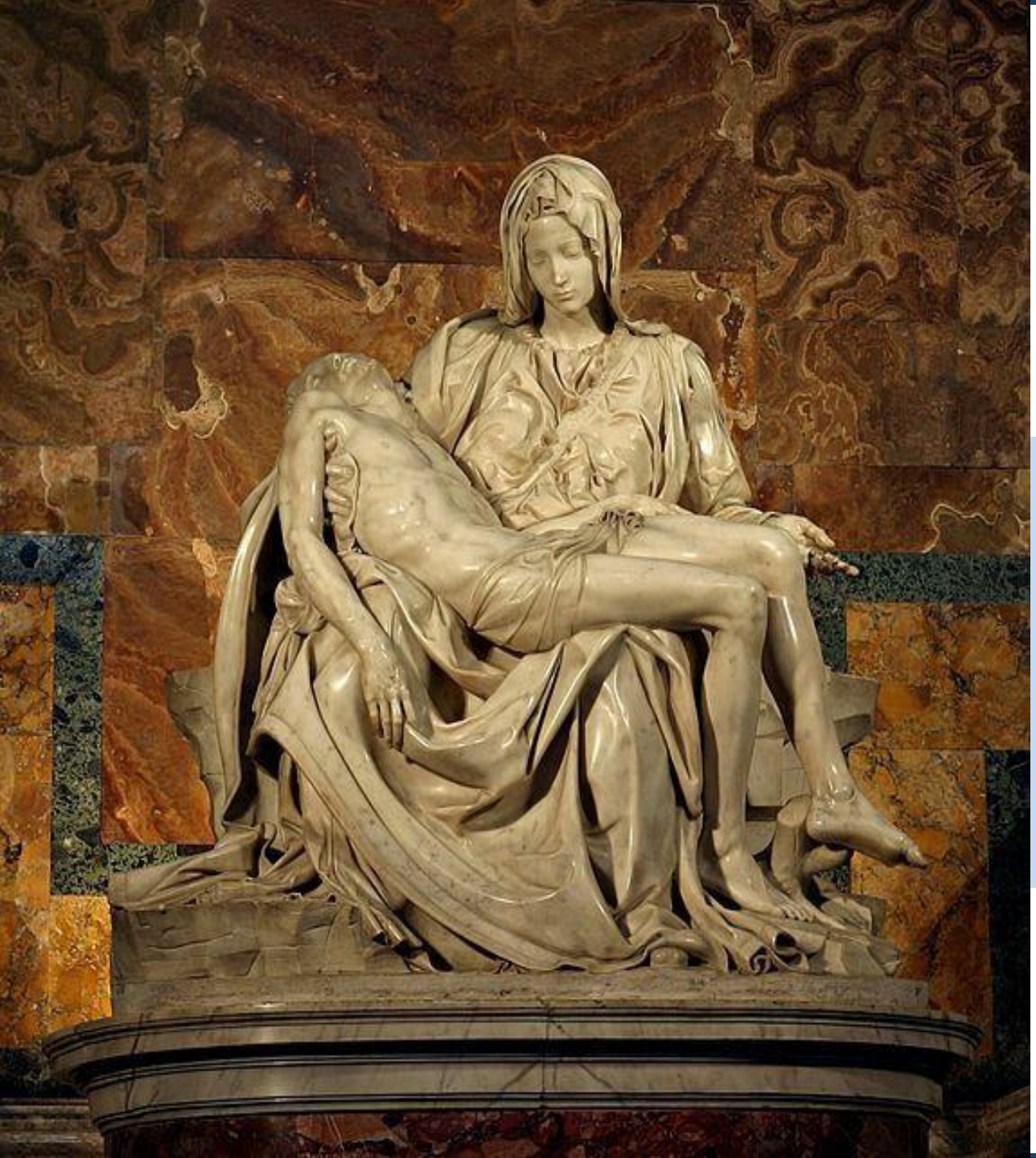

Renacimiento y Manierismo II

ÍNDICE

3. El Cinquecento y la crisis del Manierismo en Italia.

    a. Arquitectura: Bramante, Miguel Ángel y Palladio.
    b. Escultura: Miguel Ángel.
    c. Pintura: Leonardo, Rafael y Miguel Ángel.
    d. La escuela veneciana. Tiziano

- A partir de comienzos del siglo XVI, Roma sustituirá a Florencia como capital del arte y la cultura. Da comienzo lo que se conoce como "renacimiento clásico".

- Es de la época de los grandes genios, como Leonardo o Miguel Ángel, pero también la época de la aparición del capitalismo, del fortalecimiento de las monarquías, de las reformas religiosas y de los descubrimientos geográficos.

•En 1503, alcanza el papado **Julio II**. Sin duda, el nombre que eligió recordaba a los césares romanos y manifestaba su intención de colocar a Roma como *Caput Mundi*.

• Fue un papa militar, amante de la guerra y partidario de la expansión de los Estados Pontificios.

• A pesar de esto, fue un gran mecenas de las artes. Inició la construcción de San Pedro del Vaticano, mandó decorar la Capilla Sixtina y alentó las excavaciones arqueológicas comprando las estatuas que iban apareciendo.

•Se dice que cuando Miguel Ángel le consultó si debía representarlo leyendo un libro en la estatua que se le iba a erigir en Bolonia, le contestó: “Ponme una espada, que yo no entiendo de letras”.

Julio II. Cuadro de Rafael Sanzio

***Loggia* decorada por Rafael Sanzio. Palacio del Vaticano.**

- León X, sucesor de Julio II, patrocinó otro tipo de hallazgos. Al descubrir la *Domus Aurea* de Nerón se encontraron numerosas galerías enterradas, cuyos pasillos reciben el nombre de **grutas**, y **grutescos** el de sus pinturas.

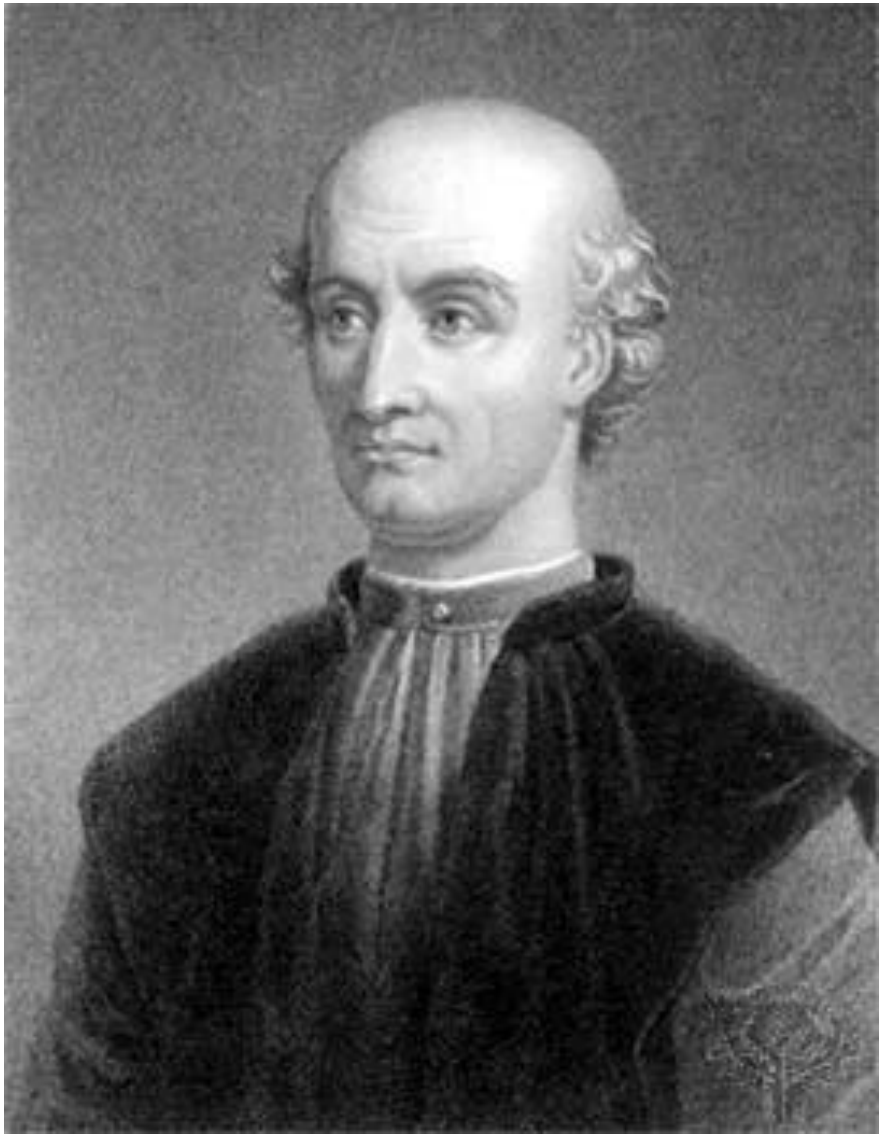
- Aunque tenían una temática caprichosa y monstruosa, Rafael Sanzio las tomó como inspiración para decorar las ***loggias vaticanas*** (1519). Los discípulos de Rafael grabaron estampas con estos motivos y las difundieron por toda Europa.

El Cinquecento y la crisis del Manierismo en Italia
Arquitectura: Bramante, Miguel Ángel y Palladio.
BRAMANTE (1444-1514)

- En el **Cinquecento**, la arquitectura renacentista evolucionó hacia una mayor monumentalidad, equilibrio y pureza de las formas, con un uso más riguroso de los órdenes clásicos. Destacaron las **plantas centralizadas, las grandes cúpulas y los espacios más sobrios y monumentales**

- Destacamos a Bramante. Sus comienzos se producen trabajando en las cortes de Federico de Montefeltro (Urbino) y de Ludovico Sforza (Milán).

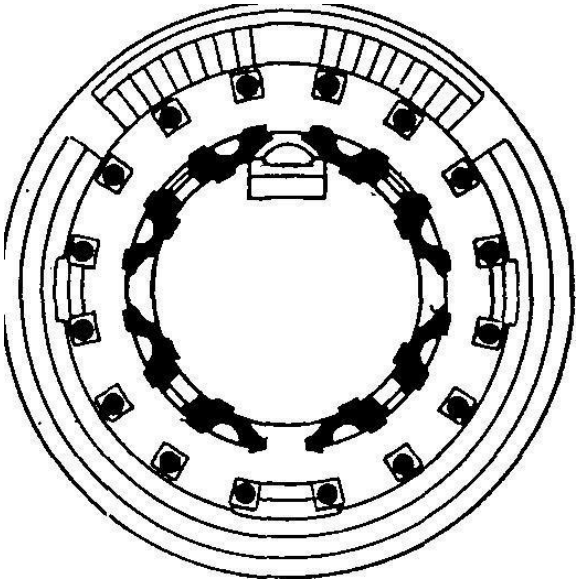
- Los conocimientos adquiridos los completa en Roma con el estudio de las ruinas de la época clásica.

BRAMANTE (1444-1514)

•Su primer trabajo en Roma es para los Reyes Católicos. Estos, en agradecimiento por la toma de Granada, deciden consagrar una iglesia a San Pedro en el lugar en que la tradición decía que había sido crucificado. ***San Pietro in Montorio***, que así se llama el templo, es un templete con 16 columnas dóricas (1502) que pronto se convertirá en símbolo del renacido estilo clásico.

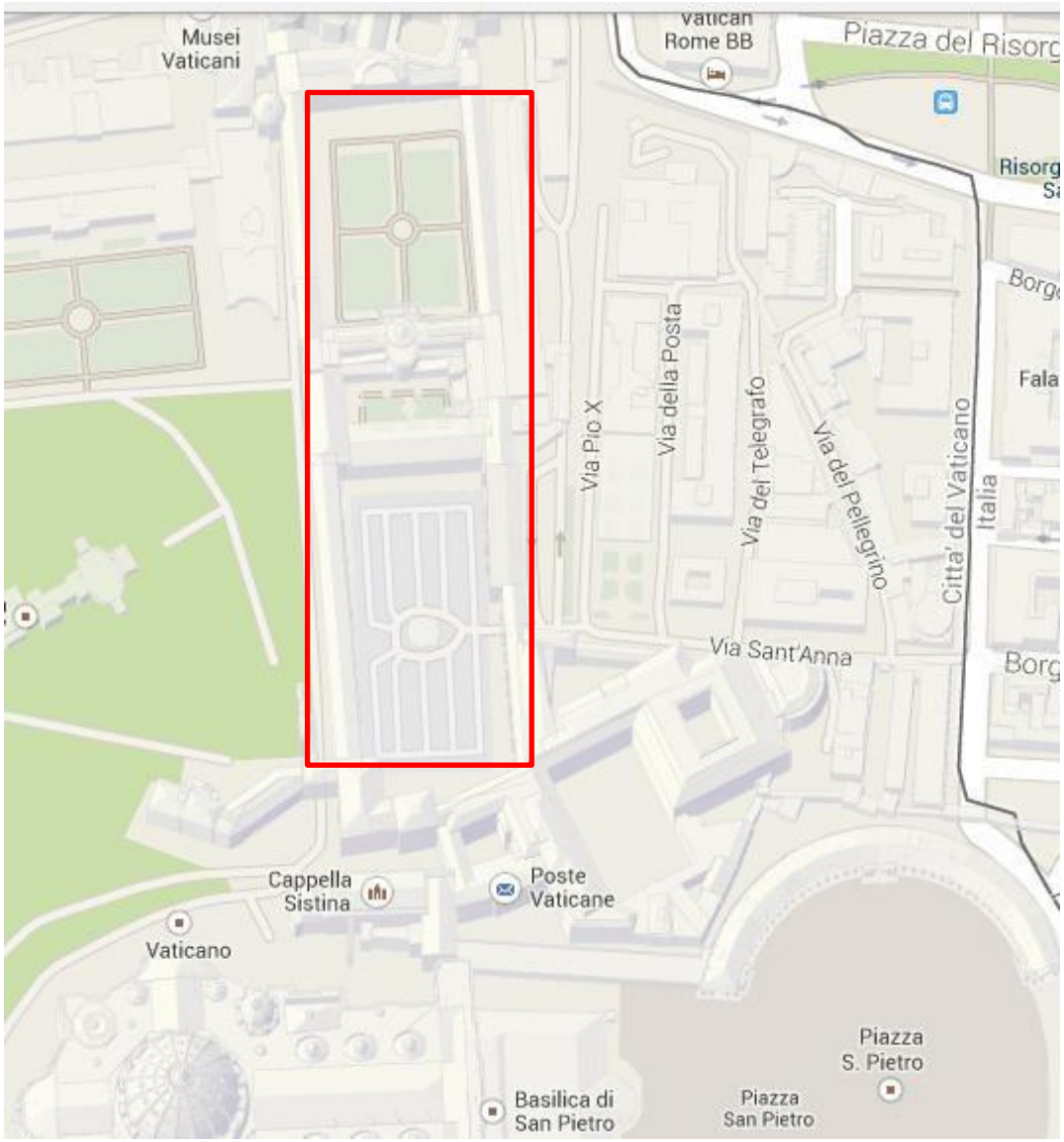
BRAMANTE (1444-1514)

En 1503, tras la elección de Julio II como Papa, Bramante es nombrado "arquitecto e ingeniero general de todos los edificios pontificios". Este cargo le llevará a la ampliación del Palacio Vaticano y al diseño de un nuevo templo de San Pedro.

El Palacio de los Papas

- El proyecto consistía en unir la residencia de invierno con el palacio de Belvedere, usado como pabellón de verano, separados por más de 300 metros en declive.

- La obra estaba inspirada en las villas romanas.

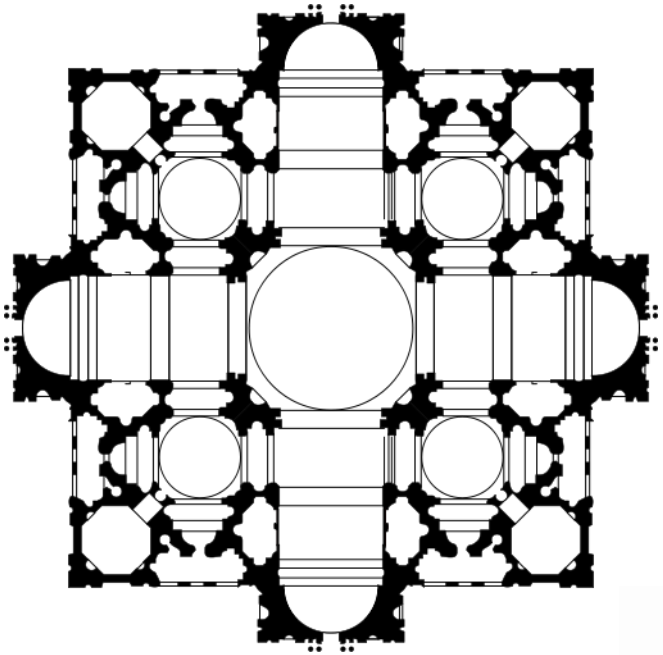
BRAMANTE (1444-1514)

La Basílica de San Pedro del Vaticano

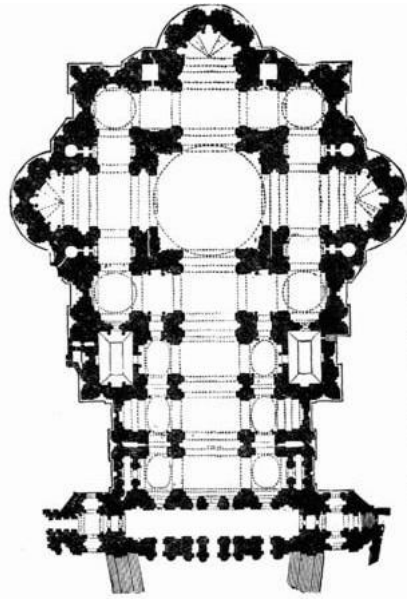
- Fue Julio II el que concibió la idea de demoler la basílica paleocristiana de San Pedro y sustituirla por otra más grandiosa, acorde con los nuevos tiempos.

- Bramante diseña un edificio de planta central, con forma de cruz griega inscrita en un cuadro de ábsides salientes.

- Pero a su muerte sólo se habían levantado los gigantescos pilares maestros. En los años sucesivos, los planos de Bramante sufrirían numerosas innovaciones.

↑ **Plano de Bramante**

Plano definitivo, con aportaciones de Miguel Ángel, Rafael ,Sangallo y Maderno →

MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI (1475-1564)

•En 1520, el Papa León X encarga a Miguel Ángel la **Sacristía Nueva de la Basílica de San Lorenzo**, en Florencia. Miguel Ángel revolucionó la arquitectura del **Cinquecento** con un estilo monumental, dinámico y cargado de fuerza expresiva. En sus obras utilizó los órdenes clásicos con gran libertad, rompiendo en ocasiones las normas de proporción tradicionales.

•Miguel Ángel sigue en esta obra el esquema de Brunelleschi pero le añade tensión nerviosa a través de la utilización de frontones curvos y ventanas ciegas, elementos que se convertirían en característicos de su arquitectura.

MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI (1475-1564)

- En este mismo edificio, realiza la **Biblioteca Laurenciana**.
  - Consta de sala de lectura y vestíbulo. En este último, los soportes no sostienen, dado que las columnas, en vez de sobresalir, se disimulan; las escaleras unen sus tres tramos por razones estrictamente decorativas.

MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI (1475-1564)

- En Roma, las intervenciones arquitectónicas de Miguel Ángel serán tres:
  - La *Porta Pia*.
  - Las reforma urbanística de la Plaza del Capitolio.
  - Cúpula de San Pedro del Vaticano.

←Porta Pía

Cúpula de San Pedro del Vaticano→

PALLADIO (1508-1580)

- Su máxima preocupación fue adaptar las formas clásicas a las necesidades modernas. Lo conseguirá, tanto en las obras religiosas (iglesias) como civiles (basílicas, villas y teatros.
- Andrea Palladio fue uno de los grandes arquitectos del **Cinquecento**, inspirado profundamente en la arquitectura clásica grecorromana.

Creó edificios de gran equilibrio y simetría, especialmente villas y palacios, caracterizados por sus fachadas con **frontones, columnas y pórticos**.
Su obra, especialmente las **Villas Palladianas**, tuvo una enorme influencia en la arquitectura europea y posteriormente en el neoclasicismo.

PALLADIO (1508-1580)

•En 1549, recibe el encargo de revestir de piedra la **Basílica o Palacio de la Razón** de Vicenza, un edificio gótico de planta trapezoidal.

•Su intervención fue magistral. Diseña una fachada con dos plantas (dórica, la primera; jónica la segunda) y una repetición del llamado "tramo rítmico palladiano", compuesto por marcos arquitrabados con columnas gigantes y, en su interior, arcos de medio punto sostenidos por columnas más pequeñas.

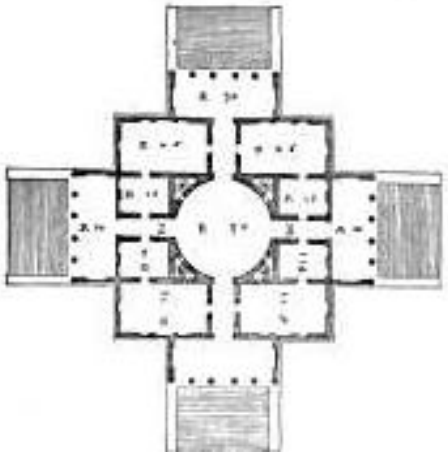

PALLADIO (1508-1580)

- Quizás las construcciones más famosas de Palladio fueron las **villas** que construyó en Vicenza, Verona y Venecia. Las hay de dos tipos:

  - Las que servían de segunda residencia a las clases acomodadas. Un buen ejemplo es la célebre ***Rotonda***. Consta de un salón central, cubierto con cúpula, y cuatro pórticos con frontón, que actúan como galerías desde las que se puede disfrutar del paisaje.

  - Las construcciones para uso agrícola. Por ejemplo, ***Villa Barbaro***. Tiene un cuerpo central para viviendas y dos alas para almacenes, establos, bodegas y graneros.

Villa Barbaro

PALLADIO (1508-1580)

- Durante un tiempo, construyó **teatros** de madera que tuvieron notable éxito. Esto llevó a que las autoridades de **Vicenza** le solicitasen uno definitivo (el llamado **Teatro Olímpico**). Palladio construyó una estructura semielíptica cerrada por un escenario con decoración en perspectiva, que muestra las calles de Tebas, tal como se concibió en origen para representar *Edipo Rey*.

PALLADIO (1508-1580)

•Sus obras religiosas, concentradas en **Venecia**, tienen todas dos características: plantas de cruz latina y fachadas con dos frontones. La más importante es el monasterio de **San Giorgio Maggiore**.

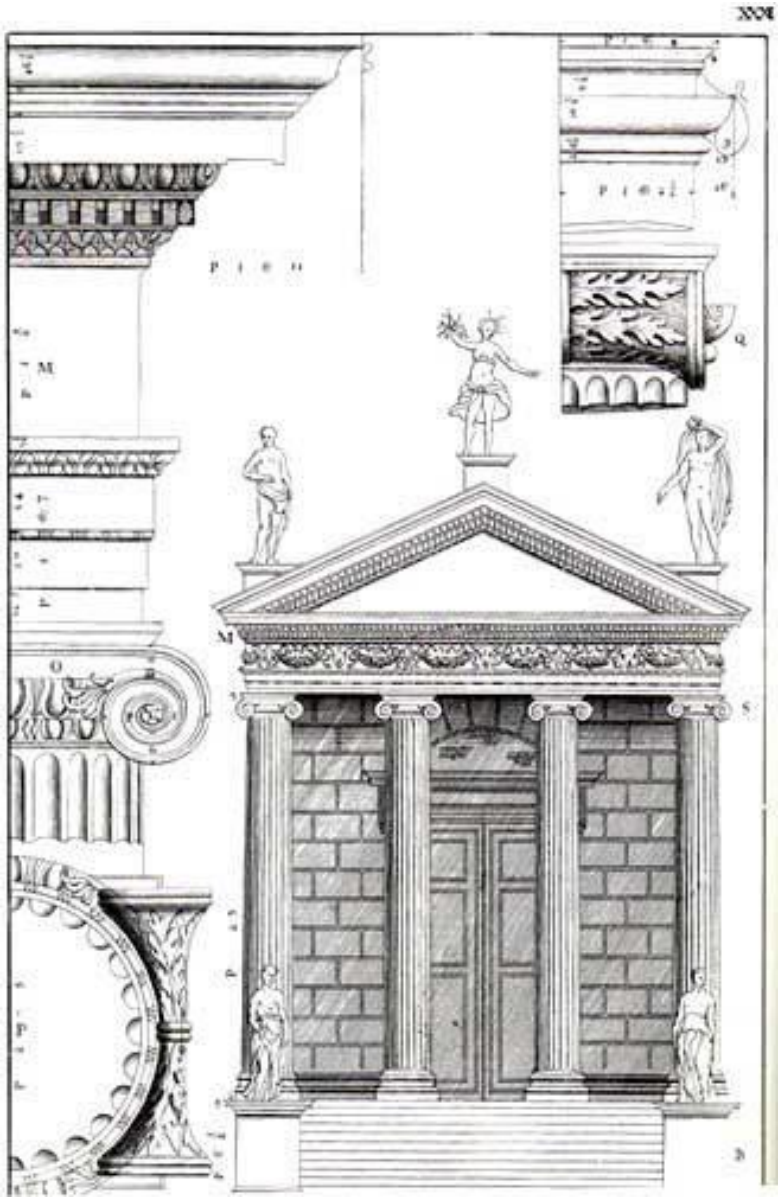

•Ya viejo, en 1570, **publicó I Quattro Libri dell'Architettura:** cuatro volúmenes que tendrán una gran difusión en Europa y se convertirán en referentes para los arquitectos y estudiosos por la claridad de sus textos y dibujos.

Ilustración del libro IV ➔

➔ Portada de la edición de 1570 del libro II de *I quattro libri dell'architettura*

- Miguel Ángel fue un artista muy valorado por sus contemporáneos. Fue arquitecto, urbanista, poeta y pintor, pero él se consideraba, sobre todo, escultor.

Fue el gran maestro de la **escultura del Cinquecento**, caracterizado por representar figuras monumentales, idealizadas y llenas de fuerza.
Sus esculturas muestran un profundo conocimiento de la anatomía humana y transmiten **tensión, movimiento y expresividad**.

Retrato de Miguel Ángel. Marcello Venusti, hacia 1535.

- Sus años de formación los pasa en el palacio de los Medici en Florencia, donde estudia las estatuas clásicas que ha ido coleccionando Lorenzo “el Magnífico”.

- De este periodo, es el relieve de la **Virgen de la Escalera**, influido por la técnica del *schiacciato* de Brunelleschi.

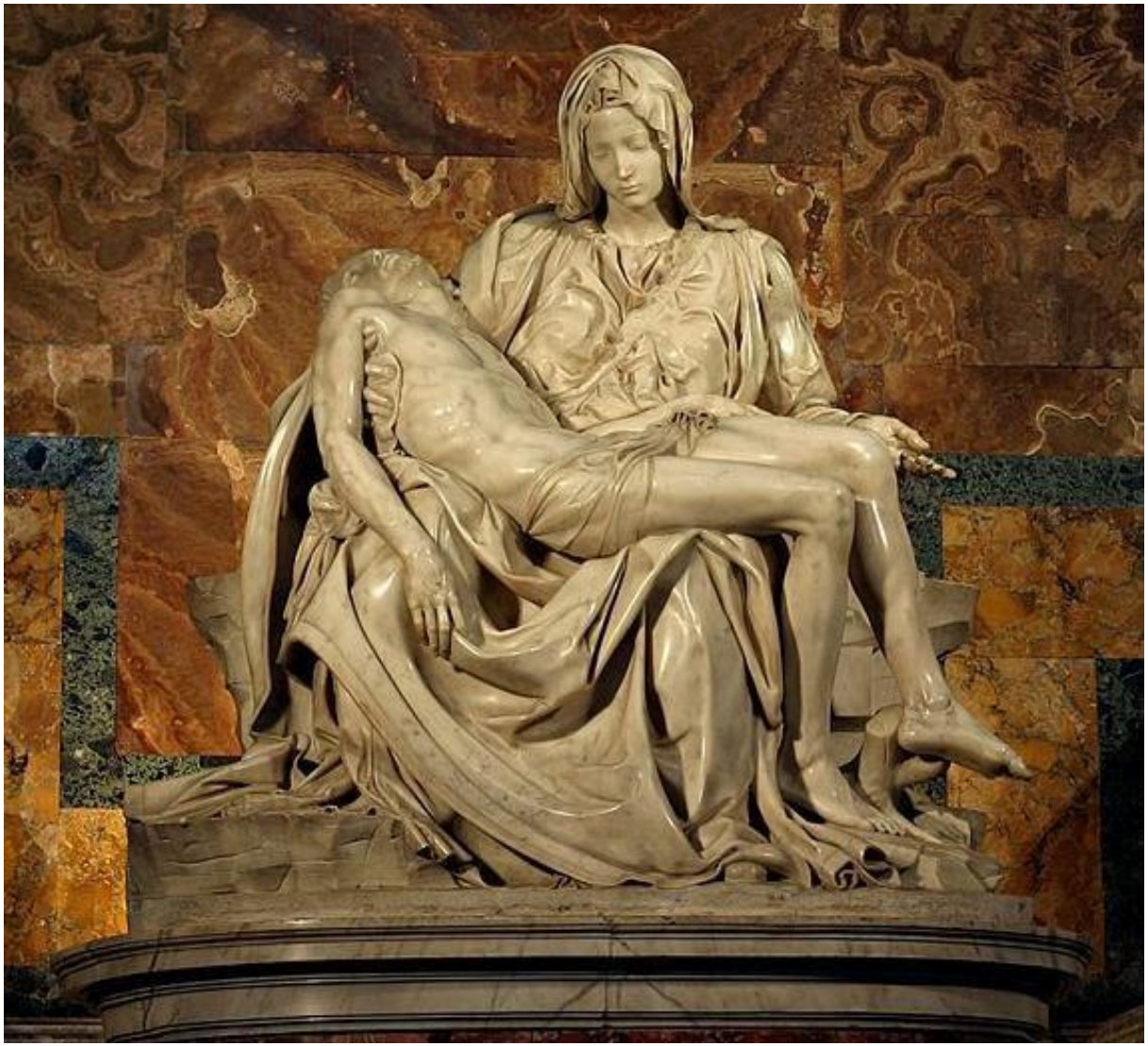

- Tras la caída de Savonarola, al que apoyó, se establece en Roma.

- Su primera obra en su nuevo destino es un **Baco** que ha sido definido como una combinación entre "la esbeltez de la juventud masculina y la carnosidad y redondez de la femenina".

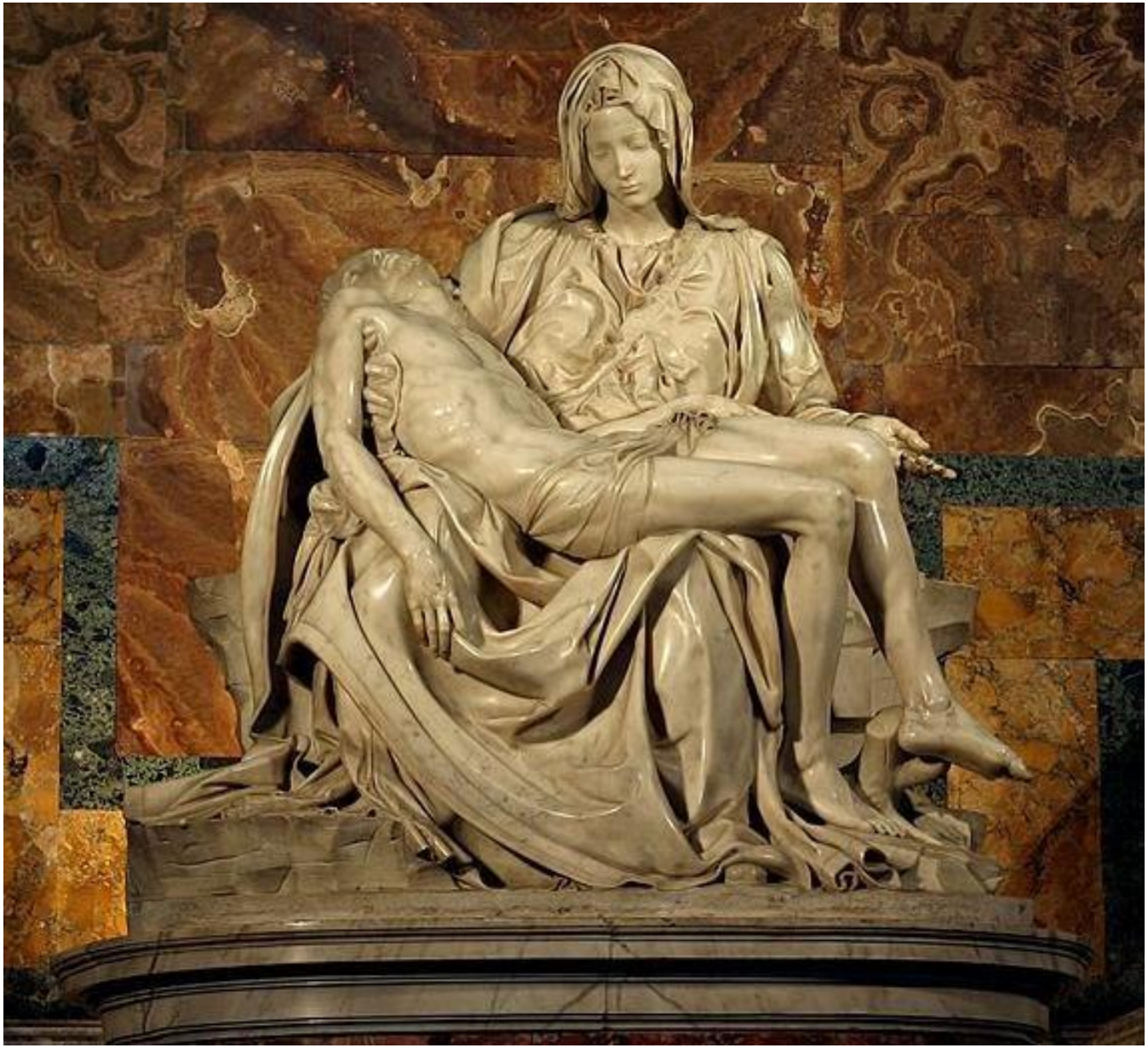

- Poco después, el banquero Jacopo Balli, que había comprado la estatua de Baco, le consigue un encargo para el embajador francés ante la Santa Sede: una **Piedad** para su tumba:
  - Terminada en 1499, pronto se convierte en prototipo de imagen devota para el arte cristiano.
  - Es el único trabajo firmado por Miguel Ángel, lo que puede dar idea de lo contento que quedó con el resultado.

- Presenta a una María joven y bella. Según Vasari, símbolo de la pureza no corrompida por el pecado.

- La desproporción entre el pequeño cuerpo de Cristo y el de su madre responde a la composición piramidal que el artista quiso dar al grupo.

- En 1501, Miguel Ángel recibe de sus paisanos florentinos el encargo de esculpir un **David** sobre un bloque de mármol de Carrara de más de cuatro metros. Era un bloque tan grande que nadie se había atrevido con él. Tres años después, "el Gigante" – como lo llama la gente- se coloca en la Plaza de la Señoría:

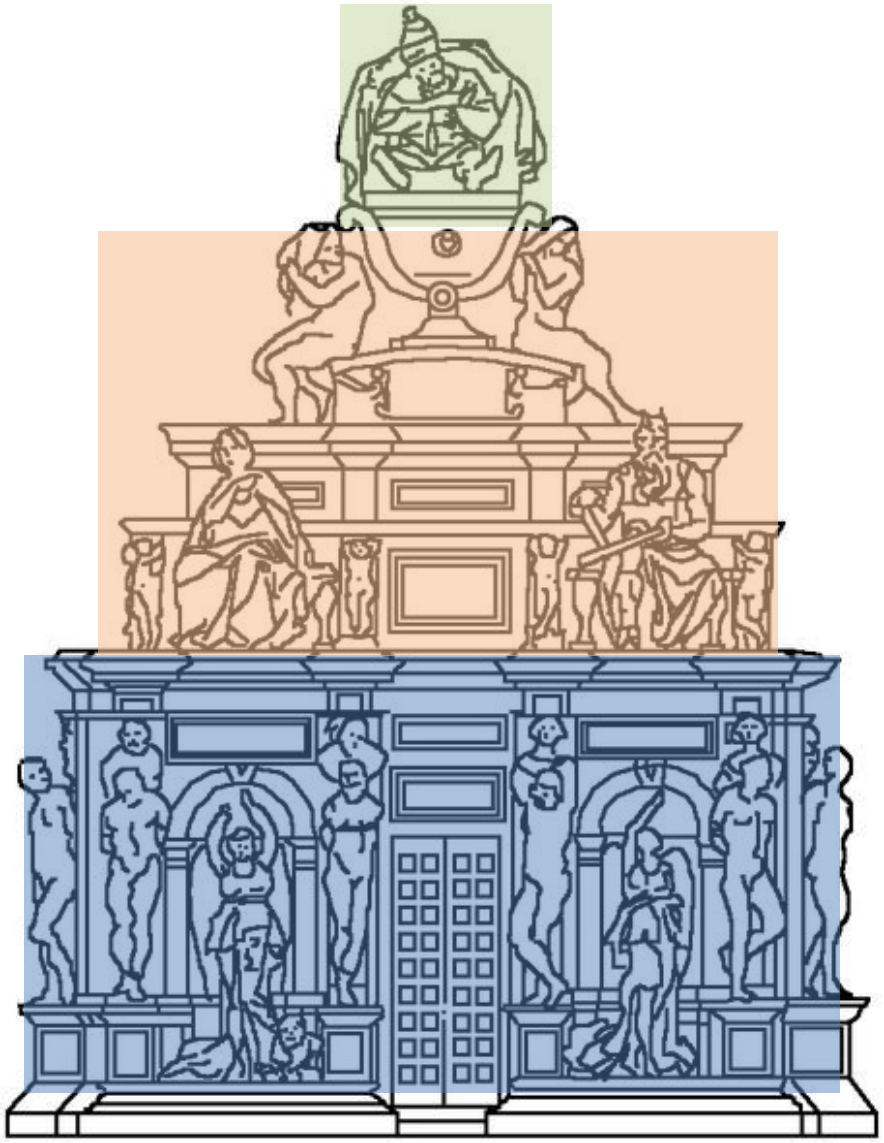
  - Representa al joven pastor judío con la honda sobre el hombro.

  - Está inspirado en las estatuas clásicas y muestra los extensos conocimientos sobre anatomía de M. Ángel.

  - Marca el momento de transición entre el estilo "dulce" y el "terrible" que comienza a partir del sepulcro de Julio II.

- Terminado el David, Miguel Ángel proyecta un **sepulcro grandioso para el Papa Julio II**. Constaba de tres pisos, distribuidos en una estructura piramidal:
  - En la base, Victorias flanqueadas por esclavos.
  - La planta intermedia contenía relieves con las hazañas del Papa y cuatro grandes imágenes en las esquinas: Moisés, San Pablo, la *Vida Activa* y la Vida *Contemplativa*.
  - En lo más alto, Julio II aparecía sentado en una silla sostenida por dos ángeles, uno sonriendo (alegre de que el Papa esté en el cielo) y otro llorando (triste porque un hombre semejante haya abandonado el mundo).

- El proyecto tuvo enormes dificultades para ser ejecutado, sobre todo por la oposición de Bramante, que trató de convencer a Julio II de la inconveniencia de construir un sepulcro en vida. El resultado final fue el siguiente:

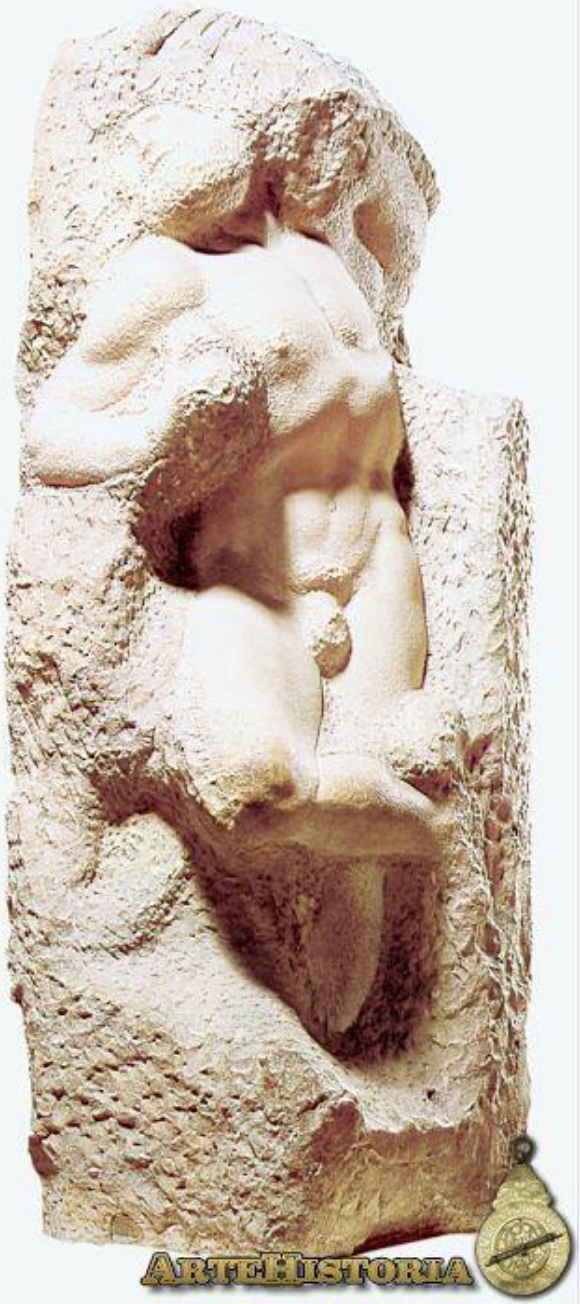
- De las 47 estatuas previstas solo se realizaron ocho:
  - los dos *Esclavos* del Louvre
  - los cuatro de la Academia de Florencia
  - la *Victoria* del Palazzo Vecchio
  - el Moisés, la única que se conserva en el mausoleo.

- A pesar de ello, quedan de manifiesto dos aspectos importantes del arte escultórico de Miguel Ángel:
  - la potencia gramática de sus obras (*terribilitá*)
  - el inacabado (*non finito*)

←Esclavo rebelde

Esclavo moribundo→

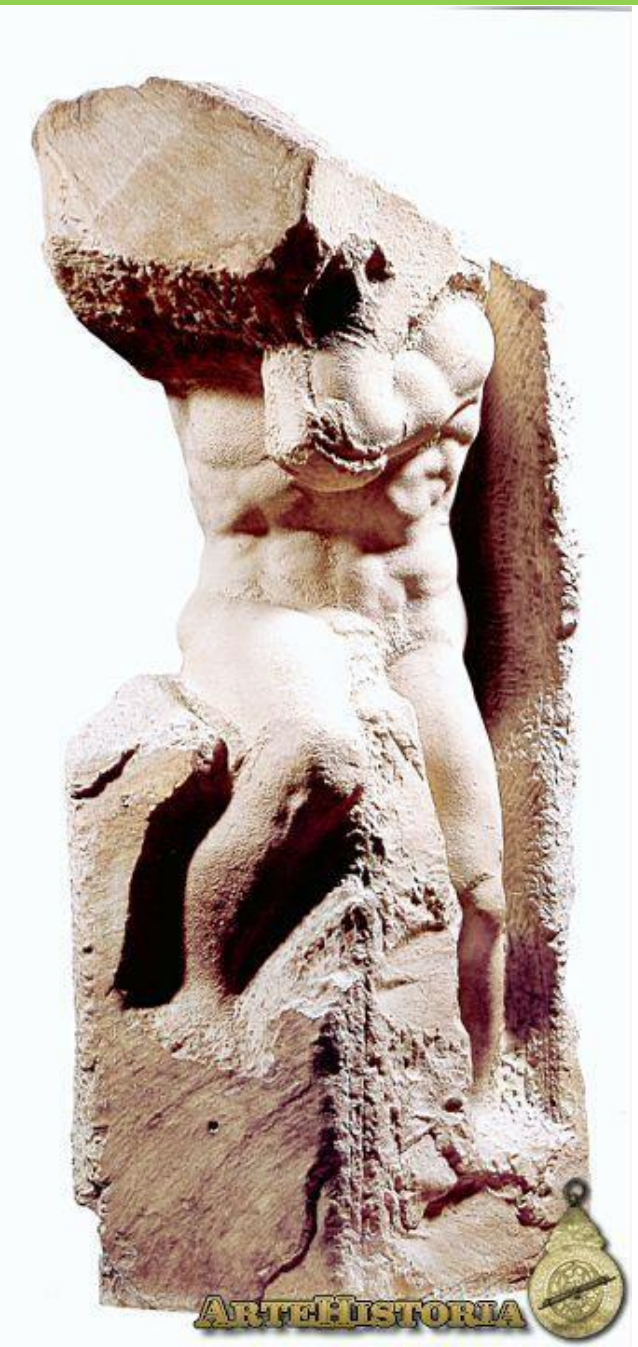
El esclavo despertándose:

- Esta puede considerarse la más impresionante de las cuatro.

- Con más de dos metros y medio de altura, parece surgir por completo de la roca que está sin trabajar, ya que solo sobresale uno de sus costados.

- Los rasgos de la cara se dejan entrever, pero no están tallados con detalles, y la pierna y el brazo derechos sobresalen hacia delante de la roca.

- Con esta estatua, a pesar de estar inacabada, se puede apreciar la tensión y el dinamismo que caracterizan una figura repleta de expresión.

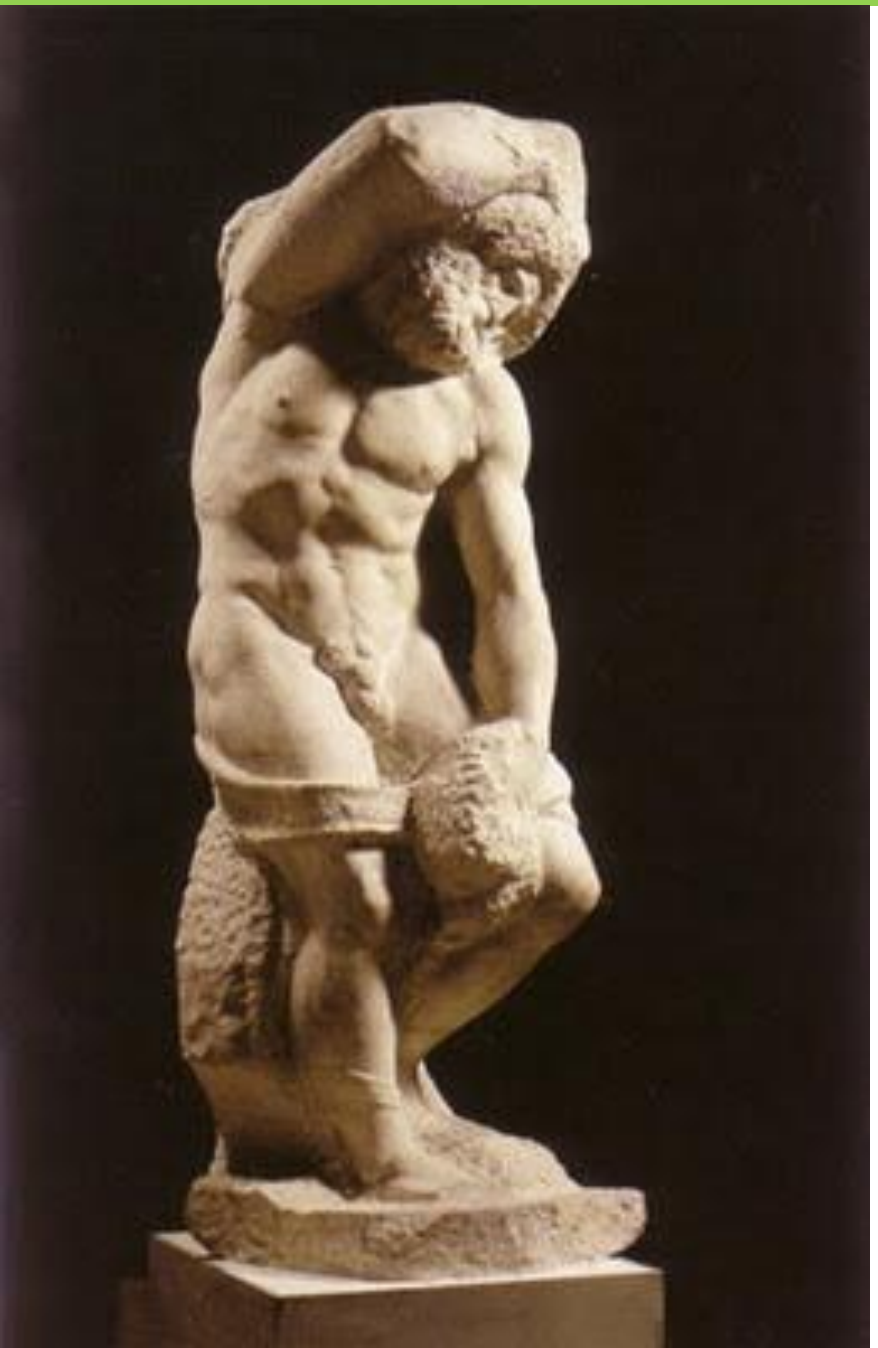

Atlas:

• Este debe su nombre a la piedra que parece sujetar en su cabeza, que hubiera sido parte de esta en caso de haber sido concluido.

•Para poder soportar el peso, las piernas están un poco abiertas y sus fuertes brazos están doblados.

•Así, Atlas es, posiblemente, el esclavo que lucha por abandonar la piedra luchando con más fuerza, representando así una mayor energía de esfuerzo.

El esclavo barbudo:

- Es la figura más acabada de las cuatro.

- Su rostro se ve cubierto por una densa y rizada barba, por lo que se deduce de dónde le viene el nombre, y sus muslos se ciñen con una tela.

- Este esclavo tiene un busto sobre el que se aprecian los rasgos de su poderosa anatomía.

- Además, tiene una pequeña fractura en la barriga, que actualmente es de origen desconocido.

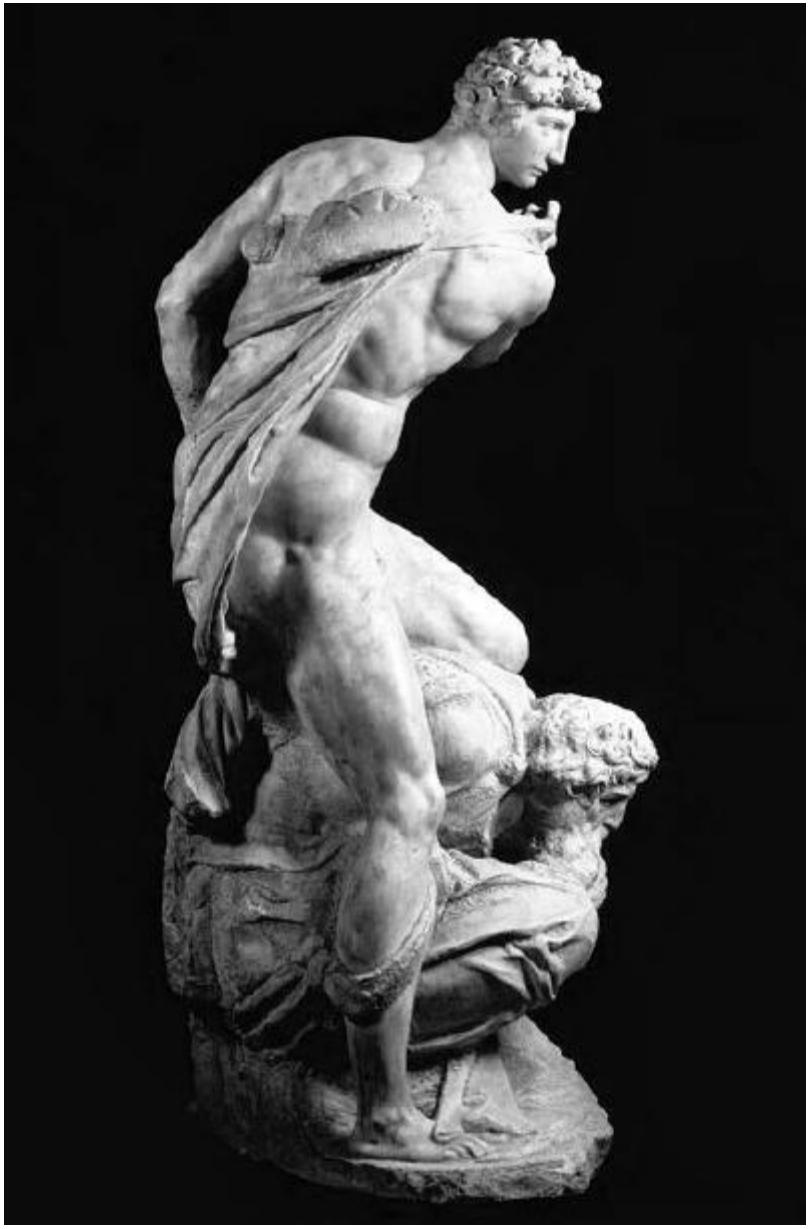
El joven esclavo:

• Este se representa con las rodillas levemente flexionadas, lo que puede indicar cansancio al caminar.

•Su brazo izquierdo se levanta por encima del hombro mientras que el derecho se desliza hacia abajo por la cadera.

•Esta escultura, que también parece querer escapar del bloque de mármol, presenta diferentes grados de terminado.

- •La cabeza apenas está tallada.
- •El pecho se define mejor en el lado izquierdo que en el derecho.
- •Incluso hay en partes en las cuales se aprecian las marcas de los instrumentos con los que Miguel Ángel realizó la obra.

Victoria del Palazzo Vecchio de Florencia

Moisés.
Originariamente concebida para la tumba del papa Julio II en la Basílica de San Pedro, el *Moisés* y la tumba se colocaron finalmente en la iglesia menor de San Pietro in Vincoli.

- A partir de 1550, Miguel Ángel ya solo se dedica a realizar **variaciones sobre la Piedad**, un tema iconográfico que le ha conmovido desde la juventud.

- Por orden cronológico, son las siguientes:

  - **La de la Catedral de Florencia**:

    - Debía formar parte de su propio sepulcro
    - El autor se retrata en la figura de Nicodemo con el rostro deformado por un puñetazo que le propinó Torrigiano cuando eran jóvenes.
    - Cuando esculpía las piernas del Cristo, el mármol se quebró. Miguel Ángel abandonó la obra, que fue terminada por su discípulo Tiberio Calcagni.

La **Piedad Palestrina** (Galería de la Academia, Florencia)

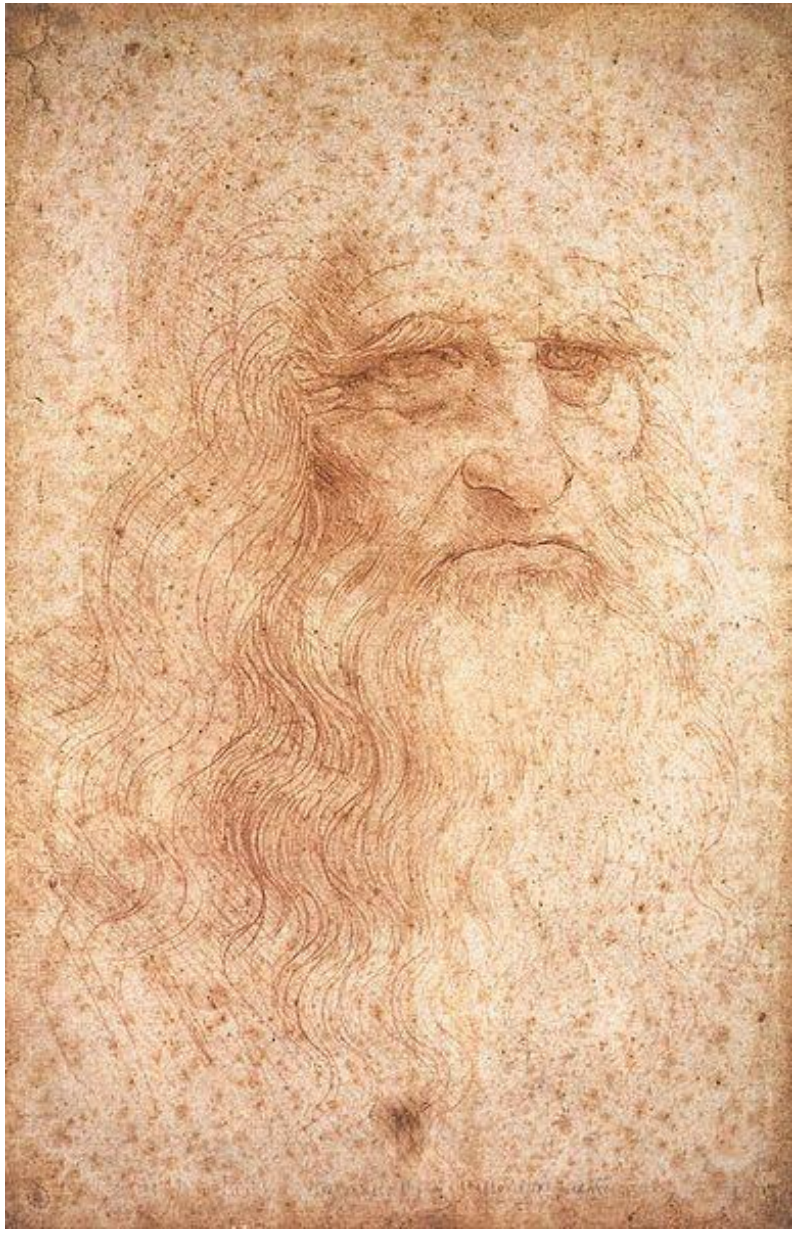
La **Piedad Rondanini** (Milán)

El Cinquecento y la crisis del Manierismo en Italia
Pintura: Leonardo, Rafael y Miguel Ángel.
LEONARDO DA VINCI (1452-1519)

- La pintura del **Cinquecento** alcanzó una gran perfección técnica, con especial atención a la perspectiva, la anatomía y la representación naturalista de las figuras. El **sfumato**, el claroscuro y el dominio del color permitieron crear escenas de gran profundidad y realismo.

- Leonardo es, sobre todo, un científico que aporta a la pintura su espíritu investigador.

- Su principal aportación técnica es el *sfumato* (difuminado), consistente en sombrear las figuras en el espacio a través del claroscuro.

Leonardo da Vinci, ***Autorretrato*** hecho entre 1512 y 1515

LEONARDO DA VINCI (1452-1519)

- De joven, realizó su aprendizaje en el taller del pintor Verrocchio, donde mostró muy pronto sus aptitudes.

- Dice Vasari que el maestro abandonó la pintura al comprobar que era superado por su discípulo.

- Verrocchio estaba pintando un cuadro sobre el **Bautismo de Cristo** y quedó impresionado por el ángel sosteniendo una tela que había pintado Leonardo.

El Cinquecento y la crisis del Manierismo en Italia
Pintura: Leonardo, Rafael y Miguel Ángel.
LEONARDO DA VINCI (1452-1519)

- En 1482, Leonardo marcha a Milán, donde Ludovico Sforza lo contrata como ingeniero militar, arquitecto, escultor y pintor.

- Su primera obra terminada es La **Virgen de las Rocas**, donde quedan definidas dos de las características de su pintura: el *sfumato* y la composición piramidal.

- La **Virgen de las Rocas**, representa a la Virgen María junto al Niño Jesús, san Juan Bautista y un ángel, en un paisaje rocoso de carácter misterioso. Leonardo consigue una gran profundidad mediante la perspectiva y la disposición escalonada de las figuras. La composición tiene forma piramidal, aportando equilibrio y estabilidad al conjunto.

El Cinquecento y la crisis del Manierismo en Italia
Pintura: Leonardo, Rafael y Miguel Ángel.
LEONARDO DA VINCI (1452-1519)

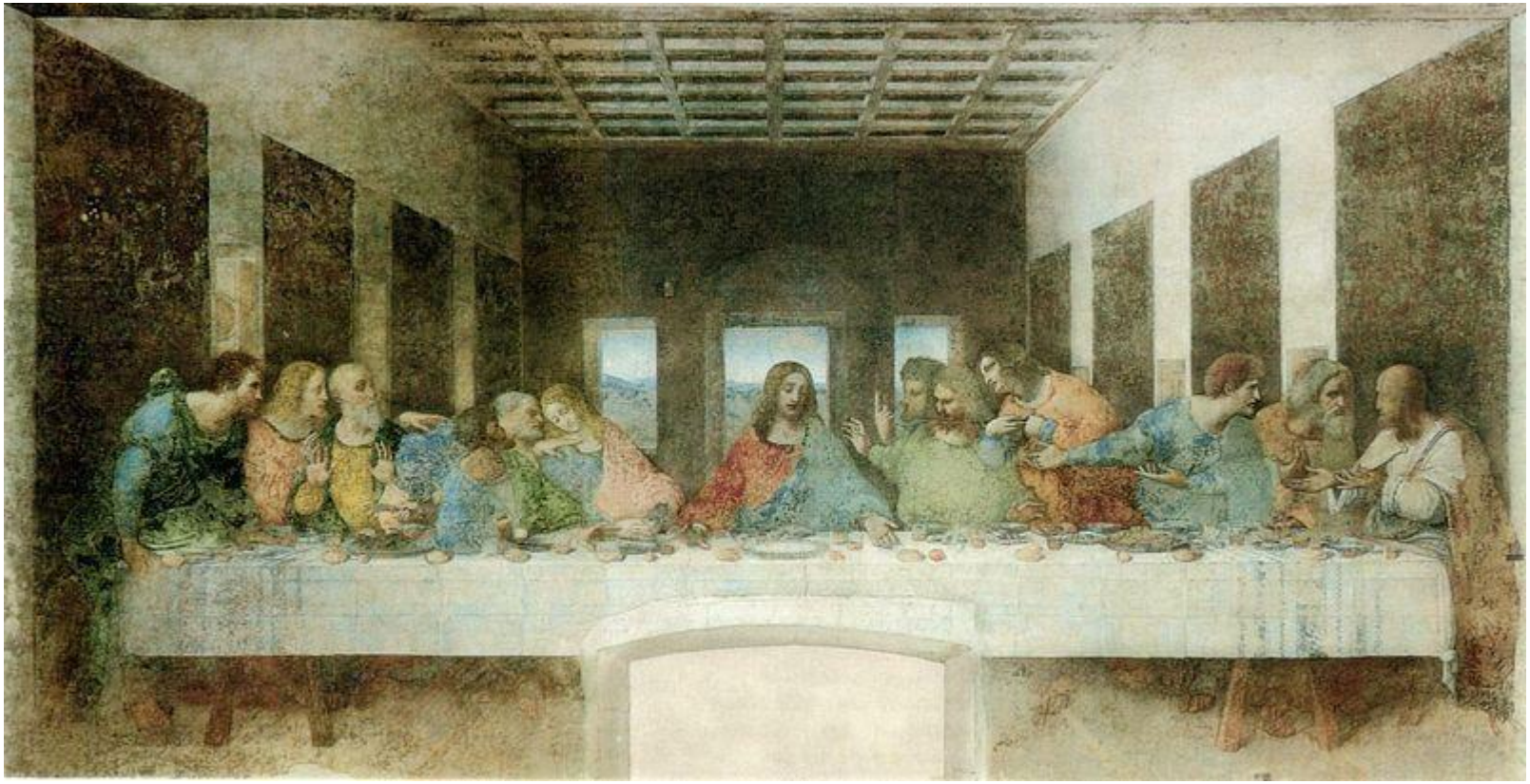
•La escena representa el encuentro entre **Jesús y san Juan Bautista durante la infancia**, aludiendo al futuro papel de Juan como precursor de Cristo. La actitud protectora de la Virgen y los gestos de los personajes crean una escena de gran intimidad y espiritualidad. El paisaje rocoso, con sus formas naturales y su atmósfera misteriosa, refleja el interés de Leonardo por la naturaleza y contribuye al carácter simbólico de la obra.

LEONARDO DA VINCI (1452-1519)

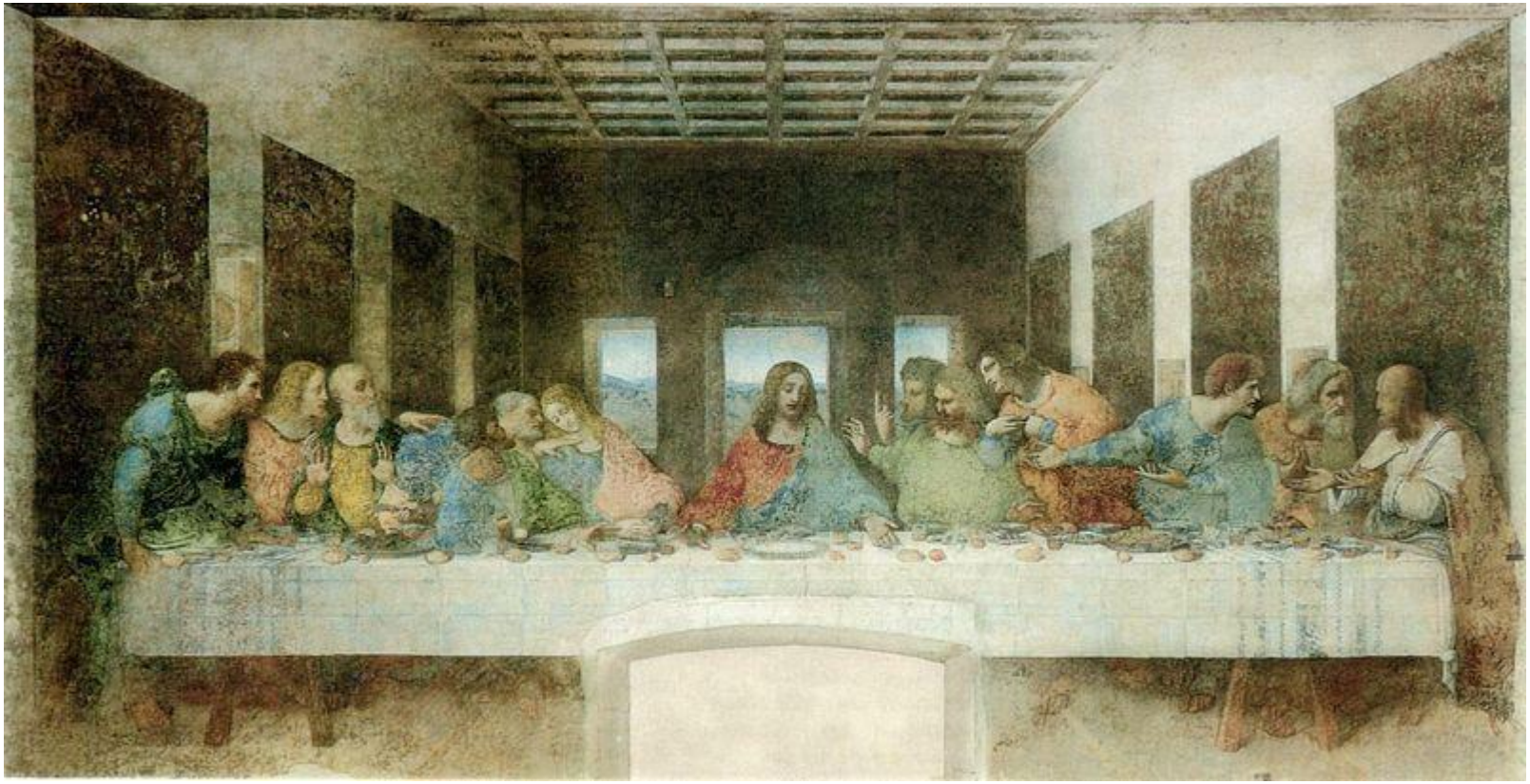
- Su gran obra en Milán será **La Última Cena**, pintada en 1482 para decorar el refectorio del convento de Santa María delle Grazie:

  - Como la técnica del fresco no le interesaba porque le obligaba a pintar muy deprisa desatendiendo los detalles, trató de inventar un sistema que le permitiera pintar al temple sobre la pared. El resultado fue un fracaso: la magnífica pintura que vieron sus contemporáneos está hoy casi desvanecida.

LEONARDO DA VINCI (1452-1519)

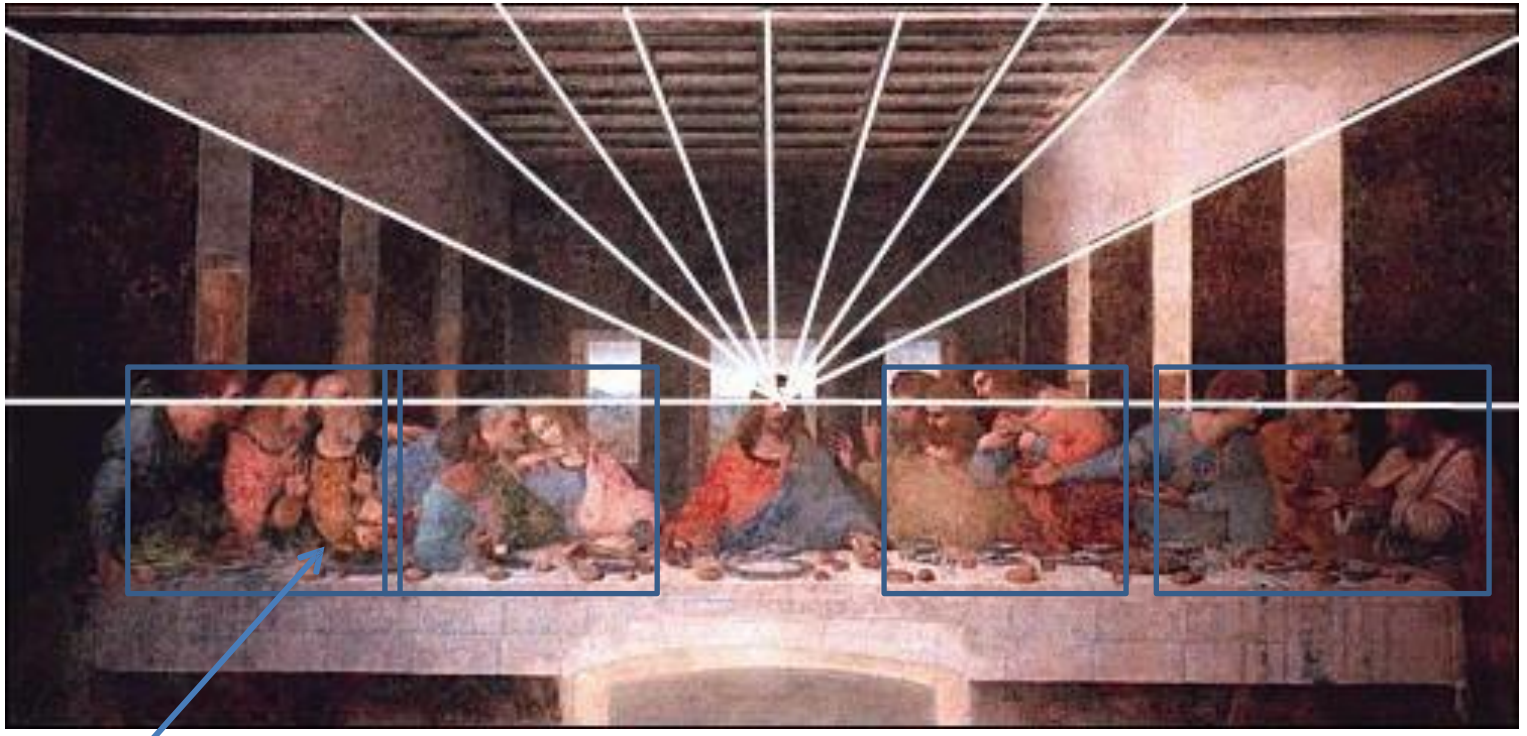
- La obra destaca por su **naturalismo y profundidad psicológica**. Los apóstoles aparecen agrupados en pequeños grupos, reaccionando de manera diferente ante las palabras de Cristo, mientras que Jesús permanece sereno y aislado visualmente. La escena posee también un profundo significado religioso: Cristo anuncia su **Pasión y la traición de Judas**, anticipando su muerte y relacionándose con el sacramento de la **Eucaristía**. La obra es además un ejemplo fundamental de la búsqueda renacentista de equilibrio, racionalidad y representación de las emociones humanas.

LEONARDO DA VINCI (1452-1519)

•Como necesitaba mucho espacio para representar las trece figuras, Leonardo amplía ópticamente el muro central creando una habitación fingida.

•Siguiendo las leyes de la perspectiva lineal, dirige las líneas de fuga hacia las tres ventanas situadas a la espalda de Cristo, que, por otra parte, dan luz natural al espacio. Perspectiva lineal.

El único que no se sorprende del anuncio es Judas, que estruja con inquietud la bolsa de monedas.

La escena recoge el momento exacto en que Cristo anuncia que uno de sus discípulos lo traicionará. Esto le permite, agrupando a los apóstoles de tres en tres, mostrar las diversas actitudes respecto al anuncio.

LEONARDO DA VINCI (1452-1519)

- En 1501, regresa a Florencia. Es ya un pintor consagrado.

- Pinta el lienzo **Santa Ana, la Virgen y el Niño** que ya desde que es presentado el cartón preparatorio recibe numerosas visitas.

El Cinquecento y la crisis del Manierismo en Italia
Pintura: Leonardo, Rafael y Miguel Ángel.
LEONARDO DA VINCI (1452-1519)

- Entre 1503 y 1506, pinta Leonardo el que quizás sea el cuadro más importante de la pintura universal, el busto de Monna Lisa:
  - Llamada "Gioconda" por estar casada con Francesco Giocondo.
  - Se trata de un busto de mujer con fondo de paisaje con atmósfera vaporosa.
  - La silueta está difuminada y el rostro ofrece una expresión enigmática.
  - Leonardo debió quedar muy satisfecho de su obra porque la llevó a Francia cuando viajó para trabajar en las fortificaciones de Francisco I, donde murió.

LEONARDO DA VINCI (1452-1519)

La **Gioconda o Mona Lisa**, pintada por Leonardo da Vinci, está rodeada de numerosas curiosidades: su identidad sigue siendo objeto de debate, aunque tradicionalmente se considera que representa a **Lisa Gherardini**, esposa de Francesco del Giocondo. Leonardo trabajó en ella durante años y probablemente la llevó consigo hasta su muerte, realizando continuos retoques. Su célebre sonrisa parece cambiar según el punto desde el que se observa gracias al uso del **sfumato**, mientras que el paisaje del fondo presenta un aspecto misterioso y difícil de identificar. En 1911 fue robada del **Louvre**, permaneciendo desaparecida durante dos años, lo que contribuyó decisivamente a convertirla en uno de los cuadros más famosos del mundo.

RAFAEL SANZIO

- Rafael lo tuvo todo para ser admirado por sus contemporáneos: un físico atractivo, un carácter afable y un arte amable. Además, murió con 37 años, en su plenitud personal y artística.

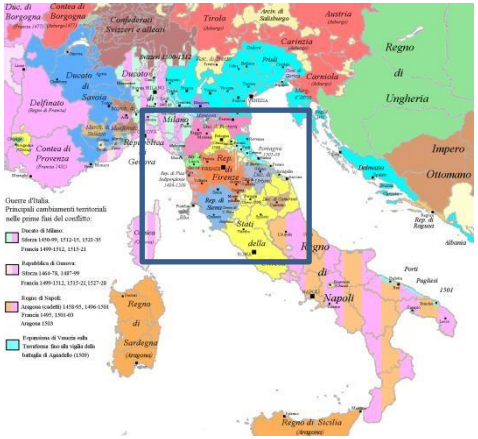
- Sus figuras presentan **elegancia, serenidad y perfección**, combinando naturalismo e idealización.
Su pintura destaca por la claridad de las composiciones, el uso equilibrado del color y la representación de temas religiosos y mitológicos.

Autorretrato de Rafael, Galería de los Uffizi, Florencia.

El Cinquecento y la crisis del Manierismo en Italia
Pintura: Leonardo, Rafael y Miguel Ángel.
RAFAEL SANZIO

- Su vida se desarrolla en cuatro etapas: Perugia, Urbino, Florencia y Roma

RAFAEL SANZIO

- En **Perugia** estudia con el maestro local Pietro Perugino, de que adquiere la afición por los tonos claros, las posturas elegantes y los paisajes idílicos.

- En **Urbino**, profundiza en el aprendizaje de la perspectiva, muy de moda desde que había trabajado allí Piero della Francesca.

- En **Florencia**, toma de Leonardo el *sfumato* y la composición piramidal. Pinta una serie de *madonas*, que lo llevan al éxito inmediato. Quizás la más famosa sea la **Virgen del jilguero**.

RAFAEL SANZIO

De la etapa florentina es también el cuadro titulado **Los desposorios de la Virgen**: sobre el fondo de un templete clásico, se desarrolla una ordenada escena sacada del Nuevo Testamento.

La escena representa el matrimonio de María con José. Este está colocando solemnemente un anillo en el dedo de la Virgen y sosteniendo el bastón florecido, símbolo de que él es el elegido, en su mano izquierda. Ha florecido su báculo mientras que los de los demás pretendientes quedan secos. Dos de los pretendientes, enfadados, rompen sus bastones,

RAFAEL SANZIO

•La vida de Leonardo cambia cuando, en 1508, Julio II lo llama a **Roma** para que decore cuatro habitaciones, que han pasado a la historia con el nombre de *Estancias Vaticanas*:

1. Estancia del Sello. 2. Cámara de Heliodoro. 3. Cámara del Incendio del Borgo. 4. Cámara de Constantino.

•**Cámara de la Signatura** o **Estancia del Sello**. Es la única que Rafael pintó personalmente. Era la sede del Tribunal pontificio del Sello y servía de biblioteca personal al Papa. En sus cuatro paredes, se representa un programa humanístico con alusiones a **la Teología**, la Jurisprudencia, la Filosofía y la Poesía.

Este fresco, titulado **La Disputa del Sacramento** representa a la Teología, a través de una escena sobre la Gloria de la Eucaristía.

•**Cámara de la Signatura** o **Estancia del Sello**. Es la única que Rafael pintó personalmente. Era la sede del Tribunal pontificio del Sello y servía de biblioteca personal al Papa. En sus cuatro paredes, se representa un programa humanístico con alusiones a la Teología**, la Jurisprudencia,** la Filosofía y la Poesía.

Esta alegoría de la **Jurisprudencia** se encuentra encima de la otra ventana. Están representadas las *Virtudes cardinales y teologales, y la Ley*. La virtudes están en el luneto: fortaleza, prudencia y templanza.

A cada lado de la ventana hay una escena relacionada con la jurisprudencia: a la izquierda aparece la *Entrega de las Pandectas al emperador Justiniano* y, a la derecha, *Entrega de los Decretales al papa Gregorio IX.*

•**Cámara de la Signatura** o **Estancia del Sello**. Es la única que Rafael pintó personalmente. Era la sede del Tribunal pontificio del Sello y servía de biblioteca personal al Papa. En sus cuatro paredes, se representa un programa humanístico con alusiones a la Teología, la Jurisprudencia**, la Filosofía** y la Poesía.

La dedicada a la Filosofía, con el título de **La Escuela de Atenas**, es un canto a la filosofía clásica. En ella, Platón indica el cielo, mientras Aristóteles señala la tierra.

•La **Escuela de Atenas** expresa la confianza renacentista en la **razón humana como vía para alcanzar la verdad**. Platón, señalando hacia el cielo, representa el mundo de las ideas y la verdad trascendente, mientras que Aristóteles, señalando hacia la tierra, defiende el conocimiento basado en la experiencia y la realidad sensible. Rafael reúne así las principales corrientes del pensamiento clásico, mostrando que **filosofía, ciencia y razón pueden conducir al conocimiento de la verdad**. La presencia de figuras como Sócrates, Pitágoras, Euclides o Ptolomeo simboliza la continuidad del saber antiguo y su recuperación por el **humanismo renacentista**.

•**Cámara de la Signatura** o **Estancia del Sello**. Es la única que Rafael pintó personalmente. Era la sede del Tribunal pontificio del Sello y servía de biblioteca personal al Papa. En sus cuatro paredes, se representa un programa humanístico con alusiones a la Teología, la Jurisprudencia, la Filosofía y **la Poesía**.

Esta alegoría del Parnaso (patria de lo poetas en la mitología clásica), representa la fuente Hipocrene, al dios Apolo tocando el violín y, a su alrededor, las nueve musas.

Rafael representó a numerosos literatos, no sólo poetas de la Antigüedad clásica, sino también otros posteriores, como Dante o Petrarca.

RAFAEL SANZIO

- Fuera del Vaticano, decoró la llamada villa Farnesina con temas mitológicos. El fresco más importante es **El triunfo de Galatea**, una amable escena en la que la protagonista navega sobre un carro tirado por dos delfines.

En esta obra la ninfa Galatea, que ocupa el centro de la composición, representa el triunfo del amor platónico frente al amor carnal, del que se ve rodeada, con numerosos tritones, nereidas y otras criaturas marinas, víctimas de los disparos de varios cupidos celestes

RAFAEL SANZIO

- Importante también es su conjunto de **retratos**, entre los que destacan los de los papas **Julio II** y **León X**…

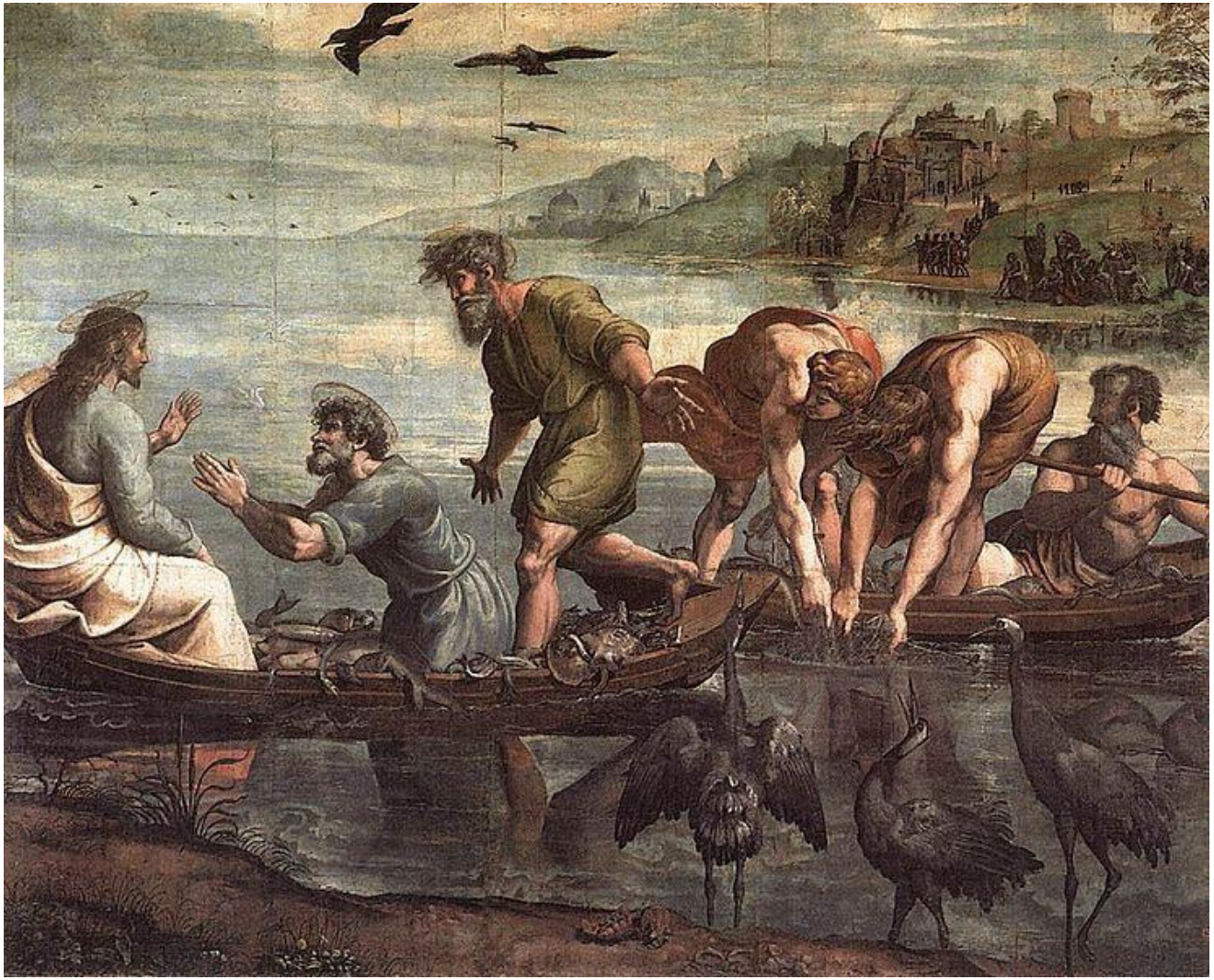
… y "**La fornarina**", y el escritor **Baltasar de Castiglione.**

RAFAEL SANZIO

- Su última obra son diez cartones para tapices con los **Hechos de los Apóstoles**, tejidos en Bruselas y destinados a la capilla de León X.
- Muestran, como el resto de su obra, la perfección de una sociedad en equilibrio, unos valores que siete años después de que muriera el artista serían puestos en cuestión por el saqueo de Roma.

La pesca milagrosa, primer cartón de la serie.

MIGUEL ÁNGEL

- Su primera obra relevante data de 1504 y fue un encargo del fabricante de paños Agnolo Doni (**El tondo de Doni**). En él se aprecia a la Virgen tendiendo el Niño a San José en un escorzo exagerado, con un fondo de cuerpos desnudos.
- La pintura de Miguel Ángel se caracteriza por el **monumentalismo, el dominio de la anatomía, las figuras musculosas y el intenso dinamismo**.

MIGUEL ÁNGEL

- Entre 1508 y 1512, Miguel Ángel realiza la que será su obra maestra como pintor: la decoración de la bóveda de la **Capilla Sixtina**.

MIGUEL ÁNGEL

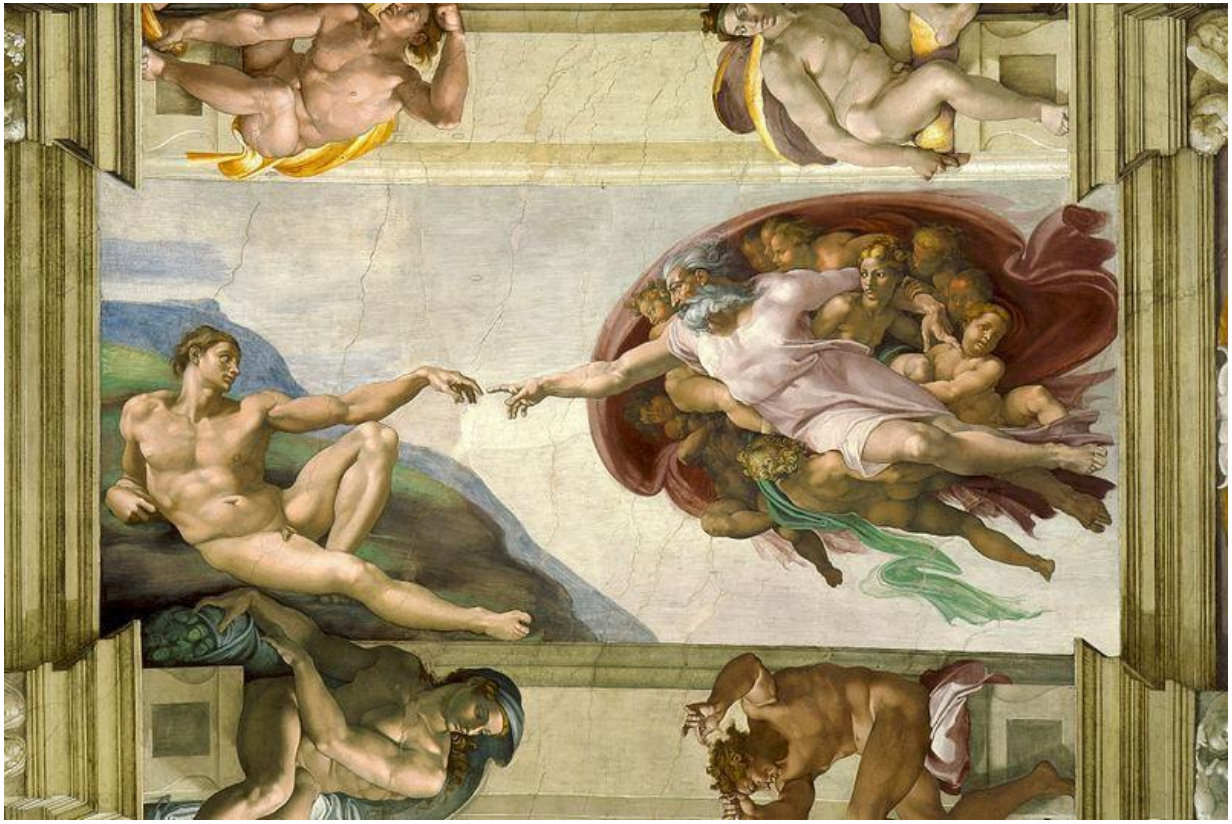
- En la parte baja del techo pintó a los antepasados de Cristo.
- Sobre ellos, pintó alternados a los profetas y a las sibilas, con Jonás sobre el altar y Zacarías en el otro extremo.

MIGUEL ÁNGEL

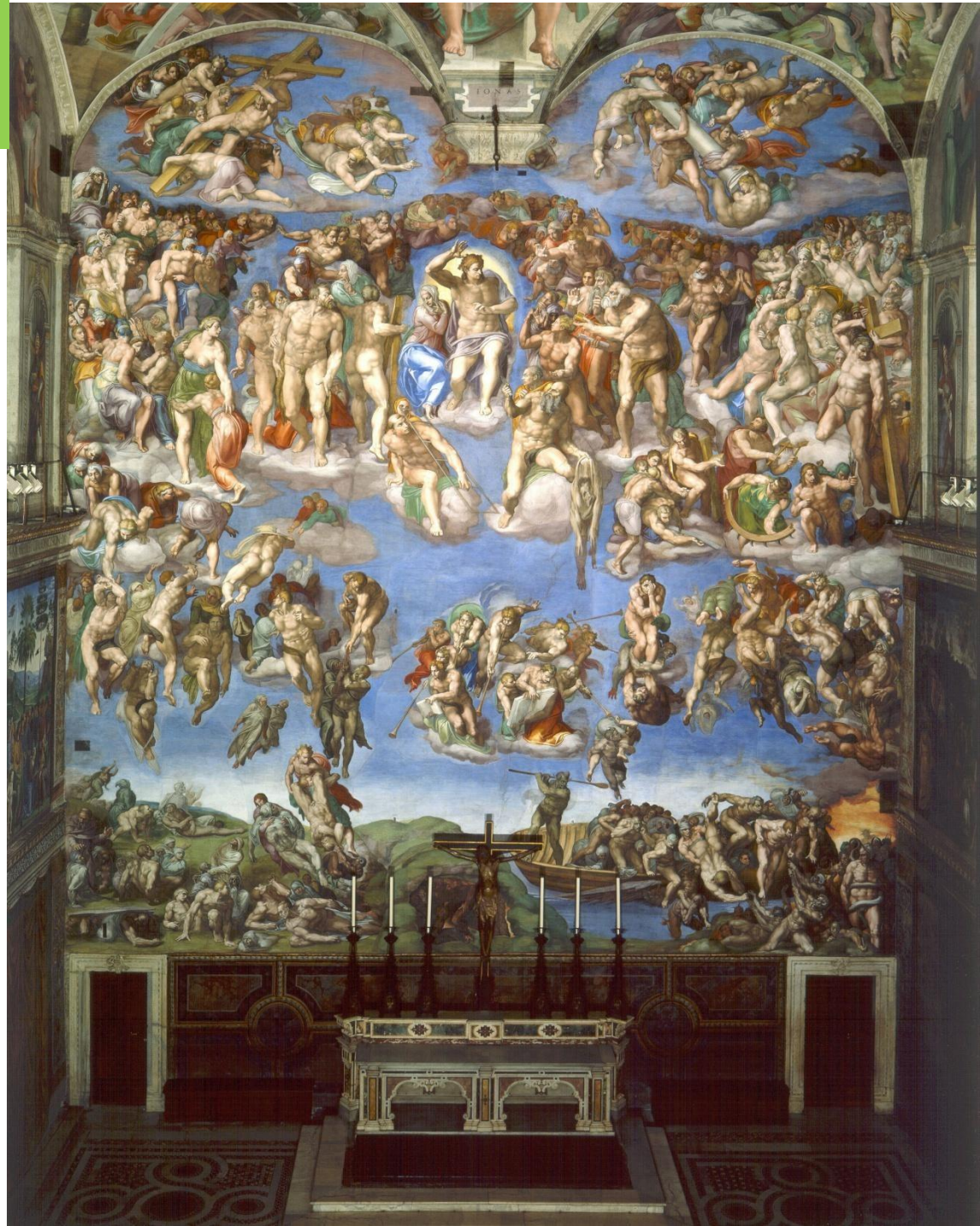
•En la parte central, Miguel Ángel pintó nueve escenas del Génesis. Originalmente sólo se le encargaron doce figuras, los doce apóstoles. Rechazó el trabajo porque él se consideraba escultor, no pintor. El Papa le dio permiso para pintar las escenas y figuras bíblicas que él eligiera como compensación.

•Cuando el trabajo estuvo terminado, había pintado más de 300 figuras, que mostraban la Creación, Adán y Eva en el Jardín del Edén y el Diluvio Universal.

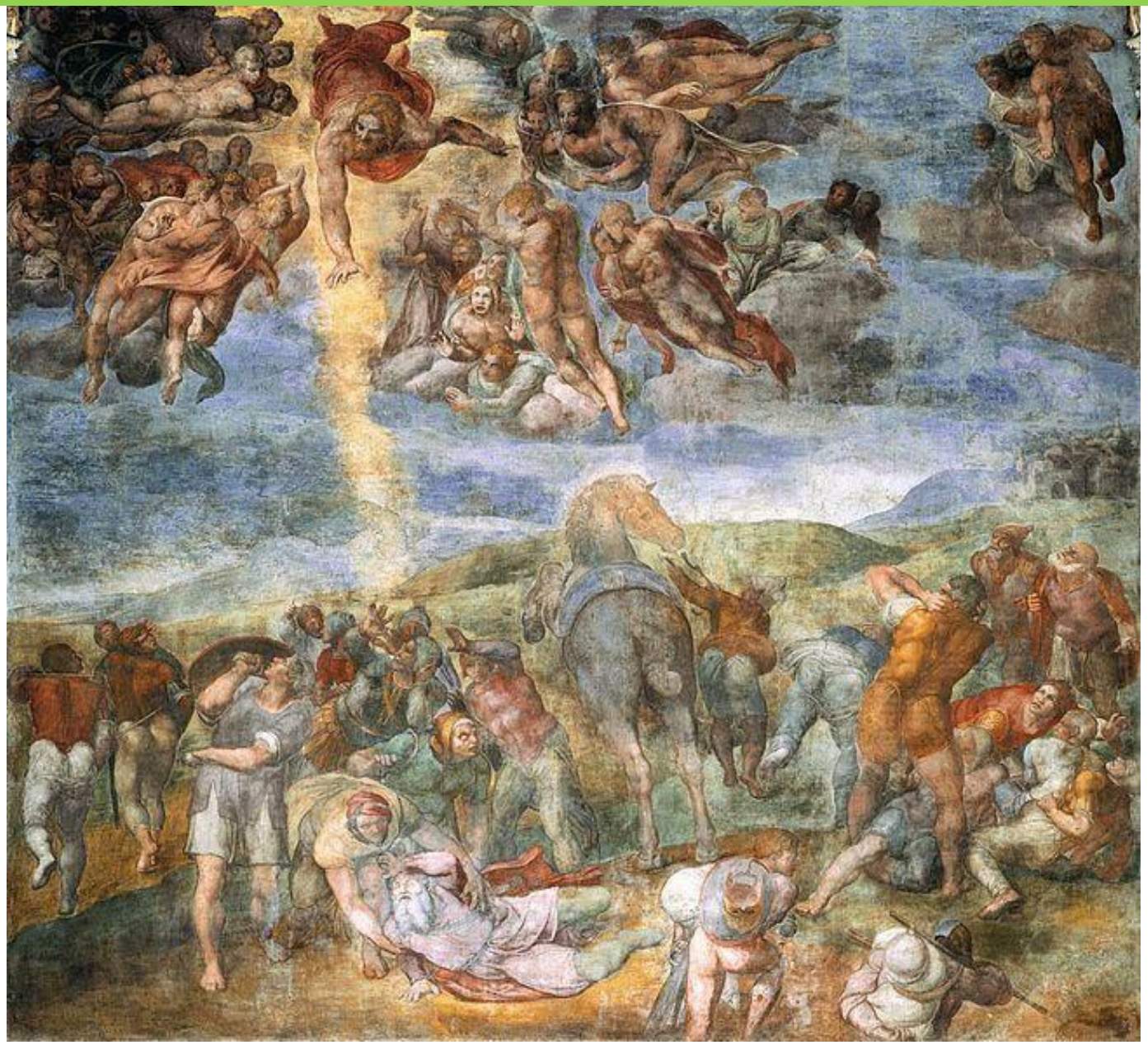

La Creación de Adán, la más famosa de las imágenes de la bóveda.

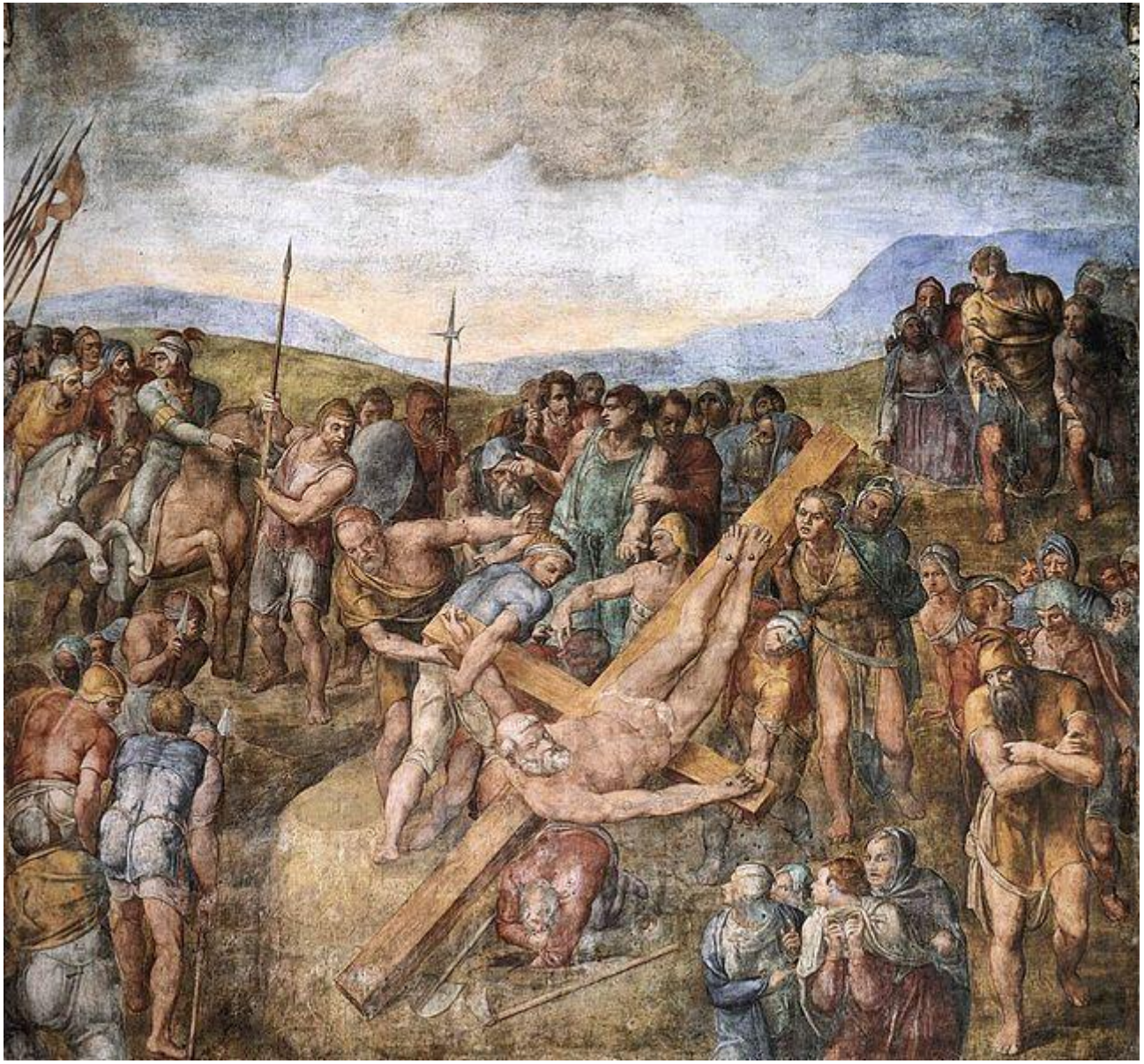
- Pero el trabajo de M. Ángel en la Capilla Sixtina no había terminado. Entre 1535 y 1541 pintará, en el Altar Mayor, un **Juicio Final** que se ha convertido en una de las más hermosas obras del genio humano:
    - Cristo, en actitud de juez justo, divide la composición en dos mitades: a la derecha, los elegidos suben al cielo sostenidos por los ángeles; a la izquierda, los pecadores se dirigen al infierno, donde los aguarda Caronte con su barca.

Todavía tendrá tiempo Miguel Ángel de atender la petición del Papa Paulo III para que decore la *Capilla Paolina*. Serán dos grandes obras murales: la **Conversión de San Pablo**… y el **Martirio de San Pedro**.

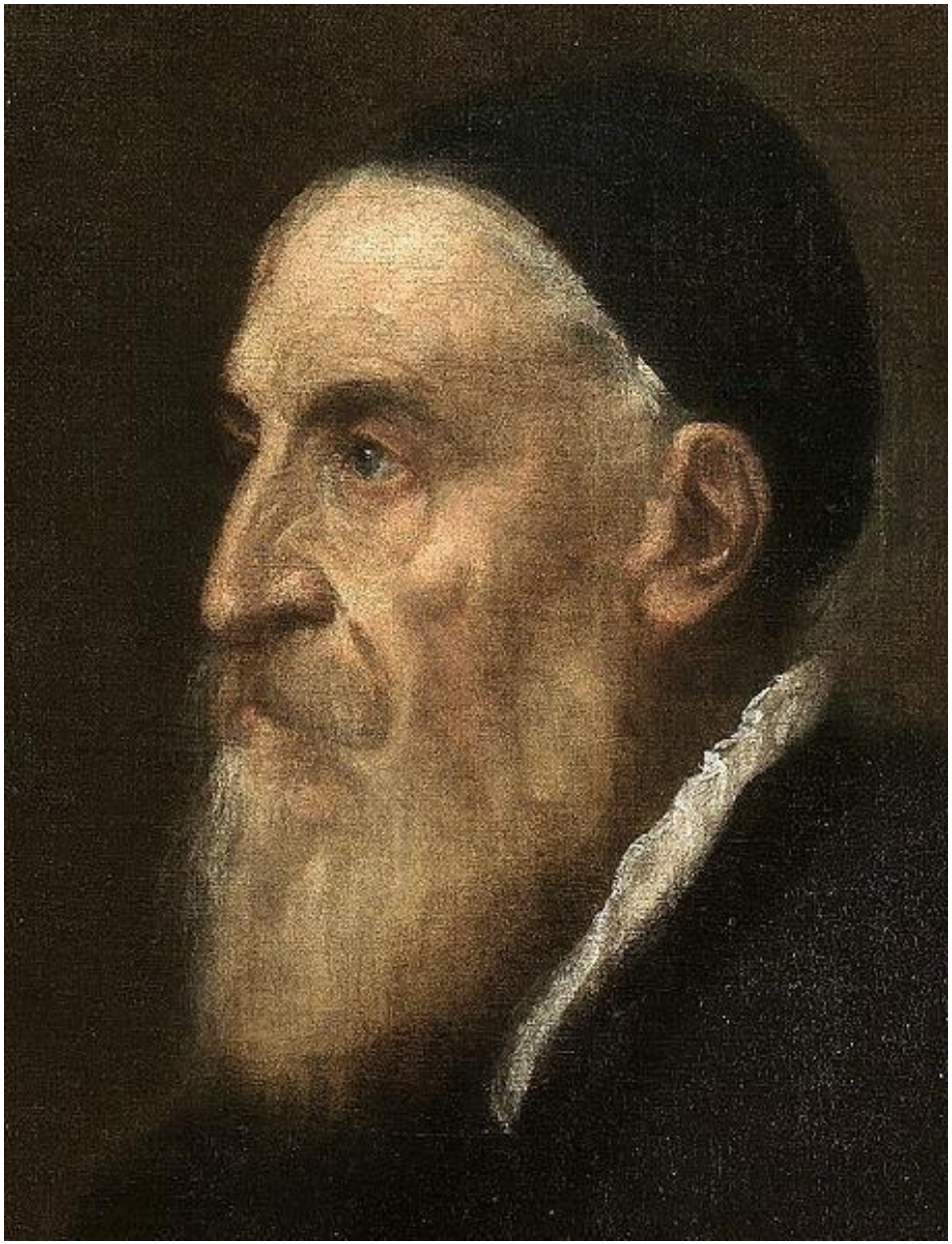

… y el **Martirio de San Pedro**.

La escuela veneciana de pintura se caracteriza, sobre todo, por el uso del color.

El maestro indiscutible de esta escuela será **TIZIANO** VECELLIO (1490-1576).

- Su formación la hace con Giorgione, un pintor modesto pero que es el primero que funde las figuras en el paisaje mediante el color. En 1508, discípulo y maestro decoran al fresco el ***Fondaco dei Tedeschi***, centro comercial de los alemanes residentes en Venecia.

- En 1516, es nombrado pintor oficial de la República. Por estas mismas fechas, pinta su primera obra maestra, la **Asunción de la Virgen**, para el altar mayor del convento de Santa María Gloriosa dei Frari:

    - Las imágenes son de tamaño colosal pero de formas clásicas.

    - La composición está dividida en tres pisos.

    - María, en el centro, aparece envuelta en una nube dorada.

•Para la misma iglesia, pintaría más tarde el **Retablo Pesaro**, en que rompe con la simetría frontal e impone un punto de vista lateral.

- Importante fue también para Tiziano la colaboración con la monarquía española, que le llevaría a ser nombrado “pintor de corte” en 1533.

- En 1529, pintó el **Carlos V vencedor en Mühlberg**, en el que representa al emperador a caballo y en actitud triunfante.

- En la misma línea pintó una serie de cuadros dedicados a Felipe II.

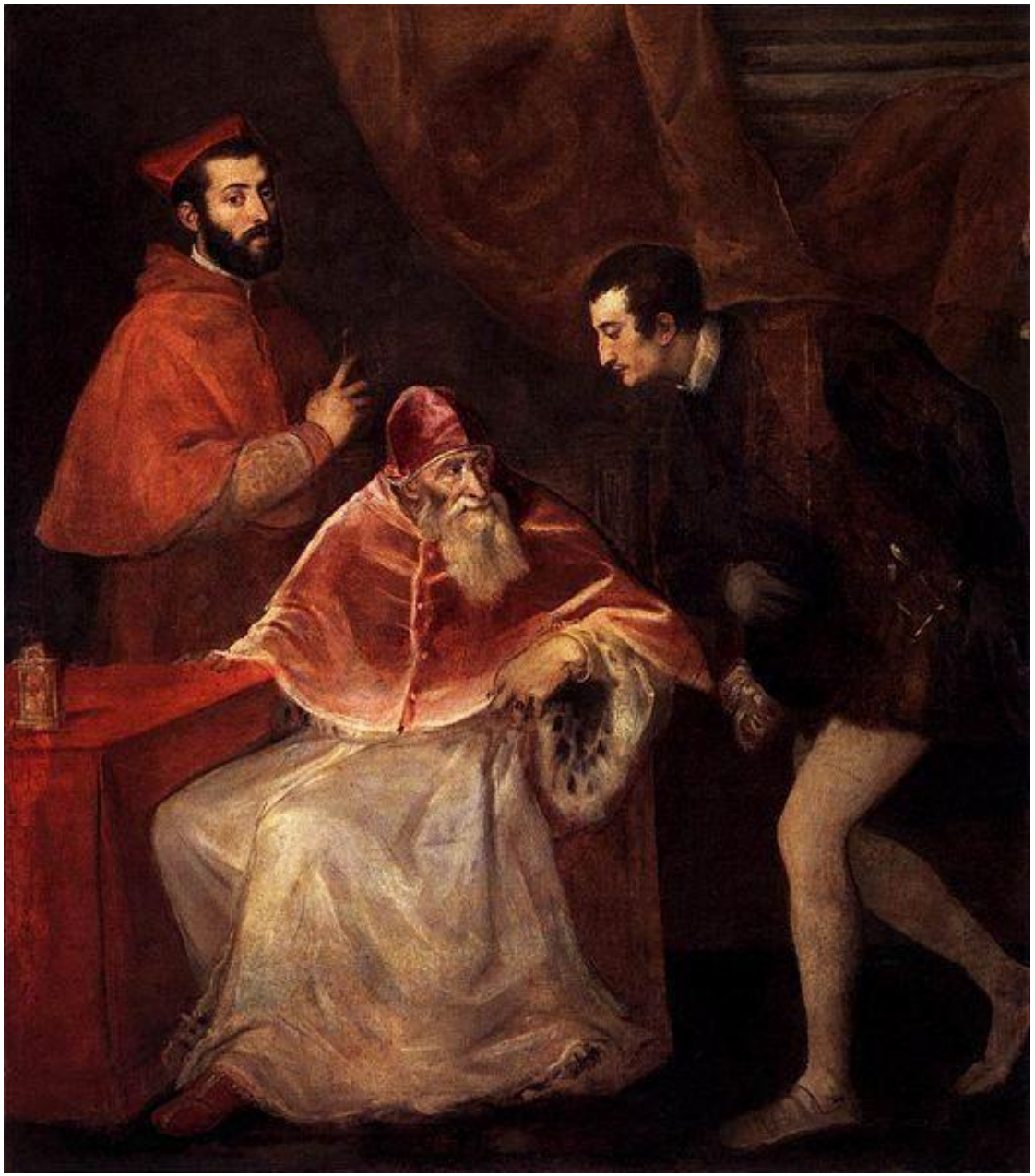
- Muy lejos del convencionalismo formal de los cuadros anteriores está **Paulo III y sus sobrinos**.

- Los tres personajes reflejan posturas naturalistas:

    - el Papa, su afán de poder;

    - Octavio, el servilismo hacia su tío;

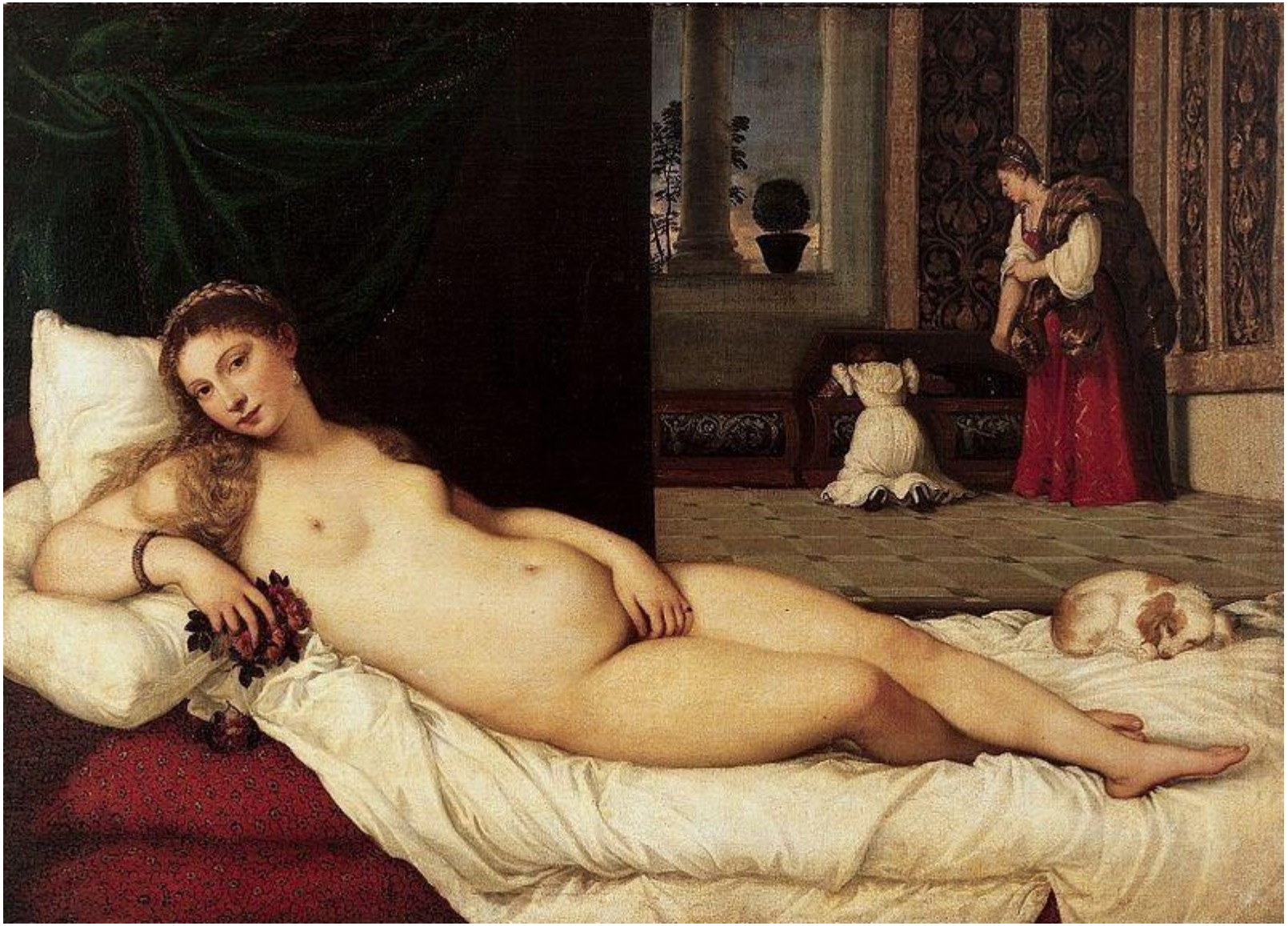
    - Alejandro, la contención y el disimulo.

•Otra línea interesante de la pintura de Tiziano son los temas mitológicos realizados para la nobleza. Destacan **Dánae** .... **(Ver , en los "apuntes", la conversación entre Miguel Ángel y Vasari sobre este cuadro)**

… y la **Venus de Urbino** (1538)

Tintoretto, del que podemos destacar las siguientes obras:

- **San Marcos liberando al esclavo**
- **El Lavatorio**
- **Venus**
- **Vulcano y Marte**
- **Cristo en casa de Marta y María**
- **La Última Cena.**

San Marcos liberando al esclavo

Paolo **Veronese**: Las bodas de Caná, Venus y Adonis, y Alegoría de la Virtud y el Vicio.

Las bodas de Caná

Continúa en
Renacimiento
y Manierismo
III