Renacimiento y Manierismo III

ÍNDICE

4. España

    a. Arquitectura: del Plateresco al Escorial.
    b. Escultura: los primeros imagineros: Berruguete y Juni.
    c. Pintura: El Greco.

5. Comentarios

    a. Santa María de las Flores
    b. Anunciación, de Fran Angelico
    c. El nacimiento de Venus, de Boticelli
    d. Academia, de Rafael Sanzio
    e. Moisés, de Miguel Ángel

•A partir de comienzos del siglo XVI, las formas renacentistas comienzan a introducirse en España. Los medios son los siguientes:

•La arquitectura renacentista española pasa por tres etapas, que se diferencian, sobre todo, por la mayor o menor cantidad de decoración: plateresca, romanista y purista.

PLATERESCO

ROMANISTA

PURISTA

El Renacimiento en España
Arquitectura: del plateresco al Escorial.

La **arquitectura renacentista española** incorporó los principios del Renacimiento italiano, pero los combinó con la tradición gótica y elementos propios de la arquitectura hispánica. Durante el siglo XVI se desarrollaron tres etapas:
el **Plateresco**, caracterizado por una abundante decoración de influencia gótica;
el **Purismo**, que buscó mayor equilibrio, proporción y claridad de las formas clásicas;
y el **Herreriano**, más sobrio y monumental, representado especialmente por el monasterio de **El Escorial**.

Entre sus características destacan el uso de **órdenes clásicos, arcos de medio punto, frontones, columnas, cúpulas y plantas geométricas**, junto con una progresiva reducción de la decoración. Entre los principales arquitectos destacan **Diego de Siloé, Pedro Machuca, Andrés de Vandelvira y Juan de Herrera**, cuyas obras muestran la evolución desde el gusto ornamental del primer Renacimiento hasta la austeridad monumental de finales del siglo XVI.

EL PLATERESCO

- El nombre se lo da el parecido entre la decoración de sus edificios con el trabajo de los orfebres. Estamos, por tanto, ante un estilo que enlaza con el gusto por los excesos decorativos de los edificios mudéjares y del gótico del tiempo de los Reyes Católicos.

- Se caracteriza por colocar gruesos paneles con grutescos en los muros.

- Los ejemplos más significativos son la **portada de la Universidad de Salamanca…**

… y el **Ayuntamiento de Sevilla**.

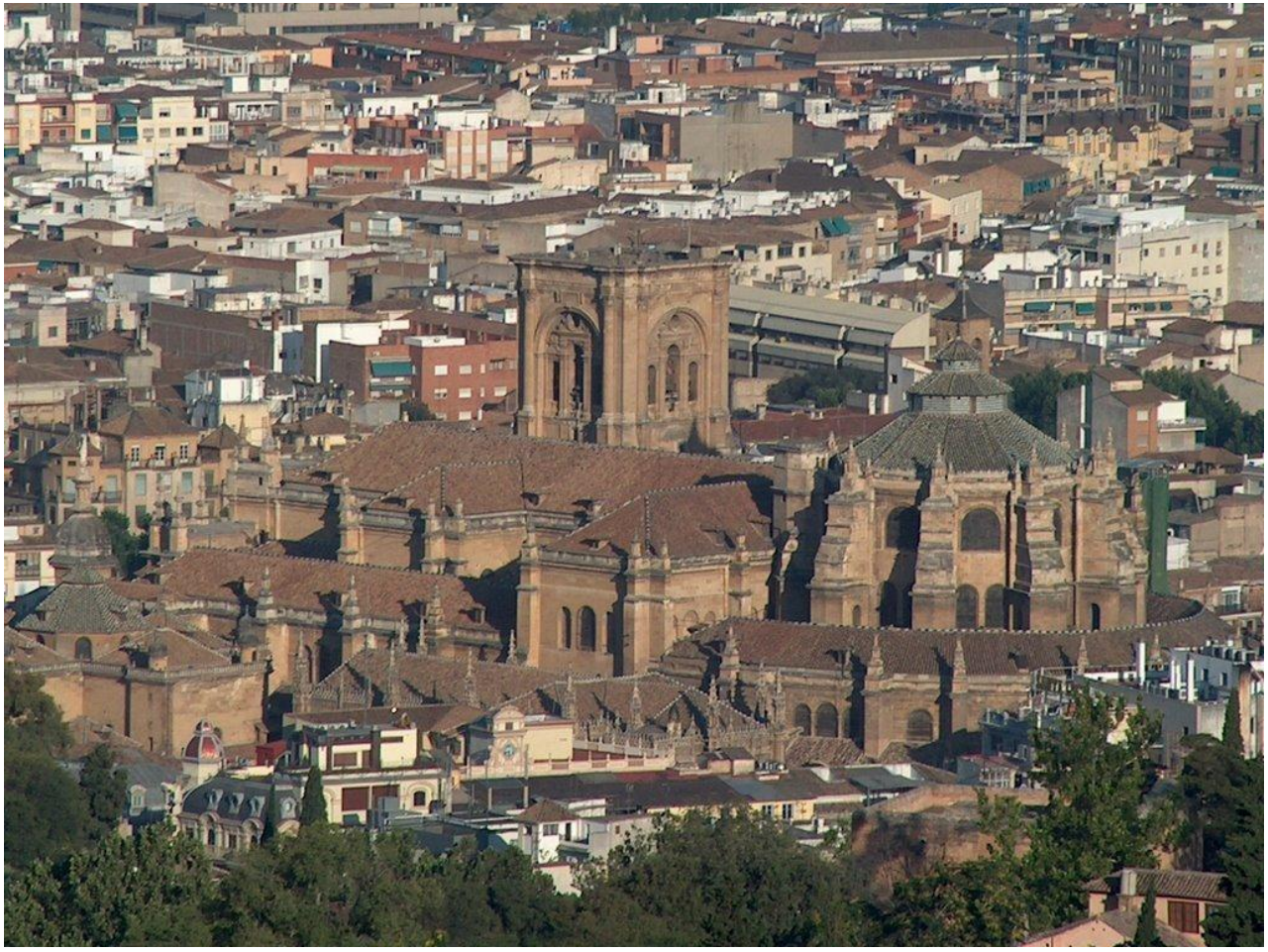

•Poco a poco, los edificios van respetando las proporciones clásicas.

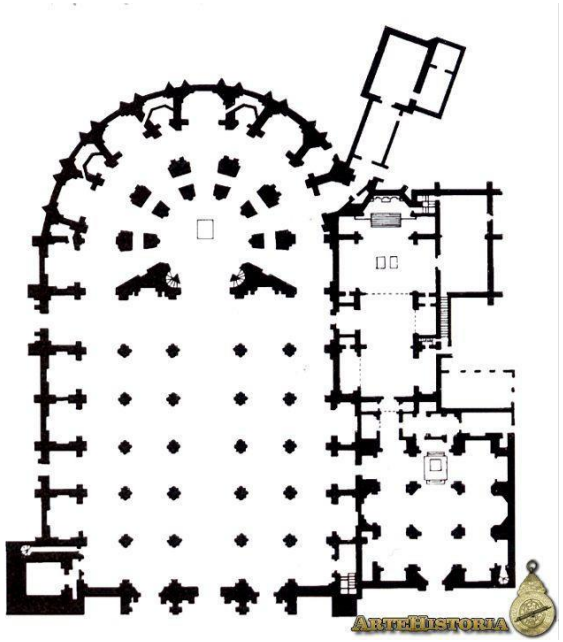
•El introductor de esta corriente será **Diego de Siloé**, que había trabajado en Nápoles.

•En 1528, se traslada a **Granada** para terminar la iglesia de San Jerónimo, que albergaba los restos del Gran Capitán.

• A los pocos meses, lo encargan de las obras de la **Catedral.**

- La Catedral de Granada es un edificio revolucionario en la arquitectura española.
- Sus principales características son:
  - Cinco naves y una rotonda con deambulatorio en la cabecera.
  - Cabecera gigantesca con un *martyrium*, que se instaló por dos razones: servir de panteón a Carlos V y halagar al Cabildo.

El Renacimiento en España
Arquitectura: del plateresco al Escorial.
HERRERIANO

El **Herreriano** consiste en aplicar los planteamientos arquitectónicos clásicos pero sin añadir adornos. Los edificios más representativos de este estilo son el

←**Palacio de Carlos V** (Granada) y el **monasterio de San Lorenzo el Real (El Escorial**↓, Madrid).

El Palacio de Carlos V

- Su construcción fue decidida por el propio emperador cuando visitó la Alhambra en 1526.
- Pedro Machuca diseñó un edificio muy sobrio. Cuadrado, de dos pisos y con un patio circular en el centro:
  - El primer piso, dórico, está cubierto por una bóveda anular.
  - El segundo, jónico, queda separado del patio por una sólida barandilla.
- En 1550, muere Pedro Machuca. Sus sucesores continuaron la obra gracias a la maqueta que el maestro había construido.

•Si el palacio de Carlos V fue la gran obra arquitectónica de Carlos I, **El Escorial** será la de su hijo, Felipe II.

•Considerado por sus contemporáneos "la octava maravilla del mundo", el monasterio situado en la sierra madrileña resume las ideas religiosas y artísticas de su constructor.

Felipe II por Sofonisba Anguissola

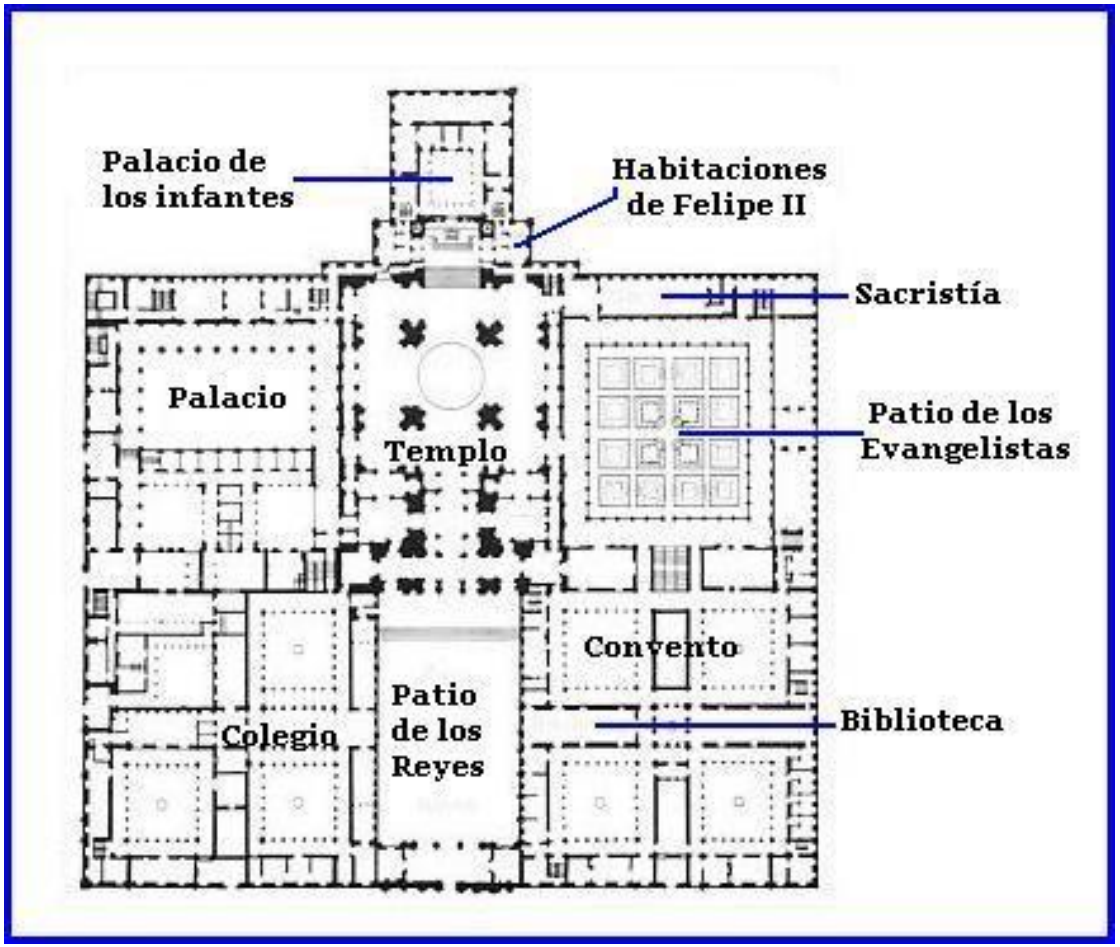
•Felipe II (rey entre 1556 y 1598) luchó durante toda su vida en defensa del catolicismo, contra los turcos musulmanes y contra los protestantes. Y consideró, como uno de los frentes de esa lucha, que debía construir el edificio cristiano perfecto que sirviera de palacio, panteón y convento.

•El estilo que mejor se adecuaba a esta idea el que había creado Bramante en Italia, un estilo rígido desde el punto de vista geométrico y desprovisto de adornos.

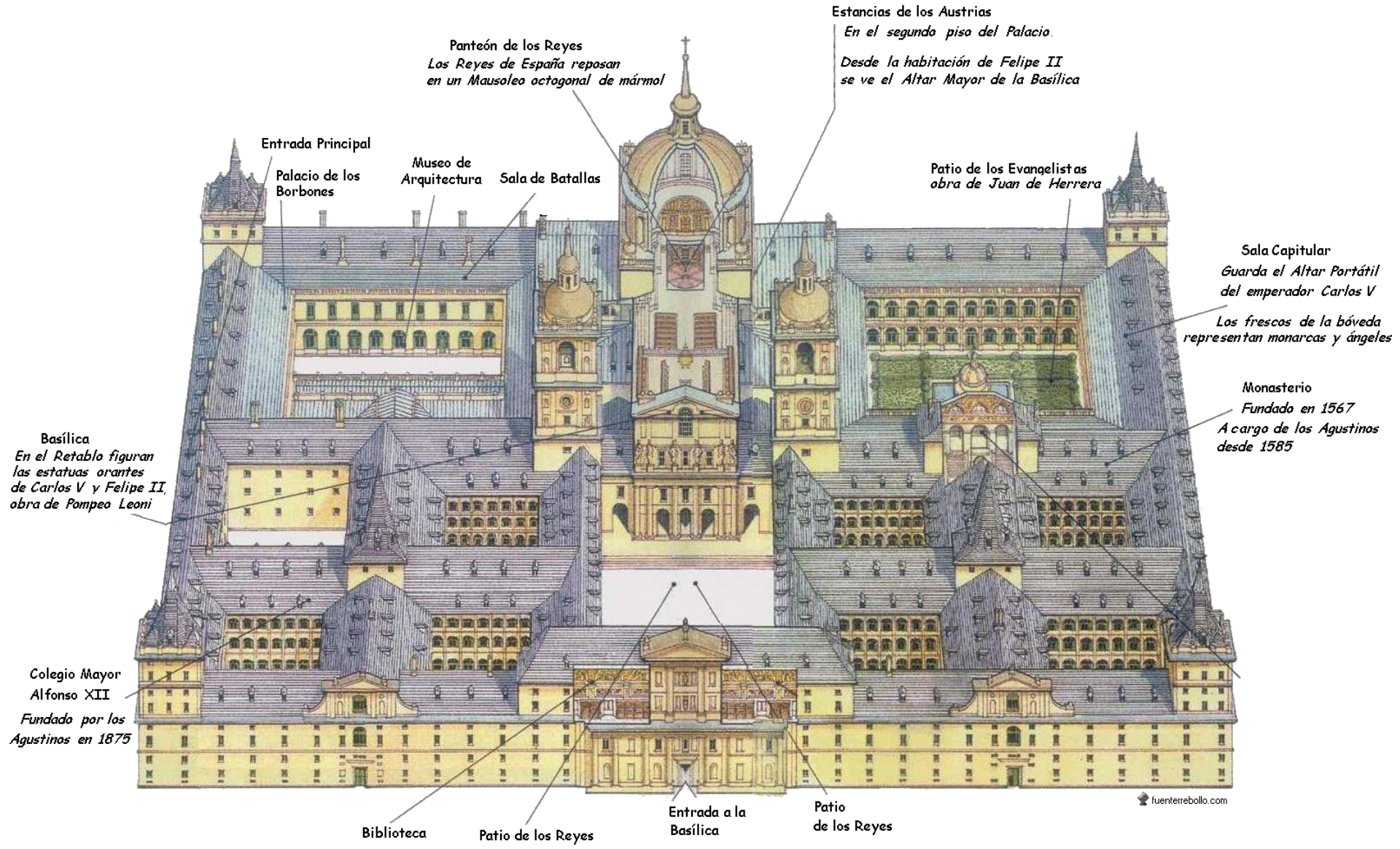

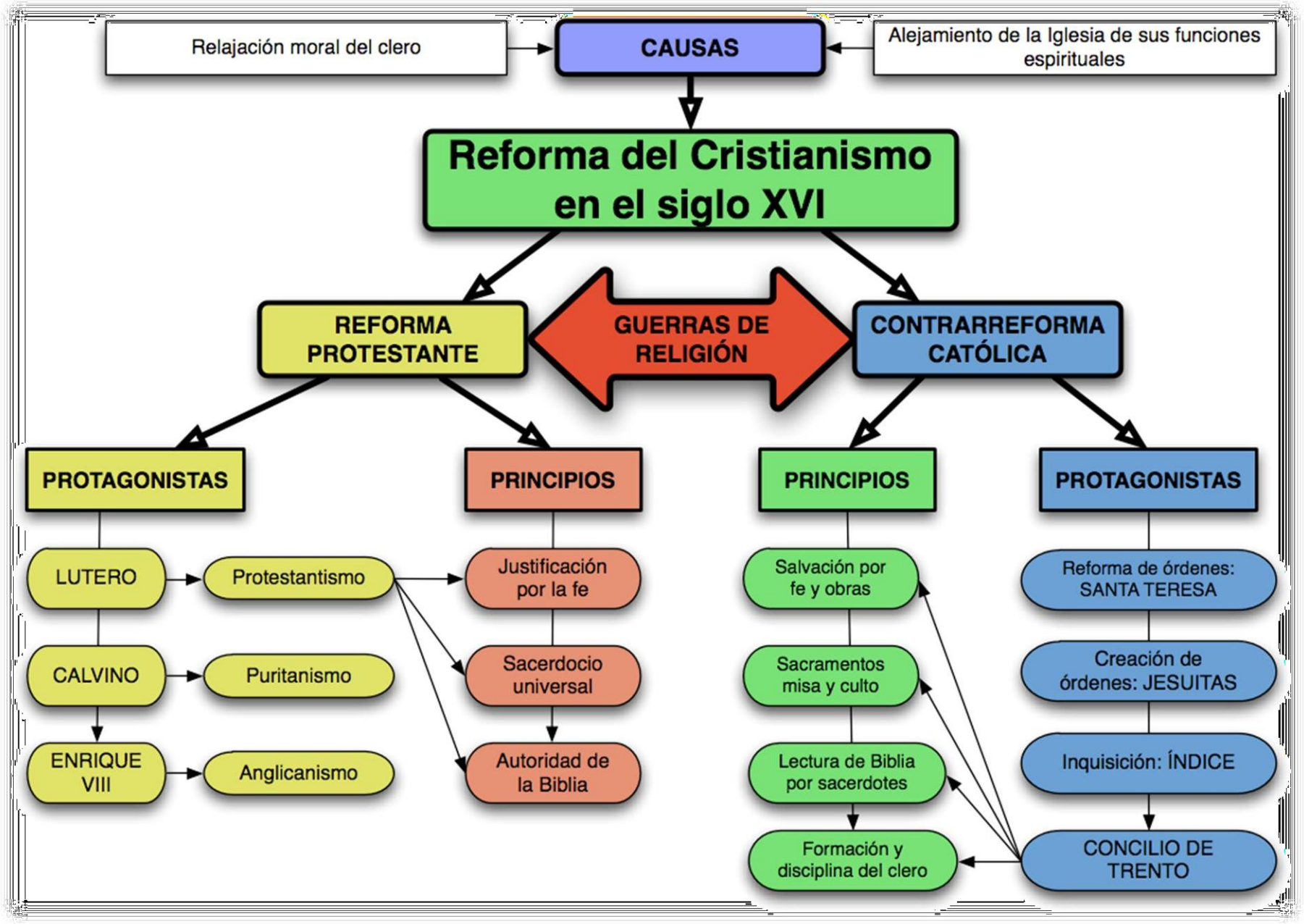
•El diseño del conjunto fue encargado a Juan Bautista de Toledo, que había colaborado con Miguel Ángel en la Basílica del Vaticano. Pero su temprana muerte hizo que el grueso de la obra fuera realizado por **Juan de Herrera**, que modificó notablemente el proyecto inicial.

•El plano definitivo tiene la forma de una **parrilla**, en recuerdo del instrumento que se usó para martirizar a San Lorenzo, en cuya festividad, 10 de agosto de 1557, las tropas mandadas por Felipe II vencieron a las francesas en San Quintín:

El Renacimiento en España
Arquitectura: del plateresco al Escorial.
HERRERIANO

Relajación moral del clero
CAUSAS
Alejamiento de la Iglesia de sus funciones espirituales
Reforma del Cristianismo en el siglo XVI
REFORMA PROTESTANTE
GUERRAS DE RELIGIÓN
CONTRARREFORMA CATÓLICA
PROTAGONISTAS
PRINCIPIOS
PRINCIPIOS
PROTAGONISTAS
LUTERO
Protestantismo
CALVINO
Puritanismo
ENRIQUE VIII
Anglicanismo
Justificación por la fe
Sacerdocio universal
Autoridad de la Biblia
Salvación por fe y obras
Sacramentos misa y culto
Lectura de Biblia por sacerdotes
Formación y disciplina del clero
Reforma de órdenes: SANTA TERESA
Creación de órdenes: JESUITAS
Inquisición: ÍNDICE
CONCILIO DE TRENTO

•La **escultura renacentista española** estuvo muy vinculada a la tradición religiosa y alcanzó una gran expresividad, especialmente en la representación de **Cristos, Vírgenes y santos**. Aunque recibió la influencia del Renacimiento italiano, mantuvo un carácter más realista y dramático, con gran atención a la anatomía, los gestos y los sentimientos. Se utilizaron principalmente la **madera policromada, el mármol y el alabastro**, destacando escultores como **Alonso Berruguete y Juan de Juni**.

ALONSO BERRUGUETE Y JUAN DE JUNI

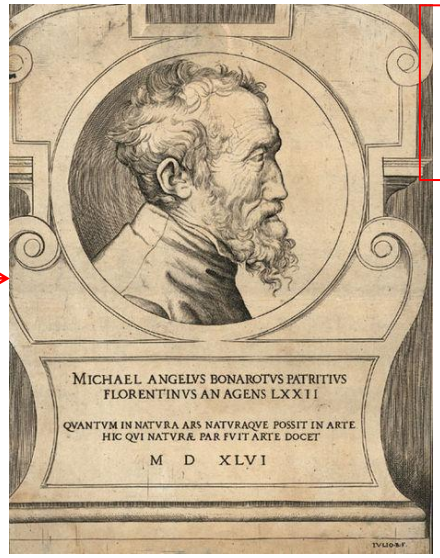
CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Realizan piezas desgarradas y doloridas, presentadas en violentas contorsiones e inestables posturas
- Esculpen retablos, pasos para procesiones, sillería de coro y sepulcros
- Dominan el barro, la piedra y el mármol, pero sacan especial partido a la madera, pulida, pintada y con fondos de oro.

ALONSO BERRUGUETE (1489-1561)

•Hijo del pintor Pedro Berruguete, pasó un tiempo en Roma y Florencia, donde conoce a Bramante y Miguel Ángel, cuyas recomendaciones le permiten realizar copias de diversas obras.

Retrato de Miguel Ángel, porGiulio Bonasone, 1546.

Bramante

ALONSO BERRUGUETE (1489-1561)

- Sus comienzos fueron como pintor. En 1518 ya se encuentra en España, donde ha obtenido el título de "pintor del rey" Carlos V. Poco después, realiza en Zaragoza el retablo pictórico de la capilla funeraria del Canciller de Aragón. En los años siguientes, recibe otros encargos, como las telas del barco que conducirá al rey a Flandes o la Sacristía de la Capilla Real de Granada.

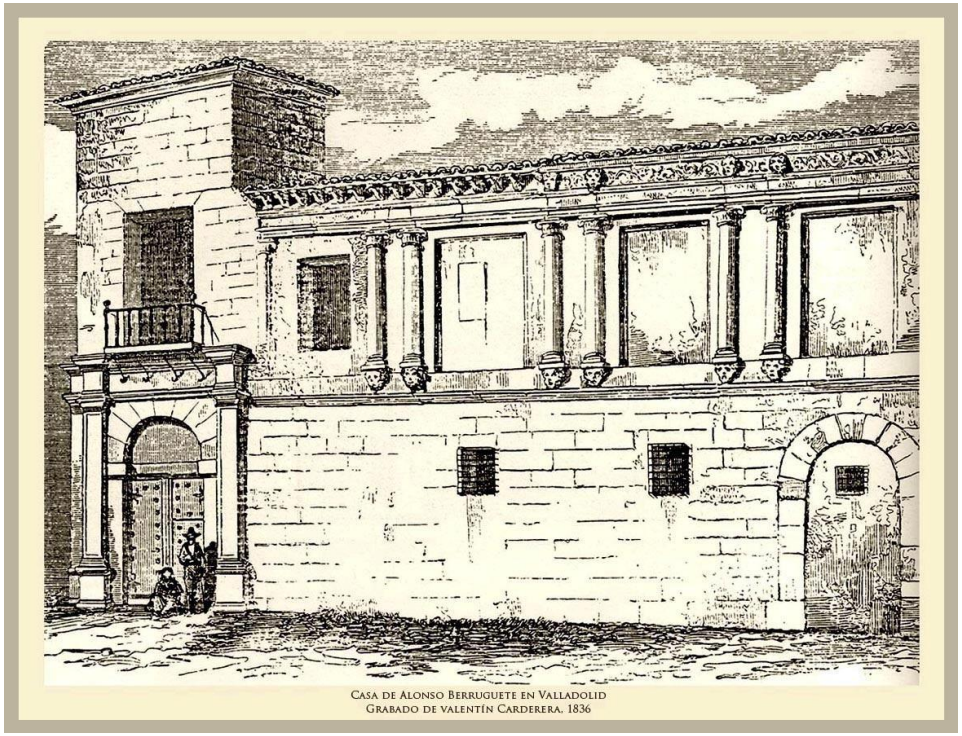
- Pero sus trabajos como pintor son un fracaso. Se refugia en Valladolid, donde comenzará su exitosa carrera de escultor de imágenes religiosas.

San Juan Evangelista en la isla de Patmos.
Sacristía de la Capilla Real de Granada

•Pero sus trabajos como pintor son un fracaso. Se refugia en Valladolid, donde comenzará su exitosa carrera de escultor de imágenes religiosas.

•Desde 1523, recibe numerosos encargos, tantos que se ve obligado a crear un taller que dé salida a los pedidos. Berruguete se convierte en un empresario que diseña los proyectos y deja que sus discípulos las terminen. Esto explicaría las incorrecciones de algunas de sus tallas.

Casa de Alonso Berruguete en Valladolid
Grabado de valentín Carderera, 1836

Casa de Alonso Berruguete en Valladolid
Grabado de valentín Carderera, 1836

ALONSO BERRUGUETE (1489-1561)

- De este taller vallisoletano saldrán cuatro retablos plateresco de enorme valor:
  - El del monasterio de La Mejorada en Olmedo (Valladolid)
  - El de **San Benito el Real** (Valladolid), que contiene obras tan emblemáticas de Berruguete como **El sacrificio de Isaac**, **San Sebastián**, **San Cristóbal** y **San Jerónimo**.
  - El del Colegio de los Irlandeses, en Salamanca.
  - El de la parroquia de Santiago, en Valladolid.

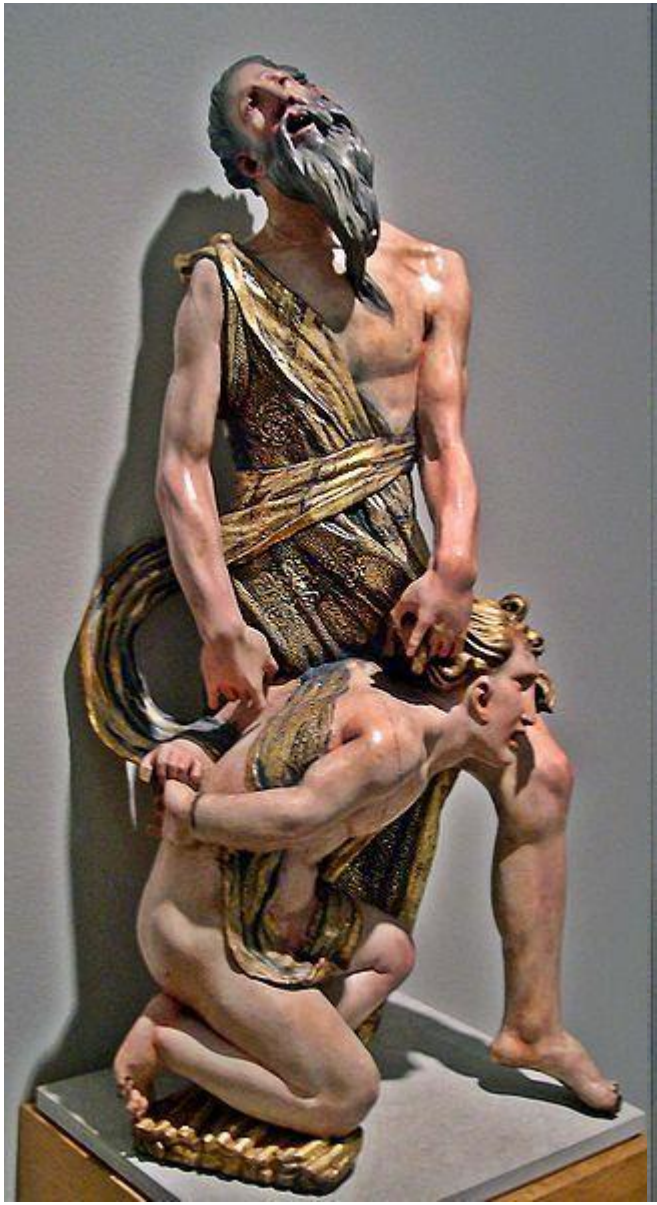
Retablo del monasterio de La Mejorada en Olmedo

El más importante es el de **San Benito el Real** (Valladolid), que contiene obras tan emblemáticas de Berruguete como **El sacrificio de Isaac**, **San Sebastián**, **San Cristóbal** y **San Jerónimo**

Retablo de San Benito, hoy expuesto en el Museo de Escultura de Valladolid

El Renacimiento en España
Escultura: los primeros imagineros, Berruguete y Juni.
ALONSO BERRUGUETE (1489-1561)

El sacrificio de Isaac

San Sebastián

San Cristóbal

- Todos estos conjuntos albergan una colección de figuras crispadas, descarnadas y alargadas, obedientes a la proporción “quíntupla” (diez cabezas).

- Son imágenes herencia de Donatello y su mundo florentino.

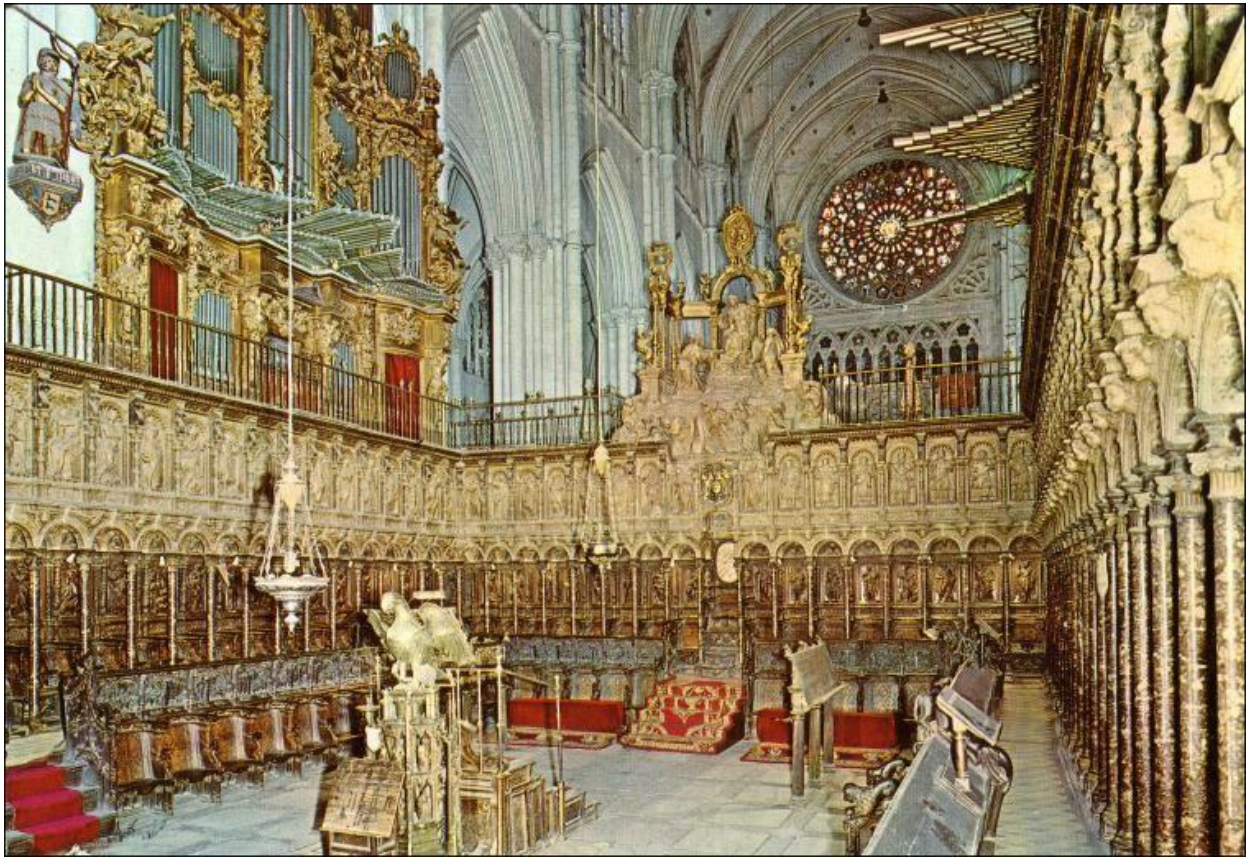
- Su estilo se caracteriza por figuras **dinámicas y expresivas**, con posturas agitadas que transmiten tensión y dramatismo.

San Jerónimo

ALONSO BERRUGUETE (1489-1561)

- El éxito le lleva a que el Cardenal Tavera le encargue la mitad de la **sillería de la Catedral de Toledo**: 35 sitiales en nogal con figuras del Antiguo Testamento.

- La otra mitad de la sillería fue realizada por Felipe Bigarny.

ALONSO BERRUGUETE (1489-1561)

Más tarde recibe el encargo de rematar la silla episcopal que había iniciado Bigarny. Lo hará con el grupo de la **Transfiguración**.

Dos obras más dejará en Toledo:

- El retablo de la Visitación para el Monasterio de Santa Úrsula.
- El **Sepulcro del Cardenal Tavera**, en el Hospital de San Juan Bautista.

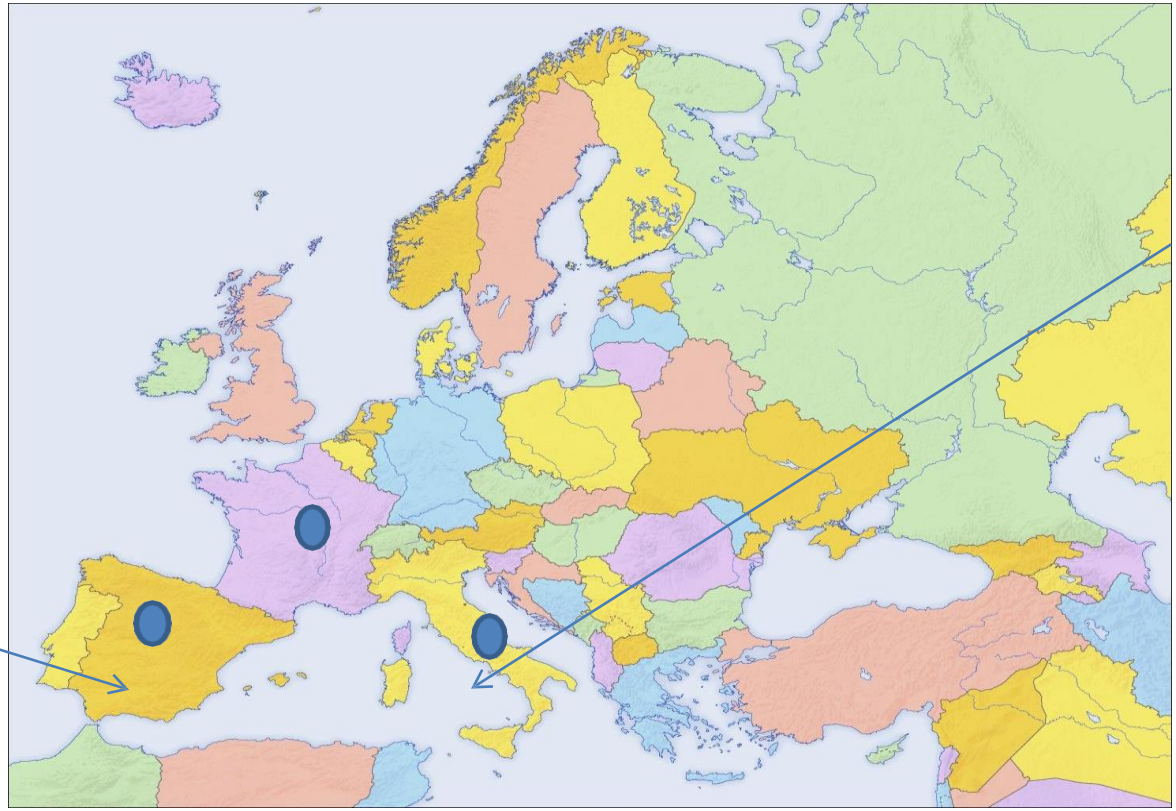

Sepulcro del Cardenal Tavera

JUAN DE JUNI (1507-1577)

•Se pueden señalar a Juan de Juni tres influencias:

•En **España**, se acomoda a la fuerte religiosidad imperante.

•En **Italia** aprende a redondear los perfiles de las telas y admira el clasicismo de Miguel Ángel.

•Su estilo se caracteriza por el **realismo, la intensidad emocional y el dramatismo**, especialmente en las representaciones de Cristo, la Virgen y los santos. Destacó en la escultura religiosa en madera policromada, con obras como el **Entierro de Cristo**, donde las figuras muestran un profundo sentimiento y gran expresividad.

JUAN DE JUNI (1507-1577)

•A partir de 1541, se instala en Valladolid. El motivo es esculpir el **Entierro de Cristo** que le han encargado para la capilla funeraria de obispo Fray Antonio de Vergara en el monasterio de San Francisco.

JUAN DE JUNI (1507-1577)

•Juni representa un drama teatral: la Virgen, San Juan, las Marías y los Santos Varones embalsaman a Jesús, que yace tendido.

María Salomé sujeta con su mano derecha un paño de limpieza y con la izquierda la corona de espinas que acaban de sacarle al Cristo

María y Juan: María se inclina entristecida hacia su hijo mientras Juan acude cariñoso a consolarla.

José de Arimatea ofrece una espina de Cristo a alguien que se acerca. El objetivo es implicar al espectador

María Magdalena se inclina con dolor y cariño hacia el cuerpo mientras sostiene en su mano izquierda el tarro con ungüentos.

Nicodemo. Su mano izquierda reposa en una jarra y con la derecha sostiene un paño con el que se supone está limpiando el cuerpo del fallecido.

JUAN DE JUNI (1507-1577)

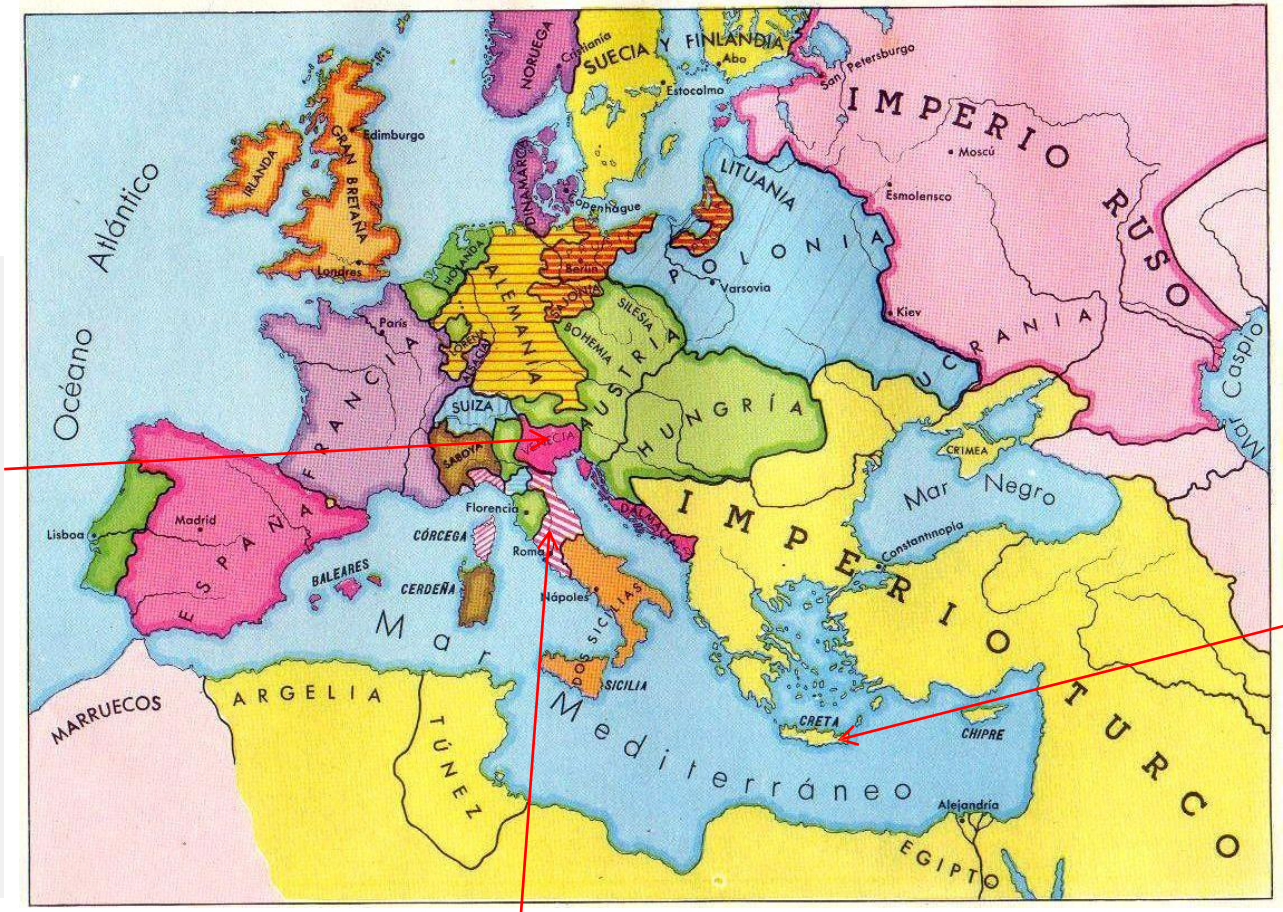
- Ya en el final de su vida, esculpió una **Virgen de las Angustias** para la cofradía de la que era miembro.

- Es una estremecedora figura que se convertirá en prototipo de las vírgenes castellanas y que preludia el Barroco.

•La pintura de El Greco, con sus alargadas figuras, tiene un sello inconfundible y sigue manteniendo la estimación del público y de los expertos.

•Con 27 años, se traslada a **Venecia**, donde admira los colores de Tiziano y las elegantes figuras alargadas de Tintoretto.

•Comenzó su formación en **Creta**, en talleres donde se pintaban iconos religiosos sobre fondos dorados, según la tradición bizantina

•Su permanencia en Italia la completa con un tiempo en **Roma**, donde asimila el depurado dibujo de Miguel Ángel.

La pintura de **El Greco** se caracteriza por figuras **alargadas y estilizadas**, colores intensos y contrastados, composiciones dinámicas y una marcada espiritualidad. Su estilo combina la influencia veneciana y manierista con una profunda religiosidad, creando escenas de gran fuerza expresiva.

En sus obras, las figuras parecen elevarse hacia el mundo celestial, mientras que los **contrastes de luz, los cielos tormentosos y las formas distorsionadas** refuerzan el carácter sobrenatural de las escenas. Entre sus obras destacan **El entierro del señor de Orgaz**, **El expolio de Cristo** y **El caballero de la mano en el pecho**.

- Su llegada a España tiene como objetivo participar en la decoración de El Escorial.

- El historiador Lafuente Ferrari expuso la hipótesis de que su carta de presentación para trabar en el monasterio de San Lorenzo fue el lienzo **Alegoría de la Santa Liga** o **La adoración del nombre de Jesús**, que conmemora la derrota de los turcos en la batalla de Lepanto.

El lienzo representa a los gobernantes de las potencias vencedoras (Felipe II, rey de España; Alvise Monecigo, dogo de Venecia; y el Papa Pío V) arrodillados ante el Nombre de Jesús mientras los herejes musulmanes yacen sepultados en la boca del infierno.

•A la espera de que Felipe II le responda, El Greco acude a Toledo para pintar los retablos de Santo Domingo el Antiguo.

•En 1557, el Cabildo de la Catedral le encarga **El expolio de Cristo**: será su primera obra en la ciudad castellana y constituye, por el uso que hace del dibujo y del color, una ruptura con la escuela pictórica local.

• Se ha hablado sobre la posibilidad de que el Greco tuviese un **problema de visión**, aunque esta teoría no está demostrada. También se habló de otros trastornos, pero hoy se cree que sus figuras alargadas respondan a una **elección artística consciente**, vinculada al manierismo y a su búsqueda de una expresividad espiritual.

- Domina claramente el rojo de la túnica de Cristo, la prenda que una serie de personajes está a punto de quitarle para que empiece la Pasión.

- La inspiración literaria del tema está en *Las Meditaciones de la Pasión*, de San Buenaventura, cuya narración incluía a las tres Marías y agregaba que Cristo tenía las manos atadas con una soga.

- A la hora de recibir la obra, los peritos del obispo dicen que hay errores y ordenan borrar las cabezas de los sayones que sobresalen de la imagen de Jesús.

- El Greco se niega a cambiar nada, sin duda molesto porque le habían rebajado el precio inicial y porque, de todas formas, él no pensaba quedarse a vivir en Toledo.

•En estas estaba, cuando Felipe II le encarga un cuadro para El Escorial, **el Martirio de San Mauricio y la legión tebana**.

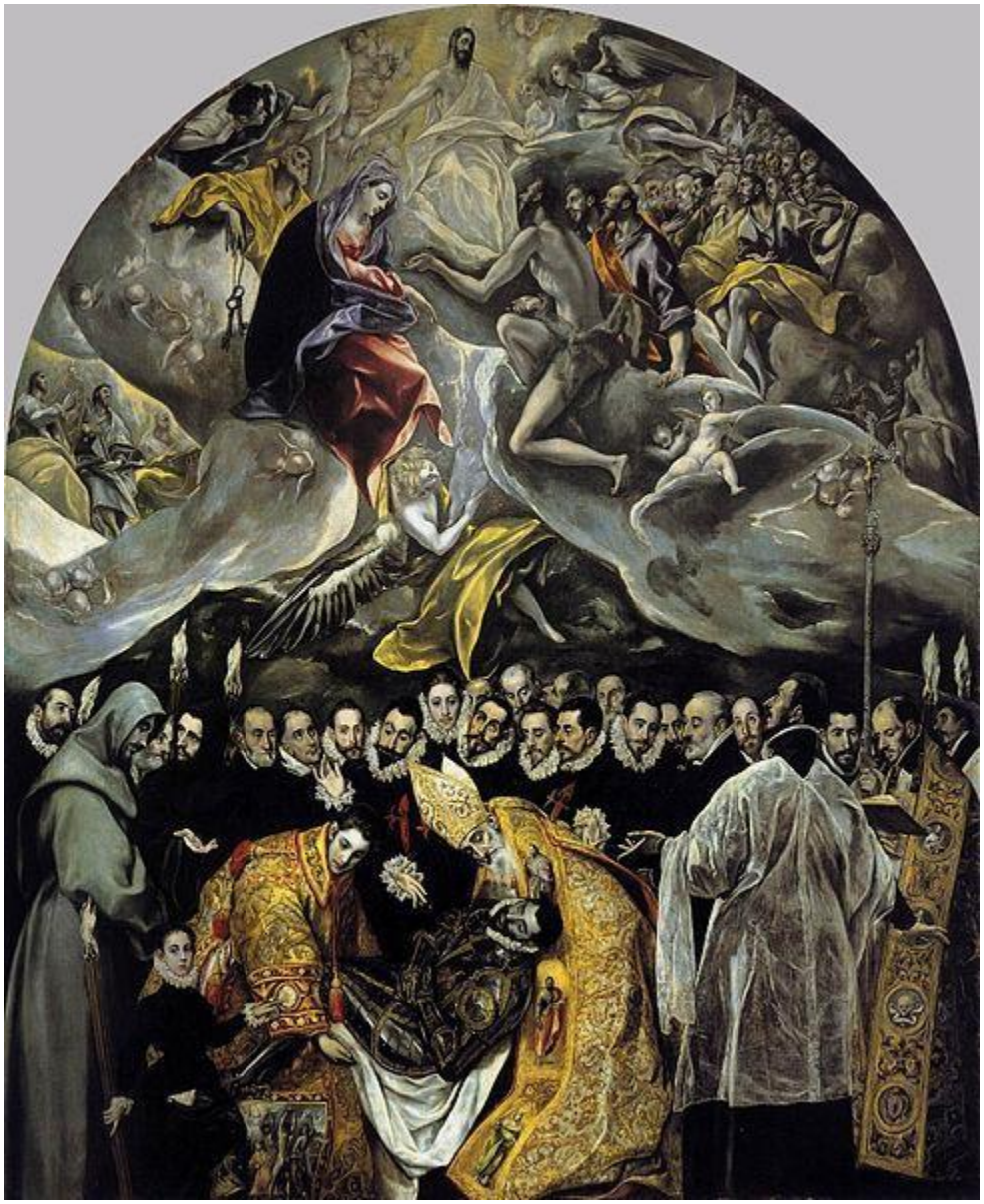
•El Greco se esmera porque comprende que su futuro está en juego.

• Aunque tardó dos años, el cuadro no gustó al rey. En vez de potenciar la decapitación del santo a manos de los romanos, el pintor concentra su atención en los momentos previos, cuando se produce la discusión previa al momento en que los cristianos deciden no adorar más a los ídolos paganos. El rey y sus consejeros consideraron que esta discusión no haría más fervorosos creyentes a los que se acercaran al cuadro, por elegantes que fueran las figuras y brillante el colorido. El Greco había violado la regla de oro de la estética de la Contrarreforma al otorgar más importancia a los aspectos artísticos que a los religiosos.

- En 1582, fija definitivamente su residencia en Toledo. Poco después, realizará la obra maestra de la pintura española del XVI: **El Entierro del Conde de Orgaz**.

- El tema del cuadro está inspirado en una leyenda medieval. En 1323, cuando muere don Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de la villa de Orgaz, bajan del cielo San Agustín y San Esteban para sepultar el cadáver en la iglesia de Santo Tomé, diciendo a los asistentes: "Tal galardón recibe quien a Dios y a su santos sirve". El mérito de Ruiz de Toledo había sido fundar un convento agustino consagrado a San Esteban. En 1586, el párroco de Santo Tomé encarga al Greco un cuadro para conmemorar el milagro.

- **El Entierro del Conde de Orgaz** está dividido en dos registros:

- En el nivel superior, un ángel eleva el alma del señor de Orgaz, que recibido en la Gloria por Cristo, la Virgen y San Juan Bautista.

- En la zona inferior, San Agustín y San Esteban inhuman los restos del conde, en la forma en que José de Arimatea y Nicodemo habían trasladado el cuerpo de Cristo. A su alrededor, dispone el cortejo fúnebre, formado por los amigos del muerto y la nobleza local. Un acierto del artista es este tratamiento del tema, observable también en los atuendos, como si fuera un acontecimiento contemporáneo.

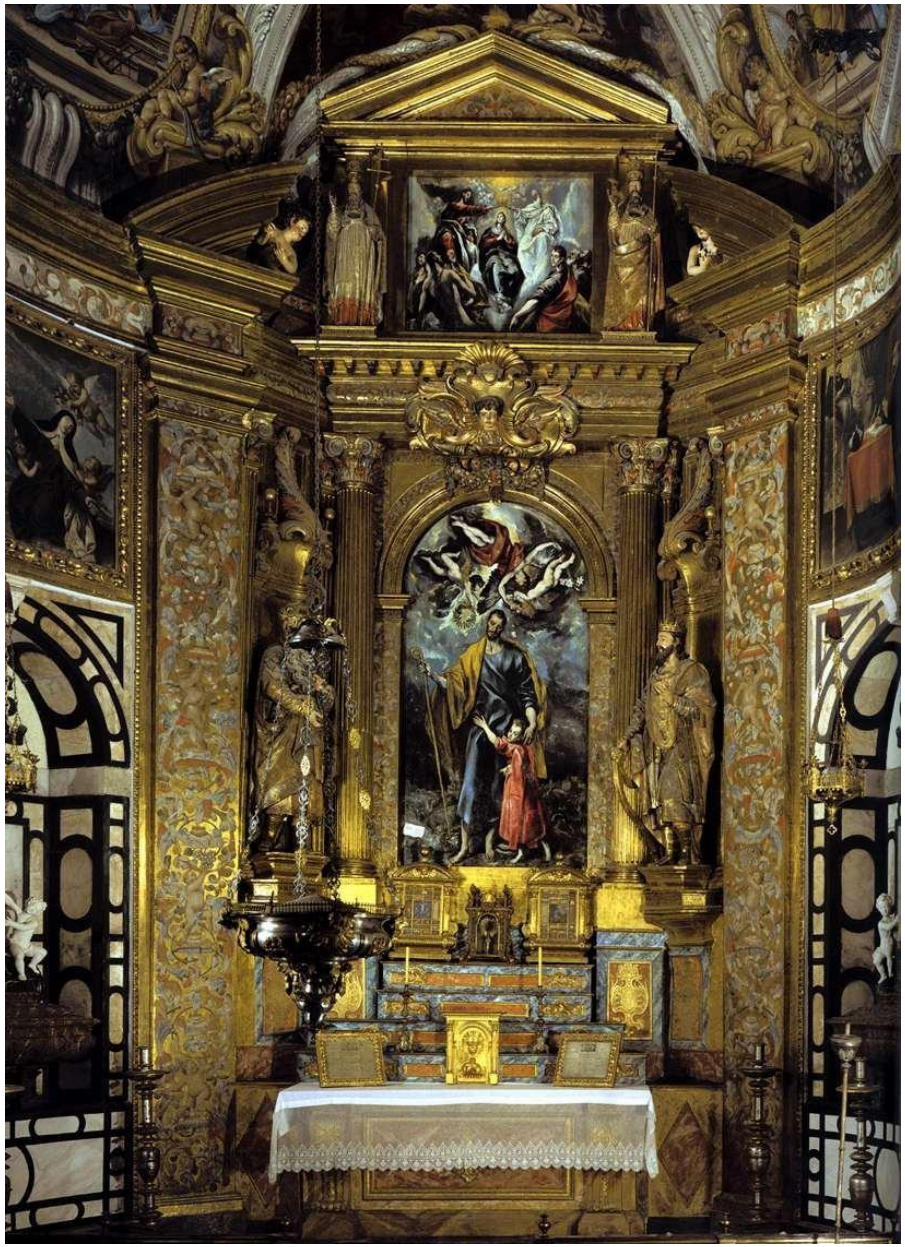
- A partir del Entierro…, El Greco ganó prestigio, al tiempo que iniciaba una nueva etapa en su pintura:
  - los colores, más apagados, se reducen a una corta gama de verdes, grises, amarillos y carmines.
  - las figuras ganan expresividad porque el pintor rompe las proporciones de los miembros y deforma las anatomías.

- Su situación económica mejora, al tiempo que mantiene una relación estable con doña Jerónima de la Cueva, a la que pintará en la **Dama del armiño**. De este matrimonio, nacerá su único hijo, Jorge Manuel, que se convertirá en su mejor discípulo.

- Las obras que pinta en este último periodo abarcan cuatro frentes:

1. **Retablos**. Quizás el más importante sea el de la **Capilla de San José**. En todos ellos, se puede observa su visión arbitraria de vírgenes y santos.

- Las obras que pinta en este último periodo abarcan cuatro frentes:

2. **Apostolados**. Conjuntos de trece cuadros (apóstoles + Cristo) de medio cuerpo, con rostros alucinados y miradas extraviadas. Solo se han conservado dos íntegros, uno se puede contemplar en la Catedral de Toledo y el otro en la Casa-Museo del pintor.

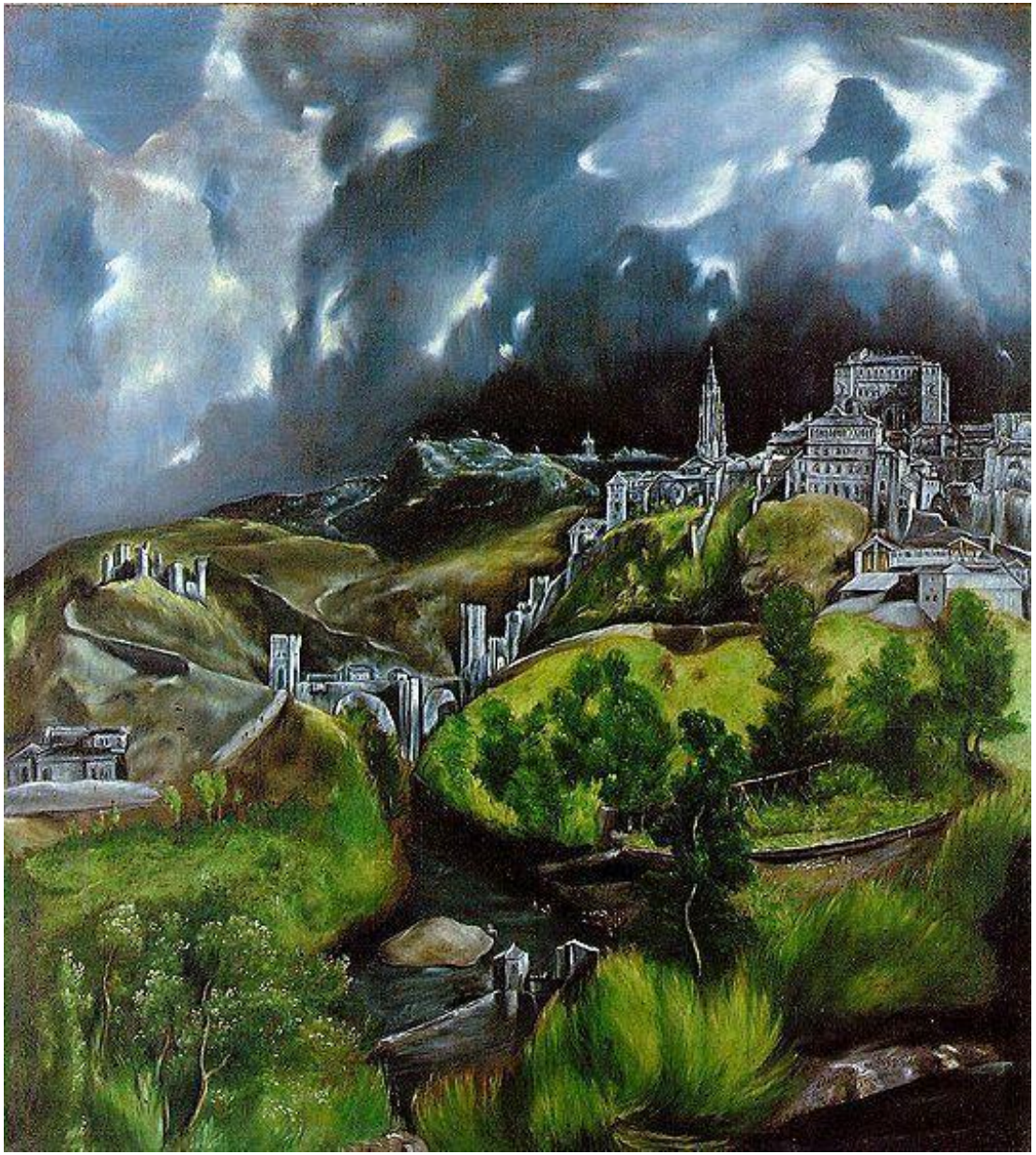
- Las obras que pinta en este último periodo abarcan cuatro frentes:

3. Retratos de la aristocracia local. Destaca **El Caballero de la Mano en el Pecho**.

- Las obras que pinta en este último periodo abarcan cuatro frentes:

4. **Paisajes de Toledo**.

Ficha técnica: Filippo Brunelleschi // Florencia, Italia

El artista y su época

- Brunelleschi empezó como escultor. En 1401, perdió, frente a Ghiberti, el concurso para realizar las puertas del baptisterio de Florencia.

- Pero sí ganó el concurso convocado para realizar esta cúpula, que marca un antes y un después en la historia de la arquitectura. Brunelleschi aprovechó sus amplios conocimientos matemáticos para diseñar una obra que se aprovecha también de las excavaciones que estaban sacando a la luz construcciones de la antigua Roma.

- El *duomo* de Florencia había sido levantado en el siglo XIII por Arnolfo di Cambio. Pero la cúpula quedó sin hacer, sobre todo porque la ciudad había vivido una profunda crisis en el siglo XIV.

Análisis (I)

- El proyecto de Brunelleschi para cúpula tenía 42 metros de diámetro y 87 de altura.

- El problema principal era que semejante mole no se podía construir con la técnica del momento. No era posible que la forma tradicional (una estructura de madera) sostuviera la construcción hasta que estuviera terminada.

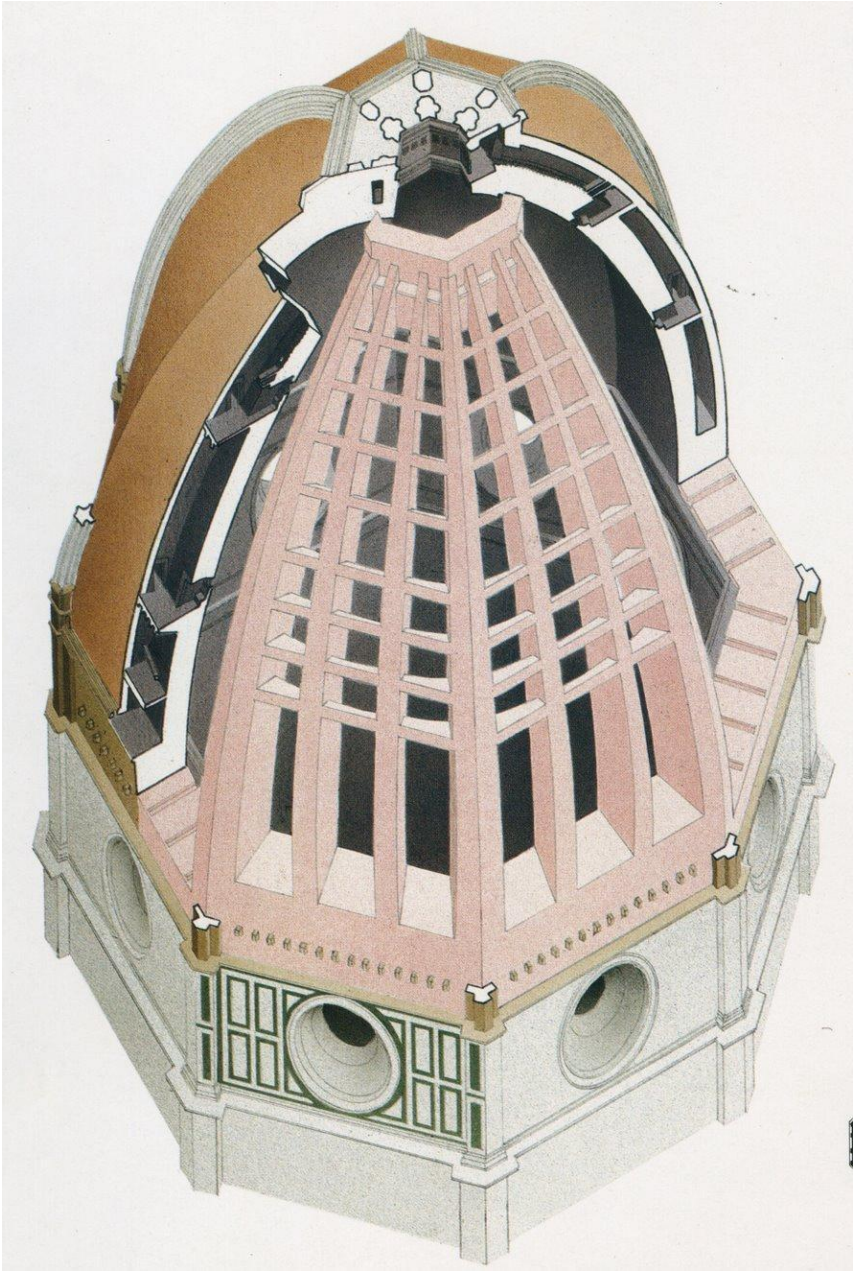

Análisis (II)

- Brunelleschi, como hombre del Renacimiento que no se asustaba ante los retos más complicados, encontró una solución diferente.

- Su cúpula sería "autosustentante", es decir, se construiría por trozos que, una vez acabados, se sostendrían a sí mismos sin tener que esperar a que el conjunto estuviera terminado. De esta manera, los andamios serían mucho menores y se podrían ir cambiando de sitio.

- La clave de la construcción es que, en vez de un solo cascarón, tendría dos, uno exterior y otro interior, que se refuerzan uno al otro.

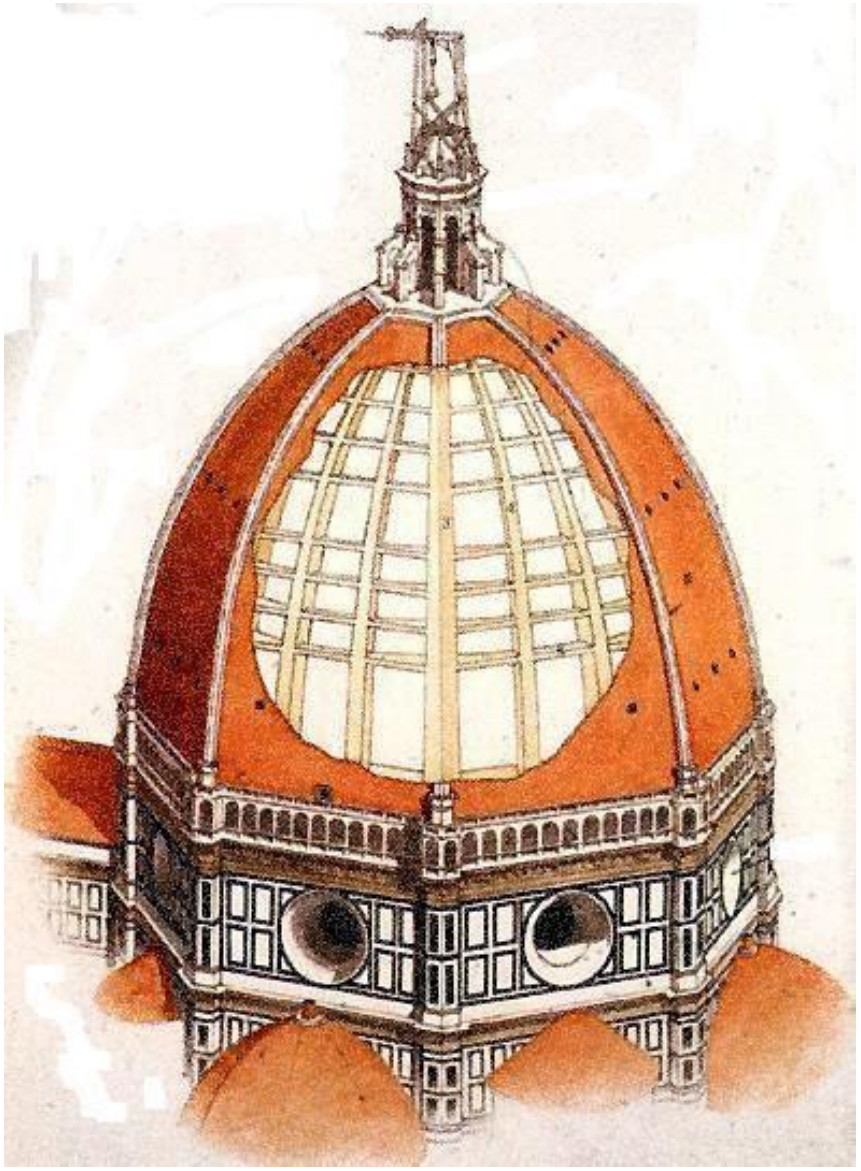

Análisis (III)

- Estos dos cascarones se apoyan en una base octogonal de cuyos ángulos salen ocho grandes nervios de piedra. Entre cada par de estos nervios se teje una segunda estructura de nervios horizontales y verticales.

- Además, para asegurar más la estructura, los nervios horizontales eran curvos, lo que los hacía funcionar como verdaderos arcos.

- Pero había otros tres elementos que reforzaban el conjunto: una malla de cadenas, una disposición de los ladrillos en forma de “espina de pez” (encontrándose en ángulo agudo) y un perfil de la cúpula ligeramente apuntado (por tanto, no era exactamente semiesférica).

Comentario

•Apuntemos dos ideas que, aunque parezcan menores, tuvieron una importancia notable.

•En primer lugar, Brunelleschi diseñó **complejas máquinas** que le permitieron subir los materiales hasta puntos tan elevados.

•En segundo, es la primera vez que se separa de una forma clara el diseño de la ejecución material de la obra. El arquitecto adquiere así la categoría de un intelectual, iniciando un camino que se ha mantenido hasta la actualidad.

•Para la inauguración de la cúpula se organizó una ceremonia que contó con el estreno de una obra musical compuesta especialmente para la ocasión: el motete *Nuper rosarum flores*, de Guillaume Dufay.

Ficha técnica

- Pintura al temple sobre tabla
- 1430-1432
- Ubicación original: Iglesia de Santo Domingo (Florencia)
- Ubicación actual: Museo del Prado

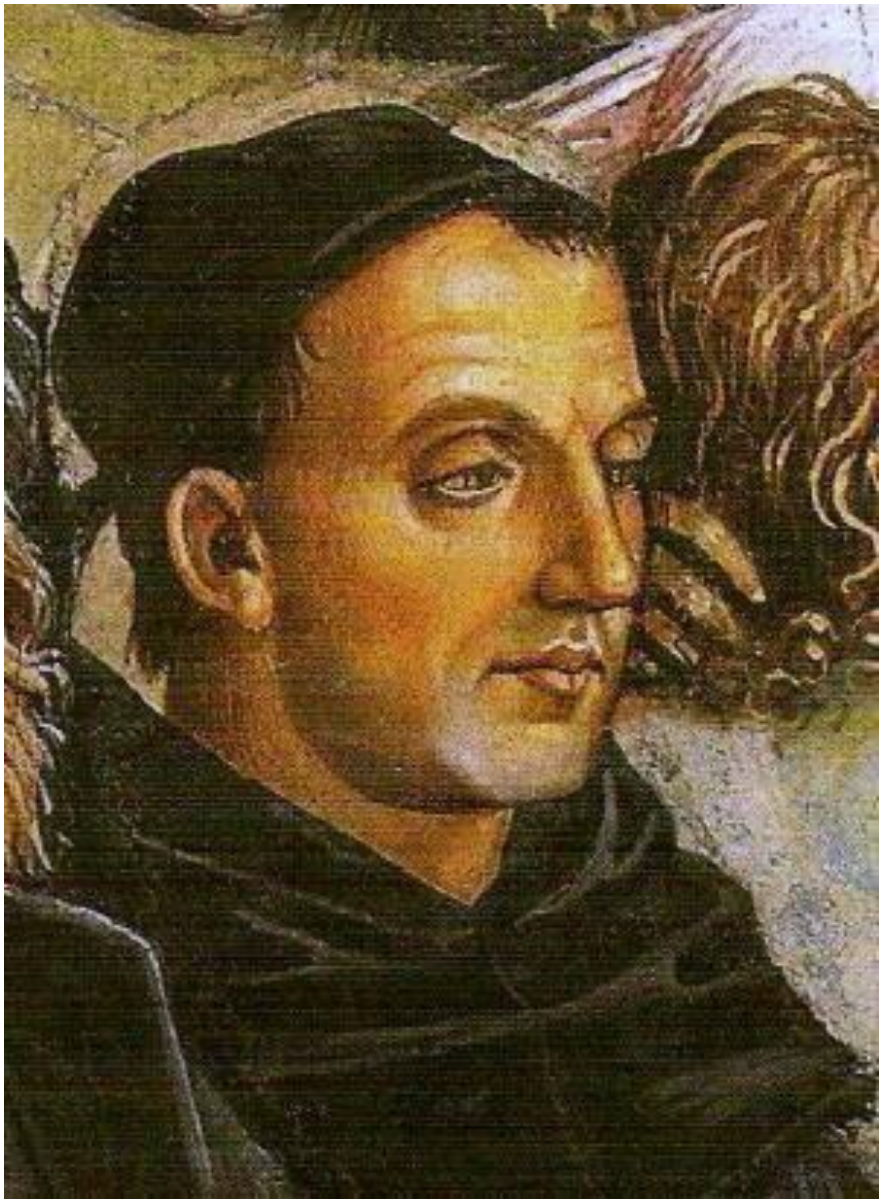

El artista y su época

•La obra de Fra Angelico hay que situarla en el contexto del siglo XV italiano. (Ver introducción).

•Fra Giovanni da Fiesole, perteneciente a la orden de los dominicos, debe el apodo de Fra Angelico a la suave luz cristiana con la que bañaba sus obras. Cuenta Vasari que "tenía la costumbre de no repasar ni retocar nunca sus cuadros [...] por creer, según él decía, que esa era la voluntad de Dios". Y se dice que nunca se ponía a pintar sin haber rezado antes.

•Inspiración divina aparte, las pinturas de Fra Angelico muestran los rasgos de los primeros pintores del Quattrocento: ampliación de la perspectiva, fondos arquitectónicos y mayor realismo de las figuras humanas.

Análisis (I)

•En esta tabla podemos apreciar como tema principal la Anunciación del arcángel Gabriel a la Virgen María, tema que se completa con las escenitas del banco o predela, otra tabla más estrecha situada debajo del tema principal.

Nacimiento de María	Boda con San José	Visitación a Santa Ana	Epifanía de Jesús	Purificación y el Tránsito del alma de María tras su muerte

Análisis (II)

- En la tabla principal se puede contempla, junto a la Anunciación, una escena secundaria, que muestra el momento de la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Las dos escenas se conjugan fingiendo que Adán y Eva se encuentran en el exterior del mismo ámbito, en el jardín al que se abre el pórtico donde la Virgen recibe al arcángel.

- Esto es un recurso que utiliza el fraile para simbolizar el pecado original cometido por Adán y Eva, y su redención en la tierra, que es la encarnación de Cristo en María.

Análisis (III)

- El marco arquitectónico en el que se desarrolla no es más que una mera referencia espacial, que se ve desbordada por las propias figuras:
  - Si la Virgen se pusiera en pie no cabría en la estancia.
  - Las columnas son funcionalmente imposibles, porque sus fustes son demasiado delgados para sostener el techo.

Análisis (IV)

•Todos los elementos crean un marco refinado, principesco y tocado por la divinidad, el único posible para el misterio de la concepción de María.

•El empleo de los colores azul y dorado indica un cliente rico, ya que ambos colores se fabrican con minerales semipreciosos y son muy caros de elaborar.
•Otra alusión al

•La elegancia de la habitación

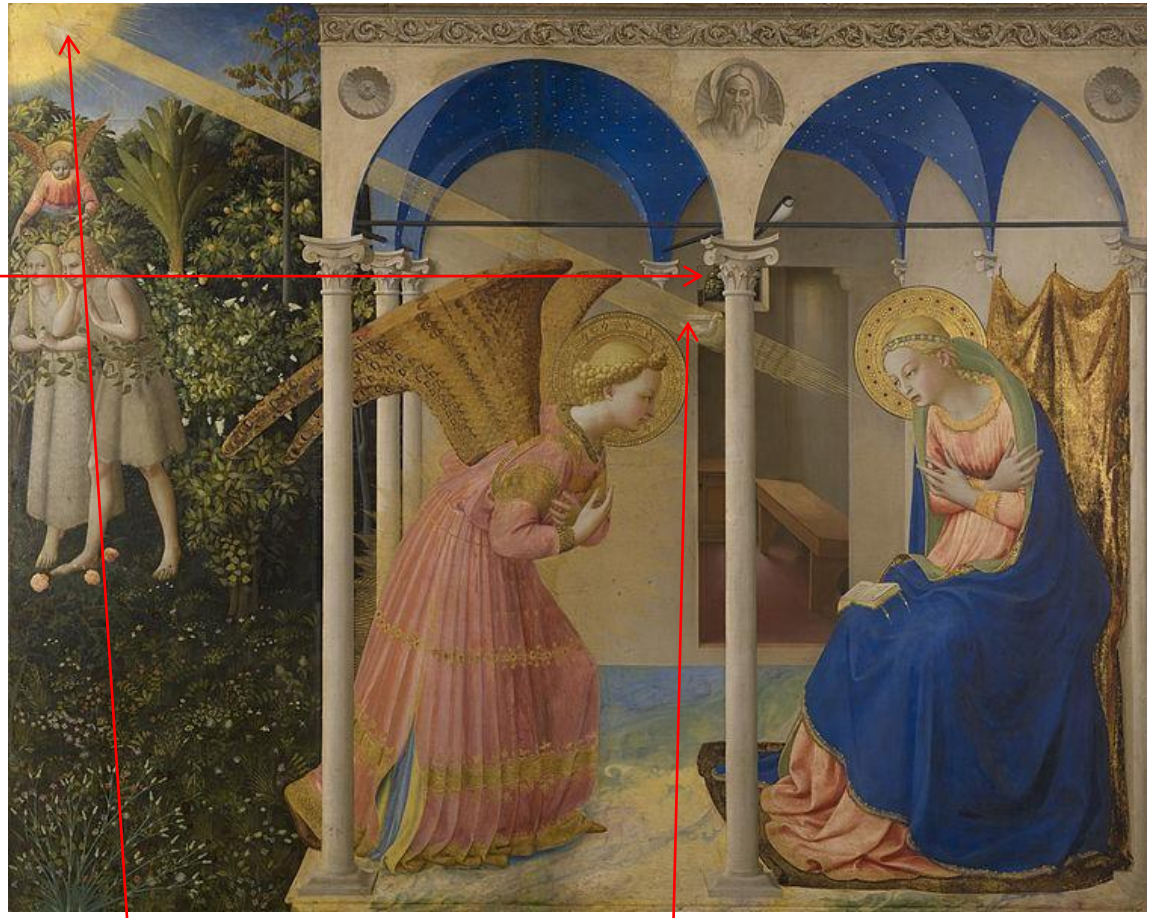
•Los riquísimos ropajes que llevan el arcángel y la Virgen

Otra alusión al cliente poderoso es el tratamiento del jardín, sin profundidad ni perspectiva, que imita el fondo de un tapiz, como los que en esa época se importaban de Bruselas.

Análisis (V)

•La iconografía de la Anunciación es la característica de la época:

•Entre la Virgen y el arcángel hay un jarroncito con nardos blancos, símbolo de su virginidad.

•María recibe al arcángel temerosa pero con sumisión al mandato divino.

•La mano de Dios asoma desde el cielo para enviar en un rayo dorado a la paloma del Espíritu Santo, hasta el oído de María, siendo éste el momento de la concepción de Jesús.

Comentario

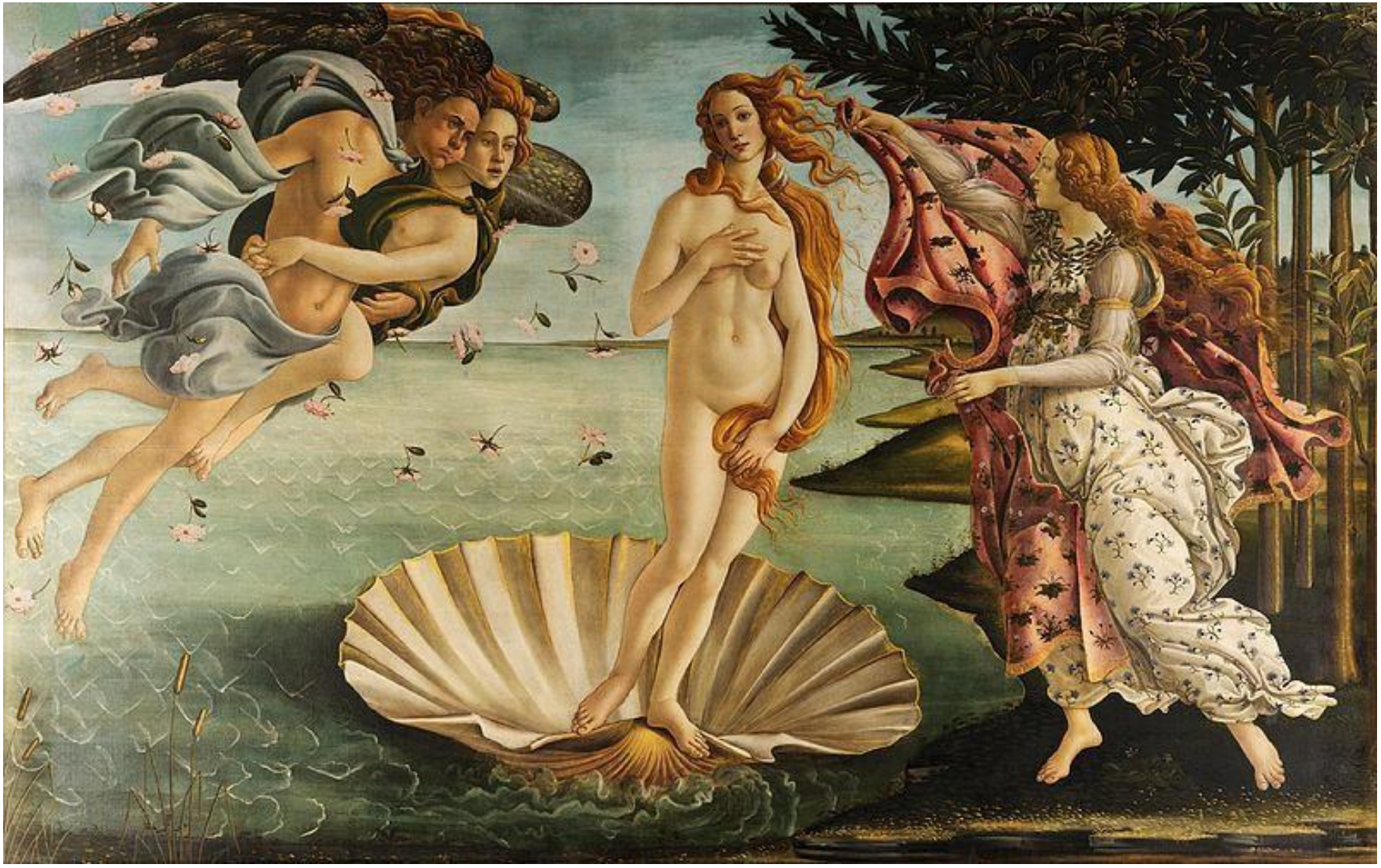
- Como hemos apuntado, Fra Angelico entendió el arte como un medio de comunicación con Dios, por lo que trató de transmitir la belleza del Ser Supremo que se refleja en los seres humanos y en las cosas.

- Hay otra Anunciación de Fra Angelico en el Museo Diocesano de Cortona (Italia), con algunas diferencias respecto a la que estamos comentando. Por ejemplo, recoge, en elegantes letras doradas escritas a la altura de las cabezas, el diálogo entre la Virgen y el arcángel.

Ficha técnica

1485 // Sandro Boticelli // Óleo sobre lienzo //Galería de los Ufizzi. Florencia

El artista y su época

- La obra de Boticelli hay que situarla en el contexto del siglo XV italiano. (Ver introducción).

- Aunque sus cuadros más famosos (La primavera y El nacimiento de Venus) son de tema mitológico, la mayor parte de su producción es religiosa.

- Boticelli trabaja apoyado por los Medici, en el ambiente de recuperación de la cultura clásica creado por Lorenzo el Magnífico. Pero los Medici también tenían enemigos. En 1477, se produjo la llamada "conjuración de los Pazzi", en la que Giuliano fue asesinado y el propio Lorenzo, herido. Este se vengará ahorcando a los culpables y ordenando a Boticelli que pintara un cuadro representando el ajusticiamiento.

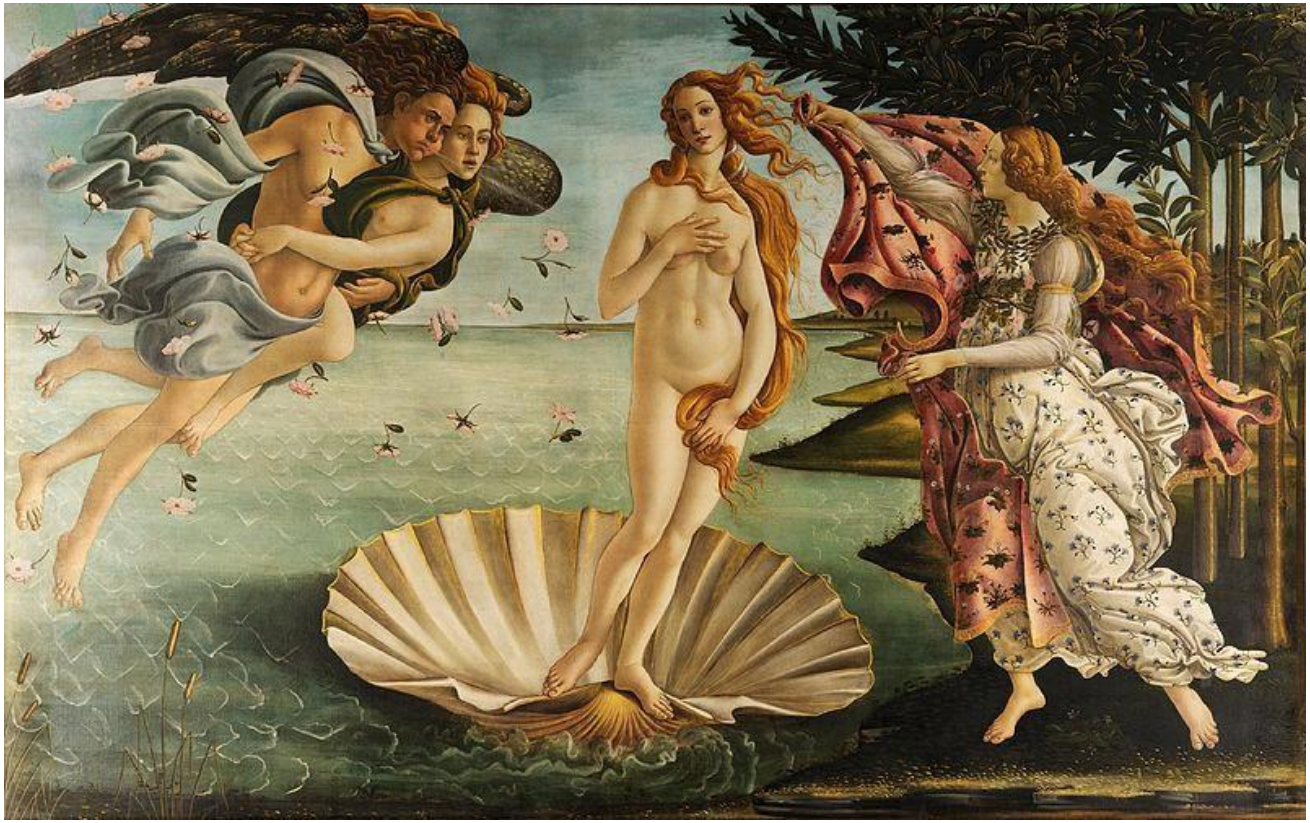

Leonardo da Vinci, dibujo del cadáver del conjurado Bernardo Bandini Baroncelli, (1479)

Análisis (I)

•El cuadro recoge un tema de la mitología clásica. El dios Cronos arrancó los genitales a su padre Urano y los arrojó al mar en un lugar cercano a Chipre. De estos y de la espuma marina nació Afrodita (Venus). Este lienzo representa el momento en que la diosa del amor llega a la costa subida en una venera.

Céfiro, el dios del viento, y Aura, diosa de la brisa, han soplado para que la concha avance a través de las olas.

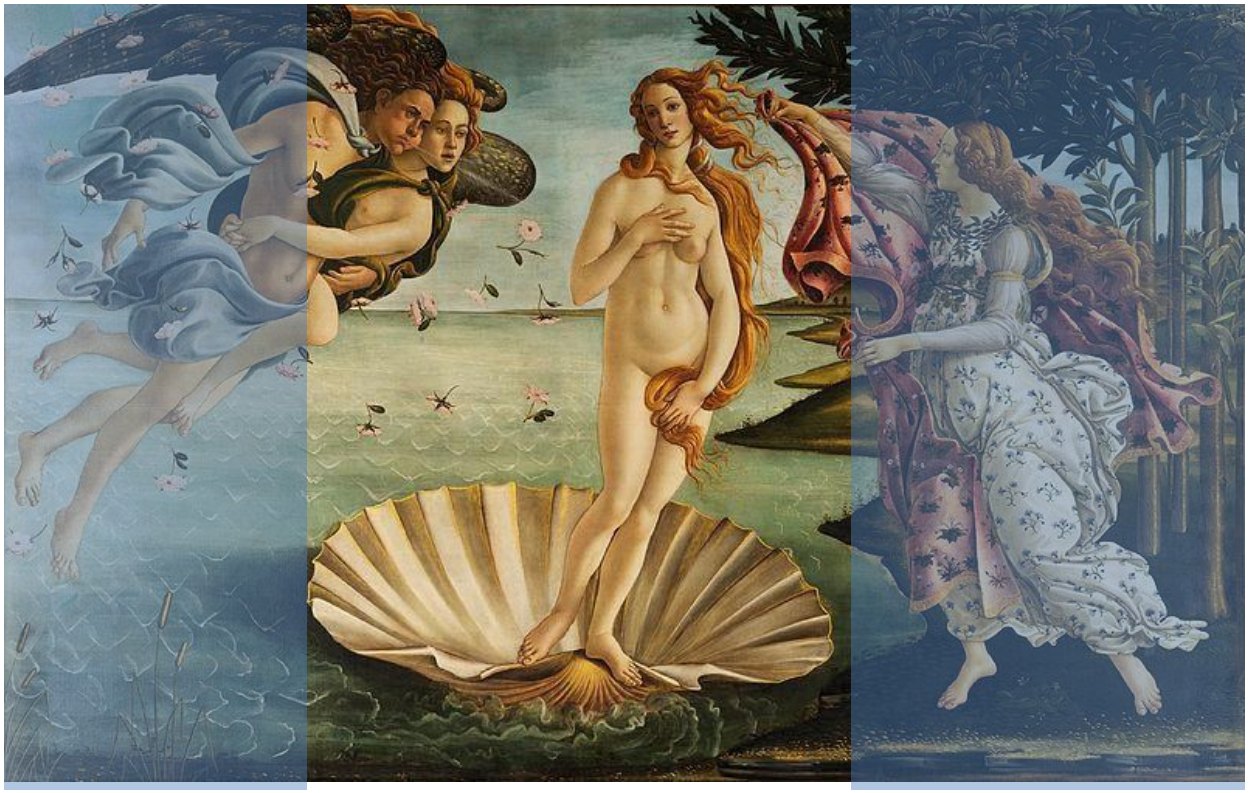

En la orilla, la *primavera* (una de las Horas, diosas de las estaciones) espera a Venus para cubrirla con un manto de flores.

Análisis (II)

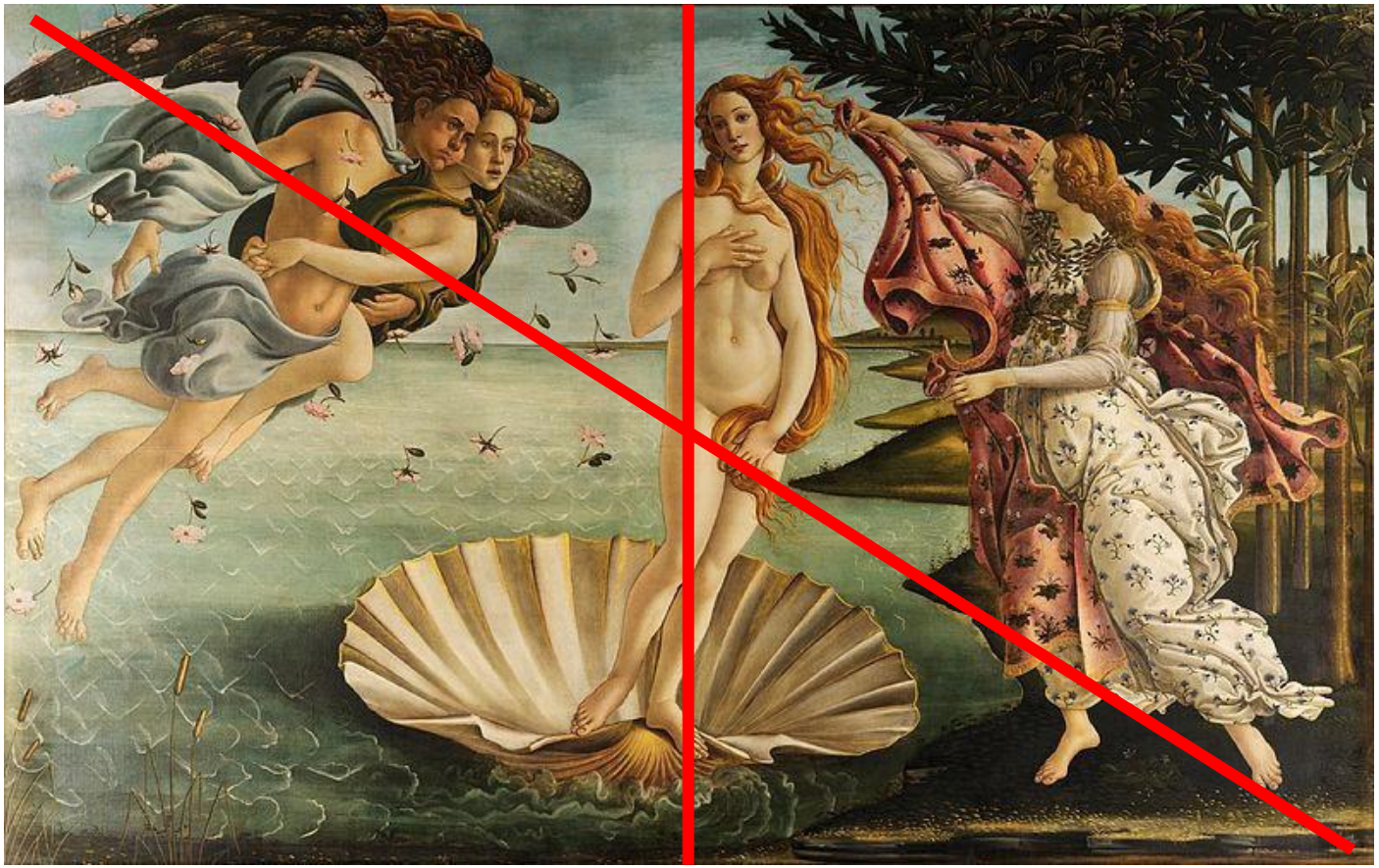
•El *nacimiento de Venus* es uno de los primeros desnudos de tema pagano que se dan en la pintura.

•La obra, de grandes dimensiones (1.72 x 2.78 m.), está concebida para que la diosa y la concha ocupen el centro. Se piensa que el modelo de Venus pudo ser Simonetta Vespucci, una mujer de la época cuya belleza se convirtió en legendaria.

Análisis (III)

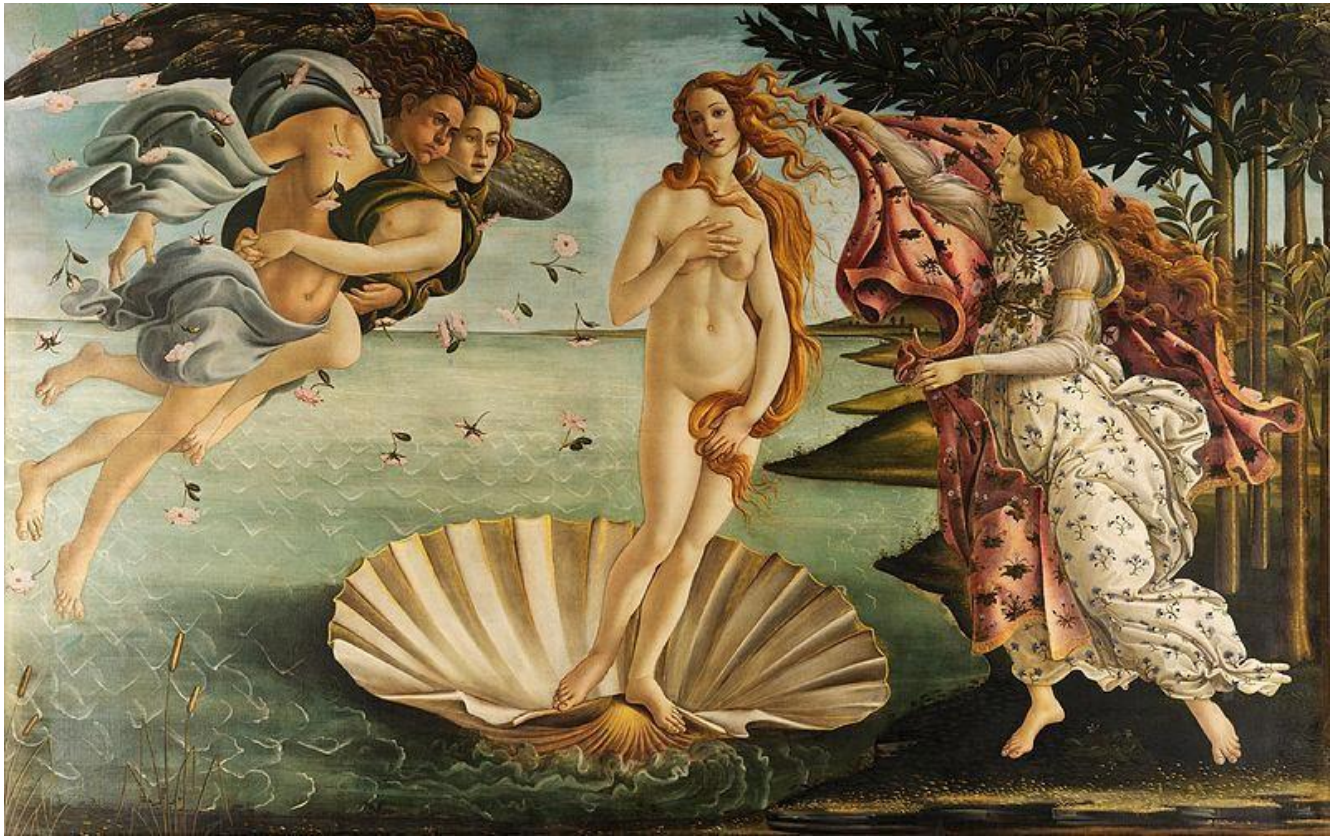
•A la izquierda, Céfiro y Cloris dibujan una fuerte diagonal que refuerza la presencia de la diosa. No parece que Boticelli pusiera demasiado interés en la perspectiva: los árboles de la derecha son de tamaño poco proporcionado y parecen destinados a acompañar la escena más que a representar una naturaleza auténtica.

Análisis (IV)

•El canon de las figuras, como casi siempre en Boticelli, es estilizado, con las figuras ligeramente alargadas.

•Utiliza una gama de colores suaves, entre los que se intercalan pinceladas doradas para dar sensación de destellos luminosos. La piel de Venus, hecha a base de amarillos, rosados y blancos, tiene el aspecto de algunos marfiles. Está claro que el artista ha tratado de representar una belleza ideal más que imitar la realidad.

Comentario

•Cuando Boticelli pinta es obra es ya un artista consagrado. Unos años antes, había participado en la decoración de la Capilla Sixtina: *Las tentaciones de Cristo*, *Las tentaciones de Moisés* y *El castigo de los rebeldes*.

•Fue un miembro de la familia Medici, Lorenzo di Pierfrancesco, el que le encargó la obra para decorar una casa rural. Era frecuente colgar en este tipo de casas cuadros de tema más ligero que las pinturas solemnes que se hacían para los palacios urbanos. En todo caso, esta Venus responde al modelo de "venus púdica": la diosa se cubre los senos y el sexo en actitud pudorosa.

•La sensualidad de la obra contrasta con la última etapa del pintor, en la que, influido por Savonarola, se dedicará a temas exclusivamente religiosos.

Ficha técnica

Pintura al fresco. // 7.70 x 5.50 metros // *Stanza della Segnatura*, Palacios Vaticanos, Roma

El artista y su época

- Rafael, a pesar de que murió con solo 37 años, es considerado uno de los más importantes pintores de la historia. En numerosos países, surgieron escuelas que lo tomaron como el modelo perfecto a imitar.

- Nació en Urbino, donde existía un importante centro artístico animado por Federico de Montefeltro. Su padre, también pintor, lo mandó a estudiar al taller de Pietro Perugino. Pero pronto se hizo independiente y comenzó a recibir numerosos encargos. La fama lo llevó a Roma en 1508, donde se convirtió en el pintor favorito de los papas Julio II y León X.

Análisis (I)

•Las *Stanza* son los salones privados del papa Julio II. Su ambición le lleva a querer imitar a los emperadores romanos y para ello financia numerosos proyectos. Las estancias decoradas por Rafael y sus discípulos son cuatro: Sala la de la *Segnatura*, Sala del Incendio, Sala de Heliodoro y Sala de Constantino.

La Sala de la *Segnatura* fue la única pintada personalmente por Rafael. En ella se representan: La Escuela de Atenas, La Disputa del Sacramento, El Parnaso y Las Virtudes.

Análisis (II)

•La Escuela de Atenas, pintada con el objetivo de ensalzar la Filosofía, incluye a pintores, escultores y arquitectos, en un intento de que las artes liberales no se redujeran a la Teología, la Filosofía y la Poesía. Aparecen en ella muchos personajes con rasgos de artistas de la época: entre otros, Platón sería Leonardo da Vinci, Heráclito sería Miguel Ángel y Euclides recuera mucho a Bramante. El propio Rafael está retratado a la derecha del cuadro.

Platón

Euclides

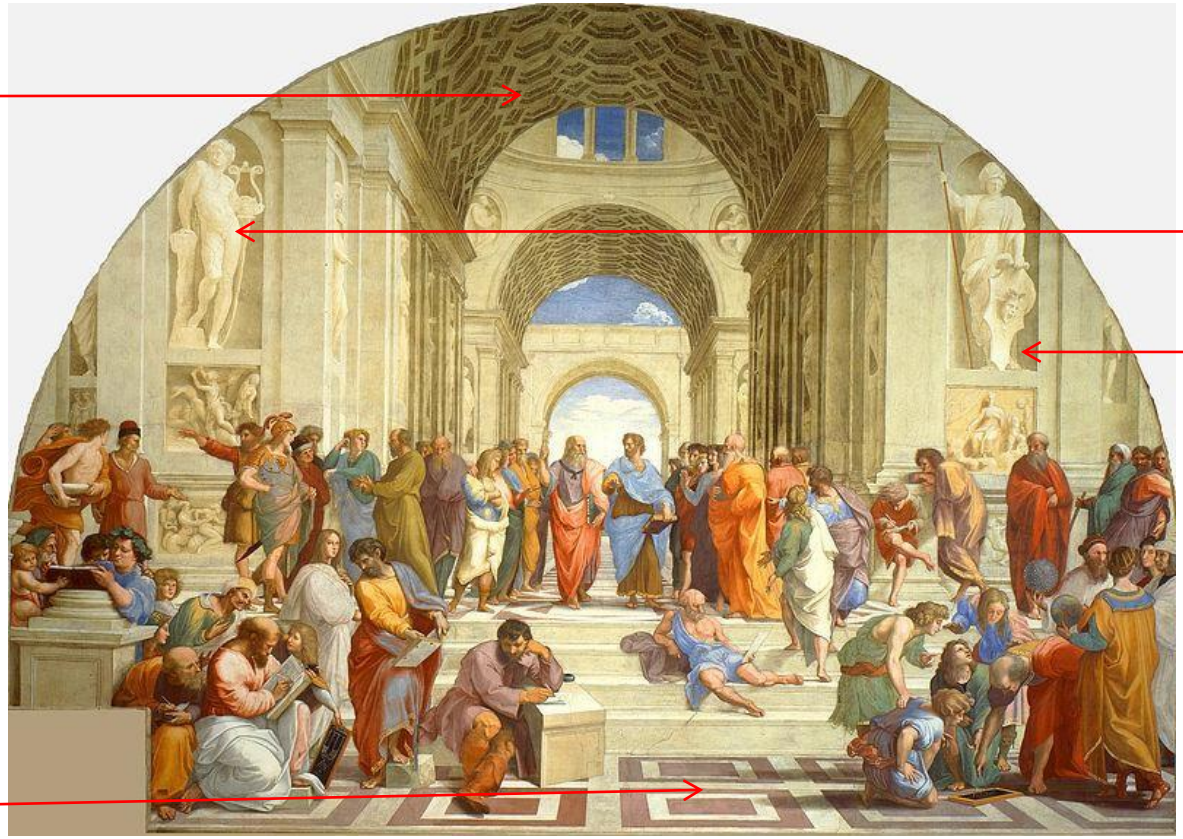
Heráclito

Análisis (III)

•La obra está compuesta a base de grupos de personajes que conversan bajo una arquitectura que representa el ideal de perspectiva y que recuerda mucho al proyecto que Bramante había hecho para la Basílica de San Pedro.

Casetones en las bóvedas

La perspectiva se ve favorecida por elementos como el espacio abovedado que se aleja, las baldosas del suelo o los escorzos de los personajes.

Hornacinas simuladas que contienen estatuas clásicas

Análisis (IV)

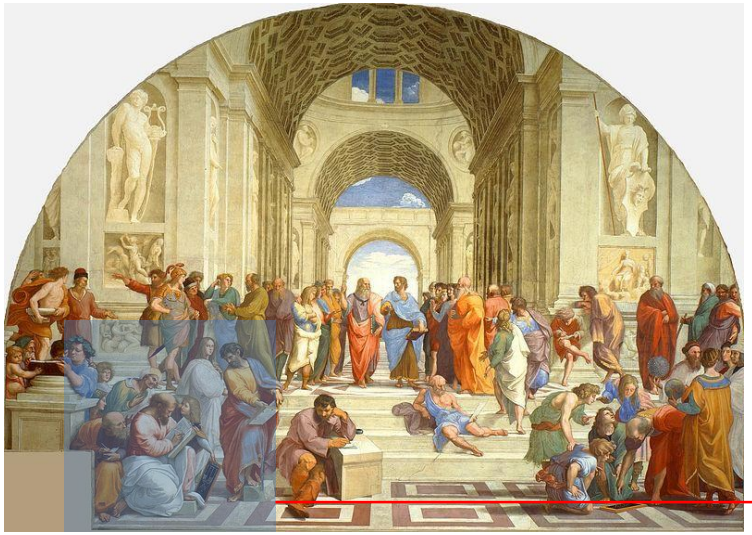
•Las figuras se integran perfectamente en este espacio y participan de él, algunas charlando mientras andan y otras entregadas al estudio.

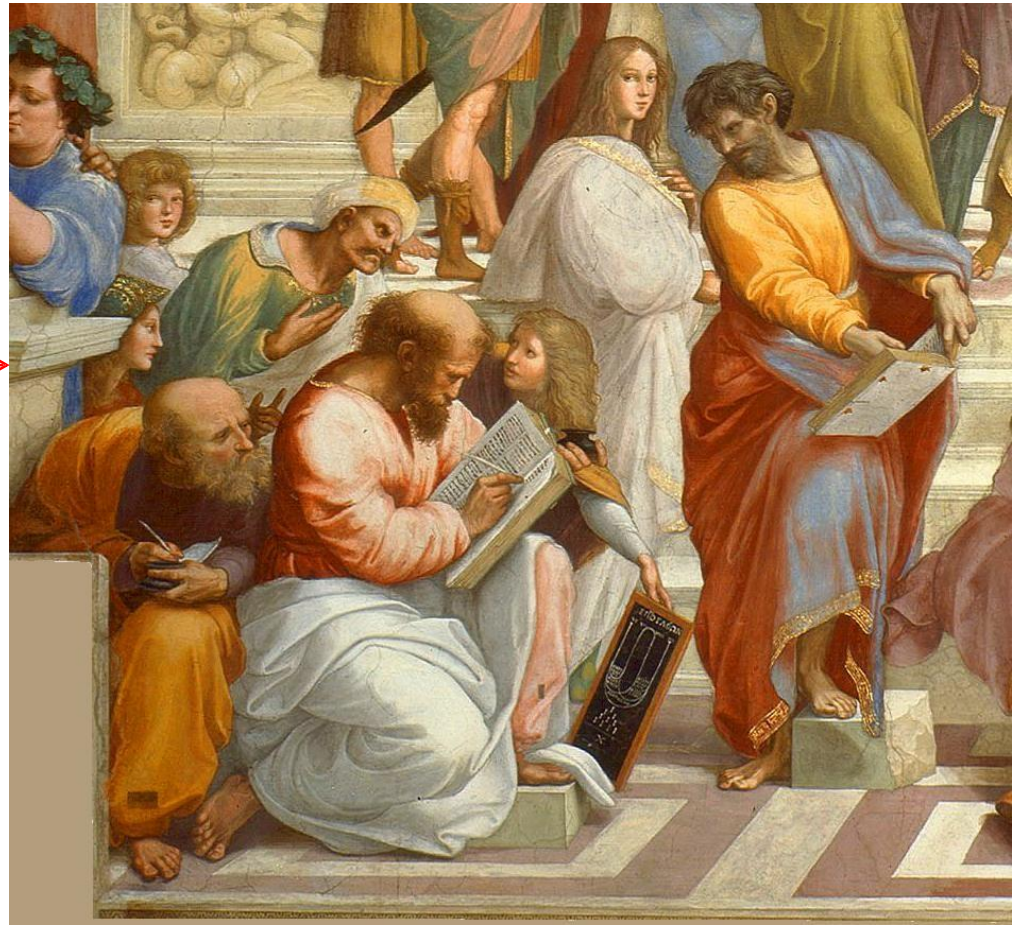

•En el centro, pasean los grandes sabios de la Antigüedad, **Platón y Aristóteles**. Platón, consecuente con su filosofía idealista, alza la mano y sostiene el Timeo, su tratado sobre el origen del Cosmos. Aristóteles, filósofo más apegado a la realidad sensible, lleva consigo su Ética y señala con la mano hacia la tierra.

Análisis (V)

En el grupo de la izquierda, **Pitágoras**, representante de la aritmética y la música, expone sus conocimientos a un grupo que incluye a Averroes (con turbante).

Análisis (VI)

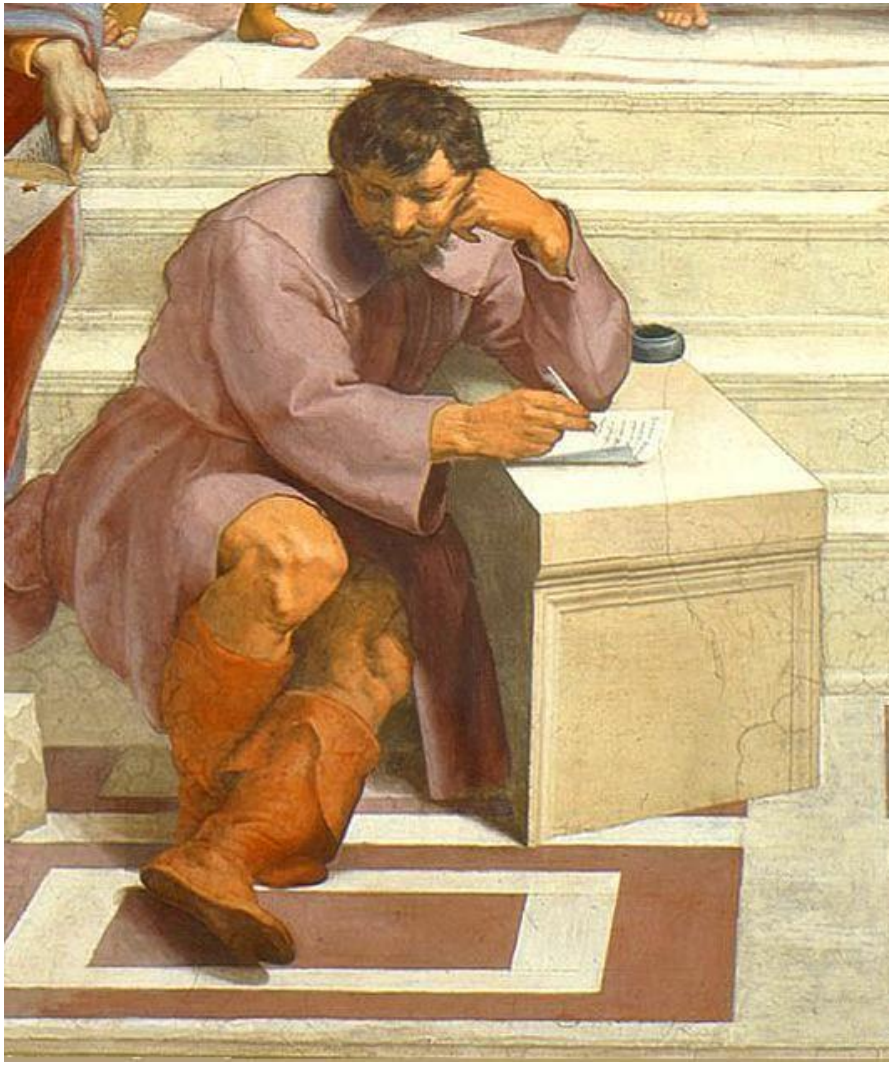

Más a la izquierda, se encuentra **Epicuro**, que lee un libro sostenido por un niño.

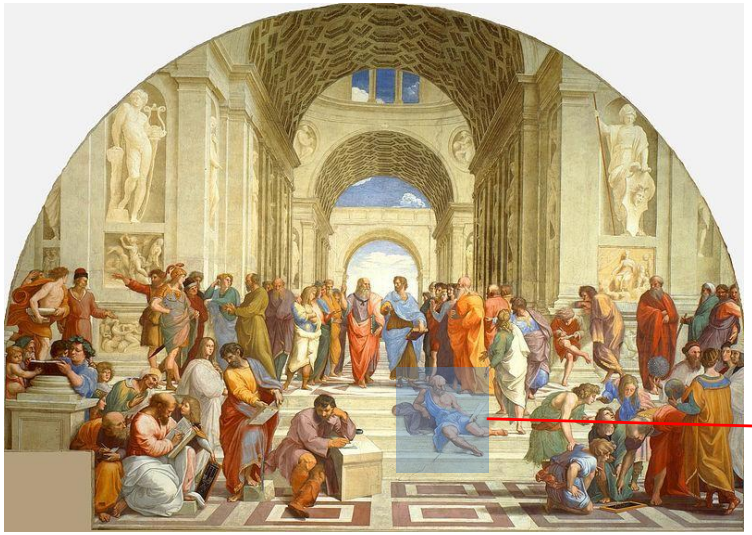
Análisis (VII)

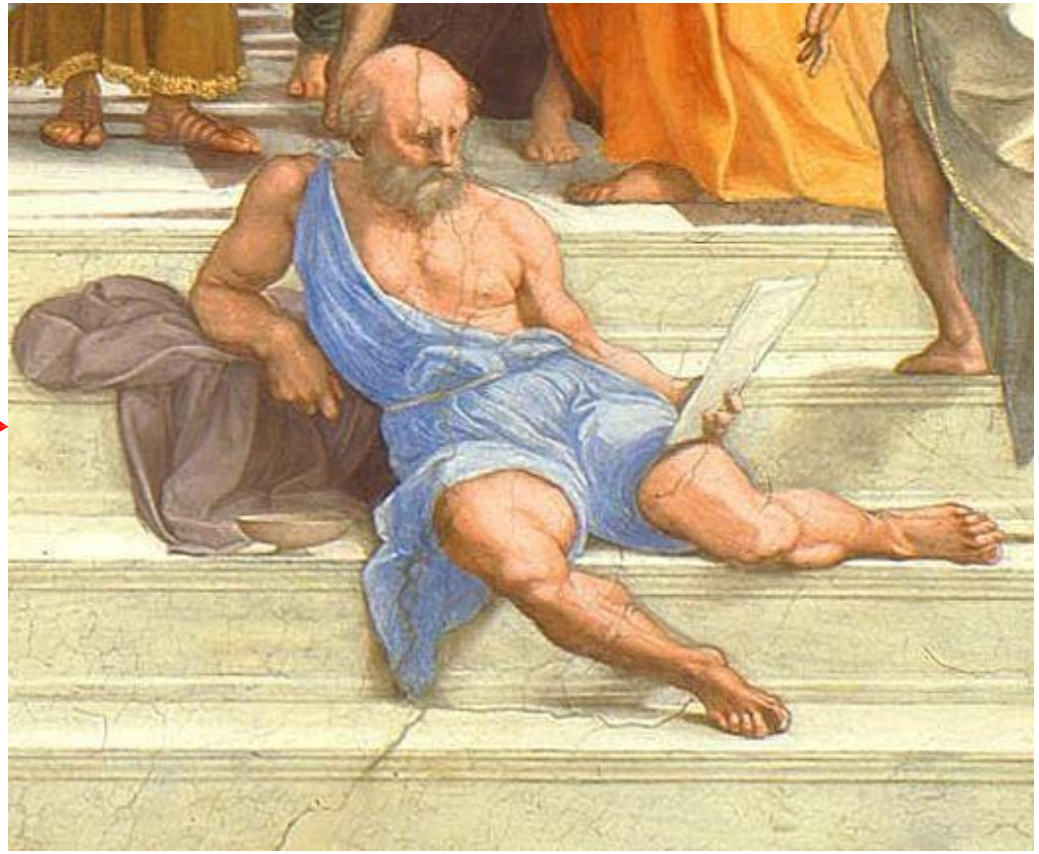

Heráclito, apoyado en el primer peldaño de la escalera, se muestra pensativo y extrañamente quieto, si tenemos en cuenta su afirmación de que todo está sometido a continuo cambio.

Análisis (VIII)

Tumbado en la escalera está **Diógenes** el Cínico, famoso por rechazar las posesiones terrenales y las convenciones sociales.

Análisis (IX)

Abajo, a la derecha del espectador, **Euclides** mide una figura con un compás.

Análisis (X)

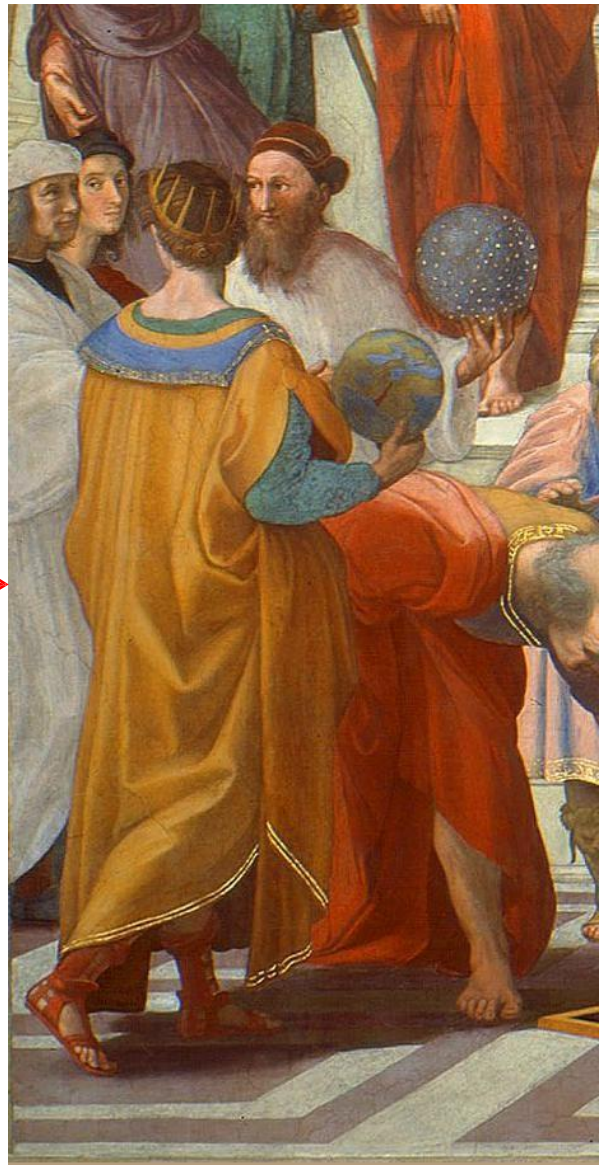

Sócrates, situado a la derecha de Platón, expone sus ideas a Alejandro Magno.

Análisis (XI)

También a la derecha del espectador, **Zoroastro** está representado con una esfera celeste, mientras **Ptolomeo**, de espaldas, sostiene un globo terráqueo, símbolo de su teoría de que la Tierra es el centro del Universo.

Análisis (XII)

El joven con birrete negro que mira hacia nosotros es el propio **Rafael**.

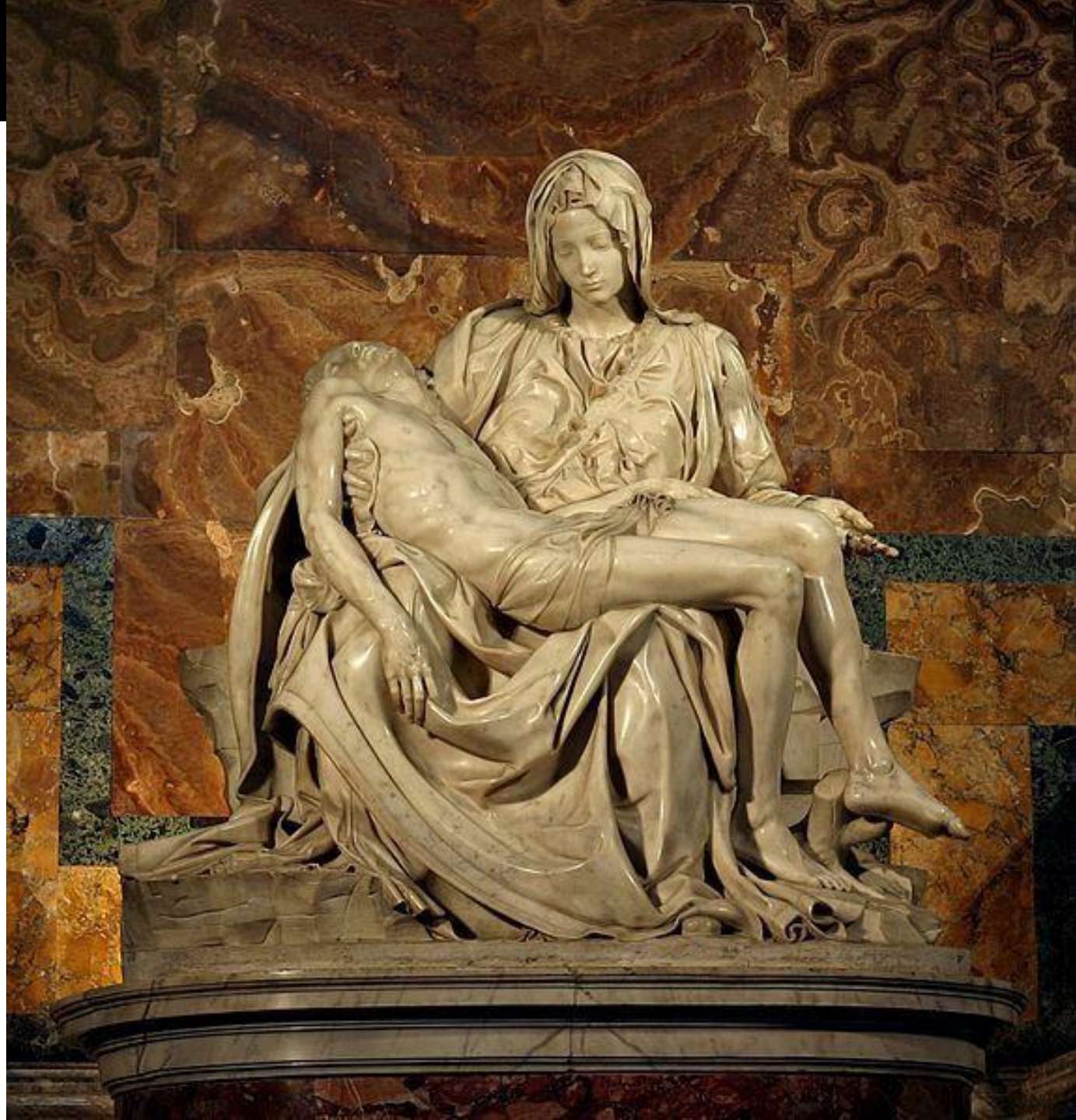
Comentario

- La utilización de la arquitectura de Bramante no es una novedad en La Escuela de Atenas. Rafael ya la había utilizado **en Los desposorios de la Virgen**.

- Hemos dicho que Rafael comenzó su aprendizaje en su ciudad natal, en el taller de Perugino. Añadamos que, en 1504, marchó a Florencia a completar su formación. Ese mismo año, Miguel Ángel había presentado su David y la ciudad estaba inmersa en una efervescencia artística.

- Cuando marcha a Roma, en 1508, Rafael es un artista extraordinario que consiguió numerosos encargos y fue nombrado maestro de obras de San Pedro. Su temprana muerte ha privado a la humanidad, seguramente, de numerosas obras maestras.

Comentario. La Pietá del Vaticano, de Miguel Ángel Buonarroti

Ficha técnica

- 1498-1499
- 174 x 195 cm.
- Mármol
- Basílica de San Pedro del Vaticano. Roma

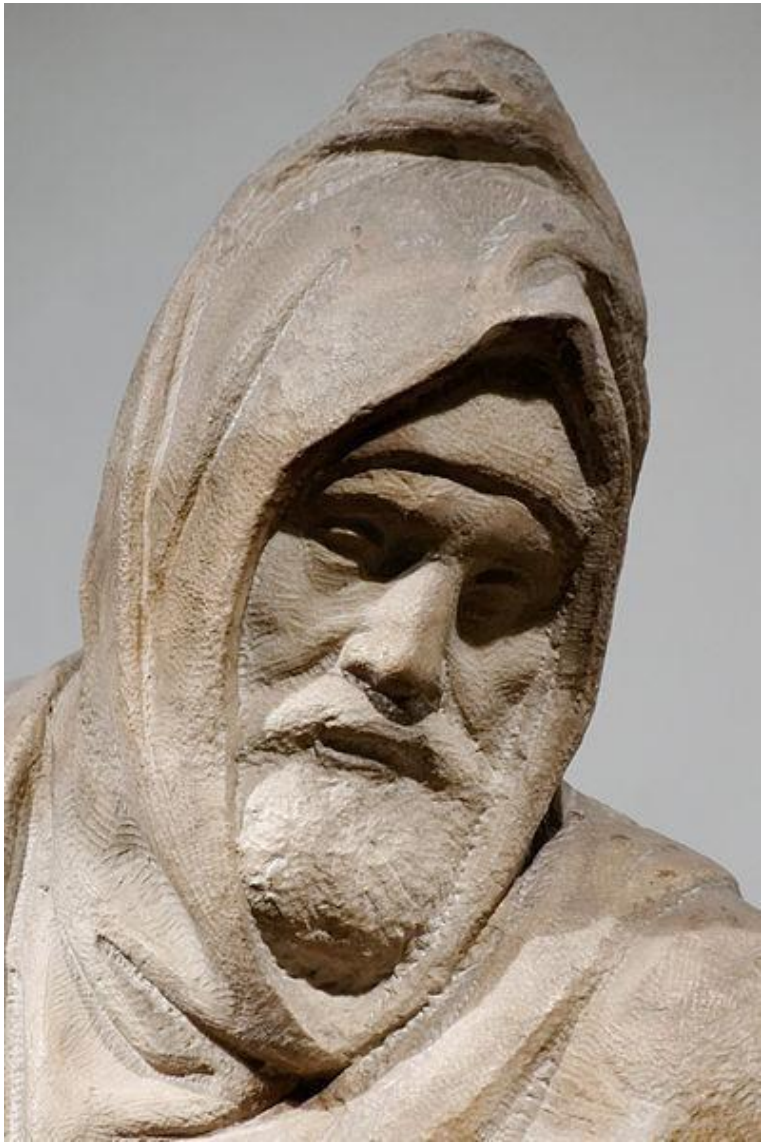
El artista y su época

- Estamos ante la primera obra maestra de un genio.

- Miguel Ángel fue poeta, arquitecto y pintor. Pero él se consideraba, sobre todo, escultor. De sus manos y cinceles saldrían, dentro de esta disciplina, otras obras extraordinarias como el David o el Moisés.

- Desde muy joven, formó parte del círculo de Lorenzo el Magnífico y pudo aprender de las estatuas clásicas que adornaban los jardines de la familia Medici.

- Cuando Florencia comenzó a decaer, debido a diversos problemas políticos, marchó a Roma, convertida –gracias al creciente poder de los papas- en nuevo centro artístico y cultural.

Rostro de Miguel Ángel en *la Pietá florentina*

Análisis (I)

- El tema de la Piedad fue desarrollado por Miguel Ángel cuatro veces a lo largo de su vida. Es una escena que se pone de moda gracias a la importancia que el culto a la Virgen adquirió durante el Gótico. Recoge el momento en que María recoge el cadáver de su hijo, recién bajado de la Cruz, y lo sostiene sentada en una roca del monte Gólgota.

- La del Vaticano es la primera Piedad de Miguel Ángel, que la ejecutó cuando solo tenía 23 años.

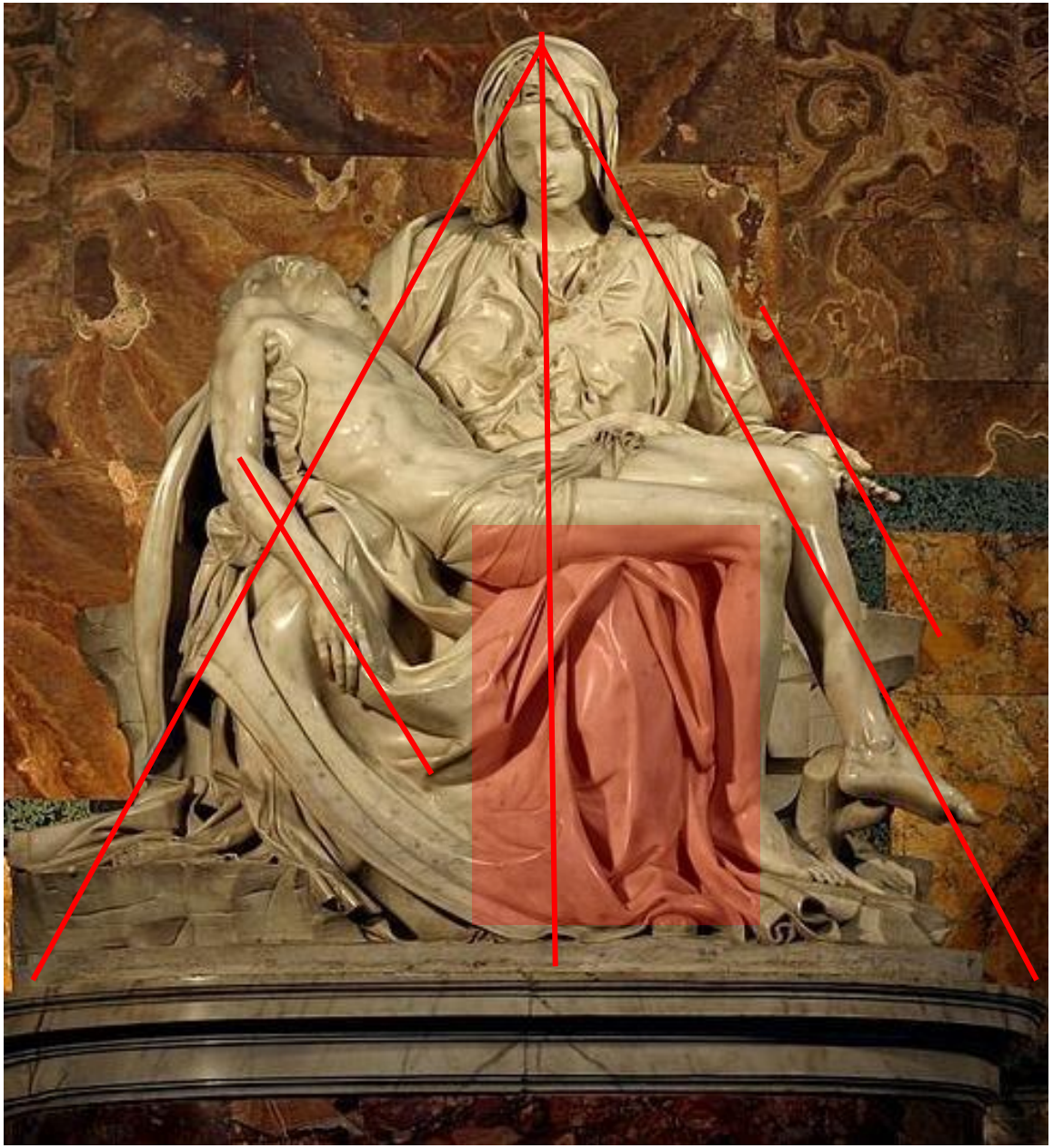
- Está hecha en mármol de Carrara y destaca por el intenso pulido, que hace que la luz resbale por la superficie.

Análisis (II)

- La composición es piramidal, con el vértice en la cabeza de la Virgen. A partir de ahí, se desarrollan una serie de líneas que dan estabilidad al grupo de acuerdo con las leyes de la geometría.

- La mano izquierda de María es el único gesto doliente y traza una línea paralela al brazo derecho de Cristo, que cae suavemente. Las piernas de este trazan un marco en la parte inferior.

Análisis (III)

- El estudio de pliegues es extraordinario y da al conjunto una rotundidad que sería insuficiente si solo estuvieran las estilizadas figuras de la madre y el hijo.

- A pesar de la obvia diferencia de edad entre uno y otro, Miguel Ángel los retrata como dos jóvenes. Esto tiene una explicación teológica: María es la madre de Jesús pero también, como todos los demás humanos, es su hija.

Análisis (IV)

•El rostro de la Virgen muestra dolor, pero un dolor digno por una muerte prevista.

•El último rasgo a destacar es el tamaño de los cuerpos: la Virgen es mucho más alta. Sin duda es para que pueda acoger, de forma armoniosa, el cuerpo del hijo en su regazo.

Comentario

- Hemos dicho antes que esta Piedad es la primera de cuatro. Las otras tres son:

Piedad florentina, en la que Magdalena y Nicodemo acompañan a María y Cristo.

Piedad Palestrina, en la que aparece también María Magdalena, esta vez ayudando a la Virgen;

Piedad Rondanini, que quedó inacabada y que muestra la crisis de fe que padeció el autor en los últimos años de su vida

- Esta Piedad del Vaticano fue encargada por el abad de Saint Denis para regalarla al Vaticano, lo que indica que Miguel Ángel debía tener, a pesar de su juventud, cierto prestigio.