

Renacimiento y Manierismo I

ÍNDICE

1. Introducción al Renacimiento

2. El Quattrocento italiano

    a. Arquitectura: Brunelleschi y Alberti.
    b. Escultura: Donatello y Ghiberti.
    c. Pintura: Fra Angélico, Masaccio, Piero della Francesca y Botticelli.

- La palabra Renacimiento se refiere a la recuperación de los valores y las formas de la antigüedad clásica realizada durante el siglo XV.

- Recibió un gran impulso el estudio de las humanidades (la gramática, la retórica, la historia, la poesía y la filosofía) y se exaltaron las virtudes del arte grecorromano. Las obras clásicas, tanto las literarias como las artísticas, fueron estudiadas en profundidad y tomadas como modelo para las obras nuevas.

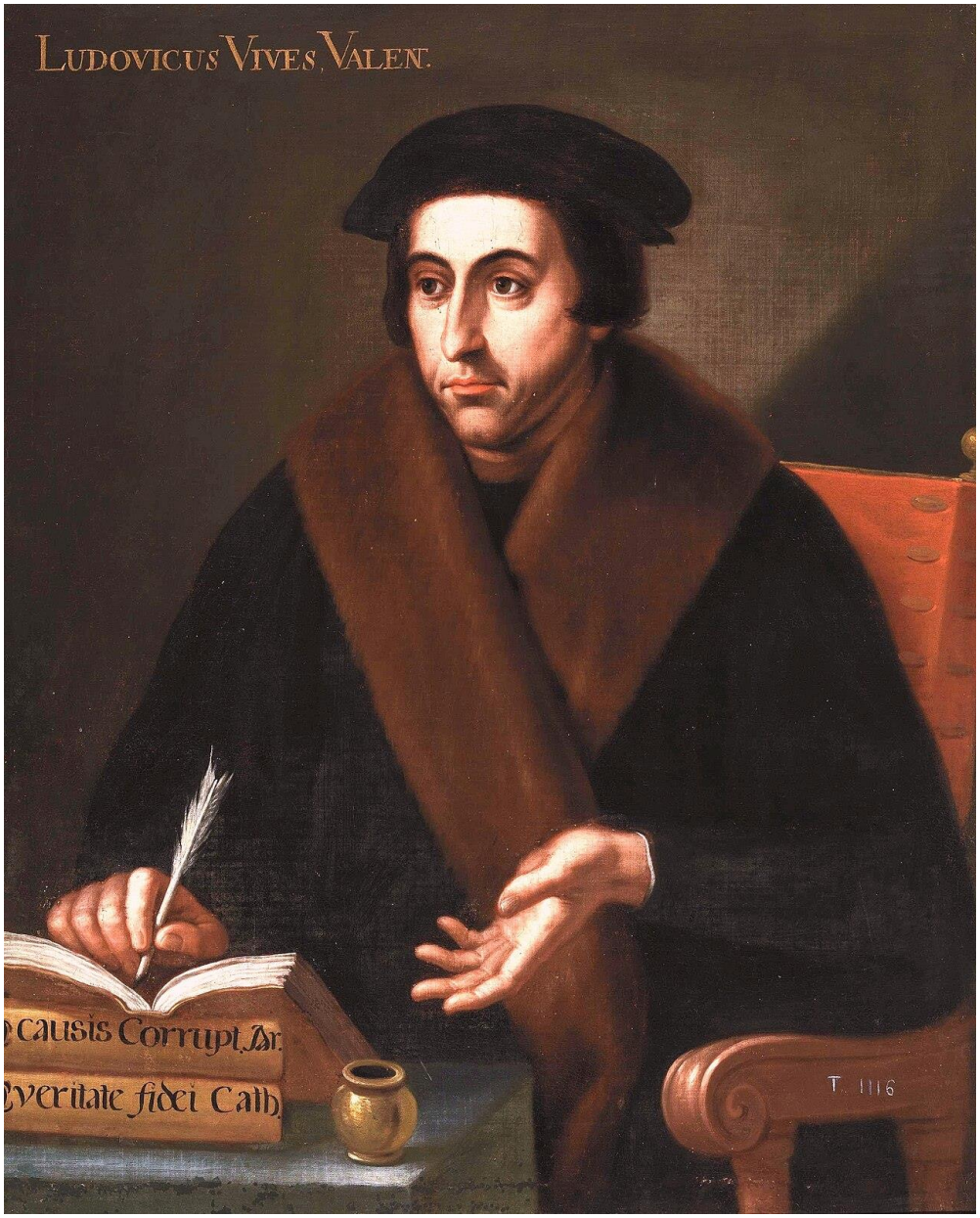

Erasmo de Róterdam (1466-1536),
humanista, filósofo, filólogo y teólogo holandés

- Estos pensadores y artistas del Renacimiento tuvieron que poner mucho cuidado en hacer compatible la tradición clásica politeísta con el cristianismo. Lo resolvieron, sobre todo, planteándolo como un regreso a la moral de los primeros cristianos.
- Recordemos que el cristianismo promueve el amor a Dios y al prójimo, la dignidad de toda persona y la defensa de la vida. Invita al perdón, la misericordia, la humildad y la solidaridad con quienes sufren o necesitan ayuda. También propone la búsqueda de la verdad, la justicia y la esperanza, orientando la vida hacia el bien y la salvación.

Tomás Moro (1478 – 1535) fue un pensador, teólogo, político, humanista y escritor inglés.

- El humanismo es un nuevo movimiento cultural europeo que toma al hombre como principal protagonista. Esta actitud se refleja en todas las manifestaciones artísticas, dando lugar a la creación de una nueva estética que desemboca en lo que nosotros conocemos con el nombre de Renacimiento.
- El término fue acuñado por Vasari y la nueva concepción tiene su reflejo en múltiples textos de la época, como en el *Discurso sobre la dignidad del hombre*, de Pico de la Mirandolla

Juan Luis Vives. Museo del Prado. El gran humanista español.

La tormenta, de Giorgione

- El Renacimiento además de un descubrimiento del hombre, es un descubrimiento de la naturaleza, tanto que en la pintura los paisajes adquieren un papel protagonista y las construcciones arquitectónicas se funden con el entorno natural que las rodea, como es el caso de Andrea Palladio.
- El nuevo movimiento fue universal, pero nace en Italia, desde donde se extenderá al resto de Europa, y después a América de la mano de la Monarquía Hispánica. No por ser universal el Renacimiento será uniforme y homogéneo, sino que sobre cada país sobre el que se asiente habrá de contar con una tradición local.

- El origen del Renacimiento estuvo en Florencia, que se había recuperado de la crisis provocada por la peste negra y que tenía una floreciente economía basada en los talleres laneros, la industria de los paños y las operaciones bancarias.

- La ciudad, que funcionaba como ciudad-estado, se consideraba la heredera intelectual de Atenas.

Italia en el siglo XV

- La **Academia Platónica Florentina** difunde la nueva concepción del mundo, que podemos resumir en los siguientes conceptos:

  - **Antropocentrismo**: aunque no niegan la existencia de Dios, colocan al hombre como centro del universo.

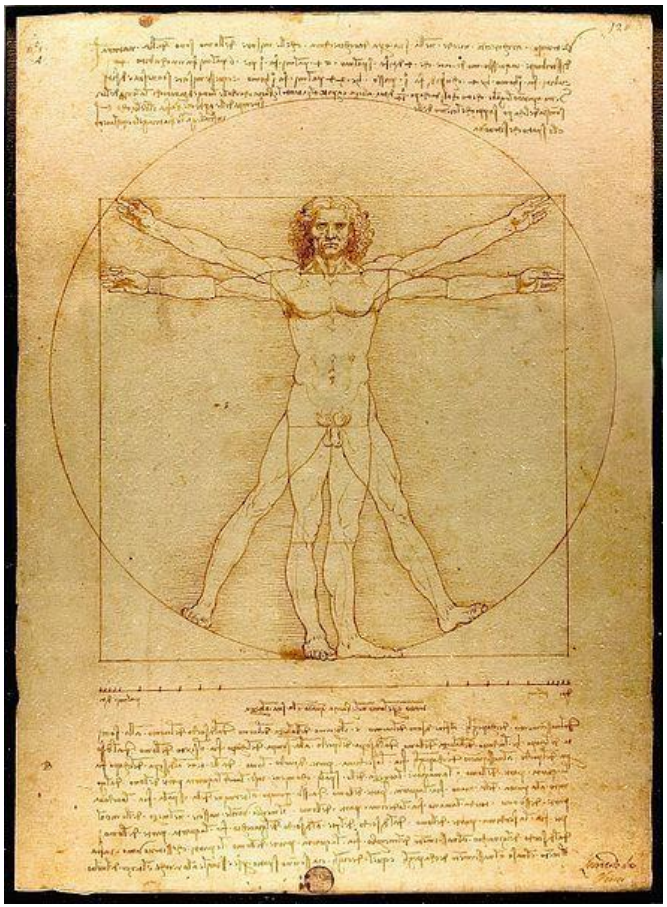
  - **Defensa del libre albedrío**. Sirvan como ejemplo estas palabras de Pico della Mirandola: *"¡Oh, Adán! Te coloqué en el centro del mundo para que volvieras más cómodamente la vida a tu alrededor y miraras todo lo que hay […] para que, como modelador y escultor de ti mismo, te forjes la forma que prefieras. En tu decisión está degenerar a lo inferior, con los brutos, o realzarte a la par de las cosas divinas".*

- En cuanto al arte, se otorgará prioridad absoluta a la figura humana, lo que hará que vuelva la teoría de la proporción del cuerpo humano, concretamente al canon de Lisipo (ocho cabezas).

- El siguiente paso fue situar a los seres humanos en la naturaleza, y a los edificios en el paisaje urbano.

- Para que la relación de todos elementos fuera armoniosa, hubo que inventar el efecto visual de la perspectiva, único aspecto en el que los artistas del *Quattrocento* se sintieron superiores a los antiguos.

El **Hombre de Vitruvio** es un famoso dibujo acompañado de notas anatómicas de Leonardo da Vinci, realizado alrededor del año 1490. Representa una figura masculina desnuda en dos posiciones sobreimpresas de brazos y piernas e inscrita en una circunferencia y un cuadrado. Se trata de un estudio de las proporciones del cuerpo humano, realizado a partir de los textos de arquitectura de Vitruvio, arquitecto de la antigua Roma.

•Italia, durante el siglo XV, no existía como tal, sino que convivían en ella una serie de ciudades-estado gobernadas por príncipes, casi siempre con un poder muy grande.

Francesco Sforza (Milán)

Familia de los Gonzaga (Mantua)

Familia de los Medici (Florencia)

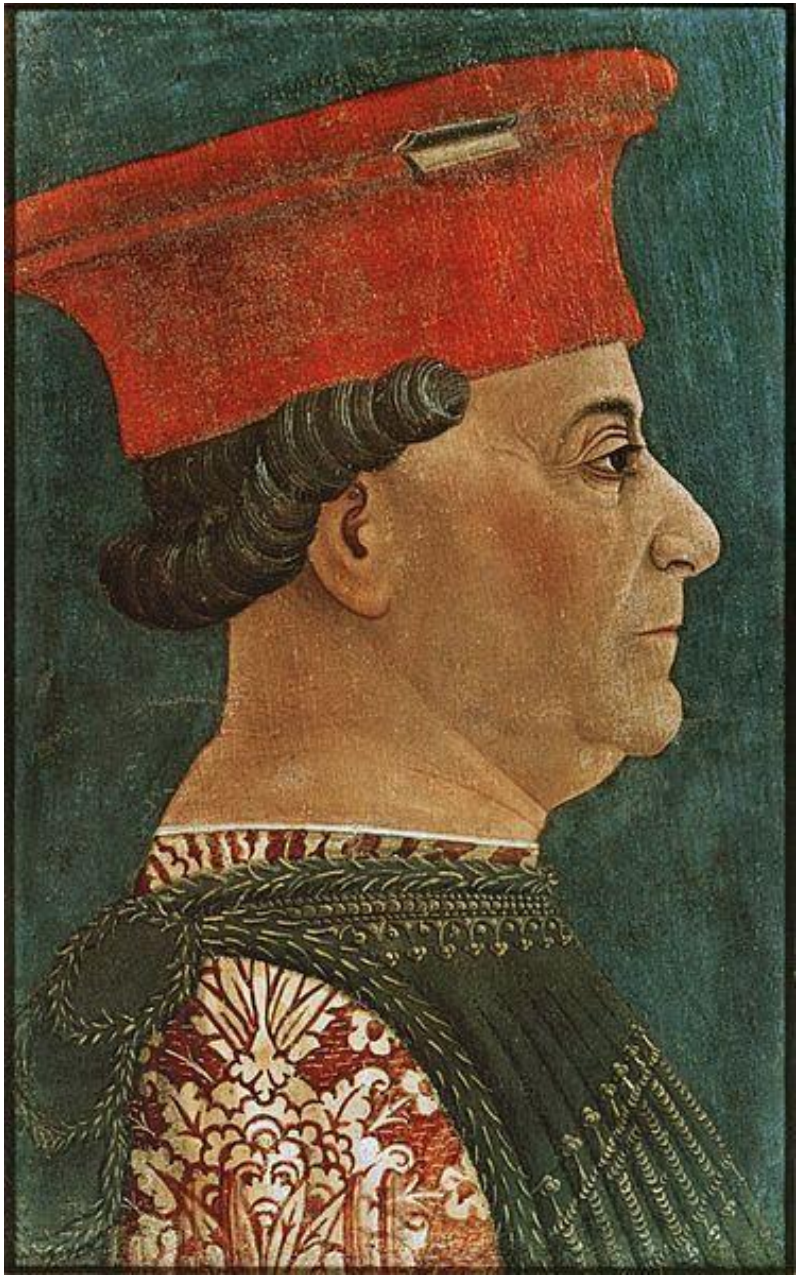
Familia de los Este (Ferrara)

Segismundo Malatesta (Rímini)

Federico de Montefeltro (Urbino)

Alfonso de Aragón (Nápoles)

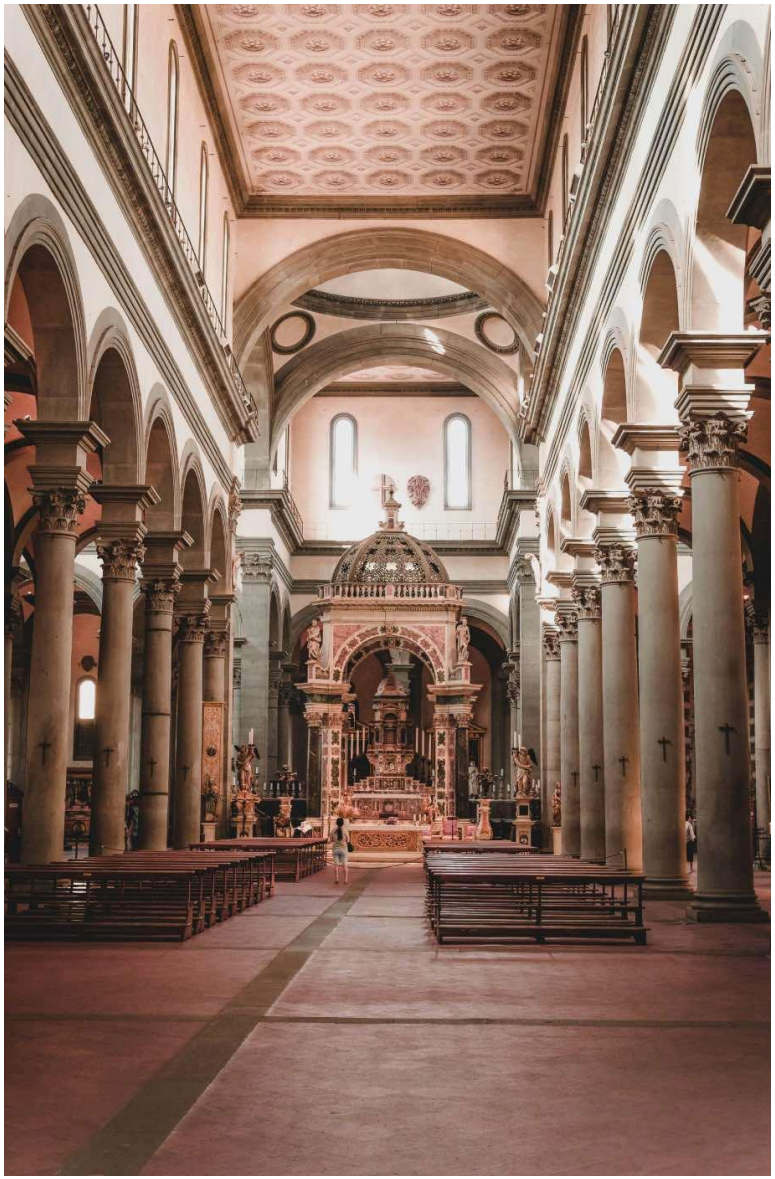
- En las cortes de estos señores era frecuente el lujo en los edificios, los vestidos y los estilos de vida. Muchos de ellos, se convirtieron en importantes mecenas que financiaban obras de arte. Esto, junto a su oposición al Gótico, ayudó mucho a la propagación del arte renacentista por toda Italia.

Retrato de Francesco Sforza, c. 1460, por Bonifacio Bembo, Pinacoteca de Brera, Milán.

•En la arquitectura renacentista, como en el resto de las artes, se recuperan elementos constructivos y decorativos de la época clásica. Así, vemos utilizar de nuevo la columna como elemento básico de soporte, pero ahora con los órdenes clásicos: dórico, jónico y corintio, y sobre ellos los entablamentos y frontones correspondientes. También se utilizan grandes y variados abovedamientos.

•Frente a la verticalidad y complejidad del gótico, el Renacimiento apuesta por espacios más racionales, claros y proporcionados, donde la belleza se entiende como resultado de la medida y el equilibrio.

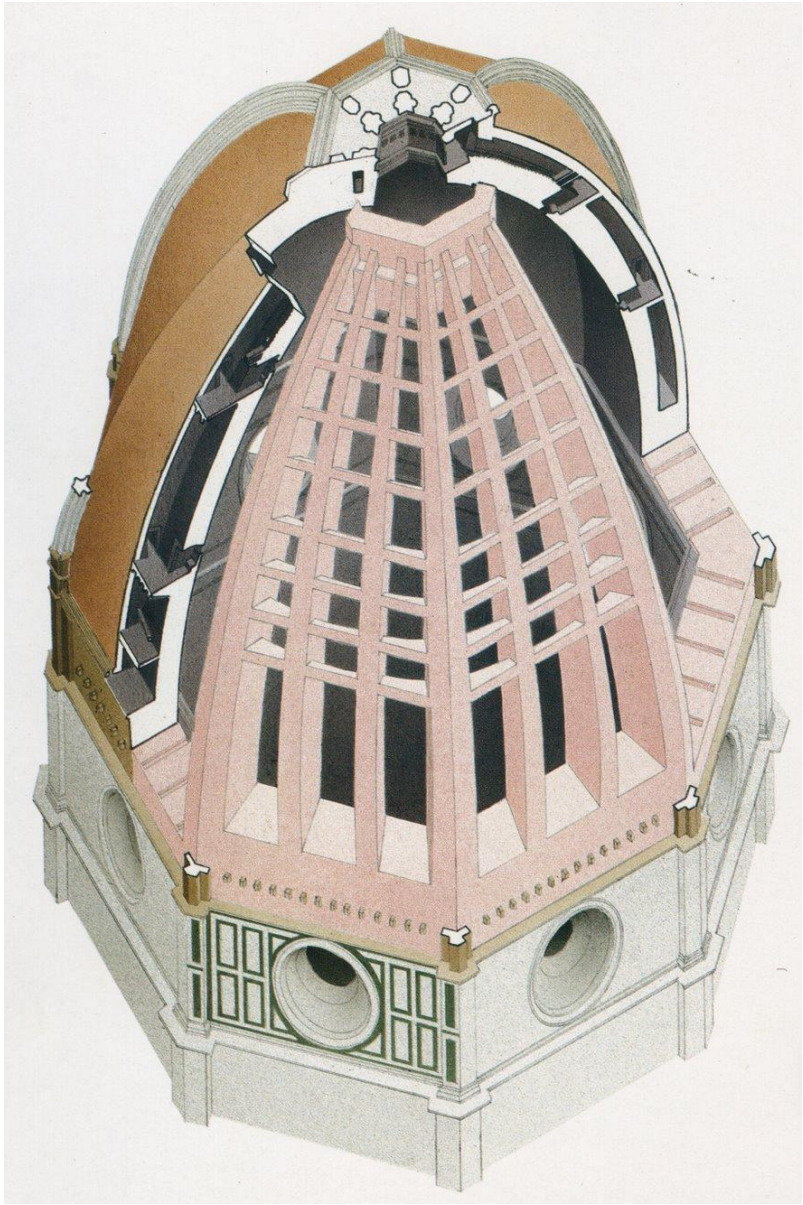
BRUNELLESCHI (Florencia, 1337-1446)

- Sus comienzos artísticos fueron como escultor. En 1401, participa en el concurso para realizar las segundas puertas del Baptisterio de Florencia, concurso que ganaría Ghiberti. Decepcionado, marchó a Roma, donde la contemplación de sus ruinas hizo que cambiara su vocación de escultor por la de arquitecto.
- Al estudiar las ruinas de la ciudad de Roma, Brunelleschi redescubrió un lenguaje arquitectónico clásico, que aplicó, con criterio innovador, en la construcción de las iglesias de San Lorenzo y del Espíritu Santo en Florencia. En estas iglesias adoptó nuevamente los elementos clásicos y la concepción espacial de las primeras basílicas cristianas, si bien con una estudiadísima proporción de los espacios y elementos.

BRUNELLESCHI (Florencia, 1337-1446)

- En 1414, coincide con Ghiberti en otro concurso, esta vez para la construcción de la **cúpula de la Catedral de Florencia**.
  - Esta vez sí gana, con un proyecto que consiste en cubrir el tambor octogonal con dos cúpulas superpuestas, dejando una cámara de aire entre una y otra. El peso de los materiales disminuía, lo que le permitió elevar la cúpula hasta los 56 metros.
  - Las obras comenzaron en 1420 y duraron 16 años.
  - El edificio causó gran admiración entre sus contemporáneos, hasta el punto de que Alberti llegó a compararlo con un gran paraguas abierto sobre el corazón de Florencia.

BRUNELLESCHI (Florencia, 1337-1446)

Catedral de Santa María de las Flores (Florencia)

BRUNELLESCHI (Florencia, 1337-1446)

- Entre los **elementos** clásicos, prefiere las columnas de fuste liso, cuando construye pórticos y basílicas, y las pilastras cuando edifica capillas de planta central; en ambos casos, con capiteles corintios de ocho volutas y arcos de medio punto.

Hospital de los Inocentes

BRUNELLESCHI (Florencia, 1337-1446)

- La **proporción** vendrá determinada por el espacio de separación entre los soportes (sean columnas o pilastras); esta medida arroja un módulo con el que estarán relacionadas las demás distancias.

- Brunelleschi fue el creador de la **perspectiva** renacentista: una armonización visual de las masas del edificio, graduándolas según las leyes ópticas.

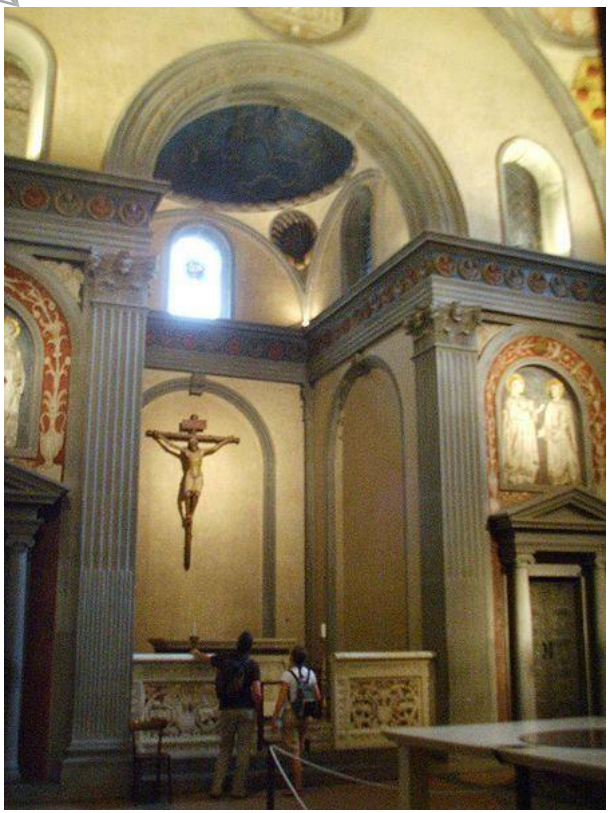
Basílica del Espíritu Santo. Florencia

BRUNELLESCHI (Florencia, 1337-1446)

Otros edificios importantes de Brunelleschi: LA **BASÍLICA DE SAN LORENZO**:

- Dentro de ella construyó la llamada **Sacristía Vieja**, cubierta con cúpula sobre pechinas, donde plasmó la idea que se tenía en la época de lo que debía ser una obra comparable a las de la Antigüedad.

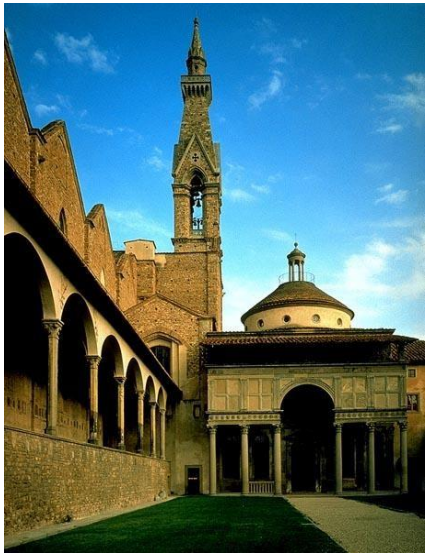

BRUNELLESCHI (Florencia, 1337-1446)

Otros edificios importantes de Brunelleschi: LA **CAPILLA PAZZI**, **en la Iglesia de Santa Croce**. Podemos destacar lo siguiente:

- Pórtico exterior sobre columnas.
- Cúpula interior con pechinas.
- Juega con el color de los materiales (piedra gris para los elementos arquitectónicos y cal blanca para el revoque de los muros) lo que proporciona claridad al edificio.

ALBERTI (Génova, 1404-Roma, 1472)

- Podemos considerarlo un genio renacentista que sobresalió en todas las artes: atletismo, música, diseño de artilugios mecánicos; además, por supuesto, de escultura, pintura y arquitectura.

- Sobre arquitectura escribió ***De re aedificatoria,*** donde se condensan todos sus trabajos acerca de la idoneidad o perfección de las artes plásticas: arquitectura, escultura y pintura. Equilibrio, proporción y simetría se postulaban como principios básicos del Renacimiento. La proporción, organizada a partir de módulos geométricos debía presidir y organizar la obra. Los edificios, perfectos debían resultar armónicos con la naturaleza.

Estatua de L.B. Alberti en la Galleria degli Uffizi

ALBERTI (Génova, 1404-Roma, 1472)

- En 1446, el comerciante Giovanni **Rucellai** le encarga la construcción de un palacio que se convertirá en el prototipo de mansión urbana del Renacimiento. Para Alberti, estas casas de los ricos deben ser dignas y cómodas pero no ostentosas. Basándose en el modelo del Coliseo, organizó la fachada en tres pisos de órdenes superpuestos y la protegió con un amplio saledizo.

Palazzo Rucellai. Florencia

ALBERTI (Génova, 1404-Roma, 1472)

Como arquitecto religioso, se dedicó, sobre todo, a remodelar edificios medievales, a los que dotaba de fachadas renacentistas:

- Esto es lo que hace en la basílica gótica de **Santa María Novella**, en la que utilizó el cuadrado como módulo compositivo y la policromía como elemento visual básico.

ALBERTI (Génova, 1404-Roma, 1472)

También reformó el **convento de San Francisco, de Rímini**:

- El tirano de esta ciudad, Segismundo Malatesta, quiso reunir en este edificio los restos de sus antepasados, los de su amante y los de los artistas y poetas que daban brillo a su corte.

- Alberti recubrió el viejo templo franciscano de mármoles y lo decoró con un arco de triunfo romano. Tanto lo transformó que el Papa Pío II dijo que no parecía una iglesia cristiana sino un lugar de culto para los adoradores del demonio.

ALBERTI (Génova, 1404-Roma, 1472)

Pero el edificio religioso más importante de Alberti fue la **iglesia de San Andrés**, en Mantua.

- El diseño de la fachada, aupada sobre un podio y con un arco central profundo, remite a los templos romanos.

- La planta es de nave única con capillas entre contrafuertes. Un siglo después será copiada por Vignola en el *Gesú* de Roma.

ESCULTURA

La escultura renacentista recuperó los modelos de la Antigüedad clásica, buscando representar la belleza ideal, la proporción y el equilibrio. Los artistas estudiaron la anatomía humana y dieron gran importancia al naturalismo, al movimiento y a la expresión de los sentimientos.

Se generalizaron temas mitológicos y profanos junto a los religiosos, y destacó especialmente el desnudo como forma de exaltar la belleza del cuerpo humano. Entre los materiales más utilizados sobresalieron el mármol y el bronce, y figuras como Donatello, Miguel Ángel y, en España, Alonso Berruguete y Juan de Juni.

Lorenzo Ghiberti fue uno de los principales escultores del primer Renacimiento italiano y destacó por su dominio del relieve y su interés por recuperar los modelos de la Antigüedad clásica. Sus obras se caracterizan por la elegancia de las figuras, el naturalismo, la búsqueda de proporción y el cuidado de los detalles. En sus relieves, especialmente en las **Puertas del Paraíso** del baptisterio de Florencia, desarrolló una extraordinaria sensación de profundidad mediante la perspectiva y la gradación del relieve

LORENZO GHIBERTI (Florencia, 1378-1455)

• El **baptisterio de Florencia** es un edificio del siglo XI, famoso por las distintas puertas que, a partir del siglo XIV, se fueron labrando para embellecerlo.

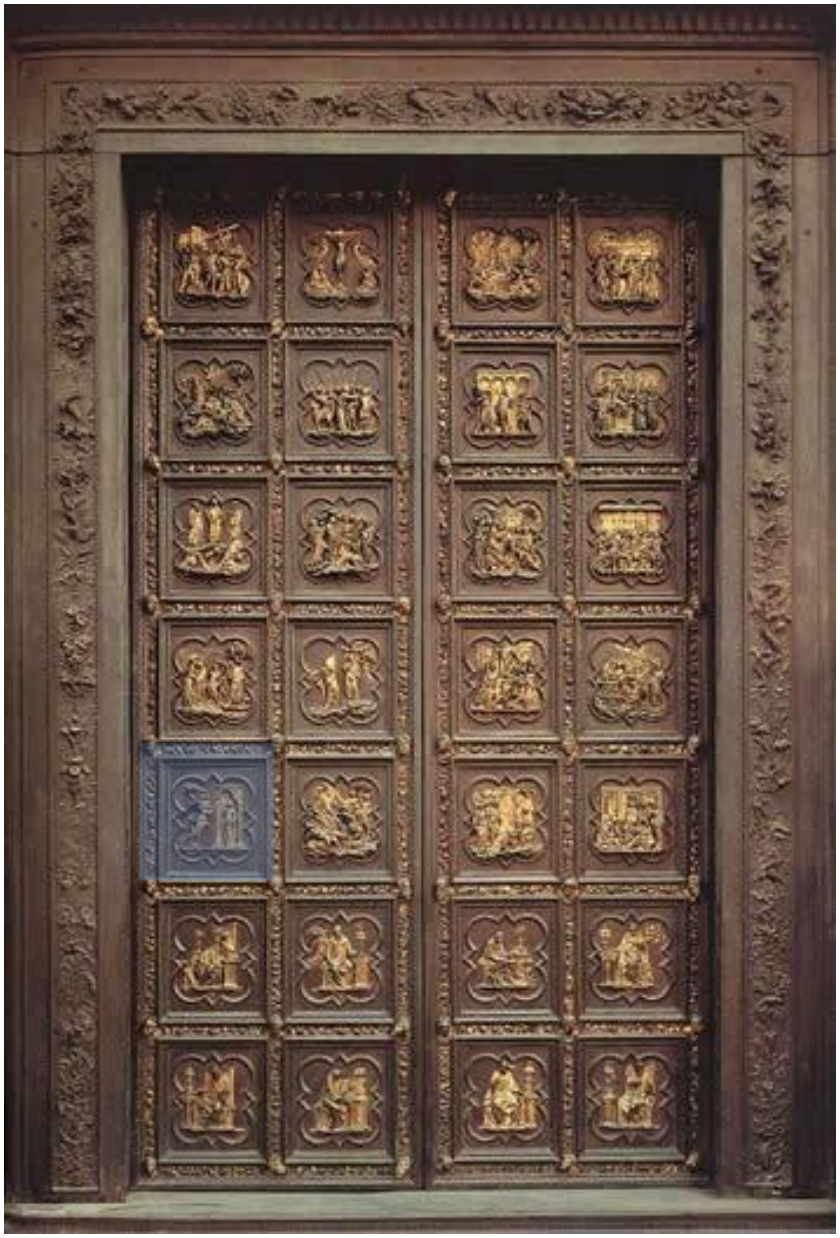
• Las Primeras puertas fueron labradas por Andrea Pisano en 1336. Las Segundas fueron esculpidas por Ghiberti, tras ganar, en 1401, el concurso que se había convocado.

• El concurso establecía que debían construirse siguiendo el modelo de Pisano.

•Por tanto, Ghiberti tuvo que fragmentarlas en veintiocho cuadros y desarrollar en ellos, enmarcándolas en tréboles de cuatro hojas, escenas del Nuevo Testamento (20) e imágenes de los evangelistas y doctores de la Iglesia (8, situadas en el zócalo). En la obra, entregada en 1426, le ayudaron Pablo Ucello y Donatello.

LORENZO GHIBERTI (Florencia, 1378-1455)

Segundas puertas del Baptisterio de Florencia. A la derecha, Anunciación

LORENZO GHIBERTI (Florencia, 1378-1455)

- Poco después, y sin concurso, las autoridades le encargan las **Terceras Puertas**. Los cambios respecto a las anteriores fueron muy profundos y las sitúan de manera clara en el estilo renacentista:

  - Sustituye las casillas lobuladas por diez espacios cuadrados, lo que le va a permitir mayor amplitud para tratar las escenas del **Antiguo Testamento** que le encargan.

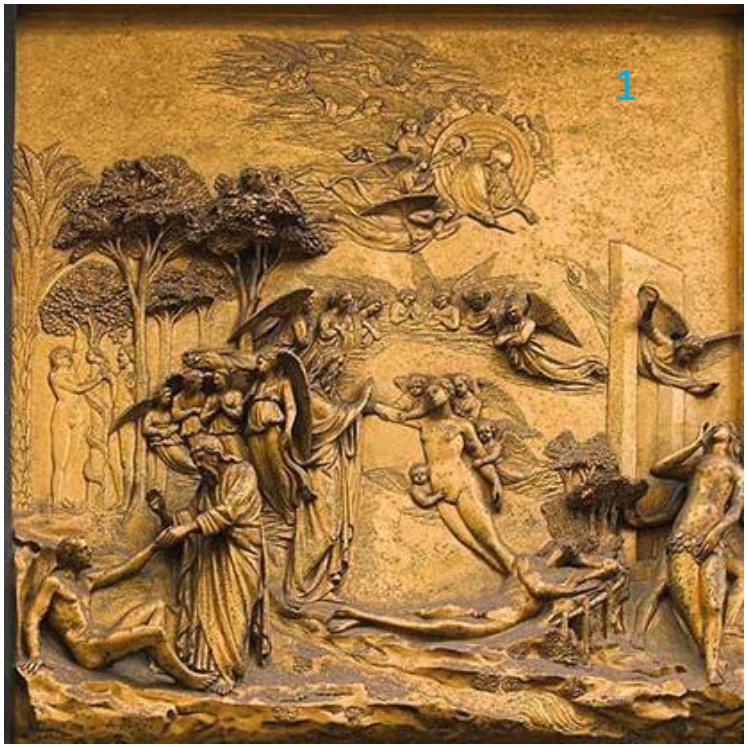
  - Utiliza la perspectiva lineal de Ucello y los efectos de profundidad que Donatello había creado mediante la técnica del *schiacciato* (aplastado).

  - Decora los marcos con reproducciones de esculturas griegas y festones de plantas y animales; lo que significaba una muestra de respeto por la Antigüedad clásica.

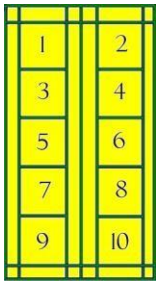

LORENZO GHIBERTI (Florencia, 1378-1455)

Estas Terceras Puertas recibieron numerosos elogios desde su inauguración en 1452. Miguel Ángel Buonarrotti las alabó diciendo que eran dignas de figurar en la entrada del **Paraíso**.

Puertas del Paraíso:
1. Adán y Eva **2.** Caín y Abel **3.**Noé **4.** Abraham **5.** Isaac con Esaú y Jacob **6.** José
7. Moisés **8.** Josué **9.** David **10.** Salomón y la reina de Saba

DONATELLO (Florencia, 1386-1468)

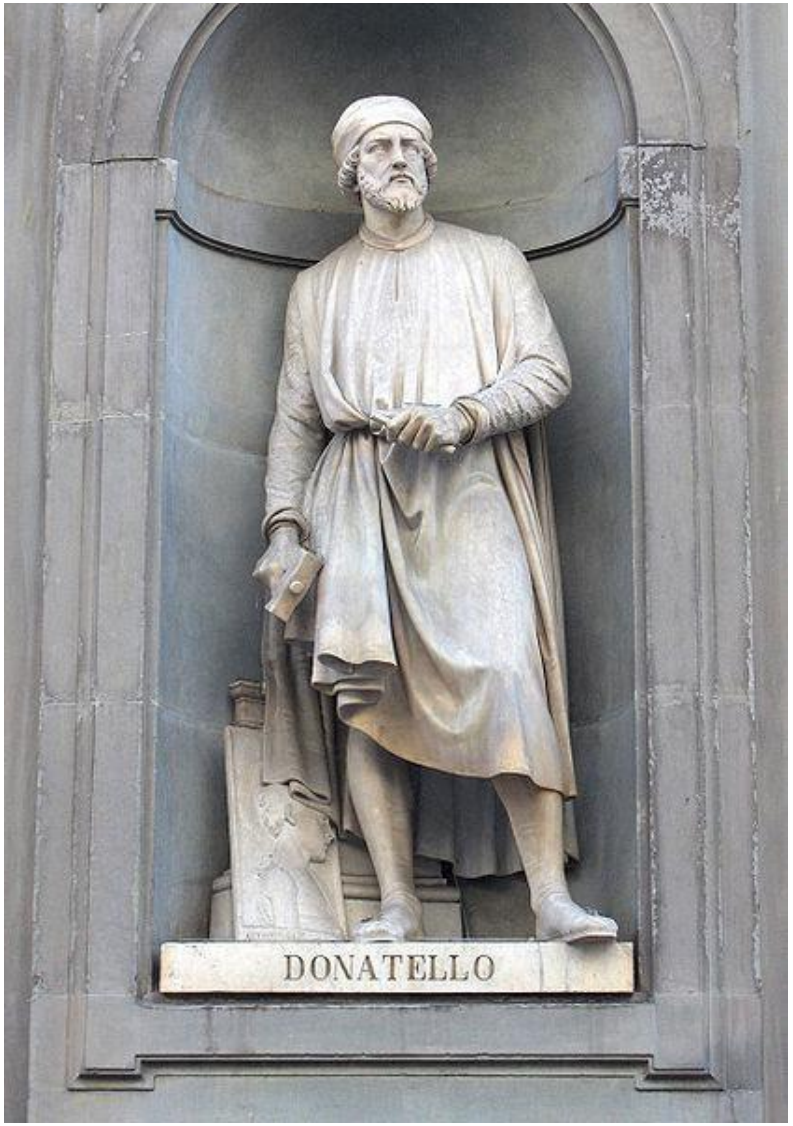
- Es el escultor más influyente del siglo XV. Equiparado por la crítica posterior con Miguel Ángel y Bernini.

- El dominio de todas las técnicas y materiales.

- La profundidad psicológica que expresa en los sentimientos humanos.

- Interés por el **naturalismo** y una profunda atención a la anatomía y a la expresión psicológica de los personajes.

- Destaca también por recuperar el **contrapposto**, por la creación de figuras de gran dinamismo y por el uso del relieve con perspectiva, alcanzando una notable profundidad espacial.

DONATELLO (Florencia, 1386-1468)

En su larga trayectoria, podemos distinguir las siguientes etapas:

- Fase inicial de adolescencia y madurez en Florencia (1404-1443)
- Estancia en Padua (1443-1453)
- Última etapa en Florencia (1453-1468)

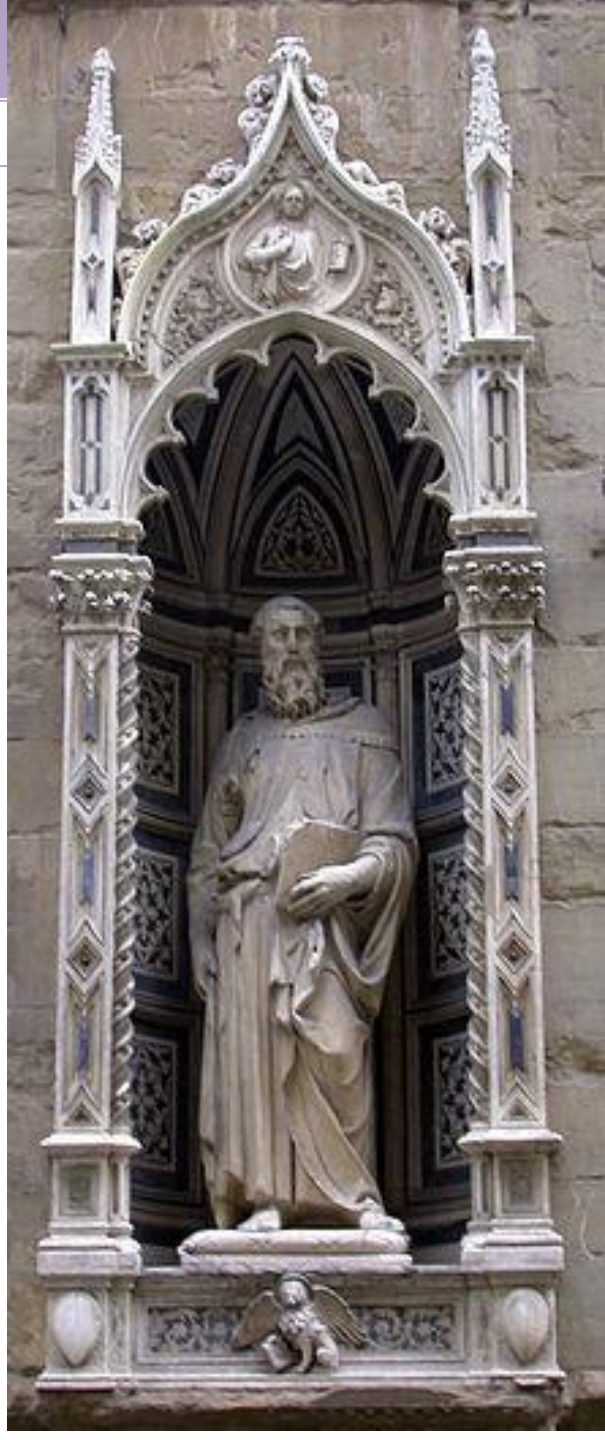
DONATELLO (Florencia, 1386-1468**)**

Fase inicial de adolescencia y madurez en Florencia (1404-1443) (I)

- Donatello aprendió las técnicas de la fundición del bronce en el taller de Ghiberti.

- Sus primeros trabajos son para decorar los principales edificios góticos de la ciudad: *apóstoles* para la Puerta de la Mandorla de la Catedral, *profetas* para el Campanile y *patronos gremiales* para la capilla de Or San Michelle:

    - un **San Marcos**, que le encargan los pañeros, representante ideal del ser humano serio y responsable…

DONATELLO (Florencia, 1386-1468**)**

Fase inicial de adolescencia y madurez en Florencia (1404-1443) (II)

… y un **San Jorge**, patrón de los fabricantes de armaduras y espadas. Esta imagen del "santo que venció al dragón" incorpora a sus pies un relieve de la Muerte del Dragón en el que combina por primera vez la perspectiva lineal con el *schiacciato*; la sucesión de planos aplastados dotan al relieve de un efecto pictórico.

DONATELLO (Florencia, 1386-1468)

Fase inicial de adolescencia y madurez en Florencia (1404-1443) (V)

- La predicación pública que hacían los dominicos y franciscanos en las calles y plazas aconsejó la construcción de **púlpitos** al aire libre.
  - En 1428, construyeron uno en la esquina sur de la catedral de Prato, que debía servir para guardar la principal reliquia del templo, **El Cinturón de la Virgen**. Presenta dos novedades principales:
    - La plataforma está colgada de la pared, en vez de apoyarse en una columna con base en el suelo.
    - El antepecho se decora con niños danzantes. Son los típicos ***putti***, que a partir de ahora se convertirán en un adorno frecuente.

DONATELLO (Florencia, 1386-1468**)**

Fase inicial de adolescencia y madurez en Florencia (1404-1443) (V)

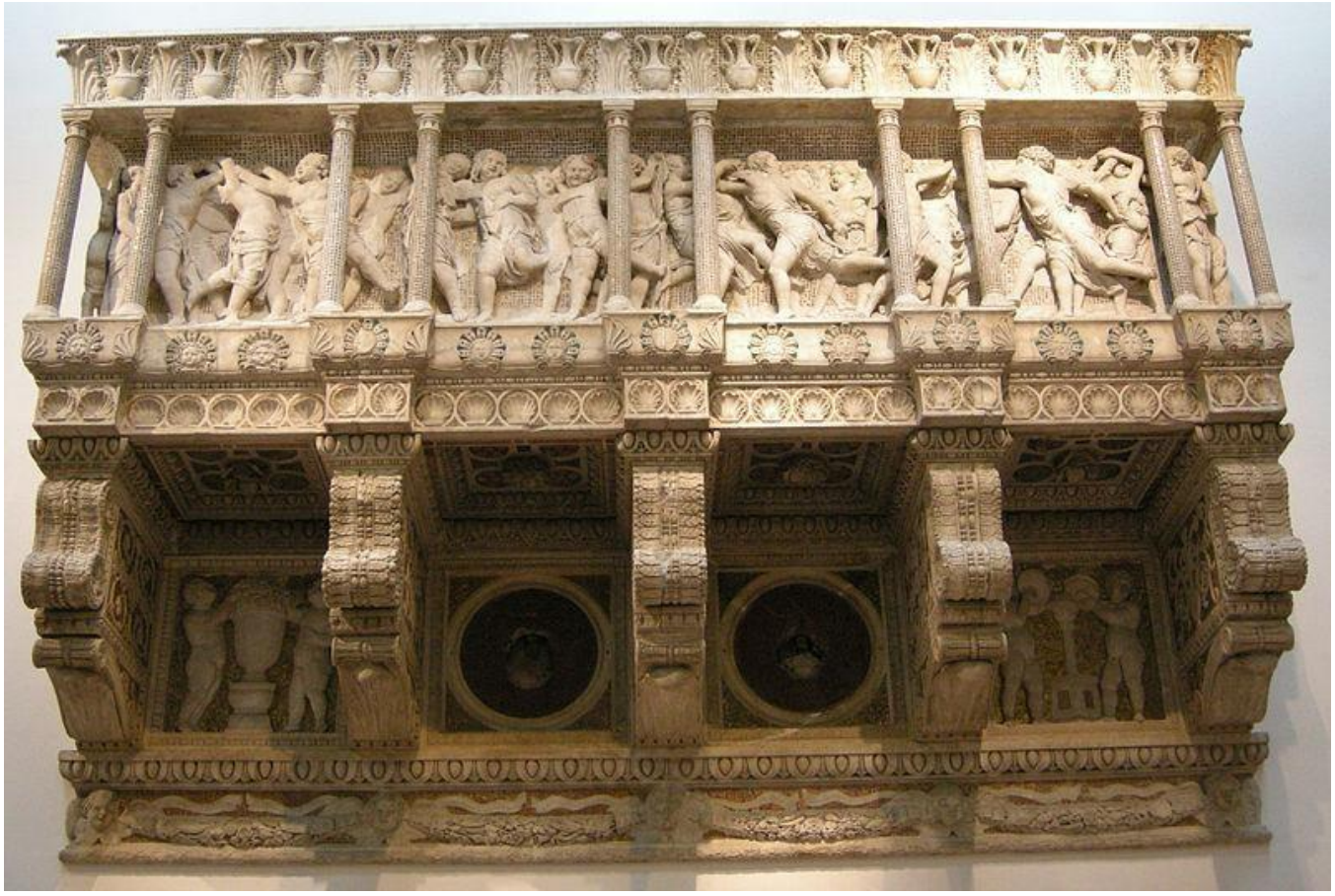

Detalle del púlpito exterior de la Catedral de Prato

DONATELLO (Florencia, 1386-1468**)**

Fase inicial de adolescencia y madurez en Florencia (1404-1443) (VI)

En 1433, disuelta la sociedad con Michelozzo, Donatello esculpirá la **Cantoría de la Catedral de Florencia**, destinada a albergar a los niños cantores.

DONATELLO (Florencia, 1386-1468**)**

Fase inicial de adolescencia y madurez en Florencia (1404-1443) (VIII)

Todavía antes de marchar a Padua, realiza una de sus obras más conocidas: la estatua en bronce de un **David** adolescente para el Palacio de los Medici. Es el primer desnudo masculino del arte europeo.

«...ese cuerpo es tan natural, vívido y delicado, que a los artistas les parece que debe haber sido modelado sobre el cuerpo de una persona viva» (Vasari).

DONATELLO (Florencia, 1386-1468**)**

Estancia en Padua (1443-1453) (I)

Cuando Donatello llega a Padua tiene 58 años y es el escultor más famoso de Italia. Durante la década que permanece en esta ciudad, realiza los espectaculares bajorrelieves con los **Milagros de San Antonio** (altar mayor de la iglesia de San Antonio).

***Milagro de la mula*.**

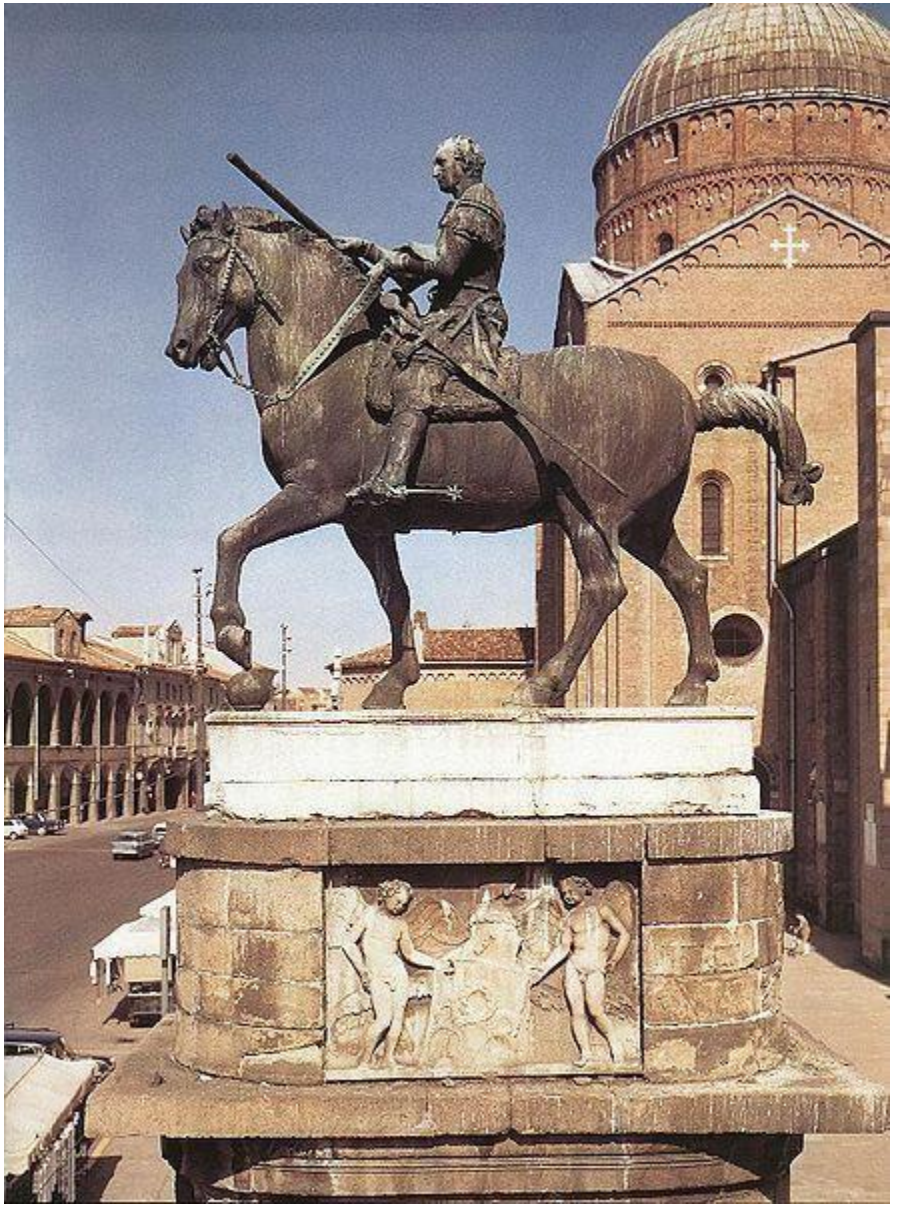
DONATELLO (Florencia, 1386-1468**)**

Estancia en Padua (1443-1453) (II)

•También en Padua realiza una de sus obras más famosas, **la estatua ecuestre de Erasmo da Narni**, más conocido como "**el Gattamelatta**".

•El personaje es un capitán de mercenarios que había defendido la República de Venecia contra Milán. Atendiendo a sus deseos de ser enterrado en Padua, el gobierno de Venecia cede un aplaza y encarga a Donatello una monumental estatua que le sirviera de sepultura.

•A partir del modelo romano de la estatua de Marco Aurelio, Donatello la imagen de un militar poderoso (caballo, armas, armadura) con un rostro sereno que trata de simbolizar el ideal humanista de la época.

DONATELLO (Florencia, 1386-1468**)**

Última etapa en Florencia (1453-1468) (I)

•Cuando Donatello regresa a Florencia tiene ya más de sesenta y cinco años. En estos años, y hasta su muerte, sufre una crisis religiosa anti-humanista parece que promovida por su arzobispo, el fraile dominico San Antonino.

• Este señor, en un intento de recuperar los valores del cristianismo primitivo, se paseaba por la ciudad vestido de harapos y predicando a sus vecinos que abandonaran las costumbres licenciosas relacionadas con las riquezas, el sexo y la buena vida.

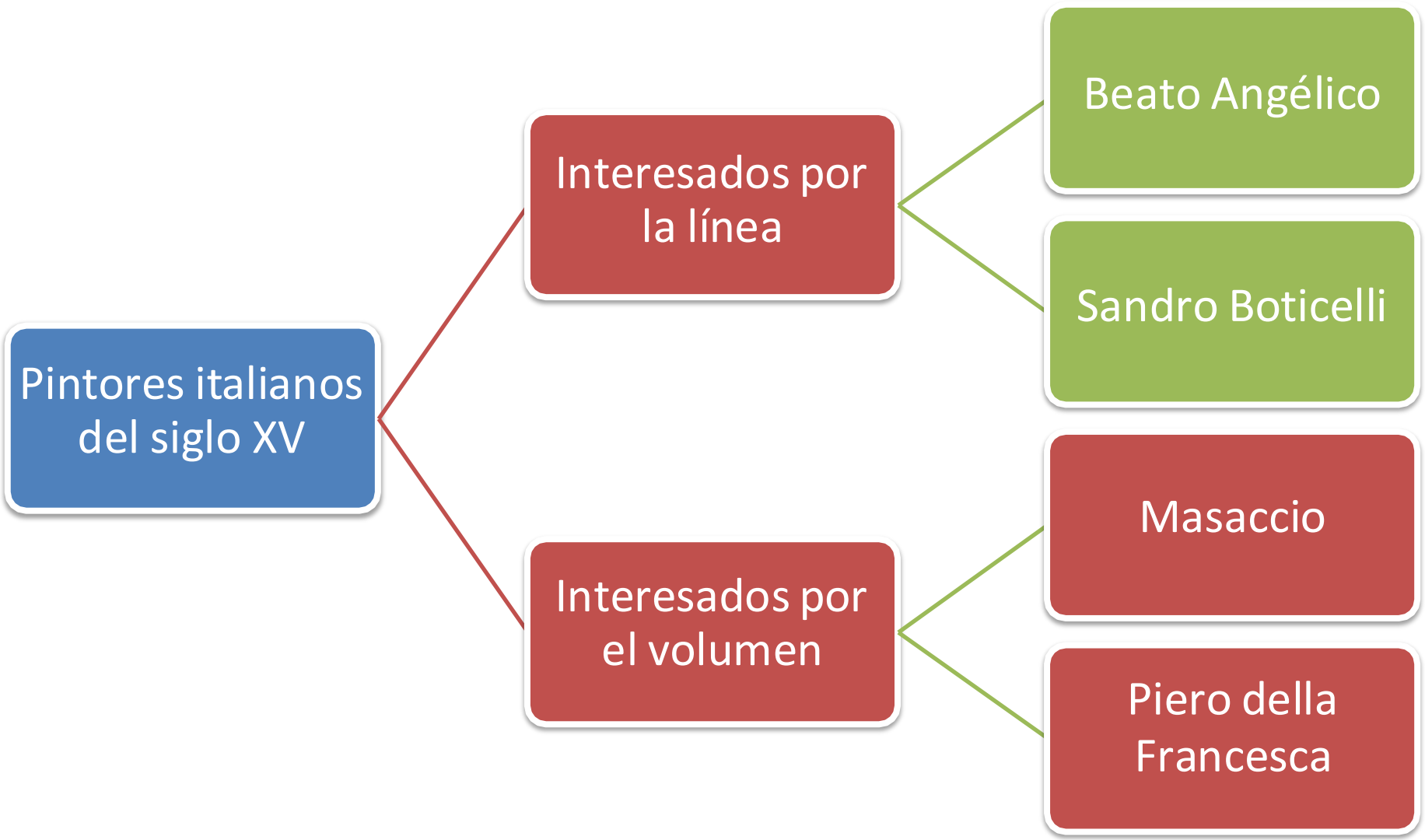
DONATELLO (Florencia, 1386-1468**)**

Última etapa en Florencia (1453-1468) (II)

- Antonino, en uno de sus sermones, dijo, respecto a María Magdalena: "Oh cuerpo, materia de corrupción, ¿qué tengo que hacer contigo?".

- Esta prédica fue visualizada por Donatello a través de su **Magdalena penitente**, la imagen de una mujer demacrada y temblorosa que parece la negación de la belleza. Es el comienzo de una serie de obras del mismo tipo que reflejan la angustia vital de un artista y que anticipan parte de lo que va a ser la escultura del *Cinquecento*.

Pintores italianos del siglo XV
Interesados por la línea
Interesados por el volumen
Beato Angélico
Sandro Boticelli
Masaccio
Piero della Francesca

LA PINTURA RENACENTISTA

La pintura renacentista se caracteriza por la recuperación de los modelos de la **Antigüedad clásica**, el interés por representar al ser humano y la búsqueda de una belleza ideal basada en la proporción y la armonía. Los artistas desarrollaron un mayor **naturalismo**, estudiando la anatomía, las emociones y la representación de la naturaleza. Una de sus principales innovaciones fue el dominio de la **perspectiva lineal**, que permitió crear sensación de profundidad y espacios más realistas, junto con el uso de la perspectiva aérea y el claroscuro. Los temas religiosos continuaron siendo predominantes, aunque adquirieron importancia la **mitología, el retrato y los temas profanos**, mientras que la composición tendió a ser equilibrada, racional y ordenada.

Madonna Sixtina de Rafael.

FRA ANGELICO

- Este fue el nombre con que conocieron sus contemporáneos a Giovanni da Fiesole fraile dominico. La razón es que lo consideraban prácticamente un santo, cuya pintura tenía inspiración divina.

- Comenzó como iluminador de manuscritos. El dominio de esta técnica será fundamental en su posterior dedicación a las pinturas sobre tabla y al fresco.

- Las obras de Fra Angelico (otro de los nombres por los que es conocido) son herederas del gótico: combinó la espiritualidad religiosa medieval con las novedades del Renacimiento, especialmente el uso de la perspectiva y una representación más naturalista de las figuras. Sus obras destacan por la serenidad, luminosidad y delicadeza, con colores brillantes y un profundo sentido devocional.

En el retablo de **La Anunciación** (1430), utiliza colores brillantes y fondos dorados, imágenes estilizadas y una luz especial que dota al cuadro de un ambiente primaveral.

Temple sobre tabla.
154x194 cm.
Museo del Prado.

- En 1438, se produce un hecho fundamental en su vida. El Papa había concedido a los dominicos el **convento de San Marcos**, en Florencia, y Angelico recibe el encargo de decorar la sala capitular, el claustro y las celdas. Serán **50 frescos** que dotarán al convento de un mensaje de espiritualidad, con una técnica detallista y minuciosa.

- Este conservadurismo pictórico, más cercano al gótico que a las nuevas tendencias humanistas que se están poniendo de moda, puede deberse a la presión de la Iglesia y de la aristocracia toscana.

La Coronación de la Virgen. De izquierda a derecha: S. Tomás, S. Benito, S. Domingo de Guzmán, S. Francisco de Asís, S. Pedro mártir y San Marcos.

La **Transfiguración de Fra Angelico**, realizada hacia 1438-1445 para el convento de San Marcos de Florencia, representa el episodio evangélico en el que **Jesús manifiesta su naturaleza divina** ante los apóstoles Pedro, Santiago y Juan en el monte Tabor. Cristo aparece en el centro, rodeado por una mandorla luminosa, mientras **Moisés y Elías** se sitúan a ambos lados, simbolizando la unión entre la Antigua y la Nueva Alianza; a los pies, los apóstoles reaccionan con asombro ante la manifestación de la divinidad.

María aparece también representada, como referencia a la humanidad de Cristo y a su papel en la historia de la salvación. Fra Angelico utiliza figuras sencillas, colores suaves y una composición equilibrada para transmitir una profunda sensación de **serenidad y espiritualidad**. Desde el punto de vista teológico, la Transfiguración anticipa la **gloria de Cristo resucitado** y confirma su identidad como Hijo de Dios, preparando a los discípulos para comprender el sentido de su futura Pasión y muerte.

MASACCIO

- Impresiona la precocidad de este artista, que solo vivió 27 años. Pero, pese a su corta carrera, puede considerarse el fundador de la pintura moderna.

- Técnicamente, es el primer pintor que construye con el color, preocupándose de los volúmenes y de los efectos tridimensionales.

- Fue uno de los grandes renovadores de la pintura del **primer Renacimiento italiano**, especialmente por su dominio de la **perspectiva lineal** y su interés por el naturalismo.

- Su obra influyó decisivamente en artistas posteriores, como **Piero della Francesca y Miguel Ángel**.

- Sus primeras pinturas, los **frescos de la Capilla Brancacci**, en la iglesia florentina del Carmine, son ya una obra maestra:
  - Felice Brancacci era un rico comerciante que quiso decorar su tumba con un ciclo iconográfico dedicado a San Pedro.
  - El conjunto fue encargado a Masaccio y a Masolino de Panicale.

•De la parte que correspondió a Masaccio, la más famosa es **El Tributo de la Moneda**, que fragmenta en tres escenas yuxtapuestas.

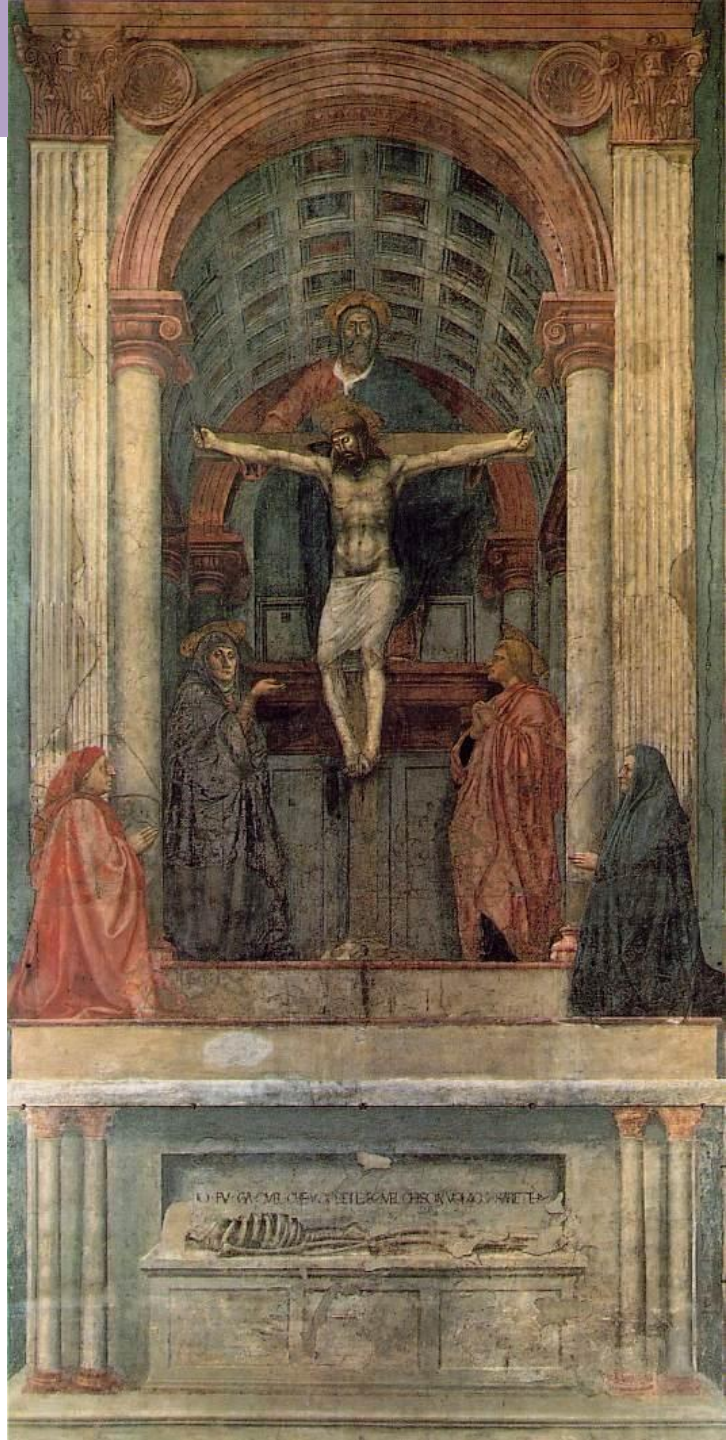
•Se puede observar que los personajes están tratados con la intención de mostrar los rasgos psicológicos de cada uno. A nivel formal, se puede observar una corporeidad de las figuras, que se inspira seguramente en las esculturas que Donatello había realizado en los santos de Or San Michelle.

A la izquierda, se observa a San Pedro pescando un pez en el lago de Genezaret; en las entrañas del pez, encontrará una moneda con que poder pagar el tributo.	En el centro, Cristo es requerido por el recaudador de impuestos de Cafarnaún para que pague el derecho de portazgo antes de entrar en la ciudad	A la derecha, Pedro entrega la moneda al recaudador.

- Otro importante cuadro de Masaccio es **La Trinidad**, pintado para la iglesia de Santa María Novella de Florencia:
  - Se puede observar en ella el conocimiento que el autor tenía de la perspectiva de Brunelleschi.
  - Los tres grupos (el Padre Eterno, el Calvario y los donantes) se recortan sobre un tabernáculo, cubierto por una bóveda acasetonada, crean en el espectador una ilusión de profundidad.

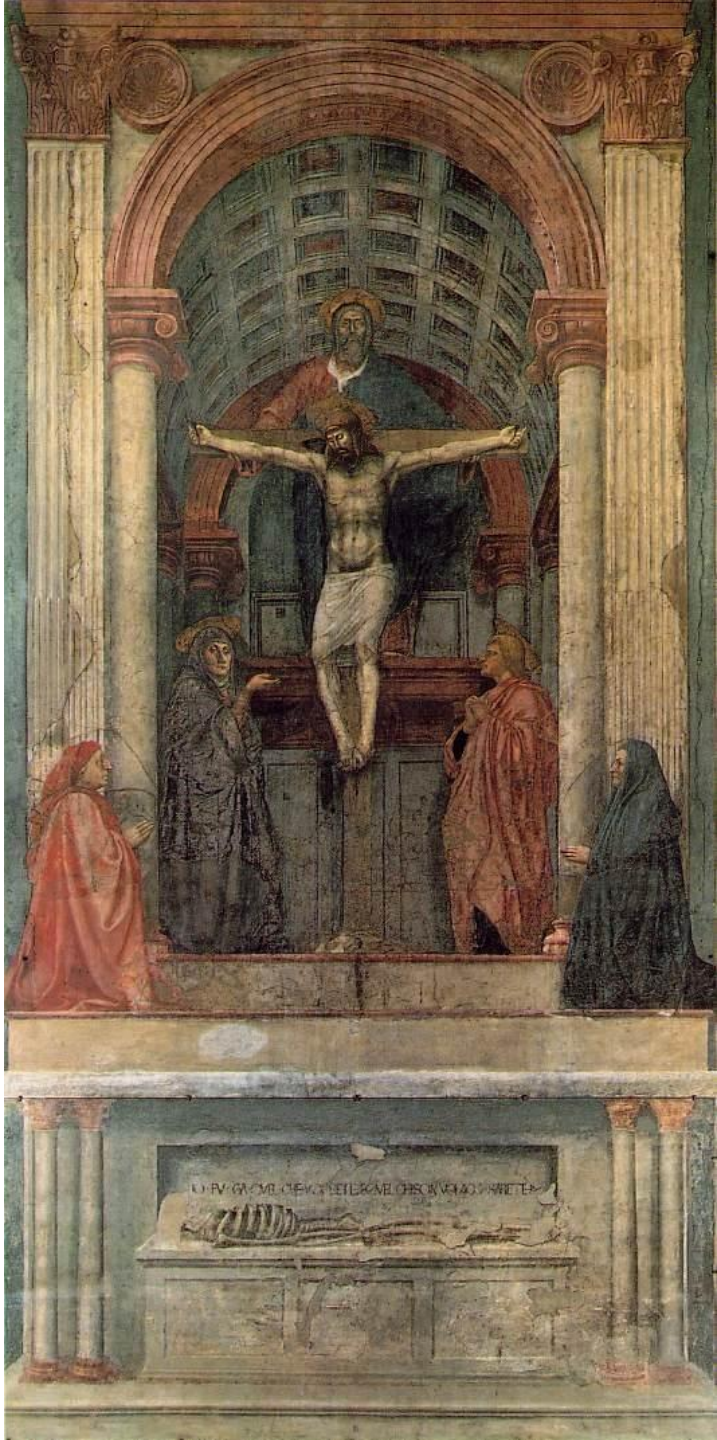

MASACCIO

- Debajo de la pintura, hay una falsa mesa de altar con un esqueleto. En ella, se puede leer la siguiente inscripción: “Yo fui antaño lo que sois vosotros, y lo que soy ahora, lo seréis mañana”.

- La pintura puede leerse en sentido vertical ascendente, como la ascensión hacia la salvación eterna, desde el esqueleto (símbolo de la muerte) hasta la Vida eterna (Dios Padre), pasando por la oración (los donantes), la intercesión de los santos (San Juan y la Virgen), y la redención (Cristo crucificado).

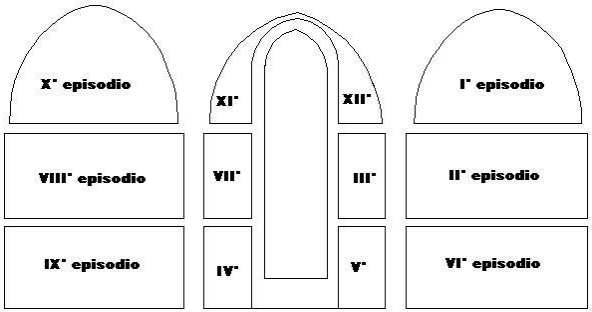

- Se educa en Florencia, a pocos kilómetros de su ciudad natal, donde entabla amistad con su paisano Giovanni Bacci. Su primera gran obra (1452-1460), precisamente, es la decoración de la **capilla familiar de los Bacci** en la basílica de San Francisco, en Arezzo

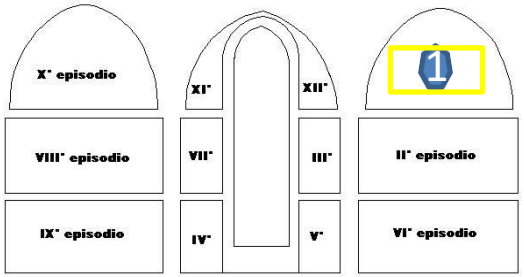
La Basílica de San Francisco en Arezzo, edificio del siglo XIII, en el que se encuentra la Capilla Bacci con los frescos del ciclo de Piero della Francesca.

Desarrolla en ella la **Historia de la Vera Cruz,** en diez episodios extraídos de la Leyenda Dorada. En ella se cuenta la historia de la madera que se usó en la cruz de Cristo

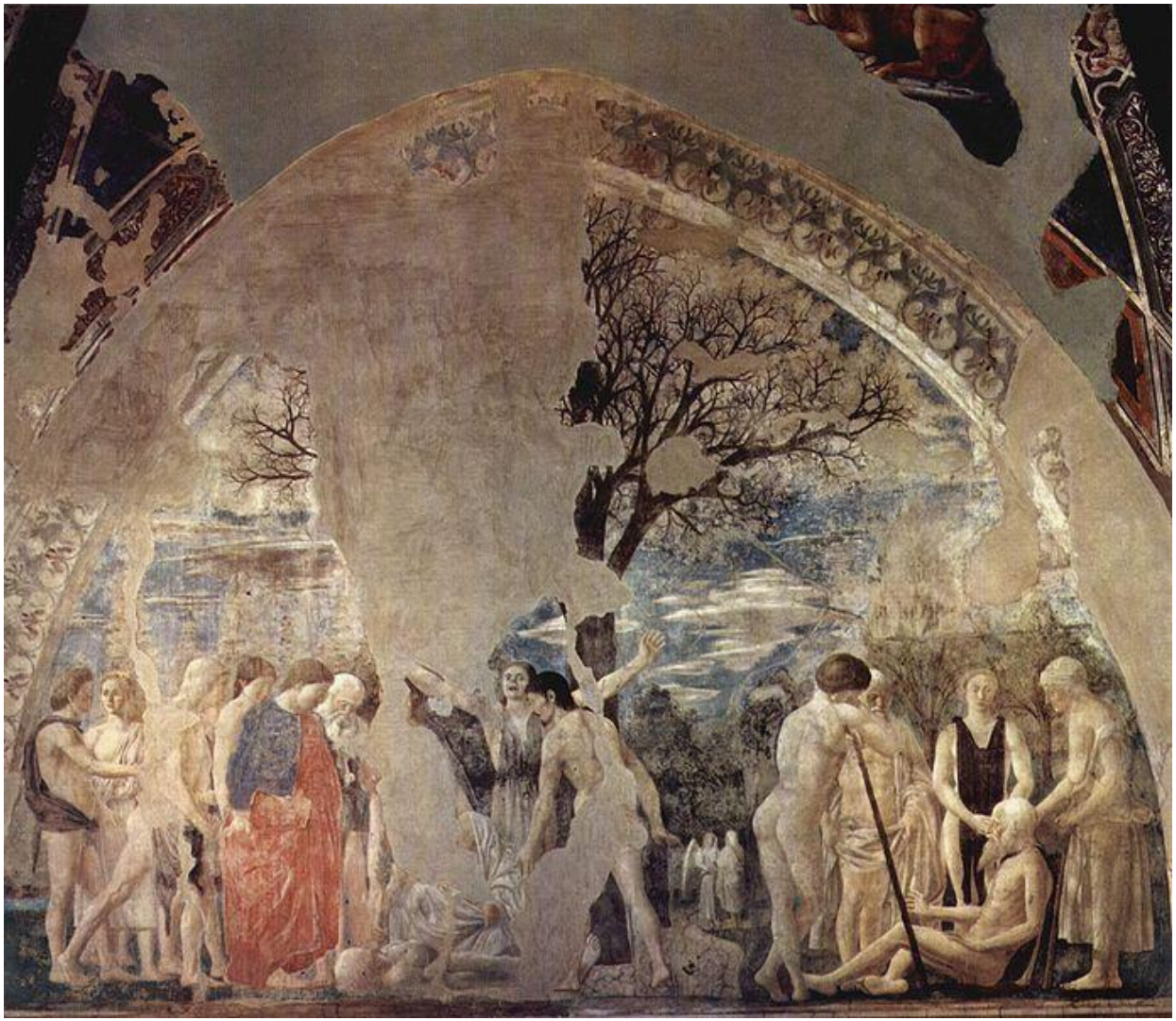

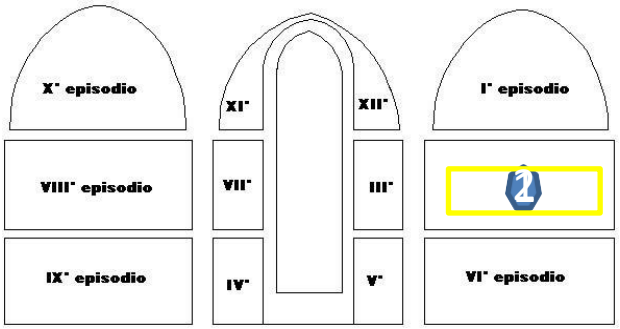

- Las características de esta obra, recogidas con detalle en algunas de sus obras teóricas, son:
  - modelación de los hombres, los objetos y el paisaje a través de la luz y el color.
  - reducción de la naturaleza a figuras geométricas.
  - uso de la perspectiva con rigor matemático.
- Estos aspectos convierten a Piero della Francesca en un precursor de pintores como Cézanne e, incluso, de los cubistas.

***I episodio: La muerte de Adán* (390 x 747 cm).**
Adán está moribundo. En la puerta del Paraíso, el arcángel Gabriel da a Set, tercer hijo de Adán, una ramita del Árbol de la Vida para que la plante en la boca de Adán y de esta manera redimir el pecado original.
La imagen de Adán y Eva ancianos muestra un hábil tratamiento de la anatomía. Es uno de los primeros desnudos renacentistas.

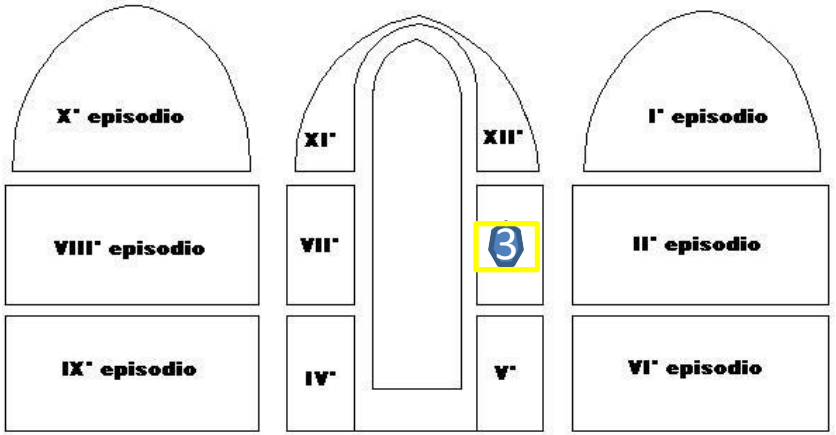
***II episodio: La adoración del Árbol Sagrado por la reina de Saba* y *El encuentro entre Salomón y la reina de Saba* (336 x 747 cm).**

La reina de Saba se arrodilla ante un puente al reconocer la madera del árbol de la Cruz y rehúsa avanzar. La reina predice que un puente hecho del Árbol de la Sabiduría se utilizará para crucificar al más grande de los reyes.

A la izquierda se ve la adoración del puente por la reina de Saba y, a la derecha, cómo la reina es recibida en el palacio de Salomón, quien estrecha su mano.

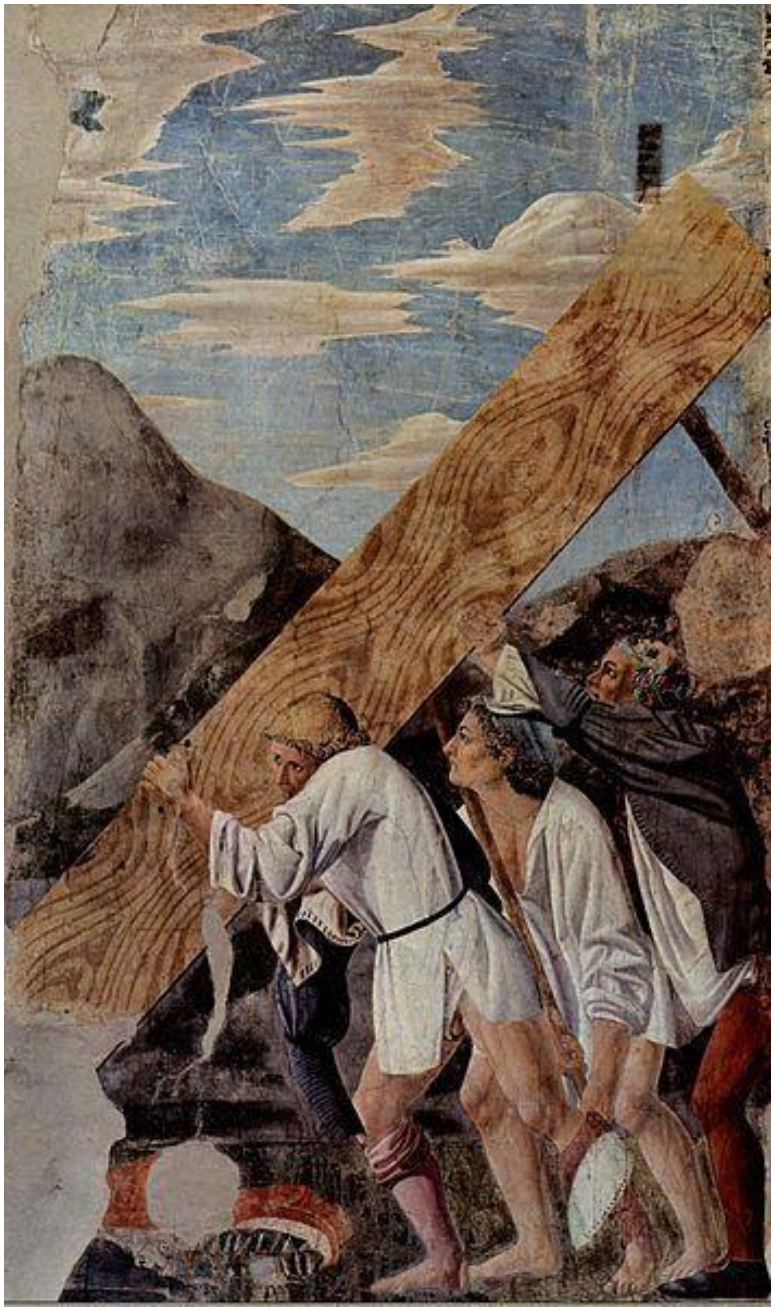
Este fresco puede verse como un deseo de unión entre las iglesias ortodoxa y occidental en el siglo XV. Se representa el palacio del rey Salomón al modo de un nuevo edificio de estilo renacentista.

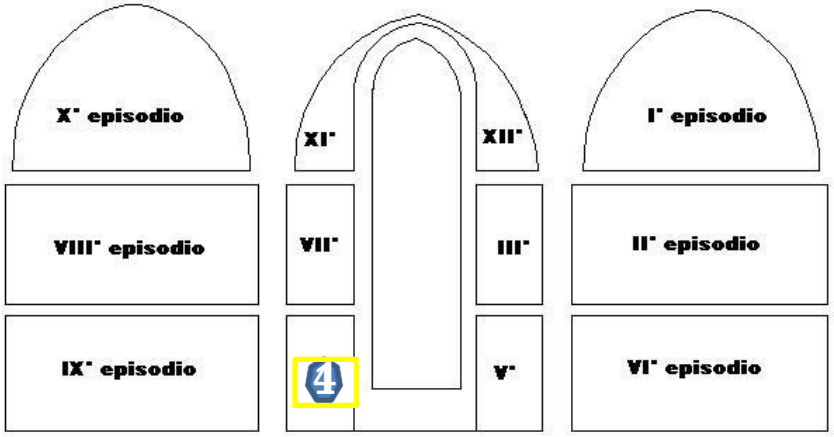

***III episodio**: **Arrancamiento y entierro del Árbol** Sagrado*.

Salomón cree que "el más grande de los Reyes" es él, por lo que hace arrancar y enterrar el puente, hasta que los romanos lo encuentran.

Las figuras que lo entierran son personajes-tipo que encarnan los defectos humanos.

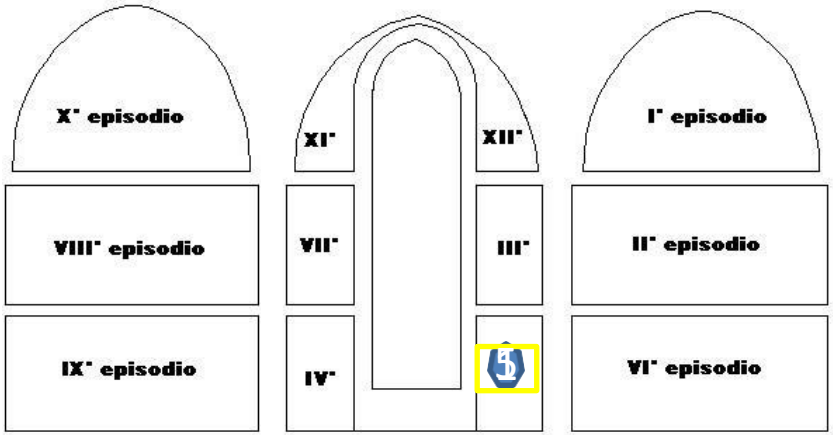

IV episodio: La Anunciación.

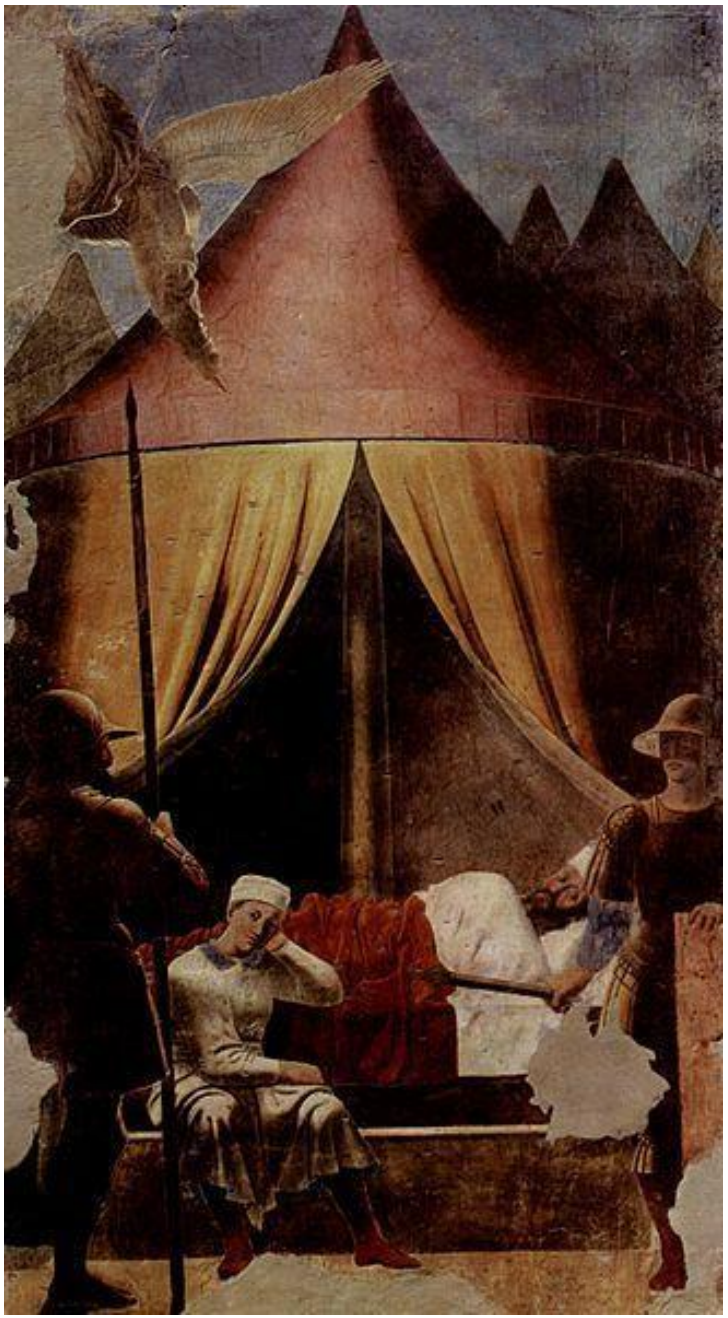
La muerte de Cristo anunciada en la forma de cruz de la tabla.

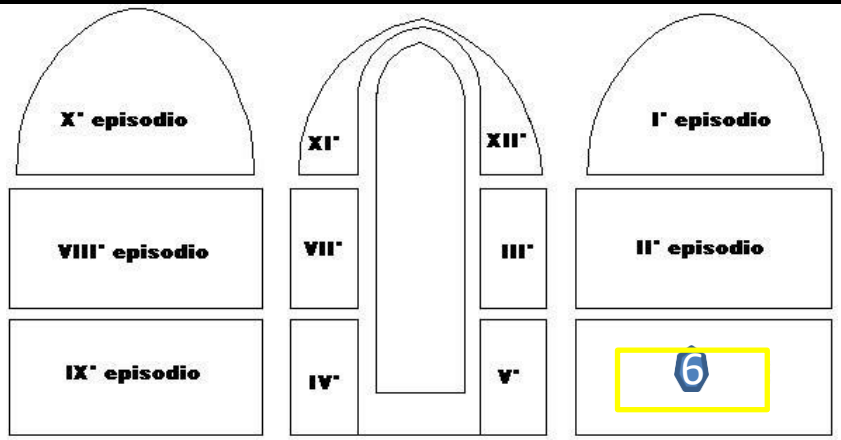

***V episodio: El sueño de Constantino* (329 x 190 cm).**

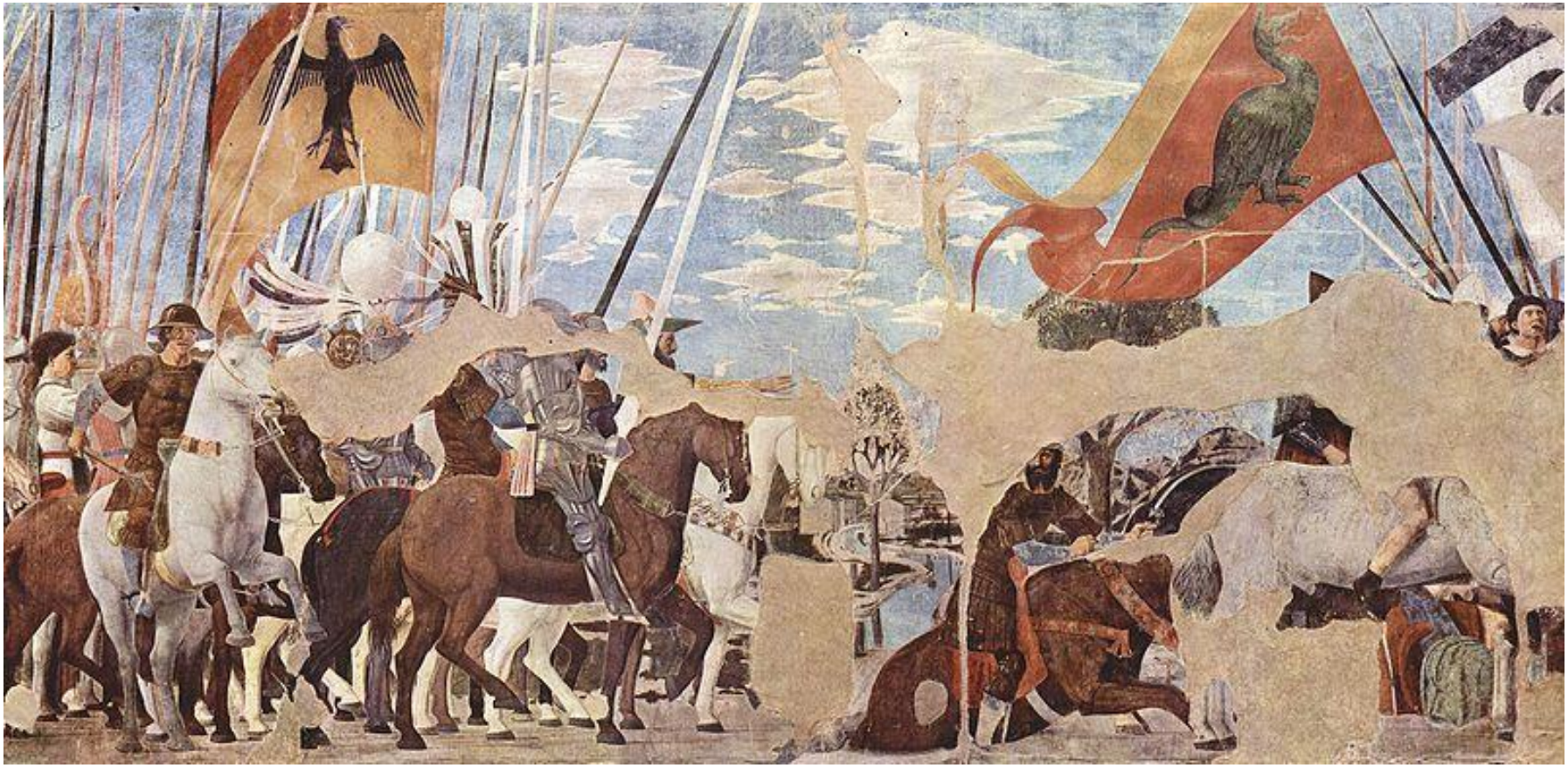
En él ve la Cruz y una voz le dice: "Bajo este signo vencerás", incitándole así a derrotar al paganismo.

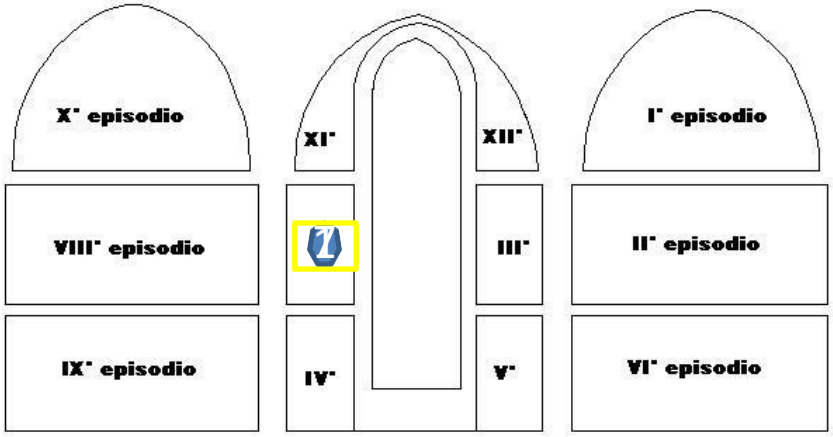

VI episodio: Victoria de Constantino sobre Majencio en Puente Milvio.

Con la cruz en su escudo, derrota al enemigo y más tarde se convierte al Cristianismo.

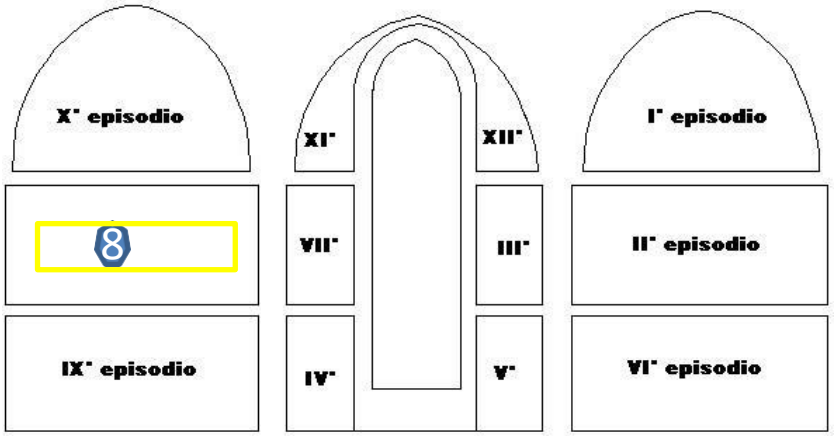

***VII episodio: Tortura del hebreo Judas Levita*.**

No era fácil obtener información y "cuando la reina los hubo llamado y exigido que le dijeran el lugar donde nuestro Señor Jesucristo había sido crucificado, nunca se lo dirían... a ella. Entonces ordenó que los quemasen a todos" o que los lanzaran a un pozo seco durante siete días y allí los atormentaran mediante el hambre. Se observa en uno de los frescos cómo le hacen descender al pozo mediante una cuerda, y entonces confiesa que Jesús fue su señor y dónde está la cruz.

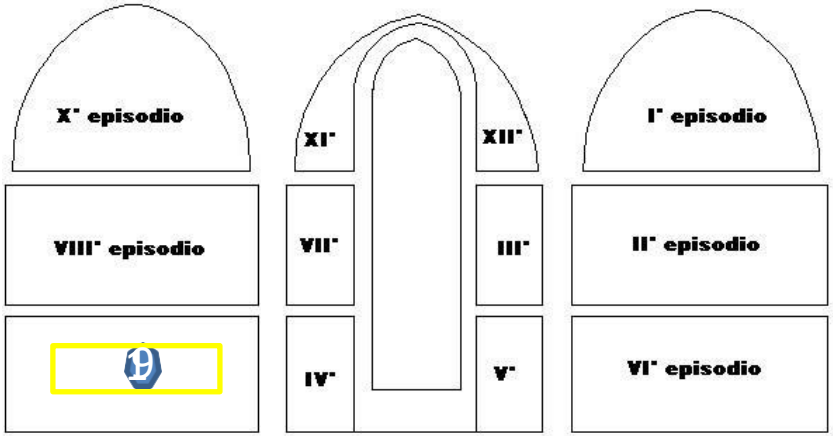

***VIII episodio: Descubrimiento y prueba de la Vera Cruz* (356 x 747 cm).**

Elena, la madre de Constantino, encuentra la cruz en Jerusalén. Se desentierran tres cruces y se prueba cuál es la Vera Cruz, resucitando muertos con ella. A la izquierda está representado Jerusalén al modo de Arezzo

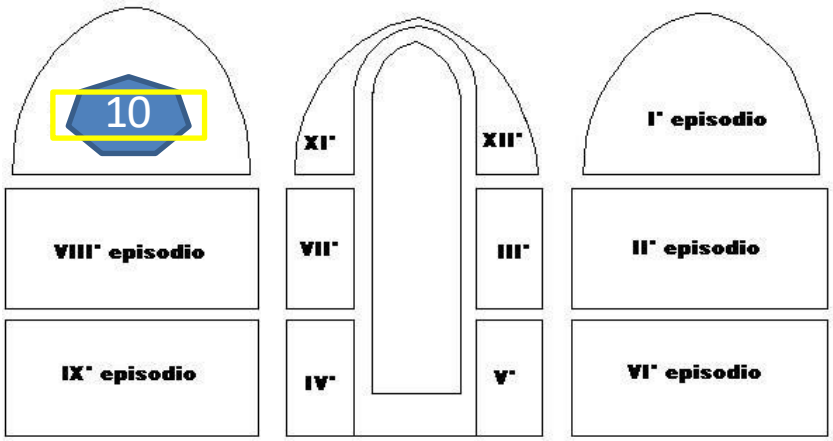

***IX episodio: Batalla entre el emperador bizantino Heraclio y Cosroes II* (329 x 747 cm).**

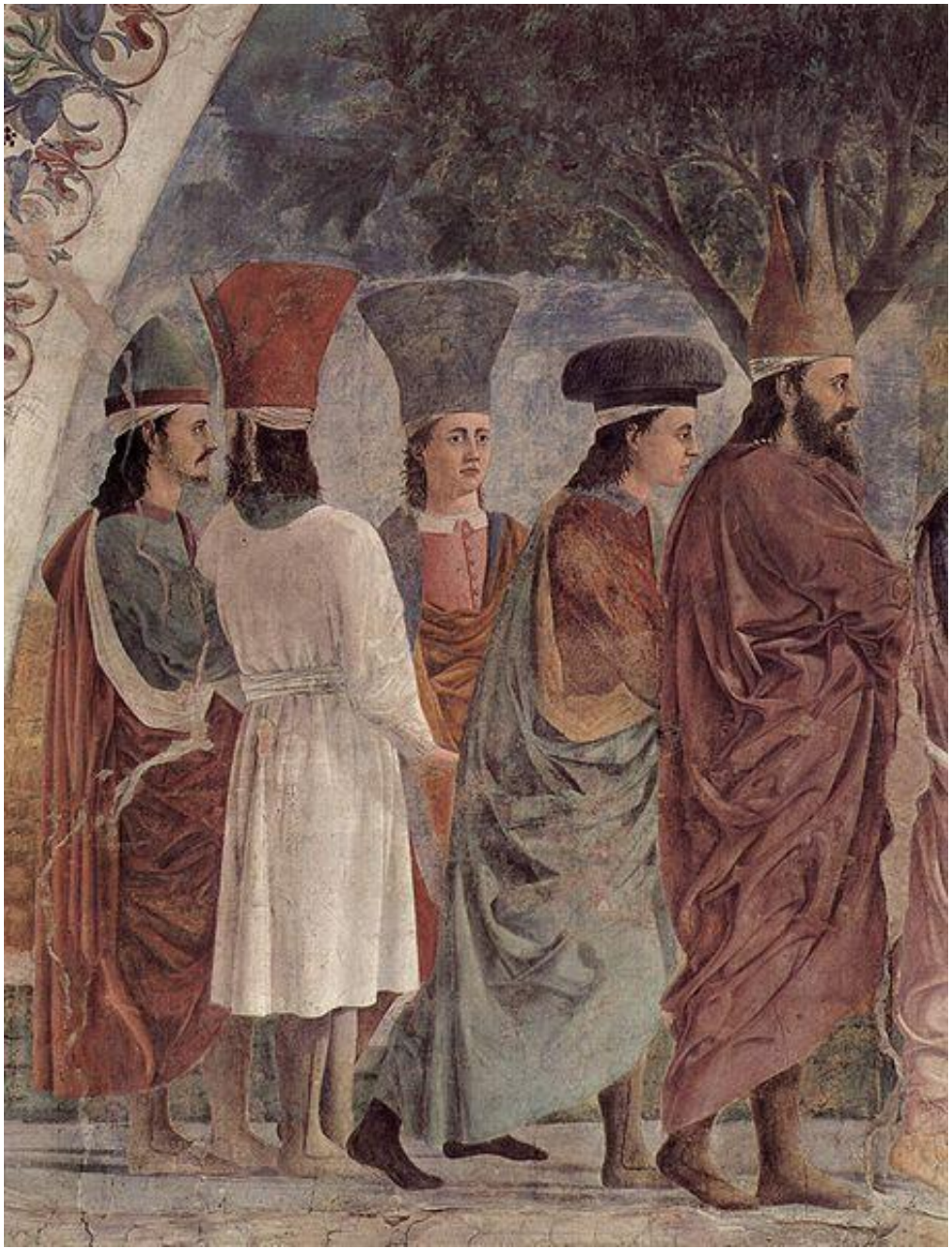
Derrota y decapitación de Cosroes, que había robado la Cruz. La cruz tenía un papel relevante en las batallas durante la guerra entre el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Sasánida (a principios del siglo VII).

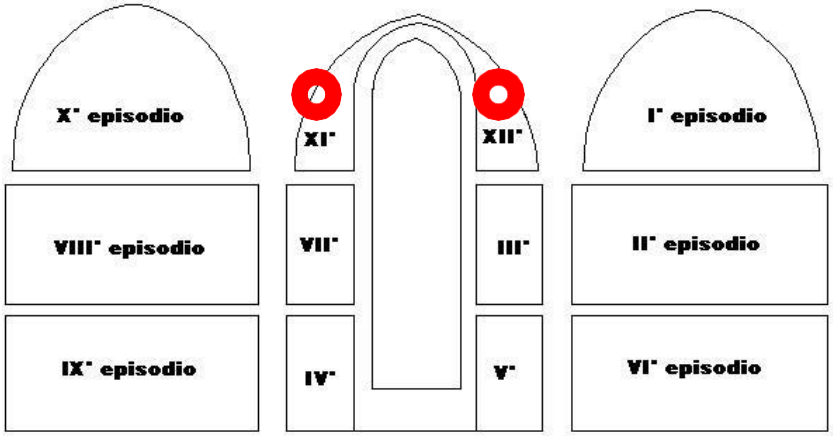

***X episodio: Exaltación (o restitución) de la Cruz* (390 x 747 cm).**

Regreso de la Cruz a Jerusalén

Recuadros XI y XII: El profeta Jeremías y el profeta Isaías.

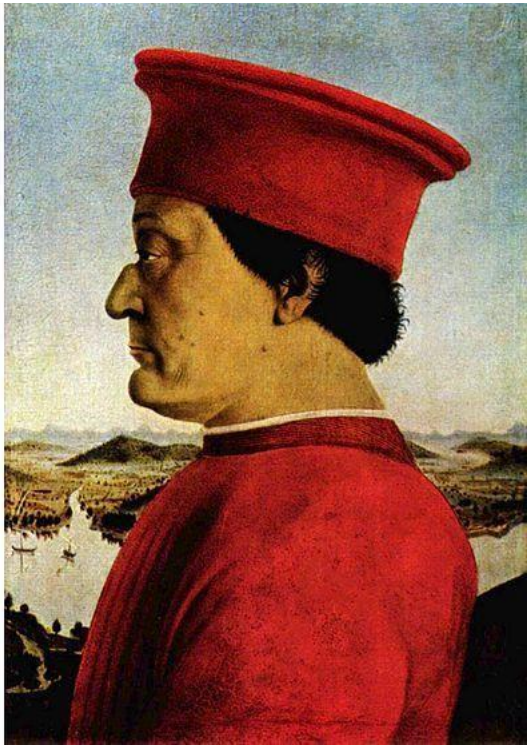
Los profetas no parecen ser parte del ciclo narrativo, pudiendo obedecer su presencia a fines puramente decorativos.

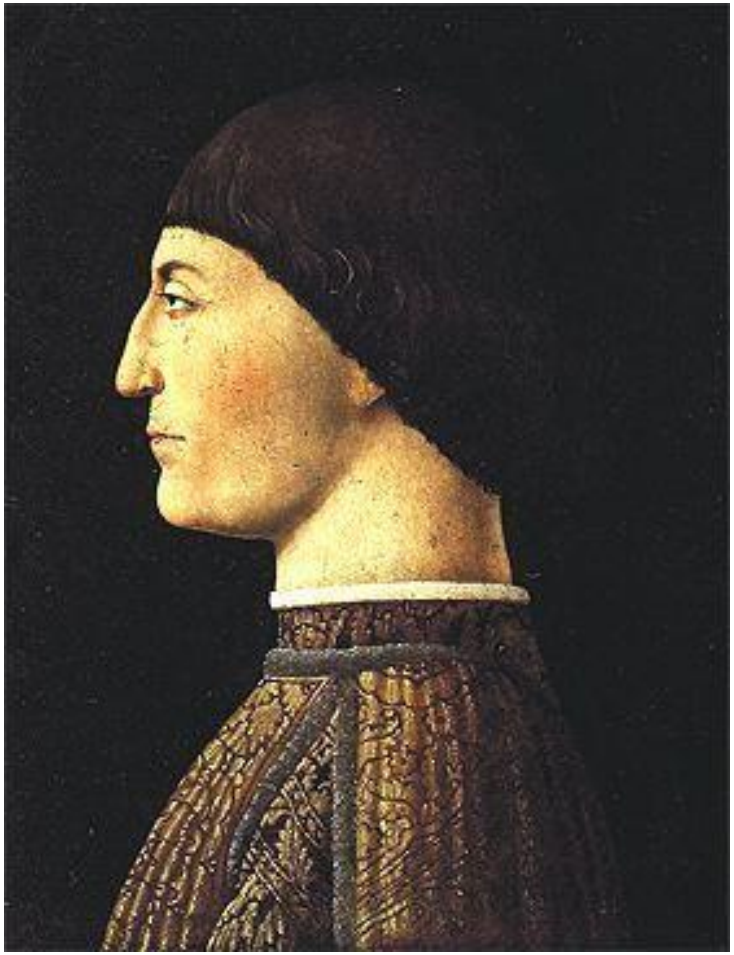

- Della Francesca es también un importante pintor de retratos. Hizo cuadros de varios príncipes y tiranos de los estados italianos: Segismundo Malatesta, de Rímini; Federico de Montefeltro y Battista Sforza, en Urbino.

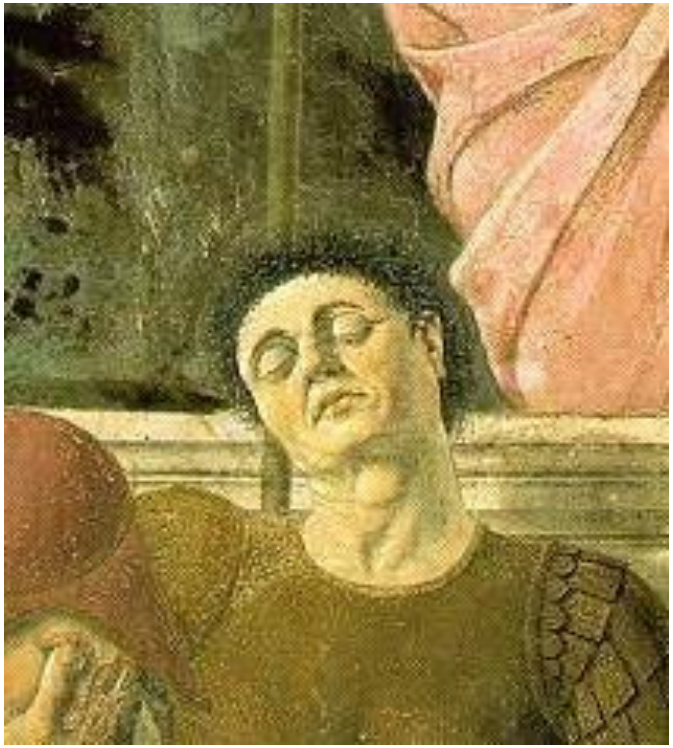

↑; Federico de Montefeltro y su esposa Battista Sforza

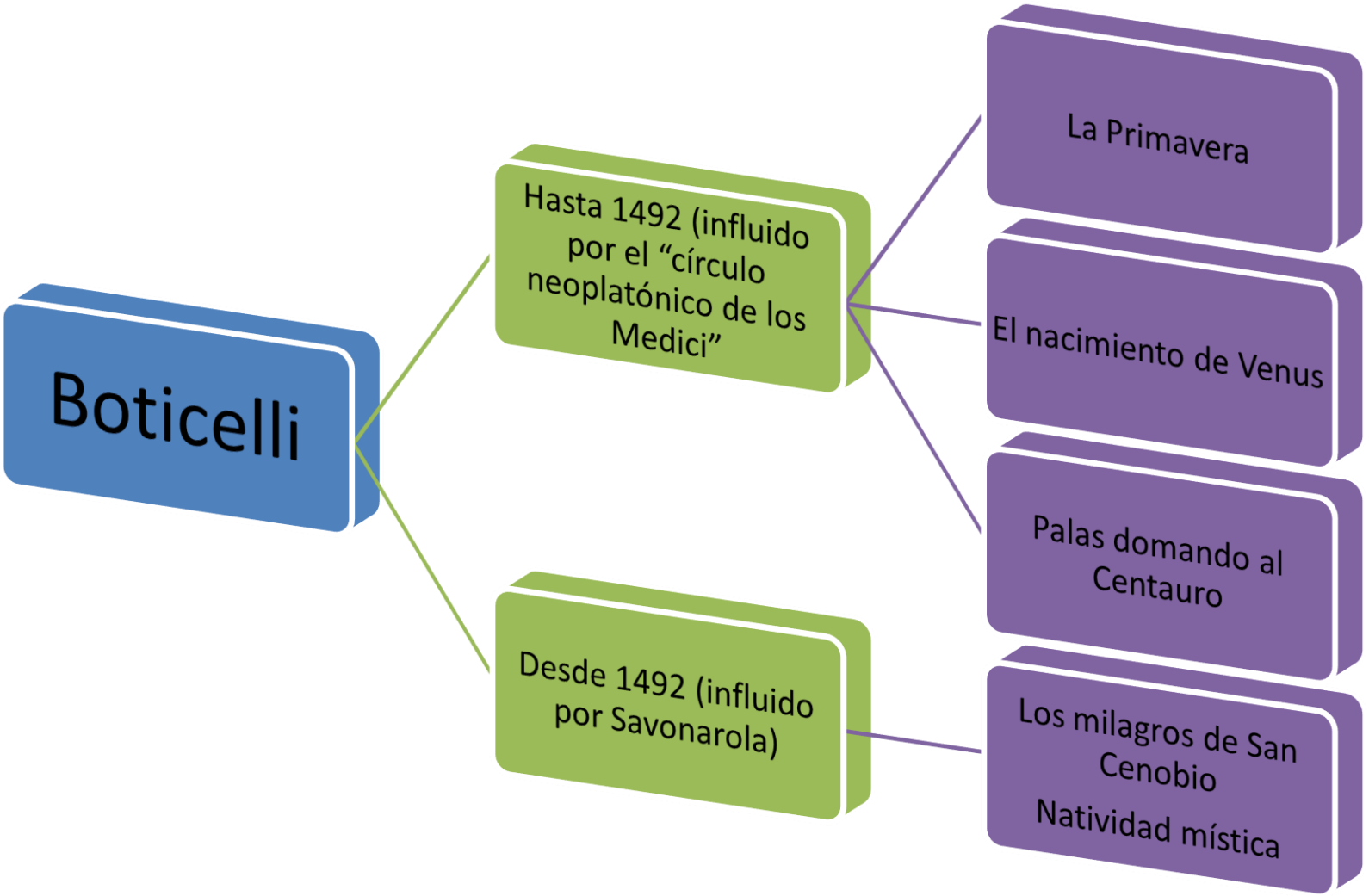
Segismundo Malatesta →

- Moría en la madrugada del 11 al 12 de octubre de 1492, en el mismo momento en que la expedición de Colón llegaba al Nuevo Mundo.

Autorretrato de Piero Della Francesca, detalle de *La resurrecci*ón

SANDRO BOTICELLI

SANDRO BOTICELLI

Sandro Botticelli (1445-1510) fue uno de los grandes pintores del Renacimiento florentino, caracterizado por un estilo elegante, delicado y de gran belleza idealizada. Sus figuras presentan **líneas sinuosas, cuerpos estilizados y rostros serenos**, mientras que sus composiciones destacan por el movimiento de los cabellos y los ropajes. Aunque realizó numerosas obras religiosas, destacó especialmente por sus **temas mitológicos**, inspirados en la Antigüedad clásica y en el pensamiento humanista, como *El nacimiento de Venus* y *La primavera*. Su pintura combina la belleza ideal, el simbolismo y una gran sensibilidad poética.

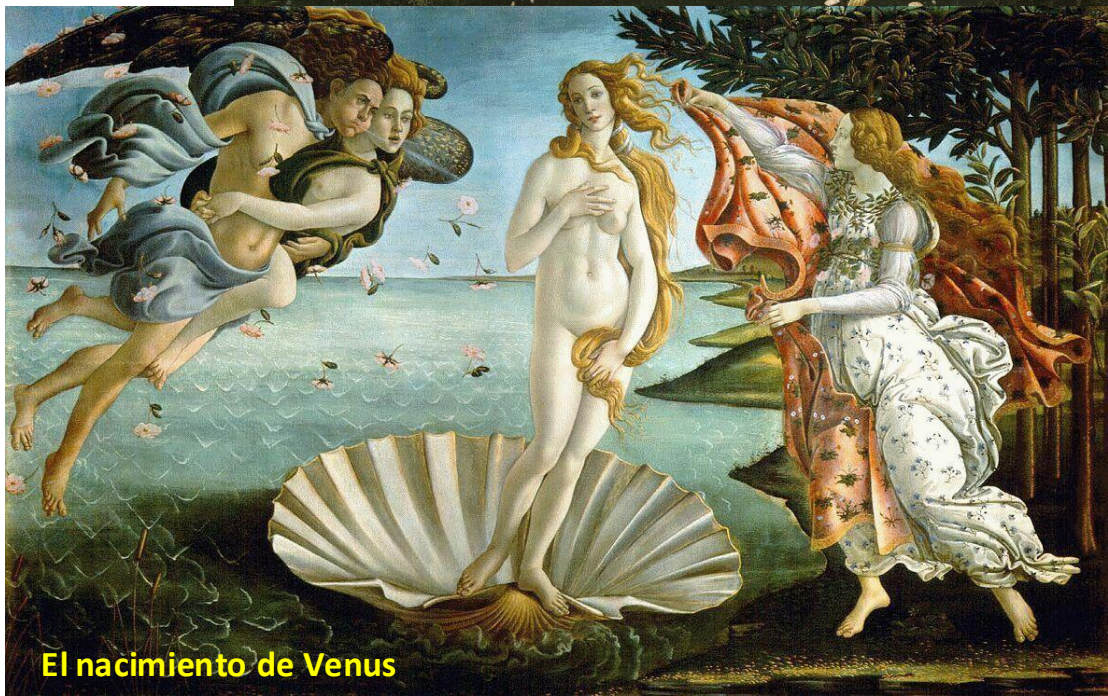
Simonetta Vespucci. El amor imposible de Botticelli.

SANDRO BOTICELLI

a) **Hasta 1492**, es un pintor desarrolla una obras de tema mitológico y contenido moralizante, muy influido por el círculo neoplatónico de los Medici, que gobiernan la ciudad.

La Primavera

Palas domando al Centauro

El nacimiento de Venus

- **La Primavera** es un horóscopo para celebrar las bodas de su propietario, Lorenzo de Pierfrancesco, de la familia de los Medici:

Un bosquecillo de naranjos y flores como fondo

Las tres Gracias (*Viriditas, Splendor y Laetitia Uberrima)*, diosas latinas de la juventud, el esplendor y el placer

Venus (diosa protectora de la educación humanista) libera a las Gracias y a Flora

Flora, producto de la unión carnal entre el viento Céfiro y la ninfa Cloris.

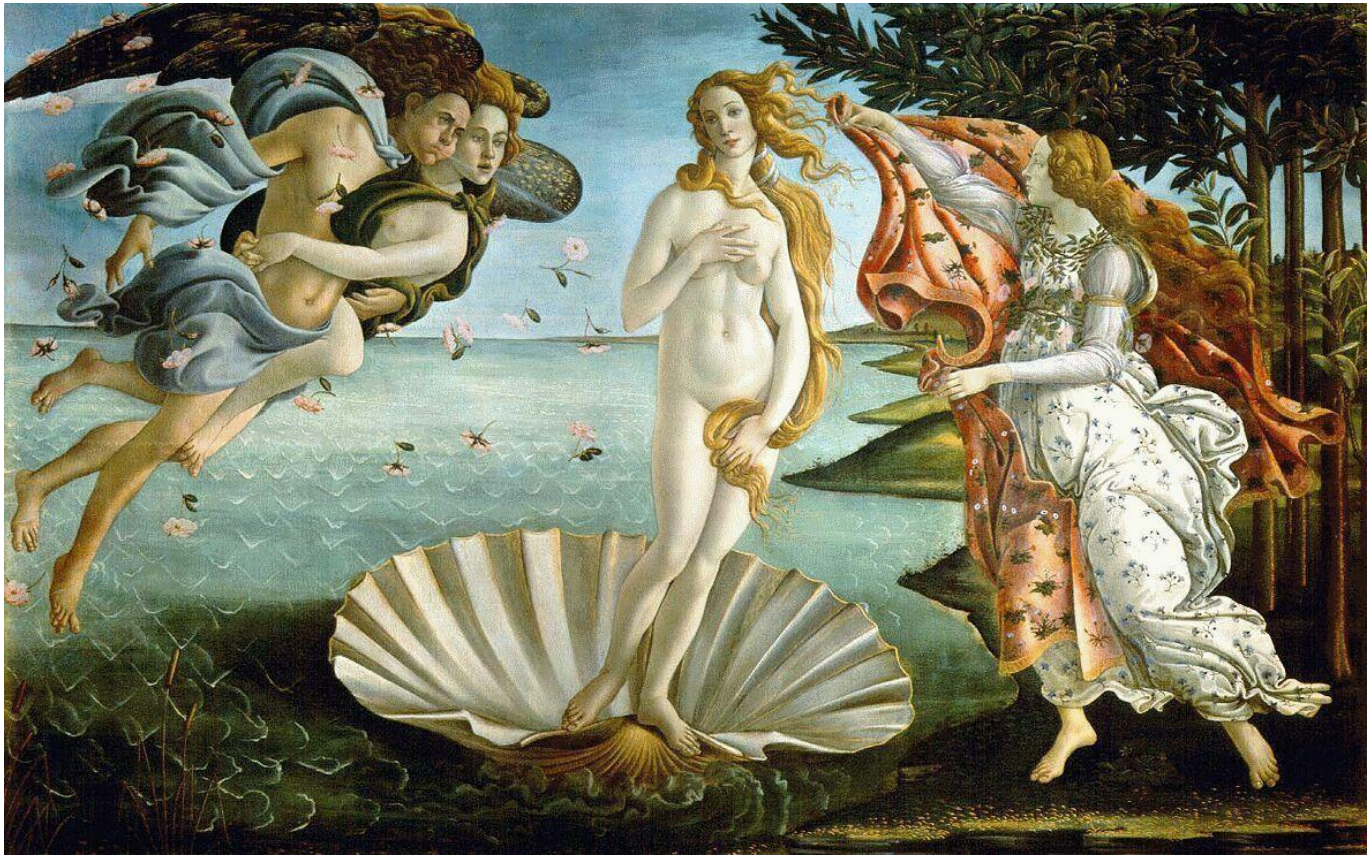
•**La Primavera** es un horóscopo para celebrar las bodas de su propietario, Lorenzo de Pierfrancesco, de la familia de los Medici:

Lo que Botticelli ha representado en este cuadro es la doble naturaleza del amor: la gracia de las artes liberales y los vientos de la pasión en un paisaje de ensueño; o, si se prefiere, la novia casta y sensual que siempre hará feliz al esposo.

SANDRO BOTICELLI

El nacimiento de Venus, de Botticelli, representa a la diosa Venus surgiendo del mar sobre una concha, símbolo de su nacimiento. A ambos lados aparecen **Céfiro y Cloris**, que impulsan el viento, y una de las Horas se dispone a cubrirla con un manto. La obra exalta la **belleza ideal y la perfección**, inspirándose en la mitología clásica y en el pensamiento humanista. Venus simboliza también la belleza espiritual y el amor como fuerzas capaces de elevar al ser humano.

b) La irrupción de **Savonarola** en la escena política y religiosa de Florencia iba a influir de manera decisiva en el cambio que dio la obra de Botticelli.
Savonarola fue un fraile dominico que predicó contra el lujo y la opulencia que reinaba en Florencia. **Se enfrentó a los neoplatónicos** a los que reprochó "la tontería de querer comparar a Jesús con Pitágoras, con Platón, con Aristóteles o con cualquier otro filósofo". **Y a los pintores y coleccionistas de cuadros**, a los que acusa de escandalizar al pueblo ("Mostráis a la Virgen vestida como una alcahueta", les dice). En el momento de máxima influencia, llegó a convertir el carnaval en una fiesta penitencial, donde los flagelantes sustituyeron a los coro**; en 1497, montó una hoguera piramidal de siete pisos, por los siete pecados capitales, en la que se queman cuadros "impúdicos".**

Girolamo Savonarola, retrato de Fray Bartolomeo (c. 1498)

- El arte de Botticelli, que se convierte en seguidor del fraile, se vuelve dramático. Sus últimas obras están dotadas de un fuerte sentido religioso.

- Los cuadros más representativos de este periodo son **Los milagros de San Cenobio…**

Último milagro y muerte de San Cenobio*: salva a un niño que ha sido atropellado por un carro.*

- … y **La natividad mística**.

Aunque es difícilmente interpretable, dado que huye de toda la iconografía clásica de la Navidad, el tema hace probablemente referencia a la situación florentina de inicios del siglo XVI, la caída de Carlos VIII, la expulsión de Pedro de Medici de la señoría de la ciudad y la toma del poder por el partido de Girolamo Savonarola.
Quizá Botticelli pintara este cuadro como ilustración de los sermones de Savonarola contra la decadencia moral de la Florencia de los Médicis.

Continúa en
Renacimiento
y Manierismo
II