

EL RENACIMIENTO

CONTEXTO HISTÓRICO

- Formación de los Estados modernos.
- Desarrollo de la burguesía, pérdida del poder feudal, nacen las grandes monarquías.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

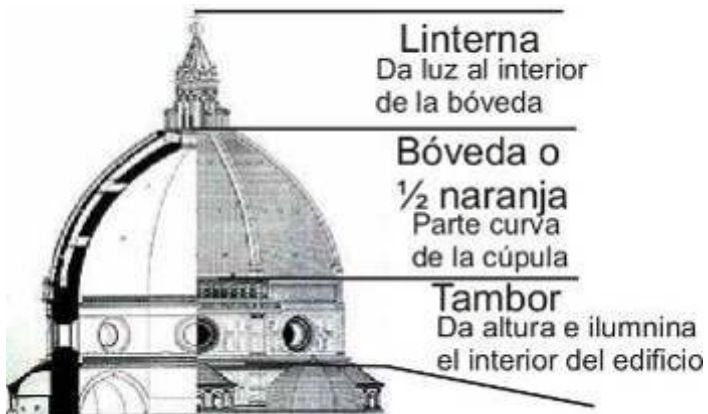
- Antropocentrismo.
- Humanismo (búsqueda del saber, retorno al conocimiento griego y romano...)
- Toma modelos de la antigüedad clásica (Grecia y Roma)
- Desarrollo de la perspectiva.
- El artista deja de ser anónimo.

ITALIA

Tiene dos períodos:

QUATTROCENTO (SIGLO XV)

- **ARQUITECTURA**
  - Nace en Florencia
  - Aplicación de los órdenes clásicos.
  - Arco de medio punto, bóveda de cañón y cúpula.
  - Artista principal Brunelleschi.

Cúpula Catedral de Florencia. Brunelleschi.

- **ESCULTURA**

- Desarrollo de la proporción clásica.
- Cierta amaneramiento en las poses.
- Contraposto.
- Ghiberti y Donatello.

1

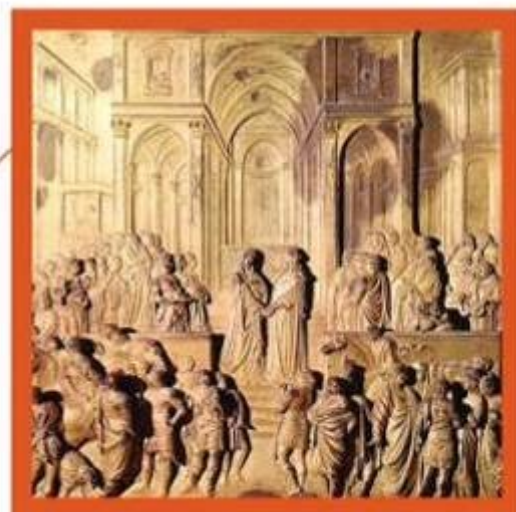
2

Relieves del concurso entre Ghiberti (1) y Brunelleschi (2)

Cuando participaron en el concurso para decorar las segundas puertas del baptisterio (capilla bautismal) de la catedral de Florencia, resultó ganador Ghiberti, por presentar una obra más moderna, con algún atisbo de perspectiva.

Su triunfo en el concurso resultó decisivo para su vida, puesto que la magnitud de la tarea requirió la creación de un taller de gran tamaño, que se convertiría en el principal de la ciudad durante medio siglo. En él se formaron figuras destacadas del Renacimiento, como Donatello.

Su obra tuvo tanto éxito que posteriormente el gremio de comerciantes de Florencia le encomendó el encargo de ejecutar para el mismo baptisterio una tercera doble puerta, que acabó en 1452. Está decorada con diez bajorrelieves de bronce dorado que

representan escenas del Antiguo Testamento, en un estilo totalmente diferente al anterior, en el que se aplican consecuentemente las reglas de la perspectiva renacentista. Miguel Ángel bautizó esta puerta como «**Puerta del Paraíso**», nombre con que se la sigue conociendo actualmente. En estas nuevas puertas, la **perspectiva** es ya protagonista de los relieves.

Resultó también finalista junto a Brunelleschi en el concurso para la construcción de la cúpula de la catedral (Santa María de las Flores), pero esta vez el trabajo le fue encargado a Brunelleschi.

2.4. RENACIMIENTO

San Jorge. Donatello 1417. Esta estatua está a tamaño natural y llena de vivacidad. Pese a estar con firme, parece que está apunto de moverse de un momento a otro. Su armadura y escudo demuestran que es un guerrero. Su rostro está calmado aunque sus cejas demuestran una gran tensión que nos hacen ver que es un vigía. En la mano derecha, dada su empuñadura parece ser que en otros tiempos sostuvo una espada. El *San Jorge*, en pie, armado, sólidamente plantado, es la representación de la plenitud del hombre.

David, Donatello. Es una escultura en bronce realizada en una fecha incierta, en torno a 1440, por encargo de la familia Medici en Florencia. Tiene un aire inequívocamente clásico debido a su desnudez y a su composición claramente clásica (griega). Por eso, aunque se trata de un tema bíblico, en este adolescente frágil y audaz reconocemos inmediatamente a un héroe de la Antigüedad clásica. Esta escultura exenta, fundida en bronce, representa a un David pastor (de ahí el sombrero con flores), muy joven (en realidad, un adolescente) que, después de haber derrotado a Goliat, le ha cortado la cabeza con su propia espada. David pisa la cabeza con aire pensativo y sostiene en sus manos la espada de Goliat y la honda con la que le dejó inconsciente. Se aprecia un gran contraste entre la serenidad firme del rostro de David y la desmadejado gesto de Goliat. Donatello interpreta este tema bíblico (tomado del Primer libro de Samuel) como un **desnudo clásico**. De hecho, es el primer desnudo integral, de bulto redondo, que aparece en la escultura renacentista. Se trata de un desnudo ponderado, natural, pero muy expresivo debido a la firmeza de las líneas compositivas generales. Destaca la posición de las piernas, llamada **contraposto**.

Condottiero Gattamelata 1453. Estilísticamente está relacionada con la escultura romana, pues está inspirada en la escultura ecuestre de Marco Aurelio. Es la primera estatua ecuestre desde los tiempos del Imperio Romano. El naturalismo, así como la serenidad del jinete y del caballo son típicas del Quattrocento y la penetración psicológica del personaje representado es característica de las obras del autor. Es un retrato y está realizado para glorificar al personaje representado; en este caso también se trata de resaltar las virtudes del militar, que con gesto austero conduce al caballo sin violencia pero con autoridad, remarcada ésta por la posición del bastón de mando. El retrato del personaje, heredado del realismo romano, deja traslucir la psicología del representado, que muestra una expresión abstracta pero consciente de su alta y difícil misión en defensa de la ciudad a la que sirve. Erasmo de Narni (1370 - 1443), más conocido como "Gattamelata", fue uno de los condottieri o mercenarios más famosos del Renacimiento italiano. Nació en Narni, y sirvió a varias ciudades-estado italianas: sirvió al Papa y a Florencia a partes iguales, y a Venecia en 1434 en los enfrentamientos con los Visconti de Milán, y a Padua, ciudad de la se convirtió en dictador en 1437.

- **PINTURA**

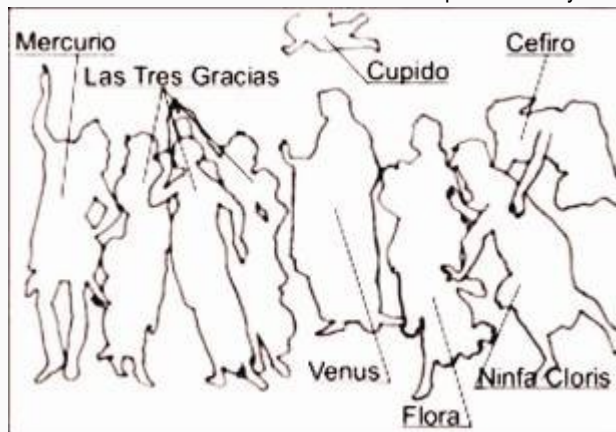
- Transición desde el gótico
- Preocupación por el volumen y la perspectiva.
- Luz natural.
- Artistas principales Masaccio y Botticelli.

Entre 1426 y 1428 **Masaccio** realizó el fresco de **la Trinidad** en uno de los muros laterales de la iglesia florentina de Santa Maria Novella. La pintura representa el dogma de la Trinidad, en el marco de una capilla inspirada en los arcos de triunfo romanos, con una bóveda de medio cañón dividida en casetones y sostenida por columnas jónicas, flanqueadas a su vez por pilastras que sostienen un entablamento. En el centro se encuentra Cristo crucificado, sostenido por Dios Padre -única figura que escapa a las leyes de la perspectiva, en cuanto que ser incommensurable-; bajo la cruz se encuentran la Virgen María y San Juan Evangelista. Más abajo están los dos comitentes, identificados recientemente como Berto di Bartolomeo del Banderaio y su esposa Sandra, quienes asisten arrodillados a la escena sacra. Por debajo de ellos, y funcionando como base de la composición, hay un altar de mármol bajo el cual se ve un esqueleto yacente al que acompaña la inscripción: "Ya fui antes lo que vosotros sois; y lo que soy ahora lo seréis vosotros 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). El uso que hace Masaccio de la perspectiva hace que la composición sea un auténtico trampantojo que hace parecer que el muro está efectivamente perforado.

La Primavera. Sandro Botticelli. 1478. Composición muy cuidada y compensada, con personajes distribuidos sabiamente por el espacio. Es un cuadro de enorme formato (2,03 x 3,14) y de tema mitológico.

Sobre un bello jardín de frutales, sembrado de flores aparece la diosa Flora, mensajera de la primavera, que va esparciendo flores por donde pasa, ella misma está repleta de ellas. Junto a ella está Céfito, dios del viento que la acosa para forzarla cuando aún era la ninfa Cloris, Venus vestida en el centro de la composición, sobre la que vuela su hijo Cupido que dispara su flecha a las tres Gracias: Aglaya ('Belleza'), Eufrosine ('Júbilo') y Talía ('Festividades'). danzan cogidas de las manos y el dios Mercurio

mira hacia arriba con su cetro en alto espantando las nubes.

Observa la delicadeza de gestos y posturas y algunos detalles muy modernos como las transparencias de los vestidos. Toda la escena sucede en un precioso jardín y las figuras parecen flotar ingrávidas.

Las interpretaciones sobre esta obra son diversas puesto que es bastante enigmática. Algunos aseguran que los personajes desde la derecha hacia la izquierda son los meses desde Febrero (Céfiro) hasta Septiembre (Mercurio). Para otros el cuadro sería la alegoría de la relación amorosa entre Juliano de Médicis y Simonetta Vespucci, que sería la Venus central. La interpretación más original es la ecológica, ya que aseguran sus defensores que el cuadro es un canto al equilibrio entre los seres humanos y el entorno natural. También se puede considerar esta pintura como una alegoría del reino de Venus, interpretada según la filosofía neoplatónica: Venus = Humanitas, es decir, unidad, armonía, entre lo creado y lo artificial, lo natural y lo perteneciente a la cultura.

El nacimiento de Venus (1485) es una pintura de Sandro Botticelli (1445 - 1510), que como *La primavera* fue encargada por Lorenzo di Pierfrancesco de Médicis, sobrino de Lorenzo el Magnífico, para adornar Villa di Castello en la campiña florentina. Representa una de las obras cumbres del maestro italiano.

Es un tema tomado directamente de la obra *Las metamorfosis* de Ovidio. Son cuatro personajes en un paisaje idílico: Las dos figuras de la izquierda, Céfito (Dios del viento) y Cloris (que significa pálido: es la ninfa de la brisa y esposa de Céfito a quienes los romanos apodaron Flora), que soplan para acercar a Venus (que cubre con rubios cabellos sus partes impúdicas) a las costas de Citera (Chipre). Desde los tiempos de la Roma Clásica no se había vuelto a representar a esta diosa pagana desnuda y de tales dimensiones: el desnudo femenino, considerado pecaminoso en el arte medieval cristiano, se recupera en el Renacimiento como símbolo de inmaterialidad. Esta Venus no representa el amor carnal o el placer sensual sino que, con su postura y sus facciones finas, se acerca más al ideal de inteligencia pura o saber supremo. A la derecha, una ninfa tapa con su manto a la diosa como señal que los misterios de Venus, como los del conocimiento, se encuentran ocultos.

Este cuadro ha sido interpretado como uno de los de mayor sentido neoplatónico; simbólicamente expresaría el nacimiento de la "Venus Humanitas", es decir, de la unidad, la armonía, encuadrada dentro de los tres elementos: tierra, mar y aire.

Venus ha emergido del mar sobre una concha que es empujada a la playa por el soplo de los dioses alados, entre una lluvia de flores. Sobre la arena una de las Horas o Ninfas la espera con un manto de púrpura.

No existe preocupación por la perspectiva ni por la creación del espacio, hay un desprecio consciente a lo experimentado anteriormente. **La preocupación se centra en la línea**, lo curvo, los fondos planos, y la profundidad atmosférica. **Prima el dibujo sobre la pintura.**