

○ PINTURA

- Se impone poco a poco el óleo, pero aún no abandona el temple y el fresco.
- Idealización.
- Predominio del dibujo.
- Principales artistas:
  - **Leonardo da Vinci**
    - Hombre universal: todo le interesa, arte, ciencia, ingeniería, anatomía, botánica...
    - Se centra en el óleo, aunque intenta conseguir nuevas técnicas que alguna vez fracasa.
    - *Sfumato*: contornos imprecisos y difuminados, ofreciendo sensación de atmósfera y otorga misterio.

La Virgen de las Rocas. Leonardo. 1483. Encargado por la cofradía de la Inmaculada de Florencia, nunca estuvo en la iglesia porque no gustó debido a su modernidad. Está cargado de significados teológicos. El contraste entre el jardín del primer término, dibujado como lugar de delicias, y la indefinición del fondo de la gruta y del paisaje rocoso y marino, pintado como naturaleza en destrucción y movimiento continuo, se suaviza con las figuras religiosas que simbolizan la transición entre una naturaleza sin dominar y la certidumbre del paraíso. La Virgen abraza a San Juan, que reza mientras lo bendice Jesús, protegido por un ángel y por la soberbia mano en escorzo de la Virgen. La composición es piramidal, y con las miradas y los gestos se forma un círculo.

La última Cena. Leonardo. 480 x 880 cm.

Representa la escena de la Última Cena de los últimos días de la vida de Jesús de Nazaret según narra la *Biblia*. La pintura está basada en Juan 13:21, en la cual Jesús anuncia que uno de sus 12 discípulos le traicionaría. Este cuadro es uno de los más conocidos del mundo. De 1495 a 1497 trabaja en su obra maestra La última cena pintura mural para el refectorio del monasterio de Santa Maria delle Grazie, Milán. Desgraciadamente, su empleo experimental del óleo sobre yeso seco provocó problemas técnicos que condujeron a su rápido deterioro hacia el año 1500. El encargo de la Última Cena lo efectuó Ludovico el Moro, duque de Milán. Lo quería para el monasterio de Santa María delle Grazie, que había convertido en la capilla familiar de los Sforza. El duque solía ir a cenar los jueves con el abad, y pidió a Leonardo que adornara la sala con este fresco. La composición de Leonardo ha resultado crucial. Su éxito se basa en la fuerza psicológica de la escena. Contra lo habitual hasta el momento, el pintor no centra la escena en el momento de la consagración del pan, la institución de la Eucaristía, sino en el momento en el que Cristo denuncia la traición de uno de los discípulos. Ante su palabra, cada discípulo reacciona de una manera diferente, lo que permite realizar a Leonardo un completo estudio de los temperamentos humanos: la cólera, la sorpresa, la incredulidad, la duda... la culpabilidad. Judas no está, como tradicionalmente, a un extremo de la mesa, sino en medio, sin hablar con nadie. No sólo eso. La manera tradicional de organizar un grupo tan abundante en un friso horizontal, se solía colocar dos grupos de seis a ambos lados de Cristo. Pero Leonardo los distribuye en grupos de tres. Destaca a Cristo no con los atributos conocidos, como el halo de santidad, sino con una ventana tras él, abierta al paisaje, cuya luz natural destaca su figura.

La Gioconda, 1503-6. (llamada también Mona Lisa)

Es difícil tratar de hacer comentarios a la Gioconda. La fascinación que ha ejercido a lo largo de los siglos y el poder que tiene sobre la mirada del espectador obstaculizan un análisis objetivo, dado el icono en que se ha convertido para la cultura del mundo moderno y contemporáneo. En ella se citan todas las características de la pintura de Leonardo: el empleo del *sfumato*, esa técnica que difumina suavemente los rasgos hasta hacer indefinibles los contornos; el hermoso paisaje del fondo, agreste, salvaje y de un matizado tono azul que lo hace desaparecer en un degradado invisible y, por encima de todo, **la sonrisa más melancólica y misteriosa** de la historia del hombre. Destacan también las maravillosas manos. El retrato es el de Madonna Lisa, la señora Lisa, la esposa de Francesco del Giocondo, de donde toma su sobrenombre. Leonardo retuvo consigo el retrato hasta su muerte, no dejó de trabajar en él y, por supuesto, jamás se lo entregó a su cliente. De sus manos pasó a la colección real de Francia y hoy está en el Museo del Louvre, protegida por un panel blindado.

- **Rafael**
  - Representa el equilibrio clásico.
  - Pintor de la *Madonna* (Virgen)
  - Idealizador.
  - Colorista.
  - Pinta al fresco y al óleo.

Desposorios de la Virgen, 1504

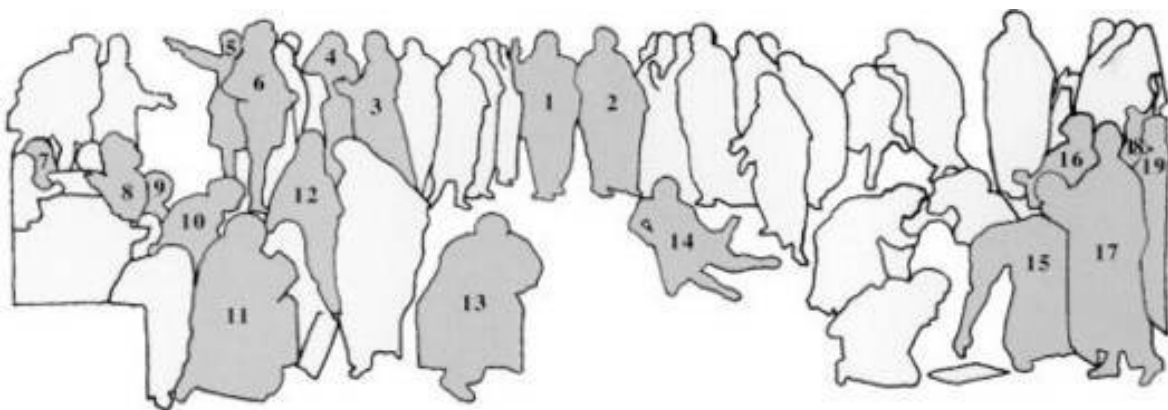
En los Desposorios de la Virgen se ha querido ver el manifiesto de los principios del arte renacentista italiano. Rafael recoge todos los avances desarrollados durante el Quattrocento para realizar una obra de perfección extraña. Lo que más suele destacarse de la composición es la presencia del templo circular al fondo de la escena, por encima de los personajes. Posee todos los rasgos clasicistas que se pretendían aplicar a la arquitectura renacentista: la planta central (ver los dos diseños para iglesias de Leonardo da Vinci), arcos de medio punto, proporciones basadas en el cuerpo humano, accesibilidad e iluminación natural... Este tipo de templo simboliza la perfección divina, que a su vez es la que representa la Virgen, sin pecado, o el mismo sacramento del matrimonio, la unión de los contrarios para producir un ser perfecto. La explanada donde se encuentran las figuras posee unas baldosas rectangulares que permiten representar la proyección del espacio en

perspectiva hacia un punto de fuga central, que se encuentra situado en la puerta abierta del templo que da al paisaje del fondo. Los personajes están situados en un friso horizontal, simétricamente distribuidos a los lados del sacerdote, a un lado las mujeres y al otro los hombres. Para romper algo la monotonía de esta distribución, Rafael ha pintado grupos de paseantes en toda la explanada y las escalinatas del templo.

Escuela de Atenas, Rafael .1509-10

La arquitectura renacentista del fresco traspone las estructuras que Bramante tenía pensadas para la Basílica de San Pedro. Unos gruesos muros reciben la enorme bóveda que enmarca las figuras de filósofos y sabios de la Grecia clásica. Se ha querido ver en esta pintura una representación de las siete artes liberales. En el primer plano, a la izquierda: Gramática, Aritmética y Música, a la derecha: Geometría y Astronomía y en lo alto de la escalinata Retórica y Dialéctica. En definitiva una continuidad entre el conjunto del saber antiguo y moderno teniendo como protagonista al hombre. Los filósofos y pensadores están identificados por los elementos que portan, pero hay más: Rafael retrató a personajes de su época a la hora de pintar a estas celebridades griegas:

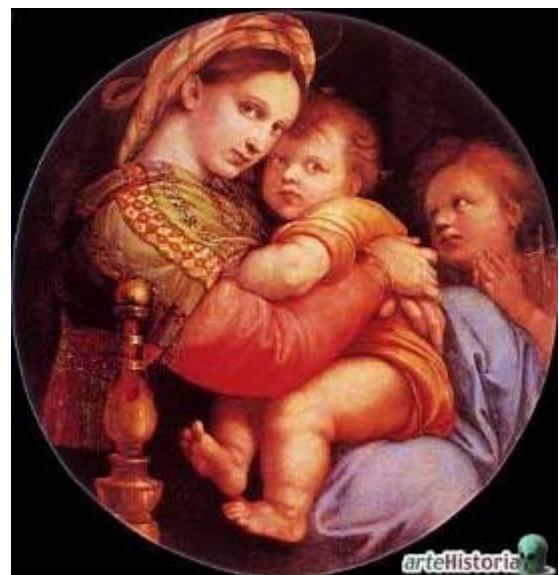
1. Platón *Mundo de las ideas* (Retrato de Leonardo)   2. Aristóteles *el realismo*
 3. Sócrates *el diálogo* 4. Jenofonte 5. Esquines (o Alcibiades) 6. Alcibiades (o Alejandro)
 7. Zenón 8. Epicuro 9. Federico Gonzaga 10. Averroes 11. Pitágoras *los números*
 12. F. M. della Rovere 13. Heráclito *todo cambia* (retrato de Miguel Ángel)
 14. Diógenes *Cinismo* 15. Euclides *geometría* (retrato de Bramante) 16. Zaratustra
 17. Ptolomeo *Astronomía, geocentrismo* 18. Autorretrato de Rafael 19. Retrato de Sodoma (pintor contemporáneo a Rafael)

2.4. RENACIMIENTO

Madonna Sixtina, 1514 Se considera que el papa Julio II sería el modelo para el santo, la Fornarina -amante de Rafael- sirvió para dar sus rasgos a la Virgen y una sobrina de Julio II para santa Bárbara. Están muy de moda los dos angelitos inferiores para todo tipo de *merchandising*.

Madonna de la Silla, 1514

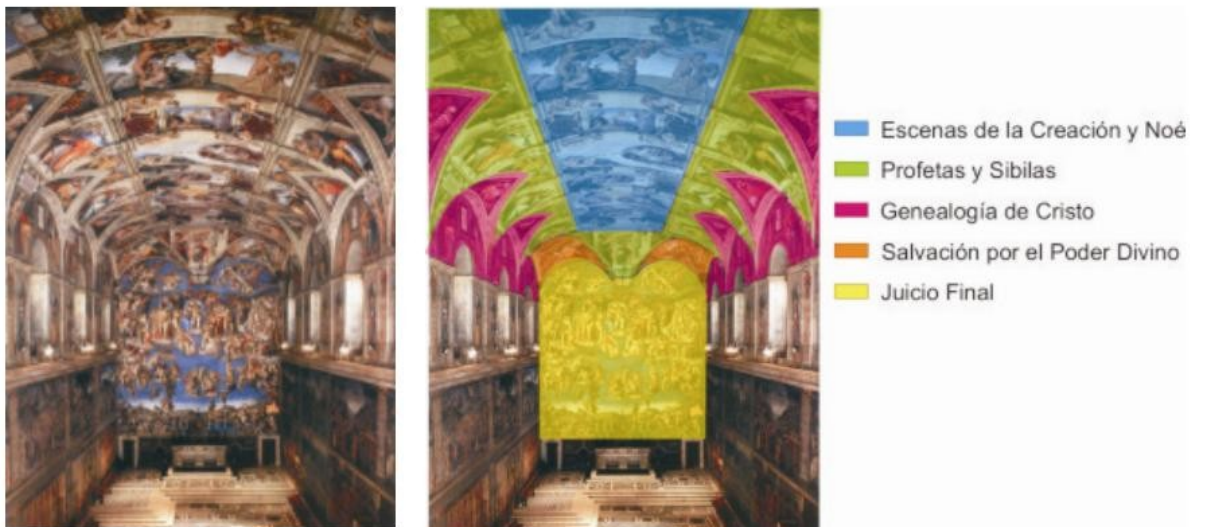

2.4. RENACIMIENTO

- **Miguel Ángel**

- Su principal obra pictórica es la capilla Sixtina.
- Julio II le encarga el techo: pinta desde la creación hasta Noé en el centro, profetas y sibilas (profetisas no judías), y escenas del poder divino, además de los desnudos ornamentales.
- Figuras rotundas, poderosas.
- En 1535 le encargan el muro frontal “El Juicio Final”

Vista general de la capilla Sixtina y gráfico iconográfico.

Ignudi (Desnudos) del techo de la Sixtina.

Embriaguez de Noé

Diluvio Universal

Sacrificio de Noé

Pecado Original y expulsión del Paraíso

Creación de Eva

Creación de Adán

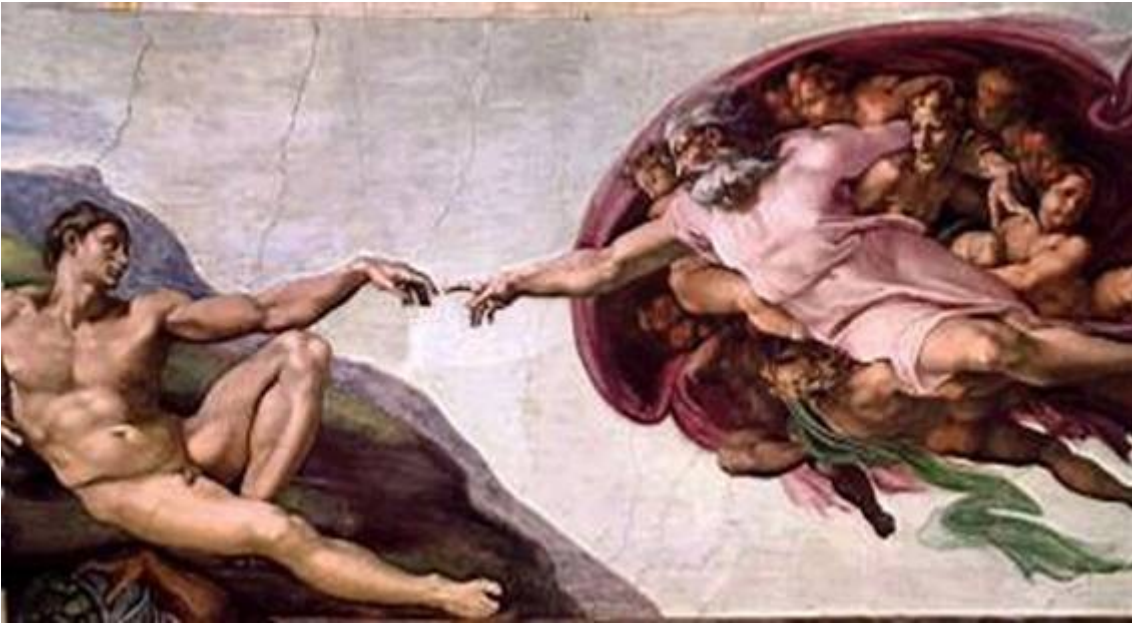
Separación de las aguas

Creación de los astros y las plantas

Separación de la luz y las tinieblas

El techo con las escenas principales.

Pintada entre 1508 y 1512, por encargo del papa Julio II, Miguel Ángel tenía 37 años cuando la terminó. Esta bóveda mide 36 metros de longitud por 13 de anchura. Remarcamos de la bóveda la novedad y grandiosidad del conjunto, el completo estudio de la figura humana en anatomía y expresión, la variedad y sabiduría compositivas, el dominio virtuosista de la perspectiva, la potencia el dibujo, el encuadre y simulación arquitectónicos de total atrevimiento que confiere por su especial disposición una especial tensión y dramatismo de lo colosal, que envuelve al espectador y lo incluye en el dinamismo de las fuerzas desencadenadas. Es un verdadero y deslumbrante canto al cuerpo desnudo. La capilla Sixtina es la empleada en los Cónclaves para elegir papa.

Creación de Adán. 1510 . La Creación de Adán ha marcado la mirada del hombre desde el momento en que se pintó hasta nuestros días. Esta imagen ha sido determinante en la formación del arte tal y como hoy lo entendemos, y es considerada la alegoría más sugerente y poética del origen del ser humano como ser que participa en la divinidad, sea cual sea ésta. La Creación de Adán sigue el mismo método de representación que la Creación de Eva, fingiendo dos planos de realidad, uno de los cuales es la misma realidad del espectador. Dios, tras haber creado luz y agua, fuego y tierra, a todos los animales y seres vivos, decide crear un ser a su imagen y semejanza, crearse de nuevo a sí mismo. Dios llega a la tierra en una nube, rodeado de ángeles y envuelto en turbulencias que crea su mismo poder irresistible. En tierra, la figura de Adán ya está modelada, esperando ser insuflada de vida. Adán está totalmente pegado a la tierra, como surgiendo de ella: su mano se levanta débilmente, sin fuerza propia, sin objetivo. Y en ese punto el dedo de Dios concentra toda la fuerza terrible de la creación para transmitirla a su criatura y convertirla en lo que es. El detalle aislado de las dos manos resume en sí mismo el misterio de la creación, de la vida humana. Es una interpretación conmovedora de Miguel Ángel, que ha hecho de esta imagen un auténtico patrimonio de la Humanidad.

Sibila Deífica

Juicio Final, 1537-41 El fresco es de enormes dimensiones -13,70 x 12,20 metros- e incluye casi 400 figuras de las que se han identificado aproximadamente 50. La zona superior de la composición, más de la mitad de la pared, está ocupada por el mundo celestial presidido por Cristo como juez en el centro de la escena, inicialmente desnudo y en una postura escorzada, levantando el brazo derecho en señal de impartir justicia y cierto temor a los resucitados. A su lado, la Virgen María, rodeadas ambas figuras por un conjunto de santos, apóstoles y patriarcas que constituyen el primer grupo circular. A ambos lados de este grupo central diferentes mártires, vírgenes, bienaventurados y Confesores de la Iglesia forman una segunda corona. En los lunetos superiores aparecen dos grupos de ángeles que portan los símbolos de la Pasión: la corona de espinas, la cruz y la columna, ofreciendo las más variadas posturas y reforzando la sensación general de movimiento. Buonarroti quiso representar de esta manera la salvación de la Humanidad a través de la llegada de Cristo en la parte más elevada de la pared. A los pies de Cristo se sitúan dos santos que ocupan un lugar privilegiado: San Lorenzo, que porta la parrilla de su martirio, y **San Bartolomé**, con una piel que alude a su muerte, apreciándose en su rostro un **autorretrato del pintor**. En la zona intermedia podemos encontrar tres grupos; en la izquierda, los juzgados que ascienden al Cielo mientras que en la parte contraria se ubican los condenados que caen al Infierno, ocupando los ángeles trompeteros el centro para

despertar a los muertos de la zona inferior que se desarrolla en el espacio izquierdo de este último tramo. En la zona inferior derecha hallamos el traslado de los muertos en la barca de Caronte ante el juez infernal **Minos** -la figura de la esquina con serpientes enrolladas alrededor de su cuerpo- y la boca de Leviatán. La escena se desarrolla sin ninguna referencia arquitectónica ni elemento de referencia, emergiendo las figuras de un azulado cielo donde flotan con una energía y seguridad difícilmente igualables. El descubrimiento del fresco provocó inmediatas reacciones de aspecto moral; el cronista de ceremonias pontificias Baggio da Cesena ya lo criticó antes de su inauguración oficial, ya que no podía permitir los desnudos de la obra ante las acusaciones de paganismo que lanzaban los reformistas (por este enfrentamiento con Miguel Ángel, se dice que está retratado en Minos. Este aluvión de críticas motivará que en la reunión de la Congregación del Concilio del 21 de enero de 1564 se ordenara el cubrimiento de toda "la parte obscena" encargando la ejecución a Danielle da Volterra llamado desde ese momento el "Braghettone".

