UD7 — EL RENACIMIENTO

Del Quattrocento italiano al arte español del siglo XVI

2.º BACHILLERATO
Historia del Arte
EBAU ✓

s. XIV–XV Humanismo y crisis medieval
Petrarca recupera los clásicos. Burguesía urbana. Mecenazgo Medici en Florencia.

1401–1436 Concurso + Cúpula Brunelleschi
Concurso baptisterio: Ghiberti vence. Cúpula Sta. Mª del Fiore: doble casco sin cimbras.

1440–1472 Donatello y Alberti
David en bronce (1.º desnudo desde Antigüedad). De re aedificatoria sistematiza el estilo.

1453–1503 Cinquecento y expansión
Caída Constantinopla: manuscritos griegos a Italia. Bramante en Roma. Templete (1502).

1503–1520 Los tres genios en Roma
Leonardo: Mona Lisa y Última Cena. Rafael: Escuela de Atenas. Miguel Ángel: Sixtina.

1527–1584 Manierismo y España
Palladio: Villa Rotonda y Cuatro libros (1570). El Escorial (Herrera, 1563-84).

CONTEXTO: POR QUÉ SURGE EL RENACIMIENTO

- Crisis medieval: burguesía urbana desplaza a clero y nobleza.
- Mecenazgo: los Medici, papas y príncipes financian artistas.
  - Lorenzo el Magnífico: Botticelli, Ghirlandaio, joven Miguel Ángel.
  - Arte = inversión de poder político, no solo estética.
- Humanismo: studia humanitatis frente a escolástica medieval.
- Caída de Constantinopla (1453): manuscritos griegos a Italia.
- Imprenta de Gutenberg (h. 1450): tratados de arte a toda Europa.
- Descubrimiento de América (1492): el mundo se expande.

Del teocentrismo medieval al antropocentrismo renacentista.

ARQUITECTURA: CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Método matemático: proporción y geometría como base del diseño.
- Escala humana: el edificio para el ojo y el cuerpo del hombre.
- Visión unitaria: contemplación desde un punto de vista definido.
- Recuperación clásica: órdenes dórico, jónico y corintio.
- Arcos de medio punto, cúpulas, frontones y entablamentos.
- Ruptura con la verticalidad y los arcos apuntados góticos.

EBAU: identificar órdenes clásicos y su uso en cada etapa.

QUATTROCENTO FLORENTINO: BRUNELLESCHI Y ALBERTI

- BRUNELLESCHI (1377-1446): primer arquitecto renacentista.
  - Cúpula Sta. Mª del Fiore (1420-36): 44 m diám., doble casco.
  - Sin cimbras de madera; anillos horizontales autosoportantes.
  - Experimento del bautisterio (h. 1420): inventa la perspectiva cónica.
  - San Lorenzo: perspectiva en pirámide visual — punto de fuga en el altar.
- ALBERTI (1406-72): el gran teórico del Renacimiento.
  - De re aedificatoria: manual de arquitectura para toda Europa.
  - Sta. Mª Novella: volutas (aletas) unen cuerpos de distinta anchura.
  - Palacio Rucellai: pilastras superp. por órdenes — modelo del Coliseo.

CINQUECENTO ROMANO Y MANIERISMO

- BRAMANTE (1444-1514): templete S. Pietro in Montorio (1502).
  - Planta central circular = perfección geométrica absoluta.
  - Peristilo dórico + tambor + cúpula: síntesis del ideal clásico.
- MIGUEL ÁNGEL: cúpula de San Pedro del Vaticano.
  - 42 m diám., 131 m altura; modelo: Brunelleschi. Orden gigante.
- PALLADIO (1508-80): Cuatro libros de arquitectura (1570).
  - Villa Rotonda: 4 fachadas idénticas con pórtico y frontón.
  - Modelo directo del Capitolio de Washington y villas europeas.

Manierismo: quiebra del equilibrio renacentista para entendidos.

ESCULTURA: CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Proporciones humanas: el cuerpo, medida y tema principal.
- Figura exenta de bulto redondo: recuperada desde la Antigüedad.
- Contrapposto: peso en una pierna → giro natural de cadera y hombros.
- Expresión psicológica: rostros con estados de ánimo individuales.
- Materiales: mármol y bronce en Italia, madera policromada en España.
- El artista cobra protagonismo: ya no es artesano anónimo.

EBAU: comparar David de Donatello vs. David de Miguel Ángel.

ESCULTURA QUATTROCENTO: GHIBERTI Y DONATELLO

- Concurso baptisterio Florencia (1401): Ghiberti vence a Brunelleschi.
- GHIBERTI (1378-1455): Puertas del Paraíso (1425-52).
  - 10 paneles cuadrados en bronce dorado: perspectiva en relieve.
- DONATELLO (1386-1466): el más extraordinario del Quattrocento.
  - San Jorge (h. 1415-17): guerrero en alerta, cuerpo articulado.
  - David en bronce (h. 1440): 1.ª figura desnuda en bronce desde Roma.
  - Adolescente ambiguo con sombrero toscano: innovación radical.
  - Gattamelata (1445-50, Padua): 1.ª estatua ecuestre en bronce moderna.

Della Robbia: terracota vidriada — tondos en Ospedale degli Innocenti.

MIGUEL ÁNGEL ESCULTOR (1475–1564)

- Pietà Vaticana (1498-99): pirámide perfecta, mármol casi translúcido.
  - Virgen joven e idealizada — belleza ideal de la etapa juvenil.
- David (1501-04, Academia Florencia): 5,17 m mármol de Carrara.
  - Contrapposto extremo; tensión antes de lanzar la piedra.
  - Símbolo político de la república florentina (Goliat = sus enemigos).
- Moisés (h. 1513, S. Pietro in Vincoli): terribilità en plenitud.
  - Destinado al monumental sepulcro del papa Julio II.
- NON FINITO tardío: figuras que luchan por salir del bloque.
  - Esclavos (Louvre): metáfora del alma atrapada en la materia.
  - Pietà Rondanini (1564): Virgen e Hijo fusionados, casi abstractos.

PINTURA: INNOVACIONES TÉCNICAS

- Perspectiva cónica: líneas paralelas convergen en un punto de fuga.
  - Brunelleschi la descubre; Alberti la sistematiza en De pictura (1435).
- Sfumato (Leonardo): contornos difuminados sin línea definida.
  - Del italiano sfumare (esfumarse): la figura se funde con el entorno.
- Composición triangular/piramidal: estabilidad y armonía clásica.
- Perspectiva aérea veneciana: el aire modifica colores a distancia.
- Temple sobre tabla → óleo sobre lienzo: mayor luminosidad y detalle.

EBAU: describir sfumato, perspectiva y composición en cada obra.

PINTURA QUATTROCENTO: LOS PRECURSORES

- MASACCIO (1401-28): Trinidad (1427) — perspectiva sobre pared plana.
  - Ilusión arquitectónica perfecta: crea profundidad en superficie plana.
- FRA ANGÉLICO (1395-1455): tradición gótica + delicadeza renacentista.
- BOTTICELLI (1444-1510): temas mitológicos para los Medici.
  - Nacimiento de Venus y La Primavera: alegorías neoplatónicas.
  - Gran belleza lineal aunque menos avanzado en perspectiva.
- PERUGINO (1446-1523): perspectiva geométrica y aérea a la perfección.
  - Entrega de las llaves a S. Pedro (Sixtina): modelo para Rafael.

Dalla Robbia: terracota esmaltada. Mantegna: escorzos radicales.

LOS TRES GENIOS DEL CINQUECENTO

- LEONARDO (1452-1519): hombre universal — pintor, científico, ingeniero.
  - Sfumato: Mona Lisa (h. 1503-19), contornos que respiran.
  - Última Cena (1495-97, Sta. Mª delle Grazie, Milán):
  - · 12 reacciones psicológicas; perspectiva converge en la cabeza de Cristo.
  - · Judas integrado en el grupo (no aislado como en la tradición medieval).
- RAFAEL (1483-1520): síntesis y armonía perfecta.
  - Madonnas florentinas: composición triangular, ternura suprema.
  - Escuela de Atenas (1509-11): humanismo — razón antigua y fe cristiana.
  - Contemporáneos "retratados" como filósofos griegos: Platón = Leonardo.
- MIGUEL ÁNGEL PINTOR: Capilla Sixtina (bóveda 1512, Juicio Final 1541).
  - Creación de Adán: espacio entre dos dedos = distancia divina/humana.
  - Profetas y sibilas colosales con terribilità. Juicio Final anticipa Barroco.

ESCUELA VENECIANA: EL COLOR FRENTE AL DIBUJO

- Venecia: luz cambiante sobre el agua → el color como protagonista.
- GIORGIONE (1477-1510): La Tempestad — el paisaje como tema real.
- TICIANO (1488-1576): colorismo llevado a su máxima expresión.
  - Retratos de Carlos V y Felipe II: los más importantes del s. XVI.
  - Venus de Urbino: desnudo mitológico — tradición hasta Manet.
- TINTORETTO (1518-94): diagonal, claroscuro y escorzos extremos.
  - Anticipa directamente el Barroco en composición y dramatismo.

RENACIMIENTO EN ESPAÑA: TRES ETAPAS

- PLATERESCO (1.as décadas s. XVI): decoración italiana sobre gótico.
  - Fachada Univ. Salamanca (h. 1515-25): tres pisos de decoración densa.
  - Escudos reales, medallones, amorcillos — todo en simetría rigurosa.
- PURISMO / CLASICISMO (décadas centrales): asimilación real.
  - Palacio Carlos V en Alhambra (Machuca, 1527): patio circular.
  - · Círculo inscrito en cuadrado; órdenes toscano y jónico como Coliseo.
  - Catedral de Granada (Siloé, 1528): capilla mayor circular con cúpula.
  - · Influye en casi todas las catedrales americanas del s. XVI.
- HERRERIANISMO (último tercio s. XVI): austeridad total.
  - El Escorial (J. B. Toledo / Juan de Herrera, 1563-84).
  - Planta cuadrangular, geometría rigurosa, pizarra, sin decoración.
  - Conmemoración de San Quintín; panteón de los Habsburgo.

			Escala no humana: quiebra del antropocentrismo del primer Renacimiento.	
Brunelleschi · Alberti Cúpula Sta. Mª del Fiore (1420-36). Perspectiva cónica. San Lorenzo. Sta. Mª Novella.	**Donatello · Ghiberti** David en bronce (h. 1440). Puertas del Paraíso (1452). Gattamelata. Contrapposto.	**Leonardo · Rafael** Última Cena (1497). Sfumato. Escuela de Atenas (1511). Madonnas. Composición triangular.	**Miguel Ángel** David (1504). Sixtina bóveda (1512) y Juicio Final (1541). Pietà Vaticana. San Pedro.	**Palladio · Herrera** Templete Bramante (1502). Villa Rotonda (1570). El Escorial (1584). Manierismo.