

JUAN DE JUNI (1507-1577).

68. Virgen de las Angustias. Juan de Juni.

En su etapa final destaca la **Virgen de las Angustias** de la iglesia de las Angustias de Valladolid, de profundo sentimiento y de gran importancia como anticipo de los pasos procesionales del barroco; y el **retablo del Santo Entierro** de la catedral de Segovia, estas dos obras están muy ligadas a la estética manierista por la distorsión de las anatomías.

Es un escultor de origen francés y formación italiana. En su persona unirá la influencia francesa, el manierismo de Miguel Ángel y la espiritualidad castellana. Berruguete es más dinámico y trabaja con más rapidez, él es más clásico y muy meticuloso en la elaboración de su obra. Utiliza como materiales el barro cocido, el alabastro y, sobre todo, la madera policromada.

Las figuras de Juni suelen entrelazarse unas con otras y dialogar entre sí y con el espectador mediante las actitudes corporales y el juego mímico de las manos. Llegado a España hacia 1533, sus principales creaciones son el grupo del **Santo Entierro** de hondo patetismo y estudiada composición simétrica y cerrada y de figuras corpulentas. En el **retablo de la catedral del Burgo de Osma**

rompió con la monótona distribución en calles y

69. Santo Entierro. Catedral de Segovia. J. de Juni.

En el último tercio del siglo

destacan autores italianos como Gaspar Becerra. En el círculo de los artistas que trabajan en El Escorial destacarán los italianos León y Pompeo Leoni, el primero hizo la estatua en bronce de **Carlos V dominando el Furor**, de un gran manierismo.

IV. LA PINTURA DEL RENACIMIENTO.

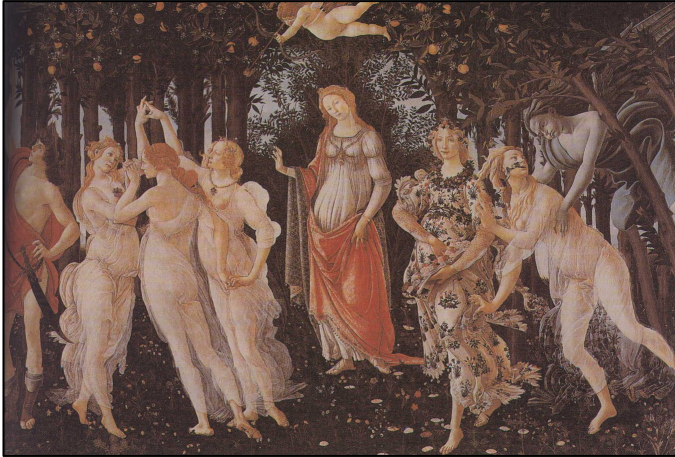
1. Características generales: verosimilitud y construcción de un nuevo espacio plástico.

Los orígenes de la pintura renacentista se deben buscar en las últimas etapas de la pintura gótica en Italia, así, como precedente más importante hemos de hablar de Giotto, recordemos que conseguía el volumen a través del sombreado de sus figuras, representaba el paisaje...; algunos pintores son difíciles de encasillar, Fra Angélico es para algunos estudiosos un autor gótico y para otros renacentista, esto nos da a entender que el paso de un estilo a otro no es brusco. Señalaremos algunas características básicas:

1. Al igual que en escultura los temas a tratar van a ser religiosos y profanos, a veces mezclados.

2. Hay una preocupación por representar el paisaje, esta preocupación parte de la época gótica y aquí va a desarrollarse plenamente.

3. La expresión de la belleza idealizada va a tener una gran importancia.

70. La Primavera. Sandro Botticelli. Florencia (Uffizi).

misticismo; Botticelli, con un dibujo nervioso tratará de conseguir la belleza ideal con obras de gran elegancia...

7. Además de las preocupaciones por el dibujo y el color empieza a aparecer el estudio de la luz. Piero della Francesca será el principal representante de esta tendencia. Con todo, será en el Barroco cuando el estudio de la luz se convierta en una obsesión.

8. Pero la idea más persistente en todos los pintores será la captación de la profundidad, el estudio de la perspectiva, característica ésta que hemos visto ya en la arquitectura (Brunelleschi) y en la escultura (Ghiberti, Donatello). De la perspectiva hablaremos más adelante.

9. En la evolución de la pintura reconocemos las mismas etapas que en las demás artes. El Quattrocento se da en casi toda Italia pero donde adquiere más importancia es en Florencia) y la lista de pintores es elevada, en general preparan el camino de lo que serán los logros de la etapa siguiente. El Cinquecento se centrará exclusivamente en Roma con los tres grandes genios del XVI: Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. Tras esta etapa se encuentra también el Manierismo con características similares a las demás artes: alargamiento de las figuras, retorcimiento de las formas, complejidad en las composiciones (diagonales), colores muy luminosos... se ha roto con el primer renacimiento. Como caso especial en la pintura estudiaremos la pintura de la *Escuela Veneciana*, muy original y que abre ya el camino hacia lo barroco.

10. Habría que añadir aquí las demás características que veíamos en la introducción al Renacimiento: método científico-matemático, proporción, simetría, armonía, equilibrio, racionalidad, humanidad...y más en la primera etapa.

La perspectiva en pintura.

Con la perspectiva el pintor del Renacimiento busca una ordenación racional del mundo con el hombre como protagonista, todo está hecho a escala humana. Además se intentan captar las leyes que rigen la naturaleza, aplica el artista aquí los avances científico-matemáticos de esta época. Giotto ya había intuido la perspectiva pero a su manera, ésta fue perfeccionada ahora en el Renacimiento.

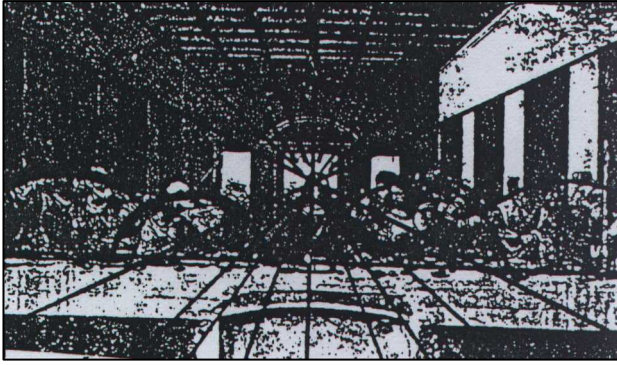
4. En Italia va a desaparecer el retablo.

5. Desde el punto de vista de la técnica, se pintará mucho al fresco (sobre todo en Florencia) pero también al temple. Avanzado el Quattrocento y por influencia flamenca se utilizará el óleo y ya sabemos que este sistema proporciona más detalle a la obra.

6. El dibujo (como en el gótico en la *escuela de Siena*) va a tener una gran importancia y será un elemento capital en la pintura. Grandes dominadores del dibujo serán Fra Angélico, creador de escenas religiosas de un gran

71. La muerte de la Virgen, de A. Mantegna. Ejemplo de perspectiva renacentista.

72. La pirámide visual aplicada a la pintura: esquema de la perspectiva en la Última Cena.

Para aplicar en pintura la teoría de la *pirámide visual* era necesario que se cumplieran algunos requisitos: un solo punto de vista (como cuando se hace una fotografía), un solo punto de fuga, una colocación ordenada de personajes y objetos... Pero no todos los autores llegan a la perspectiva a través de Brunelleschi (*perspectiva geométrica*), para otros se basará en la colocación de personas y objetos exclusivamente (*perspectiva natural*), otros llegarán a captar la profundidad a través de otros convencionalismos, se llega así a la *perspectiva aérea*, si en un cuadro ponemos un cielo blanco de fondo da más sensación de profundidad que si colocamos uno oscuro. Haremos un recorrido por varios autores para ver cómo se consigue la perspectiva. La perspectiva es algo común a casi todos los pintores, escogeremos nosotros solamente algunos representativos.

2. La pintura del Quattrocento.

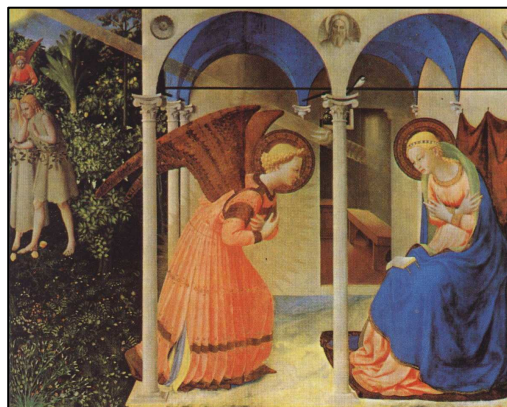
A) La pervivencia de la tradición gótica en la pintura del siglo XV en Italia.

En este primer apartado vamos a tratar a aquellos pintores que se encuentran anclados en lo gótico, en la utilización de la línea como herencia de la tradición sienesa de etapas anteriores: Fra Angélico, muy apegado a lo gótico, Filippo Lippi, Botticelli...

No quiere decir que estos pintores pinten mal, sino que en la manera de abordar la pintura predomina en ellos el peso de la tradición frente a la innovación y el estudio de la perspectiva.

FRA ANGÉLICO (1400-1455).

Es un pintor plenamente religioso, tiene una concepción mística de la pintura. Parece como si con su obra quisiera orar. Fue religioso en el convento de S. Marcos de Florencia, cuyas celdas decoró pacientemente, este convento está hoy transformado en museo de Fra Angélico. Desde el punto de vista estético se encuentra próximo al gótico sienés en la utilización de la línea curva, los fondos dorados etc. Tanto es así que muchos estudiosos le incluyen entre la lista de pintores góticos. Sus obras más famosas son las Anunciaciones, entre ellas destaca la **Anunciación del Prado**, en este cuadro predomina el dorado, los rostros amables, el sentido rudimentario de profundidad del gótico, los rayos divinos... Pero junto a este manifiesto goticista expresa una gran

73. La Anunciación. Fra Angelico. Museo del Prado.

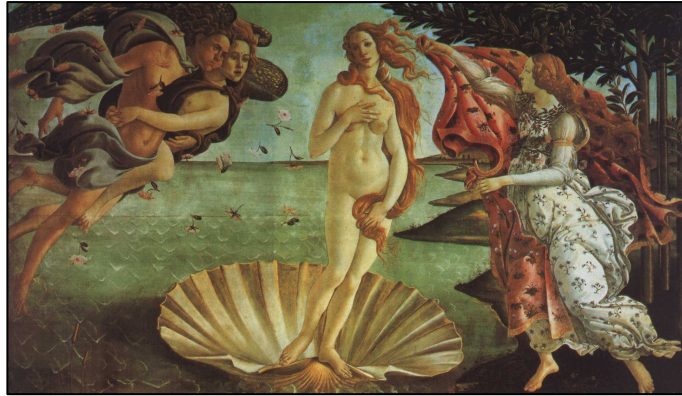
dulzura en los rostros y un estilo muy minucioso en lo que toca. Como podemos intuir es totalmente ajeno a las conquistas de otros pintores en el terreno de la perspectiva. Otra obra con resabios medievales es la **Resurrección de los muertos**, las tumbas se abren y aparecen los resucitados tras el Juicio final, el tema no puede ser más medieval.

FRA FILIPPO LIPPI (1406-1469).

Llevó una vida un tanto desordenada, era fraile pero huyó de su convento y secuestró a una monja con la cual tuvo un hijo, el futuro pintor Filippino Lippi, el Papa acabaría legitimando su unión. Su carácter apasionado y decidido no se plasma en su pintura que está dotada de una gran delicadeza de ejecución. Utiliza en sus obras arquitecturas clásicas. Desde el punto de vista técnico se inclina por el óleo, de origen flamenco, lo cual conlleva una concesión a lo anecdótico y al detalle. Su obra más famosa tal vez sea el **Banquete de Herodes** con su Salomé danzando. Su línea será seguida por un pintor tardío y de gusto arcaizante llamado Benozzo Gozzoli.

SANDRO BOTTICELLI (1444-1510).

Es un temperamento artístico profundamente sensible y apasionado. Es el gran pintor de fábulas paganas de los Medicis. Es, sobre todo, un gran dibujante, su dibujo es eléctrico, retuerce las formas, sus rostros son bellos pero cargados de pesimismo. Su obra es hoy tremendamente popular. En la última etapa de su vida parece ser que se dejó guiar por las enseñanzas del fanático dominico Savonarola que se hizo con el poder en Florencia, fruto de los sermones de este clérigo integrista Botticelli quemó parte de su obra.

74. El nacimiento de Venus. Botticelli. Uffizi.

Como pintor de obras religiosas nadie le iguala al representar a la Virgen, llena de dulzura, veladuras... Pero va a ser más conocido como pintor de obras de temática pagana como su **Nacimiento de Venus** en la que intenta recrear una obra de

75. La Calumnia. Botticelli. Uffizi.

de Apelles, pintor griego, expresa en él su propio sentido de la belleza, una belleza ideal que subraya con una gran cabellera, la fuente en la que se inspira es la mitología clásica. El **Nacimiento de la Primavera (Fotografía nº 70)** se inspira también en autores clásicos. Sobre un fondo de vegetación, Venus preside el despertar de la Naturaleza. Mientras por la derecha penetra la elegante figura de Flora seguida de la Primavera temprana, temerosa de morir en los brazos de Céforo (el viento), a la izquierda aparece el bello grupo de las Tres Gracias. Esta concepción de la belleza femenina tan delicada desaparecerá en la siguiente generación. **La calumnia** es otra interpretación de un cuadro de Apelles, tiene un carácter alegórico, la Calumnia arrastra a la víctima medio desnuda guiada por la Envidia ante el trono del rey Midas. En el otro extremo del cuadro aparece una figura de negro que representa el Remordimiento y una mujer que es la Verdad desnuda que al final prevalece. En Minerva dominando al Centauro es una alegoría del triunfo de la inteligencia

76. La Piedad. Botticelli.

sobre el mundo salvaje. Otra obra suya se titula **Nastagio degli Honesti**, tiene un fin moral, está inspirada en el Decamerón de Bocaccio y habla de una mujer que con sus negativas ha ocasionado la muerte de su pretendiente, en sueños él viene y con una jauría de perros la destroza, es un aviso para que se case con su nuevo pretendiente, el final feliz aparece representado en el banquete de bodas, se conserva en El Prado. De su última época tenemos su **Piedad** pintado ya con tonos mucho más pesimistas.

La nómina de pintores del Quattrocento no se cierra con los ya mencionados, fuera quedan otros que son también importantes pero que no caben en un estudio general como éste: Massolino da Panicale, Luca Signorelli, Ghirlandaio, Andrea del Castagno, Verrocchio, Pollaiuolo (estos dos lo hemos estudiado como escultores), los Bellini en Venecia...

B) Las tendencias experimentales en la pintura del siglo XV en Italia.

Pero la auténtica revolución pictórica del Quattrocento italiano no vendrá de la mano de los pintores anteriores, sino de una serie de ellos que apuestan fuertemente por la investigación sobre el volumen, la luz, pero, sobre todo, por el estudio apasionado sobre la perspectiva, y los logros de éstos pasarán a la posteridad, crearán un tipo de pintura que pervivirá durante siglos.

PAOLO UCCELLO (1397-1475).

Él entiende la perspectiva como una *perspectiva natural*, es decir, la profundidad conseguida a partir de la colocación de los objetos, es una perspectiva muy distante de la artificial y geométrica de Brunelleschi. Fue tanta su obsesión por esta cuestión que su mujer le recriminó su constante dedicación a la profundidad. Al principio quedan en él rasgos medievales en la manera de captar el volumen.

En su **monumento ecuestre pintado en honor del condottiero John Hawood** estudia la perspectiva geométrica pero utilizando varios puntos de vista distintos.

En **San Jorge y el dragón**, pintado a la temprana edad de 14 años, realiza un auténtico ejercicio de perspectiva.

Pero su obra más famosa es su **Batalla de San Romano**, pintada en Florencia para los

77. Batalla de S. Romano. Paolo Uccello. Galleria degli Uffizi (Florencia).

Médicis y en tres versiones conservadas hoy en Florencia (Galería de los Uffizi), París (Louvre) y Londres (National Gallery).

Conmemora una victoria de los florentinos sobre los sieneses. Eliminó toda referencia heroica y convirtió la escena en un

despersonalizado campo de batalla en el que los personajes son grupos de guerreros que se apretujan en un espacio ordenado por elementos y accesorios (banderas, lanzas, sombreros) que con los violentos escorzos (de los caballos por ejemplo) y los juegos de las lanzas contribuyen a crear un sentido de profundidad. Así la perspectiva se logra y el cuadro nos invita a entrar dentro de él. Los paisajes del fondo son como decorados teatrales, le importa más la escena.

En su última etapa con la **Profanación de la Hostia** simplifica el espacio y las figuras, logra mayor dramatismo.

Resumiendo, Uccello consigue la profundidad mediante la utilización de objetos y figuras en distintos planos, es una *perspectiva natural*, muy distinta del método científico de Brunelleschi.

EL PERUGINO (1446-1523).

Su nombre era Pietro Vannucci, se formó en Florencia y más tarde se trasladó a Perugia y de ahí le vino el nombre. Inauguró un arte nuevo sobre el que edificaría sus obras Rafael en el Cinquecento.

En cuanto a la perspectiva combina la geométrica, de Brunelleschi, la cual utiliza con maestría, con la perspectiva aérea. Vamos a estudiar una obra suya **La entrega de las llaves a San Pedro** (1481-1482) que se encuentra en Roma en la Capilla Sixtina.

78. La entrega de las llaves a S. Pedro. Perugino. Capilla Sixtina (Roma).

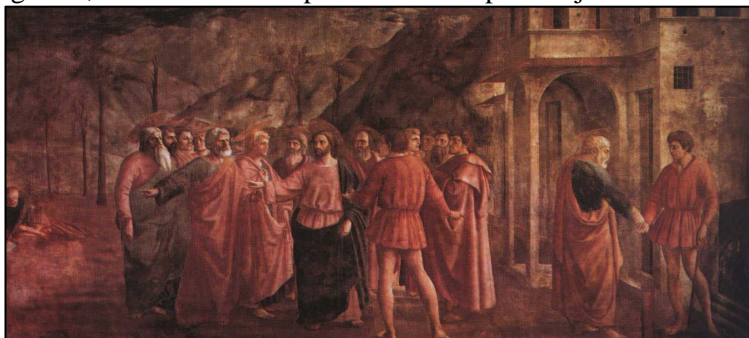
79. La pirámide visual en La entrega de las llaves a San Pedro. El perugino.

Perspectiva lineal. Se crea la pirámide visual, todas las líneas imaginarias del cuadro confluyen en un punto de fuga: el centro de la puerta. Allí confluyen las líneas del suelo, de los edificios, de los personajes. Además dentro de esas líneas imaginarias coloca a los personajes que van disminuyendo conforme nos adentramos en el cuadro.

Perspectiva aérea: La parte del cielo que, teóricamente, está más cerca de nosotros tiene un color azul intenso que se va tornando blanquecino según se aleja de nosotros hasta ser blanco total en

la supuesta línea del horizonte.

Otros convencionalismos: Utiliza armoniosas proporciones resaltadas, sobre todo, por el marco arquitectónico. Además la disposición de las figuras es simétrica. Si en el cuadro se trazara una línea por el vértice del frontón del edificio central se divide en dos mitades casi iguales, sólo cambian las posturas de los personajes.

Perspectiva aérea, simetría y proporción fueron llevadas al límite en los inicios del siglo XVI por Leonardo da Vinci (La última Cena) y Rafael (La escuela de Atenas).

80. El tributo de la moneda. Massaccio. Cap. Brancacci.

MASSACCIO (1401-1428) Y EL VOLUMEN.

Su verdadero nombre es Tomasso Fiorentino. Fue discípulo de Masolino da Panicale, un pintor que nosotros no hemos tratado, es uno más de la innumerable lista a la que aludíamos al principio.

La principal característica de las obras de Massaccio es que poseen volumen, son como el dibujo de una estatua, es el heredero directo de Giotto y su continuador será Miguel Ángel. En sus obras capta el sentido plástico y volumétrico, en absoluto dan sensación de planitud. Sus obras más importantes están realizadas al fresco en la capilla Brancacci de Florencia. Entre estas destacan el **Tributo al César (Tributo de la Moneda)**, donde coloca tres escenas en el mismo cuadro, en esta pintura el volumen está plenamente conseguido con el sombreado de los cuerpos, presenta la perspectiva por la colocación de los personajes.

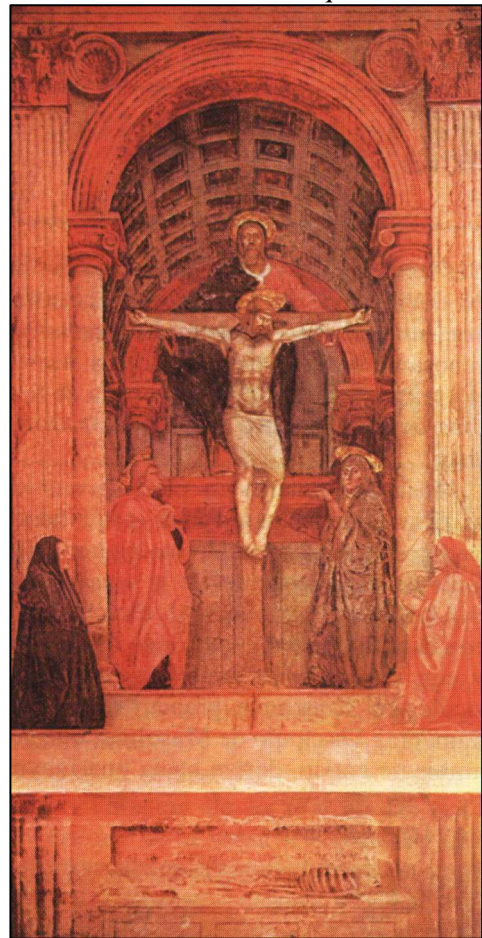
De toda su producción seleccionamos para su estudio otra obra que se encuentra en Santa María Novella de Florencia, acuérdate de esta iglesia gótica en la que Alberti realiza la fachada principal, **La Trinidad**, realizada al fresco en 1427.

* Aparece la Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo) enmarcada en los principios arquitectónicos y de perspectiva de Brunelleschi (perspectiva geométrica).

* El marco arquitectónico es una bóveda de medio cañón de casetones que protagoniza la profundidad en el cuadro, nos transmite la misma sensación de profundidad que la iglesia de S. Lorenzo de Brunelleschi.

* Las partes más alejadas del edificio son las más pequeñas. Si prolongamos las líneas todas confluirían en el punto de fuga.

* Gracias a estos convencionalismos Massaccio crea un espacio pictórico basado en rigurosas leyes matemáticas.

81. La Trinidad. Massaccio. Santa María Novella. Florencia.

82. El sueño de Constantino. Piero della Francesca.

* La simetría preside la composición, el eje es la cruz.

* El tema es la Trinidad y aparecen en el cuadro tres momentos: A) el momento divino con Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo en forma de paloma entre ambos, casi no se ve. A sus pies están San Juan y la Virgen. B) Momento humano; a los lados y delante de las pilastras se encuentran dos figuras que no son más pequeñas, son los donantes. C) El momento de la muerte; un esqueleto con una leyenda que dice textualmente “*Yo fui antaño lo que sois vosotros, y lo que yo soy ahora lo llegaréis a ser*”, (“no puede ser un tema más optimista y alegre”). El esqueleto es la muerte que será redimida por Dios.

Como conclusión diremos que Massaccio fue importante no sólo por la hábil utilización de la perspectiva geométrica sino también por el estudio del volumen en las figuras.

PIERO DELLA FRANCESCA (1416-1492). EL PINTOR DE LA LUZ.

Es un gran estudioso también de la perspectiva, escribió un tratado titulado *De prospectiva pingendi* sobre la perspectiva en la pintura. Además de estudiar su manera de tratar este aspecto es interesante singularizar una de sus características más destacadas: la luz. Utiliza una luz blanquecina, casi mágica, sobrenatural, sirve para conseguir la sensación de espacio y sume a las figuras en una gran quietud en un espacio ordenado y perfecto desde el punto de vista de la perspectiva. Nadie tratará la luz como él en el Quattrocento. Murió ciego. La luz ilumina con un sentido misterioso y poético su **Sueño de Constantino**. Tiene importancia también en el **Bautismo de Cristo**. Su cuadro **La flagelación** es todo un ejemplo de perspectiva, en él se reconocen muchos personajes florentinos. Otra obra suya para estudiar la luz y la perspectiva a la vez es la **Virgen del huevo** (Madonna de Montefeltro), de una bóveda en forma de concha cuelga un huevo que al destacarse sobre el fondo consigue la sensación de profundidad. Como retratista tuvo mucha importancia al representar a Federico de Montefeltro tanto en este cuadro como donante como en otros junto a su esposa.

83. Federico de Montefeltro.
Piero della Francesca.

ANDREA MANTEGNA (1431-1506).

84. Cristo muerto. Mantegna. Pinacoteca de Brera (Milán).

Es el máximo representante de la escuela de Padua. La pintura de Mantegna es muy importante por el dibujo, un dibujo que contribuye a dar un aspecto monumental a casi todas sus obras. Tiene también un gran sentido escultórico. Pero quizá la principal característica sea un gran dominio de la perspectiva, a la que contribuyen los escorzos violentos así como el punto de vista bajo a la hora de pintar. Una de sus obras más famosas tal vez sea el **Cristo Muerto**, en ella el punto de vista está tomado desde los pies de un Cristo yacente, un estudio prodigioso de perspectiva. En **La muerte de la Virgen** este dominio de la perspectiva es absoluto. En sus obras suelen aparecer paisajes pétreos, casi geométricos para dar sensación de desolación, esto lo apreciamos en obras como la **Oración en el Huerto**. De gran calidad son también las pinturas que hizo para decorar la **Cámara de los Esposos** de la familia Este en el palacio ducal de Mantua.

3. El renacimiento clásico: el Cinquecento.

Es la conclusión lógica de lo que había sido la pintura del Quattrocento, pero también su negación ya que, al igual que hemos visto en arquitectura y en escultura, cambiarán los valores estéticos con respecto al primer renacimiento. Los pintores más importantes serán: Leonardo da Vinci, Rafael y Miguel Ángel.