Artistas del Renacimiento

1. ***Busca información sobre los siguientes artistas, cita 4 obras de cada uno, con un breve comentario.***

Leon Battista Alberti nació en Génova el 14 de Febrero de 1404, se dedicó a muy variadas disciplinas como filosofía, poesía o matemáticas entre otras, pero destaca principalmente por ser uno de los humanistas y arquitectos más importantes del Renacimiento. Trabajó en Florencia, centro del Quattrocento, se relacionaba principalmente con la alta burguesía culta florentina y trabajó al servicio de los mecenas más importantes de su época como el papado o los Malatesta.

Obras:

* **El Palacio Rucellai** es un modelo fundamental de la arquitectura florentina, damos especial importancia a su fachada, vemos que se usa un aparejo de sillería almohadillado, la división de los tres pisos se marca por los entablamentos o las líneas de imposta y se rematan con una cornisa. Y la verticalidad de estos pisos las marcan las pilastras de órdenes clásicos.
* **Santa María la Novella,** la fachada de esta iglesia había sido ya iniciada con elementos arquitectónicos medievales, y Alberti la retoma incorporándolos a una ordenación clásica basada en la proporción. Vemos que el material utilizado es el mármol verde y blanco, en cuanto a sus elementos constructivos, fijándonos principalmente en la fachada, el uso de columnas y pilastras de orden corintio, además de arcos de medio punto y apuntados.
* **Templo Malatestiano** es una obra inacabada, su función era la de templo-panteón para los descendientes de Malatesta y su tercera esposa. Se caracteriza por contar en el interior con una única nave con capillas y una cabecera circular, en su exterior son características sus siete arcadas hornacinas apoyadas sobre pilastras, y bajo sus arcos se encuentras siete sarcófagos.
* **Iglesia de San Andrés** es considerada una de las mejores obras arquitectónicas de Alberti, sus obras comienzan en 1462 y sufre algunos cambios tras la muerte del arquitecto. La iglesia cuenta con una planta de cruz latina, el interior con capillas laterales alternando unas de mayor altura con unas más pequeñas. En cuanto a su fachada, la parte central cuenta con un arco de triunfo que sirve como pórtico, es enmarcado por pilares corintios, y su intradós se encuentra cubierto por casetones.

Donatello nació en Florencia, la cuna del Quattrocento, en 1386. Fue un artista y escultor de principios del Renacimiento y volcó toda su vida en el trabajo. Aprendió el oficio trabajando en el taller de Ghiberti, recibió el interés por la perspectiva de Masaccio y por el orden de la composición de Alberti. Se interesa por el arte clásico grecorromano y muestra un dominio del cuerpo humano en sus diferentes edades.

Obras:

* **San Jorge** es una escultura de bulto redondo de mármol realizada entre 1416 y 1417, representa a un guerrero vestido con una armadura y un escudo donde aparece la cruz de San Jorge. Vemos el característico realismo idealizado en un rostro joven.
* **David** es una escultura de bulto redondo en la que se ha usado el fundido en bronce, representa un tema bíblico mediante un desnudo clásico, un David muy joven tras haber derrotado y cortado la cabeza de Goliat. Se puede observar dinamismo en la estatua proporcionado por el notable contraposto, también lo es la perfección anatómica, difuminada, afeminada.
* **San Marcos** es una escultura de mármol de 1411, tiene apariencia de un hombre maduro y barbado que trata de representar a un antiguo filósofo. Muestra una postura relajada con contraposto, evitando así el hieratismo. Se puede observar también los contrastes creados por los pliegues principalmente.
* **San Juan Evangelista** es una escultura de bulto redondo sedente, está hecha de mármol. Presenta a un Juan Evangelista de rostro serio, los pliegues muy marcados crean contrastes y una sensación de dinamismo.

Rafael nació en un municipio italiano en 1483, fue un pintor y arquitecto italiano del Alto Renacimiento, del Cinquecento. Es uno de los pilares del Renacimiento, su obra se caracteriza por el clasicismo equilibrado y sereno que se basaba en la perfección de la luz, el dominio de la perspectiva y la armonía en la composición.

Obras:

* **La bella jardinera** es una obra de 1507, se usó la técnica óleo sobre tabla. Se ve a la Virgen María en un ambiente campestre con el niño Jesús y el pequeño San Juan Bautista. Estos tres personajes forman una composición piramidal y dinámica. Vemos la profundidad dada por la diferencia de los planos, en el primero los personajes y en el segundo el perfil de una ciudad, y el volumen dado por la gradación del color. El color es de un tono amarillento a excepción del ropaje de la Virgen, azul y rojo, que la hacen destacar.
* **La escuela de Atenas** es una pintura al fresco pintada en 1510-1511, se encuentra en el Vaticano. La escena se encuentra enmarcada por un arco de medio punto que deja ver el panorama a modo de ventana, se centra en el pasillo-galería por el que pasean Platón y Aristóteles, ya que el artista plasma los rasgos de los pintores y escultores de su tiempo personificando a los grandes filósofos. Predominan los colores pastel, la luz natural y los contrastes que proporcionan profundidad.
* **Los desposorios de la Virgen** es una pintura al óleo y temple sobre tabla de 1504. En esta escena vemos una división, en primer plano aparece San José colocándole el anillo a la Virgen María junto al resto de personajes, y en segundo plano, al fondo, vemos una construcción y personajes de menor tamaño, Rafael consigue así remarcar el efecto de profundidad. En la composición vemos un contraste entre el friso horizontal en el que encontramos a los personajes y la verticalidad del edificio. Observamos además que la pincelada es sencilla, la luz es natural y uniforme.
* **Madonna Sixtina** es un óleo sobre lienzo, fue pintada entre 1512 y 1514. Se puede observar en la parte central a la virgen con el niño flanqueados por San Sixto a la derecha y Santa Bárbara a la izquierda, todos ellos entre nubes. La composición es muy detallada, la colocación de los personajes respeta la simetría en torno a un eje central. Predominan los tonos de color fríos y por ello los gestos y toques de color de una gama calidad le dotan de gran viveza.

Durero nació en Núremberg en 1471, fue un pintor y grabador alemán. Se formó en una escuela latina y recibió conocimientos sobre pintura y grabado a través de su padre y Michael Wolgemut, el pintor más destacado de su ciudad natal. Fue la figura más importante de Renacimiento en Alemania y muy destacado en Europa septentrional, donde ejerció una enorme influencia como transmisor de las ideas y el estilo renacentista mediante sus grabados.

Obras:

* **Suicidio de Lucrecia** es una obra pintada al óleo sobre tabla de 1518, representa los momentos posteriores de la violación de la joven por parte de Tarquinio, cuando va a quitarse la vida. Se observa un gran estudio anatómico pero no en el rostro. El volumen viene dado por los contrastes de luz, una luz natural que resalta la figura mientras el resto del cuadro tiene una luz más tenue.
* **El caballero, la muerte y el diablo** es un grabado sobre metal de 1513. Vemos un caballero equipado con una armadura sobre un caballo en el centro del cuadro, cuenta con gran detallismo lo que proporciona claroscuros dando volumen a las figuras.
* **Jesús entre los doctores** está realizado en óleo sobre tabla, representa a un Jesús joven disputando con los doctores del Templo. Jesús es la figura central, pero no existe una simetría, tampoco hay luz natural aunque se resalta más las cuatro figuras más frontales.
* **Melancolía I** es un grabado de 1514, se observa una figura alada que ha llegado a pensarse como la propia melancolía. La obra está cargada con una compleja iconografía y simbolismo. Vemos profundidad en el grabado y volumen, proporcionado por la gradación del color, todo ello de un tono gris siendo metal.

Miguel Ángel nació en Caprese, Italia, en 1475, fue un hombre solitario e iracundo, pese a haber tenido grandes fortunas fue un hombre avaro, y consideró que toda su vida fue una batalla constante. Triunfó en todas las artes a las que se dedicó, caracterizándose por su perfeccionismo, en primer lugar se dedicó a la escultura, después a la pintura casi por imposición del Papa Julio II, y en sus últimos años a la arquitectura.

Obras:

* **La piedad** es una escultura de bulto redondo de mármol de 1497, representa el momento en que la Virgen recoge en su regazo el cuerpo muerto de su hijo tras el descendimiento de la cruz. La composición es triangular y es una figura estática, sin gran expresividad. Los grandes pliegues de la ropa crean contrastes, mientras que el cuerpo pulido refleja la luz.
* **Creación de Adán** es una pintura al fresco de 1510, tiene una temática religiosa, representa el episodio del Génesis en el que Dios crea al hombre. Predomina la línea diagonal que da movimiento a la obra, se observa un fondo plano pero tridimensionalidad en los cuerpos aportada por los contrastes y gradaciones del color. El color es apagado y predomina la gama fría.
* **David** es una escultura de bulto redondo de entre 1501 y 1504, representa un tema bíblico, cuando David ha usado su honda contra Goliat. La representación cuenta con un realismo idealizado, cuenta con un contraposto que hace la figura más dinámica.
* **Moisés** es una escultura de bulto redondo sedente en mármol de entre 1513 y 1516. Representa un tema bíblico, el profeta Moisés regresa con las tablas de la ley y contempla horrorizado como los israelitas han abandonado el culto de Jehová. La composición es cerrada y clásica con movimiento en potencia, la figura tiene volumen proporcionado por las oquedades que crea en el mármol.

Leonardo da Vinci nació en Vinci en 1452, trabajó en distintos campos como la anatomía, la botánica o la aerodinámica aunque sus investigaciones científicas fueron minusvaloradas por sus contemporáneos. Pero da Vinci también se dedicó a la pintura, la escultura y la arquitectura, formando parte de los artistas del Cinquecento, su producción pictórica fue reconocida de inmediato, y es considerado un gran genio.

Obras:

* **La Gioconda** es una obra pictórica al óleo sobre tabla de entre 1503 y 1505, se cree que es el retrato de Mona Lisa. La composición es aparentemente sencilla, pero la ligera torsión de su cuerpo evita la rigidez de la figura, al igual que las formas del fondo que parecen fundirse. El color tiene un tono amarillo y es oscuro principalmente, resaltando su rostro.
* **La última cena** es una pintura al fresco de entre 1495 y 1497, representa el tema bíblico en el que Jesús anuncia entre sus discípulos que hay un traidor. Predomina la horizontalidad, tiene una simetría siendo Jesús el eje de referencia, la luz es artificial aunque hay un foco de luz natural al fondo, con las ventanas.
* **La dama del armadillo** es un óleo sobre tabla de 1483-1484, es el retrato de la hija de un poderoso noble terrateniente, Cecilia Gallerani. Su rostro aparece iluminado por una luz natural, creando así una zona más sombría, además destaca con el fondo negro.
* **San Juan Bautista** es un óleo sobre tabla de entre 1513-1516, representa una imagen del santo totalmente distinta de la que el Evangelio había realizado. Tiene una composición equilibrada, triangular y clásica, la luz se centra en su rostro y parte del torso, destacando en el fondo oscuro con el que se entremezcla.

Tiziano en Italia hacia 1490, fue un importante pintor del Cinquecento, recibió su formación inicial en el taller de Giovanni Bellini del que salió con dieciocho años para unirse a la escuela de Giorgione. Su obra, la cual atravesó muchas y diferentes etapas, se caracterizaba por el uso de un color vívido y luminoso, con una pincelada suelta. Era considerado un maestro del desnudo femenino y que contaba con un talento natural para la plasmación del paisaje, llegó a convertirse en pintor oficial de la República.

Obras:

* **Venus de Urbino** es un óleo sobre lienzo de 1538, es un desnudo femenino. La luz hace que se centre la atención del cuadro en el cuerpo desnudo que contrasta con un fondo más oscuro.
* **Amor sacro y amor profano** es un óleo sobre lienzo de 1514, se ve a dos mujeres que pueden ser una doncella y la diosa Venus, y un niño, Cupido. La composición es equilibrada, dividiendo las dos mujeres equidistantes el cuadro en tres partes, el color cuenta con una amplia tonalidad y gama cromática, y es destacable el contraste entre brillo y sombra.
* **La asunción de la Virgen** es un óleo sobre tabla de grandes dimensiones de 1517. La composición se divide en tres espacios, en la zona superior se encuentra Dios esperando a recibir a María, en la central la Virgen María siendo ascendida por una corte de querubines, y en la inferior están los apóstoles contemplándolo. Estas tres zonas se unen mediante el uso del color y la luz que comparten.
* **Pala Pesaro** es una obra pictórica al óleo sobre tabla de entre 1519 y 1526, se ve a Jacopo Pesaro, quien encargó el cuadro, y miembros de su familia junto a la Virgen, el niño Jesús y algunos santos. Se observa al frente colores oscuros, más detalles y los personajes principales, en cambio al fondo se ven colores más claros y figuras sin tantos detalles.

1. ***Busca información sobre cuatro obras de Brunelleschi y comenta una de estas tres (Palacio Pitti, Hospital de los Inocentes, Capilla Pazzi).***

La basílica del Santo Spirito se encuentra en Florencia, Italia, fue construida sobre las ruinas de un convento agustino del S.XIII destruido por un incendio en 1371, Brunelleschi comenzó los diseños de la nueva basílica a principios de 1444. Sigue el modelo de basílica paleocristiana, su composición está basada en relaciones simples y elementos métricos iguales, típico de la cultura renacentista. La planta es de cruz latina, cuenta con tres naves siendo la central más ancha y alta que las laterales y tiene una cubierta de artesonado de madera. En el exterior se observa un rosetón y una cúpula, además del escalonamiento como ya mencionábamos con las diferentes alturas de las naves.

La iglesia de San Lorenzo se encuentra en Florencia, su construcción se inició en 1421. La construcción está realizada en piedra, con mármol para los revestimientos decorativos. Cuenta con una planta de cruz latina con tres naves, la central de mayor anchura y altura con arquería con arcos de medio punto sostenidos por columnas corintias, y capillas laterales. Tiene una cubierta interior adintelada, con casetones dorados mediante rosetones dorados sobre fondo blanco, y tiene una cubierta exterior a dos aguas en la nave central y a un agua en las laterales.

Catedral de Santa María del Fiore, se encuentra en Florencia, su construcción se inició en 1418, está hecha de ladrillo, piedra y mármol. La mayor aportación de Brunelleschi a esta catedral fue la gran cúpula. La cúpula se alza sobre un tambor octogonal de piedra revestido de placas de mármol blanco, verde y rosado, con un gran óculo en cada uno de sus lados. Está recubierta por tejas rojas con nervios de mármol blanco, tiene un perfil apuntado.

Palazzo Pitti fue construido en 1485 en Florencia, Italia. Este palacio servía como residencia de Luca Pitti, un banquero florentino, aunque en 1549 fue comprado por la familia Medici. Vemos en su fachada una construcción con aparejo de sillería almohadillado, y un predominio de la horizontalidad, dividiéndose en tres cuerpos. También abundan los arcos de medio punto.

Comentario:

La Capilla Pazzi se encuentra en la Basílica di la Santa Croce en Florencia, Italia, fue construida por Filippo Brunelleschi en 1441. La edificación es renacentista y tiene una función religiosa siendo una capilla funeraria encargada por la familia Pazzi.

Esta arquitectura está construida con piedra. La capilla consta de un pórtico, la capilla en sí de planta rectangular y un ábside cuadrangular, formado así una planta de cruz griega. Brunelleschi consigue una planta simétrica, proporcionada y armónica ya que para su diseño empleó fórmulas geométricas y módulos matemáticos, por ello se puede ver tanto la geometría en el uso del cuadrilátero como en los cánones la proporción aurea. En cuanto a sus elementos constructivos, podemos observar en primer lugar los elementos sustentantes, en la fachada esto son las columnas de orden compuesto, tras la fachada vemos que el elemento sustentante es el muro, pero en el predomina el vano teniendo alargadas ventanas y la puerta de acceso que ocupan casi todo su espacio. En segundo lugar podemos observar los elementos sustentados, en este caso está en la fachada el entablamento sujeto por las columnas que ya hemos mencionado, un tejado y una cúpula de tambor cilíndrico con óculos y rematada con una linterna. Sobre los elementos decorativos, en el interior podemos ver principalmente casetones en las bóvedas con motivos florales y medallones que representan a los apóstoles en blanco y azul, en el exterior observamos los propios elementos constructivos como decoración, como la alternación entre el dintel y el arco de medio punto que vemos en el centro, el orden corintio de las pilastras o la decoración del entablamento.

Esta arquitectura la identificamos con el estilo renacentista por sus características, como son, el uso del método científico-matemático a la construcción como mencionábamos con la geometría y proporción en su diseño, al igual que la simetría y la armonía de su obra, también la aparición de órdenes clásicos como el corintio de las pilastras de la fachada o el predominio del arco de medio punto.

En el momento en que se lleva a cabo esta obra vemos en el ámbito político que coincide con la formación de las monarquías autoritarias, el rey recupera su poder y unificará reinos y territorios, pero Italia continua fragmentada políticamente. En el ámbito económico, aparece la economía capitalista dejando atrás la feudal y gremial. Desde el punto de vista filosófico, resurge el neoplatonismo y el mundo de la razón. Y por último, en relación a la mentalidad del hombre, éste se abre y se siente más curioso, el mundo se amplía con el descubrimiento y conquista de América.

Esta obra de Brunelleschi tiene gran importancia siendo un ejemplo del espíritu del estilo del Quattrocento, superando la arquitectura gótica, en cuanto al espacio, elementos constructivos o decorativos, y reapareciendo las formas clásicas.

María de Andrés. 2ºBCS