

PROYECTO DE ARTE III. RENACIMIENTO Y BARROCO.

1. El Renacimiento.
2. El Renacimiento italiano: Quattrocento. El foco florentino.
3. El Renacimiento italiano: Cinquecento. La Roma de los papas.
4. La expansión del Renacimiento en Europa.
5. El Renacimiento en España.
6. El Barroco. Arquitectura.
7. El Barroco. Escultura y pintura europea.
8. El Barroco. Escultura y pintura española.

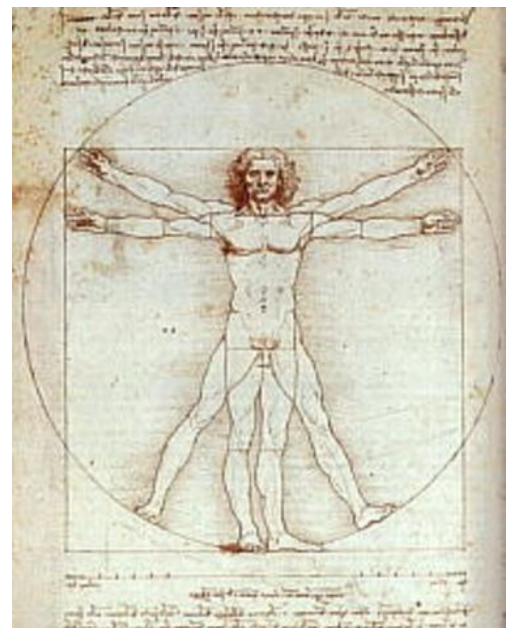

1. El Renacimiento.

En el siglo XV se desarrolla en Italia una nueva concepción del arte influenciada por la renovación cultural que provocó el Humanismo. Tendrá influencia en su desarrollo la llegada de intelectuales desde el desaparecido imperio bizantino, tomado por los turcos en 1453. Con ellos llegó a Italia el clasicismo, el gusto por la Antigüedad clásica de Grecia y Roma, que tanto marcará al nuevo estilo. Durante el siglo XVI continuará la evolución del estilo renacentista y su difusión por Europa. En la segunda mitad del siglo la evolución llevará al estilo renacentista hacia el manierismo, anticipando ya el Barroco.

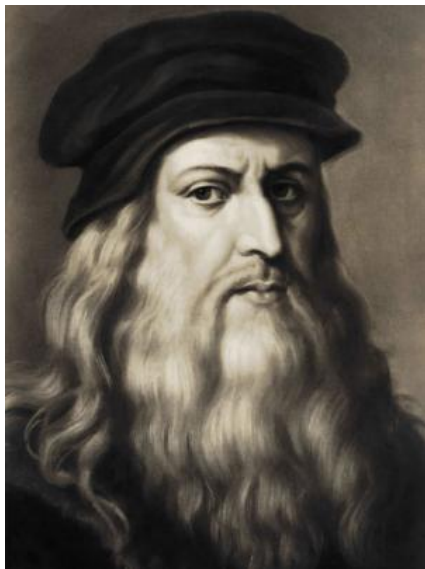
Los modelos de la Antigüedad llevarán a que en arquitectura sirvan de inspiración los restos arqueológicos presentes en Italia, de los que adoptarán los estilos clásicos, volviendo a utilizar con más frecuencia las columnas, desarrollando cúpulas... Los pintores y escultores también se inspirarán en esta antigüedad clásica y la belleza del cuerpo humano, teniendo como modelo las estatuas romanas y las copias en mármoles que estos tenían de la estatuaria griega en bronce.

Pero no sólo copiarán modelos de Grecia y Roma, también desarrollarán mejoras técnicas y tecnológicas, como la mejora de la pintura al fresco y al óleo, perfeccionando su durabilidad en el tiempo y una mayor calidad en el acabado, permitiendo ganar en efectos como la profundidad y el uso de la luz y el color. La técnica que tendrá un mayor desarrollo en la pintura renacentista será precisamente, la de la perspectiva. También se reflejará una mejor representación de la anatomía humana, que, al igual que se hacía

en Grecia y Roma, será estudiada al detalle, fijándose cánones, medidas concretas para cada parte del cuerpo humano, con el fin de que el resultado final fuera más armonioso.

El ser humano tomará más protagonismo y valor en el arte renacentista, será el foco de estas obras artísticas. Pero, cuando se representen otras épocas históricas, ya sea con temas mitológicos o cristianos, los personajes aparecerán con la estética y ropajes de la época del Renacimiento. Como ya había empezado a hacerse con el gótico, en el Renacimiento, se representará la vida cotidiana de nobles y burgueses. Además, la revalorización del individuo llevará a aumentar el número de retratos, en ocasiones autorretratos del artista. Esto último se debe a que está tomando un nuevo valor, un nuevo papel, el artista renacentista. Suele ser un artista que, siguiendo los principios del Humanismo, practica o domina varias disciplinas artísticas. Así, Miguel Ángel será escultor, pintor y arquitecto; Leonardo será pintor, escultor, arquitecto, músico, diseñará artilugios de diferente tipo...También ganarán en popularidad, ya no serán los autores anónimos que pintaban ábsides de

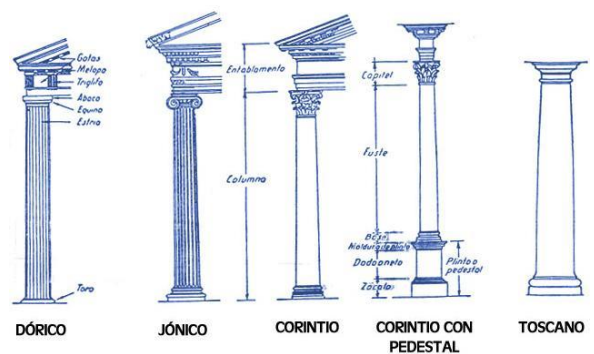

las iglesias o esculpían los capiteles de las columnas, ahora firmarán sus obras orgullosos, buscarán el reconocimiento social a su labor y los mecenas buscarán atraerse a los mejores artistas. Es en esta época, con el mayor valor del autor vendrá también el mayor valor de la obra, naciendo la concepción de la obra de arte como objeto de mercado. Los mecenas encargarán obras y protegen a los artistas. Son ejemplos de mecenas: la familia Médici en Florencia; los papas de Roma; reyes como Francisco I, Carlos I o Enrique VIII...

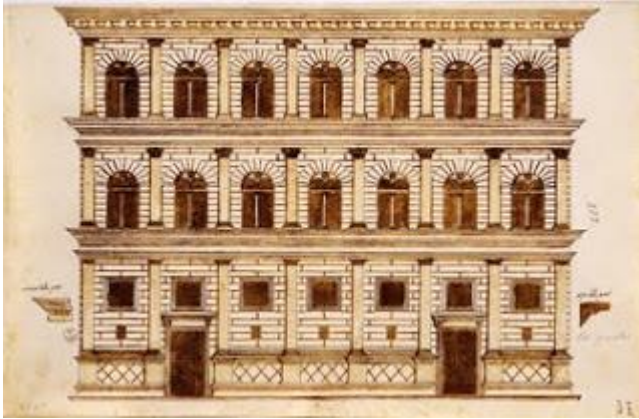
Tradicionalmente se ha clasificado el Renacimiento en dos etapas, el Quattrocento, que abarca el siglo XV, época en la que el estilo es impulsado por los Médici desde Florencia; y el Cinquecento, el siglo XVI, cuando el principal foco de desarrollo pasa a la Roma de los papas.

2. El Renacimiento en Italia: Quattrocento. Foco florentino.

En Arquitectura, se vuelve a los elementos sencillos, equilibrados y armónicos del arte clásico de Grecia y de Roma, al orden visual. Así, se retomarán elementos constructivos como los dinteles, las columnas clásicas (dóricas, jónicas y corintias), los frisos, los arcos de medio punto y las cúpulas. Concretamente estas últimas serán un reto, pues se volverán a construir majestuosas cúpulas, recuperando técnicas que llevaban largo tiempo abandonadas, copiando modelos clásicos como Santa Sofía, en Constantinopla, o el Panteón de Agripa, en Roma.

Fue algo que impacto mucho a los contemporáneos, convirtiéndose en una atracción el ver cómo, poco a poco, Brunelleschi iba levantando la enorme cúpula renacentista para rematar el crucero de la catedral gótica de Santa María de las Flores, en Florencia.

Y es que es en esta ciudad donde comienzan las innovaciones, con los Médici como mecenas y arquitectos como Filippo Brunelleschi o León Bautista Alberti. Como ya hemos visto antes, Brunelleschi emprende el reto de cubrir con una cúpula sobre tambor el crucero de Santa María de las Flores. Además realizará obras en la basílica de San Lorenzo y en el palacio Pitti. Por su parte, Alberti trabajará en la iglesia de San Andrés de Mantua y en el palacio Rucellai. Estos palacios florentinos presentan fachadas armoniosas, equilibradas, simétricas y poco decoradas. Su belleza está en la sensación de proporción y armonía que desprende. Estos palacios de nobles, pero también de ricos burgueses como los Rucellai, serán, junto con las iglesias, los principales edificios que se construirán en la arquitectura renacentista.

En pintura, los temas a representar serán los religiosos, a los que se añadirán, debido al gusto por el mundo clásico, los temas mitológicos, pero también los retratos y los paisajes. En cuanto a la técnica, el gran avance será el uso de la perspectiva, el logro de la profundidad, de los diferentes planos en una misma pintura. Se harán también estudios geométricos y ópticos, jugando con la luz y el color, pero siempre sin abandonar la proporción y la armonía.

Estas características estarán presentes en obras de Botticelli como El nacimiento de Venus o La primavera, donde se aprecia el gusto por la proporción y el equilibrio; pero también en el Cristo yacente o El Tránsito de la Virgen, de Mantegna, donde se expresa el realismo y el detalle, plasman la muerte sin una excesiva expresividad, pintan el dolor sin gestos exagerados en las caras de los personajes que velan a Cristo y a la Virgen en su muerte.

La escultura renacentista, compartirá los mismos temas que la pintura: mitología clásica, escenas religiosas, bustos y retratos ecuestres. Buscará la proporcionalidad y la armonía en sus esculturas exentas o de bulto redondo, relieves, bustos y estatuas ecuestres. El estilo comenzará con los trabajos de Lorenzo Ghiberti en las puertas del baptisterio de Pisa, compartiendo protagonismo en la escultura renacentista del XV con Donatello, que esculpirá el San Jorge, su David y el Condotiero Gatamelata, entre otras.

3. El Renacimiento italiano: Cinquecento. La Roma de los papas.

En el siglo XV, el foco con mayor peso en el desarrollo del arte renacentista será la Roma de los papas, convirtiéndose estos en los principales mecenas, como es el caso de León X, para el que trabajó Miguel Ángel Buonarroti. Se desarrollará un arte religioso, pero también continuarán las creaciones de temas mitológicos y los retratos.

En Arquitectura, las grandes figuras serán Bramante, Miguel Ángel y Andrea Palladio. El primero trabajará en el proyecto de la nueva basílica de San Pedro, que querían remodelar los papas. Además, entre sus obras está el templo de San Pietro in Montorio, templo de forma circular, recordando a un tholos griego, erigido en el lugar donde se dio martirio a San Pedro. Miguel Ángel continuará el proyecto de basílica de San Pedro, destacando su diseño y ejecución de la cúpula que cubre el crucero. La Basílica tendrá retoques hasta la época barroca. Andrea Palladio trabajará en la iglesia de San Jorge, en Venecia; y en Villa Capra, siguiendo modelos clásicos de villas romanas, en Vicenza.

Cúpula de la Basílica de San Pedro

La Virgen de las Rocas

En pintura, los pintores del Cinquecento (siglo XVI) irán progresivamente buscando cada vez más el volumen, el movimiento, las emociones y los sentimientos, desembocando a final del siglo en el manierismo, en la antesala del nuevo estilo que será el Barroco. Los principales focos de la pintura del Cinquecento serán Florencia, Roma y Venecia. Entre los autores destacarán: Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Miguel Ángel Buonarroti, Tintoretto, Tiziano...

Entre las obras de Leonardo destacan La última cena, La Gioconda o La Virgen de las Rocas, dejando en sus obras la técnica del "sfumato", con la que lograba un efecto de contornos poco definidos, vaporosos, difuminados, dando sensación de profundidad y antigüedad. Rafael decoró con frescos las "Estancias de Rafael", en los Museos Vaticanos, con escenas como La escuela de Atenas. Destacó también por sus Madonnas (vírgenes). Miguel Ángel trabajó también en Roma, decorando la Capilla Sixtina, donde realizó en pinturas al fresco escenas de La Creación y del Juicio Final. Entre los pintores venecianos destacaron Tintoretto, Tiziano y Veronés. En ellos ya se intuye el manierismo, predominando el color sobre el dibujo, anticipando el Barroco. Tiziano pintó un Retrato ecuestre de Carlos V, la obra Venus y el Amor y La Bacanal. Entre las obras de Veronés destacan Venus y Adonis y las Bodas de Caná. Entre las obras de Tintoretto destacará El Lavatorio de los pies.

En Escultura, los artistas del XVI, como hemos visto que también harán los pintores, buscarán más movimiento, volumen, emociones y sentimientos, trabajando como foco principal, en la Roma pontificia. El principal autor será **Miguel Ángel Buonarroti**, con obras como el David, la Piedad o el Moisés, todas en mármol. Dejará como una característica de obras como el David o el Moisés, una mirada de ira contenida que será conocida como “terribilitá”. En sus figuras se anticipará la búsqueda del movimiento y la mayor expresión de los sentimientos, que llevará al manierismo y, más tarde, al Barroco.

4. La expansión del Renacimiento en Europa.

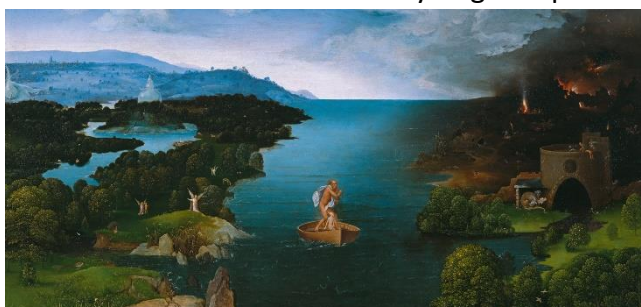
A partir del siglo XVI, el Renacimiento se va difundiendo por Europa, tomando rasgos diferenciados en cada una de las zonas.

En Alemania, los temas que aparecen en la pintura son religiosos y mitológicos, apareciendo también retratos y paisajes. **Alberto Dürero** fue la figura más destacada del renacimiento alemán. Era un pintor que buscaba la armonía y la proporción del cuerpo humano, en obras como Adán y Eva. **Hans Holbein el Joven** realizó un retrato de Erasmo de Rotterdam y también retrató e Tomas Moro, el humanista inglés. Otras obras suyas son El Cristo muerto y el retrato de Enrique VIII de Inglaterra.

En Francia, destaca el impulso como mecenas del rey Francisco I, quien llenó su corte de artistas, atrayendo al propio Leonardo da Vinci. En el renacimiento francés destaca la arquitectura de castillos y palacios, siendo un ejemplo el Palacio de Chambord.

En los Países Bajos, continuó la tradición que venía desde el gótico de destacados pintores que utilizarán como técnica principal el óleo. Aquí la influencia de la pintura renacentista italiana será menor, precisamente por los fuertes rasgos propios de esta pintura flamenca, de los Países Bajos. Así, serán más abundantes los temas de la vida cotidiana, los paisajes, bodegones, escenas de mar...y usarán el óleo y la perspectiva desde época temprana. El floreciente comercio de esta rica zona de Europa y sus cada vez más enriquecidos burgueses, influirán en el arte flamenco, encargando y comprando obras de arte. Las principales características de la pintura flamenca renacentista serán: el realismo y el gusto por el detalle; el predominio del paisajismo, las escenas

cotidianas, los retratos familiares y, por el contrario, la escasez de temas religiosos y de los mitológicos. Entre los autores destacarán: **Patinir**, quien pintó obras como Caronte cruzando la laguna Estigia y Huida a Egipto; **Antonio Moro**, con obras como Retrato de María Tudor, Retrato del Cardenal Granvela o El

Calvario; **Brueghel el Viejo**, con obras de la vida cotidiana como Cazadores en la nieve, La boda campesina, Caída de los ángeles rebeldes o La torre de Babel; y las ensoñaciones de **El Bosco**, en El jardín de las delicias y El carro de heno.

5. El Renacimiento en España.

El estilo renacentista tuvo un desarrollo tardío en España, no se implantó hasta ya entrado el siglo XVI, a pesar de las grandes relaciones que tenía la Corona Habsburgo española con los territorios italianos, zona de dominio del imperio español, siendo parte de éste el Milanesado, Nápoles, Sicilia y Cerdeña. Tuvo que ver en esa tardía llegada del Renacimiento a España, el gusto tan arraigado por estilo gótico, tanto en Castilla como en Aragón.

En Pintura, destacará la figura del Greco, con origen cretense, pero que realizará su obra en suelo español, en Toledo. **Doménicos Theotokopulos, “El Greco”**, tendrá una gran preocupación por la luz, el color y la perspectiva y en sus obras predominarán los temas religiosos. Es un pintor muy peculiar que usará colores muy vivos, predominando los azules y los rojos; empleará contrastes de luz, pareciendo más un pintor del manierismo o que anticipa características del Barroco, que un renacentista. Sus composiciones serán complejas y sobre todo llaman la atención sus figuras alargadas y pálidas. Entre otras, son obras de El Greco: El entierro del señor de Orgaz, El caballero de la mano en el pecho o el Laoconte.

En arquitectura, se diferencian varias fases con distintas características estilísticas:

- **PLATERESCO.** En este estilo destacan los relieves detallados que decoran fachadas de edificios góticos, pareciendo trabajo de plateros. Un ejemplo es la Fachada de la Universidad de Salamanca.
- **CLASICISTA.** Es el estilo renacentista español más purista, el que más se asemeja a la arquitectura renacentista italiana. Usa elementos clásicos como las columnas, los frontones...y busca el equilibrio y la armonía. El mejor ejemplo es el Palacio de Carlos V en Granada.
- **HERRERIANO.** Toma su nombre del arquitecto **Juan de Herrera**, autor del Palacio-Monasterio de El Escorial, en tiempos de Felipe II. Lo más destacado de este estilo es la austeridad decorativa, los volúmenes cúbicos y las líneas rectas.

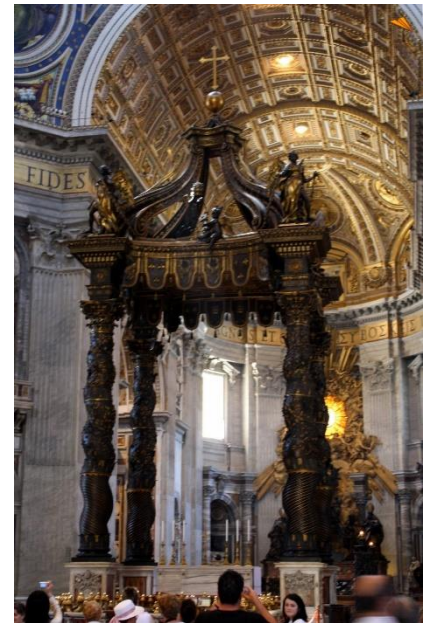
En escultura, la temática casi total es la religiosa, como influjo del Concilio de Trento. Se intenta plasmar los sentimientos religiosos creando estatuaria de Vírgenes, santos...Trabajan sobre todo en retablos e imágenes religiosas policromas, pero también en monumentos funerarios. Autores como **Alonso de Berruguete** o **Juan de Juni** consiguen representaciones con un grado de sentimiento mayor que en el renacimiento italiano.

*Sacrificio de Isaac,
Alonso Berruguete*

6. El Barroco. Arquitectura.

El Barroco se origina en la segunda mitad del siglo XVI y se desarrollará a lo largo del siglo XVII y, según los territorios, hasta bien entrado el siglo XVIII. El principal foco de desarrollo y difusión del nuevo estilo será la Roma de los papas, que siguen con sus planes de reforma arquitectónica y urbanística de la capital de la cristiandad. Con estatuaria y arquitectura del nuevo estilo se crearán nuevas plazas y nuevos templos que engrandecerán y embellecerán a la ciudad eterna. Los papas y la Iglesia católica serán unos de los principales clientes de los artistas del Barroco, pues el arte barroco expresa con su sentimiento y expresividad los dogmas de la nueva religiosidad del Concilio de Trento; pero también los reyes absolutistas encontrarán en el Barroco un instrumento para reflejar su inmenso poder y grandeza, siendo un ejemplo el Palacio de Versalles y sus jardines. Dentro de la clientela de las obras de arte barrocas, estarán también los burgueses, que siguen queriendo mostrar su poder económico y su pujanza social apareciendo en retratos de la época.

Baldaqino de San Pedro. Bernini

Las **características generales** del estilo son:

- Búsqueda del movimiento frente a la serenidad del Renacimiento.
- Expresión de los sentimientos y emociones, llegando a la teatralidad en las escenas colectivas.
- Menor presencia de las líneas rectas y mayor presencia de lo curvo, de lo cóncavo y lo convexo.
- Búsqueda de los contrastes de luz y de color.

*San Carlos de las cuatro fuentes.
Borromini.*

En la arquitectura destacarán autores como **Bernini** o **Borromini**, que construirán edificios y conjuntos urbanos en los que la sensación de movimiento estará presente, predominando las líneas curvas, cóncavas y convexas, frente a la línea recta renacentista, que otorgaba una sensación de serenidad en el Renacimiento. Los edificios principales de la arquitectura barroca serán las iglesias, los palacios y los conjuntos urbanísticos. Se diseñarán plantas ovaladas, elípticas y mixtilíneas, frente a las plantas de cruz latina usadas anteriormente. Lorenzo Bernini realizará el Baldaqino de San Pedro, en el interior de la Basílica de San Pedro. Además, realizará el conjunto urbano de la Plaza de San Pedro de Roma y la Iglesia de San Andrés del Quirinal. Francesco Borromini realizará la Iglesia de Santa Inés, San Carlos de las cuatro fuentes y la Iglesia de San Ivo de la Sapienza.

San Carlos Borromeo, Viena.

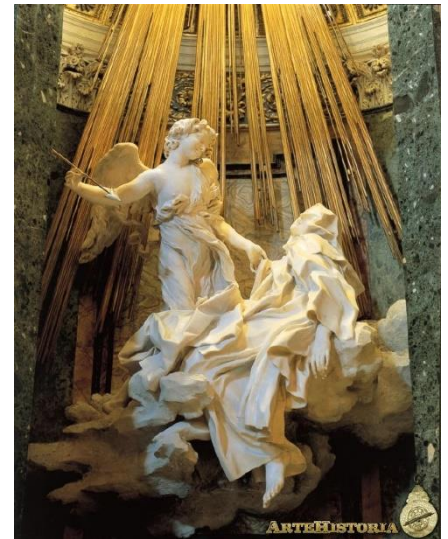
Fuera de Italia, destacarán el Palacio del Louvre, el Palacio de Versalles o la Iglesia de los Inválidos, en Francia. En Alemania destacará el Pabellón Zwinger; en Inglaterra la Catedral de San Pablo de Londres; En Austria, San Carlos Borromeo. En España son ejemplos destacados la fachada de Santiago de Compostela; el Palacio de Santa Cruz, en Madrid; la Plaza Mayor de Salamanca; el Palacio Real de Madrid; o la fachada barroca de la Catedral de Granada, diseñada por Alonso Cano.

7. El Barroco. Escultura y pintura europea.

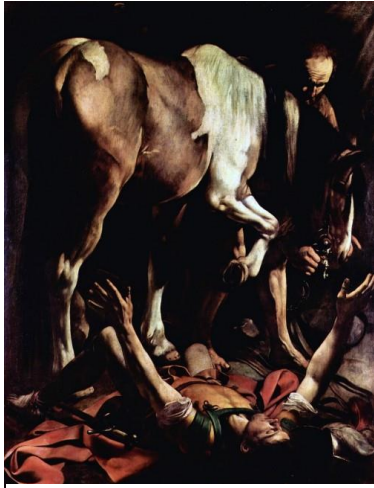
La escultura barroca estará supeditada a la arquitectura y al urbanismo, siendo parte de los procesos de renovación de las principales ciudades europeas, sobre todo de Roma. Las características de la escultura barroca son:

- Sensación de movimiento.
- Expresión de los sentimientos.
- Búsqueda de contrastes de luces y sombras.
- Búsqueda del naturalismo.

Los temas a representar serán religiosos, con la influencia de la Contrarreforma; mitológicos, como reminiscencia del Renacimiento; y retratos. En Francia destacará la escultura palaciega que embellece los jardines y palacios de los Borbones, con temas mitológicos y retratos. El autor más destacado a nivel internacional será **Bernini**, que realiza sus principales obras en la ciudad de Roma, destacando entre otras: Apolo y Dafne y El Éxtasis de Santa Teresa.

En la pintura barroca europea predominará el color sobre el dibujo, conquistando la búsqueda de la profundidad, iniciada en el gótico, pero sobre todo en el Renacimiento y acentuada en el Barroco. Conseguirán esta profundidad con el uso de las luces y las sombras, los volúmenes, los escorzos... Contrastarán luces y sombras en lo que se denominará "claroscuro" utilizado por maestros como Caravaggio o Rembrandt. Con el uso de la luz en ambientes oscuros, se pondrá el foco en la imagen jerárquicamente más importante en la escena. Esta imagen jerárquicamente más importante no tiene por qué ocupar el centro, como sucedía en estilos anteriores, dándose una asimetría en la escena. Se abandonará la serenidad del clasicismo y se representa el movimiento que está presente en la naturaleza, en el mundo real. Otro rasgo es, precisamente, el naturalismo, el intentar copiar a la naturaleza. El pintor quiere aprehender los objetos de la naturaleza y a las figuras humanas tal y como son el mundo.

*La conversión de San Pablo,
Caravaggio.*

En Italia, **Caravaggio** pintará contrastes de luz y de sombras, en obras como El entierro de la Virgen, La crucifixión de San Pedro, El entierro de Cristo, La conversión de San Pablo o La vocación de San Mateo, en lo que se ha llamado “tenebrismo”.

En Flandes, se desarrollarán temas religiosos, pero también costumbristas, mitológicos, paisajes, bodegones y retratos. **Pedro Pablo Rubens** pintará exaltando el color, el movimiento y el movimiento y las formas gruesas, en obras como La adoración de los Reyes Magos, El juicio de Paris, Ninfas perseguidas por sátiros, Las Tres Gracias, Retrato ecuestre del duque de Lerma...Otras figuras serán **Van Dyck**, que realizará un retrato de Carlos I de Inglaterra; o **Jordaens**, que pintará La familia del pintor o El rey bebe.

En Holanda, su carácter calvinista hará que las obras religiosas tengan un menor peso en la pintura barroca y, por el contrario, los temas más comunes serán escenas de la vida cotidiana, escenas costumbristas y los paisajes. **Vermeer** pintará La lechera, La mujer que cose, El pintor en su taller o Vista de Delft. **Rembrandt** será la figura más destaca en la pintura holandesa barroca, realizando obras como La ronda de noche, Lección de anatomía, Síndicos de los pañeros, Autorretrato ante caballete, Descendimiento de la cruz, Paisaje tempestuosos...

Vista de Delft, Vermeer

8. El Barroco. Escultura y pintura española.

Mayor peso de la pintura religiosa por la Contrarreforma y la religiosidad de la España del XVII, siendo casi el tema exclusivo en la escultura. En cambio, en la pintura si aparecen otros temas como la mitología, los retratos, los bodegones y la vida cotidiana.

La escultura española barroca la encontramos en los retablos, las tallas en madera policromada, pero también en la estatuaría oficial de los Austrias. Entre los autores destacan: **Gregorio Fernández**, con sus Inmaculadas y su Cristo yacente; **Juan Martínez Montañés**, con su Cristo de la Clemencia; **Alonso Cano**, que destaca con sus Inmaculadas; **Pedro de Mena**, autor de la sillería del coro de la Catedral de Málaga, sus estatuas de santos como San Francisco, Dolorosas, el Ecce Homo, Magdalenas; y **Salzillo**, autor del Paso de la Oración del Huerto.

En la pintura barroca española destacan autores como **Ribera**, autor de El sueño de Jacob o El martirio de San Bartolomé; **Zurbarán**, autor de muchas obras religiosas para conventos, como San Hugo en el Refectorio; **Alonso Cano**, con obras como El milagro del pozo; **Murillo**, pintor de escenas de la vida cotidiana y de escenas religiosas, siendo ejemplo sus Inmaculadas, El buen pastor, Niños

comiendo melón y uvas o La Sagrada Familia del pajarito; o, ya en el siglo XVII, **Valdés Leal**, con obras como Pinturas del Hospital de la Caridad; pero por encima de todos ellos está **Velázquez**, la gran figura de la pintura barroca española. El pintor sevillano se convertirá en pintor de corte y retratará a la familia real de Felipe IV, pero además pintará escenas costumbristas de los personajes populares de la España del siglo XVII y cuadros mitológicos. Entre sus obras destacan: El aguador de Sevilla, La vieja friendo huevos, La fragua de Vulcano, La rendición de Breda, El Crucificado, Las Meninas, Las hilanderas...