

Pintura del Renacimiento

La pintura se convirtió en un arte de capital importancia del período renacentista, trabajado por grandes creadores que ayudaron a elevar la consideración del **artista** a la categoría de **genio** universal. El **arte** abandona su carácter artesanal para convertirse en una **actividad intelectual**. Los artistas serán personas instruidas en temas como geometría, historia, cultura clásica, ciencias y naturaleza; Durante esta época **se supera el teocentrismo y se impone una cultura basada en el humanismo**. Este arte humanista captará la atención de príncipes, nobles y ricos burgueses que descubrirán el placer del arte y la cultura y que se convertirán en los **mecenas** de los nuevos artistas.

En el Renacimiento, la pintura se basó en los siguientes principios:

- 1) **Recuperación del lenguaje del arte clásico** y la superación de los esquemas medievales que supeditaban el arte a la religión y a una finalidad didáctica. A pesar de contar con escasos ejemplos conservados de conjuntos pictóricos grecorromanos, las ideas estéticas de la cultura clásica sirvieron como inspiración a la pintura renacentista: la **imitación de la naturaleza**, basada en el estudio anatómico del ser humano y del entorno que lo rodea; **idealización**, que persigue la consecución de una idea de belleza basada en la proporción, la armonía y el equilibrio.
- 2) **Expresividad serena y contenida** propia de las obras escultóricas clásicas.
- 3) Creación de **composiciones simétricas y equilibradas**, que solían responder a formas geométricas como el triángulo equilátero.
- 4) **Perspectiva científica**. En el Renacimiento surge un nuevo sistema de representación visual: la perspectiva, que permitía reflejar con fidelidad las tres dimensiones de la naturaleza sobre un soporte bidimensional. La perspectiva lineal consistía en la representación geométrica y matemática de la profundidad de un espacio a través de líneas que convergen en un punto de fuga situado en el plano.
- 5) **Desarrollo del paisaje**. La observación de la naturaleza y la imitación de la misma conllevaron la representación de paisajes naturales que servían de fondo a las figuras.
- 6) **Predominio de la línea sobre el color**. En el Renacimiento, el dibujo (diseño) fue concebido como el padre de las artes visuales. Por ello, en la pintura florentina del s. XV y en la romana del s. XVI predominó el dibujo en el contorno y diseño de los personajes y de las composiciones sobre un uso espontáneo del color. Con el desarrollo de la escuela veneciana a finales del s. XVI, el color comenzó a imponerse sobre el dibujo.
- 7) **Técnicas**. La pintura renacentista se desarrolló en soportes tanto de caballete como murales. Dentro de la pintura de caballete, el soporte más utilizado siguió siendo la tabla, aunque progresivamente se incorporó el lienzo hasta el punto de desplazar prácticamente al anterior. En la pintura sobre tabla o lienzo, la técnica tradicional del temple fue sustituida por el óleo, que permitía mayores posibilidades plásticas y que se usaba regularmente en la pintura flamenca del s. XV. Por otra parte, en las pinturas murales se usó, especialmente en Italia, la técnica del fresco. Italia gozaba con una importante tradición en la creación de grandes conjuntos murales al fresco, contando entre sus máximos exponentes a artistas como Giotto. El fresco requiere rapidez en su ejecución y permite pocas modificaciones, de ahí su dificultad. Los pigmentos se aplican, mezclados con agua de cal sobre el revoco de un muro todavía húmedo, proporcionando un resultado luminoso y duradero.
- 8) **Temas**. La **pintura religiosa** es la más abundante en el Renacimiento pero deja de ser exclusiva. Los temas. Los temas religiosos tradicionales se interpretan con el nuevo espíritu renacentista, se humanizan o se proponen lecturas neoplatónicas, en consonancia con el resurgir de la filosofía platónica. (**Desacralización**)
 - a) El **retrato** es un género que adquiere una gran relevancia en esta época, relacionado con la dignidad conferida al ser humano y al individualismo durante la época renacentista. Reyes, príncipes, papas, cardenales, obispos, aristócratas y acaudalados burgueses demandaron numerosos retratos que decorasen sus residencias palaciegas. Se representan los rasgos físicos y psicológicos del personaje aunque existe una cierta tendencia a la **idealización**.

Es muy habitual al principio la incorporación de los retratados a una escena convencional (una religiosa, por ejemplo), aunque cuando se independizan, la figura se representa normalmente de medio cuerpo y de tres cuartos (ligeramente vuelta hacia el espectador); Las figuras se colocan sobre distintos tipos de fondos: paisajes que guardan poca relación con los personajes, monocromos y neutros, etc...

b) Los **temas mitológicos (con un sentido alegórico la mayoría de las veces)**. En el Renacimiento, los temas de la mitología clásica vuelven a tener un destacado protagonismo. Los artistas se inspiran en descripciones literarias (la Metamorfosis, de Ovidio, por ejemplo) y en las obras escultóricas de la antigüedad clásica. Se quiere exaltar los valores que representan estos temas mitológicos (belleza, perfección, virtud, etc.). Se da importancia al desnudo (no sólo como expresión de la belleza física, sino como expresión de la belleza espiritual; equilibrio, en definitiva, entre la dimensión humana y espiritual del ser humano.

c) La **temática histórica o narración de episodios históricos** que resalten por su heroísmo o por su elevado contenido moral, también fue trabajada en el Renacimiento.

Pintura del Quattrocento

La pintura del s. XV en Italia va a experimentar una enorme **evolución**, desde el empleo de las formas aun ligeramente decorativas y el uso de dorados y vistosos colores de Fra Angélico, en la primera mitad del siglo, hasta la consecución, por ejemplo, de los magníficos sistemas compositivos empleados por Mantegna van a sucederse toda una serie de **aportaciones pictóricas que depurarán el lenguaje renacentista**. Sin embargo, puede apreciarse en general **un interés por la representación volumétrica de las figuras, las composiciones cuidadas, la representación verista de la naturaleza, las dimensiones y la profundidad**.

◦ **Rasgos de Estilo** (más o menos comunes a la mayoría de los autores):

- Existe entre los artistas un deseo de verdad en **la representación de la Naturaleza**.
- Se concede tanta importancia al tema como a la belleza de las formas y la armonía compositiva.
- Se concede gran importancia al **dibujo**; predomina la línea sobre el color, por lo que los contornos suelen aparecer muy definidos. El dibujo refleja el carácter del pintor: sereno en Fra Angélico, nervioso en Botticelli.
- Preocupación por **la perspectiva**: mediante ella pueden conseguir una mejor representación de la naturaleza, así como la ilusión de la representación espacial (tridimensionalidad). Primero se utiliza una perspectiva monofocal de tipo lineal. A fines del siglo XV la perspectiva lineal es sustituida por la aérea.
- Otro elemento básico es **la luz** y su influencia en la composición, en la perspectiva y en el color. Mediante la luz refuerzan el efecto de las líneas y los volúmenes (intentos ya realizados por Giotto); aunque se conoce el claroscuro (Piero della Francesca, por ejemplo.), se prefieren las luces cenitales y uniformes, que aportan claridad a la composición.
- **La figura humana es el centro de la representación**: los estudios anatómicos, el intento de establecer un canon ideal de las medidas del cuerpo humano, la importancia del desnudo, el afán de dotar a las figuras de volumen y relieve, constituyen los ejes de la representación pictórica.
- **El paisaje** va ganando importancia aunque lentamente. Se busca el naturalismo, pero el paisaje sigue apareciendo como un telón de fondo con una total desconexión entre él y las figuras. Sin embargo, se procura que exista una correcta proporción entre el tamaño de las figuras y el ambiente. El paisaje sirve para obtener los efectos de profundidad y para enmarcar las figuras.
- Se utilizan **composiciones complicadas** con varias figuras principales e incluso varias escenas en el mismo cuadro, manteniendo el sentido narrativo de épocas anteriores. El tema principal siempre ocupa el centro rodeado de numerosos elementos secundarios. Se mantiene una **disposición simétrica de las diferentes figuras**.
- De entre los diferentes **maestros del s. XV**, podemos destacar los siguientes, indicando algunas de las peculiaridades de su estilo:

En la **primera parte** del siglo conviven **dos tendencias**: una arcaizante de influencia gótica, representada por Fra Angélico y otra de carácter científico, iniciada por Masaccio, que explora los nuevos campos de la perspectiva.

FRA ANGELICO (1387-1455)

- Profunda religiosidad: huye de lo trágico.
- Rasgos curvilíneos, finos contornos, actitudes serenas (influencias sienesas)
- Colores vivos, de gran riqueza cromática.
- Goticista: abundante uso del dorado; figuras alargadas y curvilíneas; colorido preciosista.
- Renacentista: volumen y espacio

Sus obras, plenas de espiritualidad, huyen de lo trágico y estarían vinculadas por con la tradición medieval por el uso de fondos dorados o la estilización de las figuras, así como cierta tendencia al decorativismo. Un buen ejemplo de su estilo sería la **Anunciación del Museo del Prado**, pintada al temple sobre tabla. Aunque sus obras más importantes serían los frescos del **Convento de San Marcos** en Florencia y los frescos de la **Capilla de San Nicolás** en el Vaticano, en los que renuncia al decorativismo y pone énfasis en el sentido narrativo de las escenas.

MASACCIO (1401-1428)

- Prescinde totalmente del goticismo.
- Carácter escultórico de las figuras: formas robustas, monumentales, llenas de dramatismo. Reencarna la monumentalidad de Giotto pero las figuras se funden mejor con el ambiente.
- Fondos muy trabajados: se abandona lo anecdótico. Difumina los contornos y crea efectos de luz y sombra para aumentar la sensación de profundidad.
- Modela las figuras mediante los juegos de luz y sombra.

Renuncia al gótico, convirtiéndose en el **gran innovador de la pintura**. Concentra su atención en dotar de **volumen a las figuras** siguiendo los pasos del Giotto, pero fundiéndolas mejor en los escenarios y valiéndose del uso de la luz y de los descubrimientos de Brunelleschi sobre la **perspectiva lineal** para crear obras de carácter realista y escultórico.

Sus pinturas más importantes son los frescos de la **Capilla Brancacci** de la iglesia de Santa María del Carmine de Florencia. En el fresco de **la Trinidad** de la iglesia de Santa María la Novella de Florencia introduce una nueva forma de representación espacial, situando la escena en una arquitectura pintada.

Dentro de esta tendencia iniciada por Masaccio de utilizar la geometría para poder representar la perspectiva estarían pintores como **Paolo Ucello**, famoso por la utilización de sus escorzos en los cuadros de batallas, especialmente la de **San Romano**; **Andrea del Castagno** que aplica la perspectiva en los frescos de la **Última cena** del convento de Santa Apolonia y, sobre todo, **Piero de la Francesca**, que trabajo en la corte del duque de Urbino; su obra se caracteriza por una grandeza monumental basada en el empleo de la perspectiva, las matemáticas y el uso de una luz que modela las figuras de forma escultórica como podemos apreciar en su obra *La Madonna del duque de Urbino*.

PAOLLO UCCELLO (1396-1475)

- Preocupación/obsesión por la perspectiva. Sus figuras, irreales, son piezas situadas en un tablero construido según las reglas de la perspectiva monofocal.
- Colores planos y violentos escorzos.

Obra:

- Batalla de San Romano.

PIERO della FRANCESCA (1416-1492)

- Fue el primer pintor en codificar las reglas de la perspectiva.
- Emplea una luz irreal, artificial, que da al conjunto una sensación de ser algo sobrenatural.
- Figuras voluminosas sin movimiento, de rostros poco individualizados. Pintor del silencio

-Paisajes y ambientes de construcción geométrica.

Obras:

- El sueño de Constantino.
- Historia de la Santa Cruz, Iglesia de San Francisco de Arezzo.
- Retrato de Federico de Montefeltro.

BENOZZO GOZZOLI (1420-1497)

- Orientalismo: predominio de lo anecdótico.
- Muy admirado y con una pintura muy decorativa vinculada al gótico internacional, que recordamos es el estilo que triunfa en la Europa de la época.

Obra:

- Cabalgata de los reyes. Capilla del palacio Medici. Florencia.

En la **segunda mitad de la centuria** se opta por una pintura un tanto más alegre y anecdótica así como se empieza a notar el empleo del óleo por influencia flamenca, en alternancia con el hasta entonces casi exclusivo uso del temple.

Aunque abundan, el más original de los artistas florentinos de este periodo sería Sandro Botticelli.

SANDRO BOTTICELLI (1444-1510)

- Formación neoplatónica: intenta conjugar la mitología pagana con el cristianismo
- Composiciones melancólicas e idealistas.

Desarrolla un estilo muy personal basado en el dinamismo de las líneas que confieren a su pintura un **tono elegante y decorativo** muy del gusto de sus principales mecenas, los Medici para los que Botticelli será su pintor favorito.

Es un pintor culto, de exquisita sensibilidad, obsesionado por una belleza etérea, delicada, plagada de mensajes filosóficos.

Sus obras de **temática clásica y mitológica** tendrán gran aceptación entre sus contemporáneos e inaugurarán una tendencia con gran desarrollo en la pintura posterior.

Gran dibujante, en sus cuadros, **predomina la línea sobre el color** en un **dibujo nervioso de líneas ondulantes** que forman arabescos con las que realiza especialmente **figuras femeninas idealizadas cargadas de melancolía**.

Al contrario que los pintores de la etapa anterior, muestra **poco interés por la representación de la perspectiva**. "Escenarios telón"

Entre sus **obras de temática mitológica** destacan *el Nacimiento de Venus* o *la Consagración de la Primavera*, ambas pintadas para los Medici y en la actualidad en la Galería de los Uffizi.

Fuera del foco de Florencia, hay que destacar la obra de otros pintores importantes como **Andrea Mantegna**, principal representante de la escuela de **Padua**. Su pintura, de excelente dibujo, se caracteriza por la monumentalidad, el modelado casi escultórico de sus figuras y el dominio de la perspectiva, a la que contribuyen los violentos escorzos que imprime a sus figuras. Entre sus obras debemos destacar el **Cristo muerto** de Milán.

Pintura del Cinquecento

Durante el siglo XVI trabajan en Italia algunos de los grandes maestros de la pintura universal. Ellos consiguen con su arte culminar el proceso que habían iniciado los pintores del Quattrocento respecto a la correcta representación del cuerpo humano y el interés por representar la profundidad a través de la perspectiva lineal y el estudio de las luces y las sombras.

El grado de perfección y la calidad de la obra de artistas como Leonardo, Miguel Ángel o Rafael hace que muchos de los pintores posteriores deban buscar un nuevo lenguaje que se aleje del clasicismo; surge así el Manierismo.

Características

- Cuidadas composiciones: basadas en formas geométricas y/o simétricas.
- Uso de la perspectiva de una forma más natural: menos geométrica, buscando la profundidad a través del uso de las luces y las sombras y los paisajes, perspectiva aérea o atmosférica.
- Representación del cuerpo humano idealizado según los cánones clásicos y especial interés por representarlo en movimiento.
- Poco a poco el color se maneja de una forma más suelta y va ganando importancia sobre el dibujo.
- Técnicas: Grandes composiciones al fresco y también pintura al óleo sobre tela.
- Temas: Pintura religiosa, temas inspirados en la antigüedad clásica (mitología) y retratos.

Artistas y obras significativas

Maestros del clasicismo

Leonardo Da Vinci (1452-1519)

Prototipo de hombre universal, humanista y científico, se considera uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos.

Se formó en Florencia, en el taller de Verrochio. Trabajó en Florencia, Milán y Francia, donde morirá.

Sus **aportaciones más importantes a la pintura fueron:**

- Sus observaciones del natural (de todo tipo), plasmadas en multitud de dibujos y apuntes, que sirvieron de modelo a muchos otros pintores contemporáneos y posteriores.
- La perspectiva aérea: perfecciona la perspectiva lineal, representando la atmósfera que envuelve los objetos.
- La técnica del sfumato que consiste en difuminar los colores y los perfiles, fundiendo las figuras con el fondo y fundiendo también las diversas partes que la forman, especialmente visible en los rostros (ojos-nariz-labios-mentón-barbilla-cuello).
- Sus típicos paisajes misteriosos.

Entre sus obras destacan: *La Virgen de las rocas*, el fresco de *la Última Cena* o su famoso retrato de *la Gioconda*.

Miguel Ángel (1475-1564)

Considerado uno de los grandes artistas de la historia, destacó tanto en la pintura, como en la escultura y la arquitectura.

Realizó su labor artística durante setenta años entre Florencia y Roma, donde vivían sus grandes mecenas: la familia Médicis y los diferentes papas romanos.

Su interés principal a la hora de pintar será la representación del cuerpo humano, atendiendo fundamentalmente al dibujo anatómico. Realiza figuras poderosas y monumentales, casi siempre en actitudes difíciles y desequilibradas, remarcando escorzos y movimiento. Se despreocupa por la representación de los escenarios en los que sus figuras se mueven.

Su obra más famosa es la realización de los **frescos de la Capilla Sixtina** donde con casi veinte años de diferencia pintará la bóveda dedicada a la creación y posteriormente el testero con el tema del Juicio Final.

Tanto una como otra se han comentado en clase.

Rafael (1483-1520)

Inició su carrera en Urbino, donde trabajó con el Perugino, de quien tomará las formas elegantes y sinuosas, así como los paisajes de fondo simples. Continuó su formación en Florencia donde entrará en contacto con la obra de Leonardo y Miguel Ángel que hace que su estilo evolucione interesándose por la utilización de la luz y la correcta representación de la anatomía humana. Trabaja en esta ciudad hasta que el papa Julio II le manda ir a Roma para trabajar en el Vaticano. Durante el pontificado de León X, Rafael desplegó una actividad ingente como pintor de frescos, cuadros de caballete, retratista, diseñador de cartones para tapices y también como arquitecto. Esta actividad le lleva a crear el mayor taller pictórico de la época. Rafael murió prematuramente (37 años) en Roma truncando la evolución de uno de los grandes pintores de la historia del arte.

Sus obras representan el paradigma del Renacimiento por su clasicismo equilibrado y sereno, basado en la perfecta utilización de la luz, la "grazia" compositiva y el uso de la perspectiva. También es un retratista personal e innovador de gran penetración psicológica ("Baltasar de Castiglione").

Son famosas sus representaciones de *Madonnas* y, sobre todo, los frescos con los que decora las estancias vaticanas, donde destaca el dedicado a *la Escuela de Atenas*. (Comentada en clase).

Escuela Veneciana

La única ciudad capaz de competir con Roma en el siglo XVI fue la rica y cosmopolita Venecia. A medio camino entre oriente y occidente, su poderío político y económico junto a su especial ubicación geográfica, propició la aparición de una escuela pictórica caracterizada por el predominio absoluto del color sobre el dibujo y el protagonismo cada vez mayor del paisaje en los cuadros. Además, desde Venecia se generaliza el uso del óleo sobre lienzo, lo que permitirá no sólo mayores dimensiones que la tabla sino también plasmar el "gesto" pictórico en la obra, transmitir la expresión del pintor a la obra. Se trata de una pintura refinada, elegante y cortesana, que exalta la riqueza por medio de la representación de ambientes palaciegos, telas, joyas, etc ... todo ello de una gran proyección posterior en el Barroco.

Giorgione (1477-1510)

El fundador de la escuela, introduce en su pintura una pincelada suelta. Su gran aportación consistió en crear la composición directamente con los pinceles sobre la tabla o lienzo, abandonando el boceto. Entre sus obras destacan: *La Tempestad*, en ellas aplicó pinceladas libres y sueltas donde el color y la sensación atmosférica fruto de la técnica del sfumato cobran gran importancia. Sitúa a sus obras en paisaje que acabarán convirtiéndose en un elemento destacado de la composición.

Tiziano (1488-1576)

A la muerte de Giorgione se convierte en el gran impulsor de la escuela veneciana. Es el más importante de los pintores venecianos del siglo XVI. Fue un pintor de fama universal en su tiempo protegido, entre otros, por Carlos I y Felipe II.

Su carácter polifacético hace que su obra abarque los temas más variados:

En sus cuadros de temas mitológicos, como *la Bacanal* o *la Venus de Urbino*, destacan la gran sensualidad de sus desnudos femeninos, el dinamismo, la utilización de una fuerte iluminación y el rico cromatismo.

Sus obras religiosas son de estudiada composición, gran sensibilidad cromática y solemnidad como "*La Asunción*" de Santa María dei Frari, de Venecia.

Es muy importante también su trabajo como retratista cortesano que le convirtió en uno de los artistas más famosos de su tiempo. Crea un tipo de retrato solemne y opulento; retrato de aparato que emanan una gran elegancia compositiva que concede gran importancia al escenario y al traje; destacando a tiempo el estudio psicológico del personaje como en su retrato de *Carlos V en la batalla de Mühlberg* del Museo del Prado.

Ya en la segunda mitad del siglo, **Veronés** (1528-1588) se convertirá en el pintor que mejor representará el lujo y exotismo de los ambientes venecianos, tomando a los personajes más importantes de la sociedad como modelos para sus composiciones, situadas en ambientes palaciegos de impresionantes arquitecturas como muestra una de sus obras más famosas: *Las Bodas de Caná*.

Finalmente la pintura de **Tintoretto** (1518-1594) rompe con la serenidad de la pintura veneciana y se vincula con el lenguaje manierista. Refleja la influencia de Miguel Ángel en la perfecta representación anatómica de los personajes y las actitudes violentas. Destacando también en su obra los acusados contrastes lumínicos y el uso de la perspectiva como en *El lavatorio de los pies* del Museo del Prado.