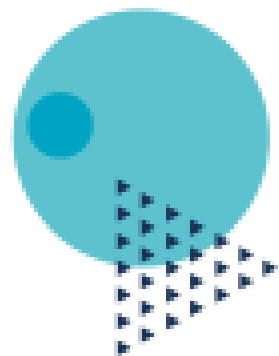




UNIVERSIDAD  
DE MÁLAGA



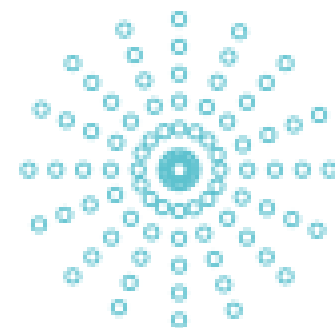
ACCIÓN SOCIAL  
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA



# AULA de MAYORES

# +55

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA



HISTORIA DEL ARTE III. ARTE DE LA EDAD  
MODERNA. ARTE DEL RENACIMIENTO



[uma.es](http://uma.es)



# HISTORIA DEL ARTE III

## ARTE DE LA EDAD MODERNA



AULA DE MAYORES  
2021/2022

Profesor:  
Dr. Sergio Ramírez González

# EL RENACIMIENTO

-RENACER DE LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA  
EN LAS ARTES Y LA CULTURA

-TRAS LA “OSCURA” EDAD MEDIA”

# EL RENACIMIENTO

-Y ADEMÁS, EL RENACIMIENTO ES:

*“ EL SURGIMIENTO DEL INDIVIDUALISMO,  
EL DESPERTAR DE UNA BÚSQUEDA INSISTENTE DE  
LA BELLEZA,  
LA MARCHA TRIUNFAL DEL PLACER MUNDANO  
Y DE LA FELICIDAD VITAL,  
LA CONQUISTA DE LA REALIDAD TERRENAL POR  
EL ESPÍRITU,  
LA RENOVACIÓN DE LOS PLACERES PAGANOS DE  
LA VIDA,  
LA TOMA DE CONSCIENCIA DE LA PERSONALIDAD*



# ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO EN ITALIA

# CARACTERÍSTICAS GENERALES



SIGLO XV  
Firencia



Aspira al  
Clasicismo



Pone los puntales  
teóricos del estilo

SIGLO XVI  
Roma

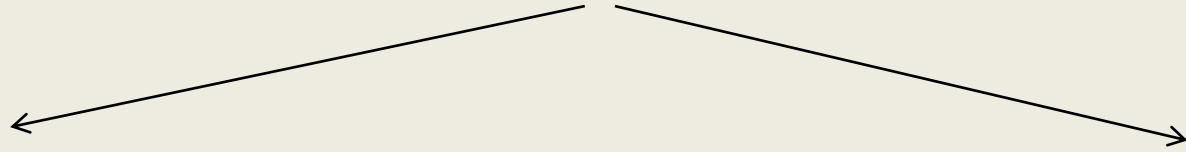


Madurez (1500-  
1550)



Manierismo  
(1550-1600)

# Pilares fundamentales



Clasicismo

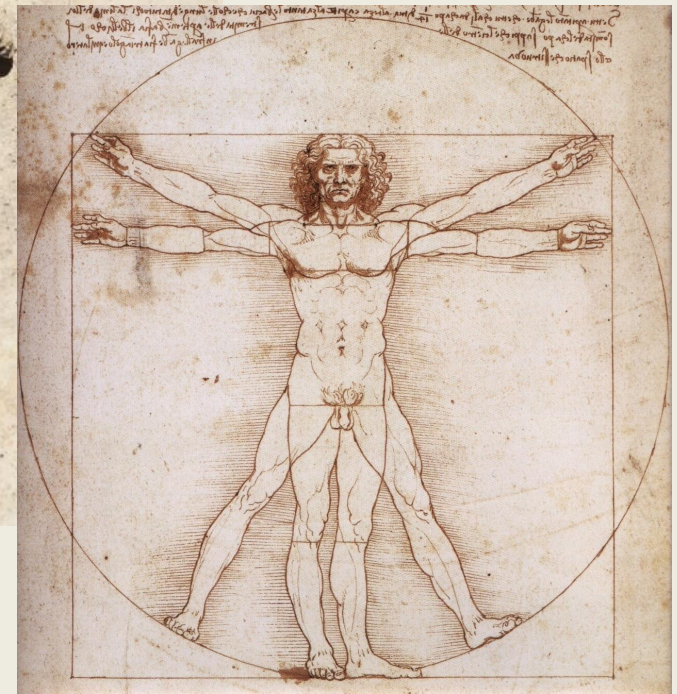
Humanismo



- Obras sólidas y prácticas
- Edificios a la medida del hombre
- Cristianización de la arquitectura antigua



## - Inspiración en las formas de la naturaleza





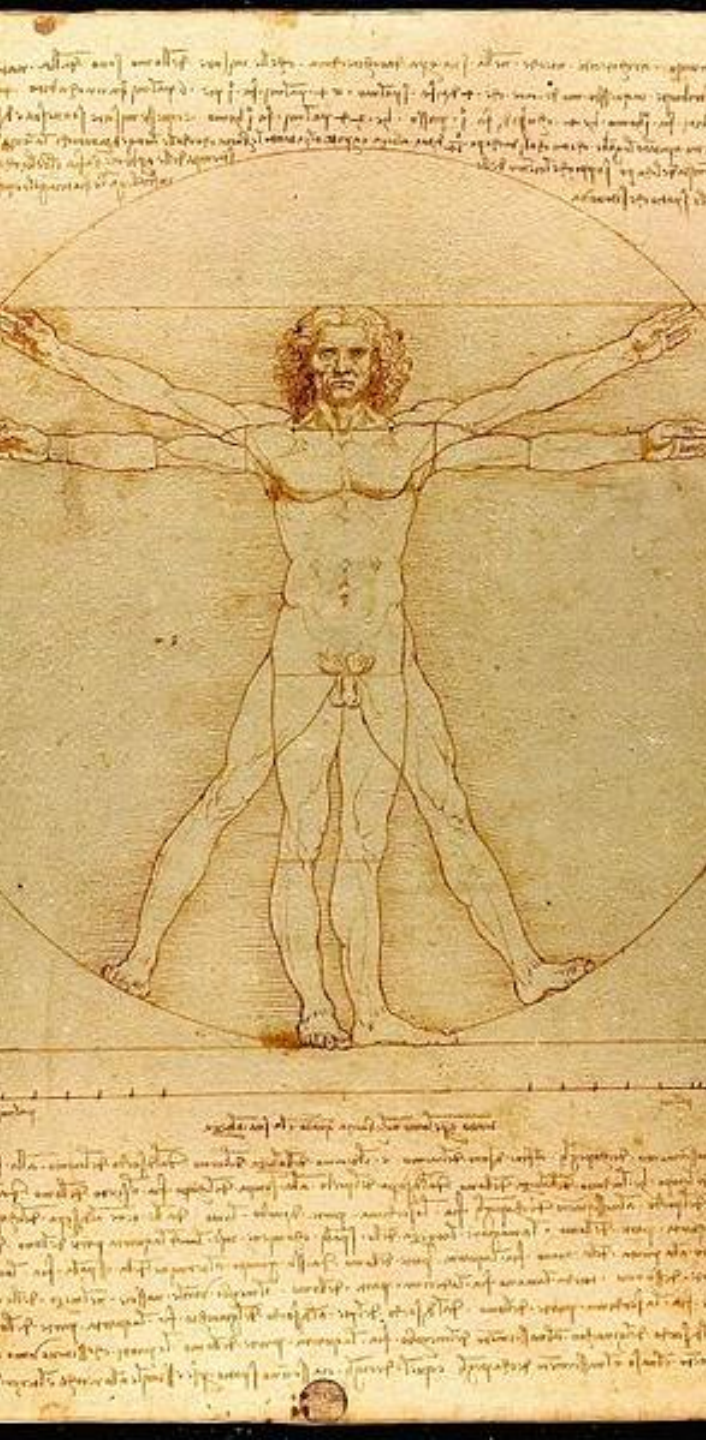
## Los tratadistas

-Vitruvio: transmisión del canon y orden



Alberti, Vignola, Palladio...

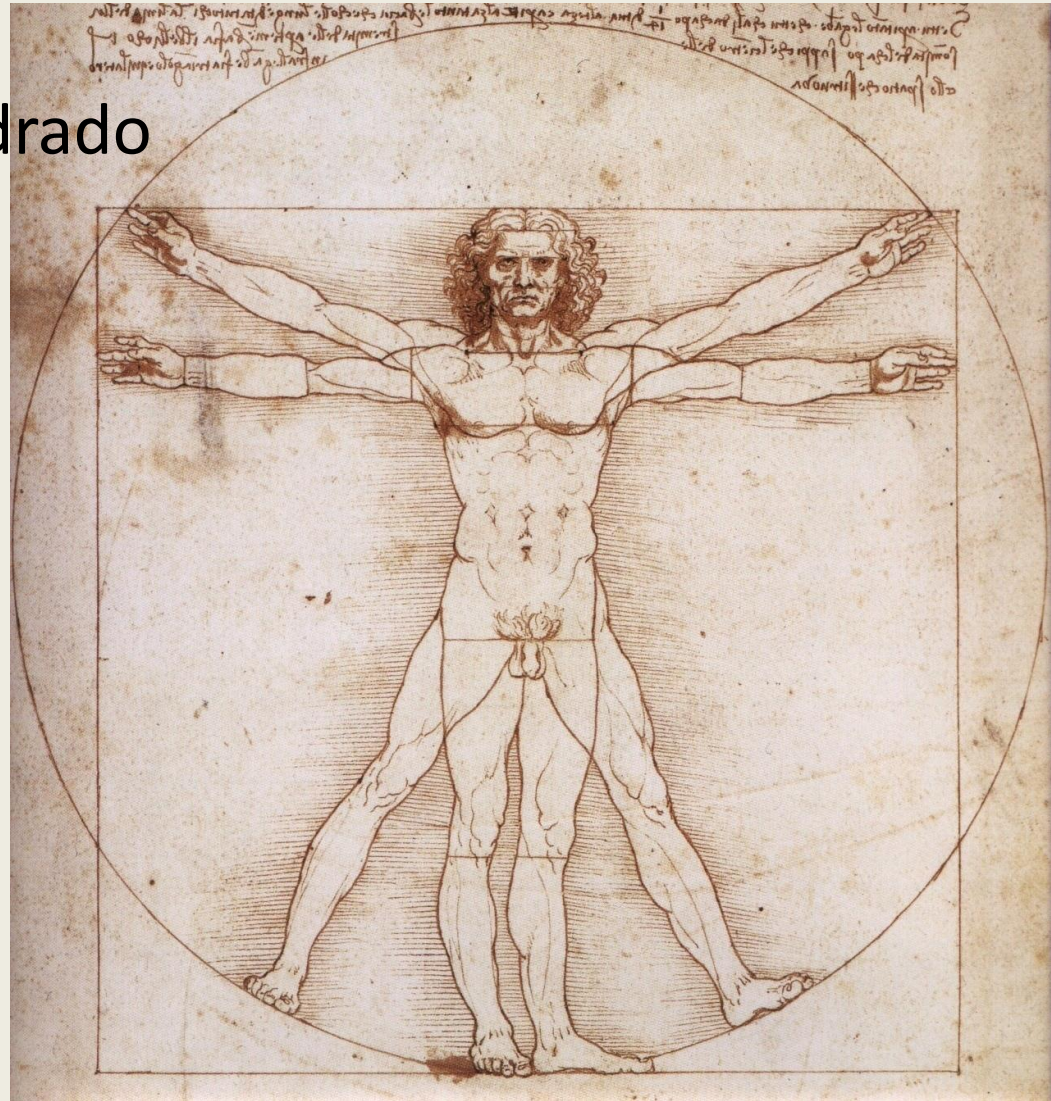
Reconocimiento social del arquitecto

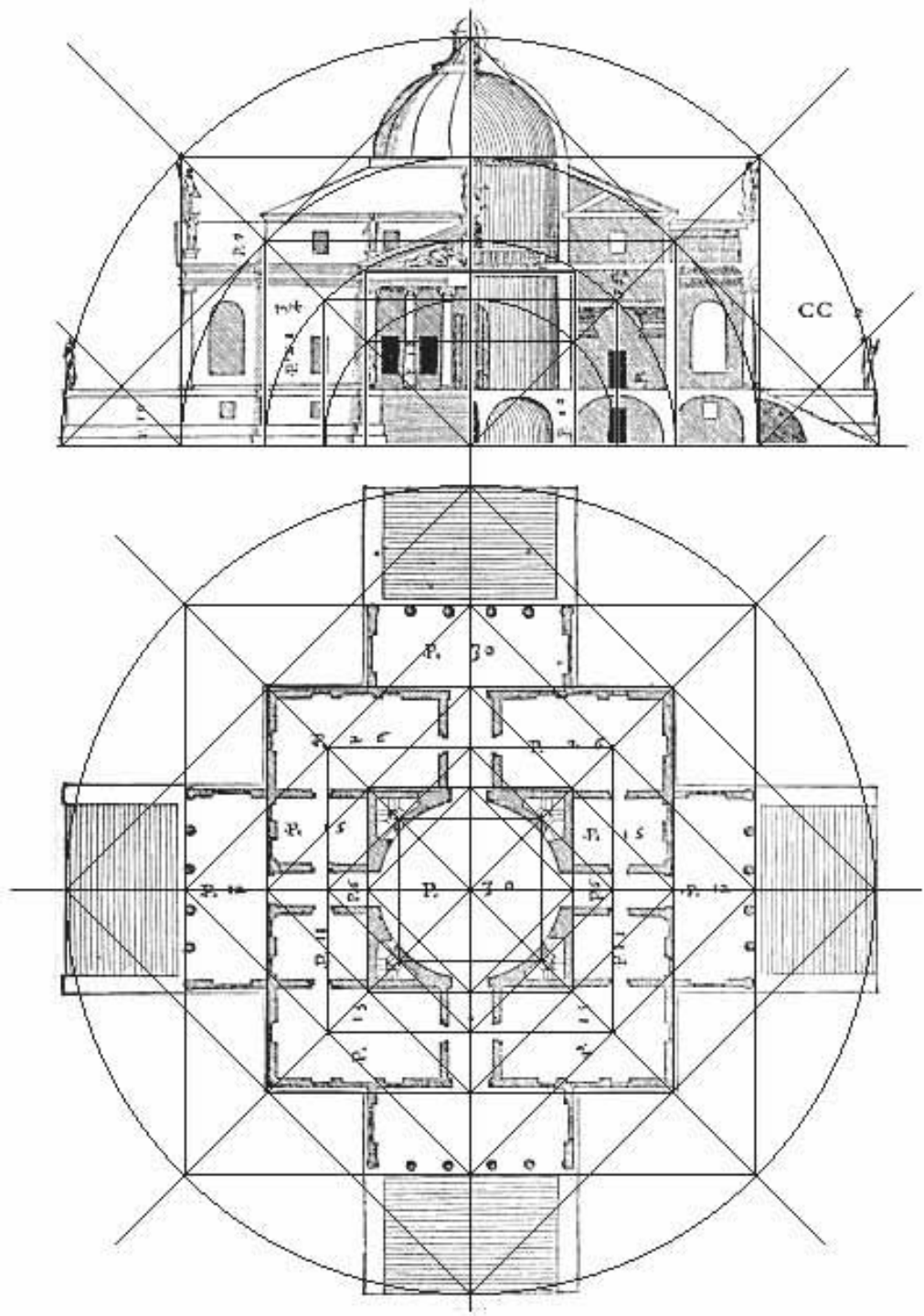
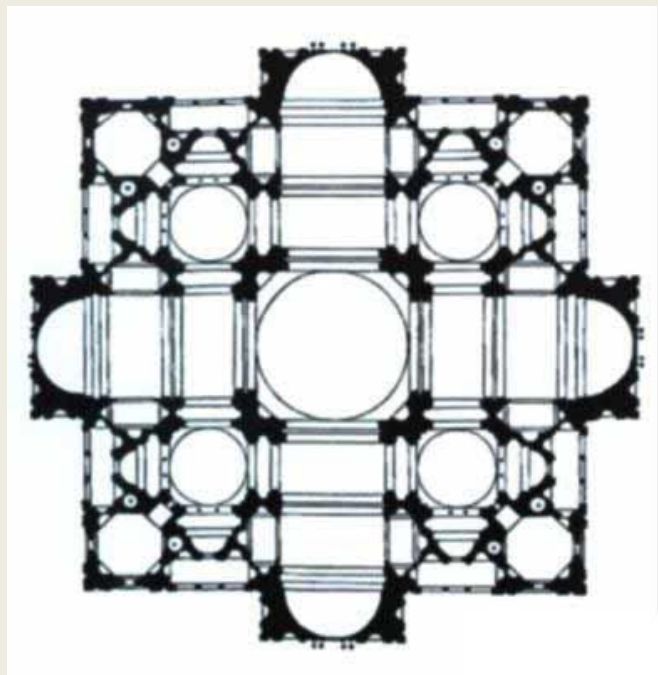
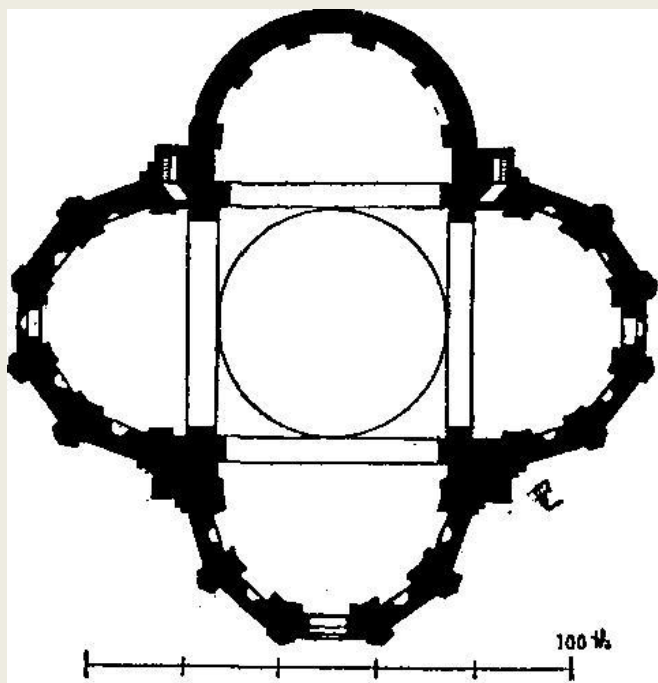


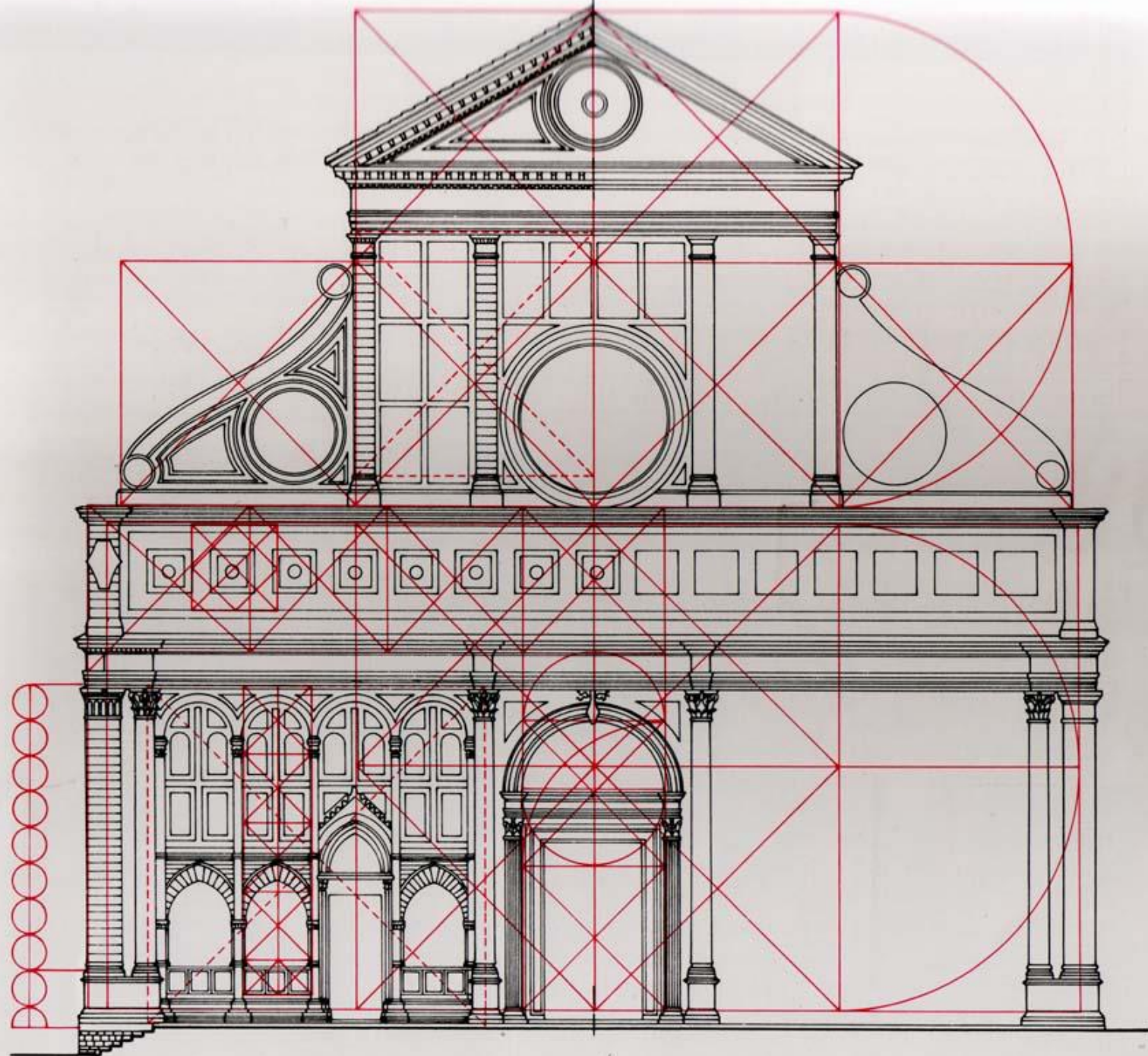
- Las proporciones, las medidas y los números

- Formas geométricas básicas

➔ El círculo y el cuadrado







- Arcos de medio punto: logias



-Valoración de la superficie de los muros  
(almohadillado, puntas de diamante, cornisas, pilastras...)



- Cubiertas: cañón, aristas, vaídas...

➔ (Re)aparición de la cúpula









Santi Fusiola  
Photography

- Decoración: grutescos, roleos, candelabros, trofeos, guirnaldas, medallones...







- Materiales: mármol y piedra

-Tipología arquitectónica:

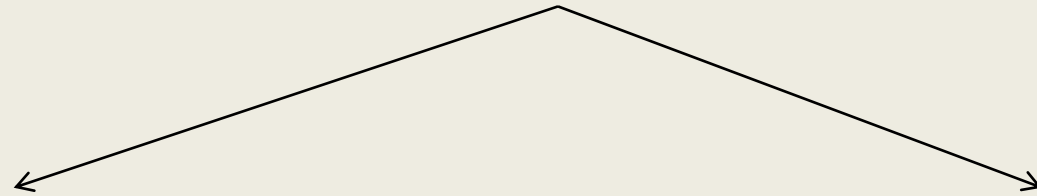
➔ Arquitectura religiosa: el templo  
(Aúna los elementos clásicos con la liturgia)



-Tipología arquitectónica:

➔ **Arquitectura religiosa: el templo**

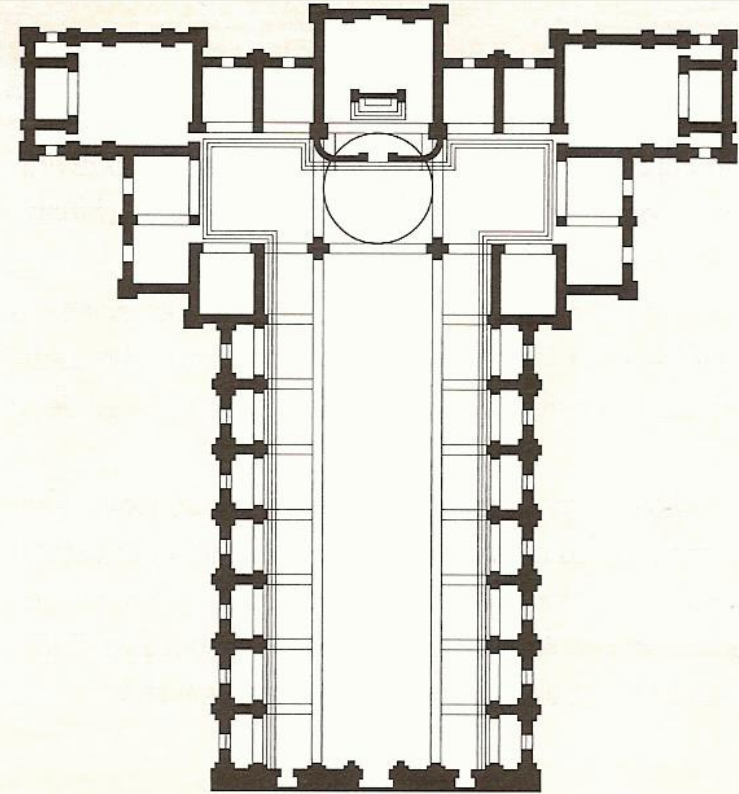
(Aúna los elementos clásicos con la liturgia)



Planta basilical

Planta centralizada

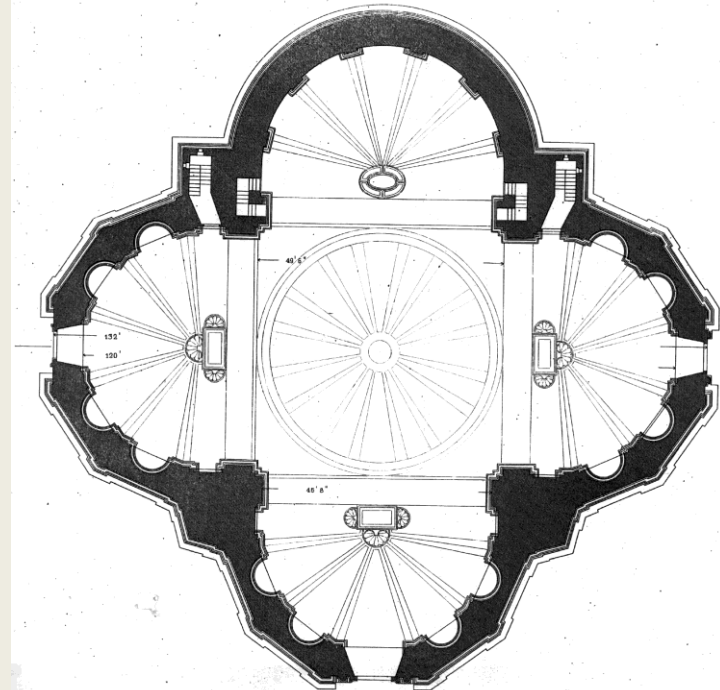




Planta basilical



Sa Maria della Consolazione zu Todi.



Horizontalschnitt nach AB (Bl. 21)

Planta centralizada





## ➔ **Arquitectura civil:**

- Edificios públicos e institucionales: ayuntamientos, lonjas, puentes, hospitales, bibliotecas...
- Arquitectura residencial: palacios, villas,



# ARQUITECTURA ITALIANA DEL QUATTROCENTO



## Filippo Brunelleschi (1377-1446)

- Concurso para la cúpula del Duomo (1418)



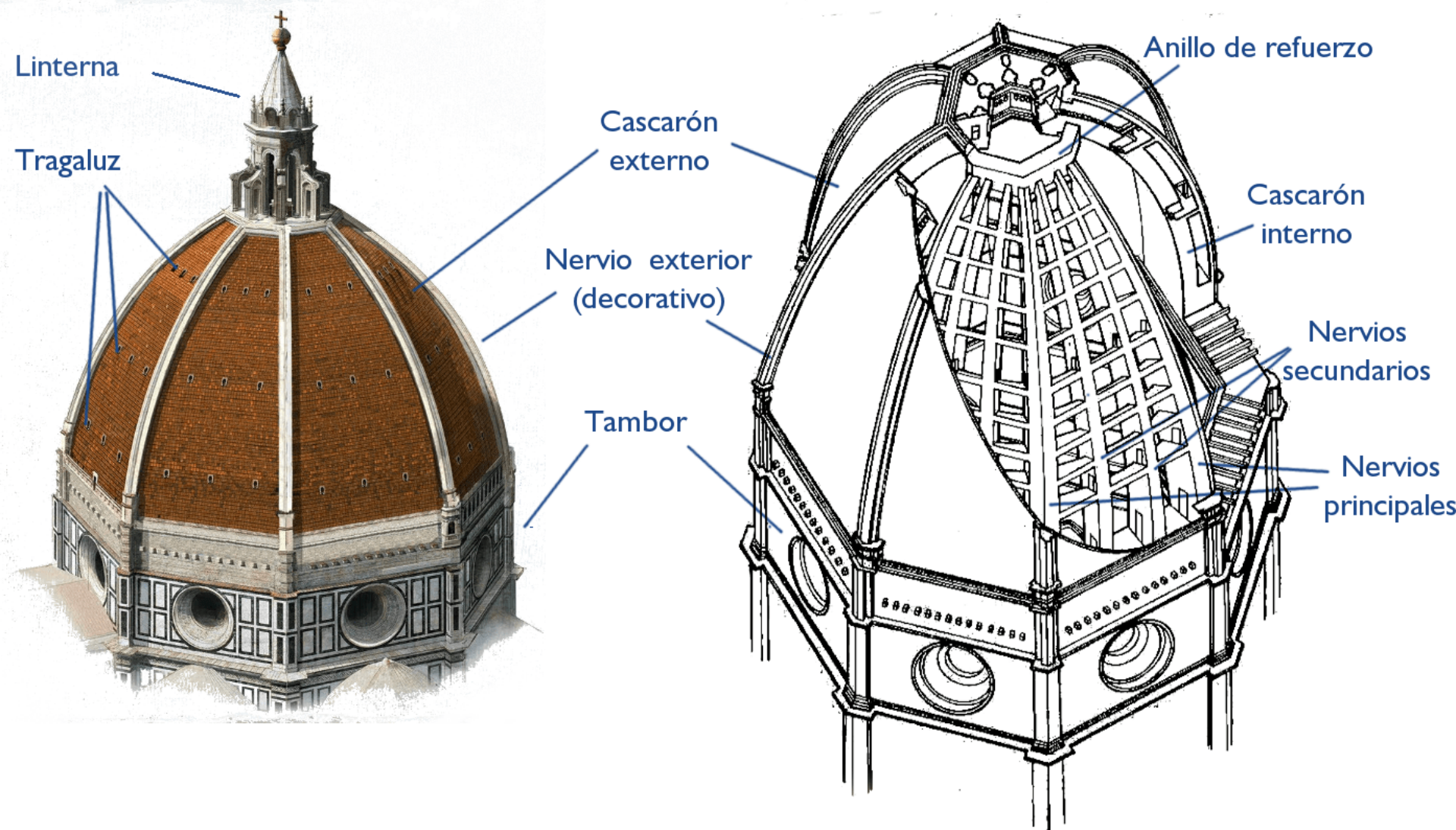
Proyecto más ambicioso de su tiempo  
(ayuda de Donatello y Nanni di Banco)

Reto: cubrir con una cúpula un amplísimo crucero

Inventa una estructura octogonal autoportante  
-innovadora y moderna-,  
apartada de las tradiciones constructivas locales (cimbra)  
e inspirada en la joyería.

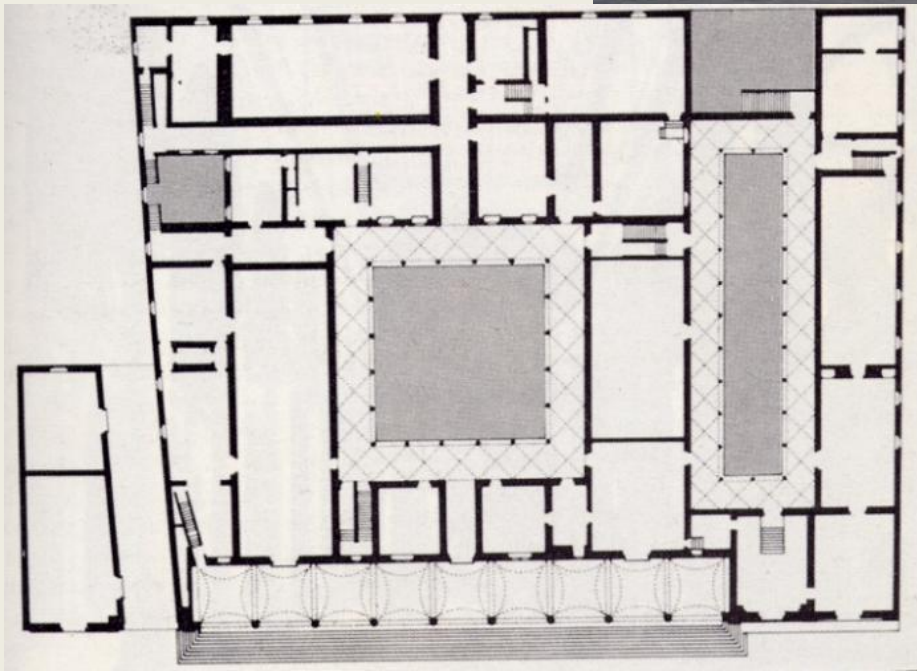
1420-1436



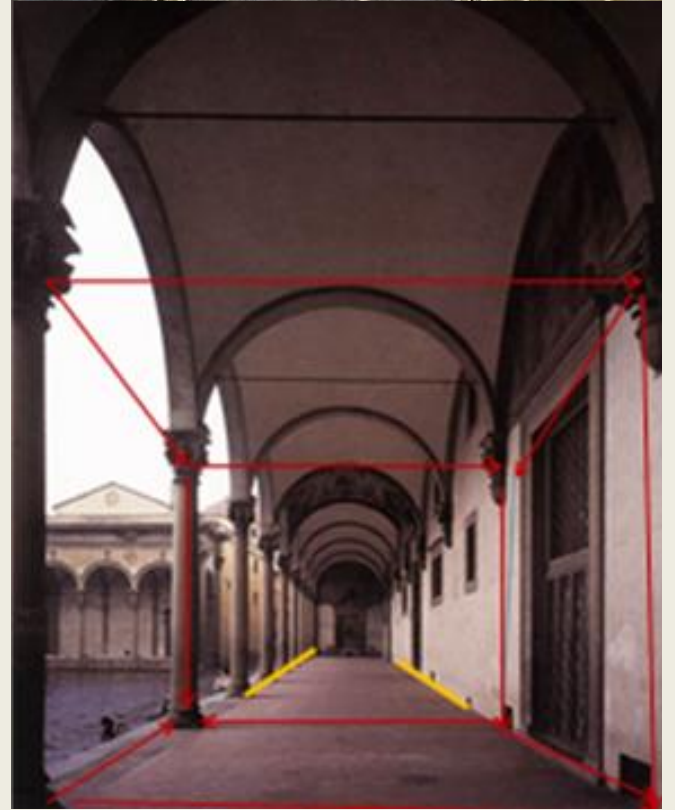




# Hospital de los Inocentes (Florencia) (1419-1426)



- Distribución tradicional en torno a un patio
- Fachada con logia clásica
  - Arcos de medio punto.
  - Orden corintio.
  - Perfección geométrica (cuadrado, círculo, cubo)







Diseño depurado  
Bicromía  
Armonía, equilibrio, simetría...

Lenguaje de la Antigüedad como referencia de prestigio

## *Iglesia de San Lorenzo (1419)*

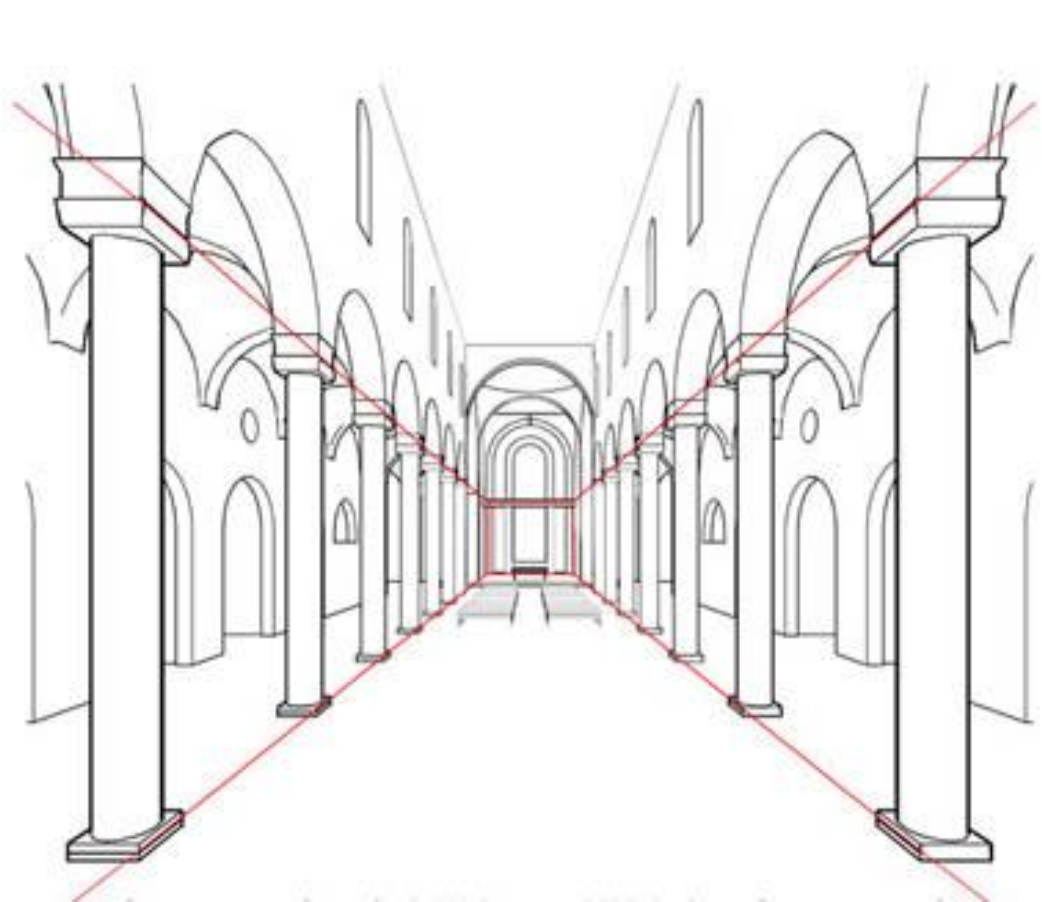
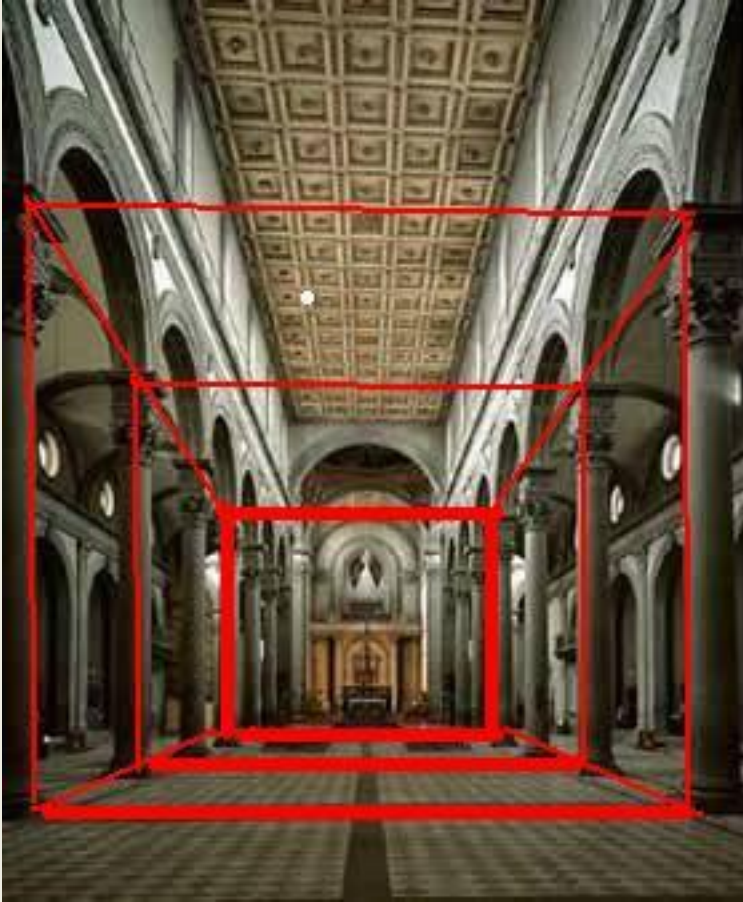


Retoma el modelo de las primeras basílicas paleocristianas de Roma.

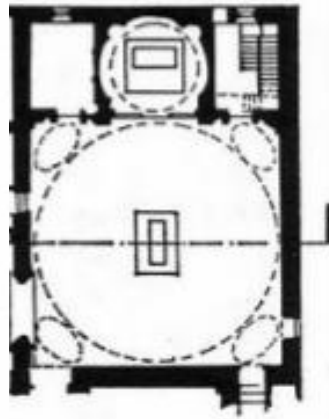
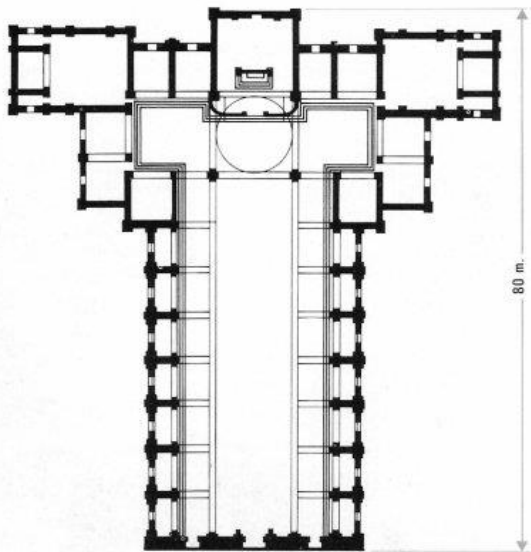
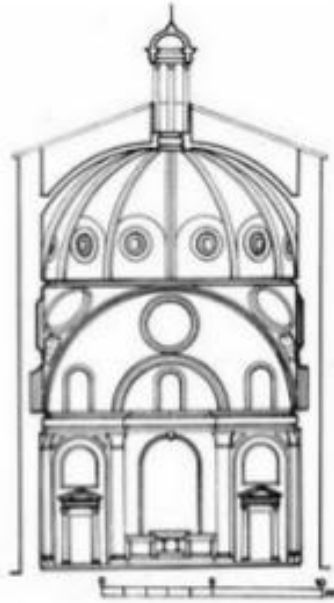
## *Iglesia de San Lorenzo (1419)*



Mismo lenguaje y mismas claves del Hospital de los Inocentes.  
(no se diferencia la arquitectura civil de la religiosa)

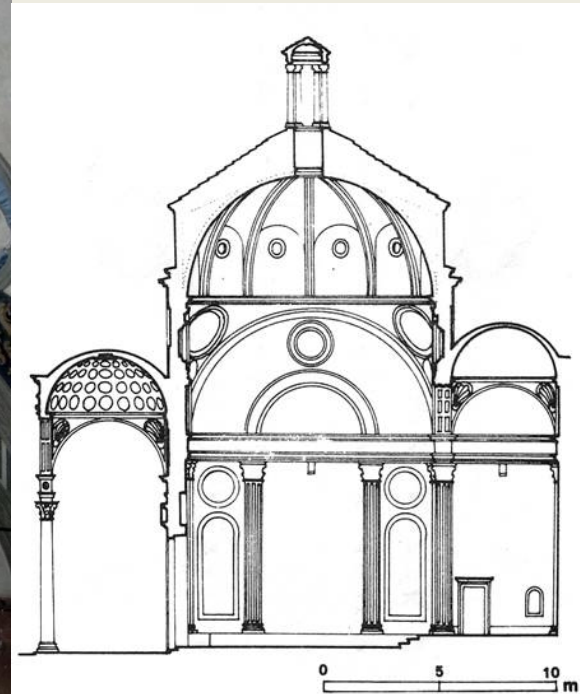


# SACRISTÍA VIEJA DE SAN LORENZO



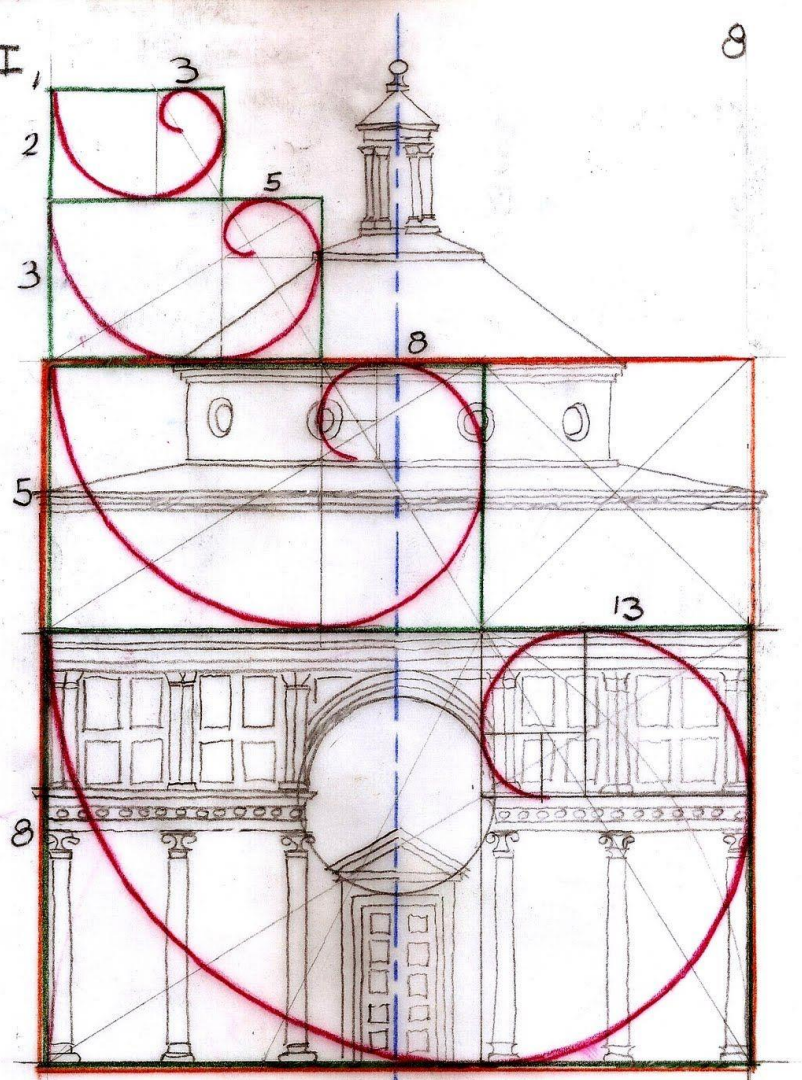
# Capilla Pazzi, Florencia (1429)





Templo independiente,  
centralizado, con cúpula  
clásica

CAPILLA PAZZI,  
BRUNELLESCHI  
FACHADA



Serie Fibonacci

1-1-2-3-5-8-13-21-34

0 5 10 m

Voluntad de representar la perfección de Dios en la Tierra, mediante la arquitectura:  
-La "divina proporción"



Michelozzo (1396-1472):  
continuando la estela de Brunelleschi



*Claustro y biblioteca del convento de San Marcos, Florencia (1437-1451)*

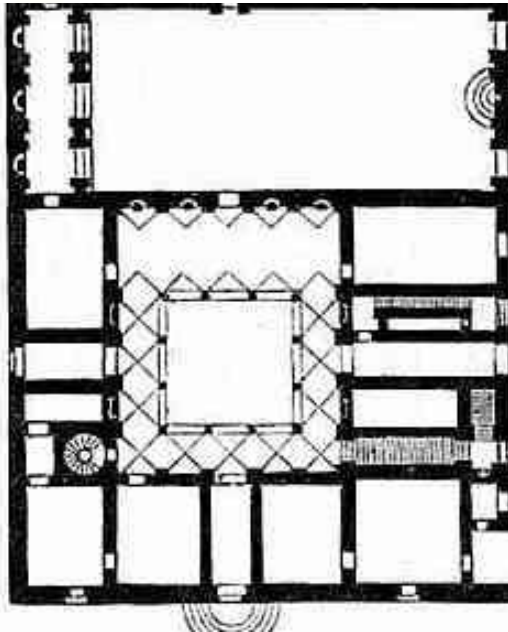
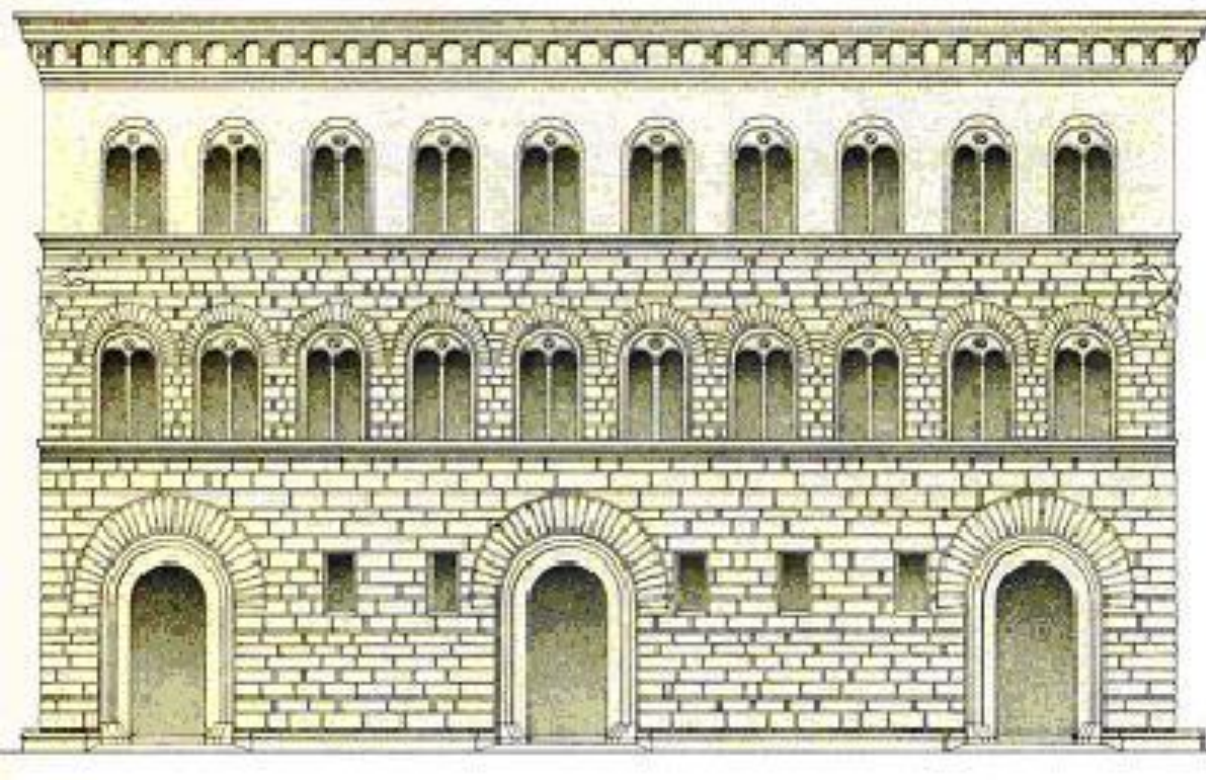
## Michelozzo: formación como escultor (edificios-relicario)



*Capilla del Crucifijo*, en la basílica de San Miniato (Florencia) (1448)

El palacio Medici-Riccardi  
(1444)

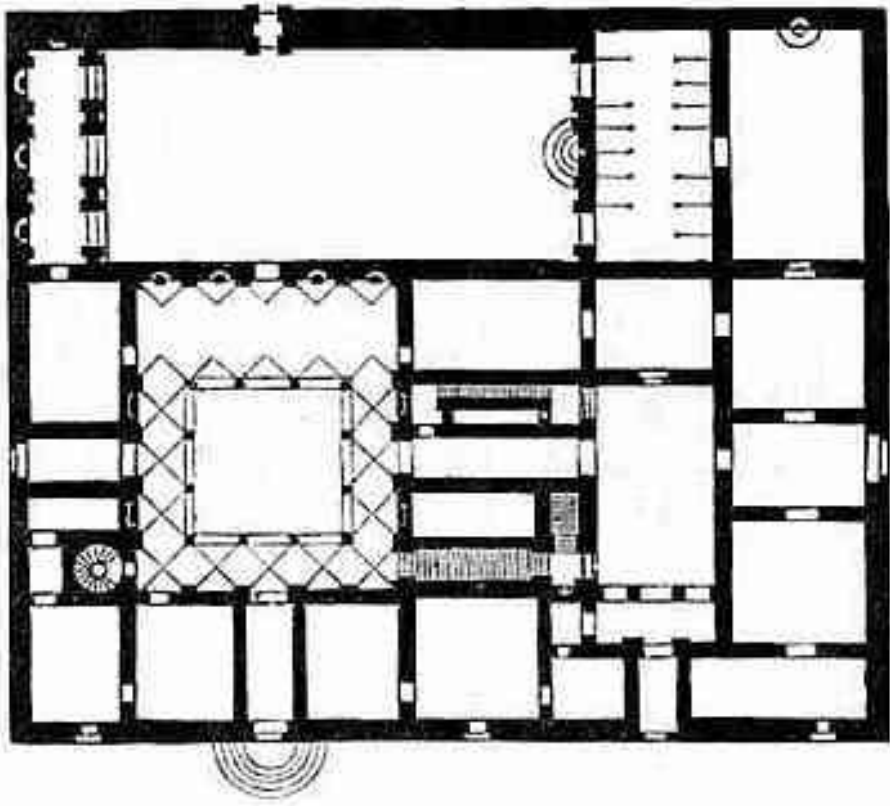
Siguiendo el modelo del  
Palazzo Vecchio





Benozzo Gozzoli,  
*Cabalgata de los Reyes Magos*, h. 1560  
(con Lorenzo, Piero y Giovanni de Medici)

El palacio Medici-Riccardi  
(1444)



Intervención en el siglo XVII  
(Riccardi)



Asimetría

# El palacio Medici-Riccardi (1444)

Diferentes texturas el  
tratamiento de los muros  
dependiendo de la altura







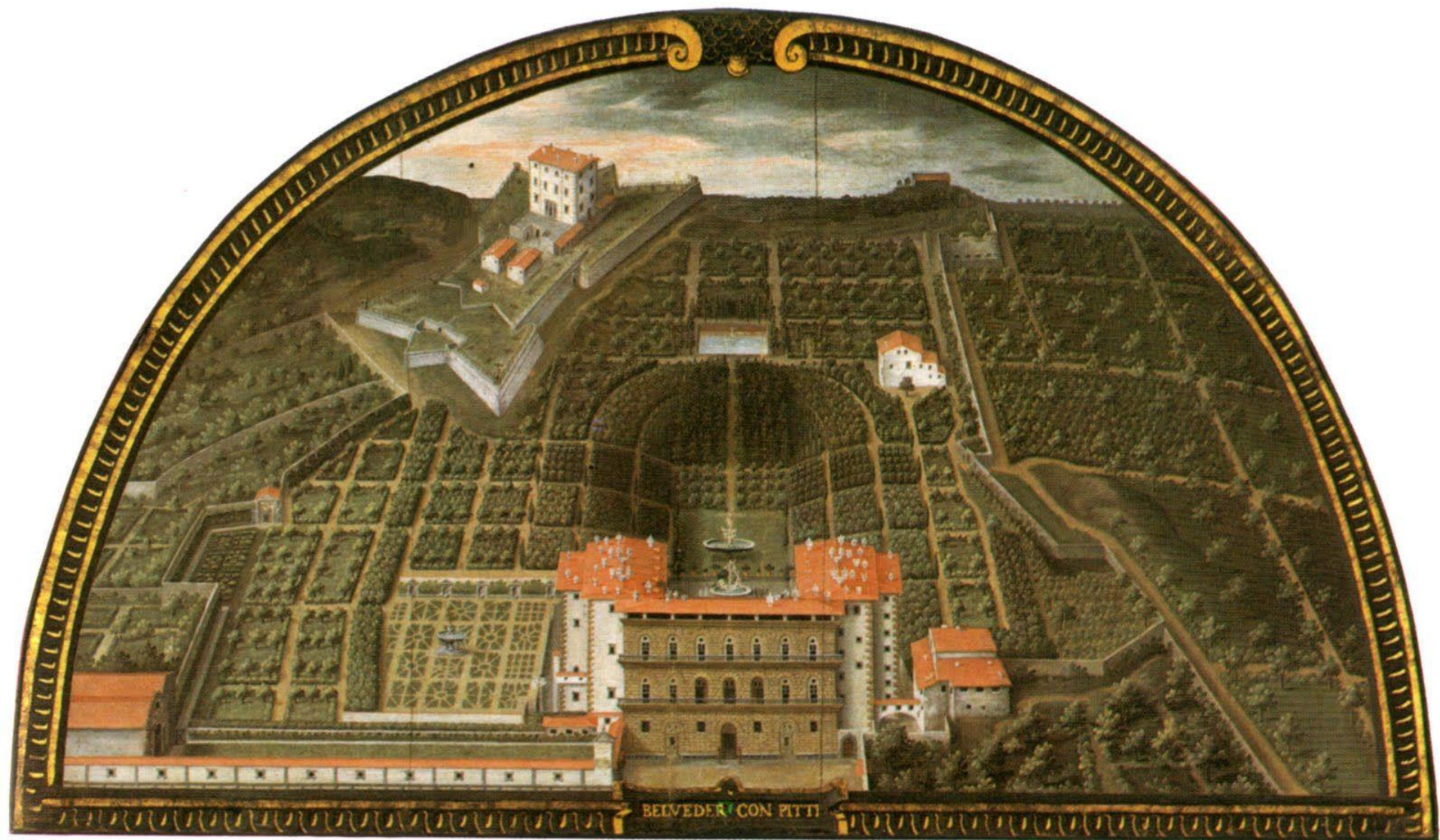




Sienta las bases para muchos otros palacios toscanos del Renacimiento

Michelozzo, *Palazzo Pitti*, 1457





BEVEDER CON PITTI

## León Battista Alberti (1404-1472)

- *Descriptio Urbis Romae* (1433) (descripción ruinas clásicas)
- Tratado *De pictura* (1435-1436)
- *De re aedificatoria* (1452): influencia Vitruvio

LEON BATTISTA ALBERTI



**Palacio Rucellai**  
(su primera obra  
arquitectónica)



## Palacio Rucellai (1446-1451) (Firenze)

Primero en utilizar órdenes clásicos en fachadas

-Superposición de órdenes tomada del Coliseo (toscano, jónico, corintio)

FACHADA,  
SUPERPOSICIÓN DE ÓRDENES.





Toscano



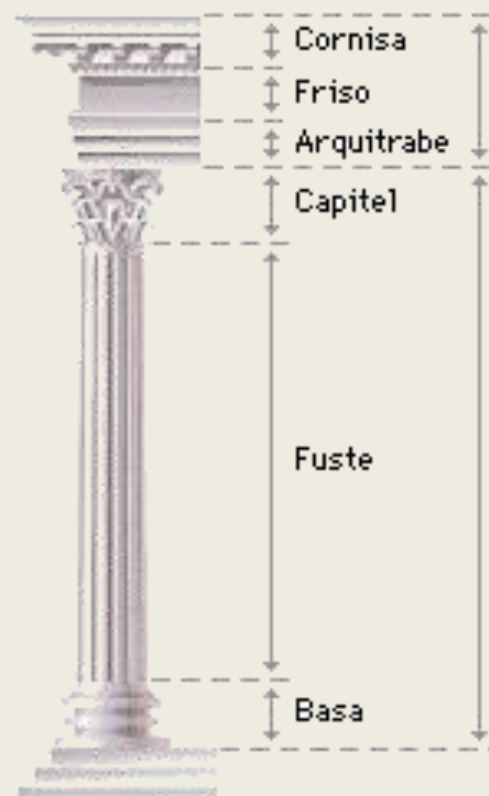
Dórico



Jónico



Compuesto



Corintio

Cornisa

Friso

Arquitrabe

Entablamento

Capitel

Fuste

Columna

Basa



# La estela de Alberti

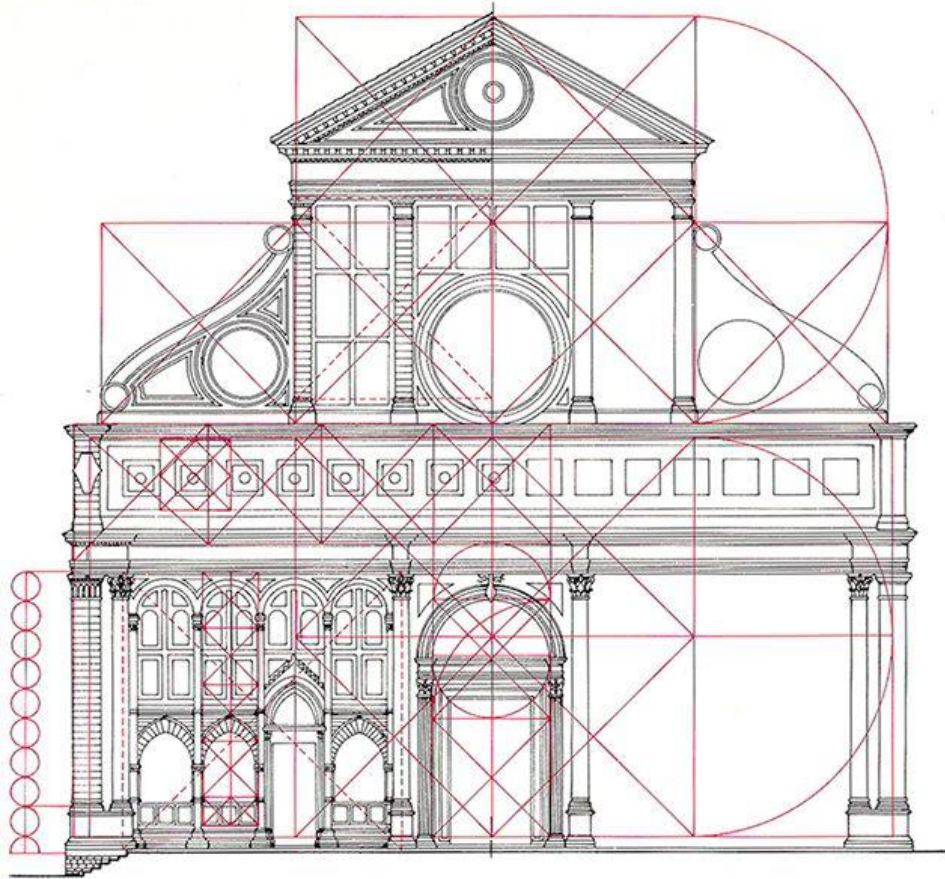
Benedetto da Maiano y  
Giuliano da Sangallo:  
***Palacio Strozzi,***  
**1489-1504**  
**(Florençia)**





**Finalización de  
*Santa María  
Novella* (1458)  
(Firencia)**

Unidad  
armónica  
de todas  
las partes  
entre sí y  
en su  
conjunto



Geometría, proporción y policromía

**Reconstrucción del  
templete del Santo  
Sepulcro,  
Capilla Rucellai (1467)  
de Santa María Novella**



“Templo Malatestiano” o de San Francisco, Rímini (1450-1468)



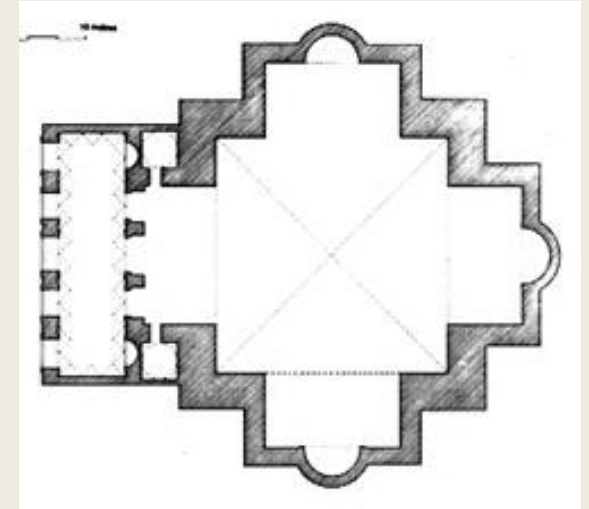
# “Templo Malatestiano” o de San Francisco, Rímini (1450-1468)



-Fachada con referencias a los arcos de triunfo de Tito y Constantino en Roma



## La protección de los Gonzaga en Mantua



***Iglesia de San Sebastián, Mantua (1459)***

-Planta centralizada

-Fachada con aspecto de templo clásico (frontón)



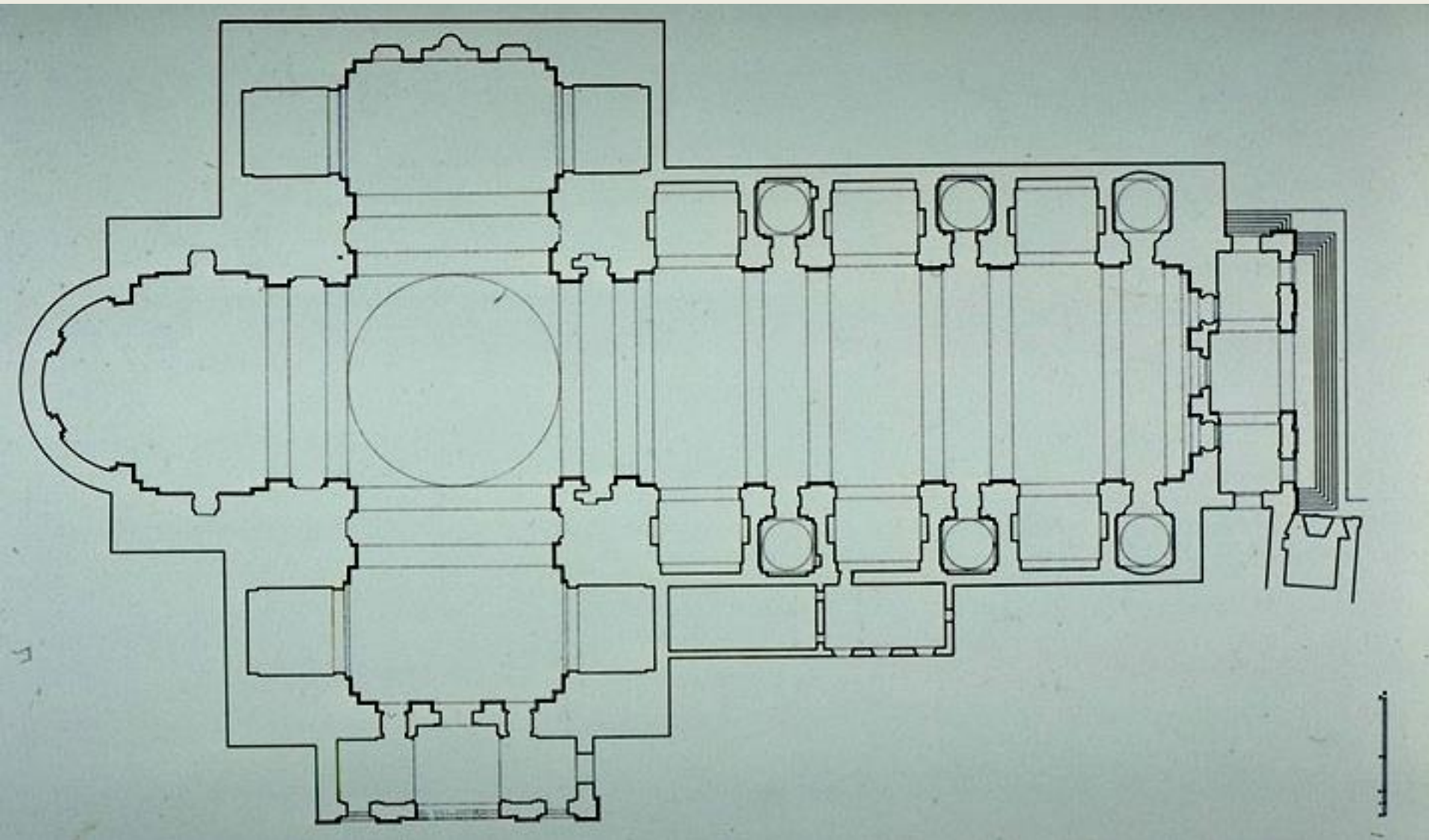
San Andrea de Mantua  
(1471):  
iglesia ideal del primer  
Renacimiento

-Fachada de gran plasticidad.  
Mezcla elementos de arco de  
triumfo, templo clásico,  
nártex, porche...





# San Andrea de Mantua (1471): iglesia ideal del primer Renacimiento



Planta basilical con capillas laterales y gran cúpula





# ARQUITECTURA ITALIANA DEL CINQUECENTO

# DONATO BRAMANTE

Primeras obras en Milán.

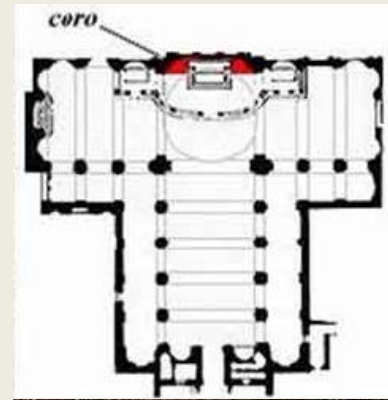
Santa María Presso San Sático (1482)  
Milán



# DONATO BRAMANTE



Santa María Presso San Sático (1482)  
Milán







## DONATO BRAMANTE



1499. Traslado a Roma.

1500. Claustro de Santa María della Pace.



Santa María della Pace. Roma.  
Fachada barroca por Pietro da Cortona.

Bramante y el modelo de iglesia votiva de planta  
centralizada



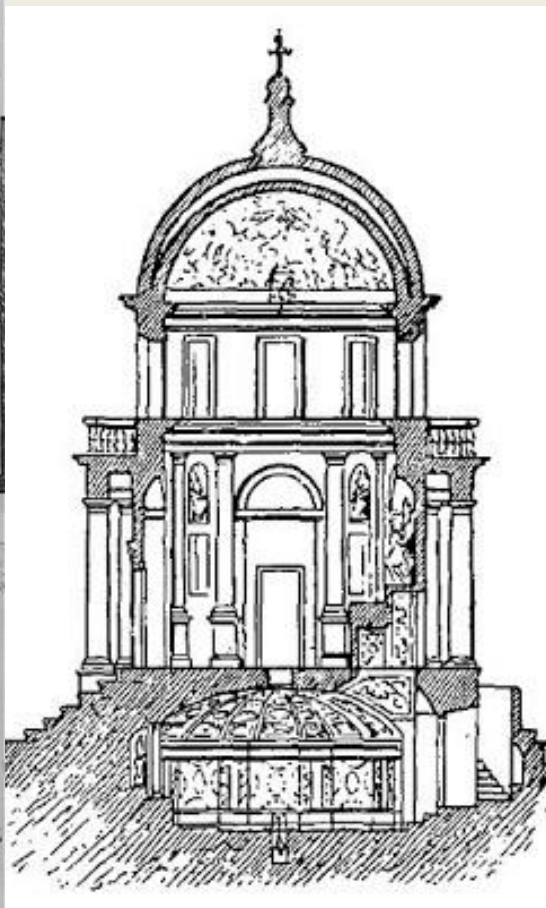
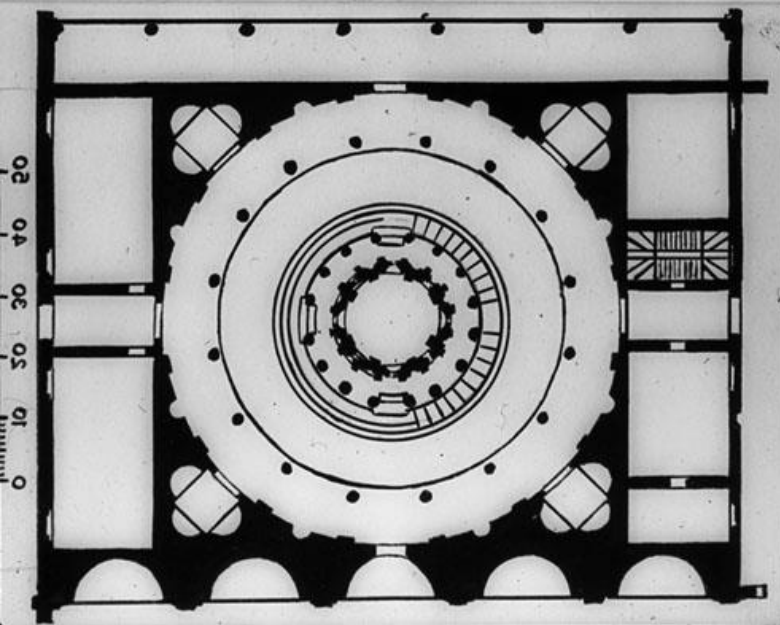
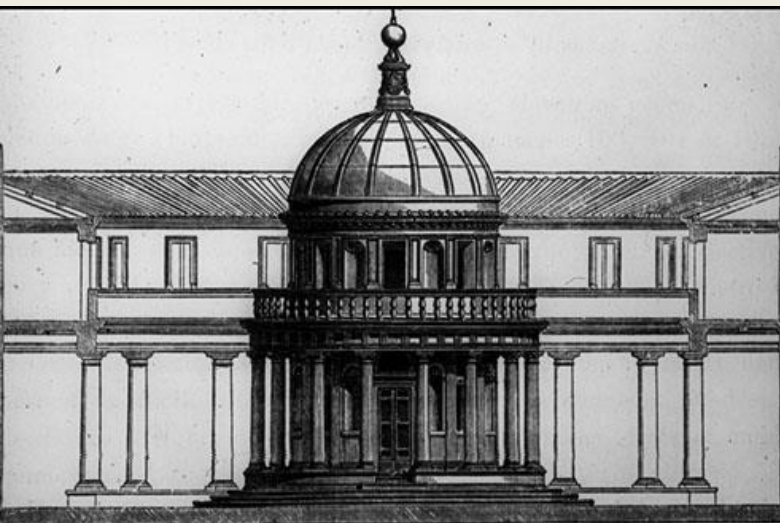
San Pietro in Montorio (1502)

“la perfección del clasicismo”

“Un ejemplo cósmico que rememora a la Antigüedad”



-Construido por los Reyes Católicos en memoria de su hijo Juan (nacido el día de san Pedro) tras su fallecimiento.



-En el lugar exacto del martirio de San Pedro (Gianicolo).  
-Retoma la idea de los *martyria* romanos.



-Primer edificio de planta centralizada del Renacimiento completamente rodeado de un peristilo adintelado.



*Templo de Vesta / de Hércules Olivario. Roma. VII a.C.*



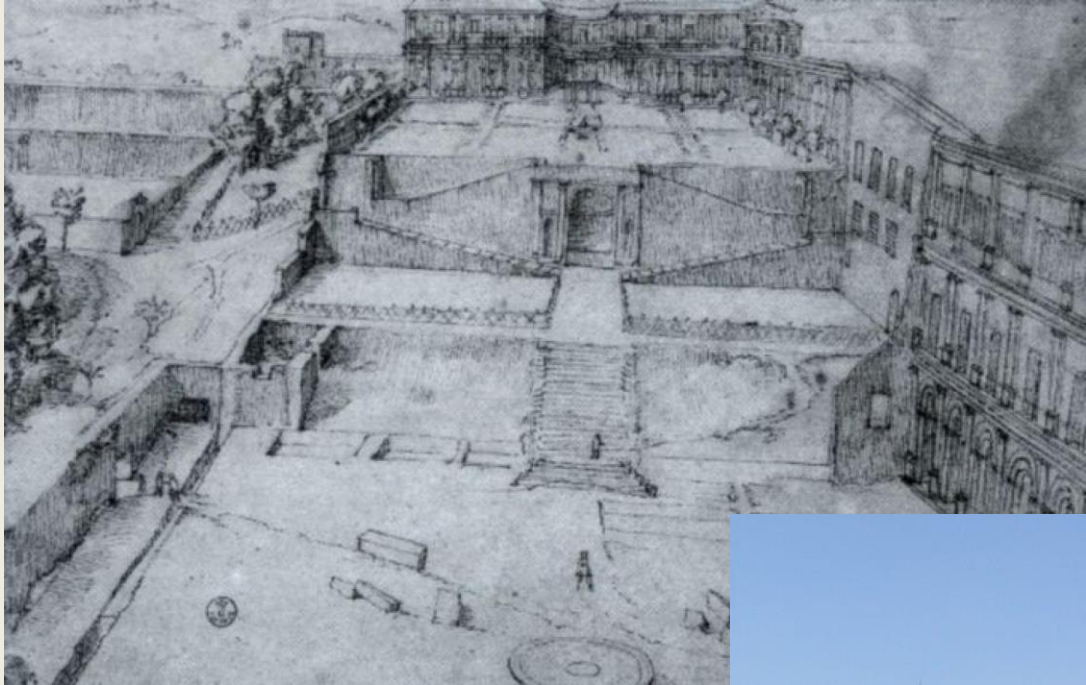


### **Simbología:**

El conjunto simboliza la condición del Apóstol Pedro como Primer Pontífice y fundamento de la Iglesia.

La cripta simboliza el martirio del apóstol, el peristilo a la iglesia militante, la cúpula a la Iglesia Triunfante y la base de tres escalones representa a las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad.





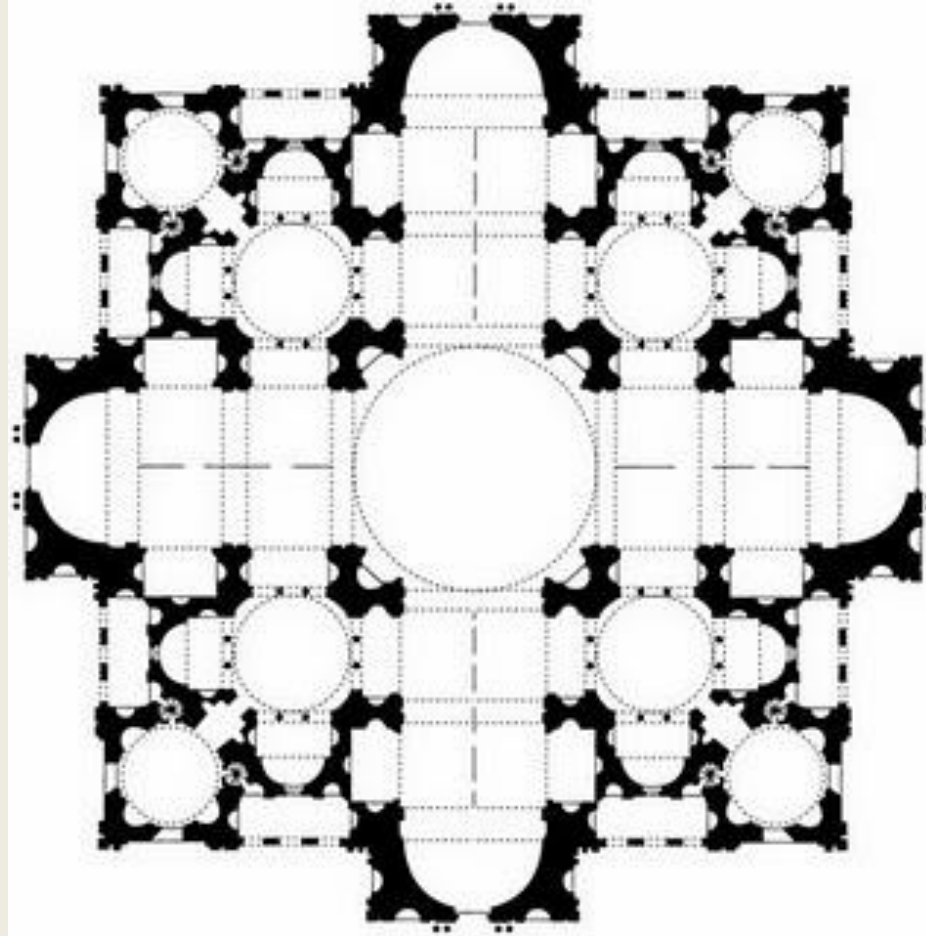
**DONATO BRAMANTE**

- 1505. Arquitecto del papa Julio II.
- Cortile del Belvedere



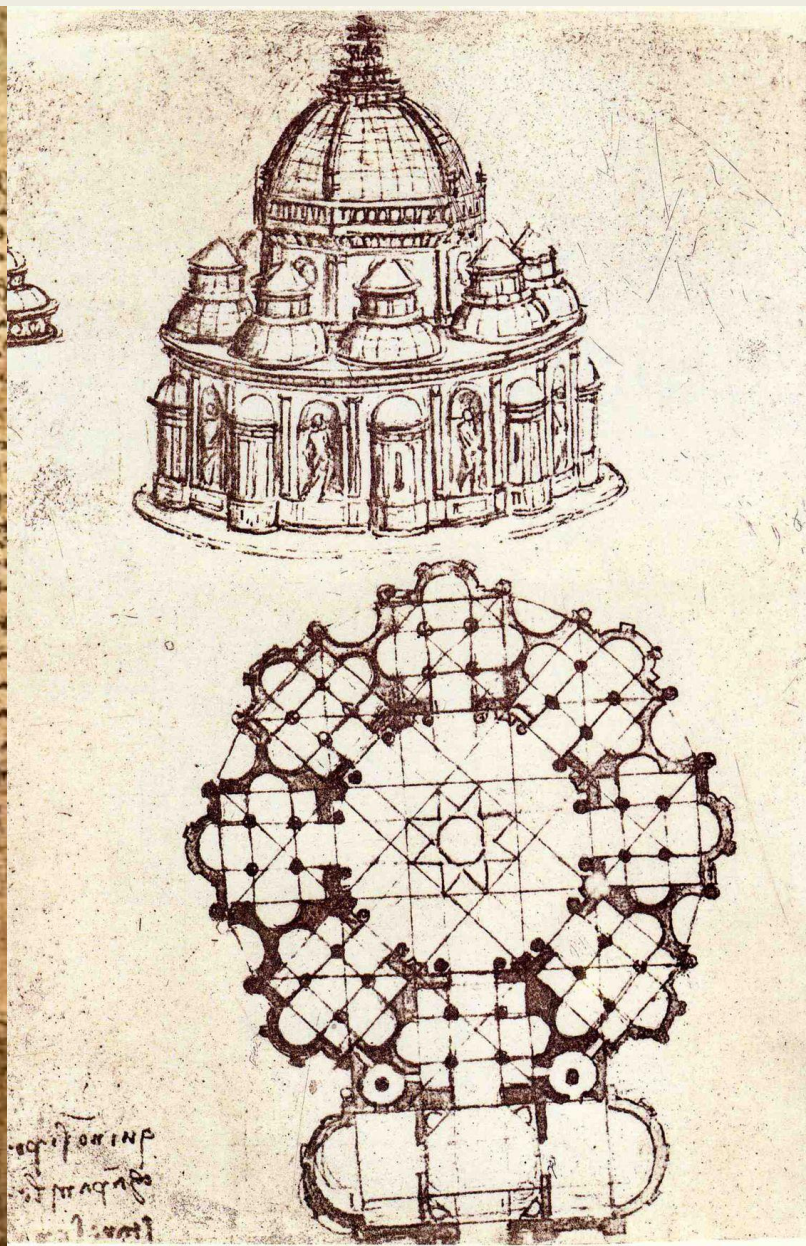
# Proyectos para la nueva basílica de San Pedro (1505-1506)

(demolición de la basílica constantiniana)

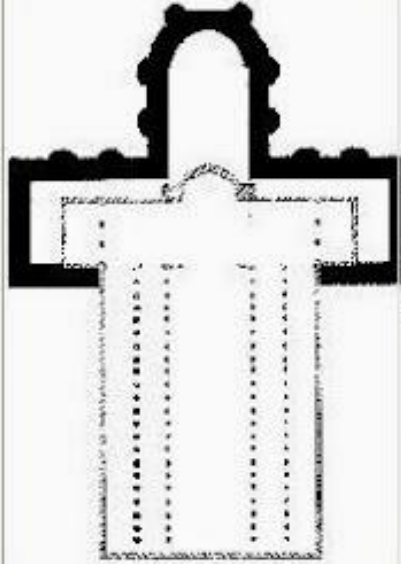


Proyecto de Bramante:

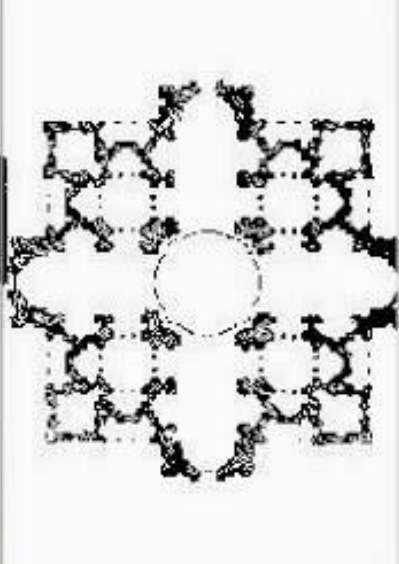
En torno a la tumba del apóstol: cruz griega inscrita en un cuadrado, con ábsides semicirculares, torres en las esquinas, y cúpula central



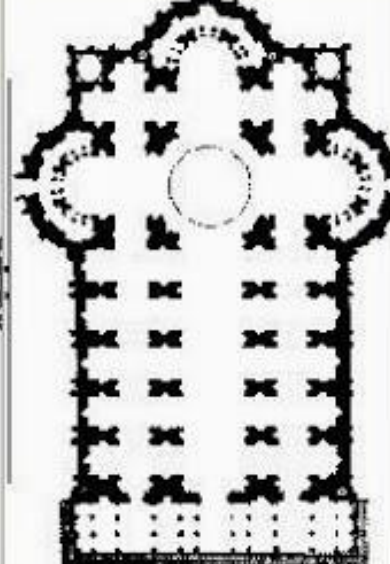
Leonardo DA VINCI, Proyectos de templos centralizados.



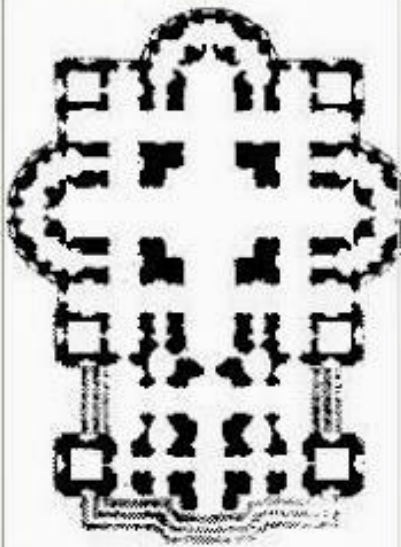
*B. Rosellino* construye un nuevo ábside que sustituye al anterior de Constantino.



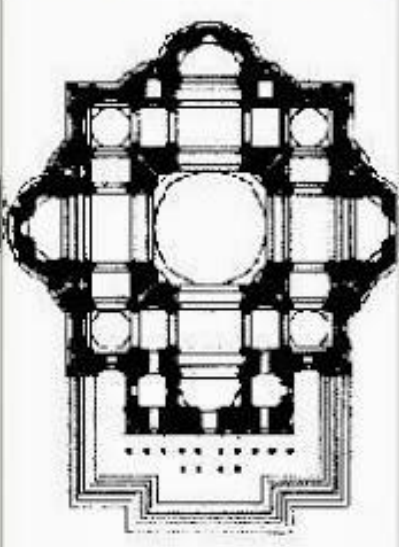
*Bramante* proyecta el edificio con planta en cruz griega (1506).



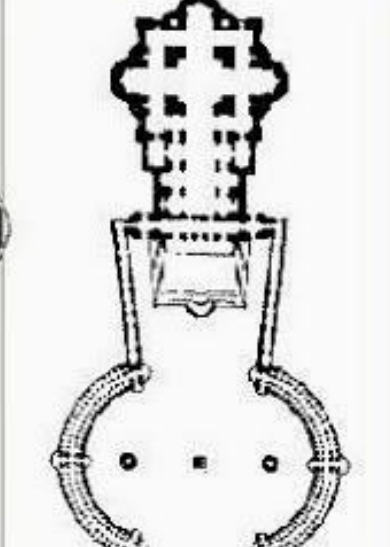
*Rafael* cambia el proyecto y propone una planta en cruz latina (1515).



*Antonello da Sangallo* hace algunos pequeños retoques.



*Miguel Ángel* vuelve a la planta en cruz griega y *G. della Porta* hace la cúpula entre 1588 y 1590.



*Maderno* realiza la fachada y *Bernini* hace la columnata exterior.

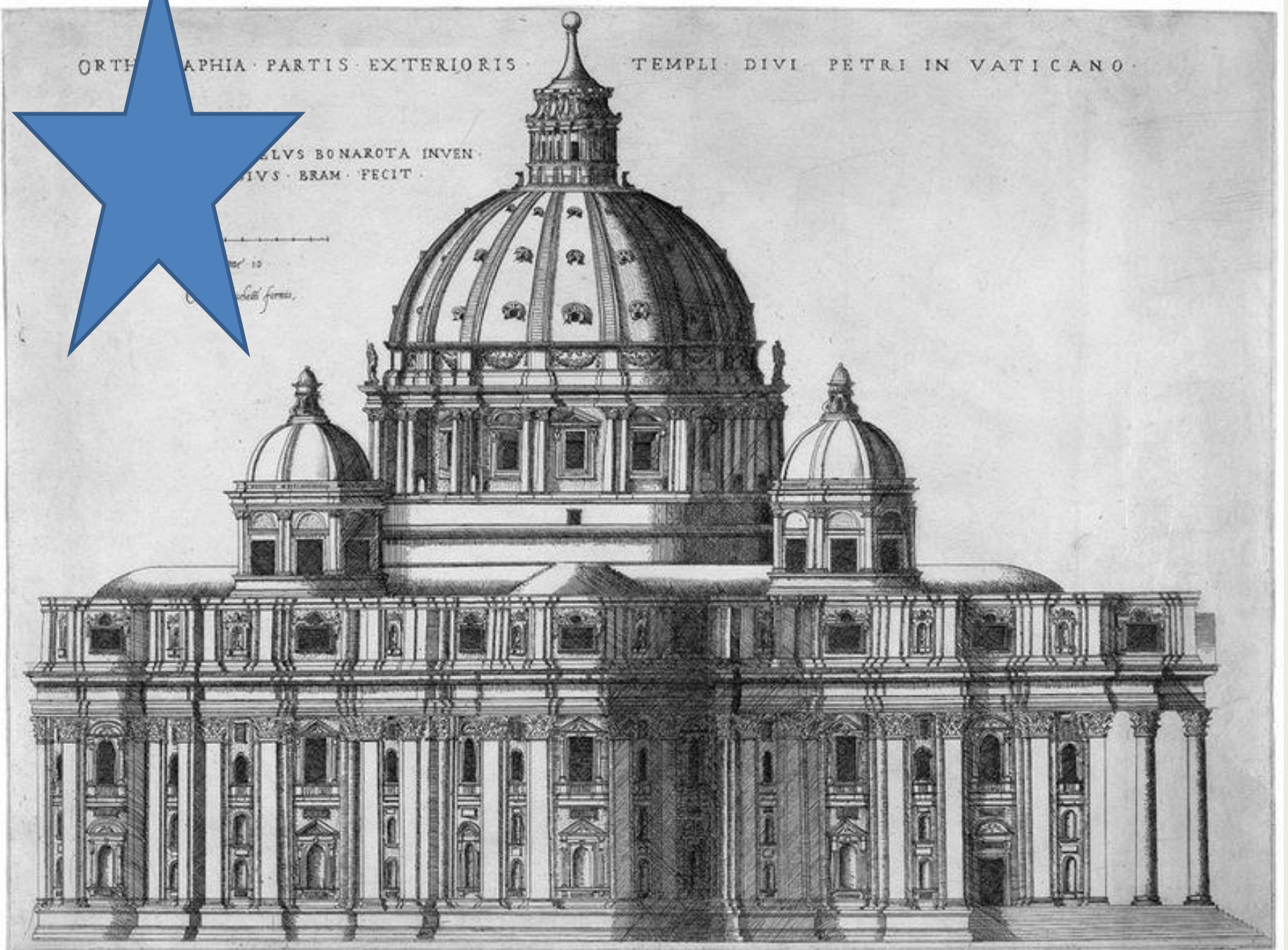
Debates sobre la idoneidad de la planta centralizada.

Continuas modificaciones al proyecto.

# Proyecto de Antonio da Sangallo



# Configuración definitiva por Carlo Maderno (1607-1620)





PIANTA DEL TEMPIO VATICANO

PIAZZE E PORTICI

altri domo con il Officio  
 la Finanza il Fondo V  
 ca a Piazza Circolare  
 accanto a due loggia  
 sotto Piazza

e marcia  
 intorno alla Piazza  
 sopra Piazza e sotto  
 sotto Piazza e Cor.

Piazza per

Piazza

Piazza

Piazza

Piazza

Piazza

Piazza

Piazza

Piazza

Piazza

Piazza

Piazza

Piazza

Piazza

Piazza

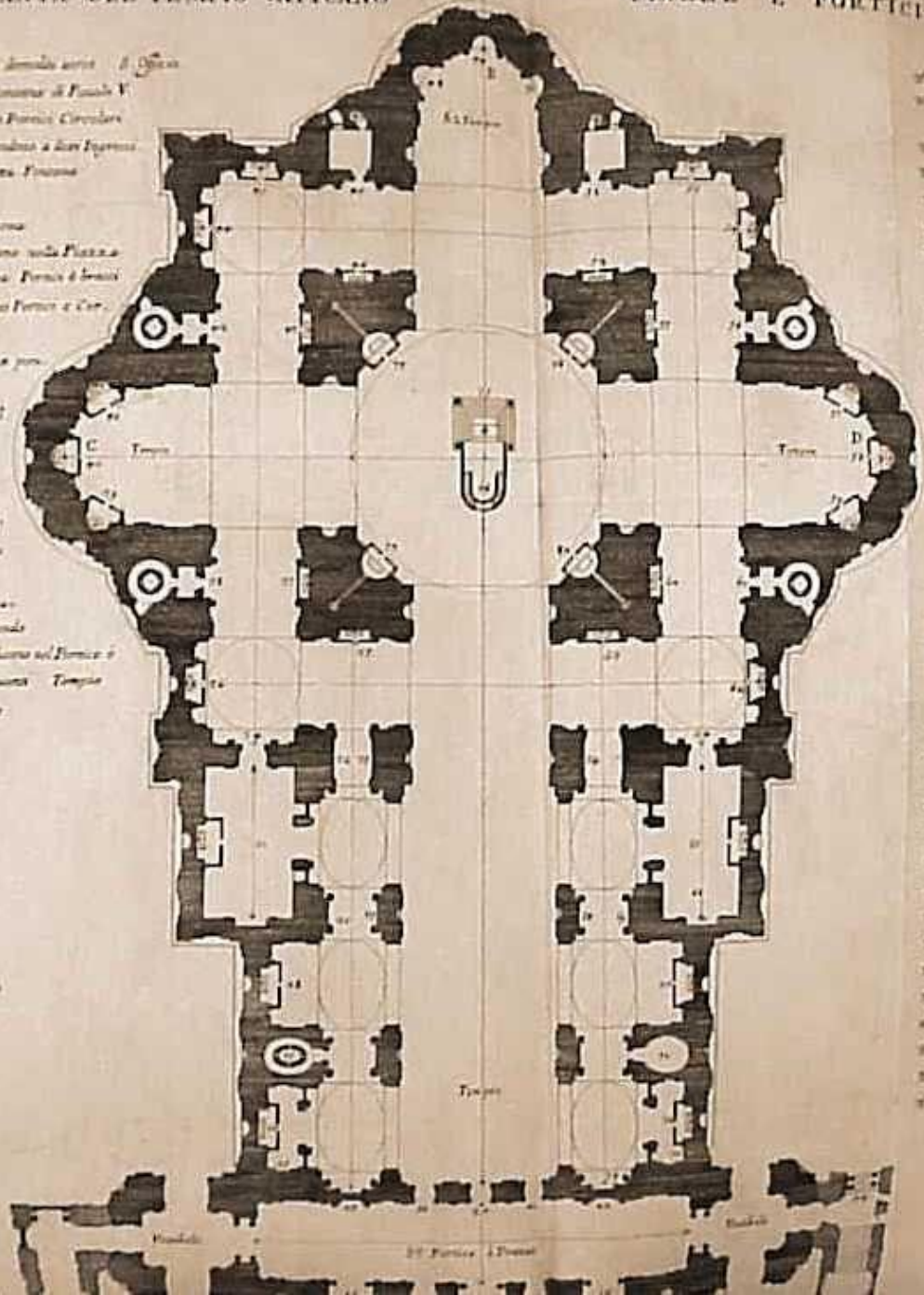
Piazza

Piazza

Piazza

Piazza

Piazza









IDES

NO DO REFVLG

O PETRE DIXISTI TV ES CHRISTVS

SE LOYS



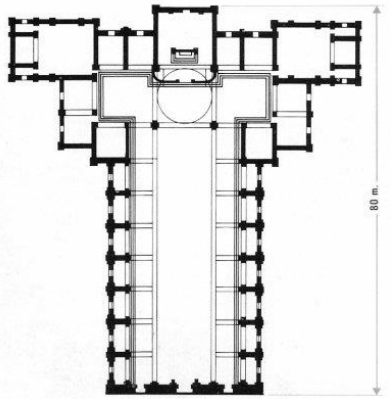
Miguel Ángel y Giacomo  
della Porta

Finalizada en 1589



...RIGNI CA... TRVSTI... VITRI...

## Miguel Ángel, arquitecto: Inicios en Florencia



Sacristía nueva, iglesia de San Lorenzo de Florencia (1519-1527)

# Miguel Ángel, arquitecto: Inicios en Florencia



Escaleras de la Biblioteca Laurenciana, 1524

# Miguel Ángel, arquitecto en Roma



1534: Traslado al Roma.

1539: Reordenación de la Plaza del Capitolio

- Modificación de los edificios preexistentes.
- Creación de una gran escalinata con balaustrada.
- Marco Aurelio a caballo como centro de la plaza estrellada.

# Miguel Ángel, arquitecto en Roma



1539: Reordenación de la Plaza del Capitolio





Antonio da Sangallo y Miguel Ángel: Palacio Farnesio (iniciado en 1514)





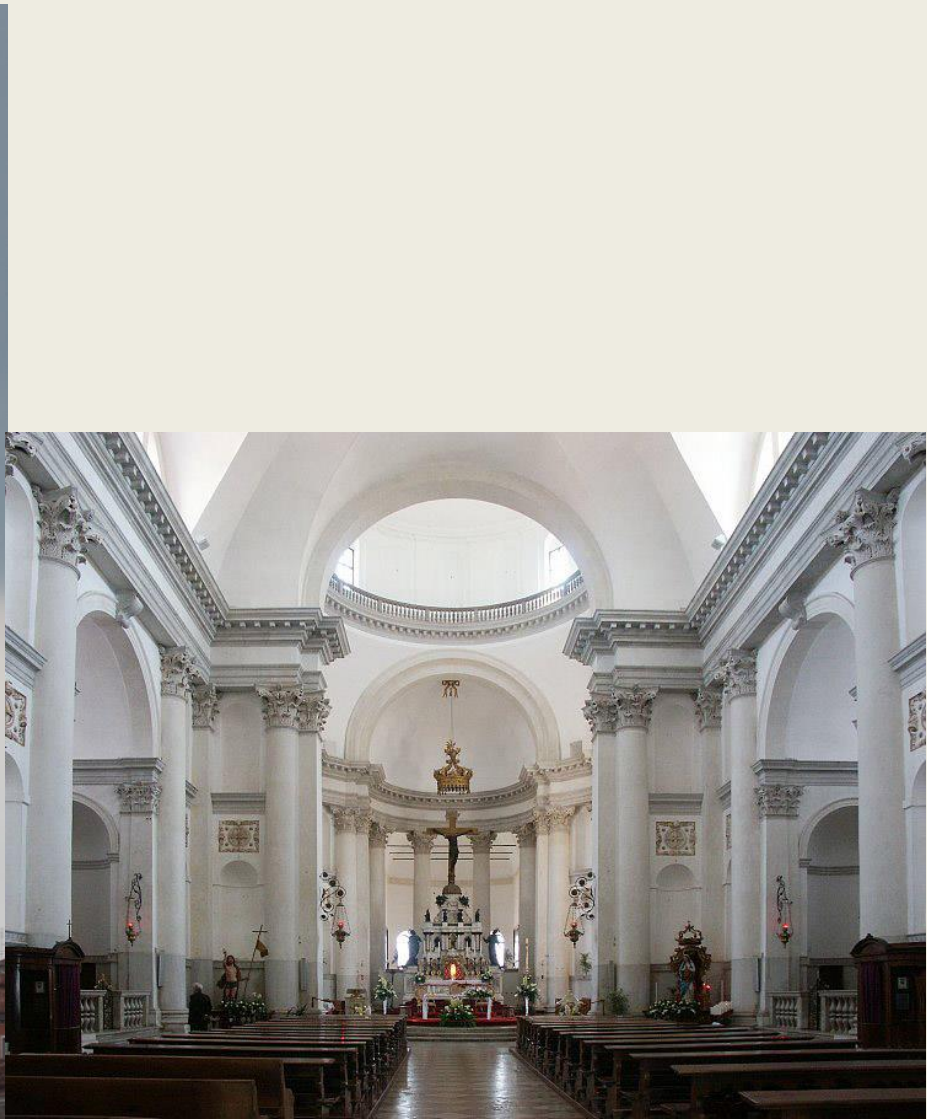
**Baldassare Peruzzi, *Villa Farnesina*, 1511.**  
Una villa abierta a la naturaleza.



**Baldassare Peruzzi, *Villa Farnesina*, 1511.**  
Una villa abierta a la naturaleza.

# Andrea Palladio y la arquitectura del RENACIMIENTO EN VENECIA





**PALLADIO, *Il Redentore*, 1576**



PALLADIO,  
*San Giorgio Maggiore*, 1565







PALLADIO, *La Basilica*, Vicenza. 1549

- Reforma del Palacio Comunal medieval como “Palacio de la Razón”
- Ritmo palladiano.



PALLADIO, *Palazzo Chiricati*, Vicenza, 1550.





PALLADIO, *Villa Barbaro*

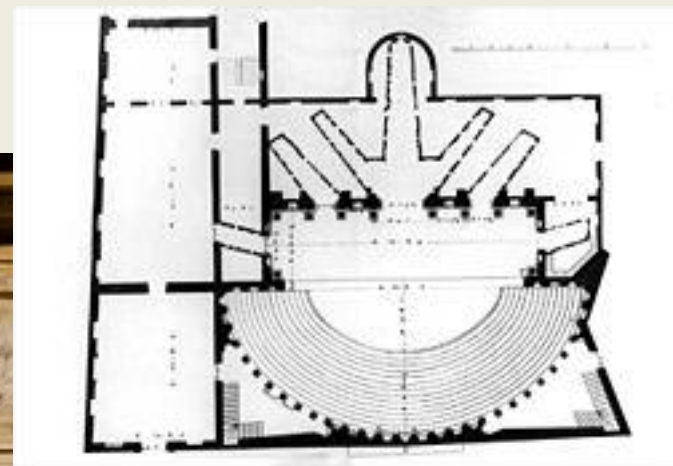


PALLADIO, *Villa Rotonda*





*Teatro Olímpico, Vicenza. 1580*



*Teatro Olímpico, Vicenza. 1580*

# ARQUITECTURA MANIERISTA

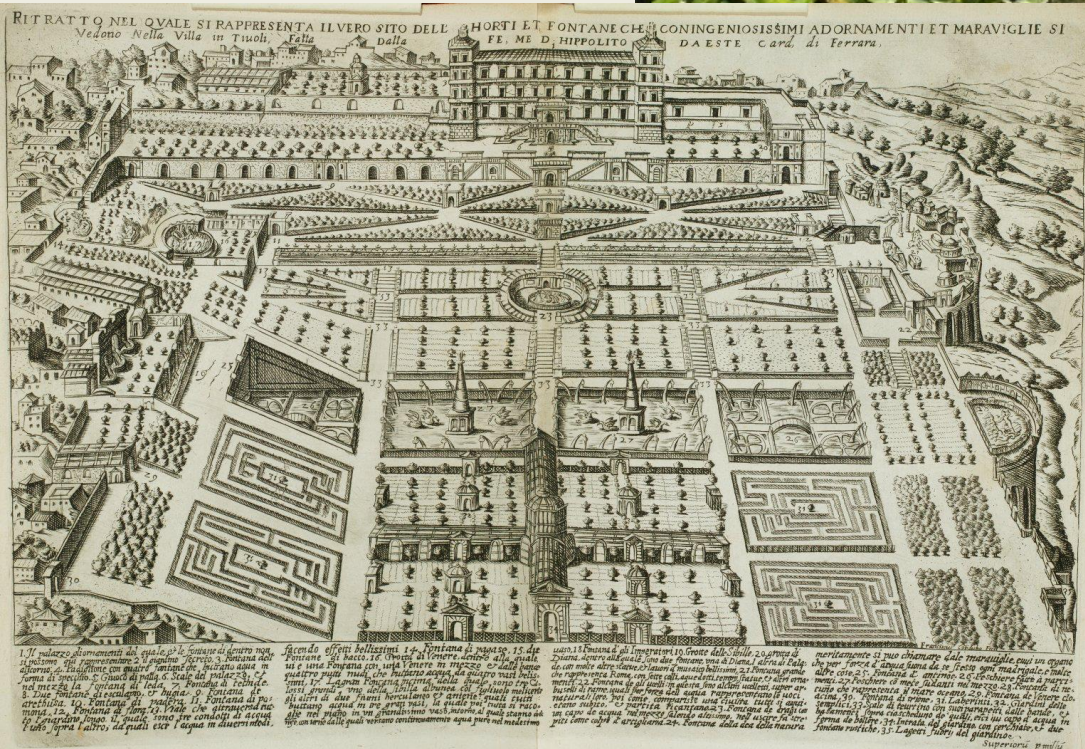
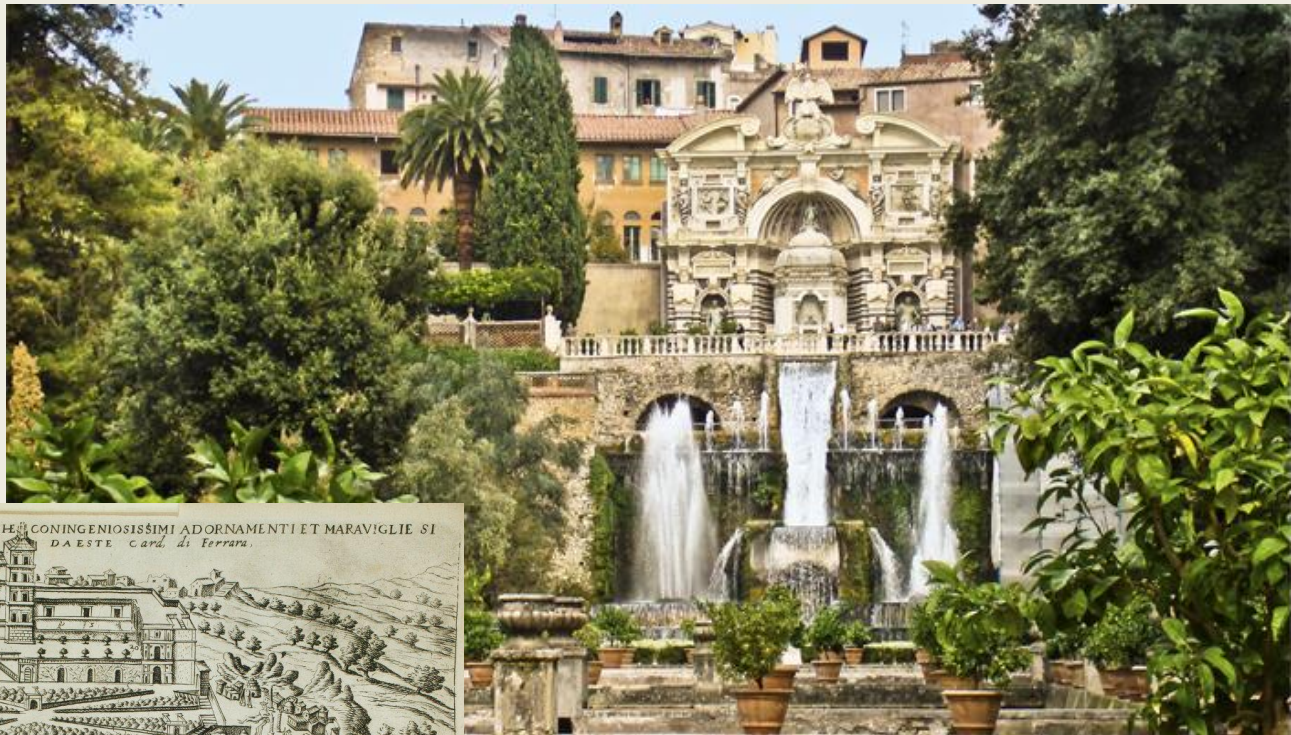
## “A la *maniera* de Miguel Ángel”

Llevar al clasicismo a los límites de sus posibilidades,  
utilizando la imaginación y tomándose licencias y caprichos personales.

“A la *maniera* de Miguel Ángel”



Pirro LIGORIO. *Casino de Pio IV*. Jardines del Vaticano.



Pirro LIGORIO,  
**Villa d'Este (Tivoli)**





Bomarzo  
(Viterbo. 1500-1570)



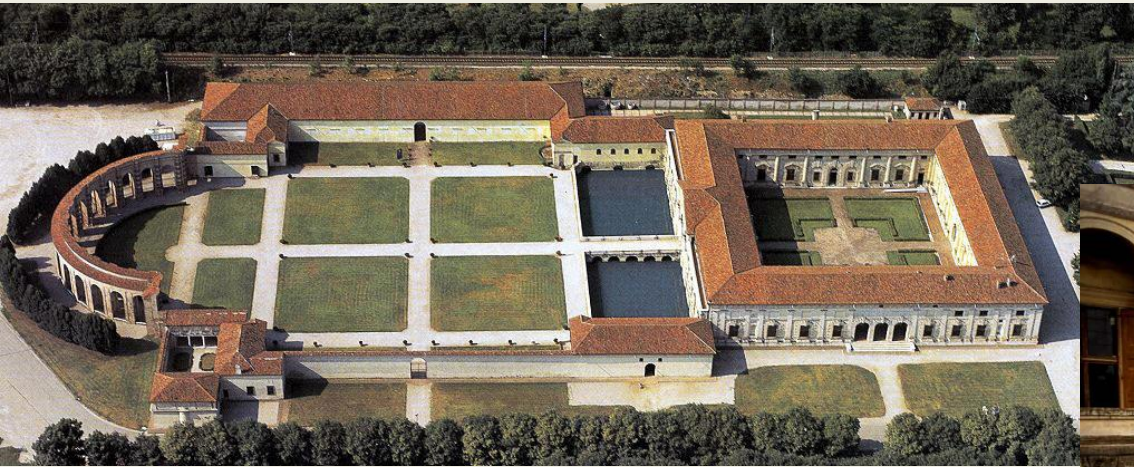
VIGNOLA. *Palacio Farnesio en Caprarola.* 1559



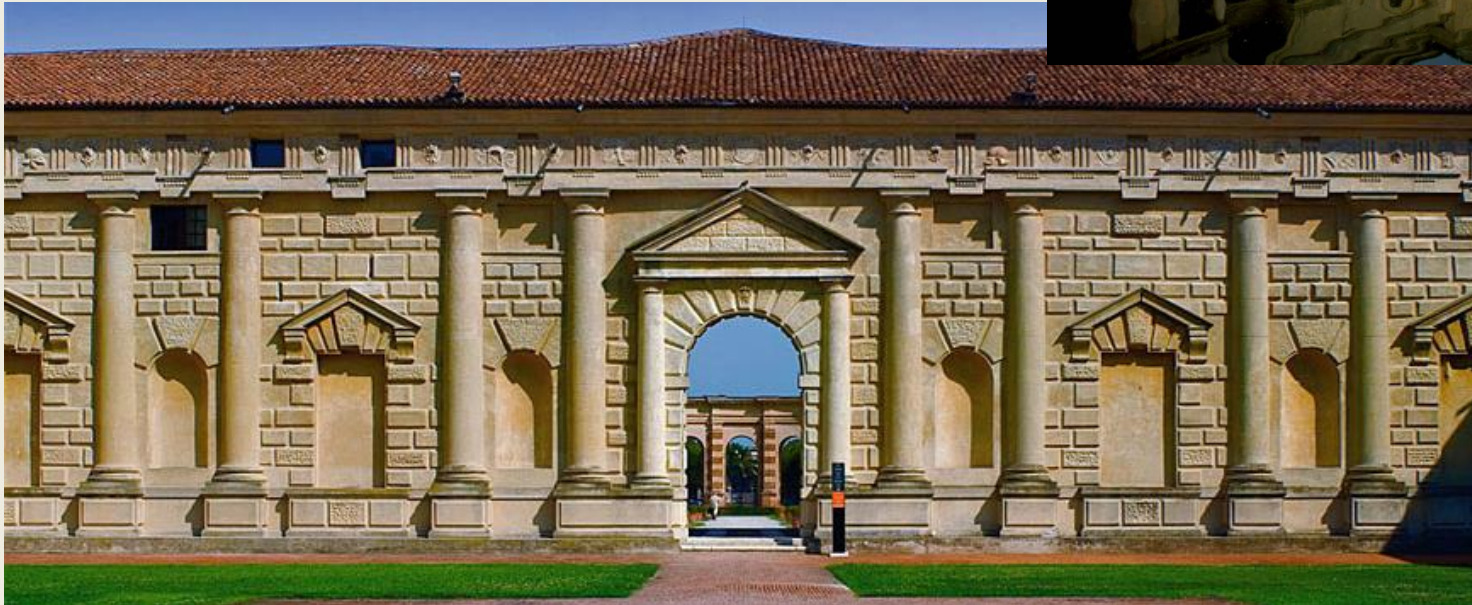
Ammannati, Vignola y Vasari:  
***Villa Giulia***, Roma. 1551

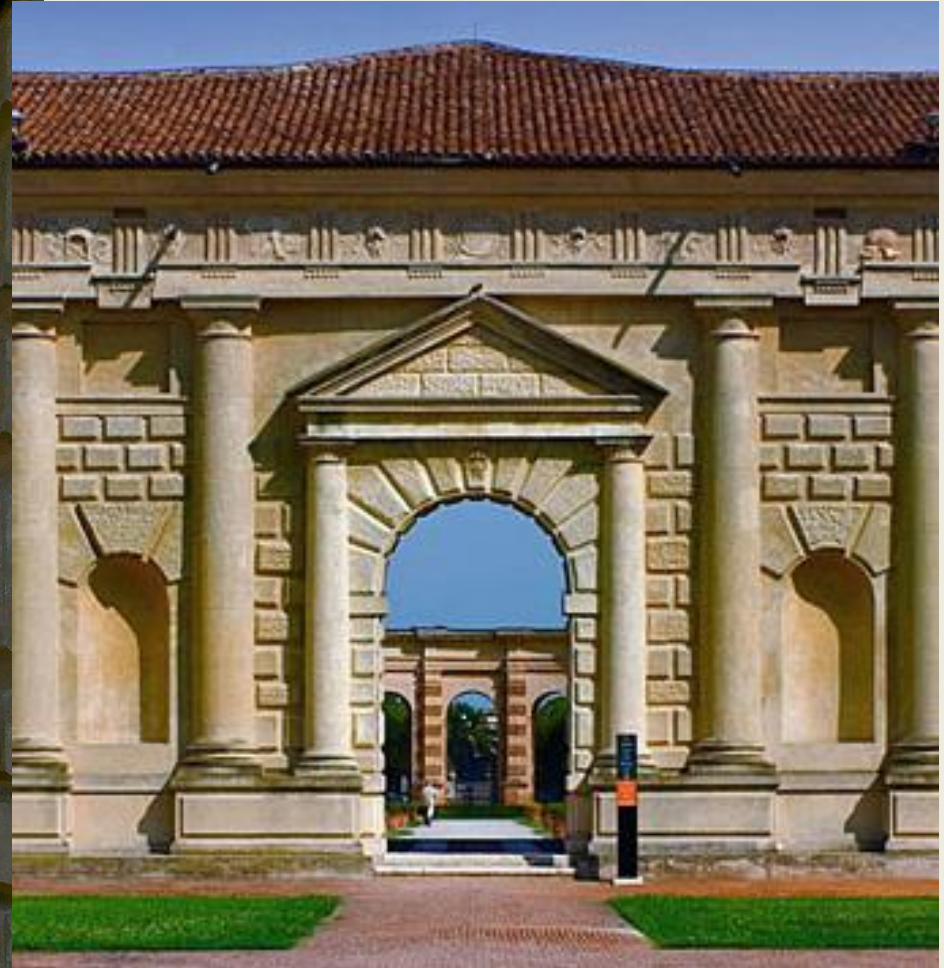


Vignola y  
Giacomo della Porta.  
***Il Gesù.***  
Roma. 1573



Giulio Romano, *Palazzo del Te*, Mantua. 1525



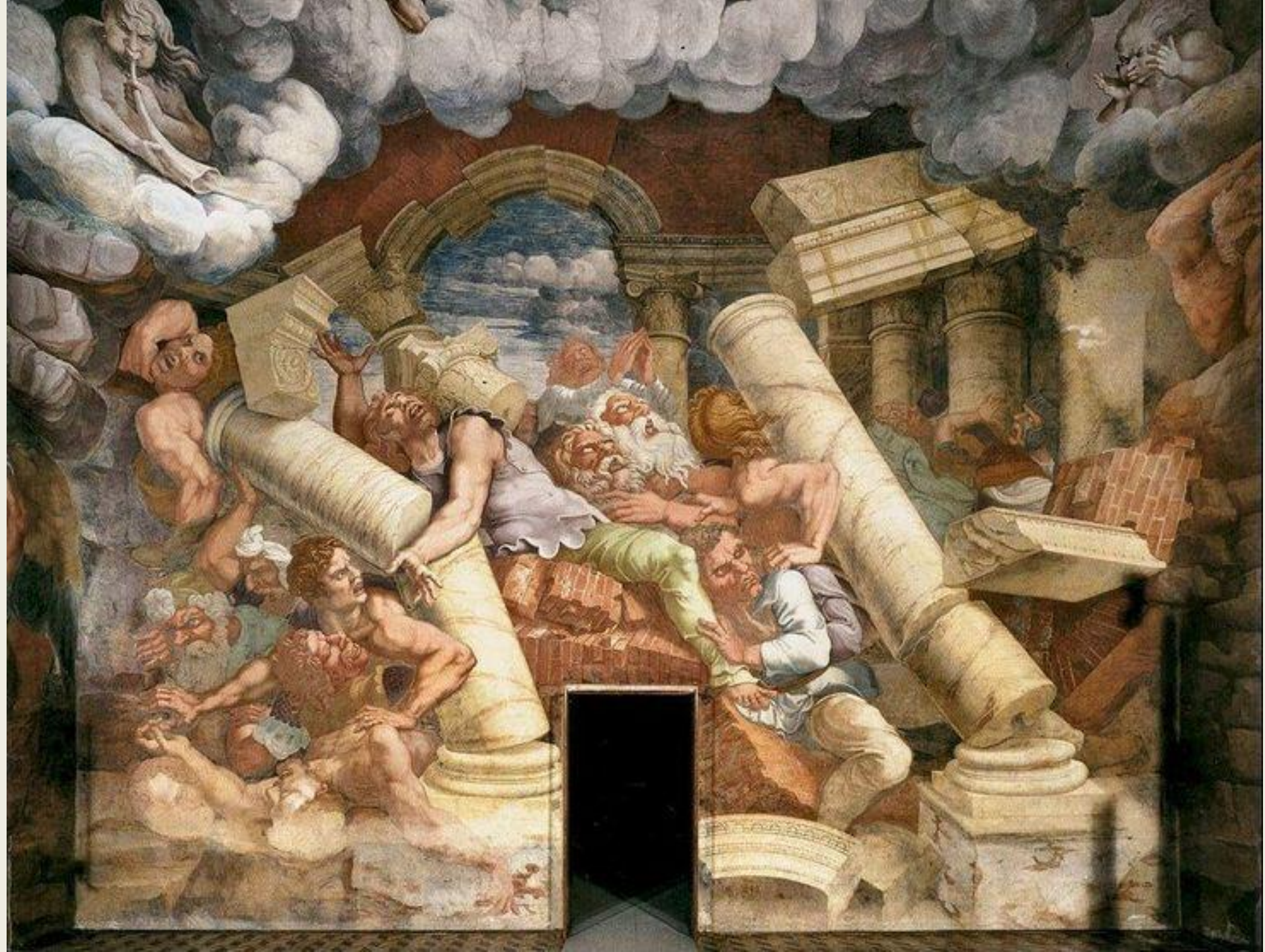




Giulio Romano,  
*Salón de los Gigantes*  
(Palacio Te, Mantua)









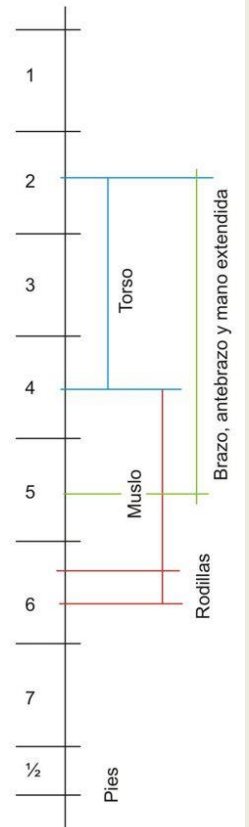
# ESCULTURA DEL RENACIMIENTO EN ITALIA

CARACTERÍSTICAS GENERALES



- Vuelta a las formas clásicas de Grecia y Roma

-Cánones clásicos



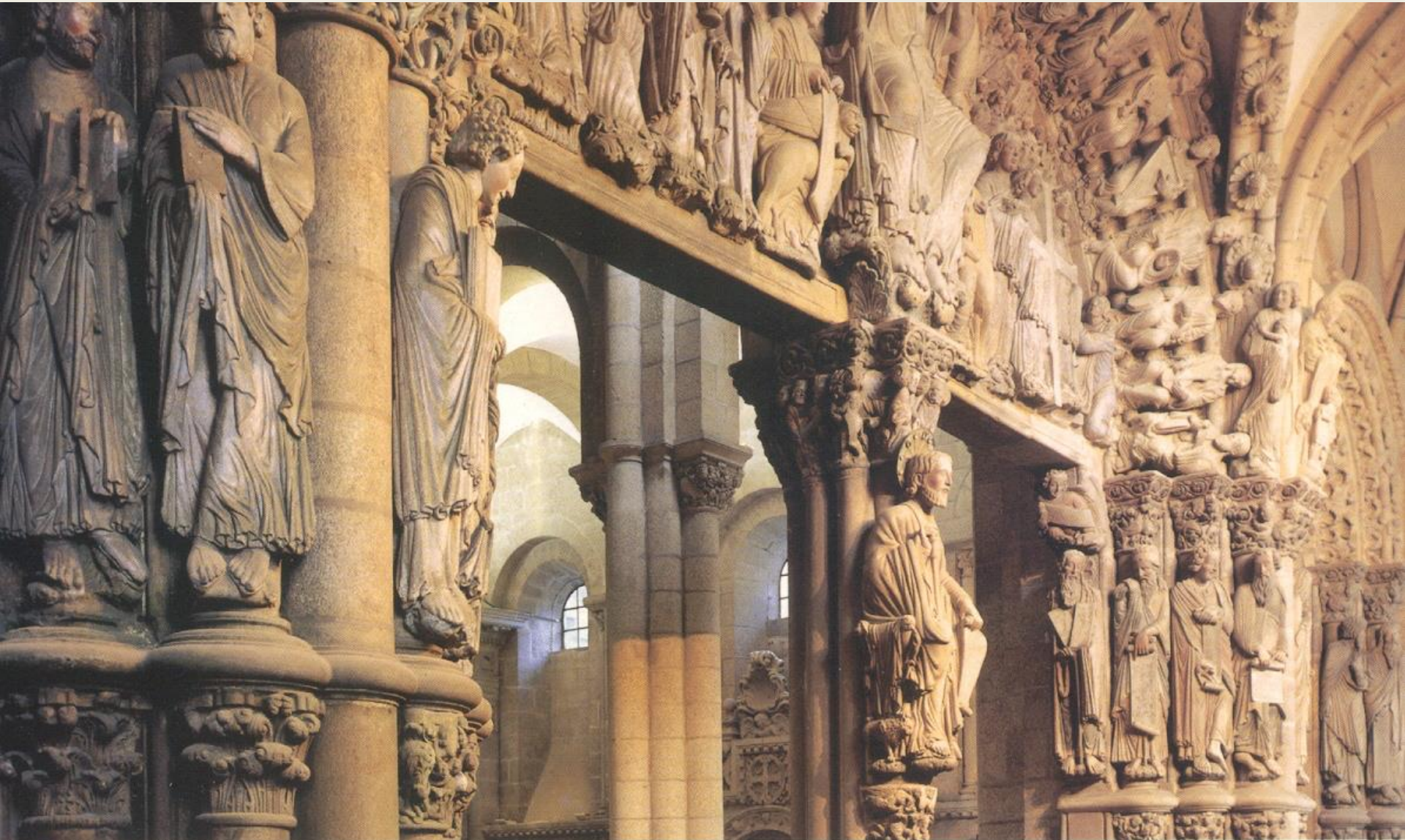


- Vuelta a las formas clásicas de Grecia y Roma
- Inspiración en la Naturaleza
  - Realismo
  - Recuperación del desnudo como cúlmen de la belleza.



Tras la Edad Media...

- Escultura liberada de arquitectura (frente a la Edad Media)





- Movimientos suaves y equilibrados (contraposto)
  - Torsión en el Manierismo





- Movimientos suaves y equilibrados (contraposto)
  - Torsión en el Manierismo
- Materiales predilectos: bronce y mármol (= Antigüedad)



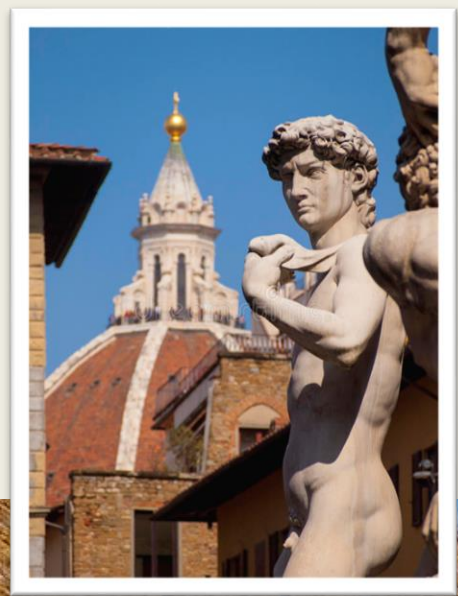




- Temas principalmente religiosos, pero también profanos.



- Temas principalmente religiosos, pero también profanos.
- Expresiones serenas e idealizadas.



Principal foco  
artístico:  
Firencia

# ESCULTORES DEL QUATTROCENTO

# Lorenzo Ghiberti (Florencia 1378-1455)

Primer gran escultor renacentista.

- Biografía:

- Broncista. Formación como orfebre.

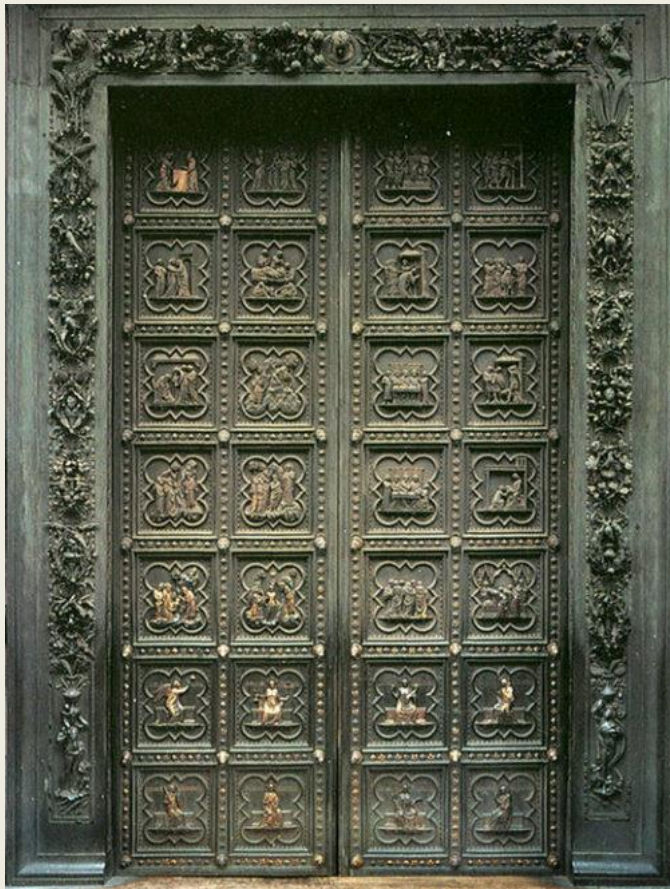
- Viajó mucho (Roma), contemplando y estudiando esculturas y pinturas.



# 1402: Concurso para las segundas Puertas del Baptisterio (Florencia)



1402: Concurso para las segundas Puertas  
del Baptisterio (Florencia)



Primeras puertas (sur) de Andrea Pisano h. 1330,  
de estilo gótico, con personajes insertos en medallones

# Tema del concurso: *Sacrificio de Isaac*

Norma: Mantener el esquema cuadrilobulado de Pisano  
Varios concursantes, entre ellos Brunelleschi y Ghiberti



Brunelleschi: *Sacrificio de Isaac*



Ghiberti: *Sacrificio de Isaac*





Brunelleschi: *Sacrificio de Isaac*



Ghiberti: *Sacrificio de Isaac*

Ambos introducen referencias a la Antigüedad Clásica,  
anatomías perfectas y paisajes en los fondos



Brunelleschi: *Sacrificio de Isaac*



Espinario, bronce helenístico, I.a,C.

Ambos introducen referencias a la Antigüedad Clásica,  
anatomías perfectas y paisajes en los fondos



Puerta de la fachada Norte o  
“Segundas puertas”

Ganador: Ghiberti

Ejecución entre 1403-1434  
(+20 años)



**Escenas en la puerta norte** (Lorenzo Ghiberti).

Temas de la vida de Jesús y evangelistas y doctores:

**1.** Anunciación. **2.** Natividad. **3.** Adoración de los magos. **4.** Disputa con los doctores. **5.** Bautismo de Cristo. **6.** La tentación de Cristo **7.** Atrapando a los mercaderes del Templo. **8.** Jesús caminando sobre el agua y salvando a Pedro. **9.** Transfiguración. **10.** Resurrección de Lázaro. **11.** Entrada de Jesús en Jerusalén. **12.** La Última Cena. **13.** Agonía en el Huerto. **14.** Cristo capturado. **15.** Flagelación. **16.** Jesús ante Pilatos. **17.** Ascenso a la Caballería. **18.** Crucifixión. **19.** Resurrección. **20.** Pentecostés. **A.** San Juan Evangelista. **B.** San Mateo **C.** San Lucas **D.** San Marcos **E.** San Ambrosio **F.** San Jerónimo **G.** San Gregorio **H.** San Agustín

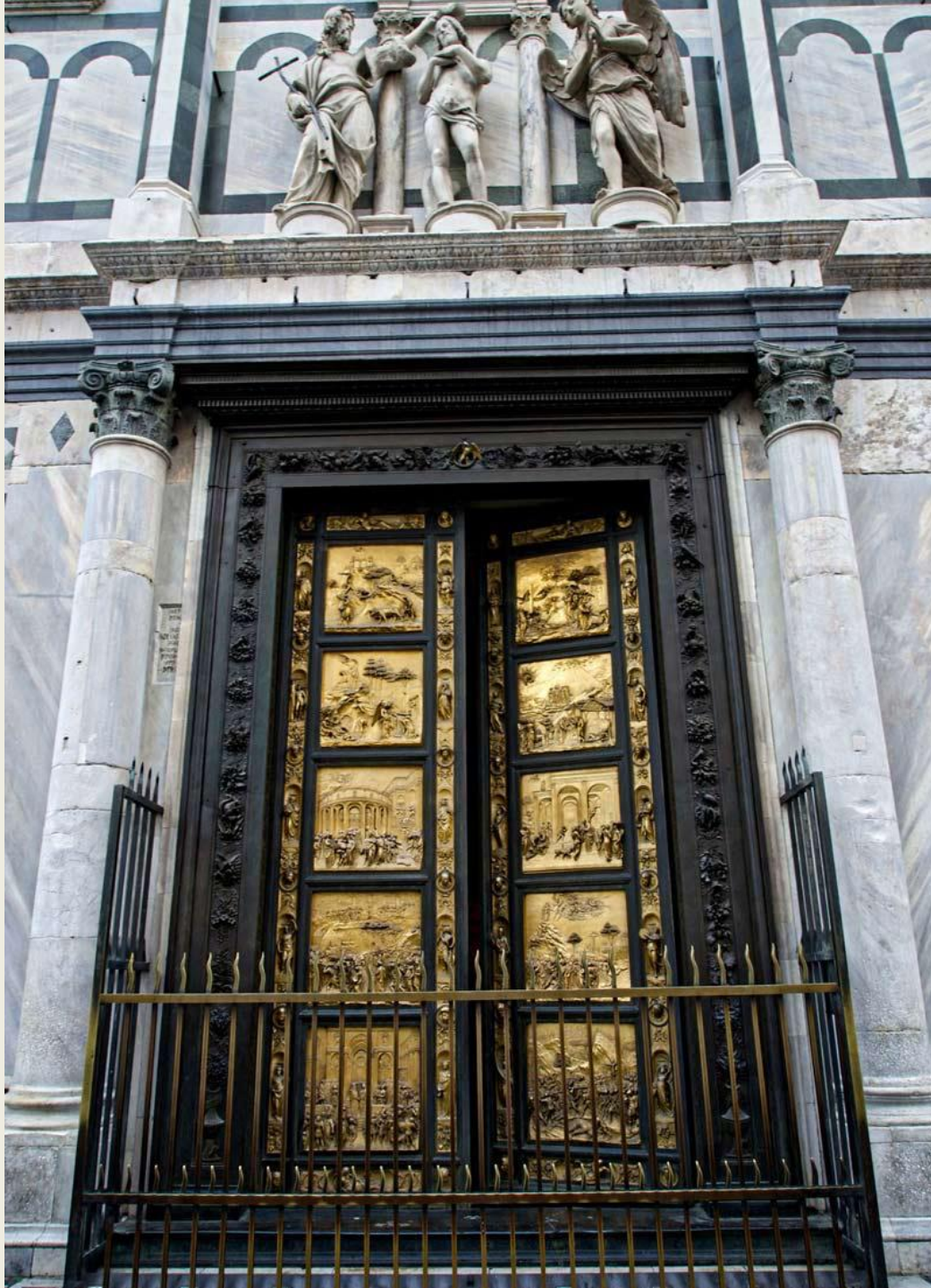
17	18	19	20
13	14	15	16
9	10	11	12
5	6	7	8
1	2	3	4
A	B	C	D
E	F	G	H

## Las “Puertas del Paraíso” (1425-1452)



Tras el éxito de su trabajo, se le encargan directamente las terceras puertas, frente a la fachada principal.

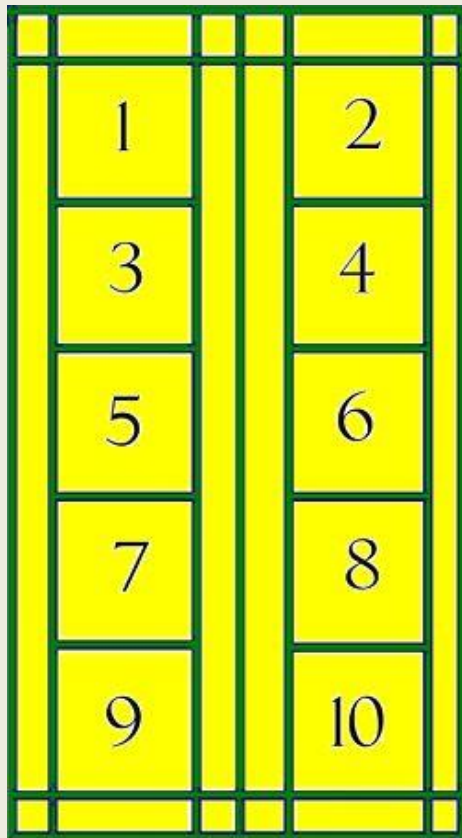
Trabajó en ellas, con su taller, el resto de su vida.



Miguel Ángel afirmó que  
eran dignas de ser las  
puertas del Paraíso

-Menos escenas (10) pero de mayor tamaño, con nuevo formato y disposición.

-Temas del Antiguo Testamento



**Escenas en las Puertas del Paraíso (Ghiberti) :**

1. Adán y Eva
2. Caín y Abel
3. Noé
4. Abraham
5. Isaac con Esaú y Jacob
6. José
7. Moisés
8. Josué
9. David
10. Salomón y la reina de Saba.

(Ordenadas de izquierda a derecha y de arriba abajo)



Relieves realizados en  
bronce dorado



## *Josué y el paso del Jordán*



Uso del “*schacciato*” (aplastado):  
técnica de romana y renacentista que crea distintos grados de profundidad dando mayor volumen a las figuras más próximas.

## “La historia de José”



Composiciones complejas, con muchos personajes y varias escenas combinadas  
Arquitecturas clásicas resueltas en perspectivas

# DONATELLO

(Donato di Niccolo)

- Gran creador.
- Definió el nuevo lenguaje de la escultura del Renacimiento.
- Creó nuevos modelos de tumbas, púlpitos, cantorías, o monumento ecuestre
- Dominó todas las técnicas y materiales.
- Gran amigo de Brunelleschi, con quien fue a Roma para estudiar la Antigüedad.



# DONATELLO

(Donato di Niccolo)

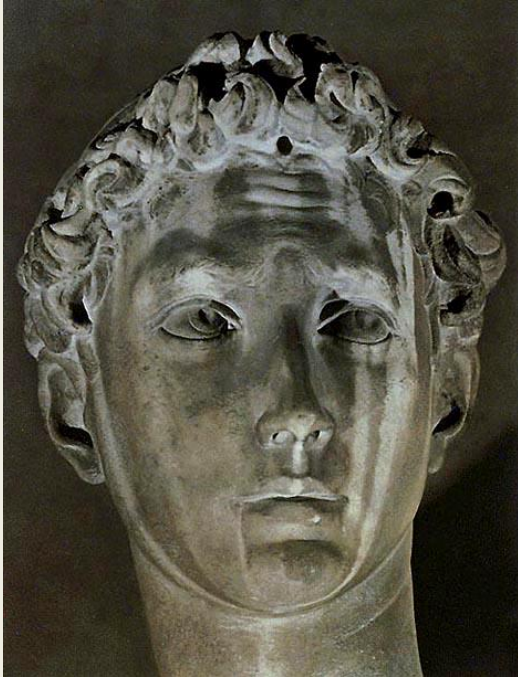
-Ropajes que recuerdan al mundo clásico.



*San Marcos, iglesia Orsanmichele,  
Florencia (1412)*

# DONATELLO

(Donato di Niccolo)



*San Jorge, iglesia Orsanmichele, Florencia (1417)*

Gran habilidad para representar los estados de ánimo y las edades del hombre.





- Gesto sencillo y espontáneo, muy natural.
- Influencia en Miguel Ángel

# DONATELLO

(Donato di Niccolo)

*San Jorge*, iglesia Orsanmichele, Florencia (1417)

- Clasicismo y monumentalidad.
- Equilibrio y armonía.
- Relieve en la base con la muerte del dragón.



# DONATELLO

(Donato di Niccolo)

*Profetas, Campanile, Florencia (1416-1425))*



Donatello, El Zuccone,  
Mármol. 1427-1435.



-La escultura de Habacuc (llamada “il zuccone” –el pepino) muestra la vejez de un hombre, cargado de sufrimientos y preocupaciones, que lleva con dignidad y nobleza.





# DONATELLO

(Donato di Niccolo)

***David*, Museo Nacional Florencia (1440)**

(inicialmente, patio del palacio de Cosme Médici)

Primer desnudo masculino del arte europeo desde Roma.

Resalta la juventud de David para magnificar el valor de su victoria frente al gigante Goliat, cuya cabeza pisa.

Gracilidad y movimiento contenido



*Cantorías*, catedral de Prato  
(1428-1438)

Púlpito del cinturón de la Virgen  
(situado en la calle, para  
predicaciones de los monjes)





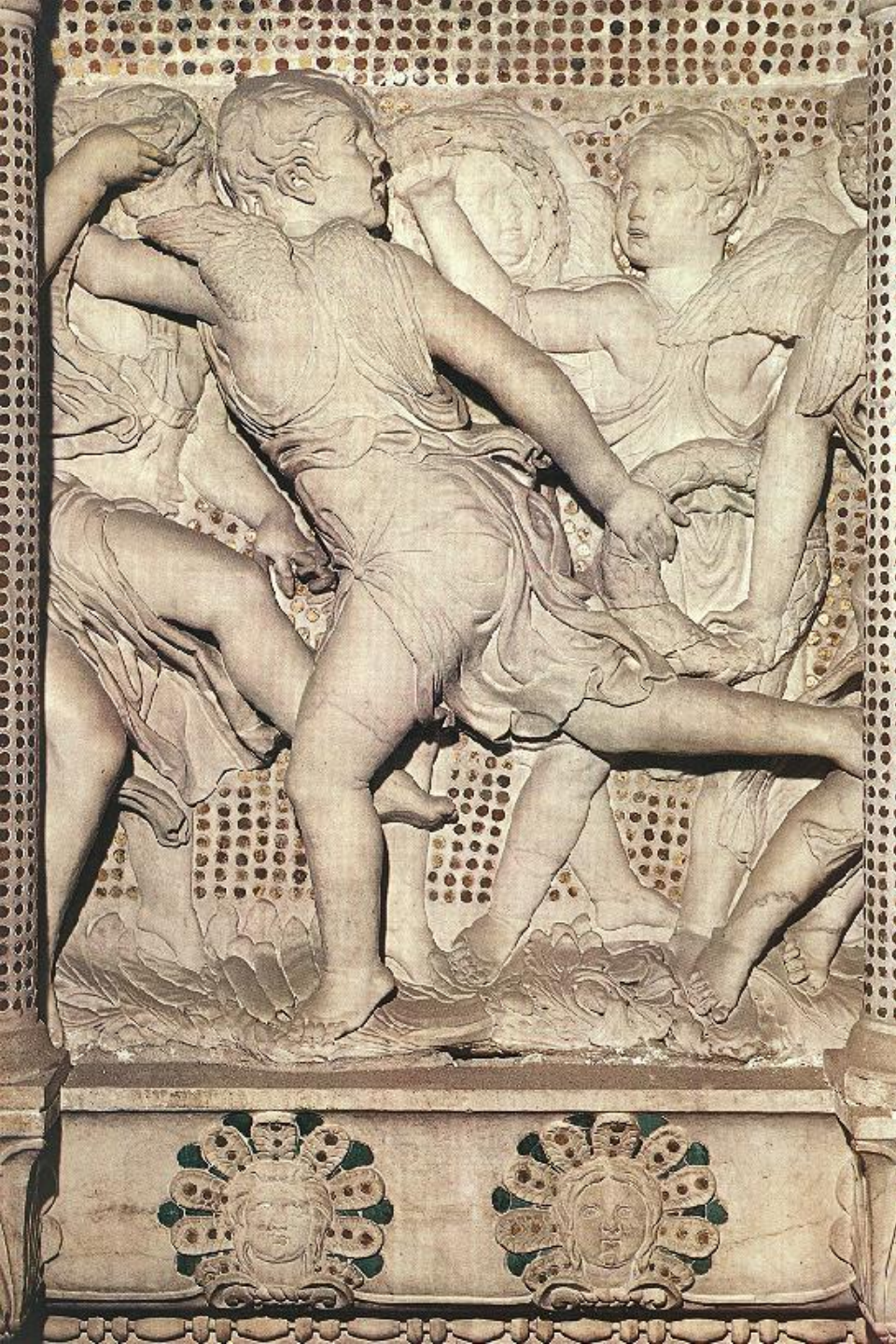
Stiacciato o schiacciato



# Cantorías de la catedral de Florencia (1438-1439)



# Dinamismo



# El “Gattamelata” (1447-1453)



Monumento funerario al  
Condottiero Gattamelata  
(héroe moderno)

Escultura pública, en la  
Plaza del Santo (Antonio)  
en Padua.

Primera escultura ecuestre del Renacimiento, siguiendo modelos clásicos



Marco Aurelio, Capitolio, Roma







Perfecto equilibrio y proporciones.

Una pata levantada (muerte por heridas de combate)



***Magdalena penitente*, h. 1453-1455. Museo del Duomo  
(Firenze)**

Crisis religiosa y anti-humanista al final de su vida.

Negación de la belleza renacentista.

Gran expresividad.

# ESCULTORES DEL CINQUECENTO



# MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI

Caprese (Toscana) 1475- Roma 1564



Genio total. Se consideraba, ante todo, escultor. También fue pintor, arquitecto, urbanista, ingeniero y poeta

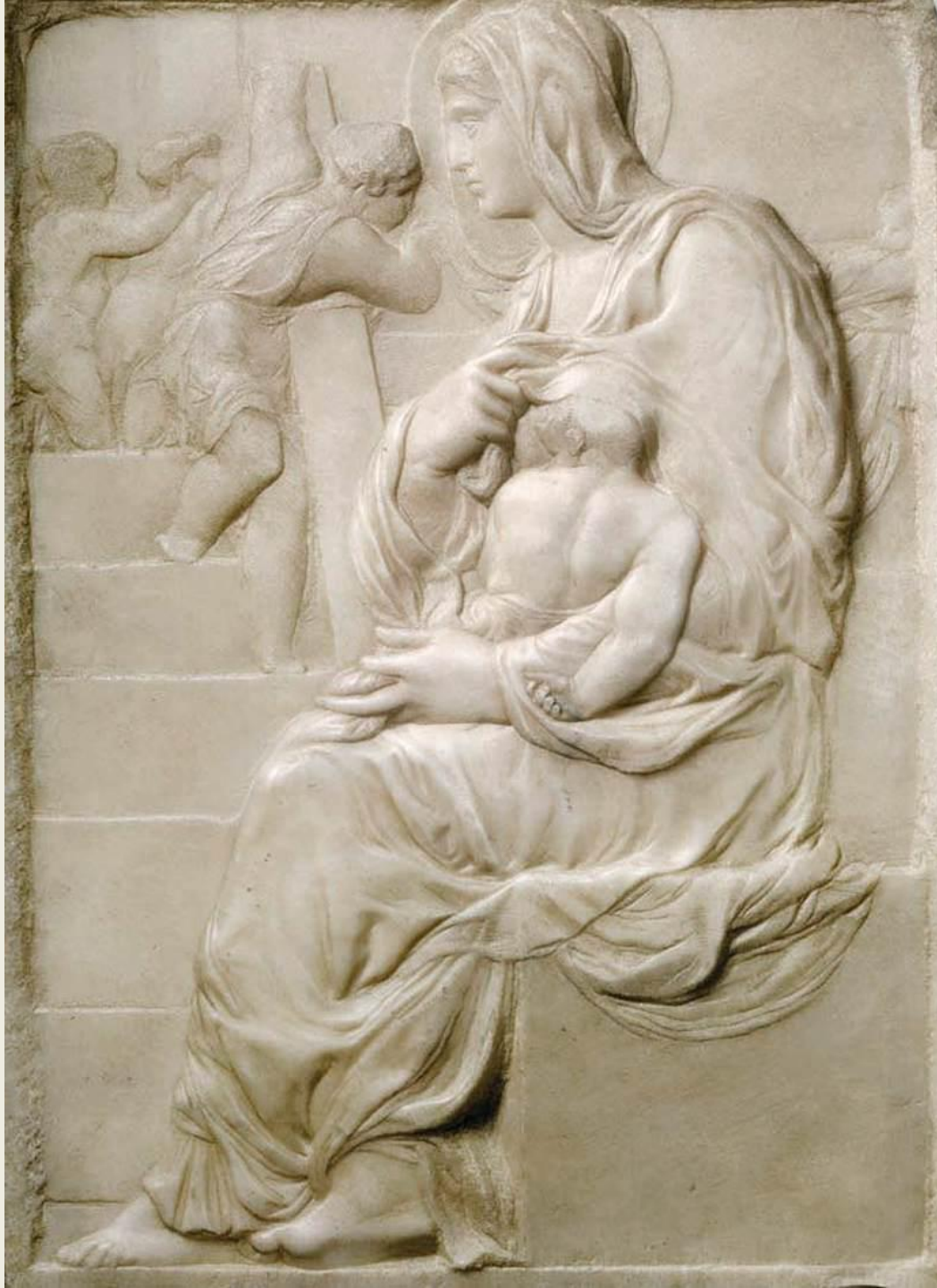


Formado en Florencia, bajo la protección de Lorenzo de Médicis (círculo neoplatónico de Villa Médicis)

Aprende escultura observando y dibujando la colección medicea, con importantes broncees y mármoles clásicos.

Busca la belleza ideal.

*Baco ebrio y el fauno, 1496-1497*



Juventud

*Virgen de la Escalera*  
(1491)

Perfecto dominio del  
*schacciato* y lograda  
perspectiva



Primera estancia en  
Roma (1496-1501)

(Madonnas)

*Piedad*, 1497-1499

*Piedad, Vaticano*  
1497-1499

Una de las más admirables esculturas del arte renacentista religioso.

Estudió un cadáver para recrear la anatomía de Cristo.

Perfecta plasmación del peso del cuerpo muerto, desplomado.



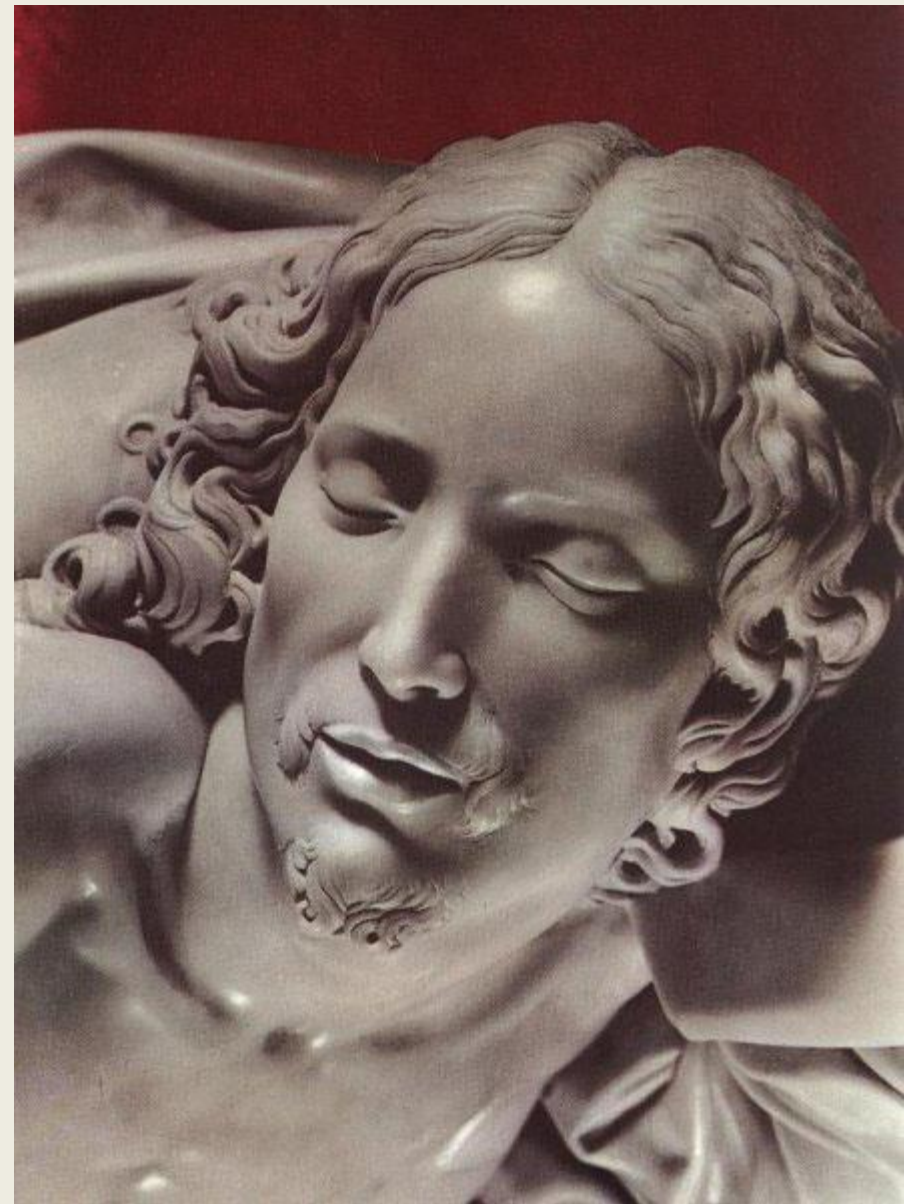


*Piedad, Vaticano*  
1497-1499

Gran realismo pero  
también idealización.

Obra de gran  
profundidad sin  
exteriorizar el drama.





El rostro de la madre es más joven que el del hijo.

*Piedad*, Vaticano  
1497-1499

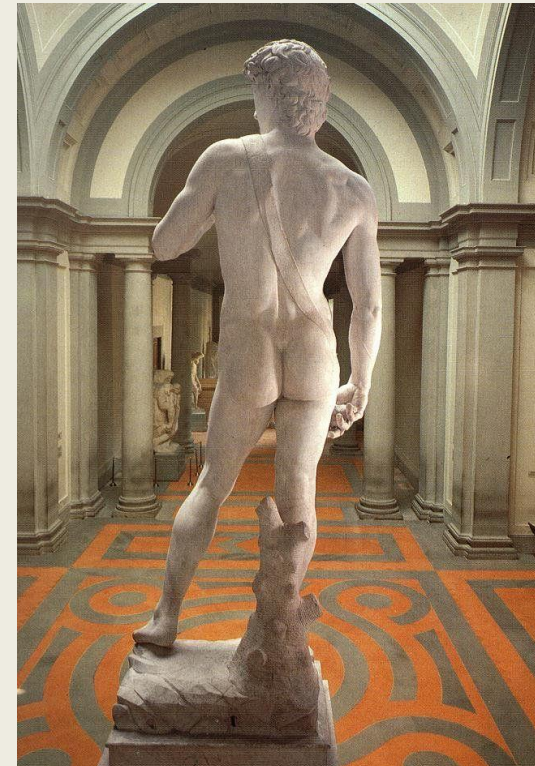
Composición piramidal  
(estabilidad y armonía)  
al aumentar el  
volumen de las  
piernas de la Virgen  
con su ropaje.

Única obra firmada  
por Miguel Ángel.



Segunda estancia en Florencia  
(1501-1504)

*David*, 1504,  
Galería de la Academia  
(26 años de edad)



**David, 1504, Galería de la Academia**

Desnudo magistral, de musculatura robusta y belleza helenística

*Suave contraposto*





Esculpida en un solo bloque de mármol, de más de 5 metros de altura, sobrante de la obra de la catedral (que lo encarga)



***David, 1504, Galería de la Academia***

“Yo quito lo que sobra,  
la imagen ya está ahí”

Miguel Ángel “intuye” la figura que hay  
dentro de la piedra y la “libera”.

## **David, 1504, Galería de la Academia**

-El joven David estudia a su rival,  
preparándose para el combate  
(tradicción: después del combate)

-Representa la intención, no la acción.

-Momento de gran intensidad  
psicológica (*terribilitá*)







**David, 1504, Galería de la Academia**



Mirada amenazante y segura.

..sentimos su respiración pesada; la  
tensión de su cuello y sus manos...

## *David*, 1504

Ubicación original: plaza de la Signoría

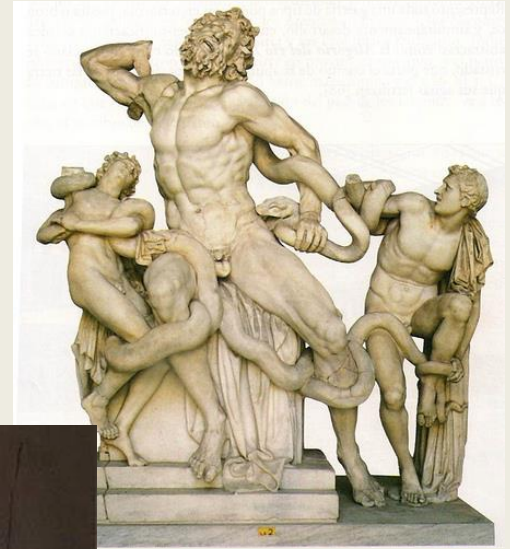


Símbolo de Florencia

- Triunfo de la República sobre el poderío de los Médicis
- Fortaleza, ira y defensa de la libertad.

# MIGUEL ÁNGEL

## Periodo de madurez (1505-1534)



- El descubrimiento del *Laocoonte y sus hijos* revolucionó su trabajo.
- Avanza hacia el manierismo.

# Segunda estancia en Roma (1504-1513)

## Sepulcro de Julio II (1er proyecto)

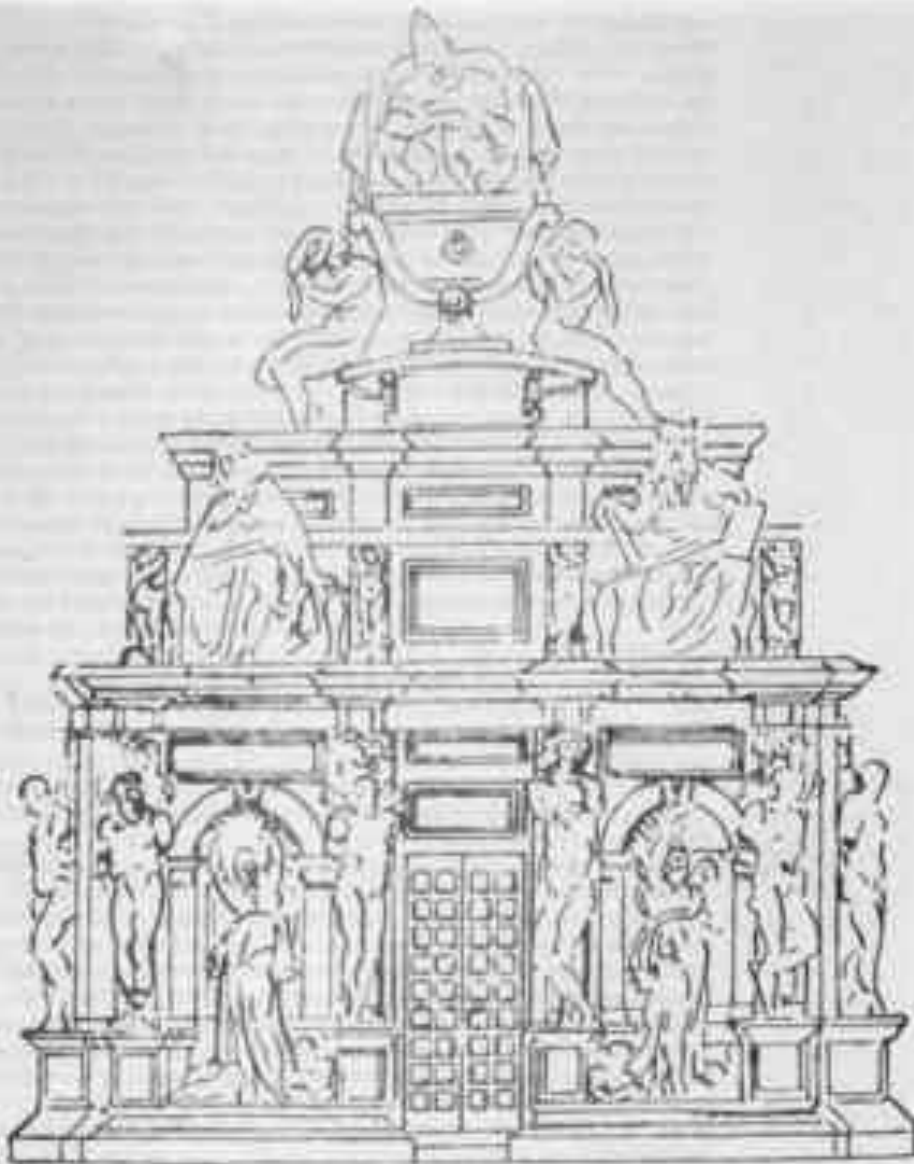
Para el Vaticano

Tres pisos, +40 estatuas...

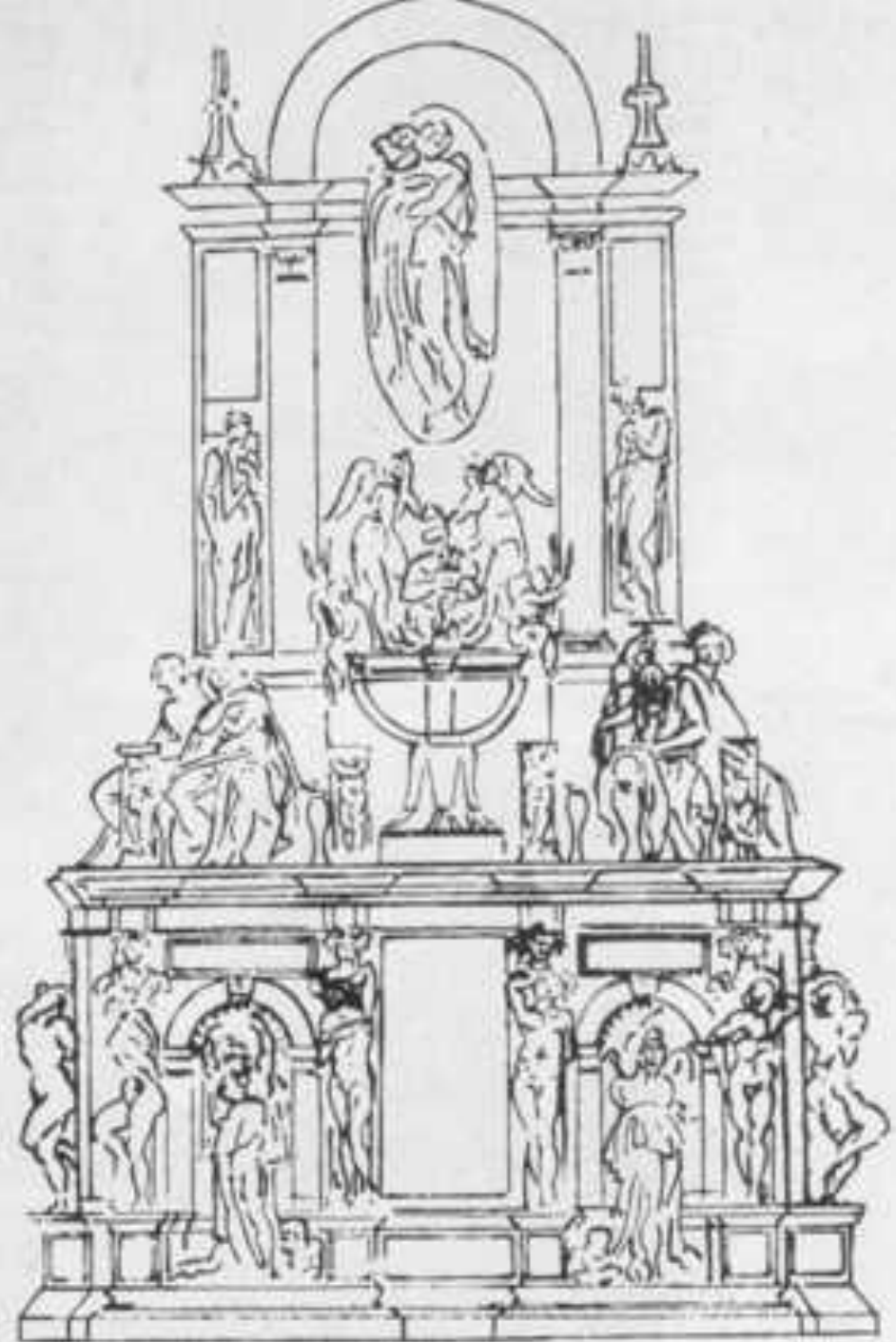
Base: Victorias flanqueadas por Esclavos

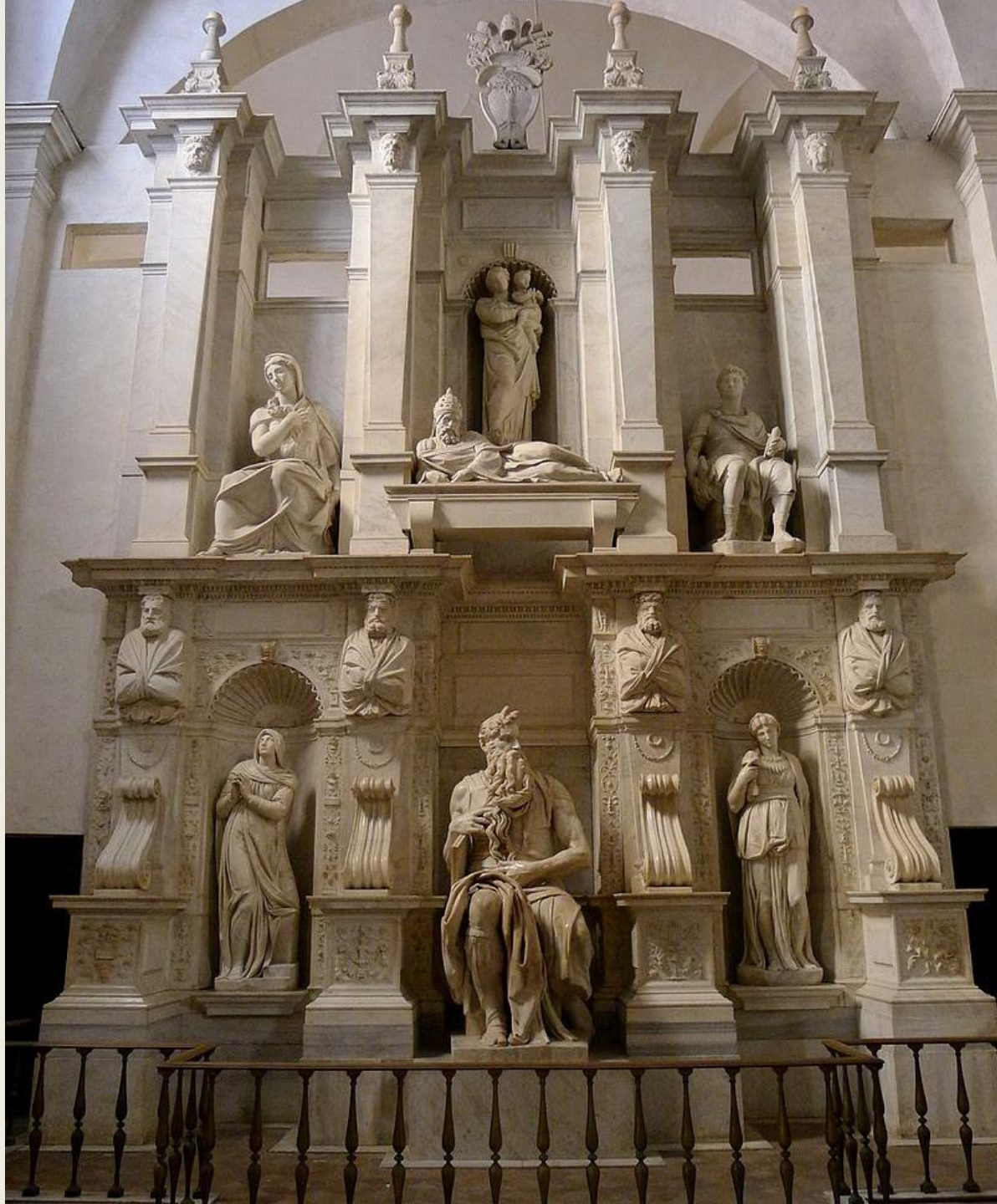
Planta intermedia: relieves con las gestas del Pontífice, y cuatro grandes imágenes en las esquinas: **Moisés**, San Pablo, la Vida Activa y la Vida Contemplativa

Ático: Julio II entronizado



Muerto Julio II, en 1513 realiza un segundo proyecto ya adosado al muro, con variaciones, y ubicado en San Pietro in Vicoli, parcialmente ejecutado.







## ***Moisés. 1513-1515***

Escultura más famosa del conjunto.

Representa el momento en el que fulmina con su mirada a los idólatras, tras bajar del Sinaí con las tablas de la ley.

Rayos de luz salen de su cabeza.





Expresión de rabia y furia  
contenida; mirada terrible



“solo le falta hablar”



LOS ESCLAVOS  
(Galería de la Academia  
de Florencia)

*Esculturas que se  
liberan de la materia*





*Genio de la Victoria*, 1520-1525. Palazzo Vecchio, Florencia

## Tercera estancia en Florencia (1513-1534)



**Sepulcros de Giuliano y Lorenzo de Médicis**  
Sacristía de San Lorenzo, Florencia. 1520-1532

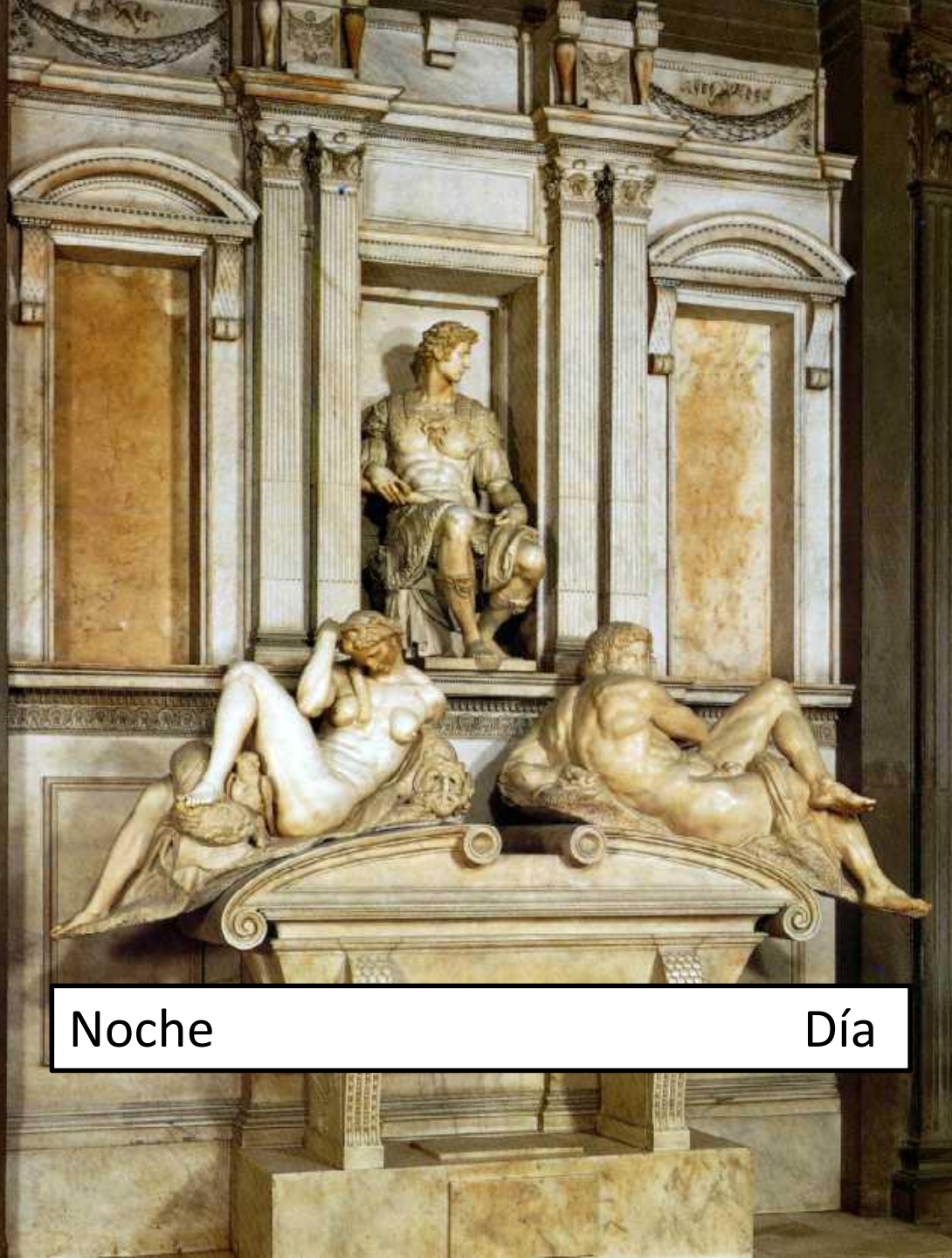


Ocaso

Aurora



Lorenzo  
(vida contemplativa)



Noche

Día



Giuliano II de Médici  
(vida activa)

## PERIODO DE VEJEZ

### Vuelta a Roma (1534-1564)

Ruptura total con el clasicismo.

Se busca la expresión, no la belleza.

Obras cargadas de espiritualidad.

*Non finito*: zonas pulidas y otras sin terminar.





## **Piedad Bandini o Piedad del Duomo (Firenze), 1550-1555**

Trabaja continuamente el tema de la piedad (afectado por la muerte de Victoria Colonna)

Verticalidad y dinamismo: las figuras “se rebalan”

Se autorretrata en la figura de José de Arimatea, encapuchado y con el ojo deforme.





**Piedad Rondanini. 1564  
(Castillo Sforzesco, Milán)**

Cincelada los días antes de morir,  
a sus 90 años.

Expresa la soledad y amargura de la  
madre ante su hijo muerto.

## LA ESCULTURA ITALIANA TRAS MIGUEL ÁNGEL

Miguel Ángel centró la escultura del *Cinquecento* en el ser humano; su obra, como la de los clásicos de Grecia y Roma, sólo tiene ese motivo. Su dominio incomparable de la anatomía, su capacidad de expresar los afectos o movimientos del alma, su inagotable imaginación para componer el cuerpo humano en variedades de posturas y cuerpos infinitos, causó un gran impacto entre sus colegas escultores, que seguirán su estela por toda Italia, especialmente en Florencia.



Vincenzo Danti, *El Honor triunfando sobre la mentira*.  
1561. Museo Barguello, Florencia

# MANIERISMO





**Alessandro Vittoria,**  
*San Sebastián* (h. 1600)  
El Salvador, Venecia

Alessandro Vittoria introduce el  
“miguelangelismo” en Venecia.  
-Expresividad.  
-Cuerpos hercúleos

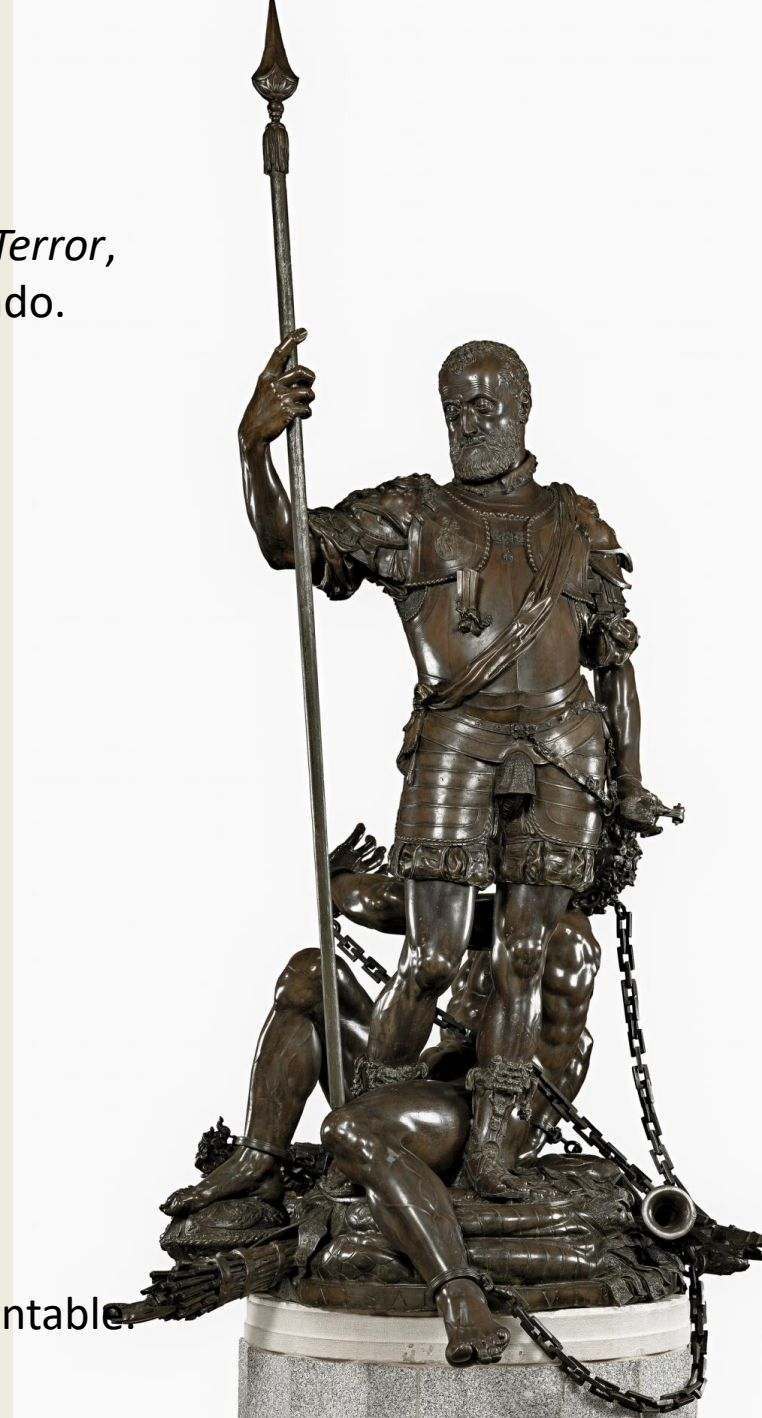


*Carlos V dominando al Terror,*  
1549-64. Museo del Prado.

(El terror = la herejía)

## **LEÓN Y POMPEO LEONI (padre e hijo)**

- Trabajaron desde Milán para la Corte española.
- Figuras heroicas y de aparato.
- Carlos V como nuevo Hércules.
- Gran virtuosismo, riqueza y calidad en su ejecución.
- Escultura “desnudable” con armadura desmontable.





**POMPEO LEONI** Grupo sepulcral de Carlos V en El Escorial.



**Benvenuto CELLINI**

*Perseo* (1545)

Loggia dei Lanzi, Florencia.

Aurífice, platero, bronzista...

Se caracteriza por:

- Imaginación en la composición.
- Virtuosismo técnico y detallismo.
- Búsqueda de la belleza en el conjunto.











**Bartolomé Ammannati, *Fuente de Neptuno*, Plaza della Signoria, Florencia, 1560**

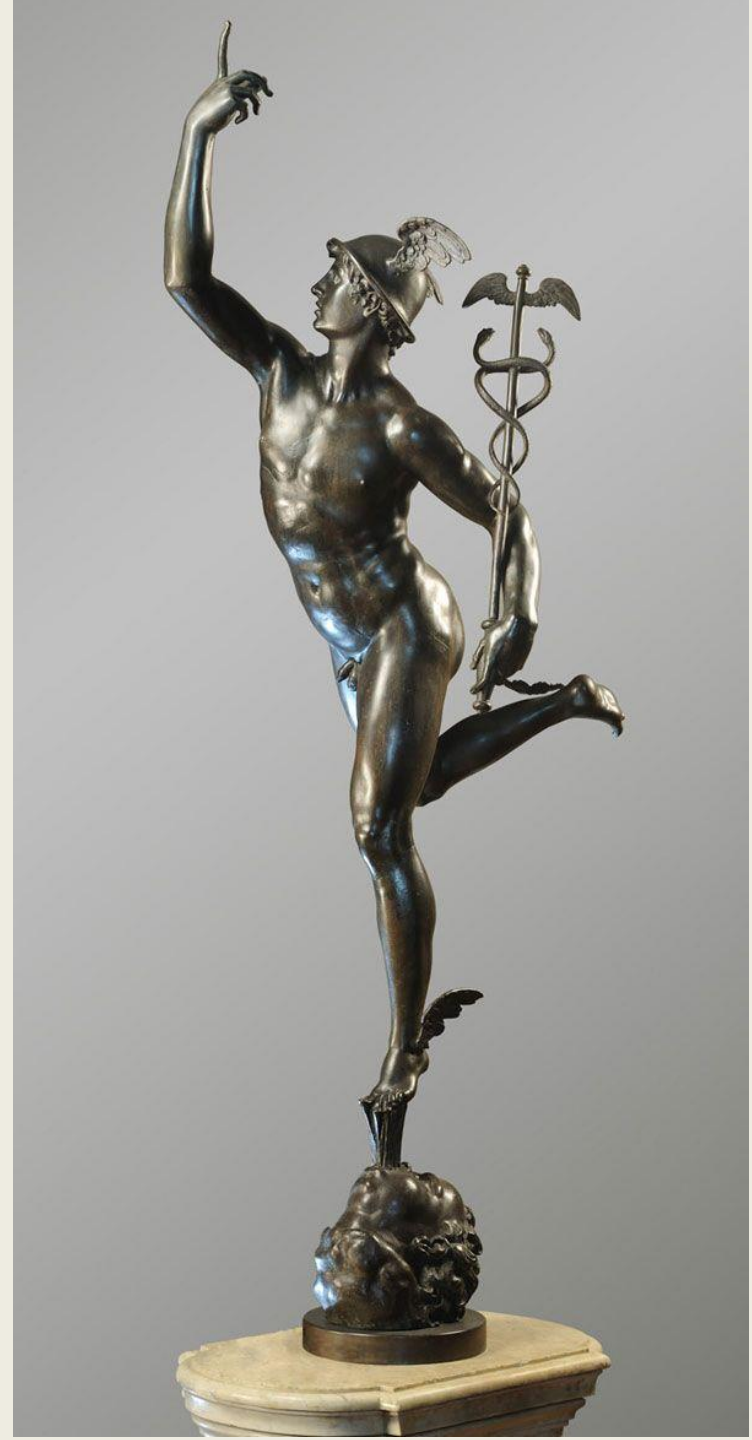
*Mercurio, 1580.*  
Museo Bargello, Florencia

## **GIOVANNI BOLOGNA**

Abre la escultura en todas las direcciones  
(durante el Renacimiento puro = escultura cerrada)

Capta la tensión del cuerpo de Mercurio al vuelo.

Perfección, originalidad, bizarría y capricho.



*Rapto de las Sabinas, 1582.*  
Loggia dei Lanzi, Florencia

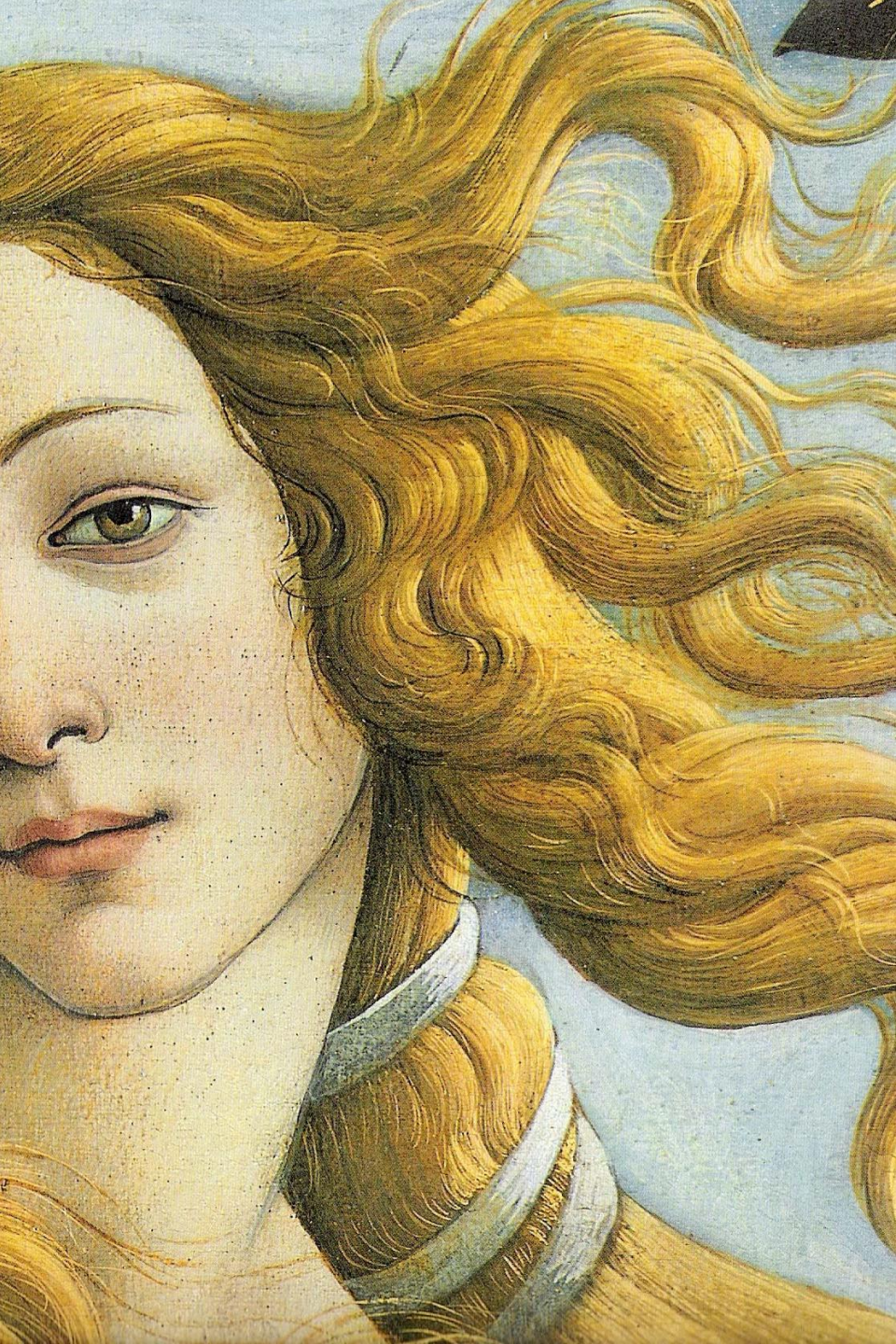
## **GIOVANNI BOLOGNA**

Figuras serpentinas, entrelazadas  
y en movimiento

Cada personaje expresa su emoción:

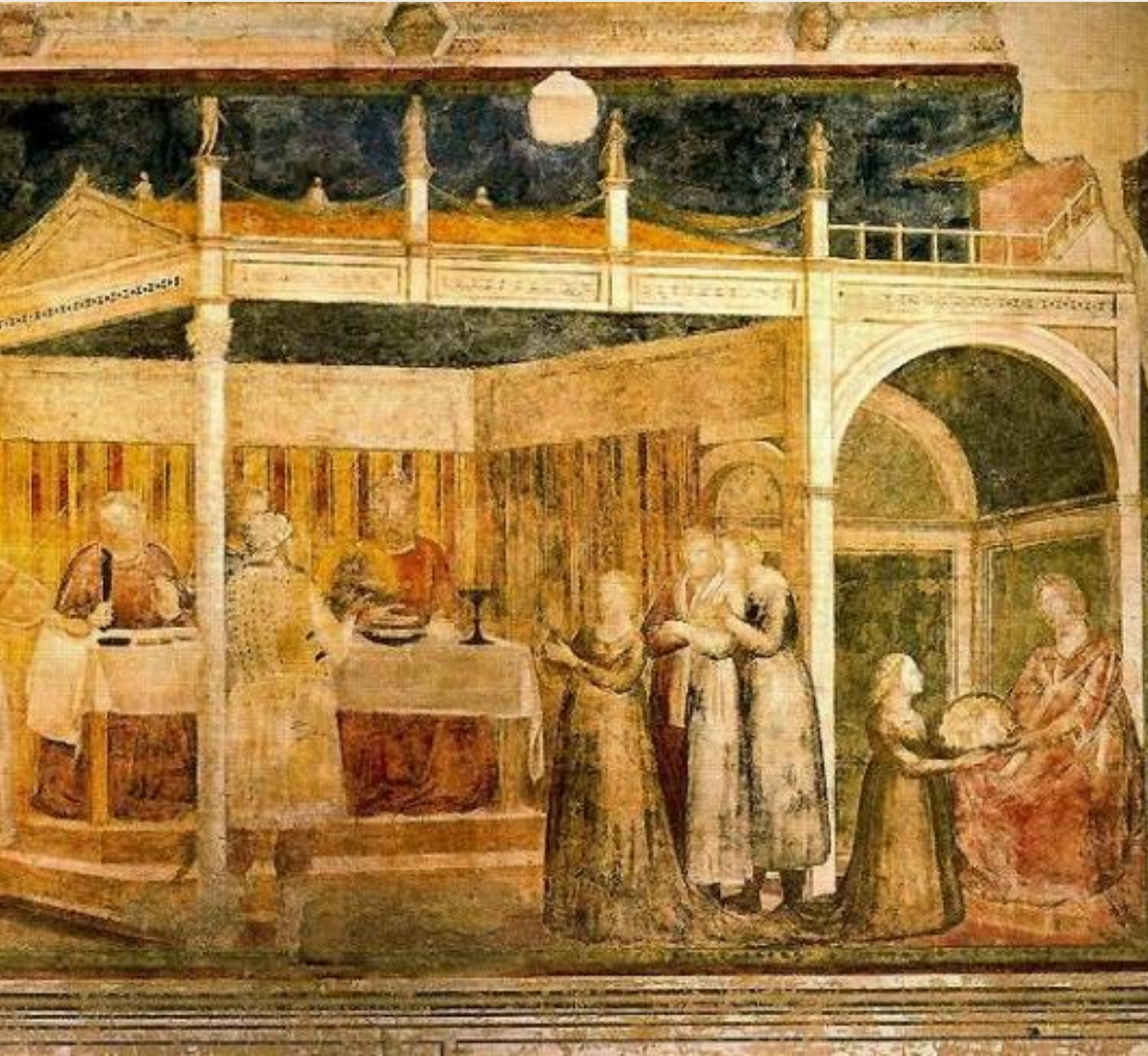
- Anciano: desesperación y vencimiento.
- Joven: satisfacción con su presa
- Mujer: llanto y miedo.





PINTURA DEL  
RENACIMIENTO EN  
ITALIA

# CARACTERÍSTICAS GENERALES



Precedentes

Giotto di Bondone



Rompe con las limitaciones del arte y conceptos medievales

*Festín de Herodes*. Iglesia de la Santa Croce (Florencia)



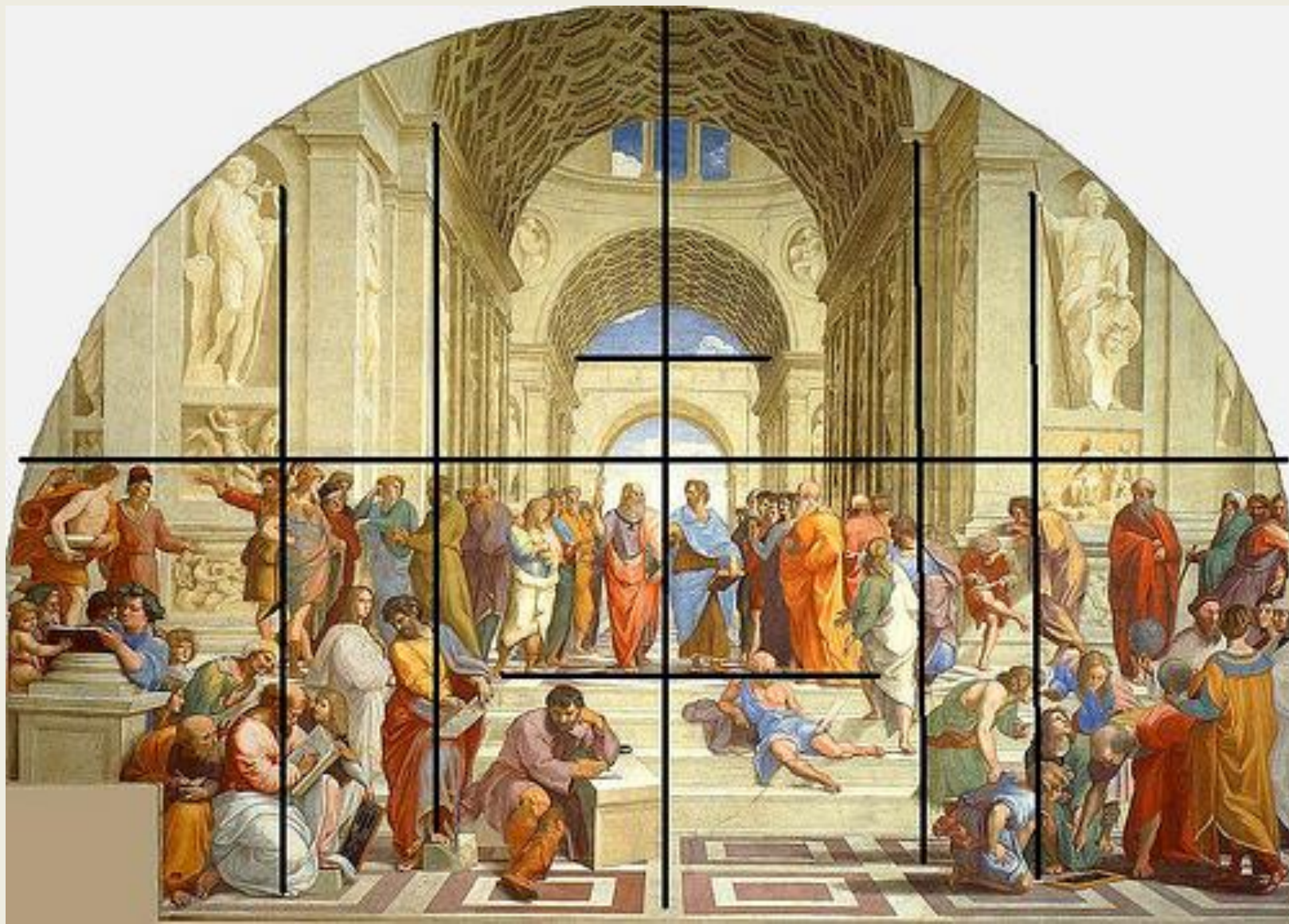
## EL DIBUJO GANA LA PARTIDA AL COLOR

S. Botticelli: *Venus y Marte* (National Gallery, Londres)



**Composición** ortogonal y simétrica (equilibrio verticales-horizontales)

→ Geometría Renacentista (línea por encima color)



# La línea y la composición



**Triángulo:** equilibrio

**Círculo:** perfección

**Vertical:** elevación  
mística

**Horizontal:** eternidad,  
inalterabilidad

Leonardo: *Virgen de las Rocas* (1483-1486)

# Perspectiva Lineal (líneas convergentes en punto de fuga)



Descubierta por Brunelleschi



→ **Primero que piensa y concibe la arquitectura como espacio (conocimiento óptica y matemáticas)**

Iglesia de San Lorenzo, Florencia

Perfectamente llevado a la práctica en la pintura



Piero della Francesca: Ciudad ideal, Urbino (1470)

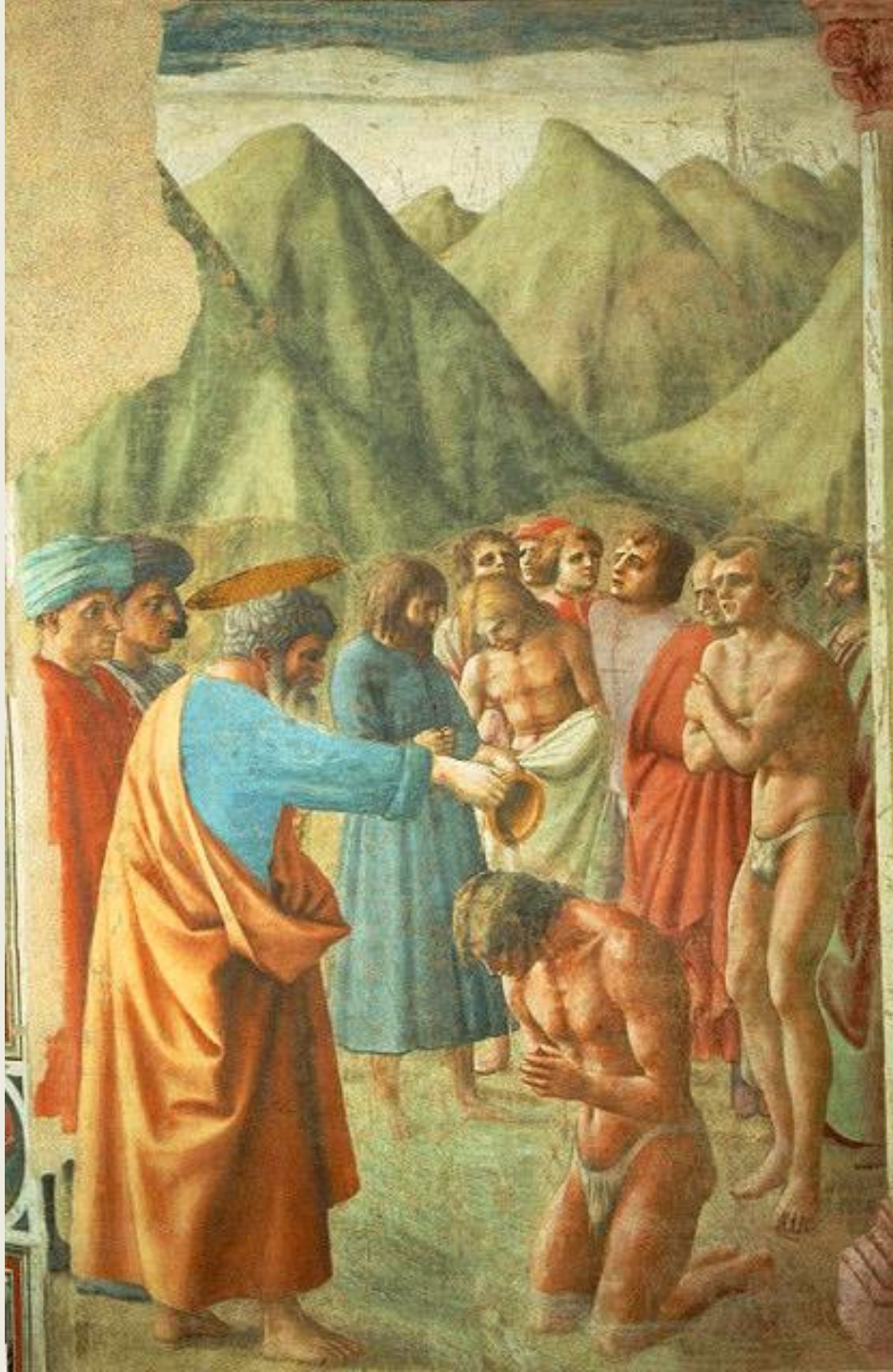
# PINTORES DEL QUATTROCENTO

# EL PRIMER RENACIMIENTO: LA INFLUENCIA GÓTICA

## MASACCIO (1401-1428) y la Capilla Brancacci



Masolino: *San Pedro curando a un paralítico* (1425)

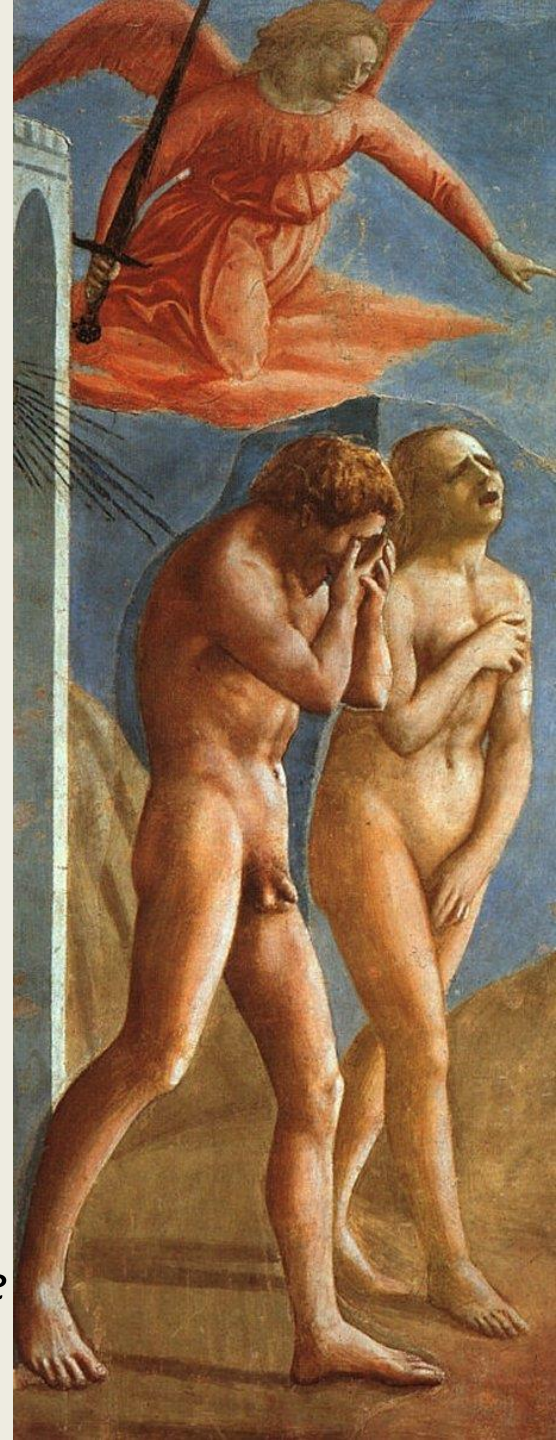


Masaccio: *El bautismo de los neófitos* (1425)





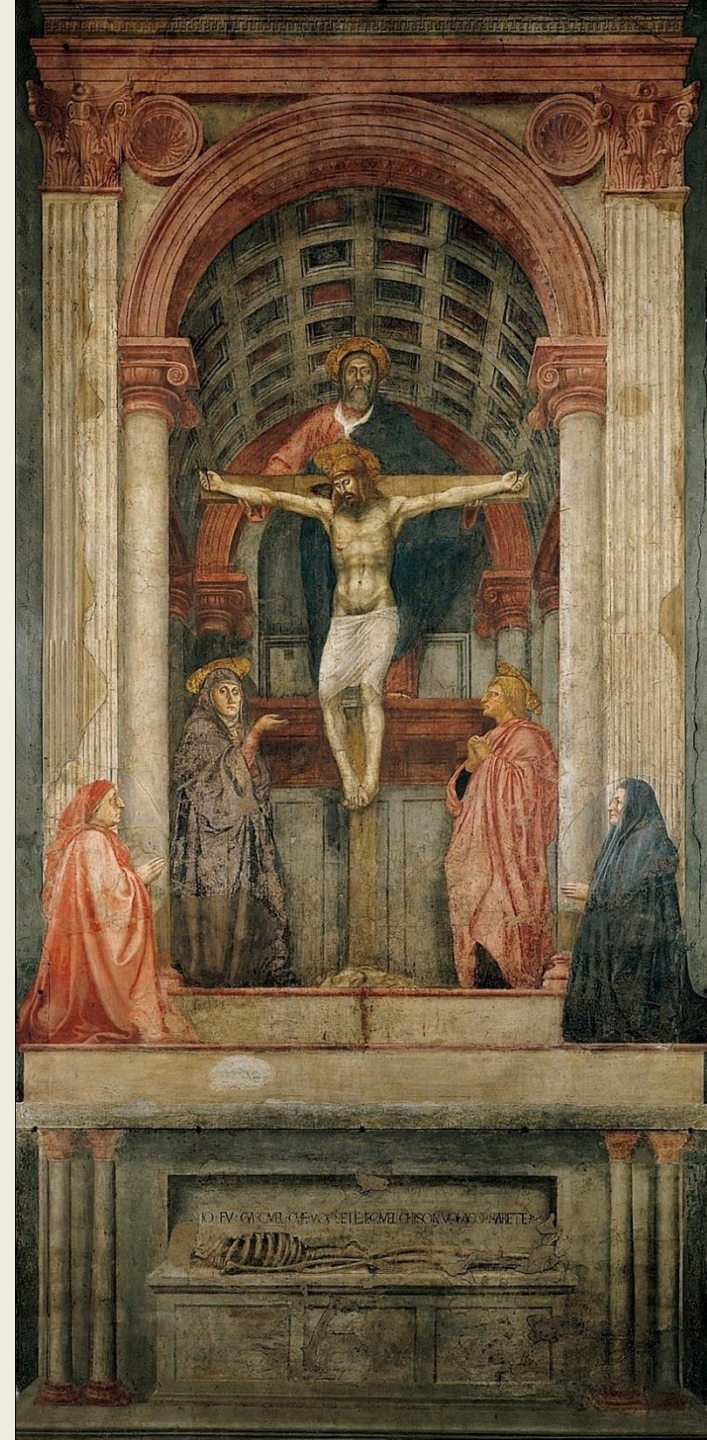
Masolino: *La tentación de Adán por Eva*



Masaccio: *La expulsión de Adán y Eva del Paraíso*

# LAS PRIMERAS EXPERIMENTACIONES DE LA PERSPECTIVA LINEAL

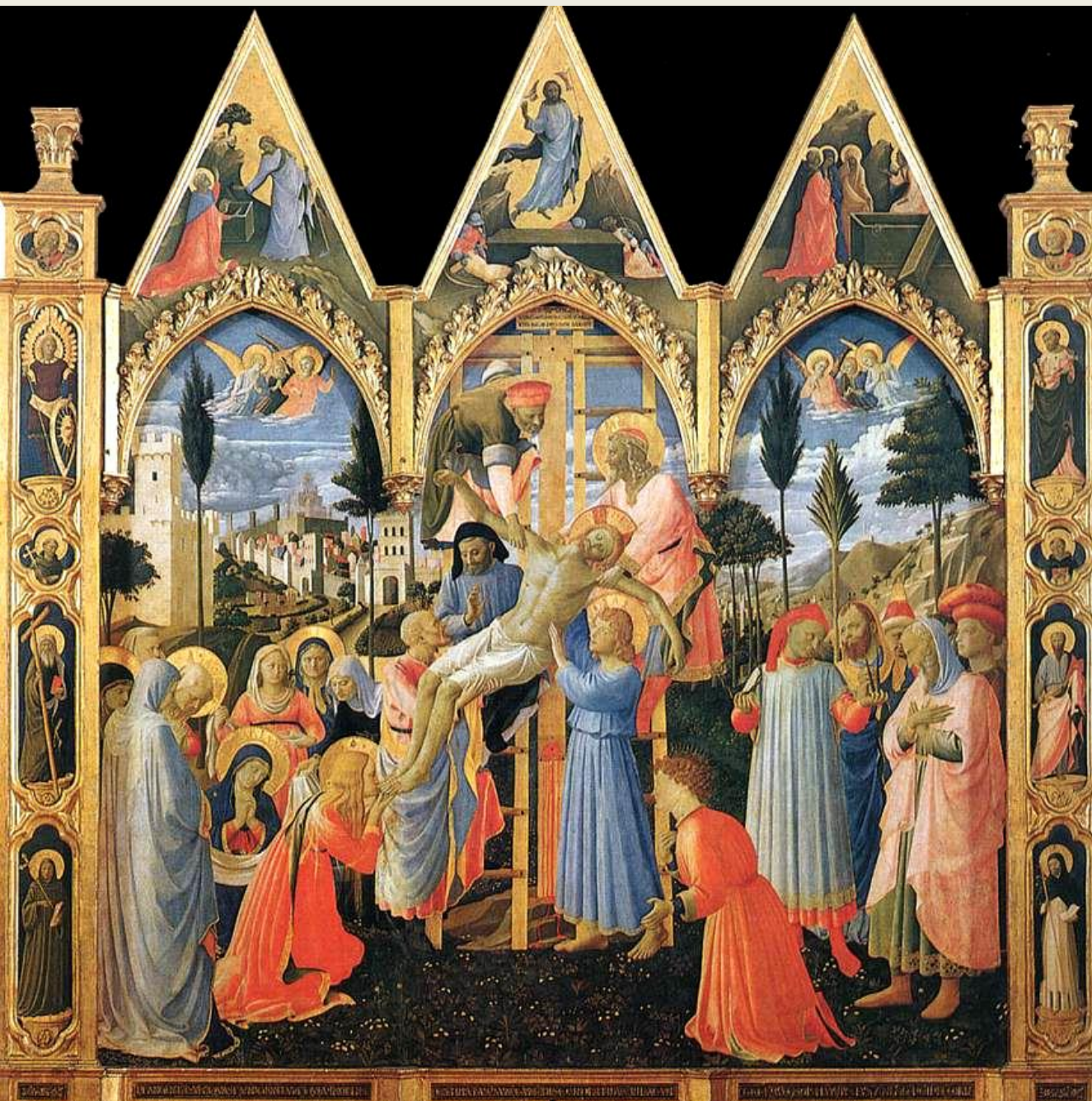
Masaccio: *La Trinidad*. Santa Maria  
Novella (1425-1428)



## FRA ANGELICO O. P. (1400-1455)



Fra Angélico: *El juicio final*, 1431. Museo di San Marco (Florencia)



Sin olvidar, la rigidez  
goticista

Fra Angelico: *El  
descendimiento de la cruz*,  
1430. Museo di San Marco  
(Florencia)

Reconciliación  
entre Dios y el  
hombre a través  
de la Anunciación

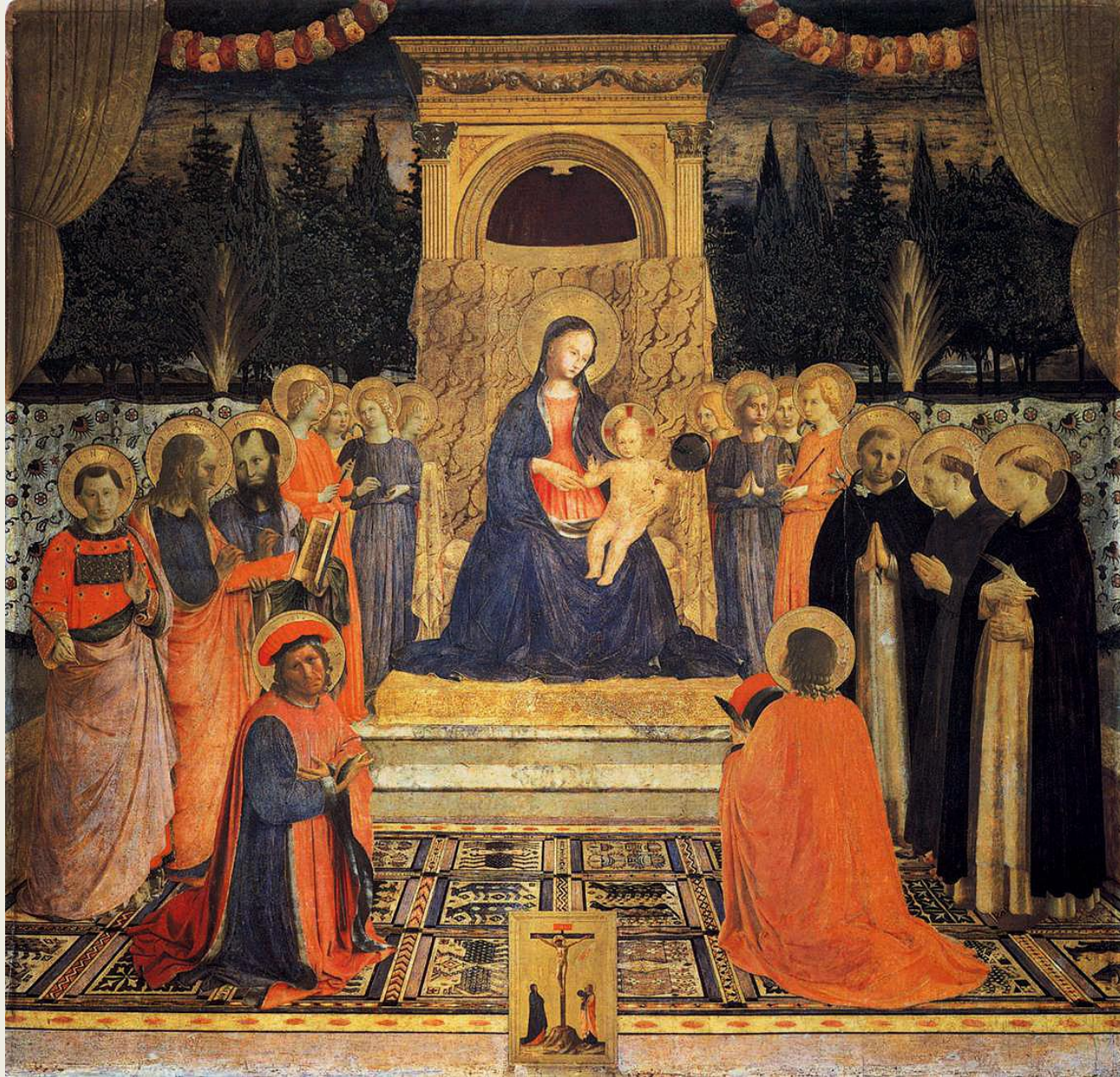


Fra Angélico:  
Anunciación,  
1426. Museo del  
Prado

ETAPA DE MADUREZ: EL  
CONVENTO DE SAN  
MARCOS DE FLORENCIA



Fra Angélico:  
*Anunciación*, en una celda  
del convento de San  
Marcos (1440)



Fra Angelico: *Virgen con el Niño, ángeles y santos*, 1438-1443 (Museo di San Marco)

# PAOLO UCELLO (1397-1475)

## La obsesión por la perspectiva



Retrato ecuestre del capitán Giovanni Acuto (1436). Catedral de Florencia



Escena congelada, como si fueran maniqués



Paolo Ucello: *Batalla de San Romano* (I). 1456. National Gallery de Londres



Paolo Ucello: *San Jorge y el dragón* (1456). National Gallery de Londres

## SANDRO BOTICELLI (1445-1510)



Botticelli: *La adoración de los Magos*, 1475. Galería Uffizi, Florencia

La fama le lleva a decorar la capilla Sixtina, junto a Ghirlandaio, Rosselli y Perugino



Tres pinturas  
sobre la vida  
de Moisés

Boticelli: *El castigo de los rebeldes*. Capilla Sixtina, Roma  
(1481-1482)

# RITMO LÍRICO

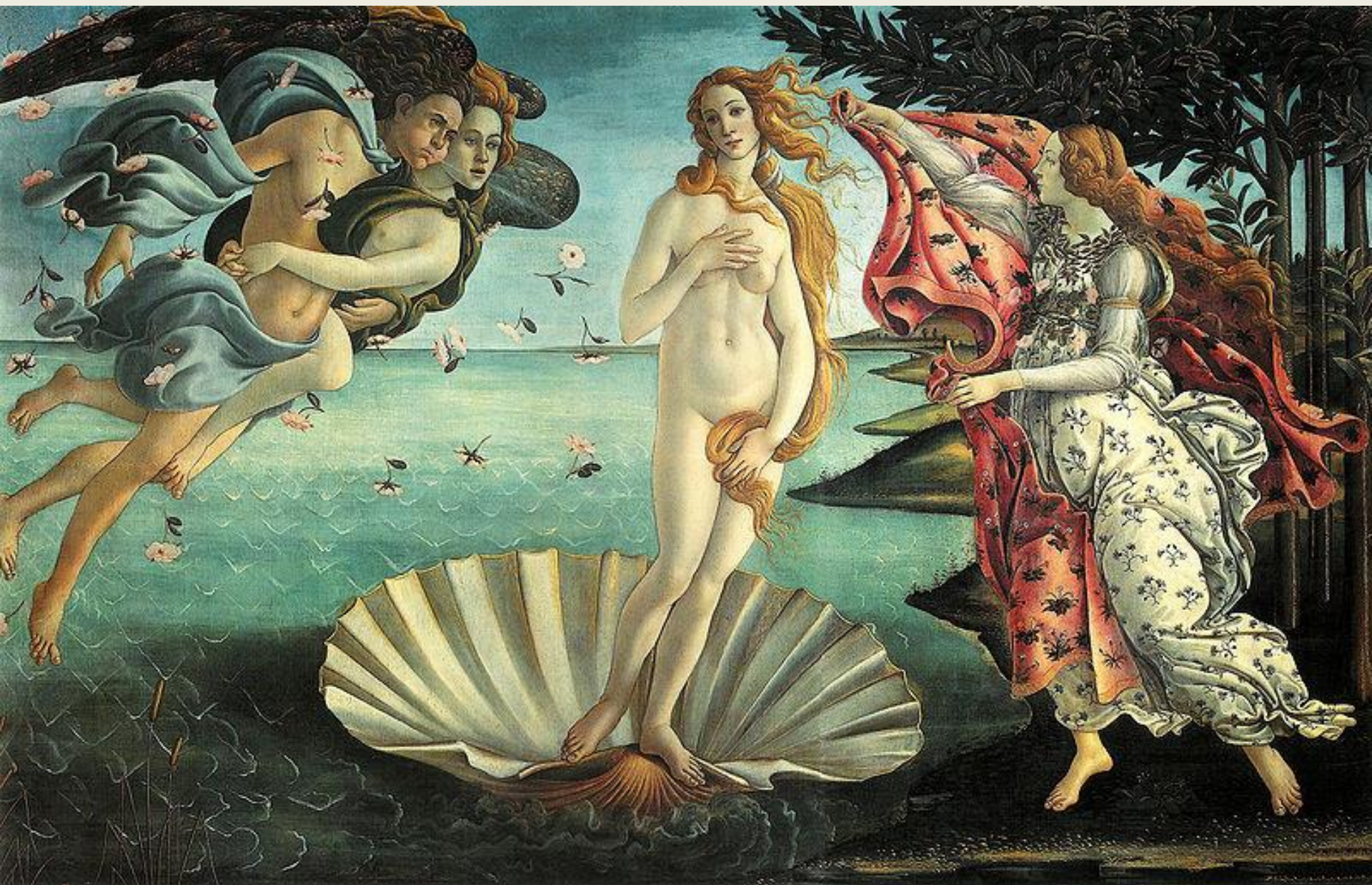


Boticelli: *La primavera*, 1482. Galería Uffizi, Florencia

## LA LUJURIA Y LA CASTIDAD



Boticelli: *Camila y el centauro*,  
1482. Galería Uffizi, Florencia



Boticelli: *El nacimiento de Venus*, 1485. Galería Uffizi (Florencia)

SIN OLVIDAR LA  
PINTURA  
RELIGIOSA



Boticelli: *La Anunciación de María*, 1489. Galería Uffizi, Florencia



# PINTORES DEL CINQUECENTO



**LEONARDO DA VINCI (1452-1519)**

LA MAESTRÍA DEL DISCÍPULO  
LLEVÓ AL MAESTRO A  
DEDICARSE A LA ESCULTURA



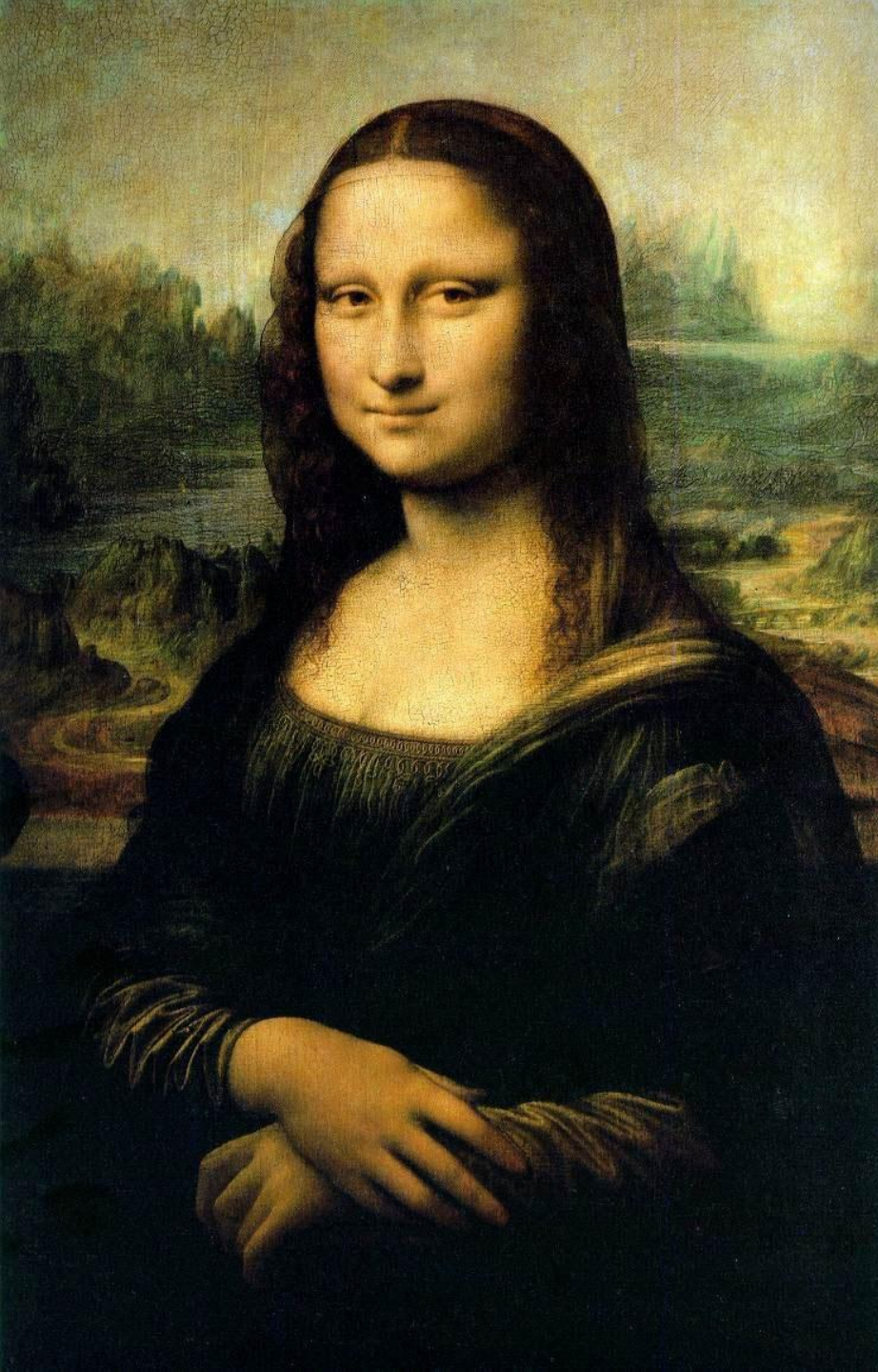
Andrea del Verrocchio: *Bautismo de Cristo*, 1473-1475

El éxito del ángel le hace repetir modelo en la  
ANUNCIACIÓN (1473-1475)





*Santa Ana, la Virgen y el Niño*  
(1510). Museo del Louvre



## **Mona Lisa (La Gioconda) 1503-1505**

La interrogante del personaje  
¿amante de Giuliano de Médici?  
¿esposa de marqués del Giocondo?



## LA PSICOLOGÍA DEL PERSONAJE EN EL RETRATO

# SU ETAPA EN MILÁN



*Última Cena*, 1495-1498. Convento de Santa Maria delle Grazie, Milán





*Virgen de las Rocas*, 1483-1485. Museo del Louvre



# MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI

El “escultor” que sentó cátedra con su pintura



Formación en el taller de Ghirlandaio

TRAYECTORIA CON  
ESCASO NÚMERO DE  
PINTURAS

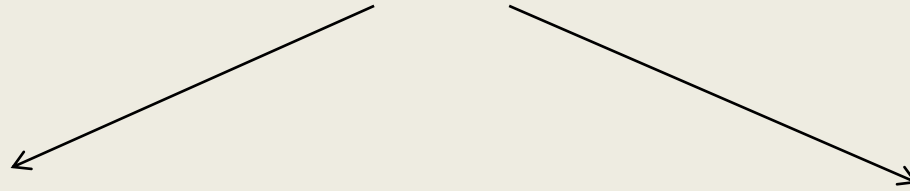
*TONDO DONI* (1504)



Su primera pintura



## CAPILLA SIXTINA (1508-1512). EL PAPEL DE JULIO II



¿UNA MANERA DE  
DEMOSTRAR SU ESCASA  
VALÍA PARA LA PINTURA?

¿UNA MANERA DE  
COMPENSAR LAS  
INTERRUPCIONES DEL  
SEPULCRO?

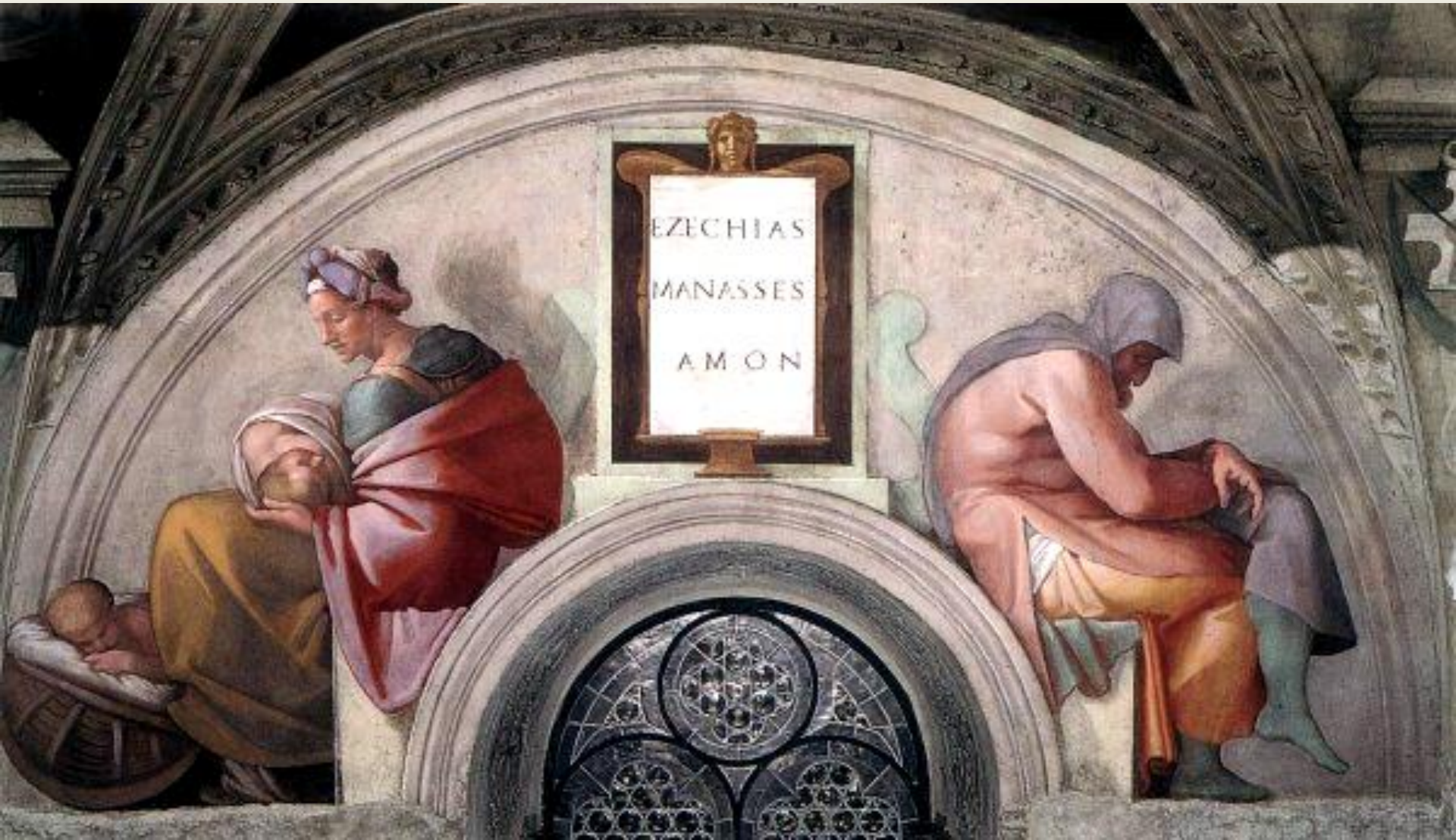


# PINTURAS CON TOTAL LIBERTAD DE DISEÑO

—> A LA ARQUITECTURA Y ESCULTURA A TRAVÉS DE LA PINTURA



# LUNETOS: ANTEPASADOS DE JESUCRISTO





Figuras sedentes:

Sibilas  
Y  
Profetas



Sibila Eritrea

**ABUSO DE FIGURAS SEDENTES:  
JUEGA CON ELLO PARA GANAR  
EN TAMAÑO**



Profeta Daniel





ARCOS QUE OCUPAN EN SUS  
INICIOS LOS IGNUDO



## FIGURAS QUE:

AUMENTAN TAMAÑO Y BAJAN EL NÚMERO

—————> PRESBITERIO

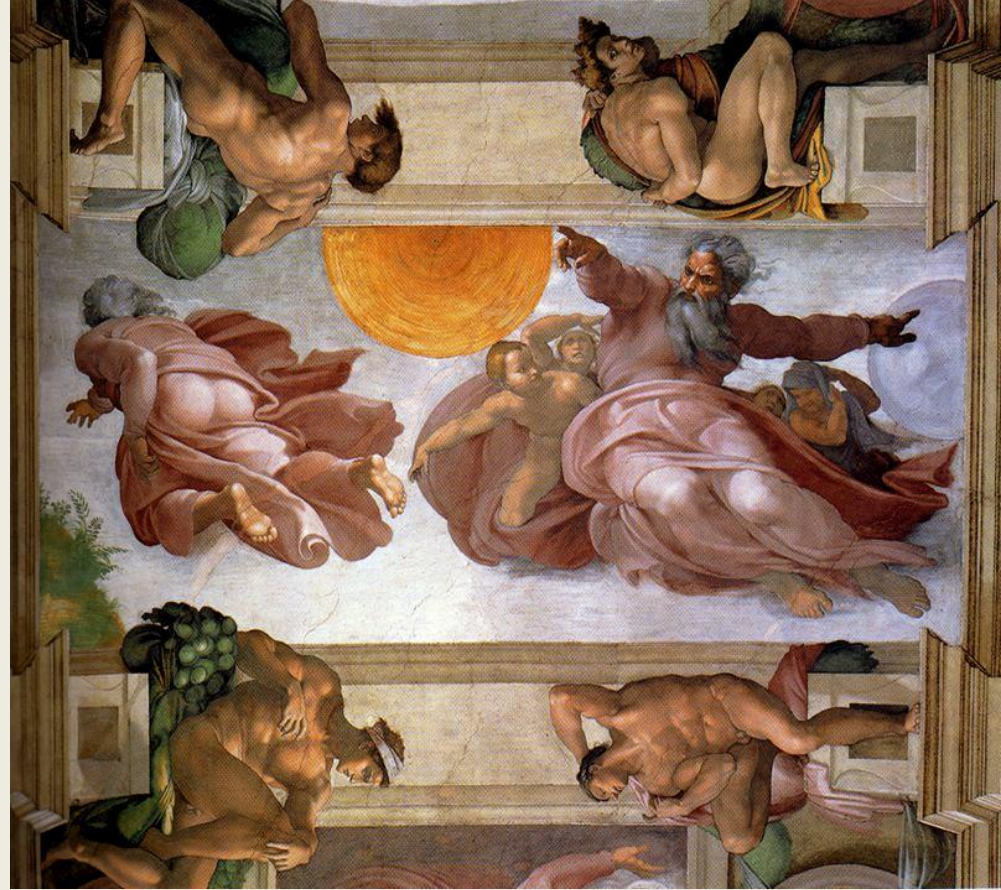
DISMINUYEN TAMAÑO Y AUMENTAN NÚMERO

—————> PIES DE LA CAPILLA

**RECURSO BARROCO**

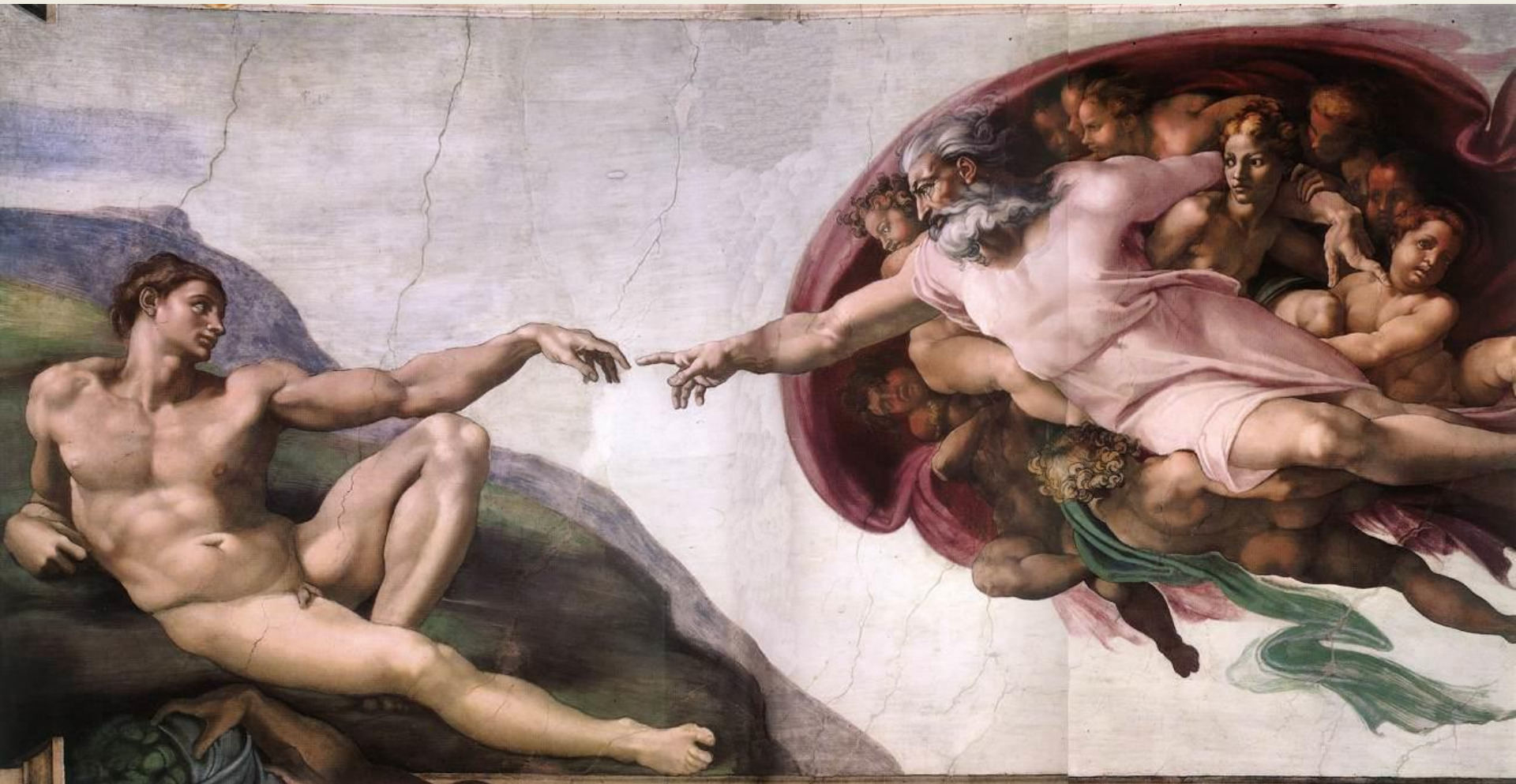
## NUEVE RECUADROS CENTRALES: Antiguo Testamento

- 3 con la creación del mundo
- 3 con la creación del hombre y expulsión del paraíso
- 3 con la historia de Noé



Creación de los astros

# LA CREACIÓN DE ADÁN



# EL DILUVIO UNIVERSAL





## PECHINAS

- David y Goliat
- Judit y Holofernes
- El castigo de Amán
- La serpiente de bronce



EL DECORO LLEGA A LA  
CAPILLA SIXTINA CON  
PABLO IV

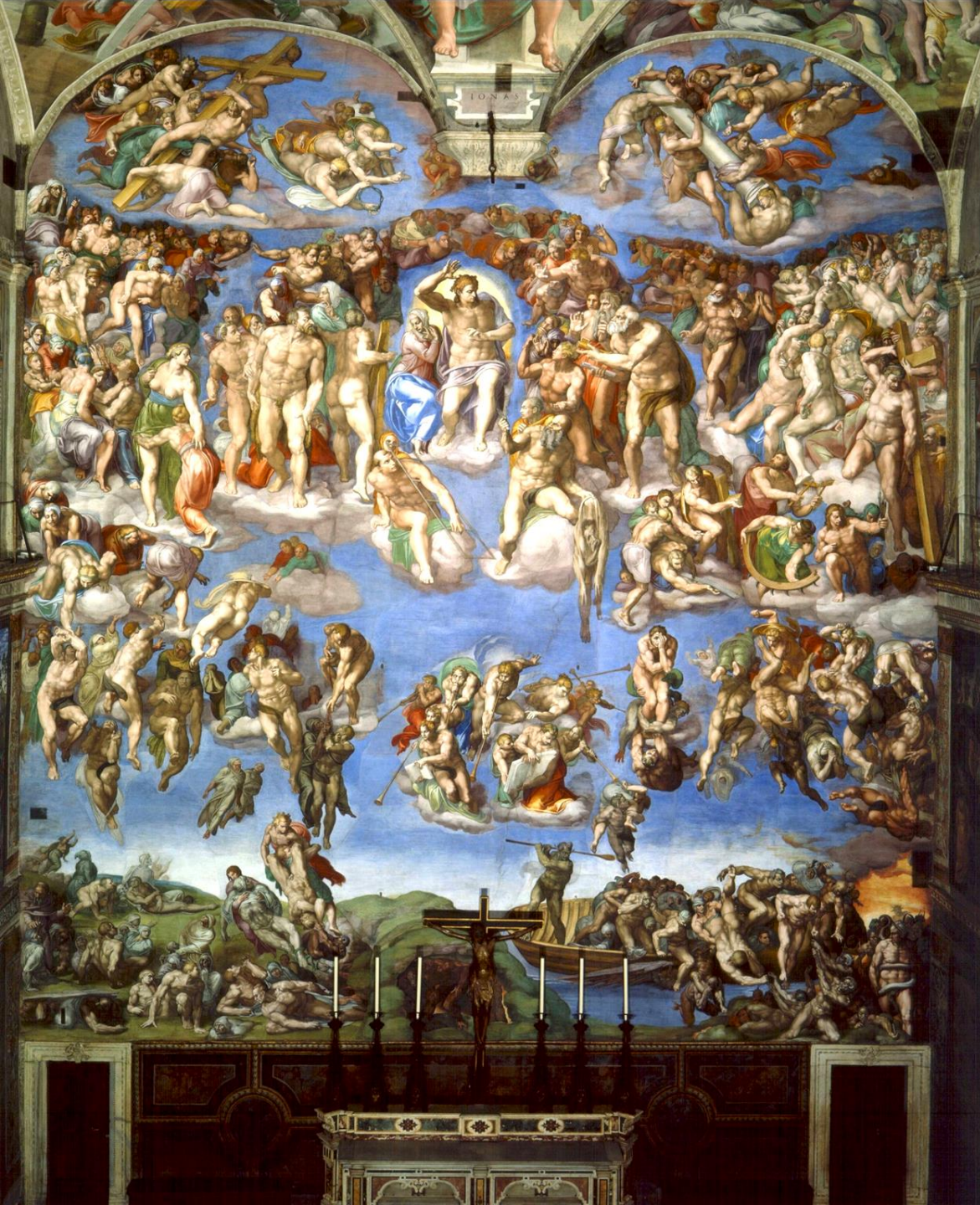


Daniele da Volterra

Girolamo da Fano

## Juicio Final

1535-1541 (Pablo III),  
pared del altar





**JUEZ SUPREMO**



Organizador



UNA ESCENA  
SOBRECOGEDORA





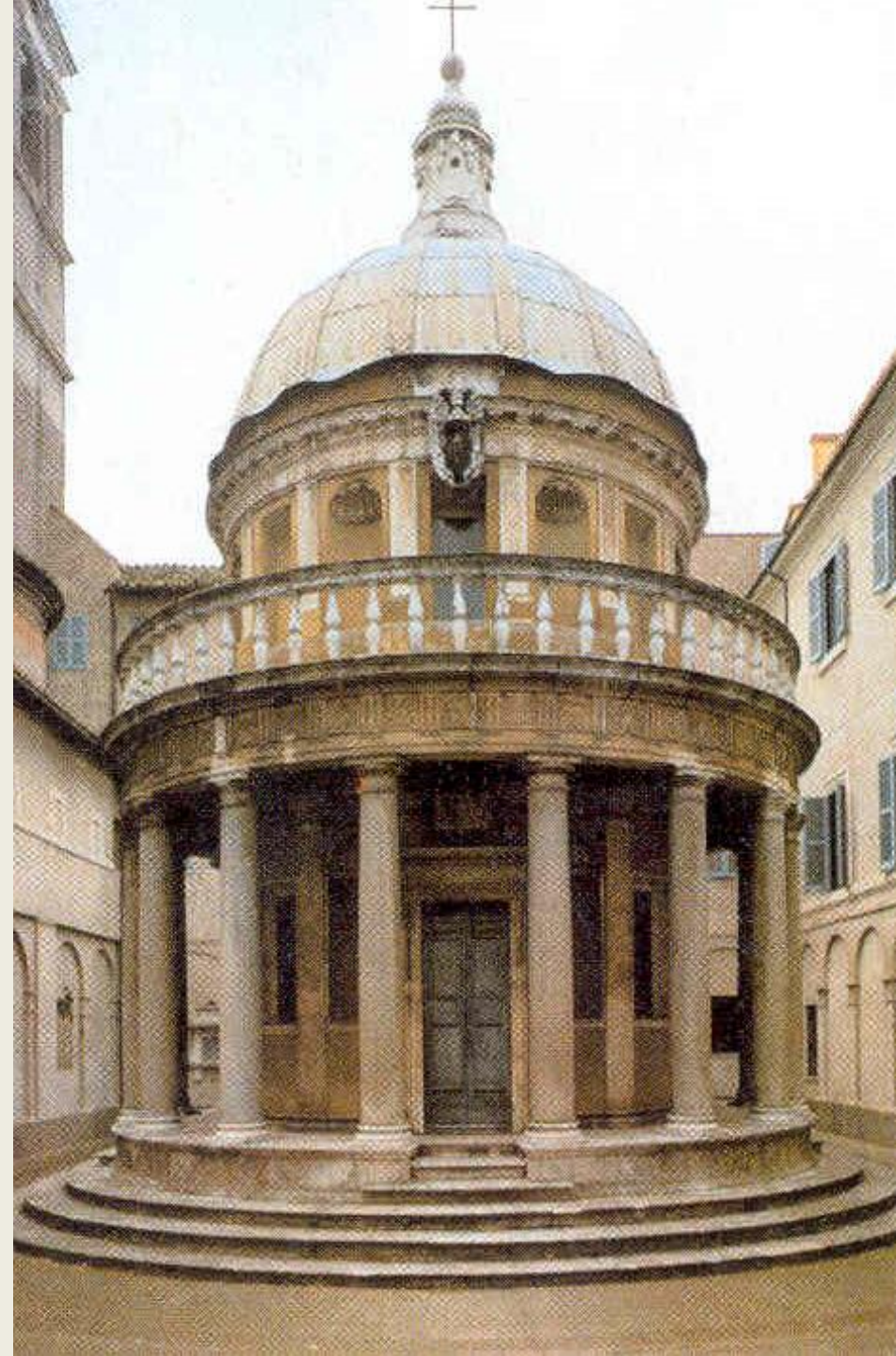
HASTA LA VIRGEN MARÍA SE  
MUESTRA TEMEROSA



**RAFAEL SANZIO DE URBINO**  
**(1483-1520)**

**DESPOSORIOS DE LA VIRGEN,  
1504**

# Influencia de Bramante





*Virgen del jilguero, 1506*



Acercamiento a los progresos  
de Leonardo

# Escuela de Atenas, 1510-1511





UNIVERSIDAD  
DE MÁLAGA

| [uma.es](http://uma.es)