Renacimiento Italiano

ESCULTURA DEL QUATTROCENTO.

Lorenzo GHIBERTI

Donato di Niccoló, DONATELLO

Dunia del Pilar Navas Díaz

Características generales

- **Naturalismo, que persigue la semejanza entre la obra y el modelo.**
- **Independencia de la escultura respecto a la arquitectura, desarrollándose las imágenes de bulto redondo.**
- **Diversificación de los temas: religiosos, mitológicos, funerarios…**
- **Gran importancia de la figura humana, adquiriendo gran importancia el retrato, tanto de busto, como de cuerpo entero (sedente, ecuestre…)**

Lorenzo Ghiberti 1378 - 1445

- Fue un magnífico orfebre, formado en Roma.
- También, fue arquitecto, pintor y autor del primer tratado de arte del Quattrocento: "Il comentari"
- Su virtuosismo con el bronce hizo que en 1400 ganase el concurso público convocado por el gremio de comerciantes de Florencia para construir las Segundas Puertas del Baptisterio de Florencia.
- Donatello, fue uno de sus ayudantes.
- En 1425 le encargaron directamente las Terceras Puertas, llamadas del "Paraíso"

Rasgos que definen su estilo:

- El material predilecto en su trabajo, fue el bronce, cuya técnica dominó a la perfección.
- Esculpe como si fuera un pintor, plasmando magistralmente la profundidad.
- Trató todos los detalles (paisajes, arquitecturas, figura humana) con absoluta delicadeza y maestría.

Concurso público convocado por el gremio de comerciantes de Florencia para embellecer el Baptisterio.

Escena del "Sacrificio de Isaac", tema del concurso que ganó Ghiberti y al que también se presentó Brunelleschi.

Planteamiento organizativo y temático:

- **Debía ajustarse a la estructura de la puerta gótica de Andrea Pisano.**
- **28 escenas enmarcadas en un marco cuatrilobulado.**
- **20 escenas sacadas del Nuevo Testamento, más 8 figuras de Evangelistas y Doctores de la Iglesia.**

+ Obras:

Segundas Puertas del Baptisterio de Florencia

Detalle: Escena del Bautismo de Cristo.

+ Obras:

Terceras Puertas del Baptisterio de Florencia, Puertas del Paraíso. 1425

Planteamiento organizativo y temático:

- 10 amplios espacios cuadrados (79 x 79 cm).
- Escenas del Antiguo Testamento, tratadas con gran profusión de detalles.
- Aporta la perspectiva lineal de la pintura para dotar de profundidad a las escenas.
- Así mismo, recurre al "schacciato" (relieve aplastado) para graduar los planos.

Puertas de Paraíso. Ghiberti

Escena del Sacrificio de Isaac

Escena del Antiguo Testamento.

Donato di Niccolo, Donatello 1386 - 1466

- Nacido en Florencia, es el artistas más complejo del s. XV italiano.
- Trabajó como ayudante de Ghiberti en las Segundas Puertas, y viajó a Roma para ampliar estudios con Brunelleschi.
- En su biografía se pueden establecer 3 etapas: Florentina, hasta 1443. Etapa de Padua, hasta 1453. Última etapa florentina, marcada por la expresividad y el dramatismo de sus obras.

Rasgos que definen su estilo:

- Dominó todas las técnicas y materiales.
- En sus obras mezcló el expresionismo medieval con aspectos clasicistas, como es el culto al desnudo.
- Logró un perfecto dominio de la anatomía humana.
- Representó al ser humano en todas sus etapas: niñez, adolescencia, madurez yvejez
- Profundidad expresiva y psicológica de sus personajes.
- Extraordinaria creatividad para diseñar nuevos modelos de: altar, monumento ecuestre, cantoría, púlpito o tumba.

+ Obras:

Primera etapa Florentina

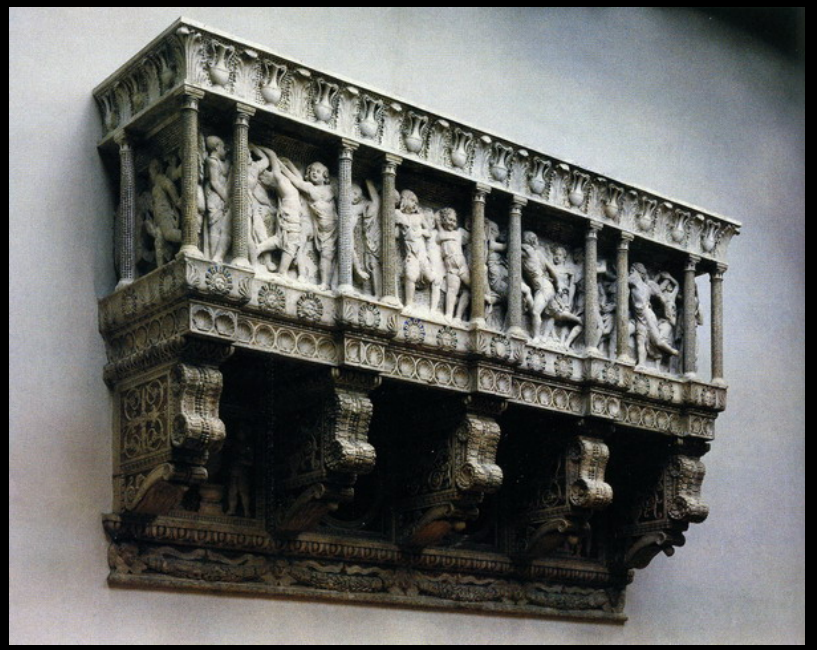
- Realiza obras individuales para decorar el Campanille de la Catedral y las hornacinas de la Capilla Or San Michele.
- La Capilla de Or San Michele reunía los santos patronos de los gremios florentinos.
- Para la catedral también realizó una de las Cantorías (tribuna de niños cantores)

Algunos de los Santos patrones de los gremios

+ Obras:

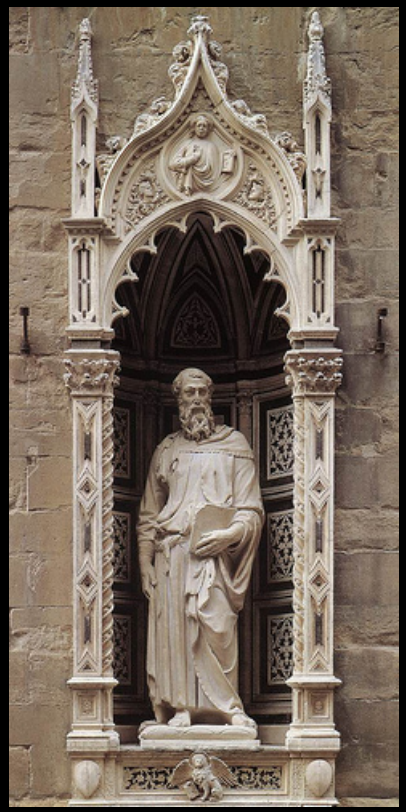
El Profeta Habacuc

Cantoría para la Catedral de Florencia

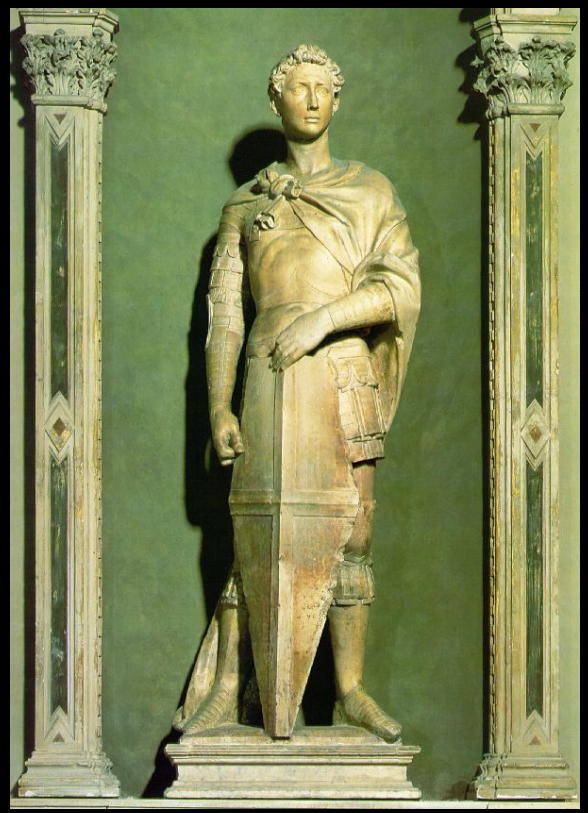


+ *Capilla de Or San Michele*, realizó 2 de sus patronos gremiales: **S. Marcos**, patrón del gremio de pañeros; y **San Jorge**, para el gremio de espaderos y fabricantes de armaduras.

San Marcos



San Jorge.
En el basamento hizo uso por 1ª vez de la técnica del "schiacciato"



+ Obras:

Altar de la Anunciación para una de las capillas de la iglesia de la Santa Croce

- **En esta obra, Donatello fusionó diseño arquitectónico con escultura, reemplazando el retablo de madera policromada, usual hasta entonces.**
- **Está realizado en piedra caliza y dorado en algunas zonas.**

+ Obras:

David

- **Fue un encargo de Cosme de Medicis para decorar el palacio de la familia en la ciudad.**
- **Realizado en bronce, se puede considerar el primer desnudo del Renacimiento.**
- **Representa a un David adolescente, ataviado con el sombrero típico de la Toscana, sereno y reflexivo, tras haber cortado la cabeza a Goliat, en la que apoya uno de sus pies**

En Padua realizó dos trabajos que le dieron fama en toda Italia y Europa: Relieves del zócalo del Altar Mayor de la Basílica de S. Antonio y la estatua ecuestre del Condottiero Gattamelata, Erasmo de Narni.

- **Son evidentes las similitudes con el retrato ecuestre del emperador Marco Aurelio.**
- **En esta obra, Donatello une el naturalismo del caballo, los arreos y la armadura clásica co la expresión abstraída del militar, cuyo rostro expresa la idea de virtud.**

+ **En los últimos años de su vida, Donatello sufre una crisis religiosa y antihumanista, renunciando a los principios de belleza sensitiva propios del Renacimiento, y volviendo a los primitivos valores del cristianismo.**

Magdalena Penitente

- **Imagen realizada en madera policromada para el Baptisterio de Florencia.**
- **Representa una María Magdalena, envejecida y de una delgadez extrema, fruto de una larga penitencia.**
- **El rostro está desencajado y cargado de dramatismo y sufrimiento.**