Renacimiento italiano. Cinquecento

ESCULTURA: MIGUEL ÁNGEL

MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI
1475 -1564

- **Se consideró, por encima de todo, escultor. “La forma está contenida en la materia”**

- **Con 14 años entró en la escuela del Jardín de los Medicis, bajo la protección de Lorenzo el Magnífico, para formarse y estudiar la escultura antigua con el escultor Bertoldo.**

- **Allí, entró en contacto con el círculo de humanistas florentino y las ideas neoplatónicas (Poliziano, Marcilio Ficino…).**

Rasgos de su estilo de juventud:

- En sus obras conjugó la **temática cristiana** y el **clasicismo** en cuanto al ideal de **belleza y perfección técnica.**

- **Trabajó el mármol con virtuosismo.** El pulimentado del mármol (blanco de Carrara) provoca que la luz resbale sobre la superficie; mientras que en las telas y cabellos crea intensos contrastes de luz y sombra.

Primeras obras:

Virgen de la escalera.

Influencia de Donatello

Batalla de los centauros

Expresividad, tensión física, movimiento.

Baco (1,84 m)

- Encargada por el banquero Jacopo Galli.
- Obra cercana al helenismo y a Praxíteles.
- Su gesto oscila entre el placer y la melancolía.
- Perfección técnica en el trabajo del mármol, donde “la luz corre como un velo de agua”

La Piedad (1,75 m)

- Encargo del embajador francés ante el Papa Alejandro VI.
- Equilibrio, serenidad, sosiego y belleza juvenil.
- Composición piramidal al abrirse los ropajes de la virgen en pliegues amplios y ampulosos, donde se apoya el cuerpo de Cristo
- Dominio técnico absoluto, lo que le llevó a firmar la obra en la banda que cruza el pecho de la Virgen

David (4,10 m)

- En 1501 firmó un contrato con los administradores de la Catedral para realizar esta obra, símbolo de la fuerza, libertad e independencia de la ciudad de Florencia.
- Utilizó una inmensa y alargada pieza de mármol, abandonada durante años junto a la catedral.
- El rostro transmite tensión y calma aparente, fortaleza e ira contenida.
- Extraordinario estudio anatómico.
- Tras 2 años se colocó en la entrada del Palacio Viejo (hoy hay una copia).

Otras obras de este momento donde toca el tema de la Virgen y el Niño Jesús

Tondo Pitti

Tondo Taddei

Tumba del Papa Julio II (iglesia de S. Pietro in Vincoli, Roma)

- Esta obra se convirtió en una verdadera y dramática obsesión para Miguel Ángel.
- Aunque recibió el encargo en 1505, sólo pudo empezar en 1512, tras terminar la Capilla Sixtina.
- El primer proyecto contaba con cuatro fachadas y un complejo programa iconográfico. Tras cinco contratos diferentes quedó reducida en 1545 a una sola fachada.

Esculturas para la tumba:

El Moisés (2,35)

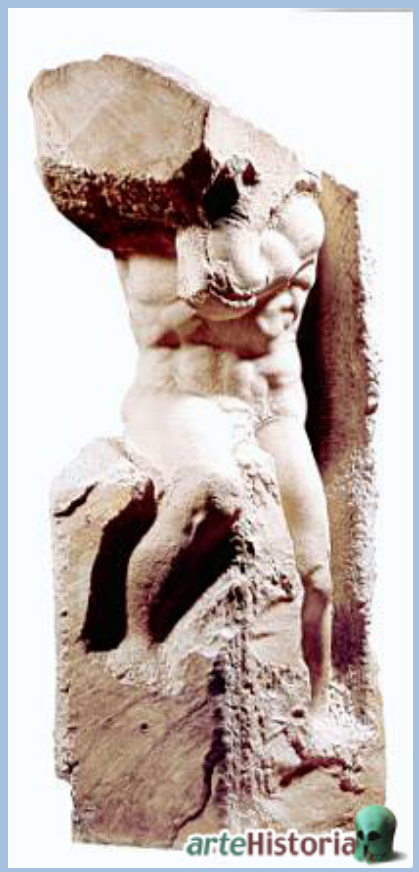
- Responde a la descripción hecha en el Éxodo, lleno de fuerza.
- Se inspira en el Lacoonte.
- Adelanta una pierna con la intención de levantarse. Cabeza prominente y girada a la izquierda, como el David, barba larga y poblada; y expresión facial fuerte y dura.
- Escultura grandiosa: respeto, indignación y cólera contenida.
- Plasmación de la “terribilitá”: potencia física y fuerza espiritual unidas.

Esculturas para la tumba:
Esclavos (4). Academia de Florencia.

Hacia 1530 (2,5m)

Esclavo que se despierta

Esclavo atlante



Esculturas para la tumba:
Esclavos (2). Museo del Louvre (2,29 - 2,15 m.)

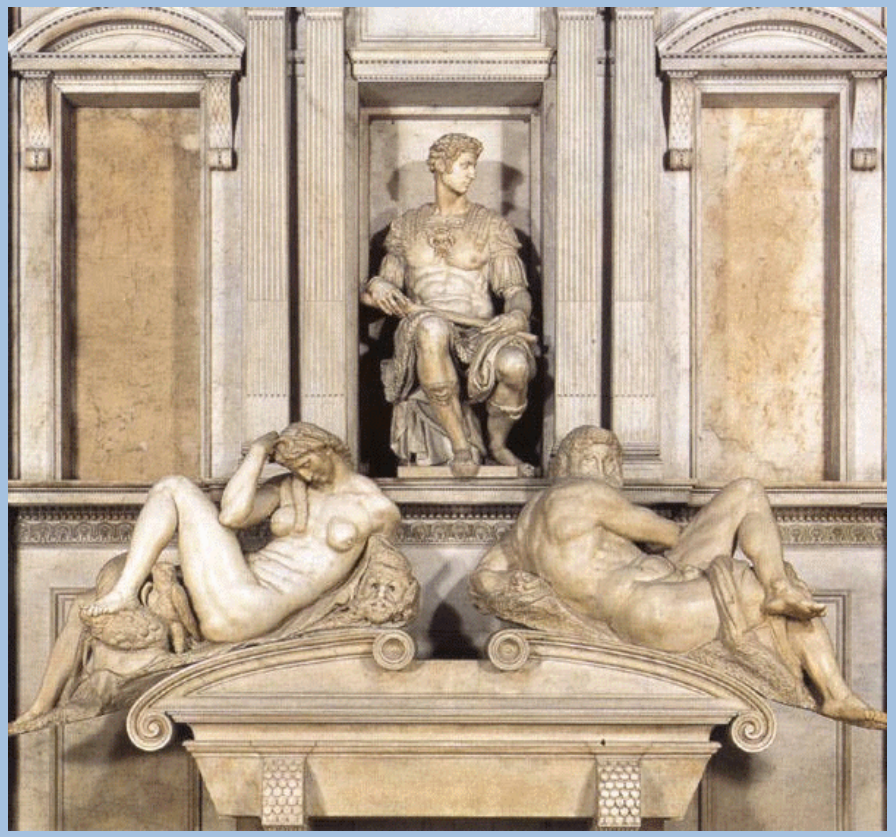
- **Esclavo rebelde y esclavo moribundo.**
- Se han interpretado, bien como las Artes Liberales subyugadas tras la muerte del Papa, o como, las provincias italianas que el Papa Julio II puso bajo el dominio del Vaticano.

Tumbas de Julián y Lorenzo de Medicis.

Sacristía Nueva de S. Lorenzo. Hacia 1524-34

- Diseña dos sarcófagos arqueados en dos volutas sobre los que, de forma aparentemente inestable y en tensión, coloca dos figuras alegóricas.
- Encima de los sarcófagos, en sendos nichos abiertos en el muro, sitúa las imágenes de los Medicis. Lorenzo, el Magnífico (la razón) y su hermano Julián (la acción).

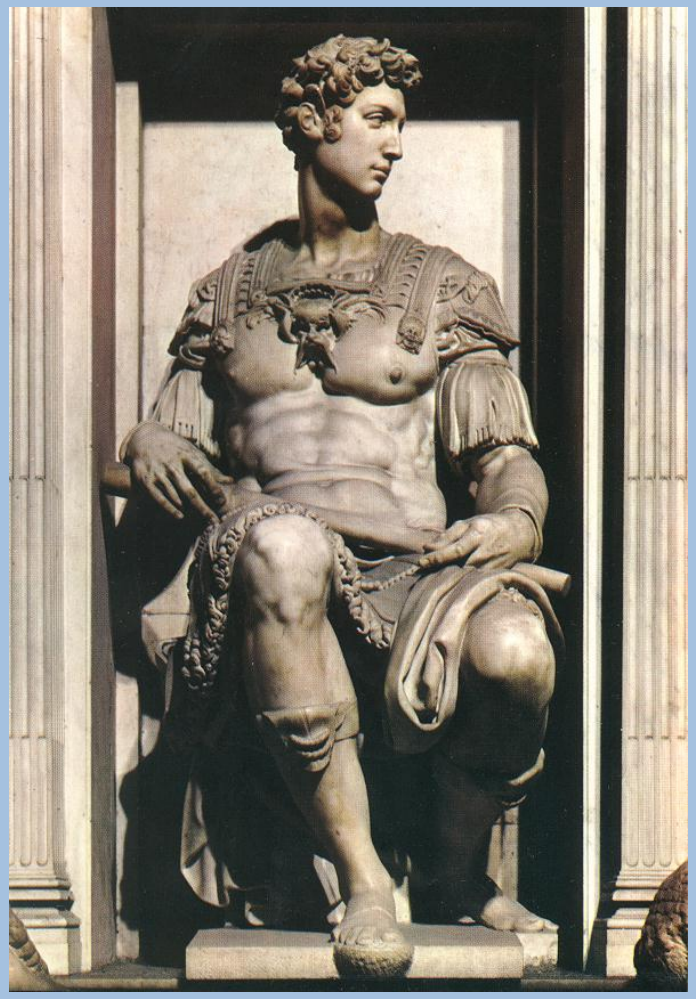
Julián, Duque de Nemours (1,73 m.) y las alegorías de la Noche y el Día.



- Giuliano es la representación del hombre activo.
- La Noche se representa como una mujer sensual y el Día como un hombre fornido y musculoso cuya cara parece recibir los primeros rayos del Sol.

Lorenzo, Duque de Urbino (1,78 m.) y las alegorías de el Crepúsculo y la Aurora.

- Lorenzo es la representación de la vida contemplativa, aparece como un hombre reflexivo, melancólico y silencioso.
- La Aurora aparece como una mujer que se despereza y el Crepúsculo como un hombre con la cabeza baja y meditabundo.



En las alegorías deja intencionadamente detalles sin terminar o acabar, “non finito”, adelantando lo que serán sus últimas obras.
Nos encontramos con figuras de formas retorcidas, desequilibradas, con una anatomía potente, en tensión y en algunos aspectos, “inacabadas”.

La Noche

La Aurora

Rasgos de sus últimas obras (a partir de 1550):

- **Abandona definitivamente el canon clásico de belleza física y armonía.**
- Se aleja de sus figuras vigorosas, como el Moisés; y **se despreocupa de la belleza externa.**
- **Se inclina hacia lo espiritual, místico y antinatural:** cuerpos escuálidos y alargados, casi inmateriales; y cargados de tensión.
- Son **obras inacabadas** (“non finito”), esbozadas, de textura áspera.

“Ni pintar ni esculpir podrán ya nunca calmar mi alma, vuelta hacia Aquel amor divino que, para acogernos, abrió sus brazos en la cruz”

Piedad del Duomo

Piedad de Palestrina.

Piedad Rondanini. 1564. Milán

- Es la última obra en la que trabajó.
- Al final de su vida estuvo inmerso en **una profunda crisis espiritual.**
- El **alargamiento de las figuras** es extremo y ha desaparecido toda "terribilitá".
- **Composición desequilibrada,** en el que las figuras parecen resbalarse.
- **Tratamiento diverso del mármol,** con zonas más inacabadas que otras.
- **Abandono de la belleza externa y plasmación de la espiritualidad pura:** fusión de la Madre y el Hijo más allá de la materia.