Renacimiento italiano. Cinquecento

PINTURA: LEONARDO, RAFAEL Y MIGUEL ÁNGEL

LEONARDO DA VINCI (1452 – 1519)

- Fue arquitecto, escultor, pintor, investigador, ingeniero militar, científico, inventor de máquinas y aparatos, médico, músico…
- Escribió, así mismo, un tratado dedicado a la pintura (Tratado escrito de derecha a izquierda), en el que expuso todas sus teorías sobre la luz, una de sus grandes preocupaciones, y el color.
- Fue un gran observador y estudioso de la naturaleza, y un gran conocedor de la anatomía humana.

- Inició su formación en Florencia en el taller de Verrochio; y con 20 años fue admitido en la Compañía de S. Lucas.
- Posteriormente trabajó en Milán para los Sforza.
- Se trasladó a Francia en 1517 para trabajar al servicio del rey Francisco I. Allí murió, en el Castillo se Cloux en Amboise.

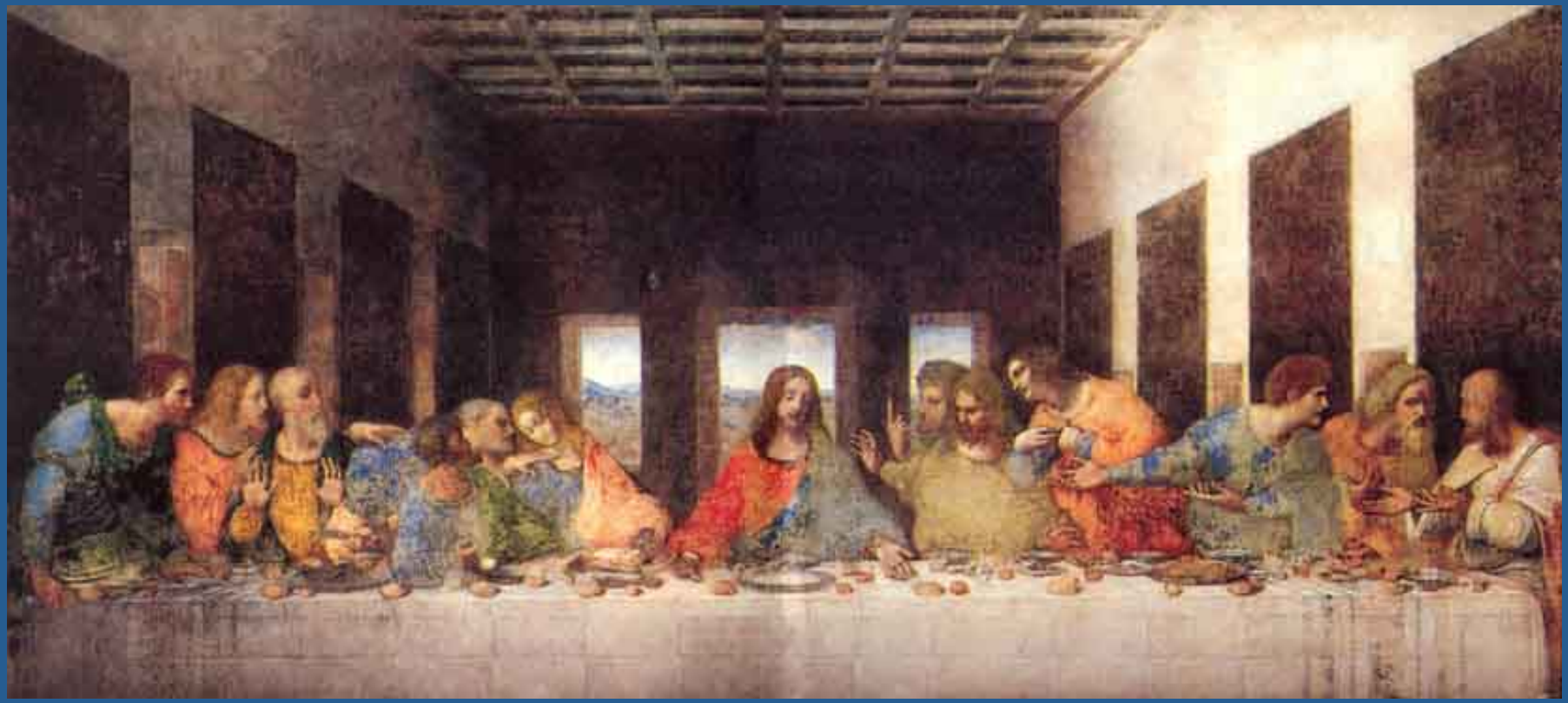
- Como resultado de sus observaciones y experiencias llegó a la **perspectiva aérea,** que tiene en cuenta la existencia del aire entre los objetos y el observador.
- La gran aportación técnica fue el **“sfumato”,** es decir, la difuminación de las formas, contornos y colores, envolviendo todo la representación en una neblina.
- Sus cuadros tienen una apariencia aterciopelada en los que se funden la figura y el entorno; y en los que la luz resulta suave y crepuscular.
- Varía el cromatismo, según se trate de primeros o segundos planos, y acumulación de azules en el fondo.

Virgen de la Rocas (1485)
(Museo del Louvre y National Gallery)

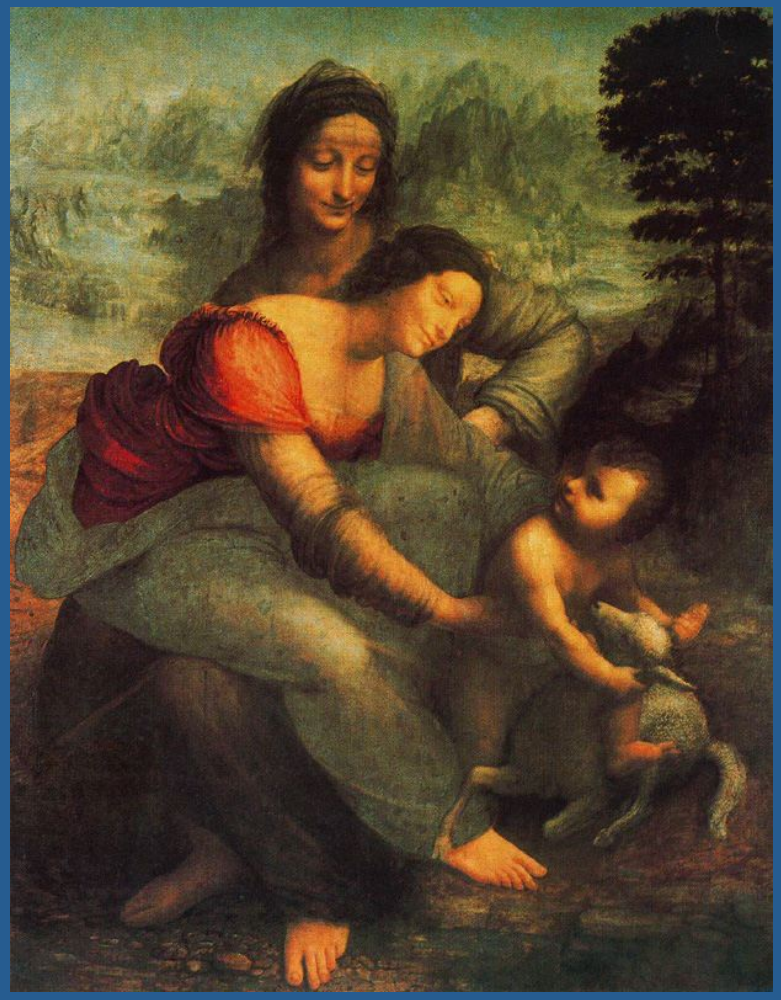
- Composición equilibrada, enmarcando las figuras en un triángulo.
- Interrelación psicológica y gestual de los personajes.
- El “sfumato”, la luz que emana de la cueva y los personajes y los azules del fondo envuelven la obra de misterio.

La Última Cena (1495)

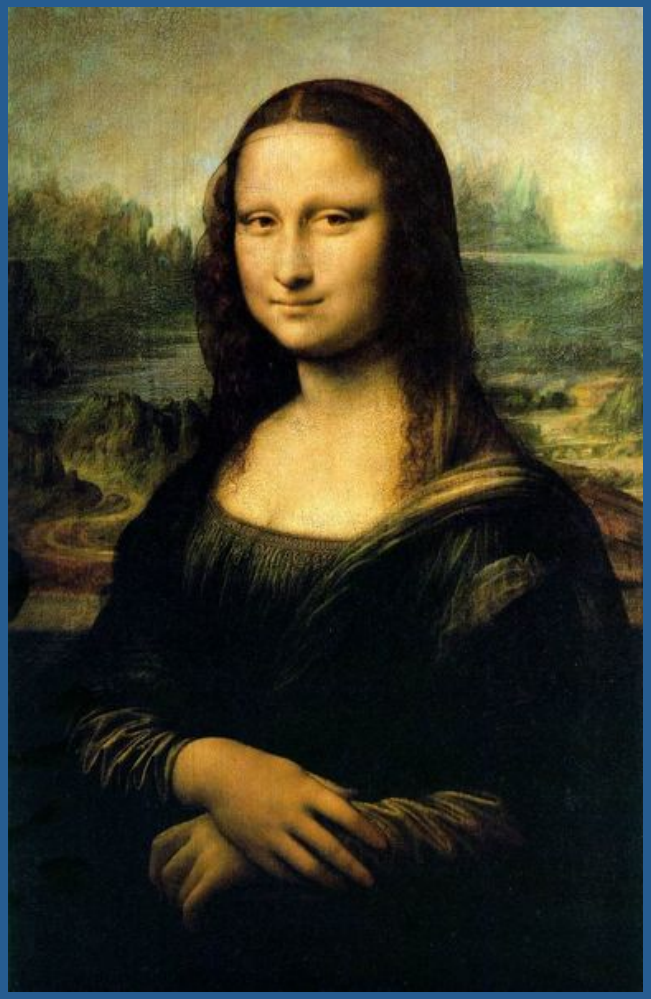
Refectorio del convento de Santa Mª de las Gracias. Milán.



Santa Ana, la Virgen y el Niño

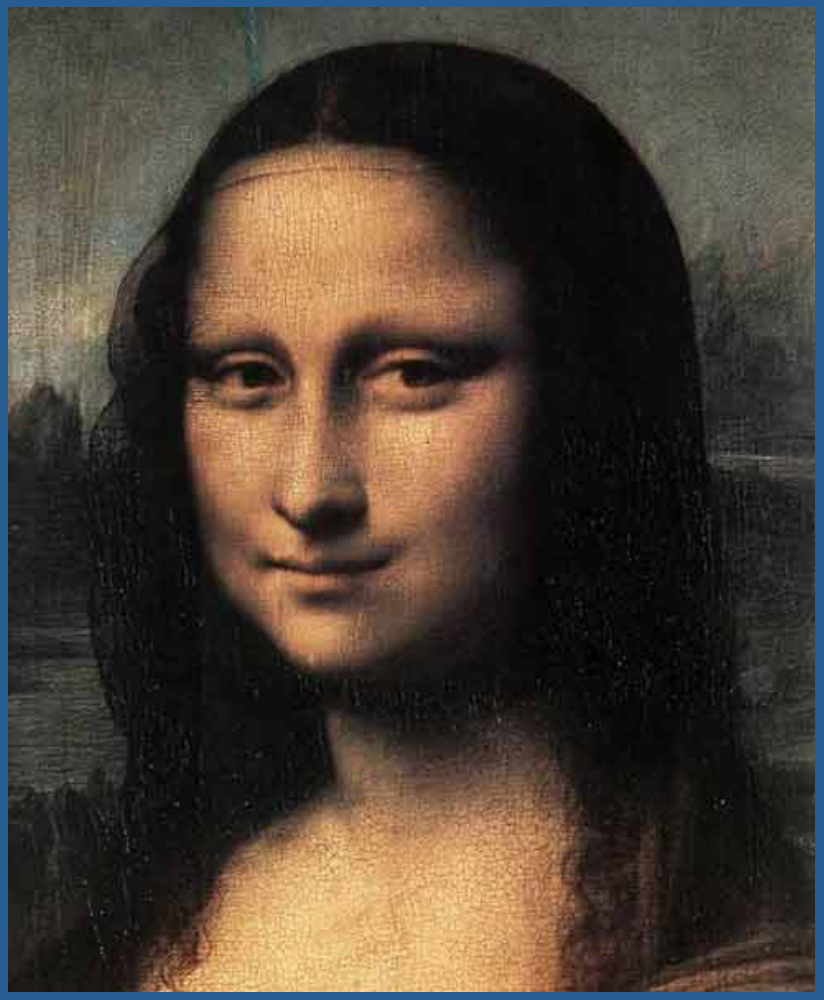


La Gioconda o Monna Lisa (1503)



- Retrato de la esposa del florentino Francesco del Giocondo.
- Retrato renacentista de medio cuerpo y equilibrado.
- El “sfumato” leonardesco difumina los perfiles y la envuelven en misterio.

La Gioconda o Monna Lisa (1503)



- El paisaje del fondo (azules) parece independiente del rostro y no coincide la parte derecha con la izquierda.
- Expresión cargada de misterio y **ambigüedad**:, mirada penetrante, sonrisa envuelta en claroscuro..

RAFAEL SANZIO (1483 – 1520)

- De padre pintor, se formó desde muy joven, siendo capaz de asimilar y sintetizar las enseñanzas de los diferentes artistas a los que estudió y conoció en Perugia, Urbino, Florencia y Roma..
- No obstante, su estilo personal se puede describir como **amable, equilibrado, armonioso, sereno, de gran claridad compositiva y luminosidad.**

Etapas:

- En **Perugia** (hasta 1500) adquiere los tonos claros, las posturas elegantes y los paisajes idílicos.
- En **Urbino** (hasta 1504) aprende de **Piero de la Francesca** su preocupación por la perspectiva.

- En **Florencia,** hasta 1508, asimila de **Leonardo** la composición piramidal y el "sfumato", lo que se hace evidente en sus "Madonnas"
- En **Roma,** a partir de 1508, recibe la influencia de **Miguel Ángel.**
- A partir de 1514 comienza su actividad como arquitecto de San Pedro.

Madonna

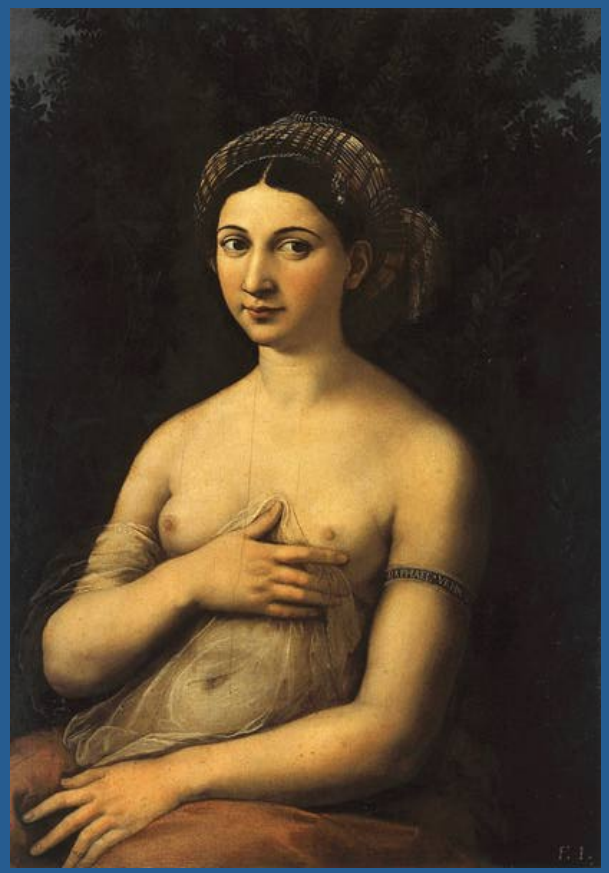
Virgen del Jilguero (1507)

Madonna del Gran Ducca

Fue, así mismo, un magnífico retratista:

El cardenal (1510). Museo del Prado

La Fornarina (1520). Panadera que fue su modelo y amante.



Estancias Vaticanas. Roma. A partir de 1508

- SIGNATURA
- HELIODORO
- INCENDIO DEL BORGO
- CONSTANTINO.

Estancia de la Signatura

- Pinta al fresco cuatro alegorías, una en cada muro, sobre**: La Jurisprudencia, La Filosofía, la Poesía y la Teología**

La Escuela de Atenas.

Alegoría de la Filosofía. Verdad racional

- En el centro, Platón, señalando hacia el cielo con el dedo (mundo de las ideas); y Aristóteles, señalando a la tierra, origen de las ciencias naturales.
- Platón sostiene el Timeo, mientras que Aristóteles su libro Ética.

La Disputa del Santo Sacramento

Alegoría de la Teología. Verdad revelada.

MIGUEL ÁNGEL (1475 – 1564)

- Su pintura poses la misma grandiosidad que la escultura a la que se suma un uso manierista del color.
- Sus figuras son enormes, poderosas, vigorosas, fiel reflejo de la “terribilitá” miguelangelesca.
- Sus figuras tienden a la tensión y al desequilibrio, adoptando posturas forzadas y retorcidas. Todas son composiciones irradian movimiento y agitación.
- Frente a los colores suaves y armónicos de clasicismo, Miguel ángel utiliza colores estridentes y fuertes, que aumentan la sensación de desasosiego.
- Por último la luz está plasmada provocando bruscos y violentos contrastes de luces y sombras

Tondo Doni: “Sagrada Familia” (1503)

Fusiona el mundo clásico (desnudos del segundo plano) con la religiosidad cristiana.

Bóveda de la Capilla Sixtina

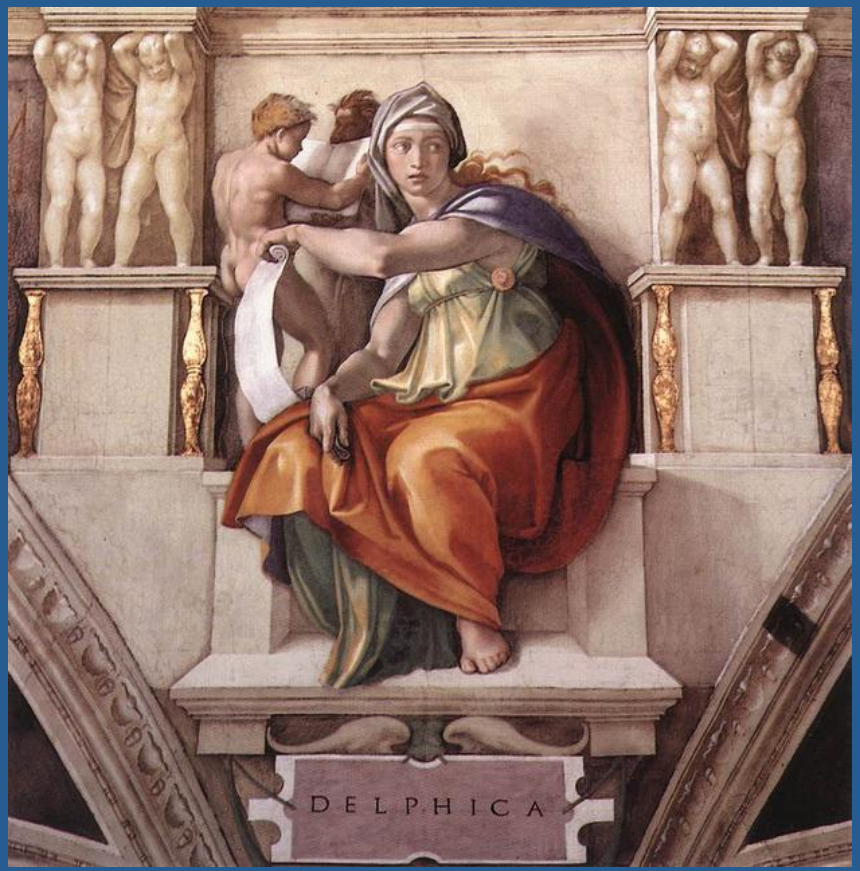
(1508 -1512)

- Fue un encargo del Papa Julio II, para completar la decoración existente en los muros laterales.
- Se trataba de un espacio amplio, rectangular y cubierto con una bóveda rebajada.
- Las escenas que se narran en cada uno de los tramos de la bóveda y en los lunetos comprenden desde la Creación del Universo hasta Moisés.

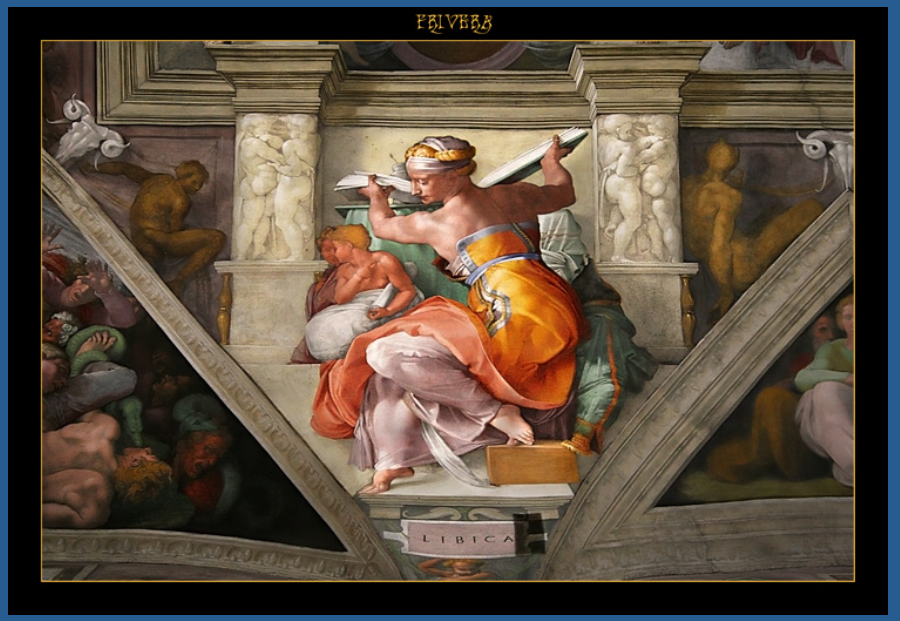
- Se trataba de una tarea compleja y de gran dificultad: pintar en “buen fresco”, una bóveda muy elevada y, prácticamente sólo.
- El resultado fue una obra grandiosa y magistral.

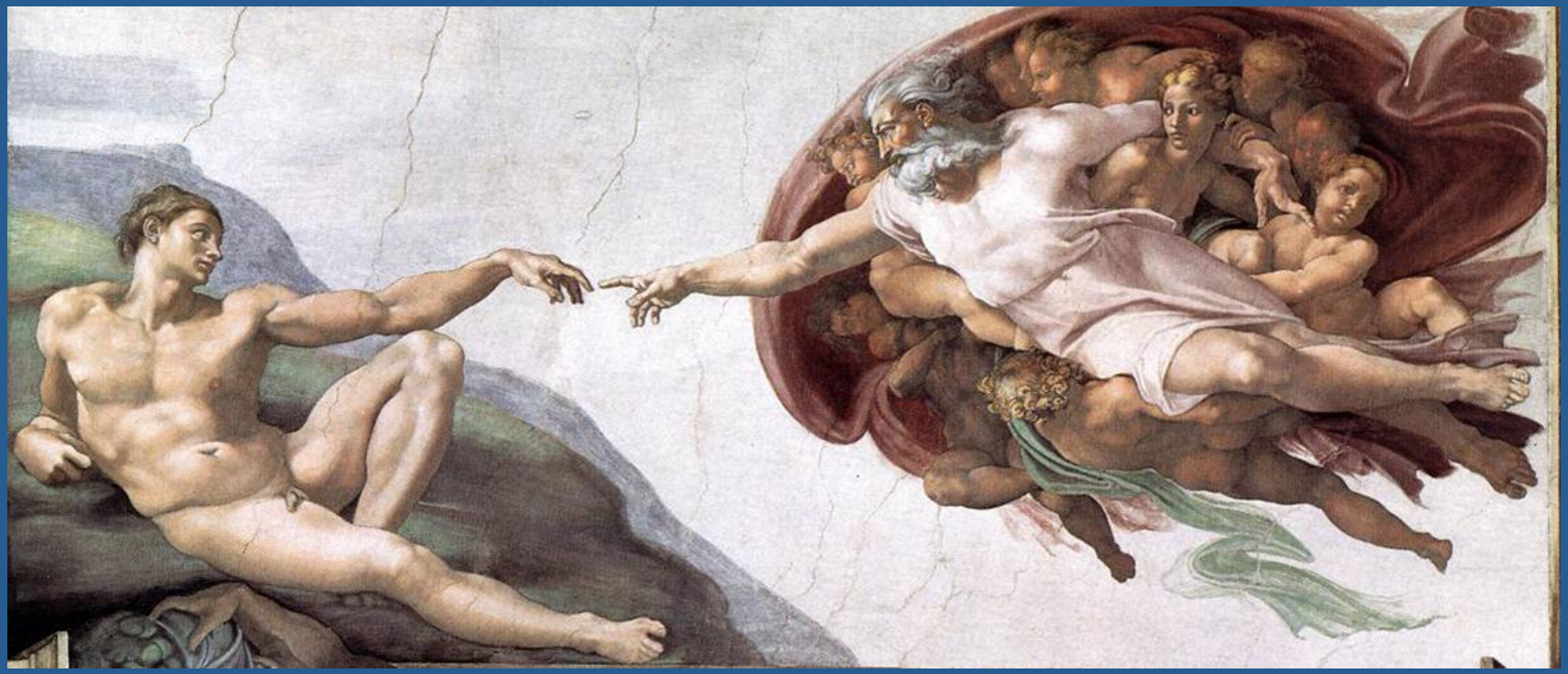
Concibió la bóveda una estructura arquitectónica como una estructura arquitectónica gigantesca en la que introdujo 334 imágenes. Decora el espacio restante con medallones, cariátides, putti, ignudis (desnudos)…

Sibila Delfica



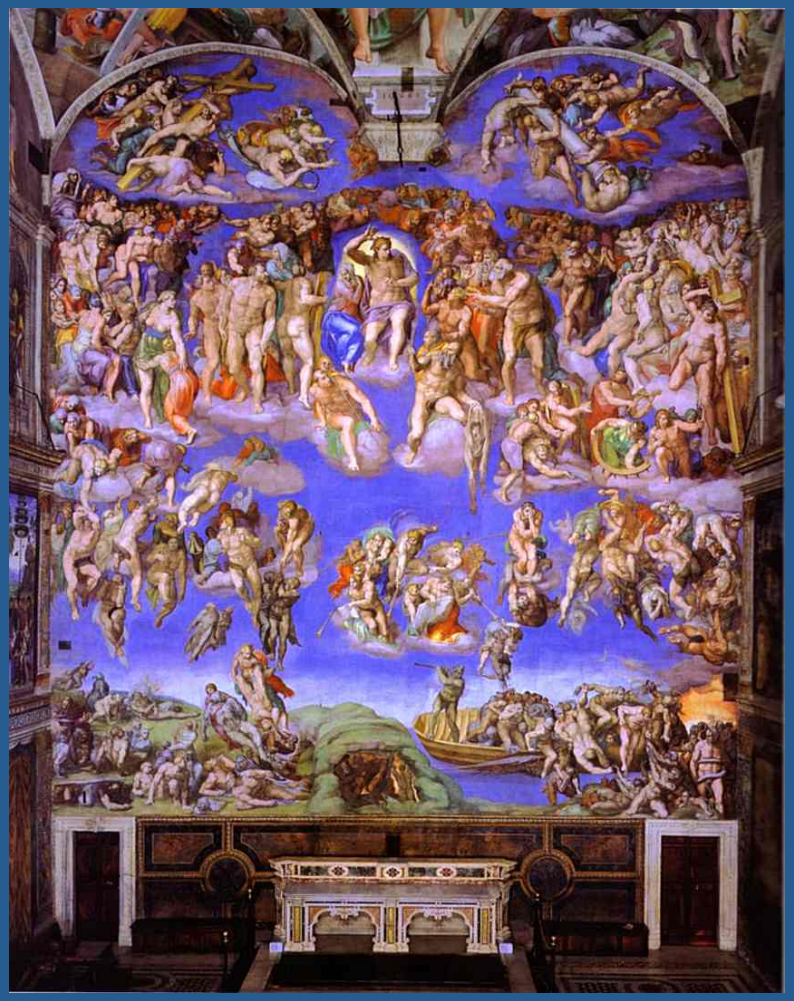
Sibila Libica





Creación del hombre

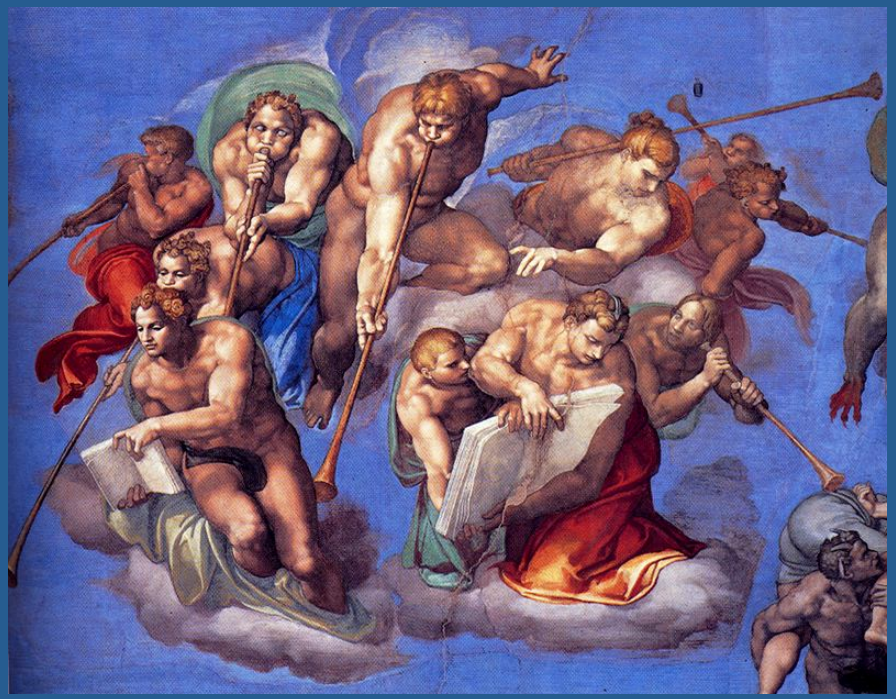
Fresco del Juicio Final (Capilla Sixtina) (1536)



- Situado en el testero del altar.
- El eje principal es la figura de Cristo Juez, sin barba, rodeado de la Virgen, Apóstoles, santos y patriarcas de la Iglesia.
- Alrededor un ejército de cuerpos, que se agitan violentamente, ascienden al Cielo o bajan al Infierno.
- En la base, la Resurrección de los muertos y el viaje de los condenados en la barca de Caronte en medio del dolor y el sufrimiento.
- El conjunto resulta estremecedor y angustioso

Detalles del Juicio Final

Colores manieristas: brillantes, estridentes. Dinamismo y escorzos más o menos violentos.



Juego de luces y sombras.