

LA PINTURA DEL RENACIMIENTO: EL QUATROCENTO

Los pintores

Precedentes:
Giotto.

Masaccio

- Fra Angélico -

P. Ucello -

P. della Francesca

A. Mantegna - Botticelli - Filippo Lippi

INNOVACIONES GENERALES

Inspiración en la Antigüedad clásica

- Representación verosímil de la **Naturaleza** (arquitectura y paisaje): la construcción del espacio a través de la **perspectiva lineal**. **Idealización**.
- La representación de la **figura humana: antropocentrismo**. Estudios anatómicos. **Volumen y modelado** a través de la luz y el color. Elegancia de los drapeados.
- **Composiciones armónicas y simétricas**: la geometría del espacio pictórico (el triángulo). **Claridad**.
- La representación del **rostro humano: humanización y singularidad**. El **retrato**.
- **Predominio del dibujo y el trazo continuo** para delimitar los contornos.
- **Colores armoniosos**, sin estridencias, buscando la complementariedad.
- **La luz es diáfana y clara**, uniforme, sin que haya un foco de luz definido. La obra aparece con una iluminación uniforme, aunque **las figuras proyectan sombra**.

LOS TEMAS

Religioso, alegórico,
retrato, mitología

TÉCNICAS Y SOPORTES

Muro, tabla, lienzo

Fresco, temple, óleo

CARACTERÍSTICAS: ANTROPOCENTRISMO

Antropocentrismo. Representación de la belleza del cuerpo humano como tema principal:

- El **desnudo** como un elemento fundamental para la glorificación del ser humano, tanto en personajes mitológicos como religiosos → une los ideales cristianos con los de la gran cultura de la antigüedad clásica.
- **Enorme importancia del estudio de la anatomía humana.**
- **Consideración del punto de vista individual del pintor o espectador** → perspectiva científica.
- **Desaparición de la jerarquización de personajes según su tamaño.**
- **Personajes religiosos humanizados**, aunque idealizados, habitualmente del mismo tamaño que los donantes.
- Importancia del **retrato**.

Miguel Ángel: Expulsión de Adán y Eva del Paraíso. Capilla Sixtina, 1508-12

P. della Francesca: Madonna Duque de Urbino, 1472

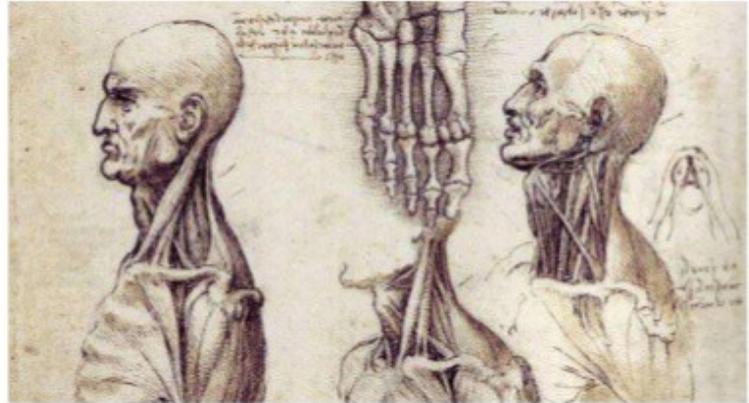

Rafael: Retrato de Agnolo Doni, 1506

CARACTERÍSTICAS: INSPIRACIÓN EN LA NATURALEZA

Inspiración en la naturaleza:

- Los artistas deben inspirarse en la naturaleza → mimesis, sobre todo en la pintura, al no conservarse modelos clásicos.
- Pintura de carácter realista.
- Para ello realizarán un profundo estudio científico del hombre y del mundo, debiendo dominar los pintores diferentes disciplinas.
- Recuperación del modelado y volumen de las figuras a través de la luz, los matices tonales y del claroscuro, para sugerir el volumen.

Leonardo da Vinci: Dibujos sobre la anatomía humana

Masaccio: El tributo de la moneda. Capilla Brancacci, Florencia, 1424-7

TEMAS

- **Mitológicos y alegóricos:** se recuperan de la literatura de la antigüedad clásica.
 - En ocasiones vinculados con ideales de carácter neoplatónico, como en la corte de los Medici.
 - Otras veces, como muestra de refinamiento y conocimiento de la antigüedad clásica, como preconizan los humanistas y el gusto del renacimiento.
 - Otras, meros pretextos para mostrar la sensualidad femenina.

Botticelli: Nacimiento de Venus. 1484

Tiziano: Venus de Urbino (1538) y Dánae recibiendo la lluvia de oro (1565)

CARACTERÍSTICAS: INSPIRACIÓN EN LA NATURALEZA

- Desaparición de los fondos planos y dorados.
- Incorporación del paisaje como fondo a las escenas, natural o arquitectónico.
- Incorporación de construcciones clásicas en los cuadros.
- Composiciones en diferentes planos.
- Búsqueda de la expresión del sentimiento, los estados de ánimo, el temperamento:
 - Normalmente se buscarán las expresiones serenas.
 - Rostros, gestos y expresiones serán los elementos para lograr expresar los estados de ánimo → *Última Cena* de Leonardo.

P. della Francesca: Hallazgo de la Vera Cruz, 1447-66

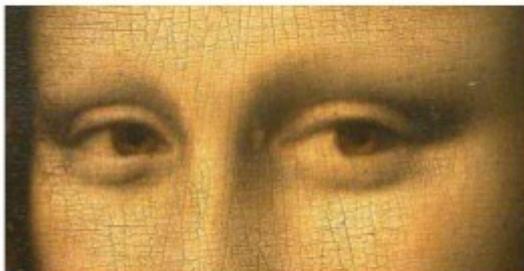
Rafael: Madonna del Prado, 1505-6

Leonardo da Vinci: Detalle de la Última Cena. Milán, 1495-97

CARACTERÍSTICAS: INSPIRACIÓN EN LA NATURALEZA

- Con el fin de lograr una mayor naturalidad, **Leonardo da Vinci desarrollará la técnica del sfumatto**, mejorando la técnica del claroscuro, haciendo que las transiciones entre formas y zonas claras y oscuras sean más suaves y naturales, dando gran delicadeza a las figuras.

Leonardo da Vinci: La Gioconda, 1503-6/19

CARACTERÍSTICAS: DESCUBRIMIENTO DE LA PERSPECTIVA LINEAL

Descubrimiento de la perspectiva lineal, de carácter científico o matemático: Al imitar a la naturaleza, se trata de buscar también una representación realista del espacio.

- Se trata de **sugerir una tercera dimensión** en la superficie plana del cuadro, de *engañar* a los sentidos para lograr efectos tridimensionales.
- Se intentan **captar de un modo científico las leyes que regulan la naturaleza, entre ellas las de la percepción visual** → Se crean tratados teóricos.

Rafael: La Escuela de Atenas, 1510-11

Masolino: San Pedro curando a un leproso y resurrección de Tabita. Capilla Brancacci, 1425

TEMAS

• Retrato:

- Desarrollado por la importancia del individuo en el Renacimiento, así como de los valores vinculados a él: fama, gloria, perduración...
- Interés por captar la profundidad psicológica del retratado.
- Retratos más idealizados que los flamencos, más crudamente naturalistas.
- Diferentes tipos, que irán del retrato al estilo del busto, de medio cuerpo, al de cuerpo entero o ecuestres.

Botticelli: Retrato de joven con medallón

Rafael: Retrato de Baltasar de Castiglione

Leonardo: La dama del armiño

Titiano: Carlos V en Mülberg

CARACTERÍSTICAS: PERSPECTIVA AÉREA

Incorporación de la incidencia de la atmósfera en la pintura: Con el fin de superar las limitaciones de la perspectiva geométrica y conseguir un mayor naturalismo.

- Entre el espectador y el objeto se interpone el aire, que afecta a las formas y colores con que se perciben los objetos → los colores y las formas tienden a diluirse hacia el fondo.
- **Perspectiva aérea**, estudiándola de modo científico y racional.
- Principal figura: Leonardo.
 - Los tonos del fondo tienden hacia el gris y el azul.
 - Las formas se diluyen y desvanecen hacia el fondo.

Leonardo da Vinci: La Virgen de las Rocas, 1483-86

TÉCNICAS Y SOPORTES

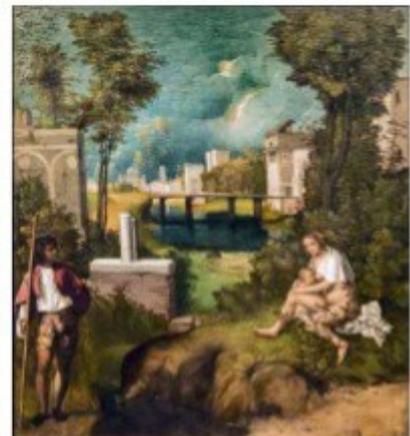
- Pintura mural al fresco.
- Pintura sobre tabla:
 - Inicialmente al temple.
 - Avanzado el Quattrocento, por influencia de la pintura flamenca, al óleo sobre tabla.
- Los pintores venecianos emplearán el óleo sobre lienzo, lo que se generalizará desde entonces:
 - Permite formatos mayores que la tabla.
 - Permite el transporte de los lienzos al poderse enrollar.

P. della Francesca: Hallazgo y prueba de la Vera Cruz, 1447-66. Pintura al fresco.

Botticelli: Anunciación, 1489. Temple sobre tabla

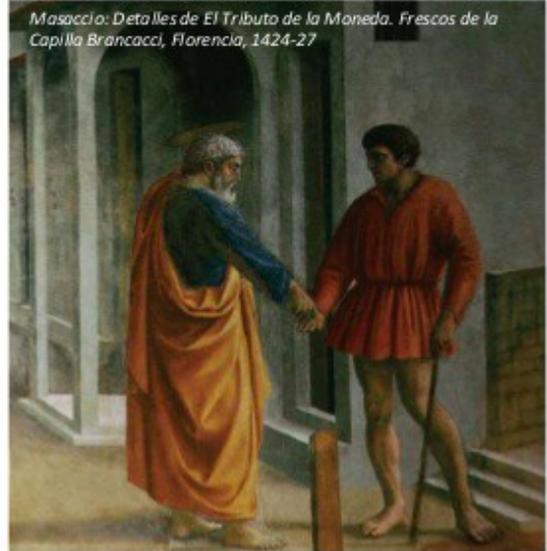
Giorgione: La Tempesta, 1508. Óleo sobre lienzo

MASACCIO:

- Analiza la incidencia de la luz en los cuerpos para darles volumen y modelado, a través del claroscuro, siguiendo la línea de Giotto, inspirándose en la naturaleza e investigándola de modo científico:
- Consigue efectos de modelado y volumen mediante la graduación tonal, de acuerdo con la incidencia de la luz.
- Estudia de forma natural las sombras de los objetos, consiguiendo un mayor naturalismo.
- Gran dominio del espacio, de la perspectiva, de la proporción y del volumen.
- Composiciones cuidadosas, disponiendo las figuras en varios planos, para sugerir perspectiva.
- Incorporación del paisaje y de arquitecturas clásicas en las escenas para dotarlas de mayor naturalismo y para favorecer la impresión tridimensional en la perspectiva.
- Personajes macizos, poderosos.

Masaccio: Detalles de El Tributo de la Moneda. Frescos de la Capilla Brancacci, Florencia, 1424-27

FRAY ANGÉLICO:

- Temas religiosos y pinturas de aspecto místico.
- Pintura al fresco y al temple.
- Mantiene rasgos goticistas:
 - Como la elegancia y sinuosidad de sus figuras, heredada de la delicadeza de la escuela sienesa, con predominio de la línea suave y delicada que perfila sus personajes.
 - Figuras alargadas, en actitudes gráciles, en posturas delicadas, con curvas elegantes.
 - Colorido suave, de aspecto ornamental.
 - Rostros idealizados, con expresiones suaves, delicadas, dulces.
- Carácter narrativo, con gran atención a detalles, de tradición gótica. En ocasiones emplea fondos y nimbos dorados en sus personajes sagrados.
- Jerarquización de personajes.

Fray Angélico: Anunciación del Museo del Prado, 1425-26. Temple sobre tabla

PIERO DELLA FRANCESCA

- La luz, habitualmente clara y plana, le sirve para modelar el volumen de las figuras, aunque también se interesa en los efectos lumínicos de la luz artificial, contraluces...
- Colores en ocasiones vivos y brillantes, que parecen irradiar luz.
- Todo ello resulta en una pintura muy equilibrada, de aspecto geométrico, en ocasiones estática.
- Sus figuras, de aspecto estático y monumental, resultan en ocasiones frías, inexpresivas, casi hieráticas, pues está más interesado en representar el espacio, el orden y la geometría que por la expresión del sentimiento y del dinamismo.

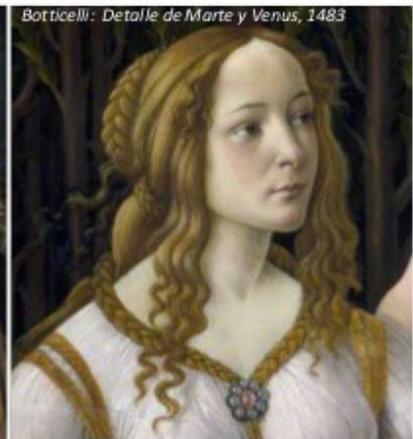
SANDRO BOTTICELLI

- Pintor de final del Quattrocento, pero también más tradicional en sus formas y que también mantiene algunos rasgos de delicadeza sienesa de carácter gótico, con figuras muy elegantes y delicadas, perfiladas por finas líneas de dibujo muy preciso de aspecto sinuoso, de carácter etéreo, que parecen flotar.
- Magnífico dibujante, de línea fina, nerviosa y precisa.
- Trata de buscar la belleza ideal, anticipándose de este modo al clasicismo del Cinquecento.
- Realiza pintura al temple sobre tabla.

SANDRO BOTTICELLI

- Recupera el desnudo femenino de carácter idealizado y pinta numerosas pinturas de carácter mitológico: *El nacimiento de Venus*, *La Primavera*...
- Resalta la belleza del cuerpo femenino mediante largos y ondulantes cabellos, empleo de transparencias... que traslucen su anatomía.
- Exalta la belleza ideal del cuerpo femenino en una concepción neoplatónica que identifica belleza con amor y perfección, con la necesidad de superación del amor carnal y el mundo terrenal para llegar a la perfección ideal contemplativa, espiritual → trascender la belleza y pasiones terrenales para elevarse espiritualmente hacia el mundo ideal.

CINQUECENTO

- Roma y corte papal.
- Perfección equilibrio, máximo clasicismo.
- Los pintores llevan a su culmen los hallazgos del siglo anterior.
- Presencia de las figuras consideradas en su época como genios y símbolos de perfección: Leonardo da Vinci, Rafael y Miguel Ángel.

Leonardo da Vinci: *La Gioconda*, 1503-6/19

Rafael: *La Escuela de Atenas* (1510-11)

Miguel Ángel: *Techo de la Capilla Sixtina*. 1508-12

LEONARDO DA VINCI

- Estuvo especialmente interesado en el estudio de la luz y las sombras, aspecto que investigará con especial cuidado y tratando de buscar modos de representación de la realidad pictórica más realistas, lo que conseguirá a través de su conocida técnica del *sfumatto*:
- Desarrollando suaves gradaciones entre las zonas de luz y sombra, lo que le llevará a difuminar las líneas y los colores, acabando con el predominio de la línea en la definición de las formas y haciendo surgir sus figuras a través de la luz desde fondos oscuros de un modo natural, en que el ambiente y las figuras se funden de un modo suave, como en una neblina, y haciendo aparecer las formas desde las sombras a través de los efectos suaves de la luz.
- Consigue integrar armónicamente paisaje y figuras con esta técnica, desarrollando efectos lumínicos de claroscuro y contrastes de luces, que tendrán gran influencia en el barroco, como en *La Virgen de las Rocas*.

Leonardo da Vinci: La Virgen de las Rocas, 1483-86

LEONARDO DA VINCI

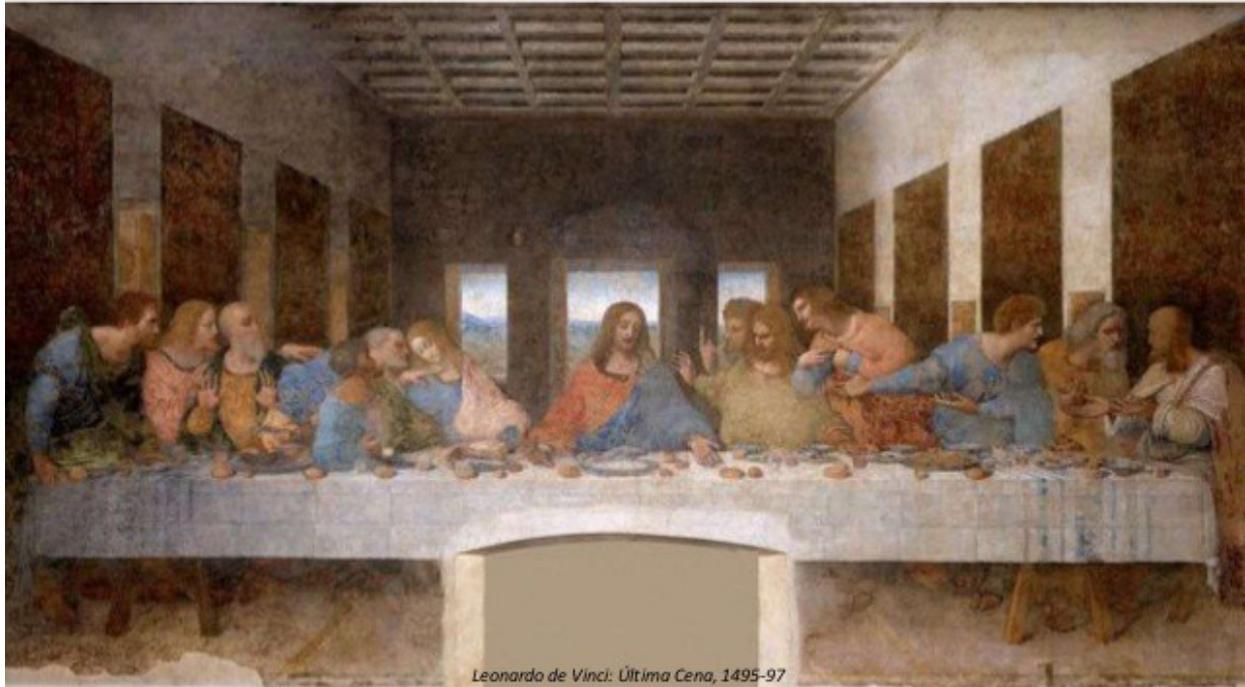
- De este modo consigue también sutiles expresiones en sus personajes, de carácter enigmático, como la famosa *sonrisa leonardesca* que se aprecia en *La Gioconda*.
- El logro de una perspectiva más natural que la meramente geométrica perspectiva lineal será también otro de sus retos.
- Combinará la perspectiva lineal anterior con sus estudios sobre el aire y la atmósfera como materia que se interpone entre el objeto y los ojos del espectador, desarrollando una perspectiva aérea más natural, haciendo que los fondos tiendan hacia colores neutros y con formas poco definidas, que se desdibujan con la distancia.
- Será el gran teórico de este sistema de perspectiva.

Leonardo da Vinci: La Gioconda, 1503-6/19

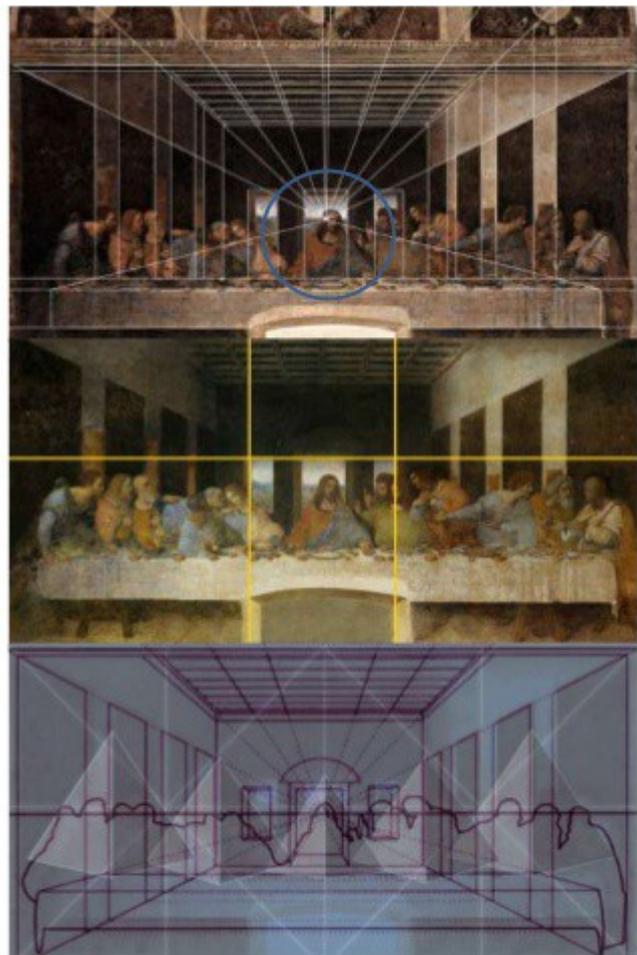
LEONARDO DA VINCI

- *La Última Cena* es una pintura mural en la que experimenta el uso del temple y del óleo, en vez del fresco, lo que ha derivado en su mal estado de conservación. La realiza para el refectorio del convento de Stª Mª delle Grazie de Milán.

LEONARDO DA VINCI

- Ejemplo de composición cuidadísima, clásica, en que todo desprende armonía y equilibrio:
 - La figura de Cristo es un triángulo en el centro de la escena a contraluz, para que se destaque, que se inscribe en un cuadrado y en un círculo.
 - En la cabeza de Cristo confluyen todas las líneas de fuga de la escena.
 - Todos estos grupos, salvo Judas (que aparta su cabeza), se dirigen en sus gestos, miradas y actitudes hacia la cabeza de Cristo.
 - Las cabezas de los apóstoles marcan una línea de horizonte, cuyo punto central es la cabeza de Cristo.

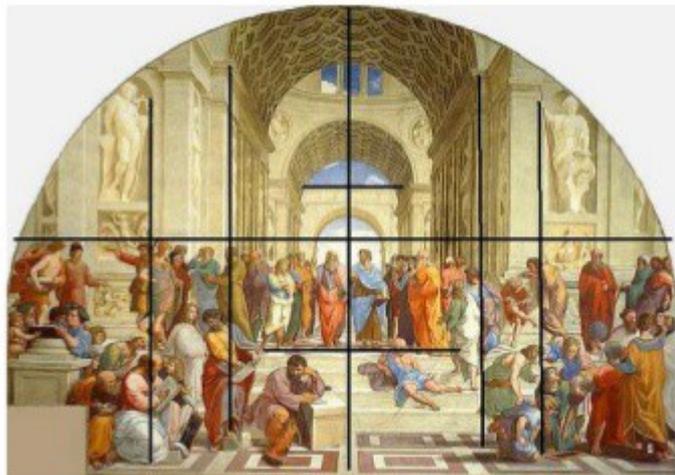
RAFAEL SANZIO

- Se caracteriza por la claridad y equilibrio compositivo, fundamentalmente en composiciones de carácter piramidal, como se aprecia en sus famosas *Madonnas*.
- Sus personajes se caracterizan por su serenidad, por su belleza ideal, de carácter delicado, de maneras suaves y armoniosas.
- Es un maestro del dibujo, heredando la tradición quattrocentista, aunque tras su etapa florentina, sus formas se irán suavizando, adoptando la técnica del *sfumatto* leonardesco y empleando colorido más suave y transparente, dotándolas de una gran delicadeza.
- Luces claras, uniformes, que subrayan las formas y el volumen, y empleo de una amplia y rica gama cromática.

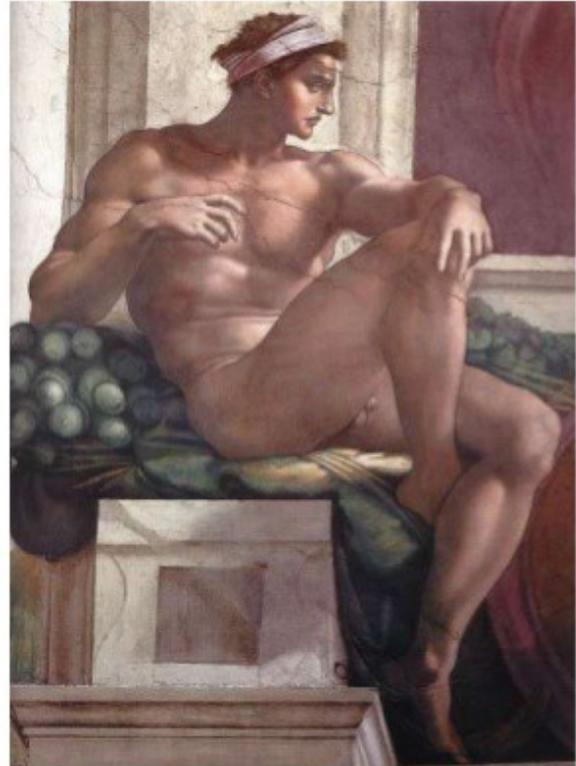
RAFAEL SANZIO

- Es un ejemplo perfecto de equilibrio, claridad y perfección compositiva, dominio de la perspectiva y de las masas, de la luz homogénea, del color armonioso y variado y del tratamiento del cuerpo humano, en personajes de aspecto monumental.
- Es un ejemplo paradigmático de la culminación de todos los valores del Renacimiento en el Cinquecento:
 - ❑ Equilibrio, armonía, antropocentrismo, recuperación de los modelos y valores clásicos, perfección, idealismo...

MIGUEL ÁNGEL

- Se consideró básicamente escultor y traslada esa concepción escultórica a la pintura, dotando a sus figuras de gran plasticidad.
- Se caracteriza por la precisión y perfección en el dibujo, que rodea sus formas, y por sus figuras de aspecto escultórico, de anatomías poderosas, voluminosas y de aspecto monumental.
- Exalta la figura y la anatomía humana desnuda como ningún otro pintor de su época con una monumentalidad nunca vista.
- También se interesó de modo especial por el movimiento del cuerpo humano, representándolo en infinidad de posturas, cada vez más complejas con el tiempo.
- La fuerza de sus figuras, sus posiciones complejas, inestables e incluso retorcidas y la potencia de sus expresiones corporales son un ejemplo de esa fuerza interna, tan característica de Miguel Ángel, conocida como *terribilità*.

Miguel Ángel: Ignudi de la Capilla Sixtina, 1508-12

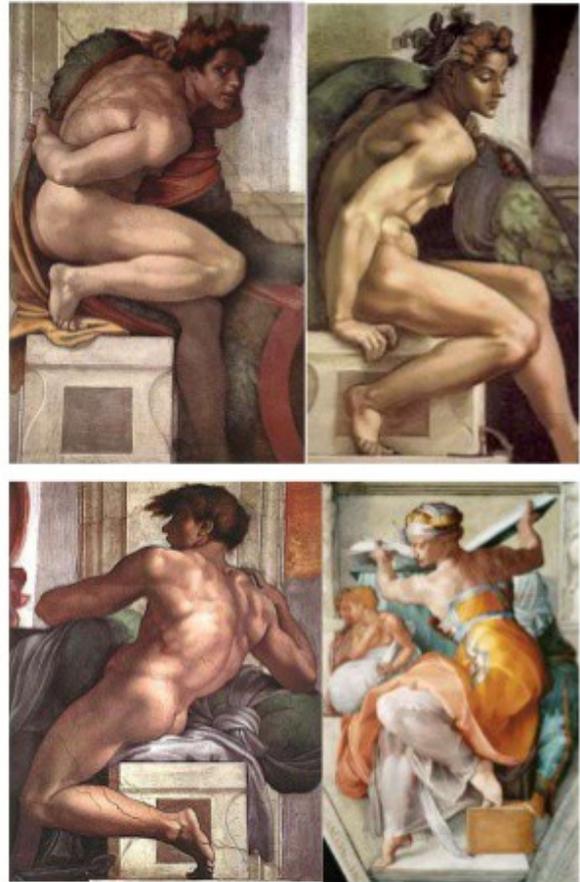
MIGUEL ÁNGEL

- Sus principales obras pictóricas las realiza para el papado en Roma y las realiza al fresco: *Techo de la capilla Sixtina* (1508-12). *El Juicio Final*, en el testero de la capilla (1537-41).

MIGUEL ÁNGEL

- Todas las figuras están remarcadas por un dibujo poderoso y plenas de volumen, fuerza, potencia, con anatomías muy poderosas y perfectamente despiezadas, de aspecto escultórico, representándolas en las más variadas e inverosímiles posiciones y en complicados escorzos.
- Los abundantes desnudo (*ignudi*) entre las escenas principales han llamado siempre la atención: pueden representar bien a la desnudez del hombre tras su caída en el pecado o, todo lo contrario, el tiempo dorado de la humanidad anterior al pecado original o incluso una especie de criaturas angélicas intermedias entre Dios y los seres humanos.
- Algunas de estas figuras en sus complejas y retorcidas posiciones (especialmente *ignudi*, profetas y sibilas) servirán de inspiración tanto a esculturas del propio Miguel Ángel como a los artistas manieristas.

MIGUEL ÁNGEL

- La famosa *terribilitá* de Miguel Ángel se hace visible en todo el conjunto, que desprende una enorme fuerza, movimiento y sensación angustiosa.
- En la figura desollada de San Bartolomé se ha querido ver una representación del propio pintor, en una posible y amarga reflexión sobre el paso del tiempo.

LA PINTURA VENECIANA

- Especial interés en la **captación de la luz y de sus efectos y en la representación del paisaje**, en atmósferas con **cielos tormentosos o con luces doradas, tamizadas** (frente a las tradicionales luces claras y homogéneas de tradición florentina), que dan una calidez especial a su pintura y que permiten fundir personajes y ambiente de un modo natural y a veces de carácter misterioso.
- Hay quien ha querido ver en esto una influencia del propio paisaje veneciano, con su laguna, sus canales, su neblina...
- **El paisaje se incorpora al cuadro con tanto o mayor protagonismo que las figuras**, con una visión idílica, sensual, misteriosa, acentuada por esa luz matizada tan característica.

Giorgione: La Tempestad, 1506-8

LA PINTURA VENECIANA

- **Gusto por lo sensual, por la expresión del lujo y la alegría de vivir** propia de la pujante república comercial, mostrando un orgullo peculiar de su alto nivel de y forma de vida, que se trasladará a sus cuadros:
- Especial **gusto por el tratamiento del desnudo femenino**, resaltando su erotismo y prácticamente reduciendo el soporte mitológico a una mera excusa temática que permita recrearse en los valores sensuales de la anatomía femenina.
- **Interés por resaltar las cualidades táctiles de los objetos, de la suntuosidad mediante el colorido: telas, joyas, palacios, fiestas...**

Veronés: Detalle de Las Bodas de Caná, 1563

Tiziano: La Venus de Urbino, 1538

GIORGIONE:

- Será el iniciador y creador de esta escuela y maestro de Tiziano.
- Parece que había estudiado el *sfumatto* y la delicadeza de Leonardo y adapta esta técnica a su peculiar gusto por la luz, por el paisaje y por el desnudo femenino, de carácter sensual.
- Crea composiciones envueltas en una luz dorada, con atmósferas en ocasiones nebulosas, de carácter misterioso, poético, en las que personajes, paisaje y ambiente se funden suavemente.
- Se interesa especialmente por incorporar el paisaje y estudiar los efectos de la luz en el mismo, llegando a convertirse en el tema principal, como en *La Tempestad*, iluminando toda la escena mediante un rayo en un cielo nebuloso y gris.

Giorgione: *La Tempestad*, 1506-8

GIORGIONE:

- Sus colores son ricos, variados, interesándose especialmente en las cualidades táctiles y en la graduación de los colores en diferentes tonalidades. Llegará a pintar directamente sobre el lienzo, prácticamente sin boceto previo.
- Las formas tienden a difuminarse, suavizando sus contornos y diluyéndose en la atmósfera de sus luces doradas o neblinosas en suaves transiciones.
- Sus obras *La Tempestad* y *Venus dormida* (modelo de Venus recostada de gran transcendencia en el futuro) se convierten en ejemplos de esta nueva pintura y en modelos a imitar por sus seguidores.

Giorgione: *La Tempestad (detalle)*, 1506-8

Giorgione: *Venus dormida*, 1507-10

TIZIANO:

Entierro de Cristo, 1559

Carlos V en Mühlberg, 1548

Retrato de Paulo III, 1545-46

- Trató todos los temas:
 - Pintura religiosa.
 - Retratos (llegando a formular tipos de tanta trascendencia como el retrato ecuestre de *Carlos V en Mühlberg*).
 - Pintura mitológica, alegórica...
 - Pintura histórica.

La Venus de Urbino, 1538

La Religión sacorrida por España, 1572-75

Alacución del Marqués de Vasto, 1539-41

TIZIANO:

- Será el mejor representante de la escuela veneciana, empleando un colorido muy rico y brillante y una pincelada que cada vez se hace más suelta con los años, resultando en un claro predominio del color sobre el dibujo.
- Sus cuadros muestran la suntuosidad de la pintura veneciana, con un gran tratamiento de los detalles, de los vestidos y de sus brillos y texturas, así como de su suntuosidad y alegría de vivir, como en *Bacanal de los Andrios*, *Concierto Campestre*...
- La luz cálida y dorada y los efectos lumínicos adquieren especial protagonismo, así como la integración del paisaje y las figuras.

Titiano: El amor sagrado y el amor profano (1515-16) y Dánae recibiendo la lluvia de oro (1565)

TINTORETTO:

- Jacopo Robusti, **Tintoretto**: Se le considera el introductor del **manierismo** en la pintura veneciana por el empleo de numerosos recursos que rompen con el clasicismo anterior y que le aproximan al barroco.
- Muy influido por el color de Tiziano y la fuerza anatómica, el dibujo y dinamismo de Miguel Ángel.
- Suele introducir fuertes contrastes de luz en las escenas, de carácter teatral, con luces potentes que acentúan los contrastes entre zonas iluminadas y de sombra, de un modo expresivo y anticipando el tenebrismo de Caravaggio.

Tintoretto: Hallazgo del cuerpo de San Marcos, 1562-66