

Historia del Arte. 2º de Bachillerato

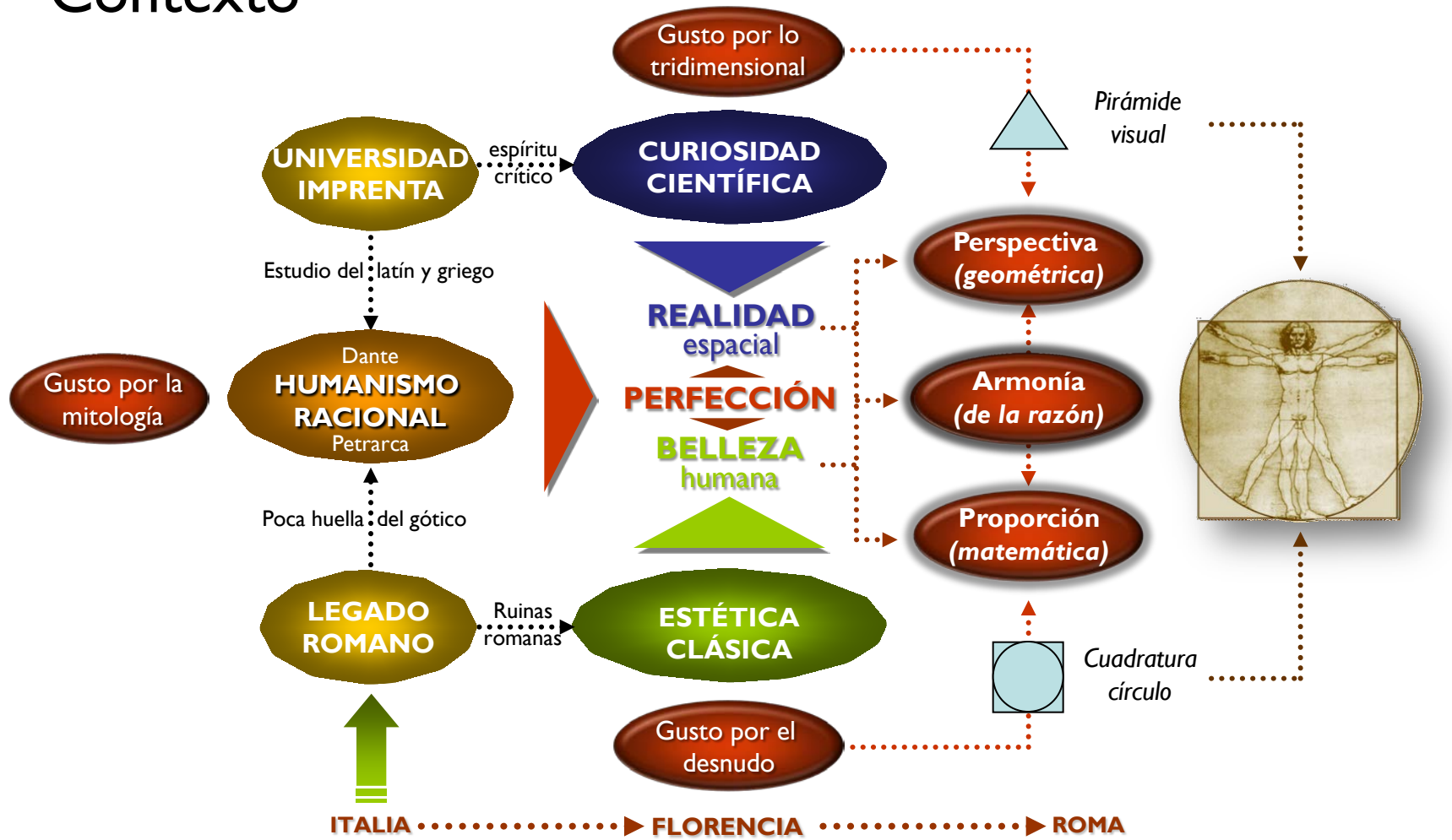
El Quattrocento (Italia, siglo XV)

Joaquín García Andrés

- ✓ Al mismo tiempo que en, pleno siglo XV -el *Quattrocento*- el gótico triunfa en Europa y en Flandes la pintura alcanza las más altas cotas de realismo, en Florencia (Italia), y siguiendo la estela de Giotto, se ponen las bases de un nuevo estilo: el renacimiento.
- ✓ El legado del arte romano, a flor de piel entre las ruinas de sus antiguas ciudades, hizo renacer el gusto por la estética clásica, en particular por el desnudo como exponente de la belleza humana. Así mismo, la escasa huella dejada por el arte gótico y la difusión de los estudios del griego y el latín gracias a la imprenta, también facilitó el renacer de la mitología, en un momento en el que, tras la crisis del siglo XIV, el cristianismo da un giro hacia el Humanismo racional, de la mano de escritores como Dante y Petrarca. A partir de ahora el ser humano se considera una “obra a imagen y semejanza del creador” -Dios-, por ende, exponente de la perfección; idéntico anhelo de Grecia y Roma.
- ✓ En el seno de las universidades se promueve la curiosidad científica a través del espíritu crítico, sobre todo de la representación de la realidad espacial de manera tridimensional, pero no de un modo intuitivo, como lo hacían los flamencos, sino de forma racional, como ya lograron los antiguos artistas clásicos griegos y romanos.
- ✓ Dado que la perfección es un concepto tan discutible como subjetivo, los artistas italianos fundamentaron su consecución en que el resultado de sus obras se ajustara a la idea de armonía, pero una armonía basada en los principios de la razón. Y esta se identifica con la existencia del orden, fruto de la aplicación al arte de las matemáticas (especialmente en lo relativo a la proporción de la belleza del cuerpo humano) y la geometría (para lograr la perspectiva espacial de forma científica, esto es, racional).
- ✓ El exponente de lo anterior quedará reflejado en tres figuras identificativas del Renacimiento: la pirámide visual -el triángulo que refleja el equilibrio- y la anhelada cuadratura del círculo, consistente en el deseo de hallar un cuadrado que posea un área igual a la de un círculo dado. Un propósito hoy imposible de lograr, pero que ha proporcionado algunas de las mejores obras maestras del arte.

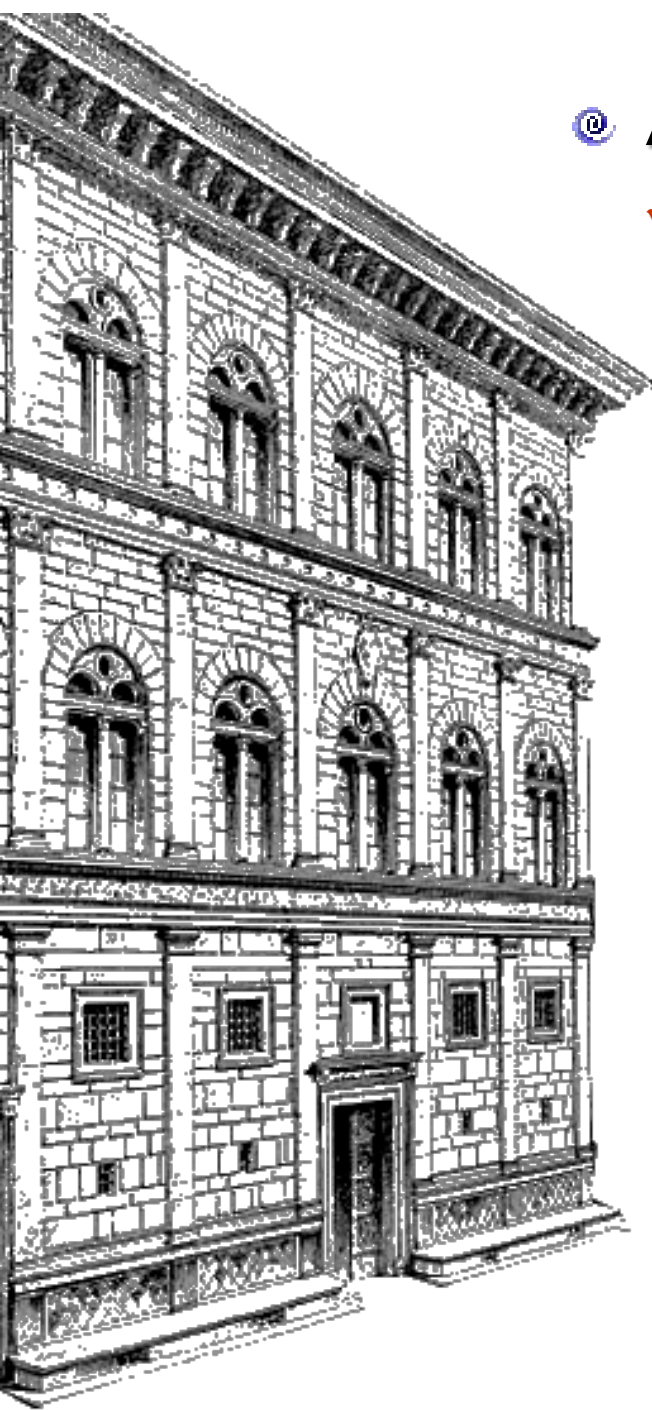


Contexto



ITALIA FLORENCIA ROMA





@ Arquitectura del Quattrocento (s. XV)

✓ Características generales

Lenguaje clásico (la herencia del arte romano):

- El renacer {
- ✓ Materiales nobles y cuidados → **calidad**.
 - ✓ Utilización de los órdenes clásicos → **belleza**:
 - Predilección por el Corintio y el Compuesto.
 - Entablamentos rectos y cubiertas con frontón.
 - ✓ Cubiertas planas y abovedadas; recuperación de la cúpula.
 - ✓ Valoración espacial interior y exterior → **espacio diáfano**.

Lenguaje innovador (la aportación renacentista):

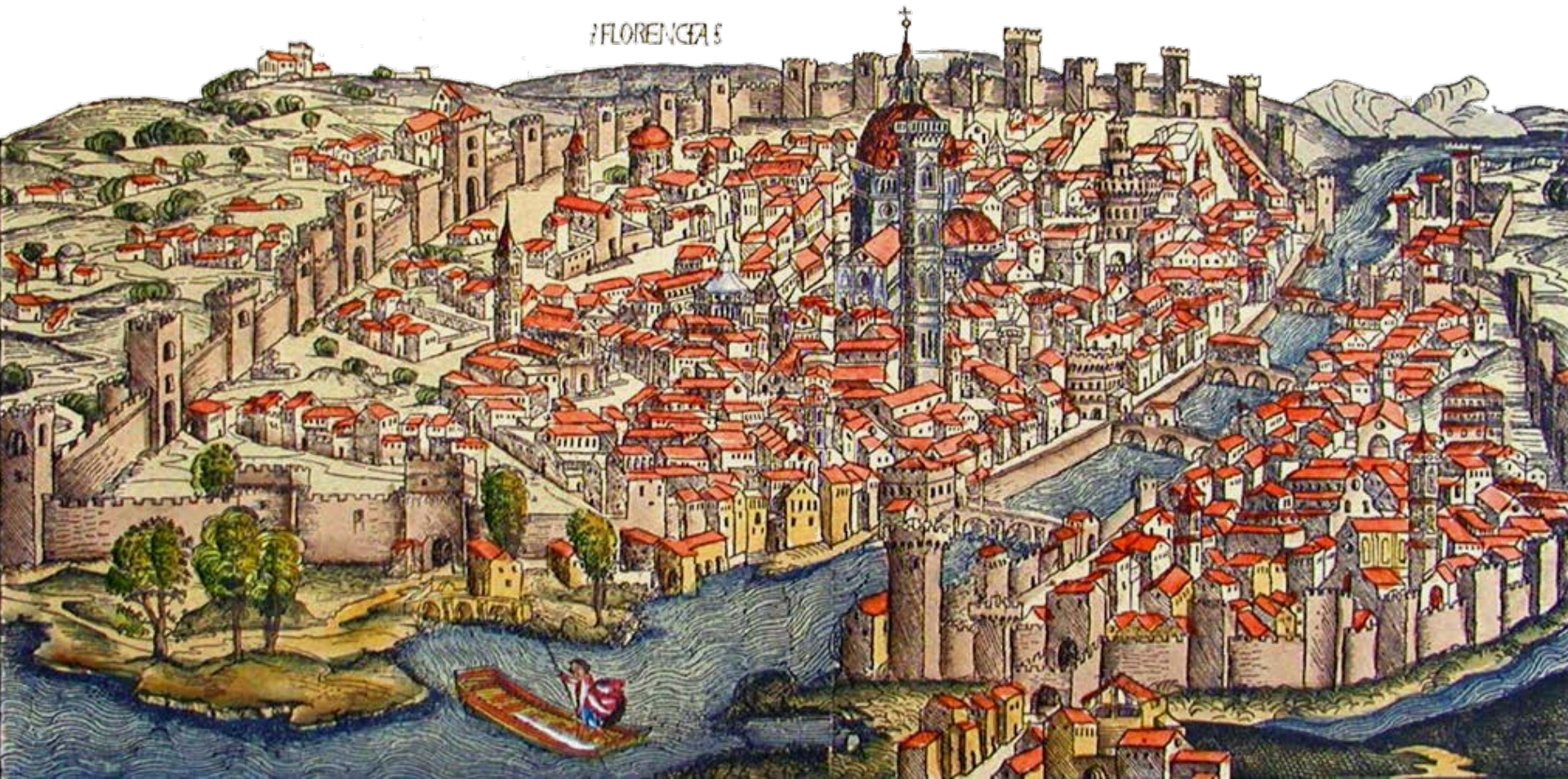
- Dimensiones racionales, aprensibles → **escala humana**.
- Concepción unitaria e integrada del espacio → **perfección**:
 - Interiores simétricos según las leyes de la *perspectiva*.
 - Plantas preferentemente centralizadas:
 - Cruz griega inscrita en cuadrado y con cúpula.
 - Compensación entre las masas y los vacíos.
 - Equilibrio entre estatismo y dinamismo → **armonía**:
 - Arcos y vanos de $\frac{1}{2}$ punto; óculos (dinamismo).
 - Entablamentos + cornisas adinteladas (estatismo).
- Concepción matemática tan sencilla como clara → **proporción**:
 - Organización modular → volúmenes simples (cubo, círculo).
 - Importancia de las cornisas → **tendencia a la horizontalidad**.
- Reivindicación de la luz natural → **ausencia vidrieras de colores**.
- Ornamentación libre y *seriada*: *grutescos*, guirnaldas y medallones.

✓ Tipologías

- RELIGIOSA:
 - Iglesias:
 - Planta central.
 - Planta longitudinal.
- CIVIL-URBANA:
 - Palacios (públicos y privados).

✓ Principales artistas y focos

- Centro neurálgico: **Florenia (norte de Italia)**
- Precursores: Filippo Brunelleschi (1377-1446)
León Baptista Alberti (1406-1472)
- Artífices: Michelozzo Michelozzi (1396-1472)
Giuliano de Sangallo (1445-1516)
Giuliano da Maiano (1432-1490)



@ Filippo di Ser Brunelleschi

✓ Características

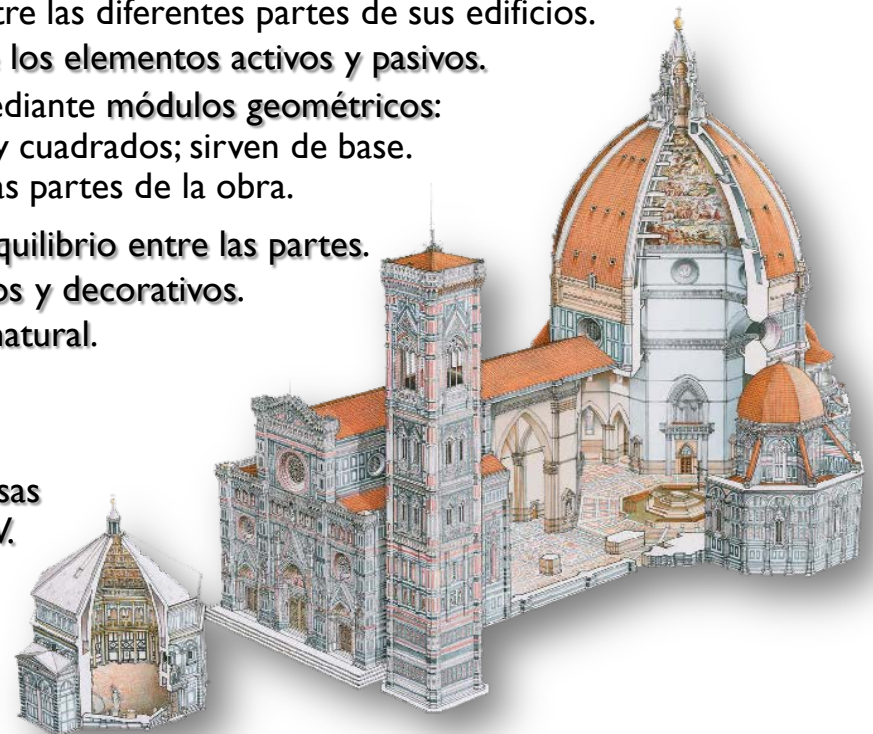
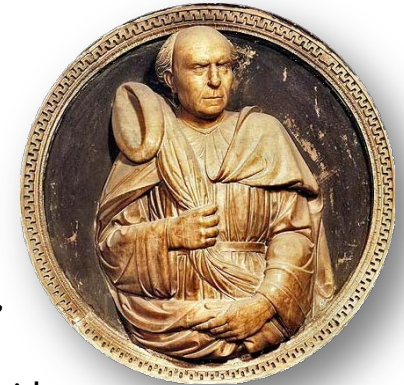
Formado en el campo de la orfebrería y la escultura, su mayor aportación estuvo en la arquitectura, integrando la cúpula como el elemento rector del edificio. Dejó de ser un “maestro de obras” para convertirse en un “proyectista”, el primero de la historia. Sus principales características identificativas son:

- Organización del espacio según criterios matemáticos sencillos que dan sentido de unidad y armonía a las distintas partes que forman el edificio, lo que logra mediante:
 - La disposición clara y ordenada de los elementos constructivos para aportar racionalidad:
 - Articulación de los paramentos mediante pilastras y ménsulas las cuales destacan las relaciones modulares existentes entre las diferentes partes de sus edificios.
 - Alternancia cromática (bicromía) entre los elementos activos y pasivos.
 - La subdivisión de superficies y espacios mediante módulos geométricos:
 - Integración de ámbitos semicirculares y cuadrados; sirven de base.
 - Rigurosa relación proporcional entre las partes de la obra.
- Edificios concebidos a escala humana y con equilibrio entre las partes.
- Modelado preciso de los detalles constructivos y decorativos.
- Especial valoración de la existencia de la luz natural.

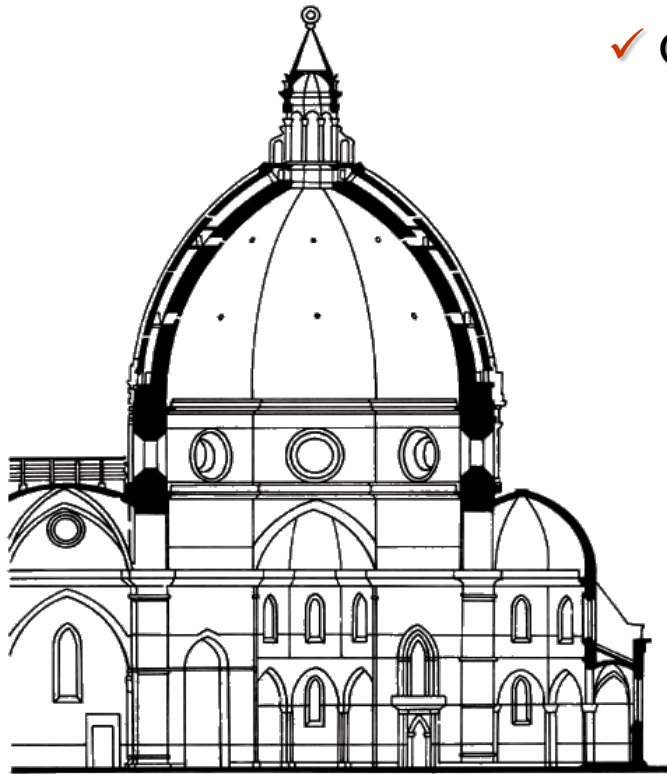
✓ Principales obras

Gran parte de sus actuaciones son obras religiosas levantadas en Florencia durante la 1ª ½ del s. XV.

- Cúpula de la catedral (Sta. M^a de las Flores).
- Iglesia y capilla funeraria de San Lorenzo.
- Hospital-orfanato de los Inocentes.
- Capilla Pazzi (iglesia de Sta. Croce).



✓ Cúpula de la catedral de Florencia (1418)



- Prodigio de ingeniería que cubre un espacio de 42 m. de diámetro interior y 100 m. de altura interior, que entonces hacía imposible la utilización de cimbras de tal magnitud; por eso es conocida como el *Cupulone*.
- La cúpula se le encarga tras un concurso de ideas en 1418 con casi 40 años de demora y 16 de realización.
- Modelo de cúpula sobre tambor octogonal con perfil apuntado de doble casco, cuyo espacio interior tiene por objeto aliviar el peso de la exterior sobre ésta:
 - Interior con paramento ligero (ladrillo) dispuesto en espiga y en anillos concéntricos *autoportantes* de herencia clásica:
 - *Tesoro de Atreo* minoico.
 - *Panteón de Roma*.

- Exterior elevado sobre nervios (góticos) de mármol cerrando los *plementos* con el mismo material ligero, cuyos orificios delatan los *mechinales* del andamiaje.
- Tambor en este caso de indudable influencia bizantina:
 - Revestido de mármoles bícromos (blanco-verde) los cuales conjugan el valor plástico con el tectónico.
 - Apoyado en semi-cúpulas perimetrales que recogen el peso de la gran cúpula.
 - Perforado por un gran óculo en cada paño que filtra una luz lateral que crea sensación de cúpula flotante.
- Linterna circular que corona la cúpula e ilumina de forma cenital el interior de la misma.

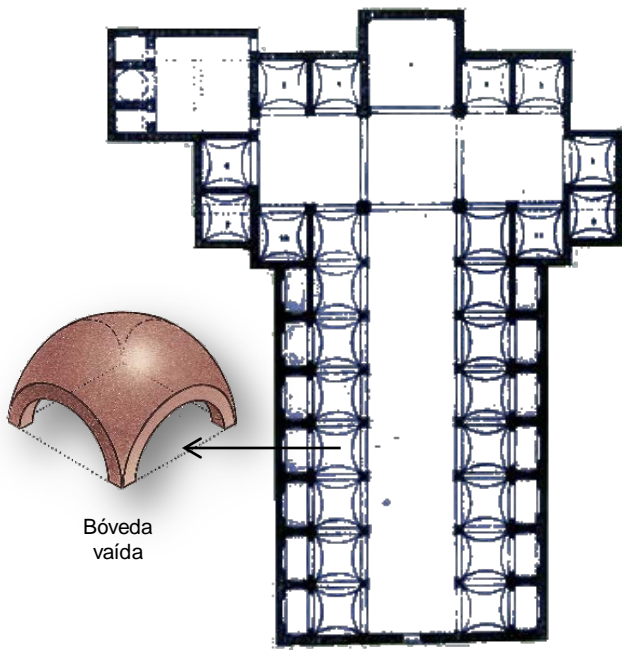


Paramento en espiga o en espina de pescado



✓ Iglesia de S. Lorenzo (1419)

- Iglesia y capilla funeraria de ocho familias florentinas, encargadas y financiadas por la familia Médicis.
- Planta de cruz latina según modelo basilical romano-paleocristiano, de transepto marcado y nave central destacada en altura, que se separa de las naves laterales mediante el empleo de columnas bajo arcos de medio punto.



Bóveda
vaída

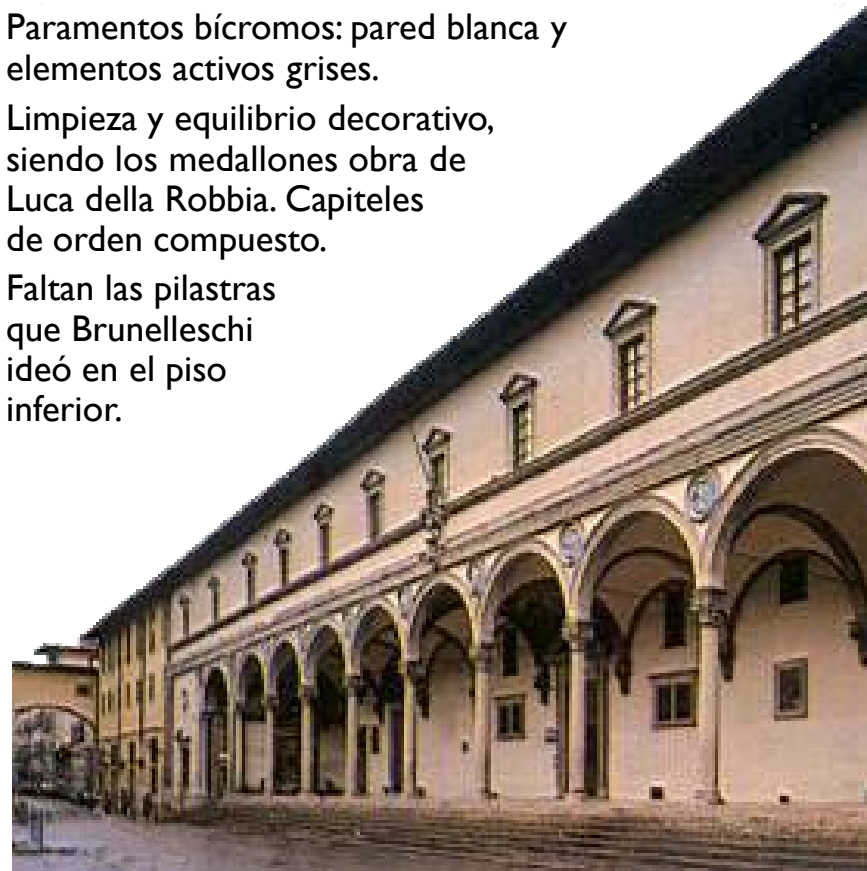
- Alternancia cromática (bicromía) en los paramentos y en el suelo, diferenciando las partes activas (en granito gris) de las pasivas.
- Integración de arcos sobre columnas -de orden corintio- y dinteles, los cuales actúan como cornisa, que confiere un sentido horizontal y genera una línea de fuga hacia el ábside (focalidad).
- Concepción del espacio interior en perspectiva, con una marcada simetría y axialidad hacia dicho ábside central.
- Cubierta plana en la nave central con entablamento de arquitrabe, friso y cornisa, bajo un artesonado dividido en *casetones*, junto con bóvedas vaídas en las naves laterales y una cúpula sobre crucero.
- Luz natural, de procedencia lateral en naves (indirecta) y cenital en el crucero.
- Articulación del paramento geométrica, armoniosa, proporcionada, mediante ménsulas y módulos de proporcionalidad definidos por el diámetro de los arcos: la altura total equivale al doble del diámetro.

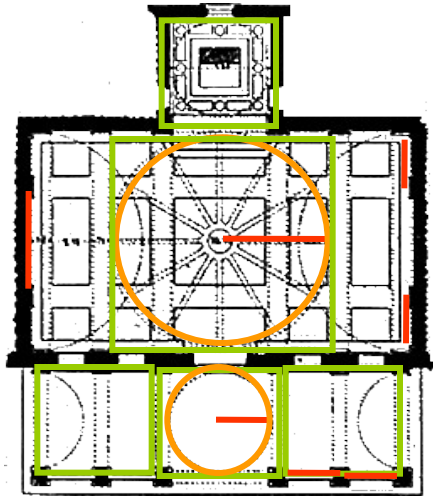


✓ Hospital de los inocentes (1419)

El piso inferior es obra de Brunelleschi.

- Sistema de proporciones modular de base cúbica en el que el ancho de los arcos es igual al alto de las columnas; lo mismo ocurre con la profundidad dada al pórtico.
- Predominio de las líneas horizontales gracias a la preeminencia dada tanto al entablamento como a la cornisa.
- Paramentos bícromos: pared blanca y elementos activos grises.
- Limpieza y equilibrio decorativo, siendo los medallones obra de Luca della Robbia. Capiteles de orden compuesto.
- Faltan las pilastras que Brunelleschi ideó en el piso inferior.

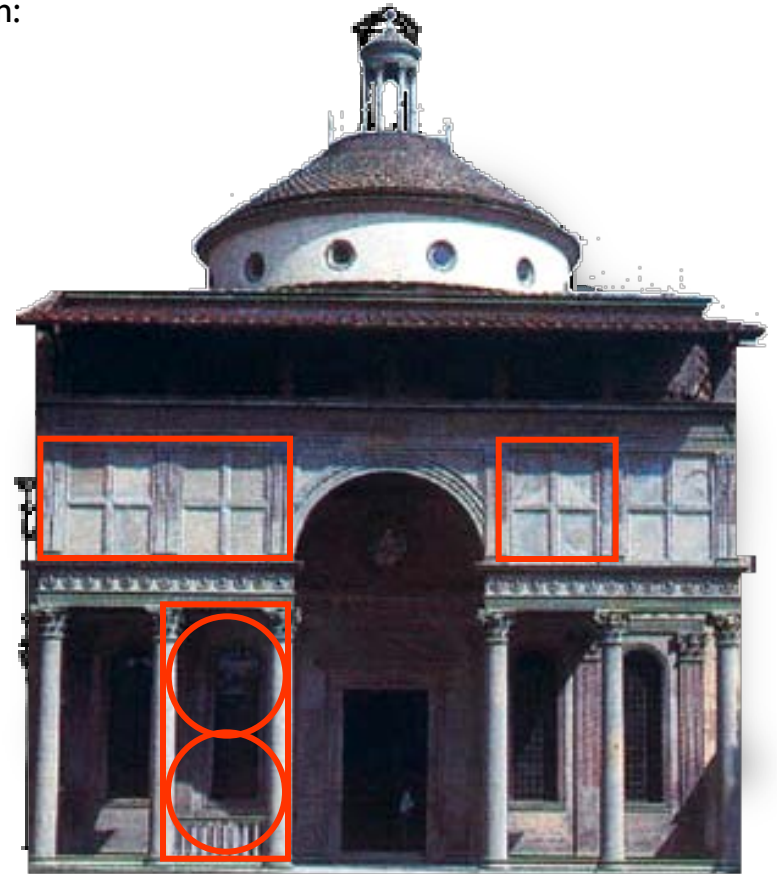




✓ Capilla Pazzi (1430-1451)

- Capilla funeraria de la familia Pazzi, que también encargan la Sala capitular de la iglesia de Sta. Croce, en la que se levanta esta capilla.
- Espacio unitario integrado por tres ámbitos en planta de cruz griega:
 - Pórtico de acceso a la capilla con cúpula interna en tramo central.
 - Nave principal cubierta con cúpula central; doble que la anterior.
 - Ábside con cúpula de idénticas dimensiones que la del pórtico.
- Tamaño a escala humana, ejemplo de *organización modular geométrica* tal como se advierte en:

- Planta y alzado marcadamente simétricos y armónicos:
 - Cada módulo es igual al radio de la cúpula pequeña.
- Fachada organizada de forma geométrica:
 - Pórtico sobre columnas lisas de orden compuesto de cinco tramos rectangulares; laterales $\frac{1}{2}$ central.
 - Entablamento cuya altura es $\frac{1}{3}$ parte del pórtico:
 - Arco en el tramo central (ocupa toda su altura).
 - Dintel en sendos tramos laterales.
 - Intercolumnio rectangular equivale a dos círculos.
- Alzado del espacio interior igualmente modular:
 - Paramento rectangular dividido en dos zonas:
 - Inferior rectangular.
 - Superior semicircular.
 - División marcada con cornisas: horizontalidad.
 - Articulación con pilastras, ménsulas entre los intercolumnios que marcan el módulo y dan verticalidad.
 - Bicromía del paramento: elementos activos y pasivos.



@ León Baptista Alberti

✓ Características

Consolida el estilo iniciado por Brunelleschi pero con mayor preocupación por las matemáticas. En este sentido es un teórico de la arquitectura que sólo se ocupará del diseño de sus obras, en cuya ejecución no participa, dedicando parte de su tiempo a redactar un triple tratado sobre los principios básicos de su estilo: *De pictura* (1435), *De re aedificatoria* (1450) y *De statua* (1464).

Más allá de la intuición (la de los Flamencos) adquiere la categoría de **artista**, un ser hábil (como los maestros de obras) pero también ingenioso y creativo (como los Humanistas).

- En arquitectura, refuerza el ideal de belleza no como mera representación de la realidad sino como reflejo de la armonía, fruto del *número* y la *proporción*:

“La belleza es una especie de armonía y acuerdo entre todas las partes de un objeto, que constituye un todo construido un número fijo, una cierta relación, un cierto orden”.

- Es el creador de un modelo de fachada de gran pervivencia:
 - Basamento muy destacado.
 - Cuerpo inferior ligeramente retraído.
 - Inclusión del frontón, en ocasiones bajo un arco.
 - Presencia -ocasional- de volutas para unir los cuerpos.

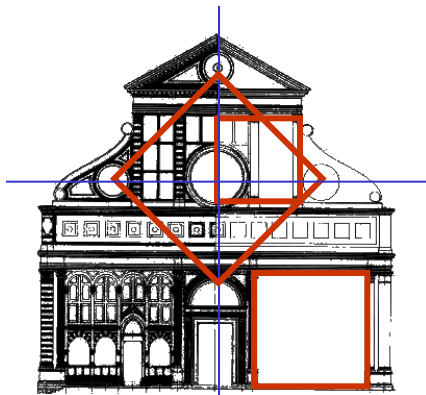
✓ Principales obras

- Religiosas (Iglesias):
 - Santa M^a Novella, en Florencia.
 - San Francisco, en Rímini.
 - San Andrés, en Mantua.
- Civiles (en Florencia):
 - Palacio Rucellai.
 - Palacio Pitti.



✓ Santa María Novella (1458-1470)

- Fachada de dos cuerpos de diferente anchura (inferior de herencia gótica) integrados mediante volutas o “aletones”.
- Organización de la fachada en módulos geométricos equivalentes a partir de formas sencillas:
 - Cuadrados y círculos, los cuales se integran.
 - Multiplicación y división de estas formas.
- Articulación del paramento muy clara que hace visible la organización precedente, mediante el uso de pilastras y de columnas adosadas.
- Evocación clásica con la presencia de un templete con frontón triangular que se contrapone a los arcos de $\frac{1}{2}$ punto.
- Evocación bizantina en la aplicación de mármol a modo de mosaico:
 - Pilastras bicromáticas.
 - Ídemarcos (apuntados).
- Axialidad y simetría, sólo rota por la apertura de puertas secundarias.



✓ Templo Malatestiano (1447-1450)

Iglesia sepulcro para gloria de Segismundo Malatesta mediante la presencia en el exterior de arcosolios y en el interior con la exposición de sus trofeos.

- Templo de origen gótico que se reviste con fachadas al gusto clásico renacentista, evocación del arco de triunfo romano (que quedó inacabado) con todos sus elementos:
 - Arco de medio punto sobre el pilar.
 - Entablamento liso sobre las columnas.
 - *Podium* inferior y frontón sobre la puerta.
 - Primacía de la fachada (marcada axialidad).



✓ San Andrés de Mantua (1472-1492)

- Edificio longitudinal que conjuga la tradicional cruz latina con la monumentalidad romana, la cual se percibe en su:
 - Planta de nave única con capillas entre contrafuertes;
 - Cubierta abovedada en las naves y en el transepto;
 - Cúpula (con linterna) sobre crucero.
- Fachada que expresa la organización interior del edificio:
 - La nave central es el doble de ancha que las laterales;
 - Las capillas se articulan con pilastras y entablamento;
 - La cubierta es abovedada y se decora con *casetones*.
- Influencia clásica de raíz romana (termas Caracalla):
 - Orden gigante rematado con un frontón.
 - Forma de gran arco de triunfo.
 - Casetones en las bóvedas.



✓ Palacio Rucellai (1446-1451)

- Perfecciona el prototipo del modelo de *Palazzio* del Renacimiento creado antes por Michelozzo.
- Ventanal *biforo* o geminado -de evocación gótica- formado por arcos de $\frac{1}{2}$ punto insertos en otro arco mayor, que también tomará de Michelozzo, pero que incluye un óculo entre los tres arcos.
- Agrega la superposición de órdenes en los pisos, con sus correspondientes entablamentos -como en el Coliseo romano- para conseguir una escala más humana. Y para lograr sensación de armonía y equilibrio incorpora:

- Pilastras, que con su verticalidad suavizan la horizontalidad de los entablamentos.
- Igualación en altura de los tres pisos.
- Almohadillado poco marcado del zócalo.



✓ Palacio Pitti (1458)

- Gradación de los pisos en altura.
- Almohadillado más robusto en el zócalo para otorgar aspecto defensivo y efectos de claroscuro.
- Integración del frontón triangular debajo de los arcos.



Escultura del *Quattrocento* (s. XV)

✓ Características generales

- Pervivencias clásicas → precedentes en pórtico occidental de la catedral de Reims.
- Variedad de materiales: piedra, madera, terracota, yeso y, sobre todo, bronce.
- Exaltación de la belleza del ser humano,, exterior e interior → humanismo.
 - Valoración del cuerpo humano, sobre todo masculino → naturalismo.
 - Se prima la representación veraz frente a la idealización → realismo.
 - Proporciones armoniosas, pero aún de canon estilizado → esbeltez.
 - Ausencia de poses de grandeza o heroísmo → dignidad y vitalidad.
- Temática mitológica pero con simbolismo cristiano (no doctrinal).
- Composiciones cerradas, dinámicas pero muy equilibradas.
- Independencia de la arquitectura y amplitud de géneros:
 - Bustos y bultos redondos: retratos y desnudos.
 - Relieves escasos, que valoran la perspectiva.
 - Medallones (también llamados *tondos*).
 - Estatuas ecuestres.

≠ Roma = Roma

≠ Roma

≠ Gótico



Busto de Giovanni Donatello. Bronce.

1450

✓ Principales artistas

- Precursor: Lorenzo Ghiberti (1378-1455)
- Artífices: Donato Donatello (1386-1466)
 - Jacopo della Quercia* (1374-1438)
 - Luca della Robbia* (1399-1482)
 - Antonio Pollaiolo* (1432-1498)
 - Andrea Verrochio* (1435-1488)



Nícocló da Uzzano. Donatello. Terracota.

1432

@ Donato di Niccolò, Donatello

✓ Características

- Notable inspiración clásica en gran parte de sus obras.
- Artífice de la representación del hombre lleno de vida, al que muestra en todas sus edades y actitudes.
- Concepción más popular, menos intelectual y elitista:
 - Posturas menos rígidas; acusado *contraposto*.
 - Penetración psicológica, dramatismo: *terribilità*
 - Relativa valoración de la proporción (canon).
- Tratamiento del relieve mediante el *schacciato*: finísimas capas de modelado, poco profundo y aplastado, con las que crea un efecto de perspectiva; semejante a lo que será el *sfumato* en el ámbito de la pintura.
- Importante contribución *naturalista*:
 - Integración de elementos florales.
 - Representación del desnudo masculino.

✓ Principales obras

- Esculturas:
 - David de mármol (vestido).
 - Profeta Habacuc (*Zuccone*).
 - David de bronce (desnudo).
 - Estatua ecuestre C. Gattamelata.
 - María Magdalena.
- Relieves:
 - Cantoría de la Catedral de Florencia.



David de mármol
Santa M^a de las Flores

1408



✓ Evolución

A lo largo de su evolución artística, Donatello atravesará por cuatro etapas, básicamente las siguientes:

- Primera etapa: 1408 Inicia su formación clásica en Florencia de la mano de Ghiberti → David vestido y *Zuccone*.
- Segunda etapa: 1430-32 viaja a Roma → David desnudo y a su regreso a Florencia, la Cantoría de la catedral.
- Tercera etapa: 1443-1453 estancia en Padua → Estatua ecuestre Condotiero Gattamelata. Captación psicológica
- Cuarta etapa: 1455. Crisis de valores. Expresionismo emocional, dramatismo → María Magdalena.

✓ David desnudo en bronce (1430)

- Primer desnudo exento desde la Antigüedad, que se inspira en la obra de Praxíteles, como se ve en:
 - La curva praxiteliana.
 - La calidad táctil de su anatomía.
- Temática innovadora y contrapuesta:
 - Joven indolente (no héroe) de cuerpo sensual.
 - Ensimismamiento, vida interior (psicológica).
- Técnica de modelado suave, que no cuida tanto la anatomía como la sensualidad (casi erótica).
 - Exaltación de la belleza a través del desnudo.
- Luz que resbala suavemente por la superficie:
 - Juego de luces y sombras.
 - Brillos y calidades táctiles.
- Composición cerrada y equilibrada (*contraposto*), reforzada por la destacada presencia de la espada.



✓ Cantoría catedral de Florencia (1433)

Presenta un tema religioso como si se tratara de una bacanal romana. Lo cual se percibe en:

- Las actitudes alegres, joviales, desenfadadas.
- Dinamismo acusado, que lleva a los personajes a rebasar el marco arquitectónico y a desplazarse entre las columnillas que articulan la tribuna, como si éstas no existieran.
- Relieve en *schacciato* y decoración escultórica naturalista que cubre totalmente la obra, lo cual aúna lo plástico con lo tectónico.

✓ Condotiero Gattamelata (1445-1450)

Primera escultura ecuestre del Renacimiento que se inspira en la estatua ecuestre de Marco Aurelio con la que guarda bastantes similitudes:

- Equitativo reparto de masas para conseguir una sensación de equilibrio sin merma de vitalidad.
- Dinamismo contenido expresado a través de la diagonal que generan espada y bastón de mando.
- Composición cerrada (los miembros del caballo reposan) y equilibrada al mismo tiempo.
- Aportaciones renacentistas patentes en:
 - Ausencia de referencias institucionales.
 - Carácter cívico y urbano de su ubicación.
 - Penetración psicológica de ambas figuras.

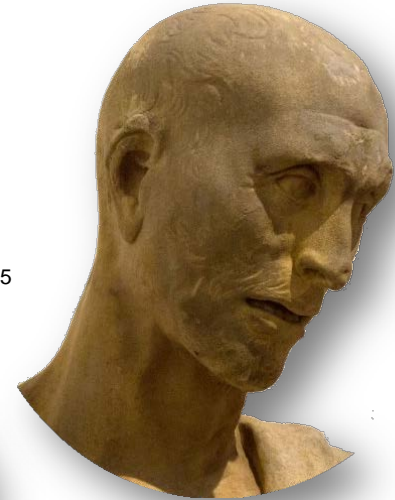


✓ Profeta Habacuc-Zuccone (1423)

- Obra de su primera época en la cual se muestra la dimensión poco idealizada del ser humano, característica de este autor.
- Estética muy próxima al retrato romano.
- Acusado realismo gestual, actitudinal y en el tratamiento de los ropajes.
- Expresión dura.



Profeta Habacuc
(Zuccone). 1423-25



María Magdalena.
1455

✓ María Magdalena (1455)

- Obra de su última etapa, marcada por la crisis de valores generalizada en Florencia, que afectó a la personalidad del artista.
- Interpretación más libre del espíritu renacentista:
 - Menor perfección técnica en favor de:
 - Mayor expresividad y dramatismo.
 - Huida del ideal de belleza.

@ Pintura del *Quattrocento* (s. XV)

✓ Características generales

Como la escultura

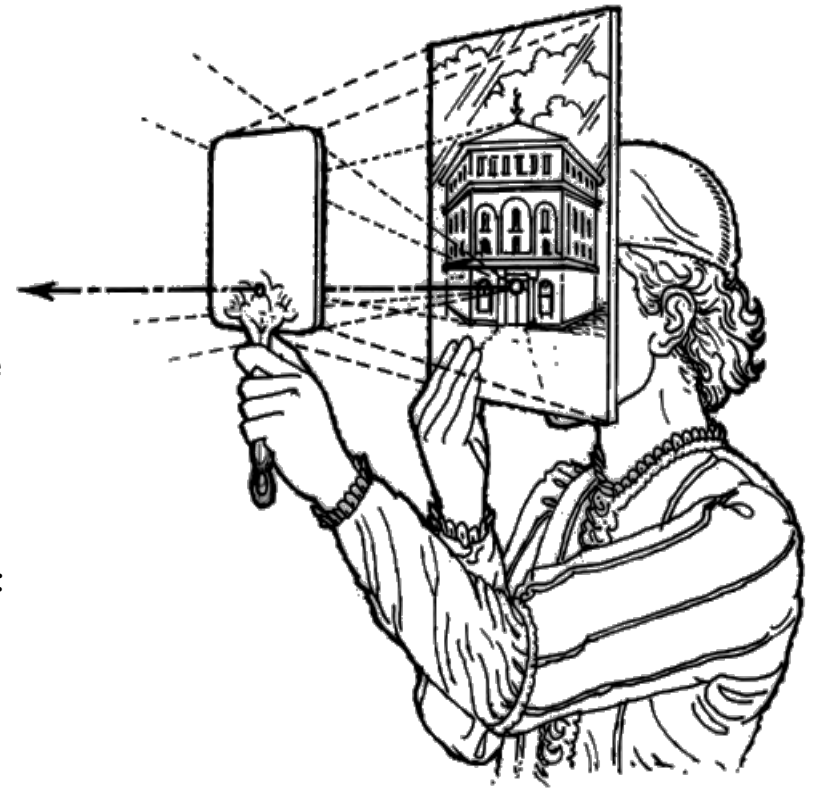
- Detallismo en la representación → realismo (influencia Flamencos, pero sin llegar a ello).
- Primacía del dibujo sobre el color, de la forma sobre el volumen (más *pictórico* que *plástico*):
 - Contornos muy nítidos, marcados.
 - Figuras planas, si apenas volumen.
- Luminosidad creciente pero para destacar los planos, no tanto las figuras → pocas sombras.

A diferencia de la escultura

- Exaltación de la belleza, en este caso idealizada. (para marcar distancia con los Flamencos):
- Temas religiosos en clave profana → naturalismo.
 - Paisaje bucólico (*hortus conclusus*).
 - **Desnudo femenino** (*idealizado*).
- Sentido narrativo representación → dinamismo.
- Perspectiva científica racional → representación tridimensional de la realidad.
 - *Perspectiva lineal o geométrica*: proyección de líneas que convergen en un punto -de fuga- para formar una "pirámide visual".
 - Gradación de la escala de las figuras según se sitúan en los planos más alejados.
- Composiciones unitarias aunque muy complejas:
 - Varias escenas o acciones en la misma obra.
 - Varios personajes, pero interrelacionados.

✓ Principales representantes

- Precursores: T. Masaccio (1401-1428?)
Fra Angélico (1390-1455)
- Artífices: Sandro Boticelli (1445-1510)
Piero della Francesca (1416-1492)
Andrea Mantegna (1431-1506)
Filippo Lippi (1457-1503)



@ Tommaso Masaccio (el toscano)

✓ Características

Representa el puente entre la pintura de Giotto y la nueva estética renacentista. De él conserva:

- Figuras veraces, de aspecto monumental, macizo, como *esculturas*. Arte grandioso.
- Limpieza de líneas y simplificación de los detalles, que se reducen a lo esencial:
 - Vestidos sencillos.
 - Sobriedad expresiva (cierta rudeza).
- Escenas con unidad narrativa y conexión (relación) entre los distintos personajes.

Pero a Masaccio cabe atribuir dos aportaciones:

- Espacios veraces, siendo el precursor de la perspectiva científica: percepción de la realidad por medio de *trampantojos**
- Generalización de fondos paisajísticos y arquitectónicos en lugar de neutros.



La Trinidad. Santa María Novella
Florencia. 1425-27

Adoración de los
Reyes Magos. 1426

* imágenes de arquitecturas falsas



✓ El Tributo (1424-28) Capilla Brancacci.

Obra organizada en función de las tres escenas que relata el episodio evangélico, si bien de un modo poco religioso y no en el orden histórico, para destacar más la actitud que el hecho en sí:

- Requisitoria del recaudador de impuestos a Cristo y actitud de aceptación (zona central).
 - Recogida del óbolo del pez muerto por parte de San Pedro (izquierda).
 - Pago al recaudador del impuesto requerido (derecha).
- Tratamiento monumental de los volúmenes, con carácter escultórico y limpieza de líneas.
 - Unidad descriptiva y de acción por parte de los representados, que se comunican entre sí.
 - Presencia de una incipiente perspectiva lineal a través de los elementos arquitectónicos, si bien se percibe todavía una llamativa *isocefalia* (ausencia de gradación de escala) medieval.
 - Composición cerrada, con predominio del grupo central, evocadora de la solidaridad y de la unidad de los apóstoles con su maestro, que recibe el foco principal de la luz. Las diagonales del entablamento y la de los brazos extendidos de Cristo y Pedro unen una escena con otra.





Virgen rodeada de ángeles. Museo de Frankfurt. 1429

📍 Fra Angélico

✓ Características

Conexión con pintura gótica (*sienesa e internacional*):

- Pintura al fresco.
- Trazo curvilíneo.
- Fondos dorados.
- Volúmenes estilizados.
- Misticismo y simbolismo. En tal sentido:
 - Temática mariana y conventual: Anunciaciones.
 - Serenidad y dulzura que evocan el amor divino.
 - Mayor volumen, pero superposición de figuras.

Aportaciones renacentistas:

- Inclusión de arquitecturas clásicas.
- Predominio de la línea; del dibujo.
- Incipiente perspectiva lineal.
- Equilibrio cromático.

✓ Principales obras

- Anunciaciones (sobre tabla):
 - Museo del Prado.
 - Museo de Cortona.
 - Convento de San Marcos.
- Frescos (sobre la pared):
 - Iglesia de San Marcos (Florencia).

La Anunciación. 1450



✓ Anunciación del Prado (1432-34)

- Actitudes sensuales tardo-góticas:
 - Estilización.
 - Elegancia.
 - Dulzura. } *Gótico internacional*
- Trazo curvilíneo, preciso y marcado:
 - Minuciosidad flamenca.
 - Lineal; pictórico.
- Cromatismo de naturaleza simbólica:
 - Manto virgen azul, pureza.
 - Gradación en las alas (arco iris).
- Luminosidad clara, diáfana, cenital.
- Naturalismo paisajista, no anatómico:
 - *Hortus conclusus* (jardín paraíso).
 - Detalle anecdótico (golondrina).



- Integración de la perspectiva lineal, mediante el recurso de:
 - Referencias arquitectónicas clásicas: arcos de $\frac{1}{2}$ punto.
 - Punto de fuga conforme a una pirámide visual: el banco.

✓ Anunciación del Monasterio de San Marcos (1437)



© Sandro di Mariano Filipepi, Botticelli

✓ Características

Hombre de temperamento atormentado, que plasmará en sus obras y personajes, los cuales aparecen en actitudes melancólicas, ensimismadas. Participa de las principales características de la pintura del *Quattrocento*, excepto de la representación del espacio en perspectiva:

- Figuras muy estilizadas y elegantes (como el gótico) e ingrávidas, (sin peso), como etéreas.
- Cultiva la belleza idealizada sobre todo en el desnudo y paisaje, sus temas principales.
- Trazo muy lineal (pictórico) pero nervioso, lo que aporta movimiento, agitación.
- Luz cenital que no genera sombras y, por ello, que no marca el volumen.
- Amplitud cromática, cuya pincelada logra efectos de transparencias.
- Funde la acción con el paisaje, creando composiciones unitarias.

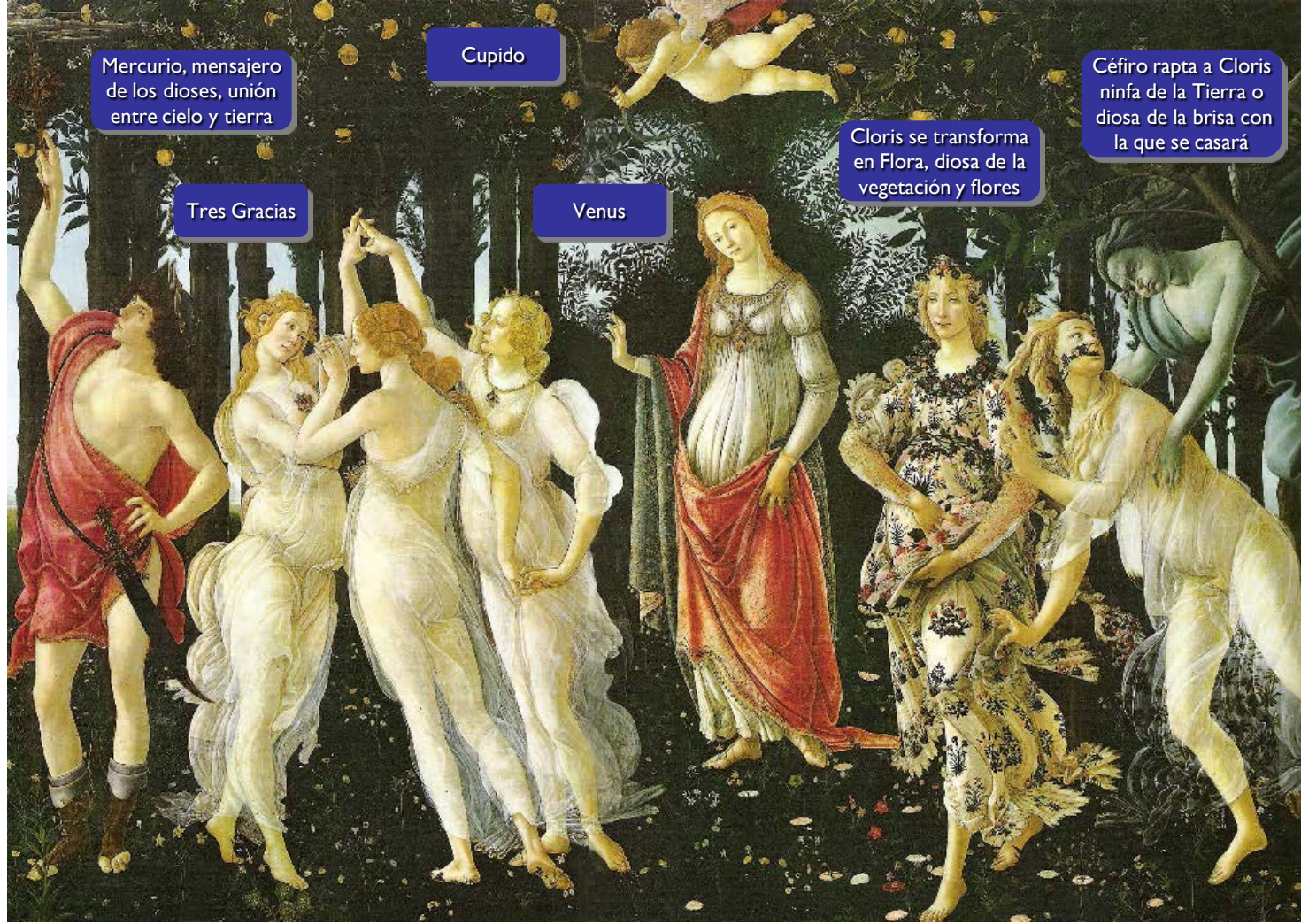
Dentro de su amplísima producción cabe distinguir dos épocas:

- **Etapa inicial**, más mitológica influenciada en el *neoplatonismo* (la importancia de las ideas), en la que aúna lo religioso con lo profano mediante *alegorías*.
- **Etapa final**, muy religiosa y espiritual. En el ocaso de su vida estuvo muy influenciado por la predicación del dominico Savonarola y quemará buena parte de su obra en 1497 en la *hoguera de las vanidades*.

✓ Principales obras

- Alegoría de la Primavera.
- El nacimiento de Venus.
- Marte y Venus.
- La calumnia de Apeles.





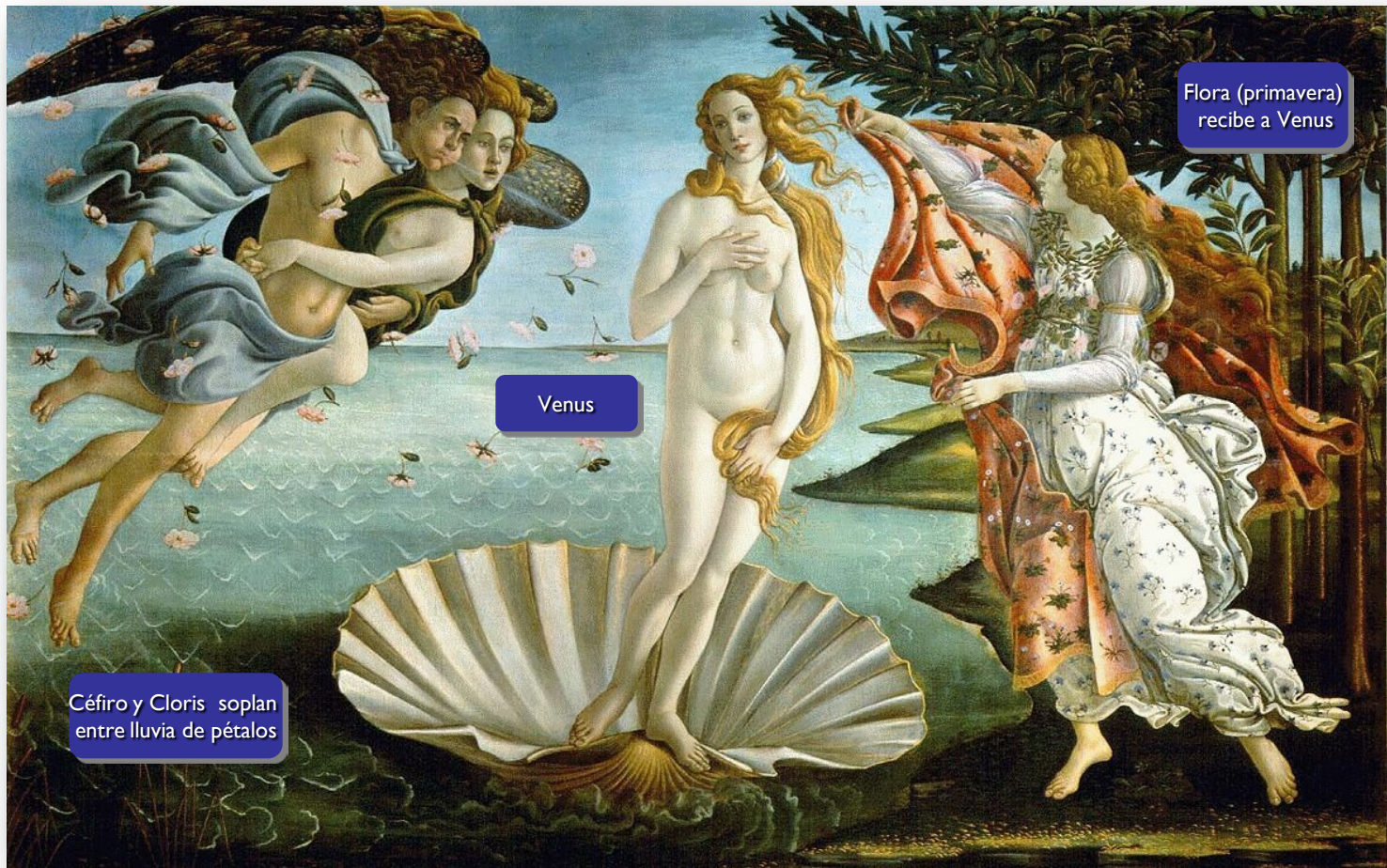
✓ La Primavera (1481-82)

Alegoría mitológica y neo-platónica del amor. Desnudo sutil y visión idealizada de la realidad. Pasa de la pasión terrena (Céfiro) a la contemplación celestial (Mercurio); del amor carnal y terrenal, al amor idealizado, sensual, espiritual.

- Protagonismo de la línea, vibrante y nerviosa.
- Luz diáfana y colores complementarios suaves.
- Ausencia de perspectiva; con figuras que flotan.
- Caras y paisaje delicados, idealizados bucólicos.
- Composición equilibrada y agrupación en tríos.

✓ El nacimiento de Venus (1485)

- Alegoría mitológica con significado religioso: del bautismo como fuente de la verdadera religión.
- Representación idealizada de la belleza espiritual propia del mundo de la ideas y no de la realidad (*neoplatonismo*) como una Venus púdica romana.
- Evocación del desnudo femenino de raíz clásica.
- Colores suaves y alegres, de evocación celestial.
- Línea sinuosa y nerviosa; da poco volumen:
 - Dibujo plano, tanto que carece de sombras.
 - Olas muy esquemáticas (como una mera idea).
- Luz cenital, diáfana, inmaterial; brillos cristalinos.
- Ausencia de perspectiva y espacio: figuras levitan.
- Composición triangular, mediante las diagonales que forman los grupos laterales como paréntesis.





Venus y Marte.
1483

Virgen del
Magnificat. 1481



La calumnia de Apeles. 1495



Ámbito

Función

Estilo

Cronología
Lugar y Autor

Tema

Tipología

Tamaño

Técnica

Material

Trazo

Aspecto

Luz

Color

Proporción

Perspectiva

Movimiento

Composición

Ámbito

Función

Estilo

Cronología
Lugar y Autor

Tema

Tipología

Tamaño

Técnica

Material

Masa

Aspecto*

* Se puede describir
la obra

Luz

Color

Proporción

Volumen

Movimiento

Composición



