

Comentario de texto > Escultura

Quattrocento italiano

Lee detenidamente el texto y responde a las cuestiones indicadas más abajo:

Lo que presta emoción a los progresos del siglo XV es que los artistas persiguieron correspondencias objetivas con la Naturaleza, que desencadenaron tremendas energías, suscitaron un penetrante espíritu de libre indagación que, a su vez, alimentó atrevidas ideas y produjo brillantes estilos individuales. Antes de que hubiera transcurrido la mitad del siglo, una galaxia de talentos coronó el arte italiano: Massaccio y Veneciano, los escultores Donatello y Ghiberti, y los arquitectos Brunelleschi y Alberti desarrollaron tanto teórica como empíricamente bases científicas para los medios de representación (...). Además, estos recursos abstractos para interpretar y ordenar- perspectiva, proporción, anatomía y estudio de la luz- no fueron prerrogativa única de la escultura o la pintura. Se establecieron criterios seculares para realizar y juzgar todo el arte. (A. E. Elsen, Los propósitos del arte. Madrid, 1971).

- Resume las ideas fundamentales expuestas en el texto y comenta el contexto socio-histórico del renacimiento, haciendo especial referencia a los aspectos culturales.
- Analiza las características generales de la arquitectura italiana del Quattrocento con especial mención a los arquitectos que se citan.
- Comenta la obra de los escultores y pintores mencionados.

TEXTO

a) Resume las ideas fundamentales expuestas en el texto y comenta el contexto socio-histórico del renacimiento, haciendo especial referencia a los aspectos culturales.

Se trata de un texto *historiográfico*, un fragmento del libro "Los propósitos del arte", cuyo autor es el historiador de arte A. E. Elsen, publicado en Madrid en 1971 (no consta la editorial). Elsen analiza los progresos artísticos del Quattrocento italiano (siglo XV), en Florencia. En primer lugar, destaca el papel de determinados artistas que aplicaron su inteligencia libremente al estudio de la Naturaleza, para tratar de representarla de forma objetiva y racional, creando un nuevo estilo, el Renacimiento. Cita a grandes arquitectos, como Brunelleschi y Alberti, escultores como Donatello y Ghiberti y pintores, como Masaccio y Veneciano. Cada uno de ellos se dedicó al estudio y elaboración de un método científico de representación de lo natural en sus respectivos campos. Estos artistas estaban influidos por la antigüedad clásica, siempre latente en Italia (Brunelleschi y Donatello viajaron a Roma para estudiar los monumentos antiguos), buscando en ella su inspiración. Creían que lo bello era la manifestación del orden intelectual del mundo, como obra divina, y se expresaba a través de la proporción y el número. Estudiaron la perspectiva (invento de Brunelleschi, aplicado por primera vez a la pintura por Masaccio), la anatomía (Donatello), la proporción (Alberti, Ghiberti), la luz (Masaccio y Veneciano). Eran hombres de ideas, que desarrollaron una personalidad y estilo propios, lo que les permite salir del anonimato y dejar de ser simples artesanos, como en la Edad Media, y convertirse en artistas que gozan de la estimación y fama entre sus conciudadanos. Las artes visuales eran consideradas artes liberales. Otra idea importante que aparece al final del texto es que los criterios artísticos del momento son laicos, no religiosos; así se comprueba la libertad espiritual, sin las ataduras religiosas medievales, que muestran estos hombres renacentistas. Frente a la supeditación del individuo a la divinidad, propia de la concepción medieval del mundo, el hombre renacentista se hace centro de él (antropocentrismo) con su confianza en su ingenio, en su curiosidad y razón. El Renacimiento surge en Italia. Su nacimiento va unido al descubrimiento y estudio (renacer) de la cultura y el arte de la Antigüedad clásica. Se valora al hombre como centro del universo (Humanismo). El **teocentrismo** medieval va a ser sustituido por un **antropocentrismo**.

Este movimiento nuevo se inicia en el siglo XV en Florencia (**Quattrocento**), donde los Médici, banqueros y mecenas, se rodearon de los mejores artistas; alcanza su apogeo en el siglo XVI (**Cinquecento**) en el foco de Roma, siendo los papas grandes **mecenas**, difundándose por toda Europa a lo largo de este siglo.

Teocentrismo: Dios es el centro del Universo.
Antropocentrismo: el hombre es el centro del Universo.
Mecenas: persona poderosa que protege a los artistas. Su nombre proviene del romano Cayo C. Mecenas (70- 8 a. de J.C.), hombre de confianza de Augusto, famoso por emplear su riqueza en proteger a literatos y artistas.

b) Analiza las características generales de la arquitectura italiana del Quattrocento con especial mención a los arquitectos que se citan.

El arquitecto aspira a hacer un arte *racional* y *objetivo*; de ahí la adopción de las formas arquitectónicas de la Antigüedad clásica, agrupadas en reglas fijas: *los órdenes*. Ahora se utilizan los cinco órdenes romanos (toscano, dórico, jónico, corintio y compuesto) muchas veces superpuestos. Volvemos a encontrar columnas, entablamentos, frontones, etc. El arco utilizado es el de *medio punto*. En cubiertas se prefiere la *bóveda con casetones* o la *cúpula*, aunque a veces se utiliza la cubierta de madera. Las *plantas* predilectas son las centrales.

El espacio interior se organiza de acuerdo a las leyes de la *perspectiva geométrica*, teoría formulada por Brunelleschi que consiste en la pirámide visual (el espectador estaría situado en la base de una pirámide cuyo vértice es el punto de fuga hacia el que convergen todas las líneas del espacio). Las líneas longitudinales quedan cortadas por otras transversales, originándose cubos en profundidad hasta el fondo. El edificio renacentista da impresión de *orden*, *simetría* y *claridad*.

En *decoración* se utilizan guirnaldas, escudos, medallones, bustos, etc siendo muy típico el *grutesco* (tema vegetal y animal entrelazado) que se organiza simétricamente en torno a un eje (decoración de *candelieri* o *candelabro*).

Respecto a la *tipología* de los edificios, se hacen religiosos (iglesias o templos) y civiles (**palacios**).

Filippo **Brunelleschi** (1377-1446) fue un gran arquitecto y escultor florentino del Quattrocento. Es el creador de la teoría de la perspectiva geométrica. Es autor de la *cúpula de Santa María de las Flores*, la primera arquitectura renacentista, grandiosa, elevada sobre un tambor octogonal y formada por una media naranja incluida en una cubierta apuntada, realizada en ladrillo y con tirantas y linterna de mármol. También realizó las *iglesias de San Lorenzo* y del *Santo Spirito*, de planta basilical, y la *capilla de los Pazzi*, todas en Florencia.

León Bautista **Alberti** (1404-1472) fue un humanista florentino de gran formación y artista polifacético. Tratadista del arte (*De re aedificatoria*) defiende una arquitectura basada en la armonía y la proporción áurea. Entre sus obras destacan el *palacio Rucellai*, donde aplica en las pilastras la superposición de órdenes romana, la *iglesia de Santa María Novella*, de gran armonía y con dos volutas para unir los diversos cuerpos, la *iglesia de San Andrés de Mantua* y la de *San Francisco de Rímimi*, cuyas fachadas están muy influidas por los arcos de triunfo romanos.

Los palacios: son macizos y cerrados, como cubos, generalmente de tres pisos organizados en horizontal y decorados con almohadillado, con un patio interior.

c) Comenta la obra de los escultores y pintores mencionados.

Donatello (1386-1466) trabaja todo tipo de materiales, con los que representa la figura humana con gran variedad de edades y actitudes (niños, jóvenes, ancianos). Domina a la perfección la anatomía y sus figuras tienen serenidad y dignidad. Entre sus obras destacan el joven *San Jorge*, ideal de caballero cristiano, en mármol, *el David*, en bronce, representado como un joven desnudo después de vencer al gigante Goliath, cuya cabeza aparece a sus pies, en una composición clásica en **contrapposto**, el profeta *Habacuc*, conocido como el *Zuccone* (pepino), *María Magdalena*, en madera, llena de expresividad y dramatismo. También es el autor de una escultura ecuestre en bronce, la del **condottiero** Gattamelata, en Padua, siguiendo el modelo romano de Marco Aurelio. Por último realiza los relieves de la *cantoría de la catedral de Florencia*, con niños jugando y corriendo. A veces emplea un relieve muy plano, con figuras aplastadas o esbozadas (*schacciato*).

Lorenzo Ghiberti (1378-1455), escultor y orfebre, que tras ganar un concurso en 1402 realiza en bronce las segundas y en 1425 las terceras puertas en el baptisterio de la catedral de Florencia, llamadas *Puertas del Paraíso* por Miguel Ángel. Son las terceras puertas del baptisterio de Florencia, realizadas entre 1425 y 1452. Se trata de diez escenas del Antiguo Testamento, rectangulares, separadas con motivos ornamentales y escultóricos, ejemplo de relieve pictórico de gran calidad, en las que consigue una gran sensación de profundidad al ir degradando el tamaño del relieve en sucesivos planos, según se alejan hacia el fondo, donde coloca paisajes y arquitecturas.

Masaccio (1401-1428) es un pintor florentino que aplica la perspectiva geométrica de Brunelleschi para conseguir la profundidad. También se preocupa por el volumen y la monumentalidad de los cuerpos, siguiendo la tradición de Giotto, y por la luz y el color. Entre sus obras destacan "*La Trinidad*", en Santa María Novella, donde pinta por primera vez un espacio concreto y verdadero, y *los frescos de la Capilla Brancacci*, en la iglesia del Carmen, ambas en Florencia. Muere muy joven, a los veintisiete años.

Domenico Veneciano, pintor nacido en Venecia hacia 1410 pero que trabaja en Florencia desde 1493. Populariza un nuevo tipo de retablo, la llamada "*sacra conversazione*" (sagrada conversación) en que aparece la Virgen conversando con santos. De este tipo es su "*Virgen con el Niño y santos*", actualmente en los Uffizzi, en que aparece la Virgen sentada en un trono, bajo una arquitectura, con el Niño en su regazo y rodeada de santos, entre ellos San Juan que mira al espectador y señala a la Virgen. Está muy influido por Masaccio en la perspectiva y el estudio de la luz, pero las figuras de Veneciano son más esbeltas, no tienen tanto volumen, y el color es más rico y variado.

Contrapposto: una parte de la figura se vuelve o gira respecto a la otra para indicar profundidad y conseguir el equilibrio.

Condottiero: jefe mercenario que alquilaba sus tropas al servicio de los poderosos.