

Temas > Escultura

Quattrocento italiano

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ESCULTURA DEL RENACIMIENTO. LA ESCULTURA DEL QUATTROCENTO ITALIANO.

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 nuevo movimiento se inicia en el siglo XV en Florencia (**Quattrocento**), donde los Médicci, 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 los grandes mecenas. Este movimiento se difundió por toda Europa a lo largo de este siglo.

Las características generales de la escultura renacentista son:

- Los artistas se *inspiran en las obras clásicas*, debido a la abundancia de restos arqueológicos del pasado, y las reinterpretan siguiendo los valores de la sociedad renacentista. A esta influencia dominante se añade la pervivencia del **naturalismo realista** propio del gótico vigente en Europa. En el Cinquecento, la escultura se vuelve más grandiosa y el naturalismo se vuelve *idealizado*.
- Se busca la *belleza formal*, capaz de producir placer estético.
- Como **materiales**, prefieren el **mármol y el bronce**, igual que en la Antigüedad, pero también utilizaron el *barro cocido*, recubierto con esmalte vidriado y policromado, y la *madera*.
- En cuanto a los **temas**, tanto en el *relieve* como en las esculturas de *bulto redondo*, siguen predominando los temas *religiosos*, pero se desarrollan también los profanos (*mitológicos, históricos y alegóricos*). El cuerpo humano *desnudo* adquiere gran importancia, como ejemplo máximo de la belleza perfecta, siguiendo las ideas antropocéntricas, y representándose de una manera realista, con estudio de la anatomía, el movimiento y la proporción, según el **canon clásico**.

El *retrato* tiene un gran auge en esta época, tanto de cuerpo entero como el *busto-retrato*, de gran realismo, expresión de la importancia del individuo en la sociedad. También la **estatua ecuestre** adquiere un sentido nuevo al erigirse en lugares públicos, como retrato de personajes ilustres cuyas glorias se exaltan. En los *monumentos funerarios* se retrata al difunto como manera de recordar su fama y virtudes, mediante símbolos. El *relieve* renacentista muestra preocupación por las composiciones sencillas, armoniosas, claras y serenas, así como por captar el espacio y la profundidad mediante el nuevo sistema de representación de la *perspectiva*.

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. Mecenaz (70- 8 a. de JC.), hombre de confianza de Augusto, famoso por emplear su riqueza en proteger a literatos y artistas.

RELIEVE: Las figuras se realizan sobre una superficie plana que sirve de fondo. Según sobresalgan del fondo más o menos de la mitad, se denomina "altorrelieve", "mediorrelieve" o "bajorrelieve".

BULTO REDONDO: Cuando las figuras no están unidas a ningún plano, sino independientes, exentas.

CANON: Regla de las proporciones humanas según el tipo ideal. El canon de Policleto era de siete cabezas.

ESTATUA ECUESTRE: El modelo es la estatua ecuestre del emperador romano Marco Aurelio (121-180), en bronce, que está en la plaza del Capitolio en Roma.

La escultura del Quattrocento en Italia:

Lorenzo Ghiberti (1378- 1455), escultor y orfebre, es uno de los primeros escultores renacentistas. Tras ganar un concurso, realiza en bronce las llamadas **Puertas del Paraíso**, en el baptisterio de la catedral de Florencia, ejemplo de relieve pictórico de gran calidad.

PUERTAS DEL PARAISO: Llamadas así 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. Ghiberti fue degradando el tamaño del relieve en sucesivos planos, según se alejan hacia el fondo, con lo que consigue gran sensación de profundidad. Coloca arquitecturas y paisaje como fondos.

"Puertas del Paraíso"(detalle)

Donatello (1386- 1466) es el gran escultor del siglo XV florentino. 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), **David**, el profeta *Habacuc*, (conocido como *Zuccone*, el pepino) y *María Magdalena* (en madera, llena de expresividad y dramatismo). En la *cantoría de la catedral de Florencia* representa niños corriendo y jugando. A veces emplea un relieve muy plano, con figuras aplastadas o esbozadas (*schacciato*). Realiza también una escultura ecuestre de bronce, la del *condottiero Gattamelatta*, en Padua, siguiendo el modelo de Marco Aurelio.

DAVID: En bronce, realizada entre 1435-45, ,representa al héroe bíblico, rey de los judíos, después de vencer al gigante Goliath, cuya cabeza aparece a sus pies. El joven aparece desnudo (uno de los primeros desnudos del Renacimiento), con un sombrero. Su figura guarda el equilibrio clásico, al estar en contrapposto ((una parte de la figura se vuelve o gira respecto a la otra para indicar profundidad). Simboliza al joven héroe virtuoso, que es capaz de vencer al tirano. Tendrá gran influencia posterior (Miguel Ángel).

"David"(detalle)

Lucca della Robbia (1400- 1482), además del mármol, introdujo la *terracota* (barro cocido vidriado), con dulces Vírgenes con el Niño, en blanco sobre fondos azules o verdes, de gran popularidad.

Andrea Verrochio (1435- 1488) es el autor del *Condottiero Colleoni*, escultura ecuestre en bronce, llena de dinamismo y expresividad; está en una plaza pública de Venecia.

CONDOTTIERO: Jefe mercenario que alquilaba sus tropas al servicio de los poderosos.