

Renacimiento

Sitio: [Aulas Virtuales - Facultad de Artes](#)
Curso: Arte y Modernidad (Plan 2019)
Libro: Renacimiento

Impreso por: Renata Carla Finelli
Fecha: jueves, 23 de abril de 2026, 17:04

Descripción

El mejor artista sólo tiene que pensar que está contenido dentro de la cubierta de mármol, sólo la mano del escultor puede romper el hechizo para liberar a las figuras dormidas en la piedra.

Michelangelo Buonarroti (1475-1564)

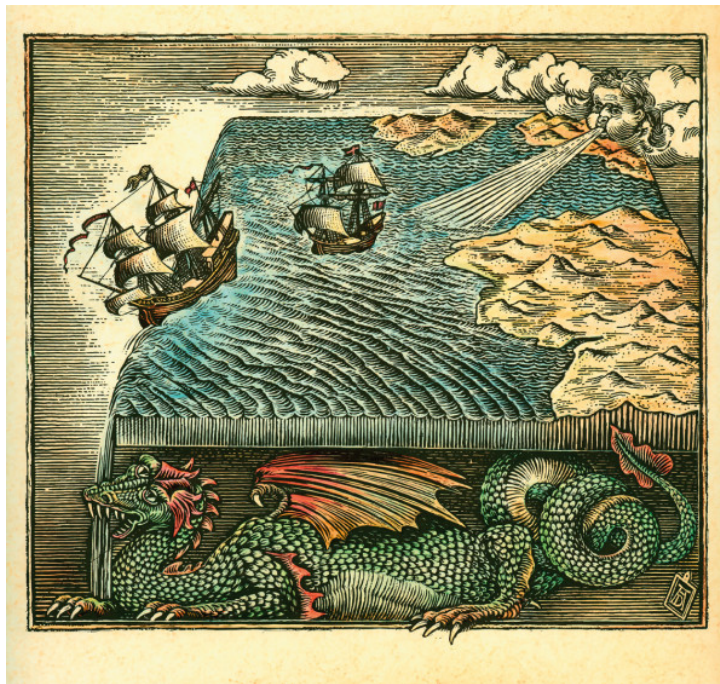
Tabla de contenidos

1. Un mundo, nuevo
2. Del Gótico al Renacimiento
3. El Humanismo
4. El ojo como dispositivo
5. Etapas del Renacimiento
 - 5.1. QUATTROCENTO. Primer Renacimiento: Experimentación (primera mitad del siglo XV)
 - 5.2. QUATTROCENTO Sistematización (segunda mitad del S. XV)
 - 5.3. CINQUECENTO Apogeo y crisis del lenguaje renacentista

1. Un mundo, nuevo

Vamos a considerar un tiempo, entre el siglo XV y XVI, en el que se desarrolla un movimiento de renovación de las formas y las prácticas artísticas al que vamos a llamar **Renacimiento**. Como se proponía en la clase sincrónica consideraremos cuatro ejes que permiten organizar un conjunto de rasgos que distinguirán a este periodo:

1. El **descubrimiento** considerado en un doble nivel: avances científicos y expansión geográfica. Un descubrimiento [por parte de Europa] del mundo, es decir nuevos territorios a los que se llegó, a su vez, a partir de la implementación de novedosos conocimientos y dispositivos tecnológicos aplicados a la navegación. Consideremos que, por ejemplo, los viajes a partir de los cuales naves europeas arriban a América impactará en el modo en el que se concebirá el "mundo", su imagen, sus fronteras.

Mapa fantástico de una tierra plana --- Image by © Antar Dayal/Illustration Works/Corbis

2. Se produce un desplazamiento de la centralidad de lo divino como forma de explicación del mundo (teocentrismo) hacia el **antropocentrismo** en el que el sujeto (el ser humano) es centro y finalidad ubicándose (sus intereses) por encima de todos los otros seres. Perspectivas ligadas a la Ciencia ayudarán a afianzar esta perspectiva filosófica.

3. El **Mecenazgo** se configura como una modalidad central para la consolidación de la trayectoria de artistas pertenecientes a distintas disciplinas artísticas. Aquí es importante considerar la relación entre Arte y Poder político.

4. El arte y la cultura greco-romana serán recuperados a partir de un proceso de **reinterpretación** con impacto en las formas estéticas.

Ya a partir del Siglo XVI, se desarrolla un tiempo en el que las "certezas" se pierden. Entre otras cuestiones destacamos:

- se desestabilizan las posiciones religiosas a partir del Cisma protestante. La división de la Iglesia en Europa provocará transformaciones sociales, culturales, políticas y económicas que encontrarán en las artes diferentes manifestaciones.

- la astronomía, a partir de los avances de Copérnico, suministra las bases para configurar un modelo heliocéntrico que destituye la perspectiva de la centralidad de nuestro planeta en el Universo.

¿QUE FUE EL RENACIMIENTO? El resurgir de Europa
Mundo Maravilla

Ver en

2. Del Gótico al Renacimiento

El Renacimiento no es algo que surge de repente, como por arte de magia, sino que es un **proceso** que lleva muchas décadas y que tiene que ver con un cambio lento que se va dando a final de la Edad Media. **Durante el Gótico, empiezan a incubarse y generarse** muchos de estos cambios, no sólo en la mirada sino, fundamentalmente, en muchos aspectos de la sociedad, de la economía y de la política. En el Gótico se van transformando algunas características de la sociedad medieval, para dar comienzo a lo que se llamará Edad Moderna en Europa.

A finales del Medioevo, el mundo comienza a cambiar en Europa. En la primera mitad del siglo XV se cristalizan en Italia, y muy especialmente en la Toscana, las tendencias renovadoras del periodo Gótico, durante el cual se van gestando las concepciones que desarticularán la civilización del Medioevo. Esto se produjo por múltiples causas, entre las que podemos nombrar, las consecuencias que dejó la [Peste Negra](#) (que diezmo gran parte de la población de Europa) y, por otro lado, la expansión geográfica a través de **los viajes comerciales** (recuerden las historias del veneciano [Marco Polo](#), por ejemplo, y sus viajes por todo el mundo).

Diversos sucesos que provocaron la reactivación de la economía europea y el crecimiento de la economía monetaria que llevó a una **secularización progresiva** en los asuntos económicos (la abundancia en el dinero ya no es concebida como un "gesto" de Dios sino el resultado de una **racionalización** en los modos de comerciar). A su vez, la mentalidad burguesa (que empieza a surgir cada vez con más fuerza) estuvo acompañada de una creciente urbanización y del surgimiento de los Estados-Naciones que produce conciencias políticas nacionales y lenguas locales.

Se considera el **Renacimiento** una etapa de la historia que comienza en el **siglo XV italiano y se extiende al XVI en el resto de Europa**. La idea de Renacimiento conlleva el concepto de renacer de algo que ya existía en el pasado, en la antigüedad clásica, y que es recuperado. Por lo tanto, lo que surge en [el Renacimiento](#) no es algo completamente desconocido, sino que había quedado sepultado y opacado por la tradición cristiana medieval, renaciendo y floreciendo en el siglo XV. Esto no implica la repetición de lo antiguo, ya que se desarrolla bajo circunstancias y contextos diferentes. [El Renacimiento](#) surge, entonces, primero en Italia porque allí se encuentran todos los restos del **Imperio Romano**, su historia forma parte de la antigüedad grecolatina, por lo tanto existe una admiración de su pasado imperial, **tanto en su cultura como en sus valores cívicos**, por considerar que en ella el ser humano alcanzó sus mejores logros en todos los sentidos.

Durante [el Renacimiento](#) en Italia, sobre todo en la zona Toscana, existen organizaciones políticas y sociales diferentes que permiten una rápida entrada en un nuevo mundo donde el poder es diferente al mundo medieval, agrícola y feudal en el que estaban inmersos todavía prácticamente todos pueblos de Europa occidental. La economía florece gracias a la producción de lana y a la banca. El enriquecimiento de las ciudades a través del comercio, vienen de la mano del enriquecimiento de ciertas familias poderosas y qué son las que dominan todo el panorama renacentista italiano. Estas familias provenían generalmente de la burguesía, no de la nobleza. Italia organiza lo que se llamaban las Ciudades-Estado. Cada ciudad era un estado independiente de las demás ciudades, normalmente rivales entre sí. Gobernadas según el régimen de la señoría, que consiste en el poder hereditario de influyentes y poderosas familias: la familia Médici en Florencia, la familia D'Este en Ferrara, los Sforza en Milán o los Gonzaga en Mantua, son algunos ejemplos.

Estos burgueses acaudalados empiezan a tener el poder político y económico concreto y hacen posible con sus encargos la eclosión del Renacimiento. Comienzan a financiar las obras de arte que producen los grandes artistas de la época, pues por medio del arte se adquiere fama y se compite con otras ciudades. Surge así un **mecenazgo** que financia obras para su propio prestigio que ya no monopoliza la Iglesia. Esto permite que los artistas puedan desvincularse de la estructura rígida de los gremios de artesanos, para conformar un nuevo sistema de mercado artístico gracias a la contratación permanente, a los encargos de obras por escrito, y los onerosos honorarios en función de la fama del artista.

"Por primera vez en Italia durante el siglo XV las artes visuales obtienen el rango de artes liberales, concepto que se remonta a Platón y se refiere a aquellas ramas del saber que, por fundarse en lo teórico, corresponden a la educación de la nobleza, como las matemáticas, la gramática, la retórica o la filosofía. Por tanto, el arte se excluía de esta selección por su condición manual, aunque esto cambia ahora porque el artista recibe también una sólida preparación teórica, con lo que se empieza a considerar un hombre de ideas y, por tanto, asciende desde el punto de vista social, con la conciencia de recibir su creatividad como un don del cielo y, por tanto, de ser alguien superior. Por ello firma sus obras, escribe tratados y poemas, o se independiza de los gremios al aceptar de manera particular encargos que ya no provienen exclusivamente de la Iglesia. La obra de arte se convierte entonces en el producto de su mente, cuyo principal objetivo es imitar una realidad que, al mismo tiempo, debe ser corregida para alcanzar el máximo grado de belleza. Lo logra a través de formas perfectas e ideales, que se traducen en composiciones cerradas basadas, por un lado, en la independencia de las partes para definir nítidamente la geometría y, por otro, en un espacio según la simetría y las proporciones humanas" (Peña Gómez, 2018, p.71).

Les proponemos una revisión, a través de imágenes fotográficas, de espacios y obras correspondientes al Gótico para poder reconocer las transformaciones que se producen durante [el Renacimiento](#). Como habíamos comentado, no hay un corte definitivo entre un periodo y otro sino que se va gestando un movimiento de transformación gradual, donde se superponen prácticas y estilos en el tiempo, en el que el arte va cambiando *"de una abstracción estilizada a una cuantificación matemática"* (Edgerton, 2002, p.15).

Compartimos, primero, dos ejemplos de arquitectura gótica: la Catedral de Notre Dame (Francia) y la Catedral de Milán (Italia).

Elegimos esta imagen del pórtico de la Catedral de Notre Dame, el *Juicio Final*, para ejemplificar a la escultura gótica.

Y, finalmente, el tríptico conocido como *Anunciación entre los santos Ansano y Margarita*, realizado por Simone Martini.

Annunciazione tra i santi Ansano e Margherita

(Simone Martini, Temple sobre Tabla, 184 cm × 114 cm, 1333).

Referencias bibliográficas

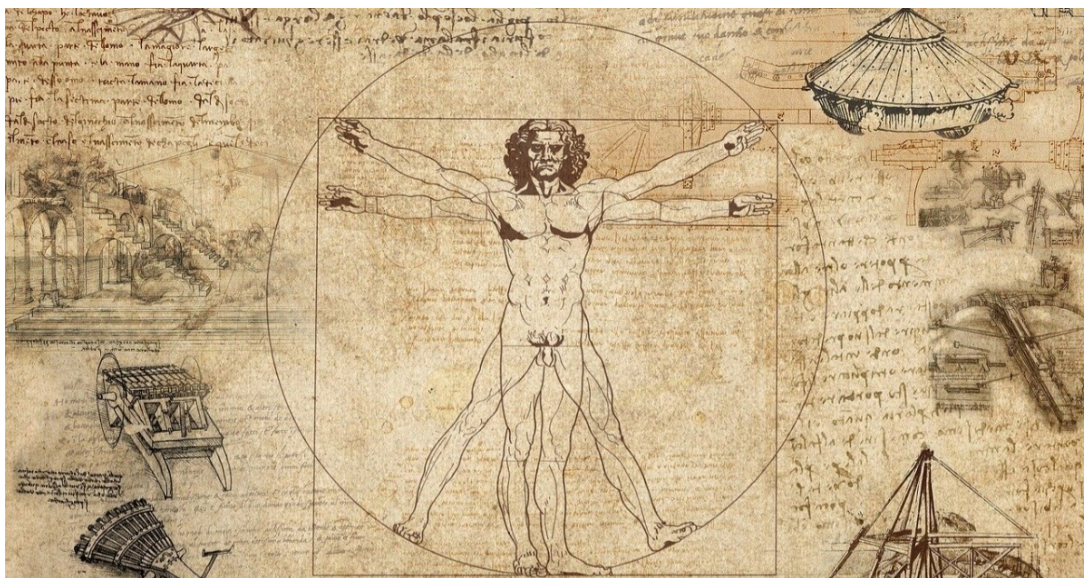
Peña Gómez, M. P. (2018). *Manual básico de Historia del Arte*. Cáceres: Universidad de Extremadura. <https://dehesa.unex.es/bitstream/10662/6950/1/84-7723-716-6.pdf>

3. El Humanismo

El humanismo fue un **movimiento intelectual y cultural** que surgió en Europa durante los siglos XIV al XVII, especialmente en Italia. Se caracterizó por un renovado interés en el estudio de las **obras clásicas de la antigüedad grecolatina**, con un enfoque centrado en el ser humano, su capacidad para el razonamiento y su potencial creativo. Este enfoque humanista buscaba reconciliar la sabiduría clásica con la vida contemporánea, promoviendo la educación integral, la valoración de las habilidades individuales y una apreciación renovada por las artes, la filosofía y la literatura.

En el contexto del Renacimiento, el humanismo desempeñó un papel fundamental al contribuir al resurgimiento de las artes y las ciencias. Su énfasis en la **educación, el pensamiento crítico y la exploración de las capacidades humanas** impulsó el desarrollo de nuevas perspectivas en campos como la filosofía, la literatura, la arquitectura y las artes visuales. El humanismo renacentista influyó en la visión del **ser humano como individuo capaz de logros significativos**, marcando así un cambio cultural crucial en la transición de la Edad Media al Renacimiento.

Es el soporte filosófico del Renacimiento, una **visión racionalista y antropocéntrica del mundo** que coloca al hombre como centro de todo y prefiere la naturaleza en lugar de lo sobrenatural. El ser humano va a dejar de ser un ser subordinado completamente a Dios (teocentrismo), para prestar atención a todas las posibilidades y potencialidades, cobrando valor la autosuficiencia, los méritos personales, las virtudes cívicas y la fama.

El humanismo del Renacimiento fue mucho más que un simple movimiento intelectual; fue un cambio de paradigma que transformó radicalmente la manera en que se entendía al ser humano y su relación con el mundo. Este enfoque se basó en una profunda admiración por la cultura clásica grecolatina, considerando a las obras de autores como **Platón, Aristóteles y Cicerón** como fuentes esenciales de conocimiento.

En el núcleo del humanismo renacentista estaba la creencia en la capacidad humana para alcanzar la excelencia en todos los ámbitos de la vida. Se promovió una educación integral que no solo se centraba en los estudios religiosos, como era común en la Edad Media, sino que abogaba por una formación que abarcara **las artes, las ciencias, la filosofía y la retórica**. Este enfoque educativo se diseñó para cultivar individuos versátiles, capaces de participar activamente en la sociedad, y se convirtió en el cimiento de la educación moderna.

El humanismo también influyó en la forma en que se entendía el arte y la creatividad. Los artistas y pensadores renacentistas abogaban por la expresión individual y la exploración de las capacidades humanas. Surgieron **nuevas técnicas artísticas, y la representación del cuerpo humano** se volvió más realista y centrada en la figura humana como un tema central.

Además, el humanismo renacentista influyó en la concepción del conocimiento y la investigación científica. Los pensadores humanistas abogaban por la **observación directa y el estudio de la naturaleza** como un medio para comprender el mundo. Esto sentó las bases para el método científico y contribuyó al posterior florecimiento de la ciencia durante la Revolución Científica.

Esto marcó un cambio radical en la manera en que las personas del Renacimiento se percibían a sí mismas y a su entorno. Su énfasis en la **educación integral, la exploración creativa y la confianza en el potencial humano** dejó un legado perdurable que influyó en todos los aspectos del pensamiento, la cultura y la sociedad occidental.

4. El ojo como dispositivo

El Renacimiento genera un cambio en la mirada, en cómo se ven las cosas, cómo se piensa el arte, cómo se percibe la naturaleza y, fundamentalmente, cómo se auto-percibe el ser humano. El eje central de todo ese pensamiento Renacentista, es el **ojo**.

Precisamente, Leonardo Da Vinci (artista, inventor, científico, anatomista, dibujante, etc) en sus cuadernos de notas, en los cuales también dibujaba y hacía estudios anatómicos mediante la disección de cadáveres, tiene una serie de detallados dibujos de ojos, como los que vemos aquí.

"El ojo, que es la ventana del alma, es el órgano principal por el que el entendimiento puede tener la más completa y magnífica visión de las infinitas obras de la naturaleza. ¿No vemos acaso que el ojo abarca la belleza de todo el universo...? Asesora y corrige todas las artes de la humanidad...Es el príncipe de las matemáticas, y las ciencias que en él se fundan son absolutamente ciertas. Ha medido las distancias y la magnitud de las estrellas. Ha descubierto los elementos y su ubicación... Ha dado luz a la arquitectura, la perspectiva y el divino arte de la pintura. (...)

¿Quién podría imaginar que un espacio tan pequeño podría dar cabida a todas las imágenes del universo? ¡qué proceso tan poderoso! (...)

El ojo es quien guía la reflexión humana para la consideración de las cosas divinas. Todas las formas, todos los colores, todas las imágenes de cada parte del universo se contraen en un punto ¿Qué otro punto hay tan maravilloso? (...)"

Leonardo Da Vinci - Cuadernos de notas (1475 -1519)

Como vemos en estas citas, Leonardo era plenamente consciente de esta centralidad del ojo y de la mirada. El ojo como el órgano principal por el cual se entiende el mundo y se puede abarcar todo lo que tiene que ver con la naturaleza. El ojo como dispositivo para mirar la realidad y para poder representarla.

Es importante destacar también cómo esta centralidad del ojo estructura toda la **teoría de la perspectiva**. Un dispositivo monocular de un solo punto donde confluyen todas las líneas de fuga de la perspectiva. En torno a esa construcción geométrica y matemática se organiza toda la visión del Renacimiento, tanto artística como científica (Edgerton, 2002). Tan importante es que se configura en uno de los ejes centrales de la representación artística, no sólo de la pintura sino incluso de la escultura, de los relieves y también de cómo se configura la arquitectura.

"En Florencia, a comienzos del s.XV, los arquitectos y pintores perfeccionaron la primera teorización de la perspectiva que afectaría profundamente al pensamiento científico; a la vez que fundamentaba la geometría proyectiva preparaba el concepto de espacio sobre el que se basaría la mecánica clásica. Gracias a los nuevos métodos de la perspectiva lineal, los artistas fueron capaces de dar 'profundidad' a sus frescos y bajorrelieves. Las obras típicamente medievales proponen un espacio en el que los objetos se yuxtaponen sin tener en cuenta sus relaciones espaciales. Los florentinos del siglo XV, por el contrario crearon un espacio geométrico en el que los objetos ocupan posiciones precisas y se organizan de forma unitaria. Todavía hoy empleamos esta representación que podemos caracterizar de la siguiente manera: el espacio es una especie de receptáculo transparente, tridimensional, homogéneo, isótropo e infinito; para representarlo se debe recurrir a la geometría, al estudio de las proporciones, al cálculo de las dimensiones aparentes." (Edgerton, 2002, pp. 17-18).

A lo largo de casi toda la Edad Media, hay una banalización y rechazo del **criterio de semejanza**, el naturalismo se había despreciado por considerarlo algo superficial, atado a lo terrenal, a la naturaleza, a lo humano, al cuerpo, a todo lo que tienen que ver con el mundo del pecado. Pero a finales del Gótico empieza a aparecer y se empieza a notar una progresiva entrada del naturalismo en las representaciones.

"En el siglo XV los artistas florentinos, abandonando las manidas recetas medievales de la perspectiva axial e intuitiva y valiéndose de las matemáticas sistematizaron un método geométrico que, según su criterio, coincidía con la apariencia de lo existente y de la realidad fisiológica de la visión. Aunque en esencia, por su condición monofocal era una manera abstracta unilateral y lineal de lograr la tridimensionalidad del espacio pictórico, sin tener en cuenta que el espectador tiene dos ojos, es decir que es un ser bifocal y por lo tanto más bien ve la realidad con una perspectiva curva" (Bonet Correa, 2014, 31).

Este cambio de criterio evidencia un cambio en la mirada y en el pensamiento dado que se empieza a valorar progresivamente la **naturaleza** y, por lo tanto, también la valoración del **ser humano**.

¿Qué es la perspectiva lineal?

La Perspectiva Lineal Explicada

Manuel Bravo

Ver en

Referencias bibliográficas

Bonet Correa, Antonio (2014). La perspectiva. El territorio y la escenografía renacentista en Maquiavelo. *Boletín de Arte*, (35), pp. 27-41. <https://doi.org/10.24310/BolArte.2014.v0i35.3367>

da Vinci, Leonardo (1993). *Cuaderno de notas*. Madrid: M.E. Editores.

Edgerton, Samuel (2002) "Arte y ciencia. La visión del Renacimiento", *Contactos*, 46, pp. 15-26.

5. Etapas del Renacimiento

El Renacimiento es un periodo histórico que se expande por gran parte del territorio europeo, pero en cada estado o nación se desarrolla con sus particularidades, de acuerdo a cada contexto y cultura local. Si bien hay ciertos aspectos y características que pueden generalizarse, no es lo mismo el Renacimiento italiano -incluso hay diferencias muy grandes, sobre todo en la forma de pintar entre el Renacimiento florentino y el veneciano- que el Renacimiento alemán o el Renacimiento de los Países Bajos (Flandes).

Por cuestiones de tiempo, vamos a centrarnos sobre todo en Italia que es donde surge con más fuerza y, particularmente, en la zona Toscana donde analizaremos algunos de los artistas más paradigmáticos del Renacimiento.

El Renacimiento (italiano) se extiende sobre todo a lo largo del siglo XV y XVI. Los historiadores suelen dividir este periodo en dos etapas: el **Quattrocento** y el **Cinquecento**.

* El **Quattrocento**, que corresponde al siglo XV, es decir, los años [mil] cuatrocientos (1400 al 1499). En este momento el arte era apoyado por los mecenas que eran las familias más ricas y poderosas de Florencia (capital renacentista), como los Medici y los Pazzi. Algunos de los artistas más representativos de esta etapa fueron, entre otros, Masaccio, Fra Angélico, Sandro Botticelli, Piero della Francesca, Paolo Uccello, Andrea Mantegna, Filippo Brunelleschi, Leon Battista Alberti, Donatello y Lorenzo Ghiberti.

Durante el Quattrocento podemos distinguir, a su vez, dos fases diferentes. **Una primera más experimental al comienzo del siglo**, en la cual los artistas buscan y desarrollan diferentes soluciones a los mismos problemas, utilizan diversos modos representación y diversos sistemas visuales, experimentan con la perspectiva y la geometría, sin adoptar aún un sistema único y permanente (Masaccio, Fra Angélico, Uccello, Donatello y Brunelleschi). En la **segunda fase de sistematización** (segunda mitad del S. XV) se organizan y estructuran todas las experimentaciones de comienzos de siglo en un sistema clásico único que sintetiza lo antiguo y lo moderno. Alberti y Piero della Francesca fueron artistas representativos de esta fase y los principales teóricos que sistematizaron el uso de la perspectiva lineal, la geometría, la búsqueda de proporciones, cánones y reglas, tanto teóricas como prácticas, capaces de orientar el trabajo de los artistas.

* El **Cinquecento** corresponde a los años [mil] quinientos, pero en el Renacimiento nos referimos a los últimos años del siglo XV y las primeras décadas del siglo XVI. En este momento hay un mayor clasicismo, la capital Renacentista pasa de Florencia a Roma y es el papado quien encarga la mayoría de las obras más importantes de este periodo. Los artistas más representativos de esta etapa son Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti y Rafael di Sanzio. También podemos nombrar a Tiziano de la escuela veneciana. En esta etapa podemos hablar de apogeo y crisis del Renacimiento, ya que si bien entra en crisis el lenguaje renacentista, muchas de las obras más importantes de este periodo han sido realizadas en las primeras décadas del siglo XVI.

5.1. QUATTROCENTO. Primer Renacimiento: Experimentación (primera mitad del siglo XV)

POSICIÓN SOCIAL DEL ARTISTA EN EL RENACIMIENTO

A comienzos del S. XV, el artista todavía pertenece a un grupo social de gente modesta, son considerados como artesanos mayores y no se diferencian de los [gremios](#) pequeño-burgueses. En el aspecto económico, su posición no es brillante, pero tampoco es precaria [1].

Recibe su educación a la par que los artesanos vulgares, se forma en talleres de manera práctica en los que podría pasar muchos años bajo la disciplina de su maestro. Sin embargo, durante este período se observa que el aprendiz no va a cualquier taller, sino que busca un maestro determinado y también comienzan a observarse algunos métodos de aprendizajes individuales.

"El taller artístico de los inicios del Renacimiento está dominado todavía por el espíritu comunal de los antiguos constructores y del gremio; la obra de arte no es todavía la expresión de una personalidad autónoma" (Hauser, 1978, p. 391).

A comienzos del Quattrocento todavía domina la concepción del arte como artesanía, de hecho, en los talleres, además de pintura, se realizaban armas, banderas, dibujos, decoración para fiestas, entre otros productos

[1] En Italia, particularmente, la situación económica de los artistas era un poco mejor que en el resto de los países ya que recibían más trabajos de los cortesanos (Ver Hauser, 1978, p. 397).

Arquitectura

"El espacio arquitectónico del Renacimiento, tanto en el siglo XV como luego en el XVI, hace visible el orden cósmico. Esto explica que sea geométrico, proporcionado, autónomo, centralizado, estático y unitario. Es geométrico porque se mide matemáticamente para expresar la actitud racional del hombre ante lo divino, que se manifiesta en el equilibrio entre horizontales y verticales, en contrapartida con el carácter ascensional del Gótico. Por eso, también es proporcionado según la escala humana, lo que implica recuperar los órdenes clásicos, que además dan belleza divina a los edificios. Es autónomo, tanto en sí mismo como con respecto al entorno, pues sus partes no se funden unas con otras. Por esto, cada elemento destaca con nitidez de los demás, pues las superficies se dividen continuamente para lograr la máxima claridad y el edificio se levanta como algo aislado de lo que le rodea. Así se abandona la integración espacial gótica, pues ya los miembros arquitectónicos se asumen de modo individual y no como piezas de un todo que se entrelazan constantemente. Por último, es un espacio centralizado porque parte de un punto bajo la cúpula, lo que le confiere también un sentido estático, pues ningún eje longitudinal sugiere un recorrido. Cuando entra en el edificio, el espectador se siente impulsado a dirigirse al centro, desde donde puede controlarlo todo sin necesidad de moverse, por lo que el espacio también es unitario" (Peña Gómez, 2018, p.71).

Filippo Brunelleschi (1377-1446)

[Brunelleschi](#) fue un arquitecto, escultor italiano. Se lo considera como el iniciador de la arquitectura de estilo renacentista. La cúpula de Santa María del Fiore (il Duomo de Florencia), es la obra más representativa de su trabajo y una de las más importantes obras arquitectónicas del Renacimiento.

A partir del estudio de las ruinas romanas, recupera el sistema de proporciones fijas, los elementos arquitectónicos clásicos (arco de medio punto, columnas, etc.), su carácter cerrado y limitado, las relaciones matemáticas y geométricas, etc. Propone una reinterpretación de estos órdenes y cánones pero de manera libre, poniéndolos al servicio de las necesidades y del nuevo ideal de belleza de su época.

Son importantes también los aportes de Brunelleschi en el terreno constructivo, diferenciando la invención, que es creativa, de la ejecución, que es completamente mecánica. Así plantea que el primer paso para construir un edificio es realizar previamente un proyecto en el cual debe calcularse y solucionarse lo estructural, pero también lo decorativo, teniendo que ser respetados en la realización final.

Brunelleschi estudia y desarrolla la perspectiva lineal, la cual permite representar la realidad científicamente, basándose en leyes matemáticas y geométricas: disminución de tamaños de los objetos a medida que se alejan hacia el fondo; las líneas paralelas de la naturaleza convergen en un único punto de fuga; la línea de horizonte corresponde al punto de vista del espectador, entre otras. El uso de la perspectiva lineal y de las matemáticas para generar un espacio tridimensional, significa una revolución tanto en la pintura, como en la escultura y la arquitectura a comienzos del siglo XV en Florencia.

La **retícula ortogonal** es también un ejemplo de la mentalidad racional de la época. Este sistema de estructuras conformado por rectas horizontales y verticales que forman ángulos de 90° constituyen la base matemática y geométrica que se manifiesta a lo largo del Renacimiento, tanto en las composiciones de las pinturas, como en la estructura de las esculturas, en las fachadas de los edificios y también en el planeamiento urbanístico de las ciudades y su transformación, alejándose de los laberínticos esquemas urbanos de la Edad Media.

hernanbula
8. Brunelleschi

SOUNDCLOUD

Compartir

Privacy policy

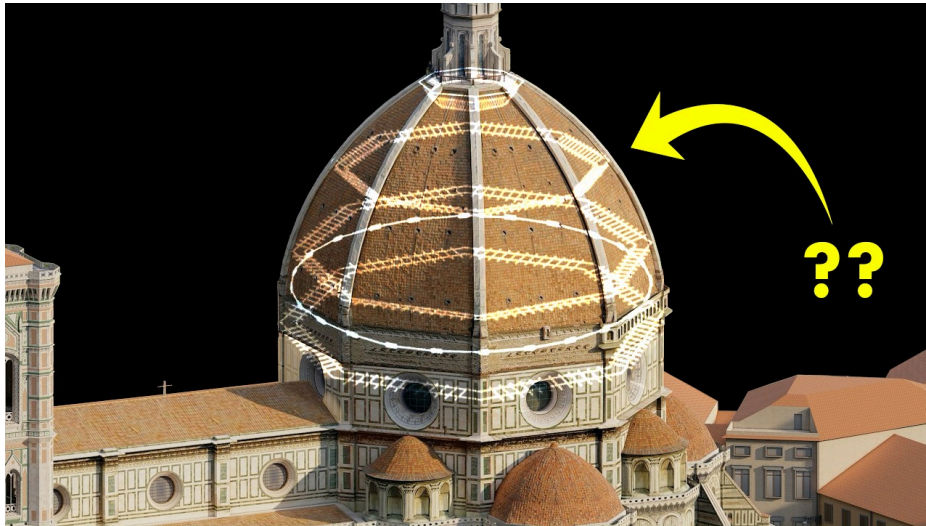
hernanbula · 8. Brunelleschi

885

Filippo Brunelleschi, *Cúpula de Santa María del Fiore (Duomo de Florencia)*. 1420-1434

El siguiente video nos ofrece una versión explicativa que puede resultarnos útil para comprender la relevancia de esta construcción.

Pintura

Los estudios y desarrollos de Brunelleschi sobre la perspectiva lineal, imprimen una base científica y racional a la pintura del siglo XV. Posibilitan que el **espacio pictórico** se vuelva profundo, abriendo una especie de “ventana” a través de la cual se percibe la realidad, y en la cual las figuras adquieren volumen, gracias también al uso del claroscuro, cuya relación entre luces y sombras realzan los valores táctiles de las imágenes.

Todas estas conquistas comienzan primero en la pintura mural mediante la técnica del **fresco**. Una pintura que se realiza preparando la superficie del muro con dos capas de cal. La primera capa de mayor espesor, se realiza con una mezcla de cal apagada, arena y agua. La segunda capa que recibe el pigmento, es más fina y se prepara con polvo de mármol, cal apagada y agua. Sobre esta última capa se van aplicando, mientras está húmeda, los colores (mediante pigmentos), de ahí su nombre de “fresco”.

Masaccio (1401-1428)

[Masaccio](#) fue un pintor renacentista de inicios del quattrocento italiano cuyas pinturas de frescos influyen profundamente a las generaciones renacentistas posteriores. Partiendo de la herencia de Giotto y aplicando las leyes de la perspectiva desarrolladas por Brunelleschi, Masaccio ofrece, por primera vez, una **ilusión tridimensional** en la representación de escenas pintadas que llevan la vista de quien la observa hacia adentro de la escena (perspectiva), con figuras sólidas y volumétricas que incitan a ser tocadas (escorzos, claroscuro, etc.), como puede verse en su obra [Sagrada Trinidad, con la Virgen, San Juan y donantes](#).

hernanbula
7. Masaccio

SOUNDCLOUD

Compartir

Privacy policy

978

hernanbula · 7. Masaccio

Masaccio. *Adán y Eva expulsados del Paraíso*. 1425 (Fresco.)

Loading 3D model

Mira el modelo 3D de la capilla Brancacci donde están los frescos de Masaccio >> [click aquí](#)

Escultura

Donatello (1386-1466)

Donatello, rompe definitivamente con las formas de la escultura gótica, buscando un arte más naturalista a través del estudio del **cuerpo humano**. Su concepto de escultura propone un bloque pesado, sólido, que ocupa un espacio y se independiza del marco arquitectónico, cobrando volumen y perspectiva. Donatello retoma el carácter heroico de la figura humana y el **contrapposto** propio de las esculturas de la Antigüedad, dotando a sus esculturas, tanto de mármol (San Jorge) como de bronce (**David**), de una estructura que implica cierto movimiento de los cuerpos, a pesar de su verticalidad y ortogonalidad.

hernanbula
9. Donatello

SOUNDCLOUD

Compartir

Privacy policy

778

hernanbula · 9. Donatello

Donatello. *San Jorge* (mármol). 1416 y 1417

Referencias bibliográficas

Peña Gómez, M.P. (2018), *Manual básico de Historia del Arte*. Cáceres: Universidad de Extremadura. <https://dehesa.unex.es/bitstream/10662/6950/1/84-7723-716-6.pdf>

5.2. QUATTROCENTO Sistematización (segunda mitad del S. XV)

POSICIÓN SOCIAL DEL ARTISTA EN EL RENACIMIENTO (Continuación)

La posición social del artista comienza a cambiar en el último cuarto del siglo XV, cuando empiezan a recibir mayores dotes por sus trabajos, sobre todo, de las familias adineradas de la época (como [los Medici](#)) que financiaban sus obras ([mecenazgo](#)).

De forma paulatina, los pintores y escultores se separan de los gremios y **ascienden socialmente** a la clase de los poetas y eruditos. Este ascenso, a su vez, se produjo gracias a la “alianza” (Hauser, 1987, p. 399) de los artistas con los humanistas, quienes reconocieron y realizaron sus tareas como un medio de propaganda para la expansión de sus ideas.

La educación comienza **sistematizarse** (ver Alberti y Da Vinci) y la teoría (basada en la matemática, la perspectiva y las ciencias) se vuelve un aspecto fundamental en la formación de los artistas. La pintura empieza a ser apreciada como una de las [artes liberales](#)^[1] tanto por sus propias características como por los “dotes” de su autor: Surge la idea de genio-artista.

"La idea de genio como don divino, como fuerza creadora innata e intransferible; la doctrina de la ley propia y excepcional que puede y debe seguir el genio; la justificación del carácter especial y caprichoso del artista genial: todo este círculo de pensamiento aparece por primera vez en la sociedad renacentista, que (...) ofrece al individuo mejores oportunidades que la cultura autoritaria medieval y, a consecuencia de la acrecida necesidad de propaganda de sus potentados, crea mayor demanda en el mercado artístico" (Hauser, 1978, p. 408).

De este modo, se va desplazando la atención por la obra hacia la **personalidad del artista**. Surgen las firmas (o la idea de propiedad intelectual) de los trabajos, los autorretratos y la “espontaneidad” propia del artista.

La autonomía de la creación intelectual le trajo al artista su independencia frente a los temas metafísicos que proponía la Iglesia. “El arte se libera de los dogmas eclesíasticos, pero sigue estrechamente ligado a la imagen científica del mundo que la época tenía” (Hauser, 1978, p.413). Esto, a su vez, significó el desplazamiento del interés por las obras de sus elementos de contenidos, a sus **elementos formales**.

[1] Recordemos que durante la Edad Media, la pintura, la arquitectura y la escultura eran consideradas “artes mecánicas o vulgares”.

LOS ARTISTAS DEL QUATTROCENTO (Segunda etapa)

Con la base teórica y práctica sentada por Brunelleschi y Masaccio, surge una nueva generación de artistas florentinos que profundizan en las posibilidades constructivas de la **perspectiva euclidiana**, de la geometría y las matemáticas, del uso **escorzo** y del **claroscuro** para generar volumen y profundidad.

El **escorzo** es la representación de una figura situada oblicua o perpendicularmente al plano del papel o lienzo sobre el que se pinta, dibuja o fotografía, que se logra acortando sus líneas de acuerdo con las reglas de la perspectiva, para otorgar ilusión de profundidad. Por ejemplo, el escorzo de una mano consistiría en representarla de manera que la palma se mostrase en paralelo al suelo, a fin de que el espectador solo pudiera observar de ella la punta de los dedos.

El **claroscuro** es una técnica pictórica que consiste en la gradación de tonos lumínicos (modelado de luces y sombras) para generar contrastes y dar la apariencia de relieve y volumen.

Piero della Francesca (1415 – 1492)

Della Francesca fue un artista y matemático que sintetizó ambas facetas en sus tratados y en sus pinturas. Para él, el mundo existía sólo en cuanto estaba definido por medio de proporciones matemáticas.

"Los pintores del Renacimiento establecieron un sistema matemático que les permitió la representación realista de escenas. Fue Piero della Francesca, el mejor matemático de su época, quien aportó los principios clave de la perspectiva geométrica; planeaba todas sus obras como un problema matemático, hasta el último detalle; buscaba la colocación de cada figura de manera que armonizara con las cercanas y con el conjunto. Tanto amaba las formas geométricas que las utilizaba en los sombreros, las partes del cuerpo y otros detalles de sus pinturas" (Edgerton, 2002, p. 22).

En sus obras se destaca su profundo interés por la perspectiva, la simetría, la geometría y también la armonía de la naturaleza. Busca sistematizar, desde la práctica y la teoría, aquellos avances y conocimientos desarrollados por los maestros de comienzos del Quattrocento. En sus pinturas puede verse una profunda síntesis de los volúmenes y las formas constructivas, tal como en las pinturas de Giotto o Masaccio, pero llevado a un nivel superior. Se aprecia una delicadeza, contención, sencillez y orden que caracteriza al conjunto de sus composiciones (en muchos casos de marcada ortogonalidad), logrado a través de un detenido ejercicio de observación y traslación de las líneas perspectivas, las cuales conducirán, invariablemente, la mirada del espectador de la obra hacia el lugar que el pintor desea.

Asimismo, imprime en sus obras un aura de tranquilidad y misticismo a través del uso magistral del claroscuro y de una gama cromática "lumínica" para dar la apariencia una luz diáfana que baña todas sus escenas.

Sus figuras humanas se destacan en su entorno natural, imponiéndose incluso en algunos casos por la magnitud y escala en la representación, ubicando la línea de horizonte muy baja con lo cual sus personajes dominan el mundo. Es un claro ejemplo de la potencialidad y posibilidad humana (Superhombre renacentista), propio del **antropocentrismo** humanista de la época que coloca al ser humano como centro y medida de todas las cosas. El **detallismo** del paisaje tiene también que ver con este cambio de la mirada, ese afán renacentista por conocer y comprender la realidad visible, ese estudio de la **naturaleza** para intentar analizarla en todos sus aspectos, pero también para lograr captarla y dominarla incluso en sus representaciones.

hernanbula

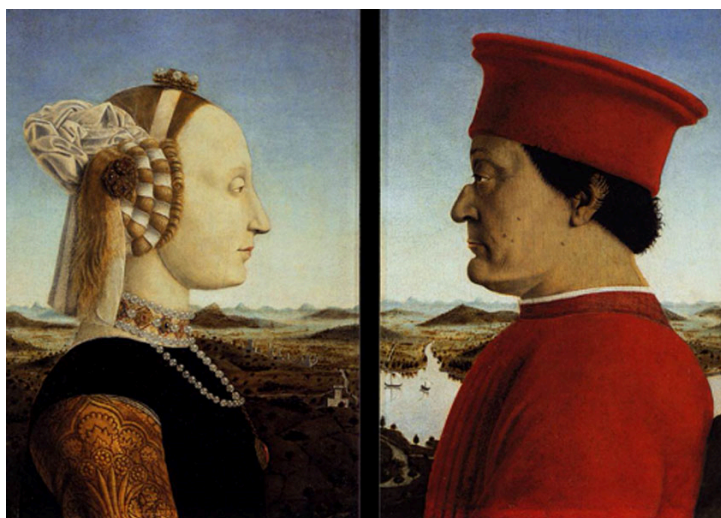
10. Piero Della Francesca

SOUNDCLOUD

Compartir

Privacy policy

653

Piero della Francesca. *Dipinto duques de Urbino*. 1465

Hacia el final de su vida, Piero della Francesca abandona la pintura y se dedica por completo a recopilar por escrito sus conocimientos acerca de la perspectiva, las matemáticas y la geometría.

En el siguiente video, una visita virtual a la muestra de Piero della Francesca en el **PALAZZO MAGNANI**, se puede ver la síntesis que busca el artista a través del estudio y sistematización del conocimiento, de la perspectiva, la geometría, la matemática, la anatomía, en definitiva cómo sintetizar y trasladar esta nueva mirada a las obras.

VIRTUAL TOUR MOSTRA PIERO DELLA FRANCESCA

Fondazione Palazzo Magnani

Ver en

Leon Battista Alberti (1404-1472)

[Alberti](#) fue un humanista polifacético (arquitecto, matemático, teórico, poeta, criptógrafo, lingüista, filósofo, músico, arqueólogo...), una de las figuras más importantes del quattrocento italiano. Codifica en sus tratados sobre la pintura, la escultura y la arquitectura, los avances y estudios sobre la perspectiva realizados por Brunelleschi, además de interesarse por la búsqueda de cánones y reglas, tanto teóricas como prácticas, capaces de orientar el trabajo de los artistas en una síntesis entre lo antiguo y lo moderno. Sus definiciones de **proporción** (la relación de las partes con el todo) y de **belleza** (la armonía de todos los componentes de una obra siguiendo la escala humana, de manera que no falta ni sobra nada) constituyen el soporte teórico de todo el arte del Renacimiento.

Alberti **sistematiza** y busca **sintetizar** las experimentaciones realizadas por los artistas anteriores (desde la antigüedad a los del Renacimiento primitivo) y sus diversos intentos gráficos de representar el espacio tridimensional en uno bidimensional, para decantar por una sola forma efectiva de perspectiva científica, adoptando el cubo y la la visión monocular como forma de representación del espacio.

"Brunelleschi y Masaccio, prácticos antes que nada, no dejaron ningún escrito explicando sus métodos; Alberti llena esa laguna al escribir en 1435 su tratado De la pintura, esencialmente didáctico, donde propone a los pintores una concepción por completo general de su arte. La exposición reposa en sólidos conocimientos de óptica y geometría: la representación del espacio debe estudiarse analizando los triángulos y las figuras formadas por los rayos visuales" (Edgerton, 2002, p. 19).

Como arquitecto se dedica a teorizar, pero también al diseño de edificios, tanto religiosos (Basilica de San Andrés) como de carácter civil (Palacio Rucellai), en los cuales aplica todos los principios que sistematiza en sus tratados y que pasan a convertirse en prototipos básicos de la arquitectura, a partir de la segunda mitad del siglo XV. Alberti destaca en sus tratados, algo que ya había propuesto Brunelleschi, la importancia del proyecto previo en la arquitectura, las distintas decisiones y cánones a seguir según las funciones que desempeña cada tipo de edificio. Asimismo sistematiza, tanto en sus tratados como en sus obras como arquitecto, los órdenes constructivos antiguos (dórico, jónico y corintio) y los elementos de formas simples y sintéticas como el arco de medio punto, las columnas, la bóveda de cañón, entre otros, destacando con nitidez cada elemento de los demás.

hernanbula
11. Alberti

SOUNDCLOUD

Compartir

Privacy policy

525

En sus obras como la Basilica de San Andrés, puede verse claramente el concepto de perspectiva. La manera rítmica en que se organizan y repiten los elementos constructivos, las líneas que fugan al centro, la cuadrícula de la bóveda y del suelo, el espacio abierto y la luz diáfana (a diferencia de la luz colorida y mística del gótico), enfatizan la profundidad del espacio y dirigen la mirada del espectador hacia el fondo priorizando la **horizontalidad constructiva** (y no elevándose en la vertical ascendente, como ocurría en las iglesias góticas).

Leon Battista Alberti. *Basilica de San Andrés* (interior), Mantua. Se inicia en 1462.

Leon Battista Alberti. *Palacio Rucellai*, Florencia. 1447

5.3. CINQUECENTO Apogeo y crisis del lenguaje renacentista

"Si el Renacimiento se inicia en el siglo XV en Italia, es aquí también donde culmina en el siglo XVI, cuando además se difunde al resto de Europa (...). Numerosos avances científicos se logran gracias al estudio de textos griegos, como los de Arquímedes o Pitágoras, y gracias a la enorme confianza del hombre en su capacidad de comprender por sí mismo. (...) En el campo de la Medicina el cuerpo humano se convierte en objeto de disección y exploración, concibiéndose como una máquina complicada. Así se configura el camino por donde irá la ciencia posterior, pero además se contribuye a cambiar la manera de ver el mundo. Los artistas siguen preocupados por la naturaleza y, dentro de ésta por el hombre, como en el siglo XV italiano, pero ahora sus logros llegan mucho más lejos, porque la ciencia permite conocer mucho mejor el universo y, por tanto, su representación puede ser mucho más fiable" (Peña Gómez, 2018, p.76).

Leonardo Da Vinci (1452-1519)

Leonardo fue anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, científico, escritor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta, cocinero, urbanista y pintor florentino que representa el paradigma, arquetipo y símbolo del hombre renacentista y de su afán de conocimiento racional y científico.

Fue un adelantado a su tiempo con sus investigaciones sobre la anatomía, el vuelo de los insectos y de las aves, la óptica, las propiedades del agua (hidrodinámica), los cambios atmosféricos, los artefactos mecánicos, el urbanismo, entre otras disciplinas. Como ingeniero e inventor desarrolló ideas y prototipos de mecanismos que se materializaron mucho siglos después (helicóptero, submarino, automóvil, etc), ya que no eran realizables en su época. Todo ello registrado en sus cuadernos que contenían dibujos, gráficos, diagramas, textos, reflexiones teóricas y filosóficas que constituyen verdaderos tratados científicos y artísticos.

Todas estas investigaciones constituyen, asimismo, la base de sus desarrollos artísticos. Gracias a ellas Leonardo ofrece una nueva concepción de la pintura. Al igual que los artistas del Quattrocento, Leonardo se interesa por la realidad, pero busca representar la naturaleza y el ser humano de una manera más fiel y con mayor sensación de vida. Para lograrlo, perfecciona técnicas ya existentes como el claroscuro y la perspectiva lineal, pero también inventa otras como el **sfumato** (esfumado) y la **perspectiva aérea**.

El **claroscuro**, ya utilizado anteriormente, es perfeccionado por Leonardo al generar transiciones muy suaves que permiten fundir las sombras una con otra, pasando de lo oscuro a lo claro y viceversa de manera sutil mediante el **sfumato** (esfumado). Con esta última técnica se difuminan los contornos, evitando dibujar las formas con líneas cerradas y definidas para que el espectador termine imaginando aquello que el artista deja difuso. Además de intensificar la sensación de volumen de las figuras, gracias a las luces que inciden en las formas con intensidades diferentes, el fondo de sus pinturas cobran relevancia e interactúan con las figuras humanas de una manera más orgánica, volviendo las representaciones menos rígidas y más naturales que las representadas hasta ese momento.

"Si partiendo de la realidad que se ve Leonardo logra que el modelado dé a sus figuras mayor apariencia de vida, también representa un espacio tridimensional mucho más convincente que el ofrecido hasta ahora por la perspectiva lineal ([La última cena](#)). Las limitaciones de ésta eran evidentes sobre todo para los exteriores, en donde la luz y el color determinan la manera como percibimos la distancia. Leonardo tiene en cuenta un hecho real: cuando estamos delante de un paisaje no contemplamos todo con igual nitidez ni con la misma intensidad de color, pues lo más cercano se distingue mejor que lo lejano. Esto se debe a un fenómeno óptico según el cual el aire absorbe y refleja la luz, por lo que ésta a su vez altera los colores y éstos se despliegan en diferentes matices. Es decir, la naturaleza está sometida a muchos cambios atmosféricos que son los responsables de esa especie de neblina que se interpone entre nosotros y lo que captamos con nuestra mirada. El resultado de esta experiencia cotidiana es la perspectiva aérea, que sugiere la profundidad mediante la gradación de tonos, de modo que a medida que nos alejamos del primer término las formas se hacen más borrosas y los colores pierden intensidad ([La Virgen de las rocas](#))" (Peña Gómez, 2018, p. 86)

hernanbula
12. Leonardo

SOUNDCLOUD

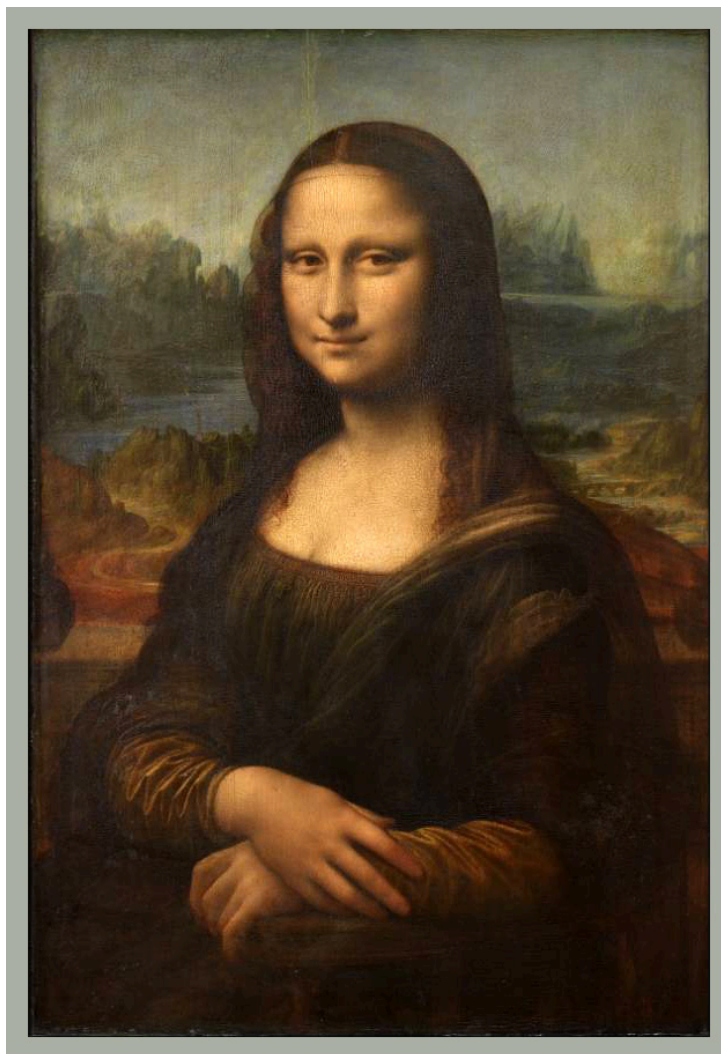
Compartir

Privacy policy

655

hernanbula · 12. Leonardo

Para conocer más sobre la polifacética personalidad y genialidad visionaria de Leonardo da Vinci, pueden leer el siguiente artículo de National Geographic sobre él: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/leonardo-da-vinci-hombre-adelantado-a-su-tiempo_7277

Leonardo da Vinci. *La Gioconda*. 1503.

Miguel Ángel Buonarroti (1475 - 1564)

[Miguel Ángel](#) fue un artista italiano considerado uno de los más grandes artistas del Renacimiento. Su polifacética obra se desarrolló bajo el mecenazgo de los Médici (Florencia) y del papado (Roma). Inicialmente se destacó como excepcional escultor (*Piedad Vaticana* y *David*), posteriormente deslumbró con sus obras de pintura al fresco, a pedido del papa Julio II (bóveda de la Capilla Sixtina), y, en sus últimos años, realizó importantes obras arquitectónicas (cúpula del Vaticano).

Miguel Ángel atribuye sus habilidades a una especie de facultad sobrehumana concedida a unos pocos privilegiados: la **inspiración divina** que actúa a través de ellos para generar estas obras descomunales. Él se considera superior y se deja guiar por su genio para lograr sus obras. De un temperamento iracundo, un carácter muy fuerte y con un egocentrismo muy marcado, fue apodado como “el divino” Miguel Ángel, no obstante, sus obras se consideran dentro de los mayores íconos del arte occidental.

Escultura

Michelangelo Buonarroti fue el escultor más importante del S. XVI, incluso podríamos decir que de todo [el Renacimiento](#) y, seguramente, uno de los más importantes de la historia del arte occidental. Él considera la talla en mármol como la disciplina escultórica más noble y una especie de ciencia de la representación tridimensional de los objetos. Sus esculturas la realizó partiendo de un solo bloque de mármol que, por sustracción de material (sin añadidos), va haciendo emerger la figura “escondida” dentro de la piedra.

A partir del estudio de grandes maestros de su época, pero sobre todo de la escultura antigua, desarrolla su pasión por el cuerpo humano que, más allá de las temáticas representadas, se transforma en el verdadero protagonista de sus obras.

*"(...) la gran diferencia entre Miguel Ángel y sus predecesores es esa visión interior de la que nacen sus obras y de la que deriva, en definitiva, la idea de que el cuerpo es una cárcel terrenal del alma. Por ello, sus figuras están al mismo tiempo en calma y en tensión, pues poseen una energía contenida que hace que cada una de sus partes sugiera su función incluso estando inmóvil. Esta lucha por liberar lo espiritual de la materia explica que la escultura de Miguel Ángel, como también su arquitectura y su pintura, evolucione desde lo clásico hacia lo manierista. Sus primeras obras romanas destacan por su composición cerrada y, por tanto, estática, así como por la superficie totalmente pulida del mármol, que es recorrida por una luz incapaz de penetrarla para ofrecer una dimensión más allá de la realidad natural (*La Piedad Vaticana*). Después, en Florencia culmina su clasicismo al dominar perfectamente el cuerpo humano, del que reproduce con exactitud su estructura anatómica y del que expresa su movimiento en potencia a través del contrapposto ([David](#)). Pero el alejamiento de la armonía clásica comienza cuando, muy a su pesar, por iniciativa de Julio II tiene que abandonar la escultura para*

dedicarse a la pintura (Bóveda de la Capilla Sixtina). Después se manifiesta ya claramente cuando León X y Clemente VII le trasladan de nuevo a Florencia para atender encargos al mismo tiempo arquitectónicos y escultóricos, aunque manteniendo la independencia de cada una de estas artes (*Capilla Médici*)" (Peña Gómez, 2018, p. 84).

Ruptura con lo clásico que se hace evidente no sólo en la **factura inacabada** de sus obras (*non finito*), sino también en el desequilibrio que imprime a sus últimas obras, a través de inestables, alargadas, contorsionadas y complejas posturas que luego son escuela ineludible para los artistas manieristas.

hernanbula

14. Miguel Ángel. Piedades

SOUNDCLOUD

Compartir

Privacy policy

611

hernanbula · 14. Miguel Ángel. Piedades

Michelangelo Buonarroti. Piedad del Vaticano (1499), Piedad Bandini (1547-1553), Piedad Palestrina (1555), Piedad Rondanini (1564).

Pintura

A pesar de que sus primeros pasos fueron como ayudante y discípulo en el taller del pintor Domenico Ghirlandaio, y que con trece años ya se había iniciado en el aprendizaje artístico a través de la pintura, no era para Miguel Ángel su disciplina artística predilecta. No obstante, a pesar de ser una actividad esporádica y motivada por encargos mas que por voluntad propia, sus obras pictóricas tienen una importancia considerable en la historia del arte occidental, al mismo nivel que sus trabajos escultóricos o arquitectónicos.

Sin duda la obra pictórica paradigmática de Miguel Ángel, y una de las obras pictóricas más complejas de toda la historia del arte, fue la decoración al fresco de la bóveda de la **Capilla Sixtina**. Encargada por imposición del papa Julio II y, a pesar de excusarse de no manejar la técnica del fresco, Miguel Ángel terminó trabajando en esta obra durante cuatro años (1508-1512), de manera solitaria, luego de despedir a todos sus ayudantes.

A pesar de la temática netamente religiosa (escenas del Génesis; antepasados de Cristo; Profetas y Sibilas; historias de la Salvación del pueblo de Dios), estas representaciones y figuras son para Miguel Ángel una excusa para desplegar su inventiva y su obsesión por la representación del **cuerpo humano** en infinitas posturas. Las figuras, a pesar de encontrarse en reposo, despliegan sus poses con marcados escorzos que generan gran inestabilidad y, a su vez, movimiento. Asimismo, genera mayor profundidad y tensión a través de intensos contrastes entre las partes salientes más iluminadas y las entrantes en penumbra.

Con un **predominio de la línea** sobre el color, Miguel Ángel realiza una síntesis a través de la representación pictórica que combina con una representación ilusoria (trampa del ojo) de arquitectura y escultura (pintadas con excelente perspectiva), para establecer distintos niveles de profundidad.

hernanbula

15. Miguel Ángel Capilla Sixtina

SOUNDCLOUD

Compartir

Privacy policy

481

hernanbula · 15. Miguel Ángel Capilla Sixtina

Miguel Angel. Capilla Sixtina. 1508-1512

Te sugerimos ingresar a este link para hacer una visita virtual a la Capilla Sixtina: [Visita Virtual Capilla Sixtina](#)

Arquitectura

En la arquitectura de Miguel Ángel puede verse claramente su preferencia por los conceptos escultóricos, insertando diversas **cualidades orgánicas**, propias de los cuerpos humanos, a sus edificios. Esto imprime un concepto diferente en la configuración de los elementos constructivos de los órdenes clásicos y de los muros.

"El muro deja de ser una superficie plana para transformarse en un juego de formas entrantes, como un nicho rehundido, y salientes, como un frontón que irrumpe hacia adelante. Como consecuencia, pilastras y columnas parecen presionar la pared hacia fuera, con lo que el edificio deja de ser estático y empieza a moverse, aunque sea aún tímidamente. Al mismo tiempo, estos órdenes dan la sensación de no sostener nada y además prescinden de sus elementos reglamentarios (...). Después en Roma avanza hacia este sentido dinámico de la arquitectura, llena de tensiones, cuando el edificio ya no equivale a una suma de elementos independientes sino a una fusión de los mismos en un único cuerpo envuelto por un muro continuo con orden gigante y concluido por la cúpula (Basílica de San Pedro)" (Peña Gómez, 2018, p. 80).

Miguel Ángel introduce muchos cambios en el diseño arquitectónico, estableciendo así el punto de partida de lo que luego configurará la arquitectura manierista, que tiene en Roma y Venecia sus focos principales.

hernanbula

16. Miguel Ángel. Cúpula De San Pedro

SOUNDCLOUD

Compartir

Michelangelo Buonarroti. *Cúpula Basílica de San Pedro*, Vaticano. 1547-1564

Michelangelo Buonarroti. *Lucernario de la Cúpula Basílica de San Pedro*, Vaticano. 1547-1564.

Te sugerimos visitar la Cúpula Vaticano desde adentro: [Cúpula del Vaticano: visita virtual](#)

O recorrer la Experiencia Digital de la Basílica de San Pedro: <https://virtual.basilicasanpietro.va/es/>

Referencia bibliográfica

