

HISTORIA DEL ARTE EN ITALIA

1. ARTE ETRUSCO

Gran influencia sobre el pueblo romano. Cultura orientada, pueblo comercial y marítimo. Creían en el mundo de ultratumba, por lo que hacían sus tumbas como casas.

ARQUITECTURA

Caract: Introduce el arco y la bóveda. En el arco: esculturas como cabezas.

Columna toscana (capitel pareado, fuste liso, basa y plinto)

CIUDADES:

Amuralladas, Trazado ajedrezado, desde dos calles perpendiculares que terminan en 4 puertas en la muralla. Red de alcantarillado.

TEMPLO:

Es lo más importante. Al principio eran de madera y adobe sobre un podio de piedra. Entrada mediante unas gradas. Frontón con figuras encima.

ARQUIT. FUNERARIA:

- Túmulo (sillares de piedra y cono de arena)
- Hipógeo (excavados en rocas)
- Tumbas de falsa bóveda (un pilar en el centro)

ESCULTURA

Caract: Materiales: arenisca, barro cocido, bronce

Movimiento, sentido del contraposto, rompe la frontalidad, anatomía, ojos achinados, sonrisa.

DECORACIÓN DE TUMBAS: 2 tipos: - cista (caja de piedra)

- caja + reproducción del difunto

PINTURA

Caract: Siempre para la decoración de tumbas. Ley de la frontalidad, colores más claros en la mujer que en el hombre, línea más oscura que enmarca la figura

2. ARTE ROMANO

Inspiración en el arte griego y en el etrusco, aunque con características personales.

ARQUITECTURA

Caract etruscas:

Cementicium (tufo+cal+agua)

Columna toscana. Arco y bóveda.

Creencias religiosas: las casas tenían un espíritu (Numen). Hacían mascarillas para los difuntos importantes (de ahí surge el retrato)

Templo: Planta más larga, Friso decorado vegetal, Hasta 3 columnas de profundidad.

Túmulo

Otras caracts:

Arquitectura muy práctica, utilitaria (al contrario que el griego)

Propaganda política: edificios colosales

4 opus: Reticulatum (hormigón con prismas)

Lateritum (ladrillos)

Incertum (piedras pequeñas con argamasa)

Cuadratum

Todos ellos recubiertos con mármoles, pintura de estuco.

Arco de medio punto y bóveda de cañón. El arquitrabe enmarca el arco, formando un triángulo (= enjuta). La columna y el dintel son decorativos.

TEMPLO (Parte de abajo: podium)

- Templos abiertos o Aras

"ARA PACIS" DE AUGUSTO (26-27)

Por la pacificación de las Galias. Dedicado al Numen de la paz.

Planta cuadrada, antes rodeada por un peristilo (patio porticado).

Fachada exterior: 2 frisos con relieve: decoración de candelabro / escena de la consagración del rito. Es un relieve histórico porque representa grandes personajes), narrativo didáctico y pictórico (de 3 ó más profundidades). Interior: guirnalda.

- Tholos

Dedicados a Vesta

- "EL PARTENÓN"

Es el único así, no es un templo tradicional. Mandado hacer por Agripa en el 27 aC, dedicado a todos los dioses. En realidad lo único que conserva de esa época es el pórtico. Adriano lo reforma haciendo una nueva naos. Planta : gran nave de planta circular. Altura y longitud son la misma: 43,30 m. Cubierta decorada con casetones (cuadrados oradados). Son radiales; con los casetones la enorme cubierta pesa menos. Centro de la pared: friso con hornacinas para figuras. Suelo de mármol con dibujo de estrella. Muro compuesto: usaron ripio entre dos muros de ladrillo y entre ellos hormigón. En el muro: arcos de descarga. Es el edificio mejor conservado. En la época cristiana se usó como templo y se hicieron varios altares, por lo que falta parte de la decoración romana.

CIVILES

- BASILICA

Planta rectangular terminada en un ábside. Dividida en 3 o 5 naves. Nave central más alta para que entre la luz. Cubierta: 2 posibles: plana con vigas de madera / vertiente a dos aguas.

- TERMAS

- INGENIERÍA: ACUEDUCTO / PUENTE

EDIFICIOS RECREATIVOS

- TEATRO

Copia de los griegos pero la Scena es más alta y la Orchesta es más pequeña

Partes: Scena (escenáfano), Cávea (graderío) (inma, media y summa cávea)

- ANFITEATRO

Es totalmente romano. Son como dos teatros unidos por la orquesta, pero en realidad es elíptico, y en lugar de la orquesta hay arena. Partes: arena, cávea, vomitorios (salida)

"EL COLISEO"

Llamado así por su tamaño y por una escultura llamada "El Coloso" que se encuentra cerca.

Exterior: 3 pisos con 3 órdenes (toscano, jónico y corintio). Arriba: ménsulas para tirar de una cuerda para poner los toldos en verano. La cuerda se ata en unos mojoneros (piedras en el suelo). Abajo: restos de cárceles para gladiadores y animales.

Comenzado hacia el 70 por Mespasiano y acabado por Tito. Sentido de propaganda política. Al principio estuvo inundado para juegos de agua, pero en época de Tito se hizo un gran entablado. Tras la inauguración hubo 3 meses de fiesta.

- CIRCO

Dedicado a las carreras de cuadrigas. Planta casi rectangular, pero en un lado acaba en ábside. Cárceles para caballos. Centro: Espina, que divide el circo en dos. Las Metae son las columnas; Graderío (cávea).

- CASAS

- INSULAE: casas de piso (hasta 3): abajo la tienda (tabernae), y arriba la vivienda

- DOMUS: casa unifamiliar, habitaciones fijas, planta cuadrada. Partes: fauces, vestíbulo, atrio, Impluvium, Compluvium, Cubiculum, Triclinium, Tablinium, Hortum.

- VILLAE: casas en las afueras de romanos ricos

TUMBA

Variadas. Todas a las afueras.

- El túmulo (tomado de los etruscos) es el más característico, pero hay otras influencias (hasta pirámides)

- El columbario es el más corriente (nichos en la pared). Catacumbas de varias plantas

- La cremación era muy normal en Roma.

"MAUSOLEO DE ADRIANO"

Adriano era el emperador más helenizado, moderno y querido. Sólo se conserva la planta baja. El resto fue añadido en el Renacimiento. En las guerras del papado se convirtió en lugar de fortificación, tomando el nombre de "CASTILLO DE SANT ANGELO".

CONMEMORATIVOS

- ARCOS: para conmemorar la llegada victoriosa de los ejércitos (propagandístico). Normalmente arcos de 3 vanos. Lo más importante es la escultura: relieves históricos.

"ARCO DE TITO:

1 sólo vano. Cuenta su llegada desde Jerusalén. Muy imp. El candelabro de brazos (judío)

"ARCO DE CONSTANTINO"

Junto al Coliseo. Medallones circulares en el centro, que no se habían hecho para este arco sino que se quitaron de la columna de Marco Antonio. Columnas exentas. Arco y arquivada.

- COLUMNAS:

"C. DE TRAJANO"

Sobre un templete liso, cuadrangular, que era de la tumba de Trajano. Relieve narrativo histórico. 200 m de relieve narrativo. Dividido en registros. Aparece hasta 70 veces Trajano. Importante la decoración vegetal. Culminaba con una escultura de Trajano que fue sustituida por una de San Pedro.

"C. DE MARCO AURELIO"

Igual que la de Trajano pero en el templete también hay relieves.

CERÁMICA Terra sigillata. Rojizo, fino, decorado.

PINTURA

La técnica más normal es el fresco. Sobre él se usa la encáustica para dar brillos.

Pintura ilusionista (da la sensación de arquitectura)

Tipos: - de incrustaciones (imitando mármoles)

- arquitectónico (arquitecturas falsas)

- ornamental o de candelabro (bástago central con ramificaciones)

- escenográfica (sentido teatral)

MOSAICO Usado para suelos y fuentes (no paredes)

Tipos: Teselatum (pequeñas piezas teselares)

Vestifculatum (grandes trozos de mármol)

ESCULTURA

Sobre todo el mármol. Lo más importante es el retrato y el relieve histórico. Al principio imitan lo griego.

RETRATO Comienza por la costumbre de hacer mascarillas de los difuntos.

Fases: - La República: realismo, plasma los defectos. Sólo hasta el cuello.

"POMPEYO", "CICERÓN"

- Imperio: Realidad idealizada.

Representación del emperador de 4 formas:

- Tonocatus: descalzo por pisar suelo sagrado, con niño a sus pies

- Togatus: con toga, en la mano la ley

- Pontífices Máximos: la toga le cubre la cabeza. Función de Sumo Sacerdote

- Apoteósico: toga pero el torso desnudo y corona de laurel

(El peinado sirve para fechar ☺)

- con Augusto, pelo hacia delante y patillas

- Dinastía de los Flavios: peinado antinatural, enormes rizos.

- Trajano: Idealizado. "COLUMNA TRAJANA"

- Los Antoninos: Marco Aurelio es el más importante- "COL. DE MARCO AURELIO"

Crece el retrato hasta el busto.

"MARCO AURELIO A CABALLO" es la única escultura ecuestre romana.

- Los Severos. Periodo de decadencia romana. Realismo, estilo barroco, sin policromía.

- Anarquía

- Diocleciano y la Tetrarquía (el Imperio dividido en dos)

Empiezan a perderse las proporciones clásicas

- Constantino. Transición al arte bizantino: abstracto

RELIEVE HISTÓRICO

Son hechos históricos y realistas, representan personajes reales; es narrativo, docente y pictórico (consigue hasta 3 planos de profundidad).

"ARCO DE TITO"

Para conmemorar la toma de Jerusalén. Todos llevan corona de laurel. Candelabro de 7 brazos judío. Sensación de peso.

"COLUMNA DE TRAJANO"

Por Apolo de Damasco. Relieve continuo de la lucha contra los dálmatas.

"COLUMNA DE MARCO AURELIO"

Templete decorado con la apoteosis (subida al cielo) de los padres de Marco Aurelio.

"ARA PACIS"

Para celebrar la pacificación de la Galia.

SARCÓFAGOS:

1. Rectangular. Pegado a la pared: sólo se trabaja el frente y los lados. Decorado con ondas y en el centro: clípeo o torno.
2. Con triglifos, en frisos, con figuras enmarcadas en arcos
3. En relieve continuo de 1 ó 2 frisos

3. ARTE PALEOCRISTIANO

Es el puente entre el arte profano antiguo y el mundo medieval cristiano, por lo que tiene de los 2. Los primeros 5 siglos después de Cristo. Es un arte simbólico.

- 2 periodos:
1. Clandestinidad (s. I – 313 dC): Cristianos son perseguidos (la peor persecución fue la de Diocleciano). Culto al emperador.
  2. Tolerancia (por Constantino tras un sueño en que se le aparece la cruz). Los cristianos pueden construir sus edificios.

ARQUITECTURA

1ª ETAPA:

- TÍTULUS: son Domus (casas romanas) modificadas para el culto cristiano
- CATACUMBAS: lugares de enterramiento a las afueras de la ciudad, excavados en varios pisos. Las de Roma y Nápoles son las más importantes.
Arcosóleo: arco sobre el loculi (nicho) de algún famoso. Ambulacrum es el pasillo.
En el exterior: Cellia Memoriae (para gente importante; planta circular o centralizada)

2ª ETAPA:

- BASÍLICA: Constantino cede algunos edificios a los cristianos (origen del templo cristiano).
Decoración con mármoles y mosaicos (también en las paredes).
Cubierta: nave central más alta para que entre la luz. Techumbre normalmente plana, de madera, soportada por columnas, con casetones; y en el exterior doble vertiente. Si hay 5 naves, las exteriores tienen bóveda de medio cañón.
"SANTA MARÍA LA MAYOR"
- MAUSOLEO: Es un edificio funerario. Planta centralizada, octogonal o de cruz griega. A menudo están adosados a la basílica, incluso en el presbiterio.
"SANTA CONSTANZA", "M. DE GOLA PLACIDIA"
- MARTYRIA: Edificio funerario de origen oriental. 2 pisos, uno para los restos y el 2º para ritos.
- BAPTISTERIO: Para el bautismo (por inmersión). Normalmente planta octogonal centralizada, dos pisos, en el centro un estanque octogonal. Unido a la basílica.
"SAN JUAN DE LETRÁN"

ICONOGRAFÍA

Muy importante por ser un arte simbólico. Al principio usaban las mismas imágenes que el pueblo pagano pero con otro sentido. Algunos ejemplos:

- Animales simbólicos: (PEZ (en griego IXOYS (ictus), las siglas de Cristo)
- Otros elementos, como el Crismol (anagrama de Cristo):
- Figura humana:
  - La Orante: mujer con los brazos levantados en actitud orante. Es el alma cristiana ante Dios.
  - Cristo adolescente (imberbe):
Buen pastor (cordero sobre los hombros)
Doctor (sentado en silla de tijera)
  - Cristo maduro, barbado con la raya en medio, pelo largo (la imagen que ha llegado a nosotros).
- Mitos paganos, con otra simbología
- Escenas del A.T. y N.T.

ESCULTURA

Igual que la romana.

Relieve: Sarcófagos

Dípticos (2 tablillas conmemorativas, unidas por bisagras)

D. Consulares (cuando era elegido un nuevo consul)

Puertas

De bulto redondo: Cristo

PINTURA

Es lo más importante del paleocristiano. 2 tipos:

Occidente: Catacumbas

Fresco, como el romano pero más simplificado. Fondos claros.

Líneas que recuerdan muros y bóvedas. Temas simbólicos, más importantes que la belleza formal. Pintura plana, sin perspectiva, muy esquemática. Línea oscura que recuadra la figura.

Los temas más repetidos son la fracción del pan y el bautismo.

Desde el s. IV temas más triunfales: *Traditio Legis* (Moisés con las tablas de la ley);

Tetramorfos (los 4 evangelistas).

Oriente: Códices purpúreos (fondo púrpura), Frescos

4. ARTE ROMÁNICO (s. XI –XIII)

Se impone la cristiandad y florece la cultura occidental. Surge a finales del s. XI muy ligado al "terror milenarista". Pasado el año 1000, para dar gracias a Dios se construyen muchas iglesias. Los monjes de la abadía de Cluny realizan la reforma Cluniense. De aquí sale el estilo románico, muy extendido gracias a las cruzadas y las peregrinaciones (Jerusalén, Santiago y Roma). Es el 1º estilo internacional.

ARQUITECTURA

Caract: Muro muy grueso, ventanas abovedadas.

Arco de medio punto. Pilar cruciforme o columna. Capitel historiado. Contrafuerte

Cubierta: Bóveda de cañón. Bóveda de arista = cruce de 2 de cañón.

CATEDRAL = Iglesias de peregrinación (es la principal obra)

3 ó 5 naves. Posibles capillas en la cabecera. Ventanas geminadas. Cubierta; Bóveda de cañón, Crucero. Decoración con arquerías ciegas. Fachada con mucha decoración, sobre todo en la puerta principal. Puerta: Arquivoltas (con figuras en sentido radial), Tímpano, dintel, parteluz

ESCULTURA

Caract: Sigue siendo monumental (ligada a la arquitectura)

Relieve: Docente, hermeneya (la escultura de la iglesia forma un conjunto, un ciclo de enseñanzas, no se repite). Escultura radial en el círculo. Antirrealista, simbólica. Sometida a la ley del marco. Economía del románico: en una escena se ponen 2.

Bulto redondo (esculturas sueltas): son escasas y sobre todo religiosas. Temas principales:

El Crucificado: por encima del dolor, depite sobre una ménsula. 4 clavos. Sin sangre.

2 tipos: Majestad (con túnica y corona) / Torso desnudo y pequeño falderín

Kyriotissa (la Virgen como Trono del Señor): no hay comunicación entre madre e hijo,

sin sentimiento, frontal. Para dar mayor realismo dan colorete en mejillas y frente.

PINTURA

Ligada a la escultura, muy bizantina y paleocristiana. Hermeneya en la iglesia. Al fresco y al temple. Colores planos y brillantes. Sin fondos ni perspectivas. Inexpresivos. Remarcación con trazo más oscuro.

Pantocrator: Cristo como juez

5. GÓTICO (2ª mitad s. XIII -)

Le da este nombre el italiano Georgio Vasari en el s. XVI de forma peyorativa, referido al "arte de los godos o germánico". Es el segundo estilo internacional, mayor uniformidad que el románico. Auge de las monarquías y caída del feudalismo. Desarrollo del comercio, de la burguesía, de las ciudades. Cambio de la mentalidad religiosa: acercamiento del hombre a Dios; el mundo es donde Él se manifiesta (debido en buena parte a los franciscanos).

1º Estilo cisterciense o Císter (reforma de Císter)

2º Gótico: Inicial / Pleno / Flamígero

ARQUITECTURA

Predominio de la línea vertical frente a la horizontal, el vano frente al muro, la luminosidad interior (al contrario que el románico). Es urbano, se hacen sobre todo catedrales.

CATEDRAL

Alzado: Arco apuntado u ojival. Bóveda de crucería. Arbotante en el exterior que termina en un contrafuerte o botaral, culminado en un pináculo o flecha. Muchas ventanas

Planta: Cruz latina, 2 torres y nártex. Nave central: 3 ó 5 naves 8si hay 5, las de fuera salen del crucero) Crucero puede sobresalir o no. Girola con capillas absidiales.

Cubierta: Nave central más alta. En el crucero Cimborio acabado en una flecha. Sobre las naves laterales: triforio (pasillo).

Soporte: Haz de nervios (la columna cruciforme con muchas columnitas adosadas).

Elementos de decoración: Florón, Clave, Molduras, Gablete, (moldura sobre el arco)

Fachada: Puertas abocinadas. Tímpano dividido en varias escenas; Arquivoltas con figuras colocadas longitudinalmente.

ITALIA: Es muy difícil su introducción por tener presentes los estilos clásicos.

Edificios no muy altos y con torres elevadas. Campanarios exentos.

Dentro: cubierta plana de madera. No escultura. Mármoles de colores (influencia romana).

Arcos apuntados. Uso de la columna y el pilar.

ESCULTURA

Nueva visión religiosa (visión del terror del románico es sustituida por una visión optimista).

Naturalismo realista (inspiración en la naturaleza (mensaje franciscano de que es la imagen de Dios).

Realismo idealizado: intenta plasmar la belleza ideal; figuras más humanas, menos rígidas.

Composiciones narrativas más sencillas por no ser simbólicas.

Figuras: La hermeneya se vuelve más maternal; Pantocrator (juez) se sustituye por el Buen maestro / Cristo en 3 clavos; Nuevo tema: La Piedad; Temas profanos inspirados en las leyendas locales; Aparece el retrato.

ESCULTURA FUNERARIA:

- Túmulos sobre los que se representa al muerto

- Sepulcro de Arcosóleo (adosados a la pared bajo un arca).

El muerto es idealizado, como si estuviera dormido de pie (el pelo no le cae).

IMÁGENES EXENTAS

- Cristo crucificado: dolor humano, sangre, 3 clavos, desnudo con un pequeño falderín, sustituye la corona de rey por la corona de espinas. Brazos no paralelos a la madera.

- Virgen con niño: la hermeneya se vuelve más maternal, sonrén, dialogan. En pie con el niño en brazos sedente con el niño sobre las rodillas.

- La Piedad ("Compassio Marie") escena poética de Cristo muerto en los brazos de su madre.

- Coronación de la Virgen.

RETABLOS

1º pequeños, en el s. XV más grandes. De alabastro y madera policromada. De escultura y pintura (lo más normal) o sólo de pintura

SILLERÍAS DE COROS en catedrales y colegiatas.

PINTURA

Muy parecida a la escultura: naturalismo, realismo. Importancia de las cosas pequeñas, cotidianas (flores).

Técnica: temple sobre tabla o fresco sobre muro: esto poco porque en las catedrales el muro es sustituido por vidrieras, salvo en Italia, donde la arquitectura sigue siendo bastante maciza.

Estilo italogótico:

Pervivencia de las formas bizantinas → dibujo imperfecto, frontalidad, eje de simetría, isocefalia, ley del respeto. En el Ducento (1200): la escuela principal de Roma es la de Cavalloni.

Estilo internacional:

Muy parecido al italogótico. Da mucha importancia a la riqueza de su personaje; decoración de vestidos.

6. RENACIMIENTO

Es toda una revolución cultural, basada en la vuelta a la cultura clásica, a los ideales y principios griegos y romanos. Vasari lo denominó así por ser un renacer respecto al oscurantismo de la Edad Media al mundo clásico.

Causas:

Surge en Italia, donde siempre hubo una tradición clásica. En Italia surge una civilización urbana, familias burguesas y nuevos ricos que usan el mecenazgo para conseguir prestigio social y político. Invención de la imprenta por Guttemberg.

Nueva visión secularizada sobre la vida (la cultura y el saber se independizan de la Iglesia). Se pasa del teocentrismo al antropocentrismo: fe en la razón y en el hombre. Crítica profunda a la Iglesia (Erasmus de Rotterdam).

Características:

Nuevo ideal de belleza basado en la naturaleza, con orden, proporción y simetría (importancia de las matemáticas y la geometría). Sentimiento científico del arte: perspectiva, volumen, proporción; y en la escultura movimiento y expresión.

Carácter secular del arte. Sobreestimación de los aspectos humanos, sobre todo la razón.

Importancia del artista como individuo. Empiezan a verse como genios. Aparición del mecenazgo.

Admiración de la antigüedad clásica: elementos artísticos romanos, y culturales y filosóficos griegos.

Periodos:

Quattrocento (s. XV (1420 – 1500))

Floencia es la capital del Renacimiento y el mecenazgo es de los Medici

Cinquecento (s. XVI (1500 – 1540))

Roma se convierte en capital del Renacimiento y el mecenazgo es de los papas (+ Julio II)

Caract: Belleza ideal. La arquitectura abandona la verticalidad. La escultura se independiza de la arquitectura. Pintura: perfecto dominio de la luz y la perspectiva.

Manierismo (s. XVI, el país en crisis): reacción contra los ideales clásicos.

Pérdida de los ideales. Las figuras se alargan y retuercen.

ARQUITECTURA

Influida por la observación de las ruinas clásicas y el estudio de antiguos y nuevos tratados. Se recrean en los clásicos de dos formas:- Brunelleschi: desviación directa de los modelos clásicos

- Alberti: estudio a través de los grandes tratados.

Elem: - Muro almohadillado

- Soportes: Columna abalaustrada (imitan el abalaustrado, flor de Granada) / Pilastra

- Arco de medio punto enmarcado en un dintel formando enjutas (triángulos entre el a. Y el d.)

- Cubierta abovedada (de todo tipo). Cúpula. Decoración de casetones.

- Decoración de GRUTESCO = figuras fantásticas, candelabro.

"GRUTA DE DOMUS AUREA DE NERON" (casa de Nerón) (de ahí viene el nombre de G.)

TEMPLO: El más característico es el creado por Alberti:

Planta: de cruz latina. Capillas laterales adosadas entre contrafuertes. El crucero no sobresale. Sobre el crucero enorme cúpula.

Fachada: Alberti es el creador de dos tipos de fachada basándose en las proporciones matemáticas:

- Fachada con dos cuerpos de diferentes tamaños y coronado por un frontón. Volutas para dar unidad.

- Fachada como un enorme arco de triunfo. Puertas dentro de los arcos.

PALACIO: Característico el de Brunelleschi:

Abandona el carácter guerrero pero mantiene su forma cúbica. Patio central (cortile) al que se abren unas galerías (loggias).

Exterior: fachada dividida en 3 frisos. 1º muy macizo y almohadillado; divididos con cornisas; muchas ventanas de arcos de medio punto enmarcadas por columnas y sobre ellas un frontón. Todo el edificio suele terminar en una gran cornisa.

1º QUATROCENTO (S. XV)

ARQUITECTURA Floencia:

Filipo Brunelleschi:

Es la figura más importante. Fue escultor antes que arquitecto. Su acercamiento al arte clásico es más real que el de Alberti porque A. estuvo en Roma y estudió sus características. B. se quedó en Floencia, donde nace este estilo.

Cubo Brunelleschiano = cubo sobre el capitel para hacerlo más alto.

Alberti: Tiene algunos tratados sobre arquitectura, escultura y pintura
"SANTA MARÍA NOVELLA", "PALACIO MALATESTIANO"

ESCULTURA

Se independiza de la arquitectura. Importancia de la anatomía humana, la proporción y la belleza. Naturalidad, perspectiva. Desnudo humano, busto-retrato, estatua ecuestre.

Durante el gótico Italia había sido muy fiel a los modelos clásicos, por lo que apenas hay ruptura en el Renacimiento.

Ghiberti:

Usa el *relieve pictórico* (sensación de profundidad con distintos planos y sfumato)

Donatello:

Es considerado el formulador de la escultura clásica. Cultiva todos los géneros: bulto redondo, relieve, esculturas de distintas edades, feas o bellas.

Crea el *relieve esquichato* = muy plano y expresivo.

"SAN MARCOS", "EL DAVID", "EL PROFETA ABACUC"

Monumento ecuestre:

El tema ecuestre era difícil de realizar. Donatello no consigue vencer el problema del peso y pone una bola sobre la pata levantada. Berrocio consigue mayor movilidad.

PINTURA

Es tan importante como la arquitectura y la escultura.

- *Perspectiva*: Giotto la intenta; Masaccio la introduce, y finalmente Leonardo la consigue (Cinquecento), introduciendo la *perspectiva aérea*.
- Cada artista centra su obra en algo concreto (luz, color, profundidad), hasta que Leonardo lo hace todo coherente (mayor naturalismo).
- Técnicas: siguen las antiguas (temple sobre tabla) Se introduce desde Flandes el lienzo y el óleo.
- Nuevos temas: profanos, mitológicos y alegóricos (acercamiento al mundo clásico). Aparece el retrato.
- Surge el genio. Los artistas se dan a conocer.
- Preocupación por la composición. No se deja nada al azar, racionalización del espacio, formas geométricas perfectas, composiciones cerradas.

Escuela Flamenca:

Masaccio (figuras monumentales, consigue el volumen gracias a la luz)

Domenico Veneciano (figuras volumétricas)

Fra Angelico (al principio fondos de oro. Colorido propio excepcional: pálidos pero brillantes)

Piero della Francesca (es el mayor en el estudio de la luz: mayor naturalismo de sus figuras)

Sandro Boticelli

El más importante del Quattrocento. Gran sensibilidad. Lorenzo el Magnífico fue su amigo y protector. Importancia del dibujo

"EL NACIMIENTO DE VENUS"

Crea un nuevo canon de belleza, estilizada, alta, casi enfermiza, melancólica

Escuela de Venecia:

Predominio del color y de la luz. Gusto por el lujo. Alegría de vivir. Narrativa y vida social. Fue una de las ciudades en las que se usó el óleo.

Los Bellini: Jacopo (padre), Gentile (1 hijo), Giovanni (otro hijo)

Comienzan influidos por el gótico pero se van alejando de él.

"PROCESIÓN EN LA PLAZA DE SAN MARCOS (Giovanni B.)

Sobrecarga de figuras, sin movimiento.

Carpaccio (Amplios escenarios con muchas figuras)

2º CINQUECENTO (s. XVI)

ARQUITECTURA

Roma adquiere mayor importancia. Intento de plasmar el clacisismo y el sentido cristiano.

Reacción contra la decoración excesiva de *candelieri*. Los elementos arquitectónicos sirven para decorar.

Templo: planta principal de cruz griega

Palacio: es más urbano; cúbico, varios tienen frontones. Arco sólo en la puerta principal.

Aparece la columna abalaustrada. Muro de almohadillado reducido a la parte principal, a la puerta. Pequeños ventanales enmarcados con dos columnas y un frontón.

Roma:

Bramante: 1º en Milán, luego en Roma, donde entra en contacto directo con la arquitectura clásica.

"SAN PIETRO Y MONTORIO"

Templo circular con columna toscana. Bóveda de media naranja sobre un tambor lleno de nichos. 2ª piso: balaustrada.

"PATIO DE BELVEDERE"

"NUEVA BASÍLICA DE SAN PEDRO".

Su proyecto era una planta de cruz griega con 4 ábsides iguales y una gran cúpula central. No la terminó.

Rafael de Urbino

"BASÍLICA DE SAN PEDRO"

La continuó, trató de convertir la planta de cruz griega en p. basilical alargando los pies. No terminó.

Antonio Sargallo el Joven

Continuó las obras del Vaticano tras Rafael, pero apenas prosperó.

"PALACIO FARNESIO" Almohadillado en la puerta. Ventanas pequeñas con frontones. Lo termina M. Angel.

Miguel Angel Buonaroti

Es más conocido como escultor. Anticipa el Manierismo (sensación de espacio agobiante, cosas grandes en espacios pequeños)

"BASÍLICA DE SAN PEDRO" (Vaticano) Volvió al plano centralizado de Bramante.

Cúpula: punto central del edificio. Por influencia de Brunelleschi, hace una enorme cúpula por la que entra la luz. Aunque respeta la cruz griega, añade un pórtico que señala el eje principal de la Iglesia.

(Moderno terminaría la fachada de S. Pedro, ya con elementos Barrocos)

"ESCALINATA DE LA BIBLIOTECA LAURENCIANA"

Intenta hacer una escalinata como las imperiales. Mete 3 escalinatas en un espacio muy pequeño. Único elemento decorativo las volutas y el bicromatismo.

"PLAZA DEL CAPITOLIO"

Dispuso los edificios oblicuos para aumentar la sensación espacial de la plaza. En su pavimento dibujó 1 óvalo estrellado. Centro: estatua ecuestre de Marco Aurelio

"PALACIO FARNESIO" lo termina.

Vignola muchas características del manierismo.

"IGLESIA DEL GESÚ"

Decoración interior más barroca, gran cúpula. Terminaría su fachada Giacomo de la Porta

ESCULTURA

Miguel Angel

Es el artista principal Amor al clasicismo y profundo sentido religioso (1ª etapa mayor clasicismo que religiosidad, 2ª igual, 3ª mayor religiosidad que clasicismo).

1º influido por Donatello. *Serpentino* (movimiento elicoidal de la figura). Canon mucho más grueso. *Equilibrio inestable* (extrañas posiciones). Esculturas inacabadas, sin terminar de pulir.

La "*Terribilitá*" de Miguel Angel = la mirada profunda de la figura.

"LA PIEDAD"

Es la máxima expresión del clasicismo y la belleza.

"EL DAVID"

Es la obra cumbre de la escultura renacentista. Es un David bastante crecido (en la Biblia 15 años).

Le interesa más la belleza que el sentimiento. El rostro está concentrado, pero no resulta hermoso porque su mirada es muy inquisitiva. Es un poco fusiforme porque usó un mármol que ya había sido trabajado. Tendencia a alargar las figuras. *Serpentino*.

"SEPULCRO DE LOS 2 HERMANOS MEDICI"

Tensión del volumen: Figuras muy grandes en espacio pequeño. Sobre el sarcófago: la aurora (mujer) y el crepúsculo (hombre) en equilibrio inestable. En medio uno de los hermanos, Lorenzo el Magnífico. Canon muy grueso; esculturas inacabadas. Arriba: pequeñas columnillas, bicromatismo.

"SEPULCRO DEL PAPA JULIO II"

Iba a ser su obra magna, por la que creía pasaría a la posteridad, pero nunca la terminaría (la gran frustración de su vida) y quedaría reducida a un altar lateral donde lo único suyo son 3 figuras.

"EL MOISÉS"

Gesto fiero, mirada profunda (terribilitá).. 2 cuernos en la cabeza. Serpentinato. Está sentado.
La 3ª es la etapa de las piedades
Crisis de religiosidad. Olvida un poco la proporción clásica. Ya es manierista.
"LA PIEDAD DE LA CATEDRAL DE FLORENCIA"
Mármol, color verde. La hizo para su propia tumba.
"LA PIEDAD DE RONDANINI" Gran expresividad.
"LA PIEDAD DE PALESTRINA"

Ammamanti "FUENTE DE NEPTUNO"

Benvenuto Cellini "EL PERSEO"; "BUSTO DE COSME I"

Juan de Bolonia "EL RAPTO DE LAS SABINAS"

PINTURA

Escuela de Roma

Leonardo da Vinci

Nace en Vinci. No consigue un mecenazgo, por lo que cambia mucho de señor. Es el más universal (arquitecto, ingeniero, pintor, organizó el ejército y diseñó su uniforme). Muere en París. De su obra ha quedado muy poco, y sobre todo pinturas.

Caract: colores sombríos (=precursor del tenebrismo)

Creador del *Sfumato* (líneas de contorno difuminadas que se funden con el fondo)

Composiciones organizadas de forma piramidal

Perspectiva aérea que consigue con la luz. No es luz natural, ilumina sólo lo que le interesa

Sonrisa leonardesca (media sonrisa)

"LA VIRGEN DE LAS ROCAS"

"ULTIMA CENA"

En el rectorio de la Iglesia de Sta. María delle Grazie. La hace con una técnica que él inventa con pigmentos raros, por lo que está mal conservada. Es una de sus obras más importantes y ha dejado la iconografía de cómo representar la última cena: mesa larga, todos a lo largo de ella... Fuga al horizonte, ayudada por líneas de fuga.

"SANTA ANA, LA VIRGEN Y EL NIÑO"

Organización piramidal

"LA GIOCONDA"

En el Louvre. Es la obra sobre la que más se ha escrito, famosa por su sonrisa leonardesca y porque no se sabe quién es ella. El paisaje no tiene nada que ver con la figura.

Rafael de Urbino

Entra pronto en la corte del Vaticano y enseguida recibe sus primeros encargos. Es el más clásico de todos los pintores del s. XIX. Antes de hacer un cuadro hace un estudio concienzudo de él; por eso es más fácil de imitar y por eso la base de la pintura moderna está en él (no porque sea el mejor). Tras conocer a L. da Vinci toma fácilmente sus características, y en su última etapa conoce a M. Angel y pasa en pocos años del clasicismo al manierismo. Pese a ser un genio, no aporta nada nuevo.

1ª etapa, en Milán:

Figuras muy amables, temas sencillos. Composición piramidal. Paisaje. Muchos encargos de la burguesía. Es un gran retratista.

2ª etapa, en Roma:

Sus obras más imp. = las que hace para el Vaticano: "ESTANCIAS DE LOS PALACIOS VATICANOS"

"ALEGORÍA DE LA FILOSOFÍA"

Forma unos grupos cerrados. En el eje principal Platón y Aristóteles. Para los personajes tomo como modelos a personajes de la época (incluso de dice que él mismo).

"EL SANTÍSIMO SACRAMENTO: ALEGORÍA DE LA COMUNION"

La reforma de Lutero negaba que Cristo estuviera en la sagrada forma. Aquí refleja su presencia.

Figuras del A.T. y N.T.

3ª etapa:

"ESTANCIA ..."

Representa escenas históricas del momento sobre los últimos años del papado. Arquitectura paleocristiana. Glorifica al papa: el pueblo pidiéndole ayuda (él en la ventana). Ya ha perdido el estilo clásico y equilibrado; figuras muy alargadas, movimientos bruscos, serpentinato, robusto; desnudos que recuerdan a Miguel Angel.

Miguel Angel Buonaroti

Es el primer manierista, y es muy importante tanto como arquitecto, escultor y pintor. Escorzos.

Miguel Angel dice que realiza la C.Sixtina para la remisión de sus pecados, con la condición de que nadie los vea. La hace muy rápido, en pocos años. Se cree que Rafael se coló en la capilla porque en sus cuadros se nota su influencia. La hizo sin ayudantes. Cuerpos muy grandes, majestuosos.

"SAGRADA FAMILIA DONI"

Composición cerrada. Diálogo incómodo. En su primera etapa como pintor tiene las características de la época, pero también algunas propias. Escorzo (no muy fuerte) de la Virgen

"CAPILLA SIXTINA"

Es su obra magna. En ella hay varios autores pero Miguel Angel es el más importante.

En las paredes: en un lado la vida de Cristo y al otro la vida de Moisés (NO es de M. Angel)

Cubierta: Antes era toda azul con estrellas doradas. Se decide cambiar la bóveda y Miguel Angel lo hace. Para ello usa una Cuadratura (espacio geométrico fingido), pero no intenta dar sensación de que esas arquitecturas sean reales. Pinta toda la historia de la Creación.

En el centro: los nudi (desnudos), figuras casi mitorológicas que dividen los cuadros.

"LA CREACIÓN DE ADÁN"

Es la parte más bella. Ya empieza a usar la composición en diagonal (será típico del Barroco), que da mayor sensación de movimiento; son composiciones abiertas. Escorzo muy fuerte. Serpentinato. Fortísimo simbolismo religioso.

"LAS SIBILAS"

Son nudis pero no están desnudas

"EL JUCIO FINAL"

Lo hace en la C.Sixtina muchos años después, por lo que su estilo es totalmente diferente.

Manierismo muy desarrollado: color blanquecino poco natural, composición abigarrada; escorzos difíciles. Representa también a sus enemigos (Un cardenal hacia el infierno).

Pone un punto de vista altísimo (Cristo) que da la sensación de gran fuerza. Cristo muy desproporcionado. A los lados, en la parte más ordenada, los santos. Debajo el caos, que es el infierno. La Virgen a un lado de Cristo; parece ser la única que no tiene nada que ver.

Escuela de Venecia

Giorgione

Muere joven por la peste, por lo que tiene pocas obras

"LA TEMPESTAD"

Tiziano

Es el más importante, protegido de Carlos V, por lo que tiene muchas obras en España. Tiene retrato, mitología, religioso, desnudos. Colorido y contrastes de luz.

"EL AMOR SACRO Y EL AMOR SAGRADO"

El Veronés

Muy narrativo, ampuloso. Le gustan los grandes escenarios. El más colorista y menos religioso.

"LA CENA EN CASA DE LEVÍ" (antes titulado "LA ÚLTIMA CENA" pero se lo hicieron cambiar)

Tintoretto

Manierismo. Tensión del espacio, coloridos muy contrastados. Le costó hacerse famoso pero es la base del Barroco

"EL LAVATORIO DE LOS PIES" La escena principal en un ángulo.

7. BARROCO (en Italia, finales S. XI – mediados S. XVIII)

Contexto:

El término Barroco puede tener 3 orígenes: Francés: "Barroque" (extravagante), Portugués: "Barrueco" (forma irregular), Un silogismo: "Baroco" (artificioso). Se le da este nombre como peyorativo.

Al principio se pensó que era la última etapa del Renacimiento porque aceptaba todos sus elementos, pero les da un sentido totalmente libre.

Se le llama el "Arte de la Contrarreforma" ya que intenta crear un arte ligado a los nuevos ideales de la C. La Iglesia trata de recuperar a aquellos fieles convertidos al protestantismo y por eso NO tiene una función docente, sino persuasiva y propagandística. Es un arte efectista

Juega con la luz: en las fachadas mediante entrantes y salientes para dar sensación de claro-oscuro (movimiento); plantas jesuíticas con el altar en el centro, iluminado por la luz que entra por la cúpula.

Los papas (sobre todo Sixto V) hacen una reforma urbanística en Roma que la convierte en el centro católico por excelencia

Además es el arte de la consolidación de las Monarquías Absolutas, con las mismas funciones (propaganda).

Características: (Definición del Barroco por Wölflin:)

"El Renacimiento es equilibrio, medida, sobriedad, racionalismo, época serena y contenida.

El Barroco es movimiento, ansia de novedad, amor por los contrastes, mezcla de todas las artes, sentido dramático, teatral, efectista.

El Renacimiento se dirige a la razón, quería convencer.

El Barroco apela al instinto, a los sentidos, a la fantasía; fascina."

ARQUITECTURA

Caract:

- Gran libertad en el uso de los elementos arquitectónicos. Muchas perspectivas.
- Nuevas aportaciones:
  - *Columna salomónica* (fuste retorcido) (origen en el Templo de Salomón)
usada por 1ª vez por Bernini en el Baldaquino de San Pedro.
  - *Estípite*: soporte de planta cuadrada, más pequeña en la zona de apoyo que arriba
  - *Planta*: - al principio *P. De Vignola (jesuítica)* (=renacentista) (altar al centro)
    - *Planta barroca*: oval, llena de entrantes y salientes
- Integración de todas las artes (el edificio es concebido como una escultura)
- Predominio de la línea curva. Sentido dinámico. Los edificios parecen tener un *equilibrio inestable*
- Efectismo: el artista siente el espacio como una escena. Usa juegos ópticos (*Trompelei*) que producen la sorpresa y admiración del espectador.
- Importancia de la luz. Fuertes contrastes de claro-oscuros mediante resaltes de la fachada
- Decoración: sensación de monumentalidad. Decoración escenográfica y efectista.
- Principales edificios: iglesias y palacios (el palacio barroco es creado por Bernini)
- Cubierta: Bóveda + cúpula. En la cúpula distintas decoraciones haciendo claro-oscuro.

"PALACIO DEL GESÚ" (Doménico Fontano)

Planta de Vignola (jesuítica): cruz latina. Capillas laterales intercomunicadas. Crucero de exceso desarrollo. Amplia cúpula, a través de ella entra la luz principal, iluminando el altar, impulsando al espectador a dirigirse hacia él (persuasivo).

Fachada (Giacomo della Porta):

Dividida en 2 pisos: Inferior disposición de arco de triunfo. Superior coronado con un frontón. Los dos cuerpos se unen por grandes volutas laterales. Puerta principal: mayor relieve en los elementos decorativos.

"FACHADA DE SAN PEDRO DEL VATICANO"

Por Carlo Maderno, el más importante de Roma en los primeros años del s. XVIII

Sentido de horizontalidad para no quitar importancia a la cúpula de Miguel Angel, pero da la sensación de que la Iglesia es más baja.

Los 2 grandes autores:

- Bernini (lo tuvo más fácil, muy conocido. Barroco más clásico)
(importancia del papado y de la Iglesia)
- Borromini (lo tuvo más difícil y acabó suicidándose. Barroco exagerado)
(importancia de la fe cristiana (el sentimiento religioso es más intimista))

Gianlorenzo Bernini

Gran arquitecto y escultor. Artista representativo del espíritu religioso que señala el papado como centro de la cristiandad. Se convierte en el arquitecto del papado y hace los principales monumentos.

"BALDAQUINO DE SAN PEDRO"

Es el punto de partida del barroco italiano, En bronce. Sensación de que arriba hay un palio (parece tela) pero es de bronce. Sensación de inestabilidad y movimiento por las columnas salomónicas (divididas en 3 decoraciones). El templete es abierto para que nada tape el fondo.

"COLUMNATA DE LA PLAZA DE SAN PEDRO"

Es su obra más importante. Usa columnas de diferente orden colocándolas en elipse. Sentido espacial de mucha amplitud, monumentalidad. En el centro de la plaza un obelisco simboliza los lados de la Iglesia.

"SCALA REGIA DEL VATICANO"

"IGLESIA DE SAN ANDRÉS DEL QUIRINAL"

Planta elíptica con capillas radiales. Es una de las iglesias preferidas de Bernini. Frontal retorcido con doble voluta sobre el arquitrabe.

EL PALACIO BARROCO creado por Bernini:

Es totalmente abierto. Planta en forma de H (2 patios, delante y detrás, un edificio central y 2 alas laterales). Louis XIV le pidió un proyecto para el palacio del Louvre, y aunque al final fue elegido el Louvre tiene claras influencias suyas.

Borromini

El papa Inocencio X le hizo arquitecto de Roma. No tuvo muchas facilidades y sus encargos son siempre para órdenes religiosas, por lo que usa materiales pobres, como el ladrillo; pero el ladrillo da movimiento.

Caract.: Capacidad expresiva (por el movimiento)

Tensión del espacio (como Miguel Angel)

"PLANO DE LA IGLESIA DE SAN CARLOS DE LAS 4 FUENTES"

Es uno de sus proyectos más importantes.

Planta oval que se va estrechando para que el fiel se fije en el altar. 4 fuentes a los lados con pequeños altares. Bóveda: aún tiene elementos renacentistas: casetones, pero de distintas formas (cuadrada, circular, oval) Pechinas cortadas. En el altar mayor: hornacina con bóveda de casetones con frontón que no sujeta nada.

"ORATORIO DE SAN FELIPE"

"PLAZA NAVONA"

Rectangular y terminada en 2 ábsides

En el centro: 2 fuentes (1 de Bernini: "Fuente de los 4 ríos")

"IGLESIA DE SANTA INÉS" Frente a la plaza. Fachada muy movida

ESCULTURA

Caract:

- Se desliga de la arquitectura; ahora a veces la arquitectura está en función de la escultura.
- Es principalmente movida (equilibrio inestable)
- Precursores: el manierismo de Miguel Angel
- Composiciones abiertas: movimiento hacia el exterior (gestos)
- Uso de distintas calidades de labra: algunas figuras sin terminar de tallar. Importancia del claro-oscuro
- Aún hay temas religiosos, sobre todo místicos, que intentan resaltar lo que niegan los protestantes (éxtasis de santos). Grupos escultóricos. Pocas esculturas mitológicas.
- En el centro de las plazas: fuentes o esculturas ecuestres: caballo en corbata (2 patas)

Bernini

Es el gran arquitecto y escultor del Barroco en Roma. Influyó en toda Europa. Plasma perfectamente el movimiento y la expresividad.

"EL DAVID"

Es religioso y a la vez mitológico. Mucho más maduro que el de la Biblia (igual que Miguel Angel). Rostro: gesto maduro, de gran concentración (mordiéndose los labios). Sensación de movimiento. Recuerda un poco al Discóvolvo.

"APOLO Y DAFNE"

Tema mitológico: La metamorfosis de Dafne, perseguida por Apolo. Composición abierta. Eje principal es una línea diagonal; continuidad indefinida. Equilibrio inestable. Apolo sobre una pierna. Distintas labras: la parte que se convierte en árbol es más rugosa.

"EL ÉXTASIS DE SANTA TERESA"

En la Capilla Cornano. Toda la capilla está en función de crear el escenario adecuado. Labra: zonas rugosas en las nubes y el resto muy pulido. Rostros muy expresivos. Varios materiales: rayos y flechas de bronce; el grupo escultórico en mármol. Angel bellissimo. Sus telas: técnica del *pañó mojado*. La túnica de Sta. Teresa tiene la tela muy rígida, porque es muy pesada.

"MAUSOLEO DE URBANO VIII"

Es un monumento funerario. 2 materiales. 2 partes: Escultura con el personaje vivo discursando. Y abajo 2 figuras en equilibrio inestable. Es una alegoría moralizante: tiene un cartel medio caído con un mensaje

"FUENTE DE LOS CUATRO RÍOS"

En la plaza de la Iglesia de San Carlos de las 4 Fuentes.

"TRANSPARENTE DE LA CATEDRAL DE SAN PEDRO"

Es un ventanal oval con vidriera, en el ábside de la capilla. Los 4 padres de la Iglesia sustentan el trono del apóstol bajo una gloria angélica en torno a la ventana.

"RAPTO DE PROSERPINA"

Movimiento serpentinato. Recuerda al "Rapto de las Sabinas (Juan de Bolonia)

PINTURA

1º NATURALISMO / CLASICISMO (principio. s. XVII)

Reacción contra el manierismo y deseo de realidad

2 tendencias fundamentales: Naturalismo (basado en la observación de la naturaleza)

Clasicismo (visión razonada de la realidad)

2º PLENO BARROCO o B. DECORATIVO (mediados s. XVII)

Por variaciones en la religión, política y economía de Europa. La pintura adquiere un sentido principalmente decorativo, teatral.

Unidad compositiva y tonal. Dinamismo. Perspectiva aérea. Composición abierta: diagonal

Técnica pictórica: es más importante la luz y el color que el dibujo. Pinceladas sueltas y deshechas

Representación de los sentimientos y la expresividad.

Nuevos géneros hasta entonces secundarios (bodegón...)

1º a. Naturalismo

Basado en la observación de la naturaleza. Representación fiel de todos sus aspectos, agradables y desagradables.

Caravaggio

Es el iniciador de este estilo. Antecedentes: los Bassano (venecianos) (gusto por lo anecdótico), el último manierismo (rechazo a lo excesivamente irreal), escuela lombarda, donde estudió al principio (realista).

Al principio no es muy considerado y sus únicos clientes son coleccionistas de obras raras: cuadros pequeños.

Luego tiene muchos encargos, sobre todo de la iglesia: sobre todo temática religiosa.

A veces exagera su naturalismo, por lo que algunas obras no son aceptadas.

Es el creador del TENEBRISMO (uso de la luz creando contrastes luminosos, destacando figuras y objetos sobre fondo en penumbras). Con él conseguía mayor sensación de religiosidad (recogimiento e introspección)..

En su primera etapa hace temas mitológicos, humaniza a los dioses; es un magnífico bodeguista, aunque nunca los pinta solos.

"LA VOCACIÓN DE SAN MATEO"

Aparece por primera vez el tenebrismo. Composición diagonal (por la luz). Conocimiento de la luz y de las gradaciones de color. Expresividad. Mesa con hombres contando dinero y Cristo de pie señalando a S. Mateo. Anacronismo: vestidos con ropas del s. XVIII. Si no apareciera Cristo, parecería una temática cotidiana.

"LA CONVERSIÓN DE SAN PABLO"

San Pablo caído del caballo. Es un escorzo fortísimo. Ya no hay fondo. Composición diagonal. Luz irreal: en vestidos, brazos alzados.

"LA MUERTE DE LA VIRGEN"

Usó como modelo a una mujer muerta: demasiado natural, blanca ceniza, por lo que no fue aceptado. Es naturalista; sólo se nota que es la Virgen por la pequeña aura. Luz irreal, diagonal, que parece venir de un foco alto.

"BACO"

De su primera etapa. Humaniza a los dioses. Bodegón frente a Baco.

1º b. Clasicismo

Surge paralelamente al clasicismo y pretende una visión razonada de la realidad. Representa las cosas, NO como son, sino como deberían ser.

Es un arte intelectual: Geometría, importancia de la línea y el dibujo.

reflexivo: No pretende conmover ni impresionar, sino hacer pensar

conceptual: se generalizan (por arquetipos) las representaciones de sentimientos, personajes...

Familia Carracci (hermanos Agostio y Aníbal, primo Ludovico)

Los C. Concibieron su pintura como un medio de incorporar las nuevas necesidades expresivas del Barroco a la tradición clásica (el dibujo de M. Angel, las proporciones y serenidad de Rafael, la sensualidad de Corregio, el colorido veneciano...)

Por eso se les llamó "eclécticos", que es erróneo porque el eclecticismo no crea nada, y ellos con su clasicismo dieron una nueva significación al arte.

Crearon la Academia de los Encaminados para estudiar a los clásicos (pintura, escultura, historia...). Se puede decir que fue la primera escuela de pintura.

Aníbal C.: Es el más importante.

Su arte tiene mesura, serenidad y majestuosidad. Análisis de los sentimientos y expresiones.

Creador del Paisaje Clásico (simplificación y ordenación mental de la naturaleza. Visión clara y reposada, llena de ritmo y armonía).

Cuadros Riportati (división de la bóveda en escenas independientes, divididas como cuadros con marcos de escayola.

"BÓVEDA DEL PALACIO FARNESIO"

Cuadros riportati. Temática mitológica. Proporción perfecta. Muy bello. Importancia del paisaje.

"HUIDA A EGIPTO"

El tema es una excusa para un enorme paisaje.

"LOS DESPOSORIOS DE SANTA CATALINA"

Temática religiosa. Belleza perfecta.

2º Pleno Barroco: Pintura decorativa

Caract.:

- Rompimientos de Gloria: en la bóveda: perspectiva de "Sotto in su" (de arriba abajo). Sensación de que no hay techo; cielo, espacio infinito.
- Amplio colorido; dibujo de proporciones perfectas.
- Escenografía teatral

Pietro di Cortona

Usa constantemente la perspectiva "Sotto in su"

"TECHO DE LOS PALACIOS BARBERINI"

"TECHO DEL PALACIO PITTI"

"GLORIA DE URBANO VIII"

Baciccio (Battista Gaulli)

Influencia flamentina. Amante del lujo

"BÓVEDA DEL GESÚ"

Luca Giordano

Muchas obras en España (aquí conocido como Lucas Jordano)

"GALERÍA DEL PALACIO MEDICI-RICARDI"