

EL CINQUECENTO

Profa. Inés Kaplun

EL CINQUECENTO- ALTO RENACIMIENTO

- El foco artístico se traslada de Florencia a Roma.
 - Decadencia de algunas Repúblicas Italianas (Florencia entre ellas) durante este período.
- Reformas Protestantes
 - Segundo gran cisma de la Iglesia Católica.
 - Implica cuestionamiento, crítica, racionalidad, etc.
- Reforma Católica.
- Los nuevos Papas son los mecenas.
 - Se privilegia la simbología católica sobre la temática clásica (que no desaparece)

Properzia de' Rossi (1490-1530)

- ❧ De familia boloñesa medianamente poderosa le permitió dedicarse a las artes y acudir a la Universidad (única ciudad en la cual estaba permitido gracias a Caterina de Vigri).
- ❧ Aprendió dibujo con grabador Marcoantonio Raimondi.
- ❧ Comenzó esculpiendo carozos de damascos.
- ❧ Terminó dedicándose al grabado en cobre por la discriminación que sufrió por ser mujer.

❧ Ciruela tallada con el escudo de armas de la familia Grassi

- ❧ Properzia de' rossi.
- ❧ Colgante con hueso de cereza.
- ❧ Museo degli argenti.
Firenze

☞ José y la
mujer de
Putifar

☞ 1520

☞ Museo
San
Petronio.
Bologna

œ Hércules luchando
con Amazonas

œ Palazzo Vecchio de
Firencia

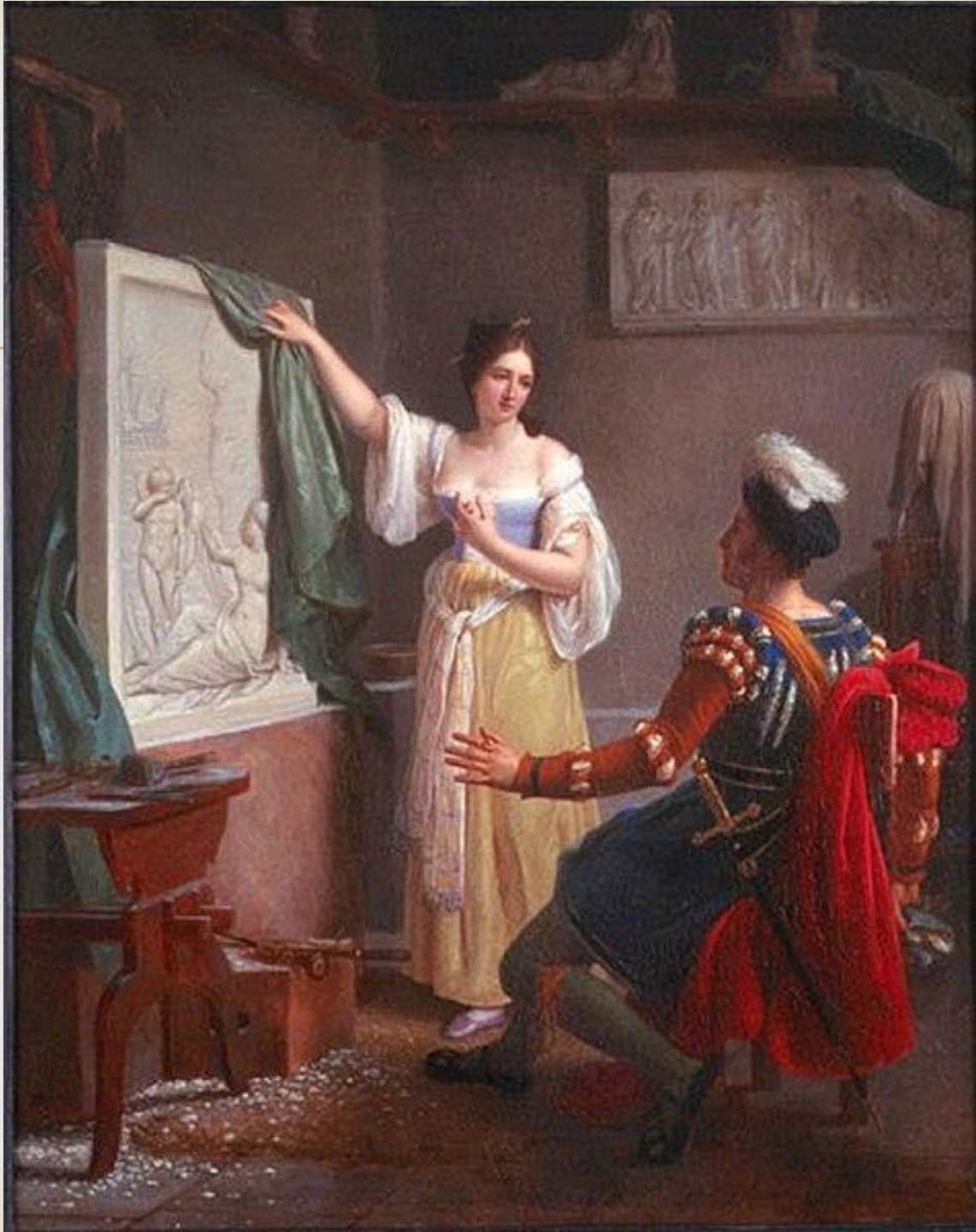
- ❧ Anunciación
- ❧ Properzia de Rossi
- ❧ Museo de Bologna.

☞ Grupo escultórico de Properzia de Rossi, Museo San Petronio, Bologna.

-
- œ Jean-Louis
Ducis
 - œ Properzia de
Rossi
terminando su
último
bajorrelieve
 - œ Óleo sobre
lienzo de
 - œ 1822.

PINTURA DEL CINQUECENTO

LEONARDO DA VINCI (1452-1519)

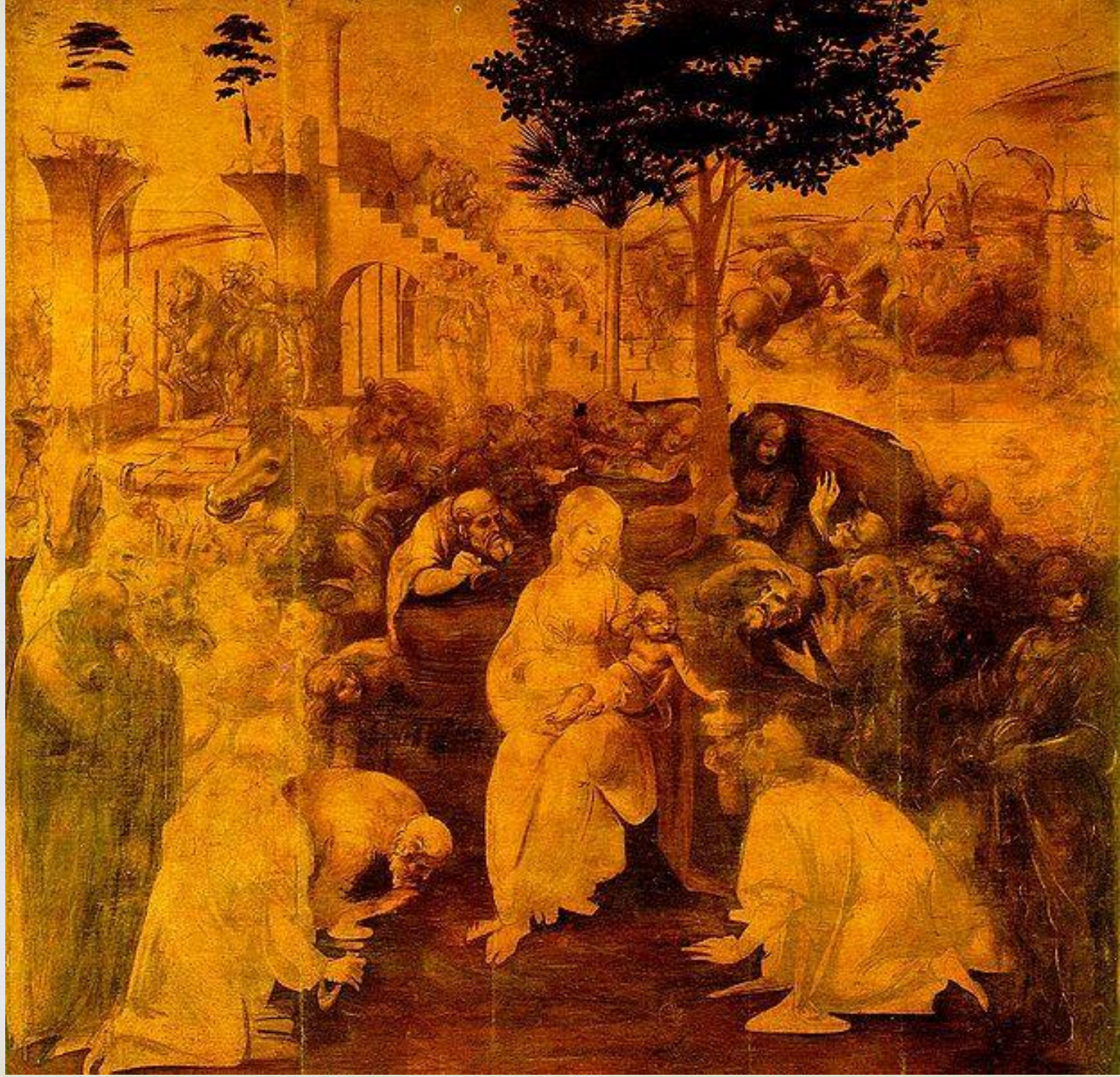
- 1469: estudia en el taller del pintor y escultor Andrea Verrocchio
- 1482: entra al servicio de Ludovico Sforza («El Moro») en Milán como ingeniero militar y organizador de fiestas.

- 1490: empieza su tratado de pintura
- 1500: vuelve a Florencia tras la caída del Milán por las tropas francesas. Rivalidad con Miguel Ángel. Estuvo también en Venecia.
- 1517: Se exilia en la corte de Francisco I de Francia donde morirá tres años después.

Andrea
Verrocchio,
Bautismo de Jesús,
1470-1480, óleo
sobre tabla.

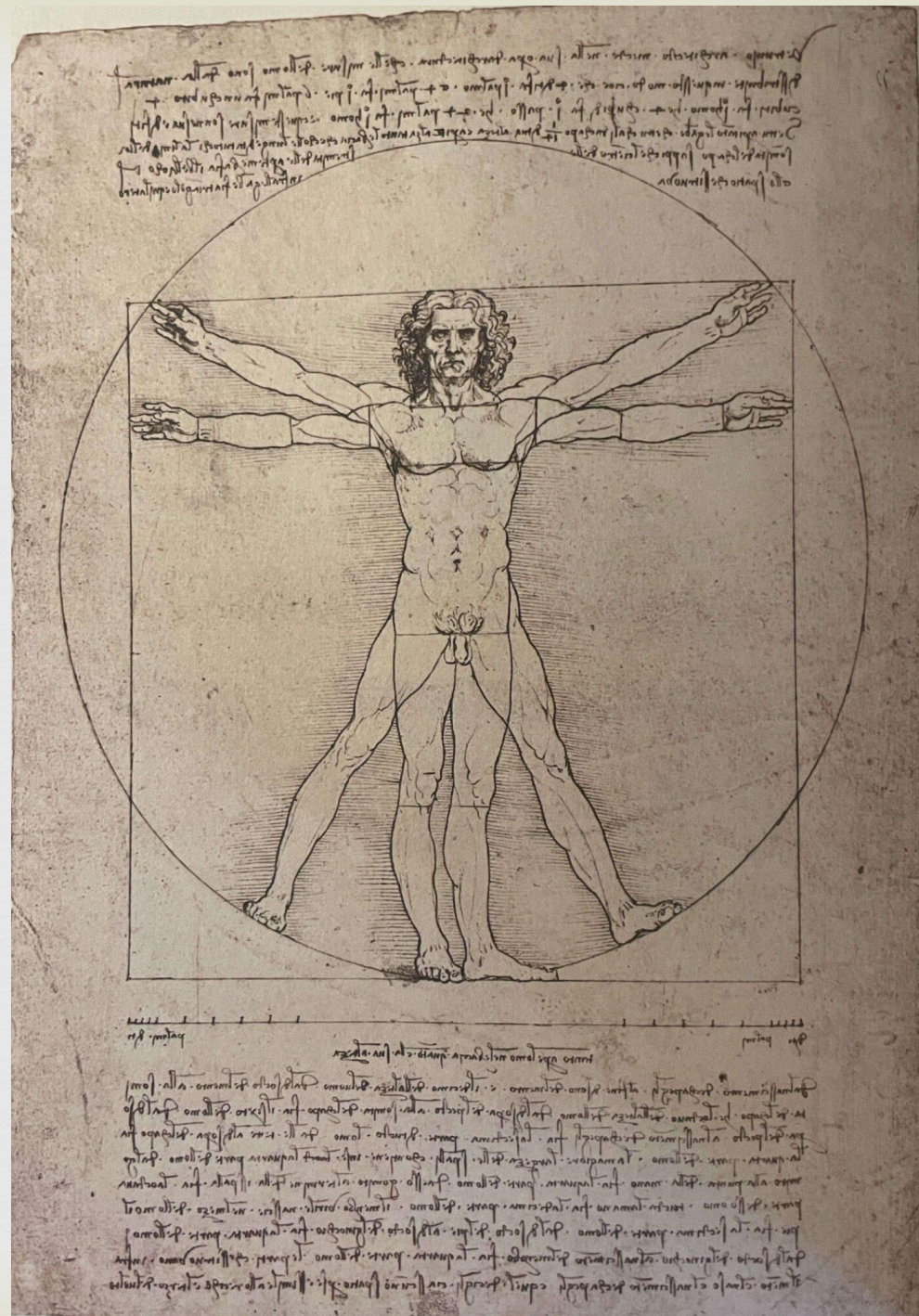

La adoración de los magos, 1481-2, óleo sobre tabla, 246×243cm

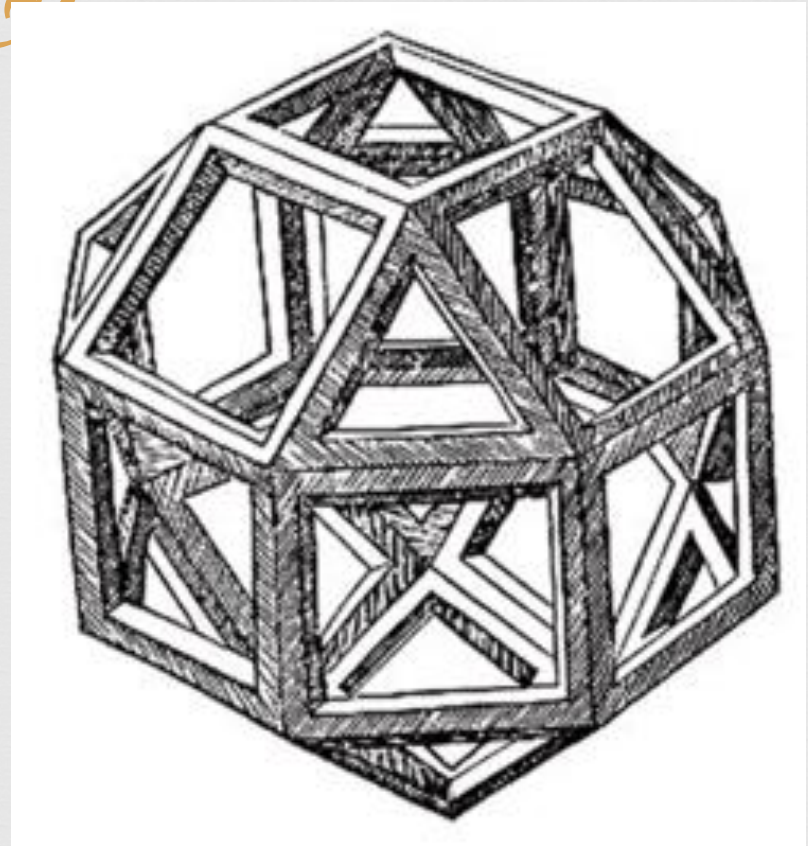

Leonardo da Vinci.
Hombre de Vitruvio,
1487, dibujo,
34.4×25.5 cm

- 1 palma = 4 dedos
- 1 antebrazo = 3 palmas
- longitud de los brazos extendidos = altura
- Etc...

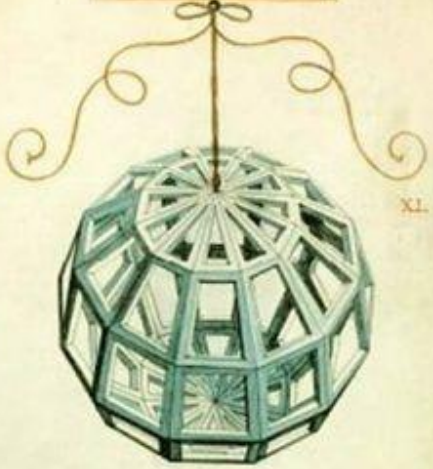
- ✧ Leonardo da Vinci.
- ✧ Ilustraciones del Libro “De divina proportione”
Luca Pacioli
- ✧ 1498
- ✧ Milán

primera ilustración impresa de un
rombicuboctaedro,

.CXI.

SEPTUAGINTA DVARVM
BASIVM VACVVM

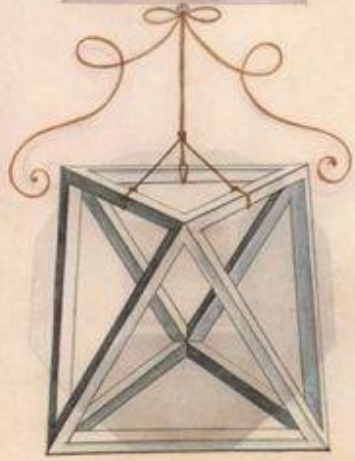

XI.

© Johann Baptist Cramer

LXXXIX

OCTOCEDRON PLANVS
VACVVS

XVI

© Johann Baptist Cramer

DVODECEDRON PLA
NVS SOLIDVS

XXIII

© Johann Baptist Cramer

.CII

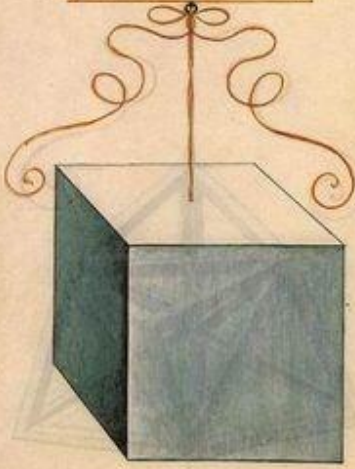
YCCEDRON PLANVS
VACVVS

XXII

© Johann Baptist Cramer

EXACEDRON PLANVS
SOLIDVS

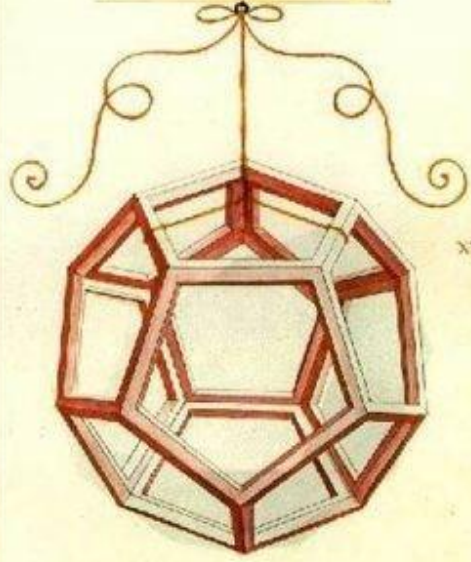

VII

© Johann Baptist Cramer

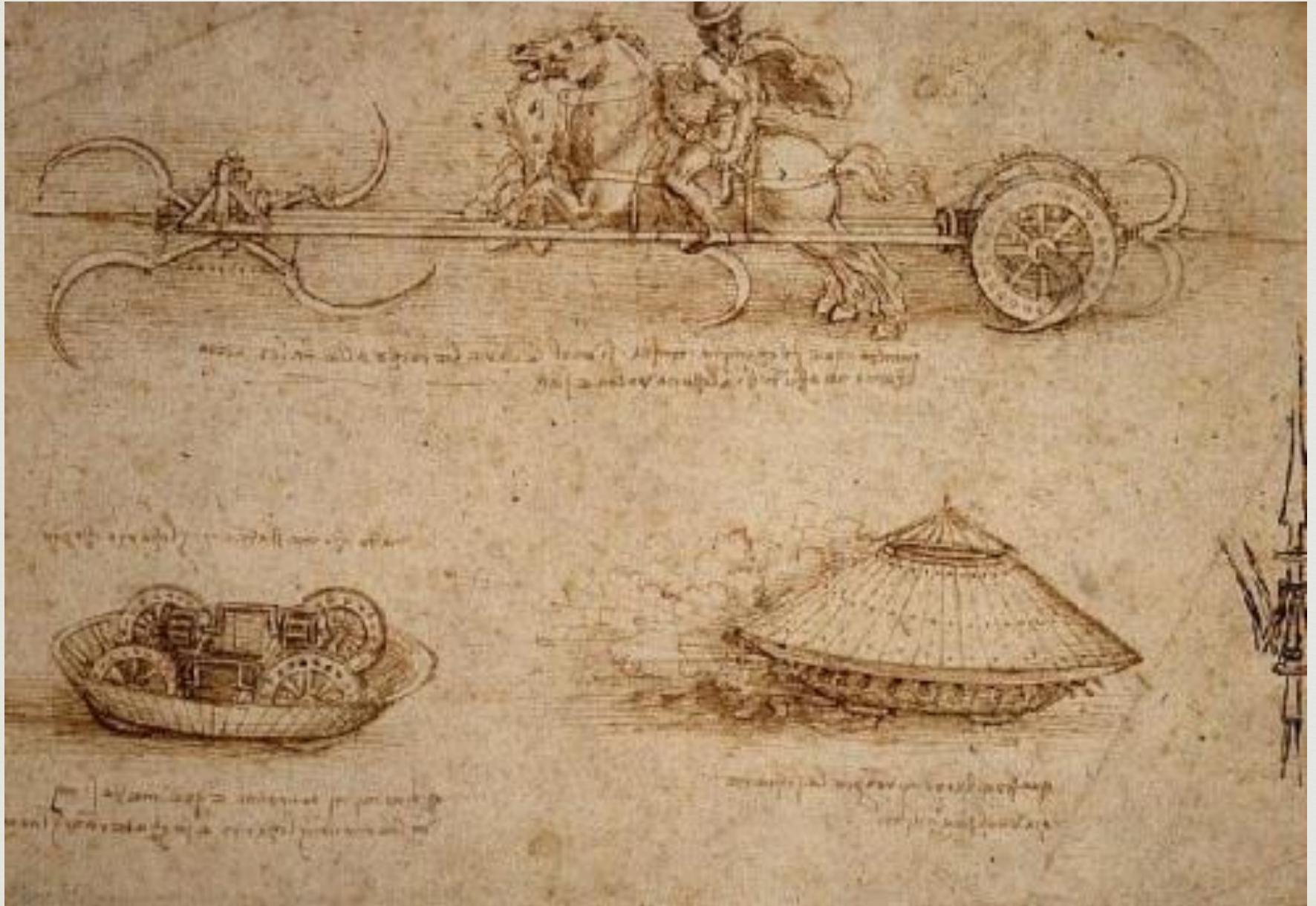
.CV.

DVODECEDRON PLANVS
VACVVS

XXVII

1482 :Viaja a Milán
Conde: Ludovico Sforza (“El Moro”)

Carta a Ludovico Sforza (1482)

“A Ludovico Sforza, regente de Milán:

Ilustrísimo Señor mío, después de ver y considerar suficientemente las pruebas de todos aquellos que se llaman maestros y compositores de instrumentos bélicos, y toda vez que la invención y operación con dichos instrumentos no están fuera del uso corriente, me esforzaré, sin menoscabo de otras, en hacerme entender por su excelencia, le abriré mis secretos y me pongo a disposición de su excelencia para llevar a efecto y demostrar cuando lo estime oportuno aquellas cosas que en parte brevemente se anotan a continuación:

Tengo proyectos de puentes ligerísimos y fuertes, que se pueden transportar con mucha facilidad. (...)”

Sé cómo hacer el asedio de un terreno para sacar el agua de los fosos y hacer un número infinito de puentes, escaleras de cuerda y otros instrumentos. Si por la altura del terreno o por la fuerza del lugar y del sitio no se pudiese usar un asedio, sé hacer bombas, conozco maneras de acabar con ciudadelas y fortalezas, aun cuando estén construidas con roca. Asimismo tengo ideas para hacer cañones comodísimos y muy fáciles de trasladar, con los que tirar piedras pequeñas como una lluvia de granizo. Y si sucediera algo en el mar, tengo planos de numerosos instrumentos utilísimos para atacar y defenderse, incluyendo barcos que resistirían el fuego de los mayores cañones, polvo y humo. También conozco modos de llegar sigilosamente a un determinado lugar por cuevas y pasajes secretos, aunque para ello fuera necesario pasar bajo un río. Puedo construir carros cubiertos (tanques), seguros e inofensivos con los que entrar dentro de las líneas enemigas con artillería, y no habrá compañía de hombres con armas tan grade como para que los carros no la deshagan. Y tras ellos la infantería llegará y los encontrará prácticamente desarmados y sin ninguna oposición.

Del mismo modo, si fuera preciso, haré cañones, morteros y artillería de formas bellísimas y útiles, fuera del uso común. Donde no sea posible usar cañones, diseñaré diferentes tipos de catapultas y otros instrumentos de inmejorable eficacia muy diferentes de los comúnmente usados, en resumen, dependiendo de lo que las variadas circunstancias dicten, diseñaré infinitos artefactos de ataque y defensa. En tiempos de paz, creo que puedo darle tanta satisfacción como cualquier otro en arquitectura, con la construcción de edificios públicos y privados, así como en la conducción de agua de un sitio a otro. Puedo realizar esculturas en mármol, bronce o barro, así como pinturas, y mi trabajo puede compararse al de cualquier otro, quien quiera que sea. Además, yo podría asumir la obra del caballo de bronce que sería una gloria inmortal y honor eterno de la memoria feliz de su señor padre y de la ilustre casa de los Sforzas. Y si alguna de las cosas mencionadas le pareciesen a alguien imposibles o no factibles, me declaro dispuesto a hacerle una demostración en su parque o el lugar que prefiera. Vuestra Excelencia, a quien me encomiendo con toda humildad.

La dama del armiño,
1488-1490, óleo sobre
tabla, 54,8×40,3cm

-
- ❧ Leonardo da Vinci
- ❧ *La Virgen de las rocas (versión de Londres)*
- ❧ óleo sobre tabla, 189,5 × 120 cm,
- ❧ National Gallery de Londres.

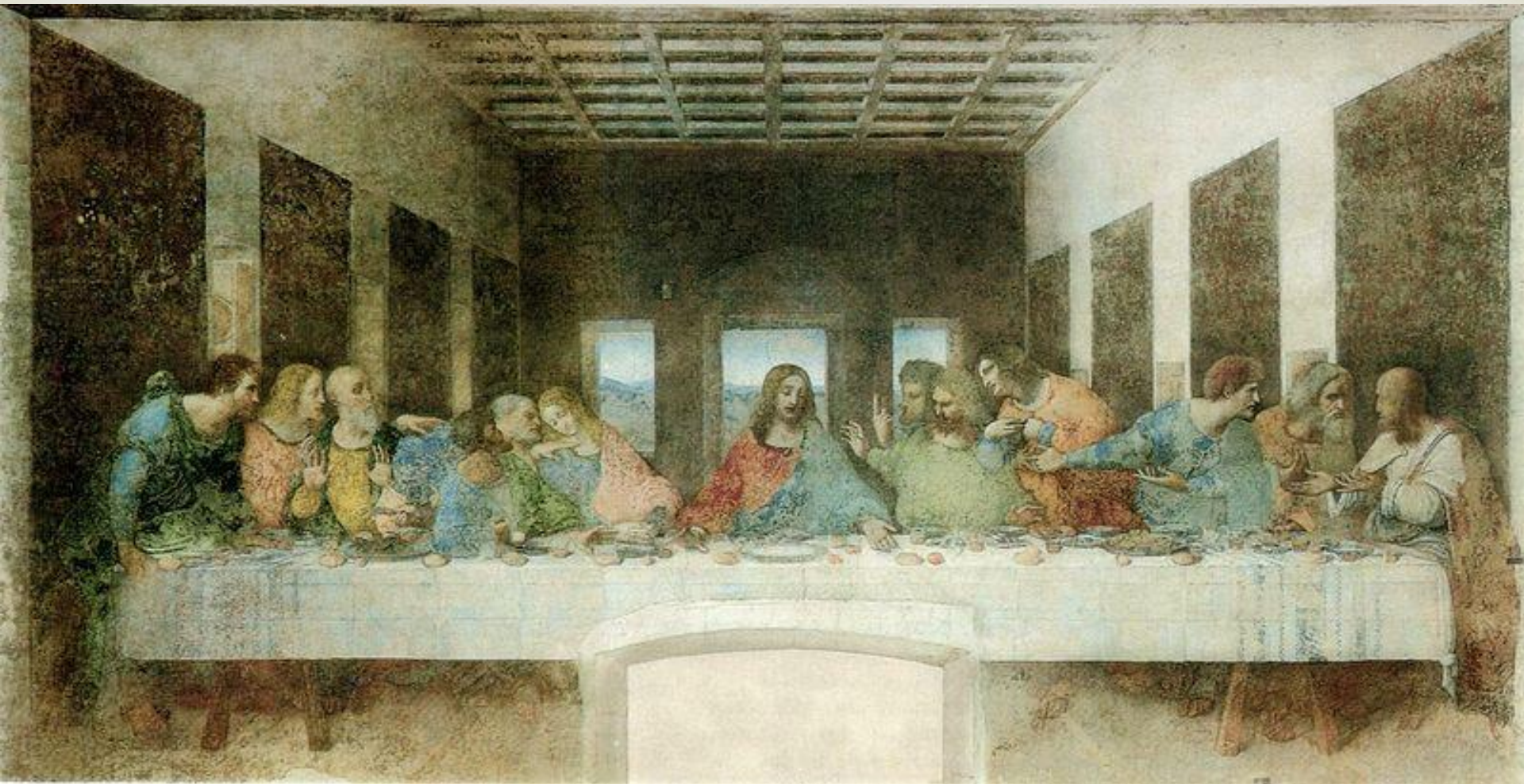

- œ Leonardo da Vinci
- œ *Virgen de las rocas*
- œ 1483-1486.
- œ Óleo sobre tabla
- œ 199 cm × 122 cm
- œ Museo del Louvre

sfumato

- Técnica que consiste en suavizar o difuminar los contornos de las figuras que se pintan mediante sombras y colores.

<http://www.wordreference.com/definicion/sfumato>

La última cena, 1495-1497, temple y óleo sobre yeso en el refectorio del monasterio de Santa María delle Grazie , 460×880cm.

Juan 13:21. “En verdad os digo que uno de vosotros me va a traicionar. Y muy afligidos comenzaron cada uno a decirle: ¿Acaso soy yo señor?”

Organización de personajes

Claseshistoria

Frente al sistema tradicional de colocar a Judas al otro lado de la mesa, aquí aparecen los doce apóstoles tras la mesa agrupados de tres en tres, seis a cada lado con Jesús en medio respetando la simetría

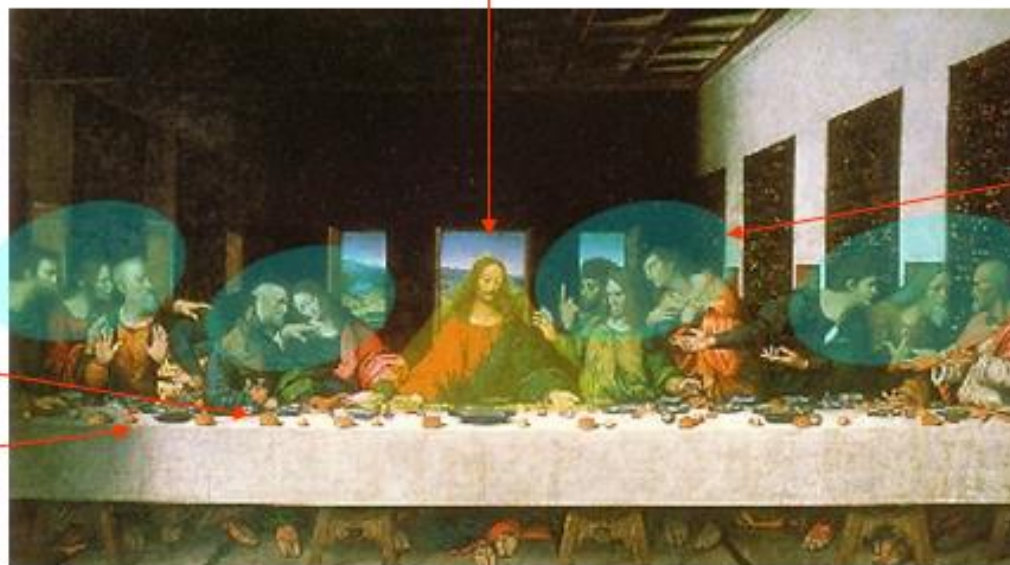
Mediante gestos(sobre todo disposición de manos y expresión de rostros) presenta una gran diversidad de actitudes

Jesús en el centro con su actitud relajada contrasta con la gestualidad de los discípulos

Características generales: armonía colores, estudio de pliegues, perspectiva aérea difuminado que redondea contornos etc.

Judas realiza un movimiento de apartarse mientras se aferra con la mano a la bolsa de monedas y vuelca salero (símbolo mala suerte)

Gran cuidado en la naturaleza muerta representada sobre la mesa

Leonardo ha elegido un momento diferente a la bendición del pan y el vino. Prefiere representar el instante dramático en que anuncia que uno de los presentes le va a traicionar

Leonardo da Vinci
Última Cena.
Santa María delle Grazie
Milán

Leonardo da Vinci.
*Retrato de Mona Lisa del
Giocondo (o La
Gioconda),*
1503-4,
óleo sobre tabla,
77×53cm

- “La Mona Lisa a los 12 años”
- Fernando Botero
- 1958

RAFAEL SANZIO DE URBINO (1483-1520)

- Se inicia con Pietro Perungino
- 1504: se traslada a Florencia
- 1508: es llamado por el Papa Julio II para pintar las estancias vaticanas. Trabajó en la basílica de San Pedro como arquitecto.
- 1520: prematura muerte.

- ❧ Rafael Sanzio
- ❧ Los desposorios de la virgen,
- ❧ 1504,
- ❧ temple y oleo sobre madera,
- ❧ 170× 117cm

Pietro Perugino

Madonna del gran duque,
1505, óleo sobre tabla,
84x55cm.

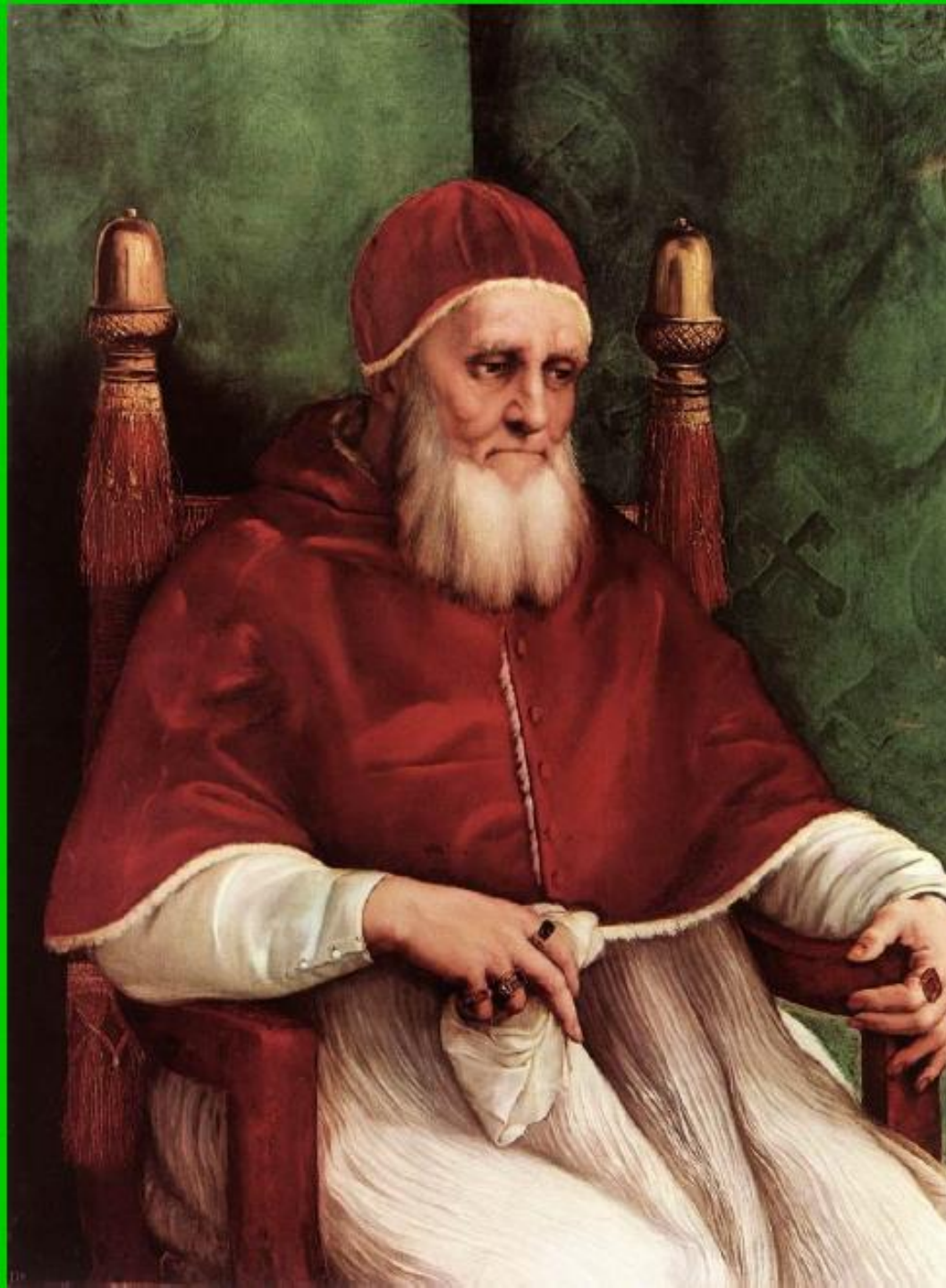

Madona Sixtina,
1513-1514,
Óleo sobre lienzo,
2,65cm × 1,96cm

Madonna
Alba, 1511,
óleo sobre
lienzo, 98cm
diámetro.

*Retrato de Julio
II, 1511-12,
óleo sobre
madera,
108x80,7cm*

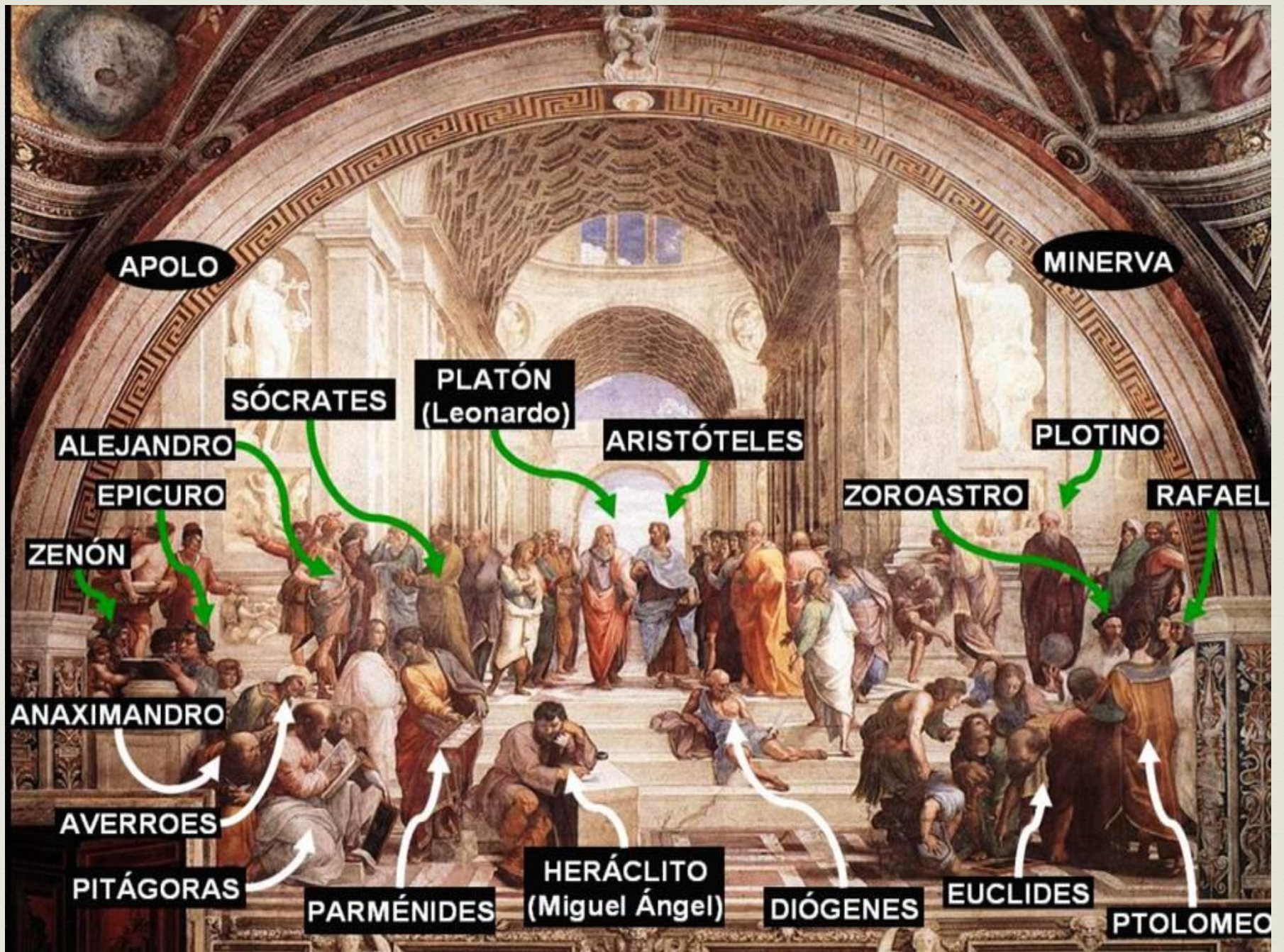
*Retrato de
Baltasar
Castiglione,
1514-15, óleo
sobre lienzo,
82x67 cm.*

*“Porque reír es
propio del
hombre y es
casi siempre
testigo de una
cierta alegría
que se siente
dentro del
corazón”*

Escuela de Atenas,
1509-10, Pintura al
fresco, 5m x 7,70m

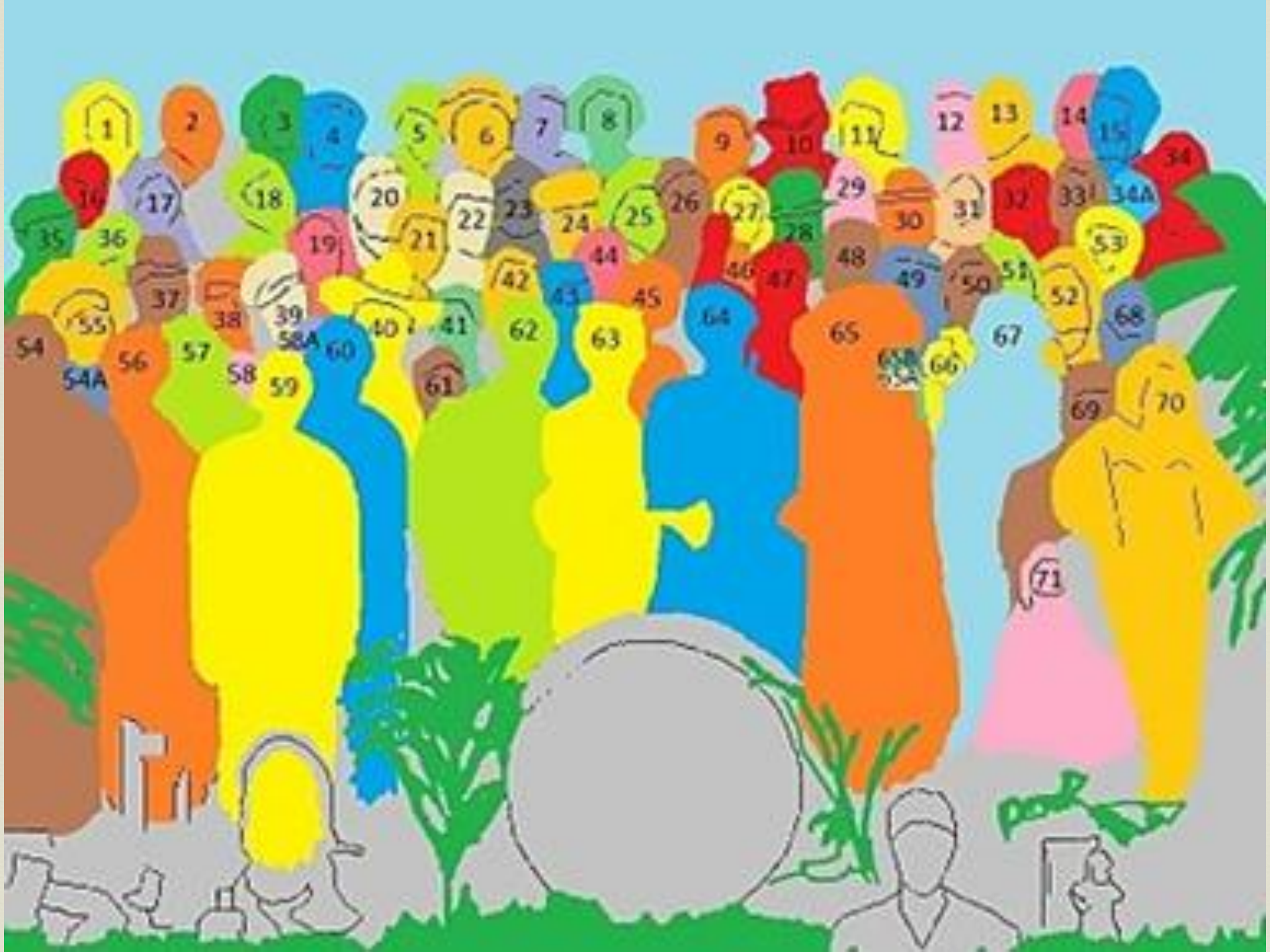

- ❖ Portada de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band
- ❖ Peter Blake
- ❖ Reino Unido,
- ❖ 1967
- ❖ Collage
- ❖ 31 x 31 cm

☞1 Sri Yukteswar Giri (gurú hindú)
☞2 Aleister Crowley (Mago, Poeta,
escritor, autor del Libro de la Ley)
☞3 Mae West (actriz)
☞4 Lenny Bruce (cómico)
☞5 Karlheinz Stockhausen (compositor)
☞6 W. C. Fields (actor y comediante)
☞7 Carl Gustav Jung (psicólogo)
☞8 Edgar Allan Poe (escritor)
☞9 Fred Astaire (actor y bailarín)
☞10 Richard Merkin (artista)
☞11 La Chica Vargas (por el artista
Alberto Vargas)
☞12 Huntz Hall (actor)
☞13 Simon Rodia (diseñador y
constructor de las Torres Watts)
☞14 Bob Dylan (cantante / compositor)

☞Segunda fila
☞15 Aubrey Beardsley (ilustrador)
☞16 Sir Robert Peel (primer ministro
británico del siglo 19)
☞17 Aldous Huxley (escritor)
☞18 Dylan Thomas (poeta)
☞19 Terry Southern (escritor)
☞20 Dion DiMucci (cantante)
☞21 Tony Curtis (actor)
☞22 Wallace Berman (artista)
☞23 Tommy Handley (comediante)
☞24 Marilyn Monroe (actriz)
☞25 William S. Burroughs (escritor)
☞26 Sri Mahavatara Babaji (gurú hindú)

☞27 Stan Laurel (actor y comediante)
☞28 Richard Lindner (artista)
☞29 Oliver Hardy (actor y comediante)
☞30 Karl Marx (filósofo político)
☞31 H. G. Wells (escritor)
☞32 Sri Paramahansa Yogananda (gurú
hindú)
☞33 James Joyce - apenas visible debajo
de Bob Dylan
☞34 Anónimo (maniquí de cera de
peluquería)
☞Tercera fila
☞36 Stuart Sutcliffe (artista/ex Beatle)
☞37 Anónimo (maniquí de cera de
peluquería)
☞38 Max Miller (cómico)
☞39 Una "Petty Girl" (por el artista
George Petty)
☞40 Marlon Brando (actor)
☞40 Tom Mix (actor)
☞41 Oscar Wilde (escritor)
☞42 Tyrone Power (actor)
☞43 Larry Bell (artista)
☞44 Dr. David Livingstone
(misionero/explorador)
☞45 Johnny Weissmüller (nadador
olímpico/actor de Tarzán)
☞46 Stephen Crane (escritor) - apenas
visible entre la cabeza y el brazo
levantado de Issy Bonn.
☞47 Issy Bonn (comediante)
☞48 George Bernard Shaw (dramaturgo)

☞49 H. C. Westermann (escultor)
☞50 Albert Stubbins (jugador de fútbol)
☞51 Sri Lahiri Mahasaya (gurú)
☞52 Lewis Carroll (escritor)
☞53 T. E. Lawrence ("Lawrence de
Arabia")
☞Fila frontal
☞54 Modelo de cera de Sonny Liston
(boxeador)
☞55 Una "Petty Girl" (por George Petty)
☞56 Modelo de cera de George Harrison
☞57 Modelo de cera de John Lennon
☞58 Shirley Temple (apenas visible)
☞59 Modelo de cera de Ringo Starr
☞60 Modelo de cera de Paul McCartney
☞61 Albert Einstein- solo se ve el pelo,
está tapado por John Lennon
☞62 John Lennon sosteniendo una tuba
Wagner
☞63 Ringo Starr sosteniendo una
trompeta
☞64 Paul McCartney sosteniendo un
corno inglés
☞65 George Harrison sosteniendo una
flauta
☞65A Bette Davis (actriz) - apenas visible
☞66 Bobby Breen (cantante)
☞67 Marlene Dietrich (actriz/cantante)
☞68 Un legionario de América1
☞69 Modelo de cera de Diana Dors
(actriz)
☞70 Shirley Temple (actriz infantil)

*La expulsión de Heliodoro del templo , pintura al fresco,
400x750cm, 1511-12*

- Rafael Sanzio
- *El triunfo de Galatea,*
- 1512,
- pintura al fresco,
- 2,97× 2,24 cm

MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI (1475-1564):

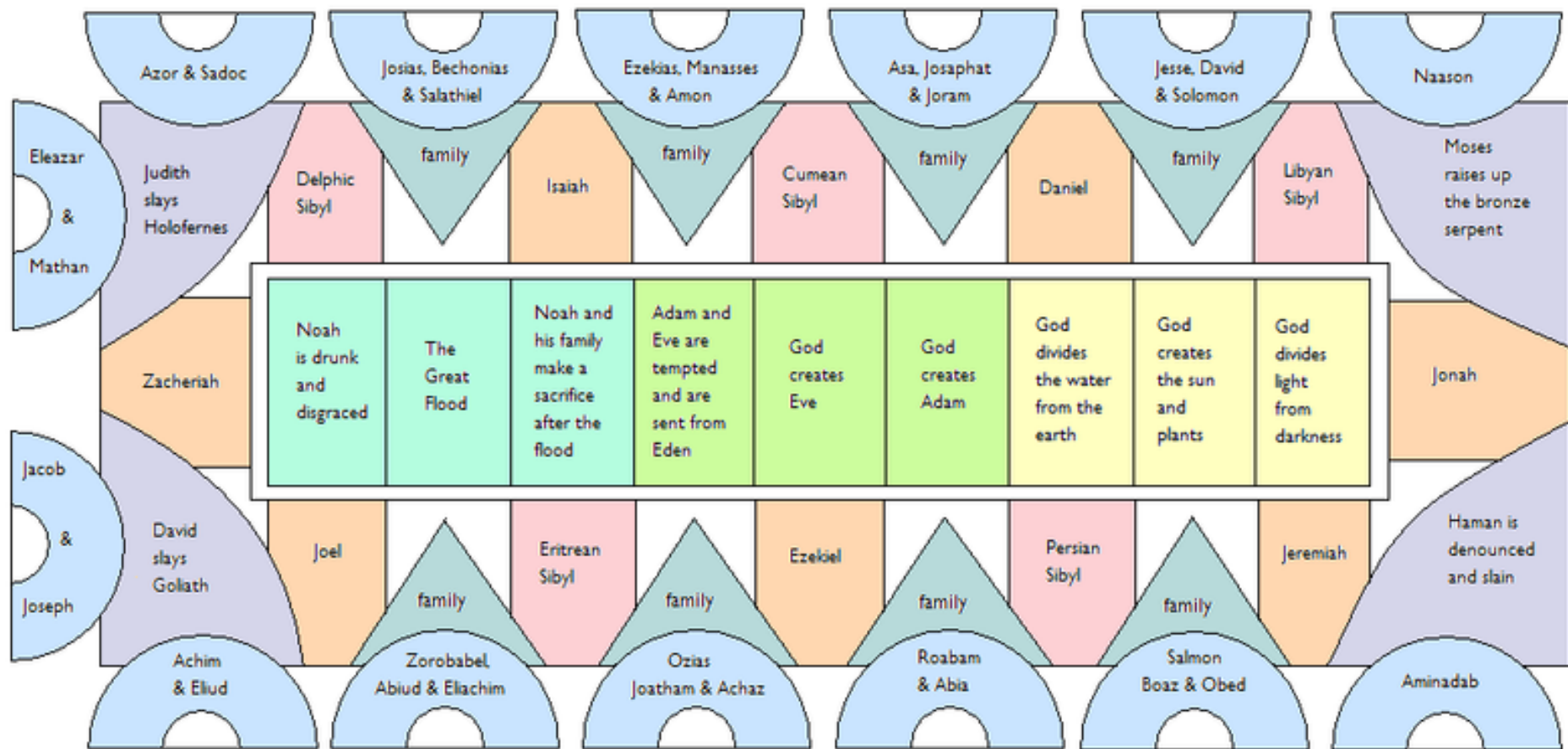
- ∞ artista, arquitecto y poeta
- ∞ Estudió escultura en el jardín de los Médicis,
- ∞ Comienza haciendo copias de frescos de Giotto y Masaccio.
- ∞ 1496: se traslada a Roma.

Frescos de la bóveda de la Capilla Sixtina (1508-1512)

- Visita virtual:
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
- Construida entre 1431-1574 por orden del papa Sixtío IV

Ancestors of Jesus

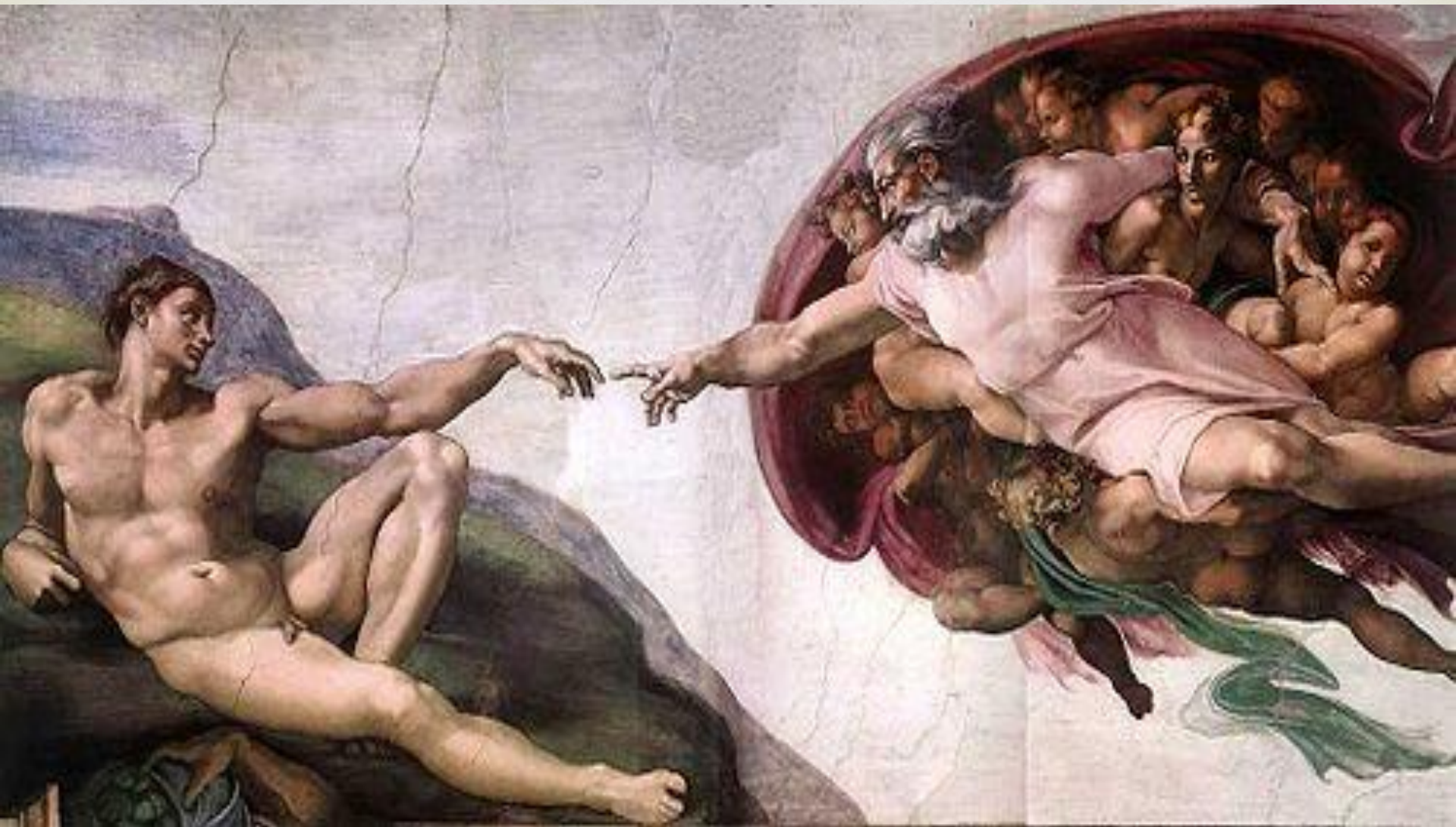
Three stories of Noah

The creation and downfall of Adam and Eve

The Creation

Prophets & Sibyls

La creación de Adán.

terribilità

∞ Harmonia Rosales. "Creación de Dios".2017.

∞ Juicio Final

Miguel Angel.
*San Bartolomé con
su piel desollada
en “El Juicio final”*

∞ Miguel
Angel

∞ *David*

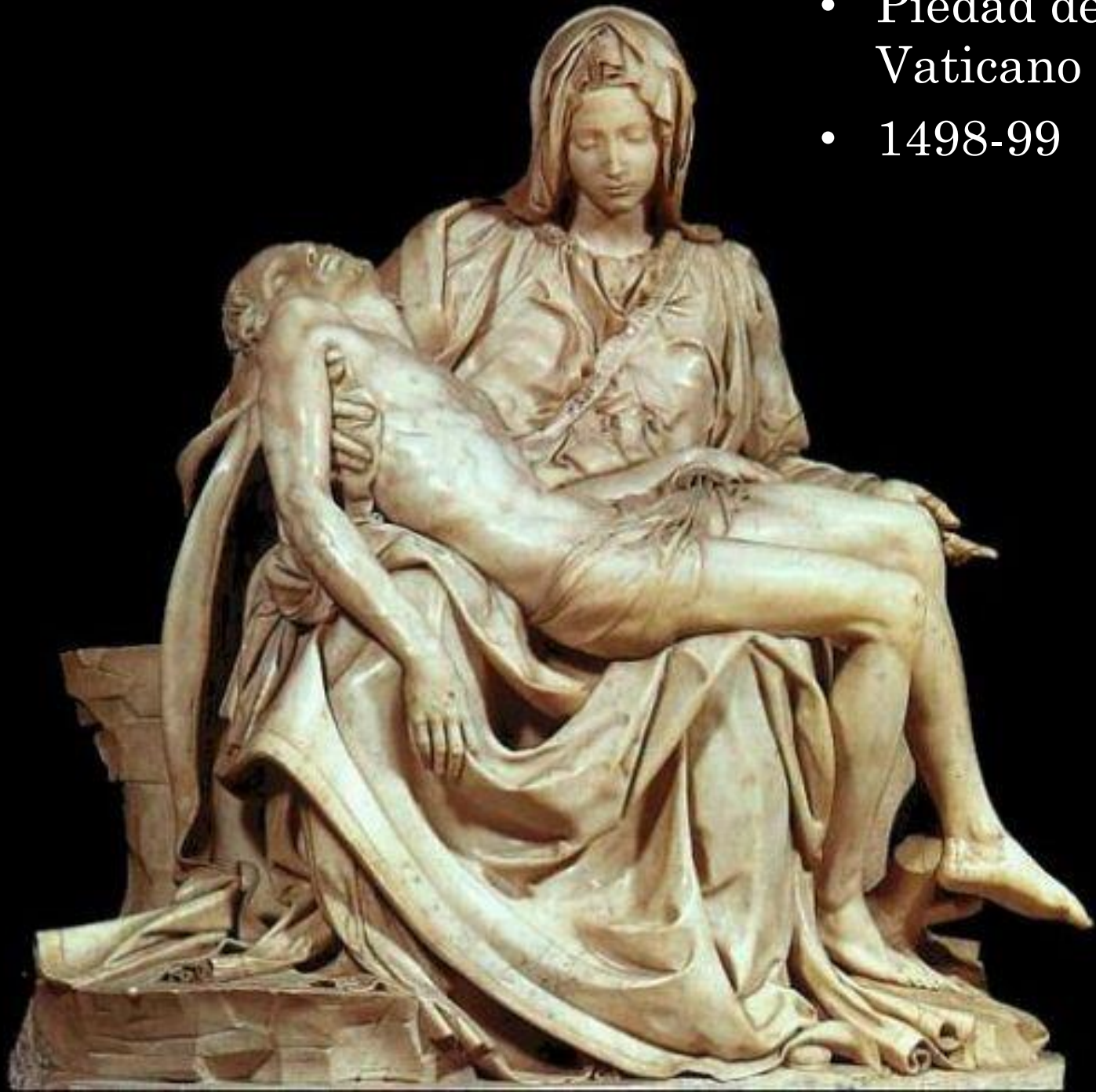
∞ 1504

∞ 5,17
metros
de
altura

- Piedad del Vaticano
- 1498-99

- Pietà florentina
- 1550

- Pietà de Rondanini de Milán.
- 1561
- Altura 1,95 metros.

