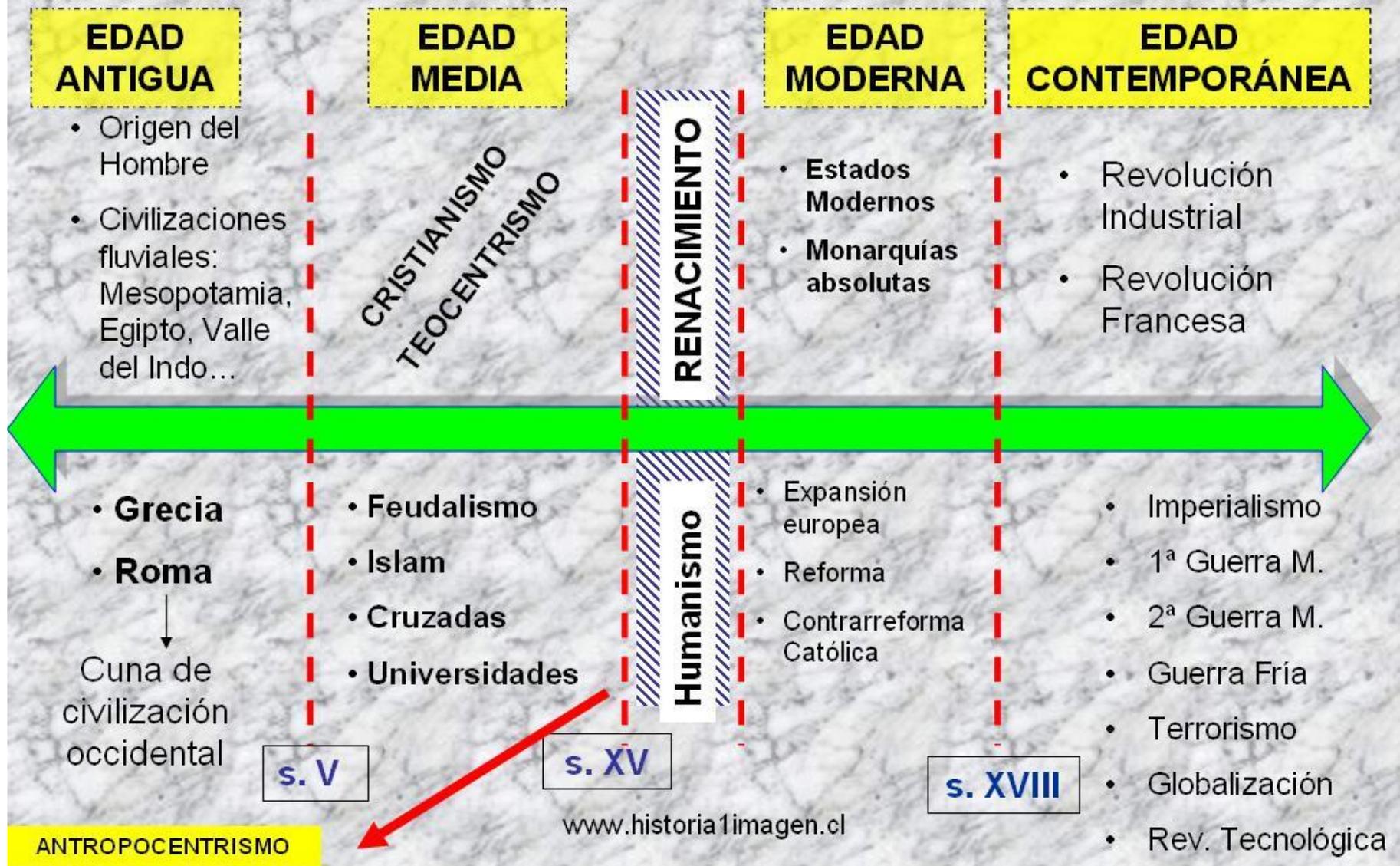

La Época Moderna y el Renacimiento

Profa. Inés Kaplun

HISTORIA UNIVERSAL

CAMBIOS Y PERMANENCIAS:

	EDAD MEDIA	ÉPOCA MODERNA
Organización Política	Fragmentada	Estado centralizado a través de las monarquías absolutas.
Economía	Feudal autosuficiente	Mercantilista comercial
Religión	Cristiana occidental	Cristiana occidental y Protestante
Organización Social	Estamental rígida	Estamental con la aparición de un nuevo grupo social: burguesía
Ciencia	Geocentrismo	Heliocentrismo
Eje geopolítico	Centrado en el Mar Mediterráneo	Se traslada al Océano Atlántico gracias a la Expansión Europea que amplía le mundo conocido.

Características de la mentalidad renacentista:

- ❖ Desprecio por el período histórico inmediatamente anterior (Edad Media)
- ❖ Interés por el período de la Antigüedad Clásica (Grecia y Roma): se readaptan sus saberes a la sociedad Europea del s. XV.
- ❖ Comienza a desarrollarse el individualismo
  - ❖ Autoconfianza
- ❖ Comienza a desarrollarse el racionalismo y el espíritu crítico
- ❖ Revalorización de la vida terrenal. Implica
  - ❖ Al ser humano
  - ❖ A la naturaleza

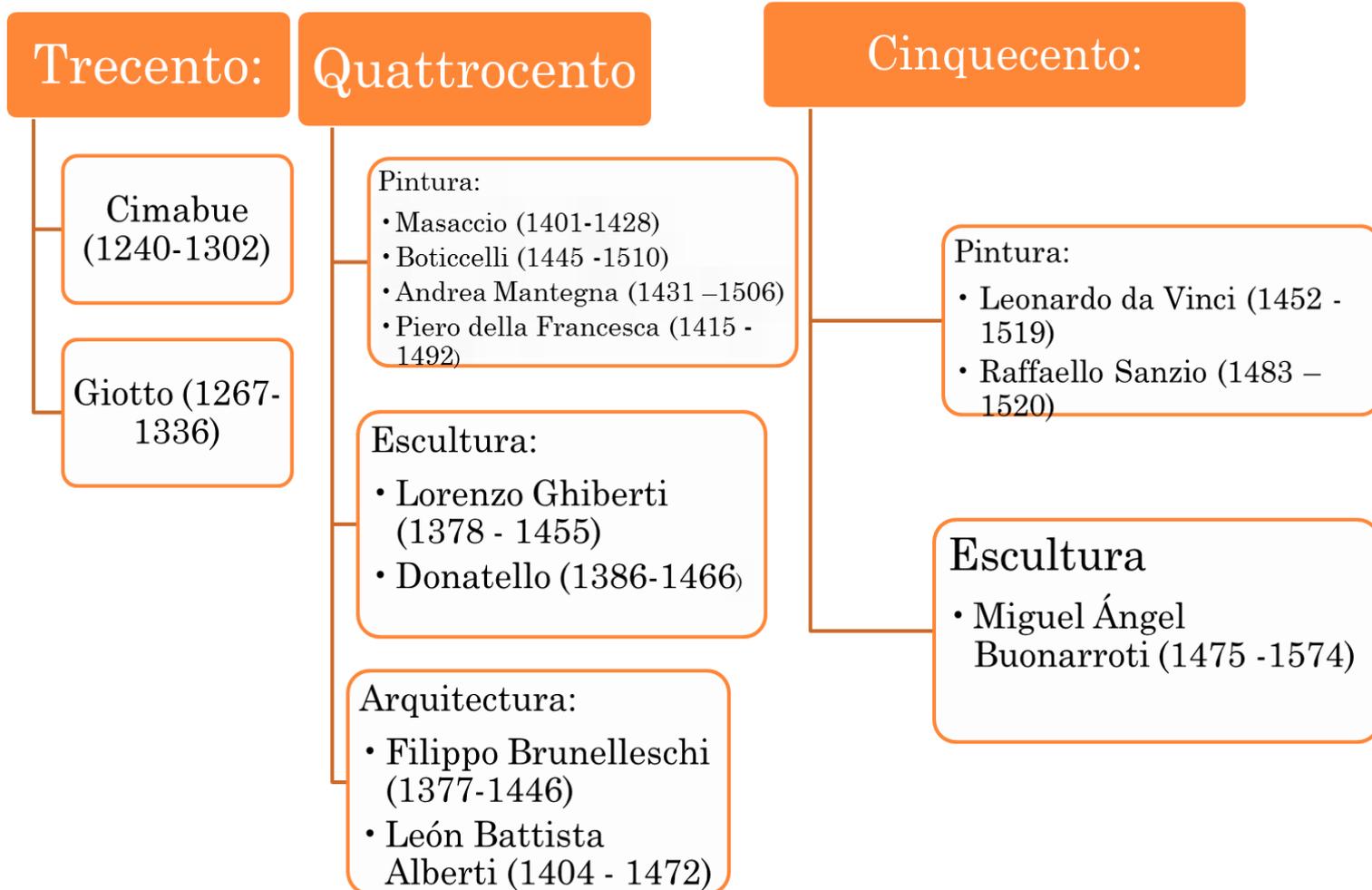
¿DÓNDE SURGE EL RENACIMIENTO?

¿Porqué aquí y ahora y no antes y en otro lugar?

- ❖ Influencias musulmanas luego de las cruzadas
- ❖ Influencias de los bizantinos emigrados tras la caída de Constantinopla
- ❖ Ruinas de la antigüedad clásica presentes en Italia
- ❖ Mecenazgo
- ❖ Imprenta
- ❖ Nueva mentalidad a raíz de los viajes y los “descubrimientos”.

PERIODIZACIÓN

Flandes

Gótico Tardío y pre-renacimiento

FLANDES

Jan van Eyck (1390-1441)

- Pocos datos sobre su vida
- Muchos otros de apellido Van Eyck que también se dedicaron a la pintura generan confusión.
- Probablemente provienen de la pintura miniaturista.
- Es posible que se haya formado en Francia.
- Pintura al oleo
- Introducción progresiva de la perspectiva cónica.
- Temáticas que comienzan a distanciarse del teocentrismo.

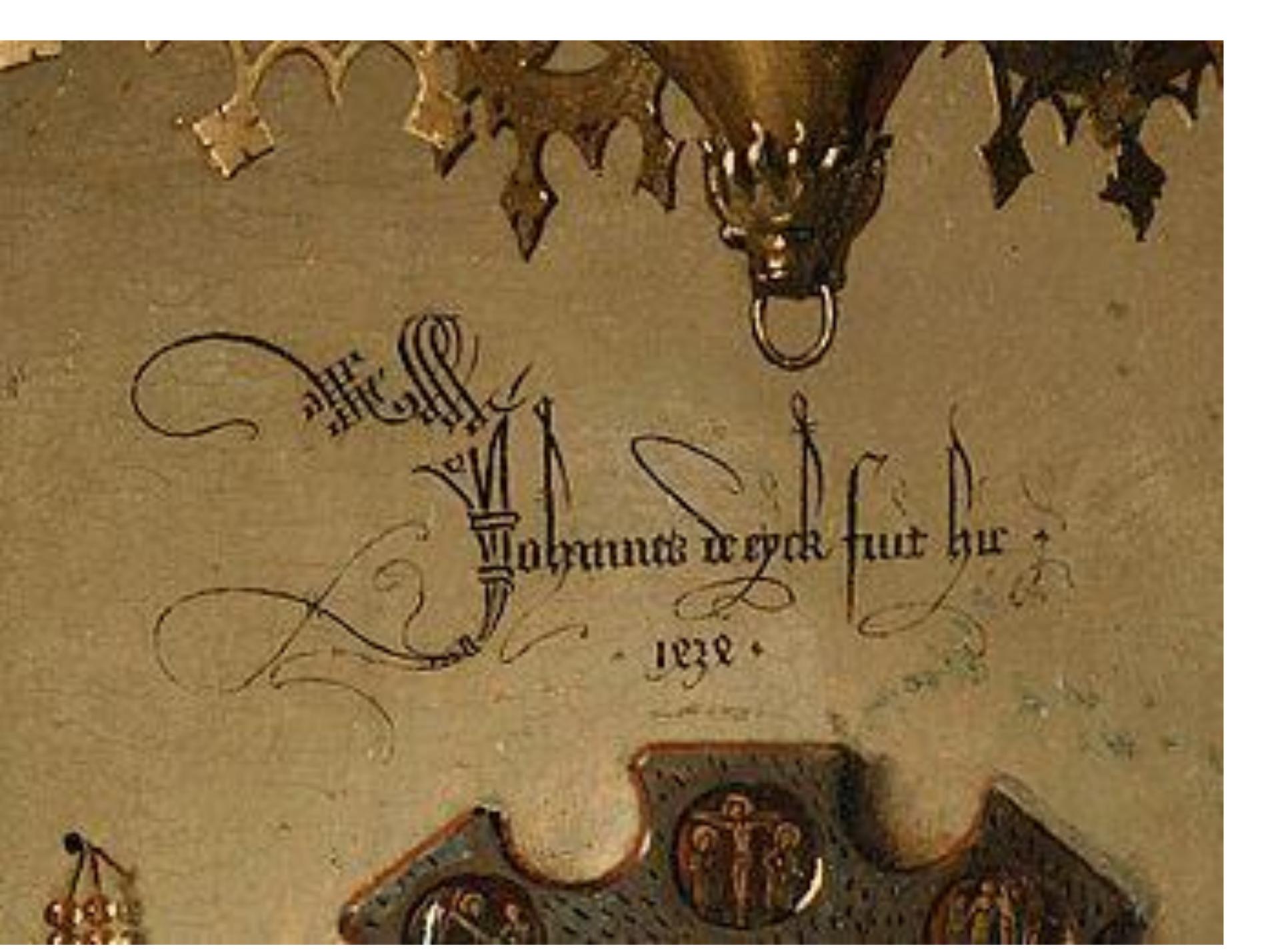
○ JEAN VAN EYCK (1390-1441/Flandes), *El políptico de la adoración del Cordero Místico* (o *Políptico de Gante*), 1432, óleo sobre tabla, 350×223cm.

*Retrato de
Giovanni
Arnolfini y su
esposa, 1434,
Óleo sobre
tabla, 82×60
cm.*

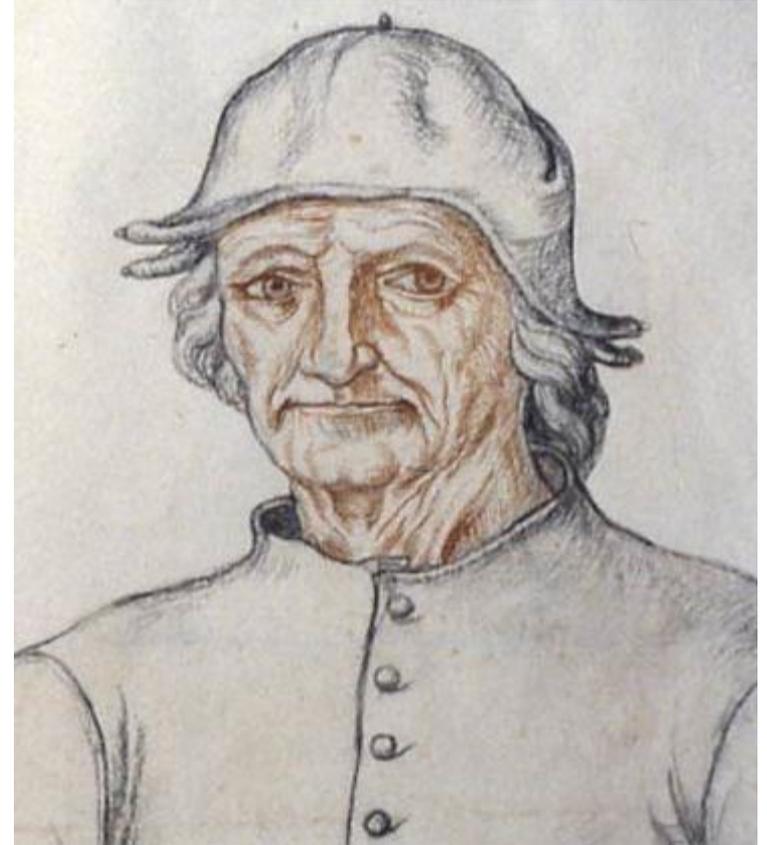

Handwritten text in Gothic script:
Johannes de eyck fuit hic
1439

El Bosco (1450-1516):

- [Análisis del “El jardín de las Delicias” en el Museo del Prado](#)
- [Enciclopedia del Museo del Prado](#)
- [Artículo en El País Cultural de España:](#)

Retrato de El Bosco atribuido a Jacques Le Boucq, hacia 1550.

- Extracción de la piedra de la locura
- hacia 1490
- Óleo sobre tabla
- 48 cm × 35 cm
- Museo del Prado, Madrid, España

- La muerte de un avaro
- Hacia 1494
Óleo sobre tabla
- 92,6 cm × 30,8 cm
- Galería Nacional de Arte (Washington), Washington DC, Estados Unidos

- Las Tentaciones de san Antonio
- 1500-1525
- Óleo sobre tabla
- 70 cm × 51 cm
- Museo del Prado, Madrid, España

- La na
- El Bo
1504
- Óleo
- 58 cr
- Musé
París

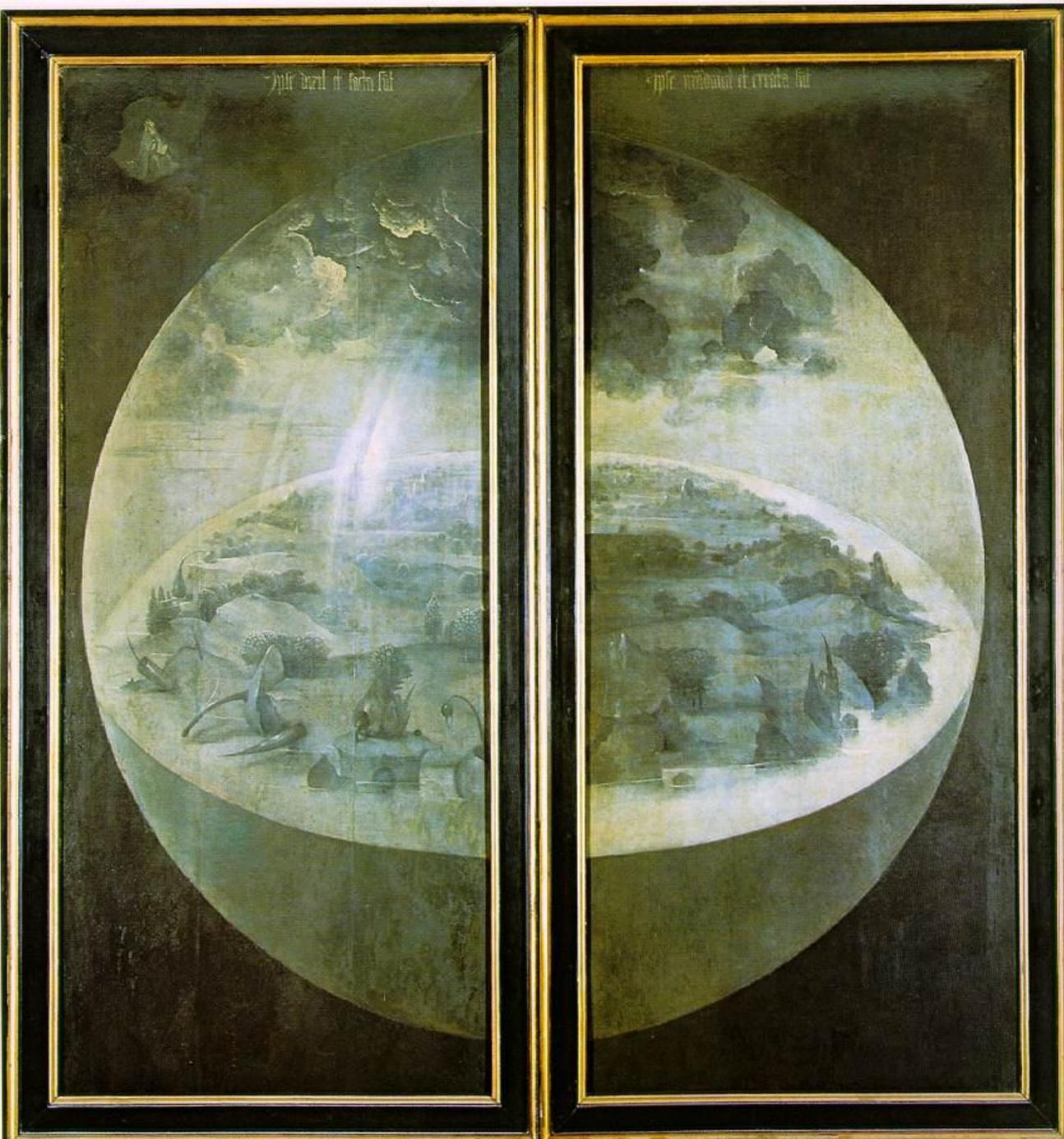

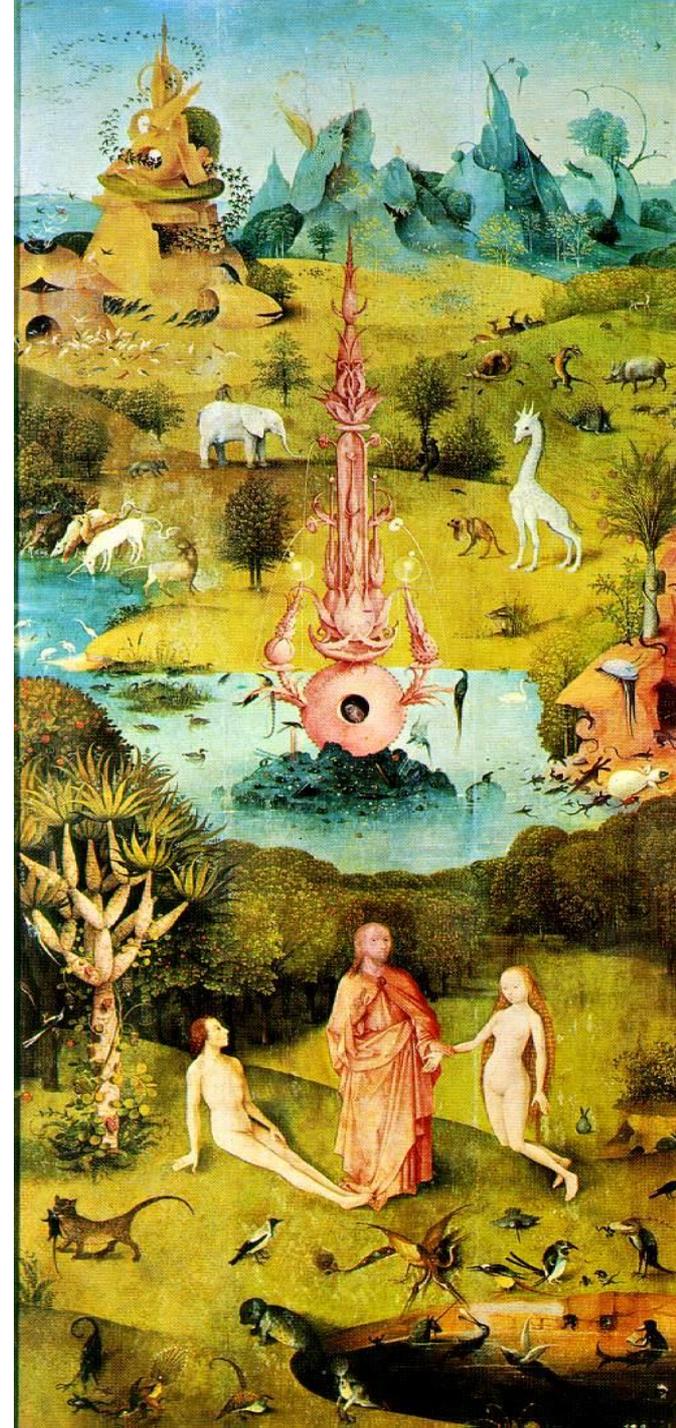
El jardín de las delicias. (De tuin der lusten). Hacia 1500-15051. Pintura al óleo sobre tabla. 220 cm × 389 cm. Museo del Prado, Madrid, España

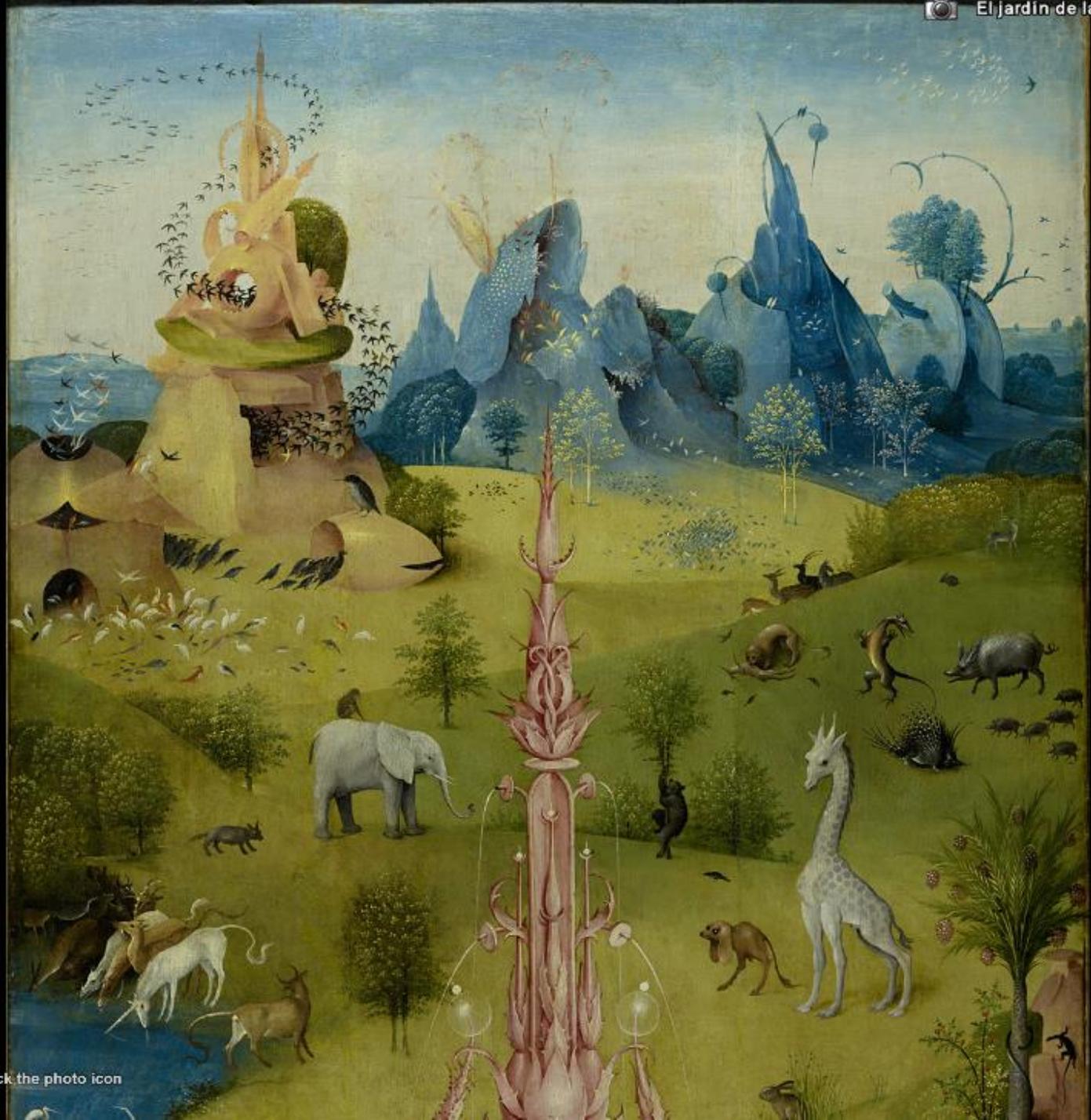
La Creación

- Tríptico cerrado

El Edén

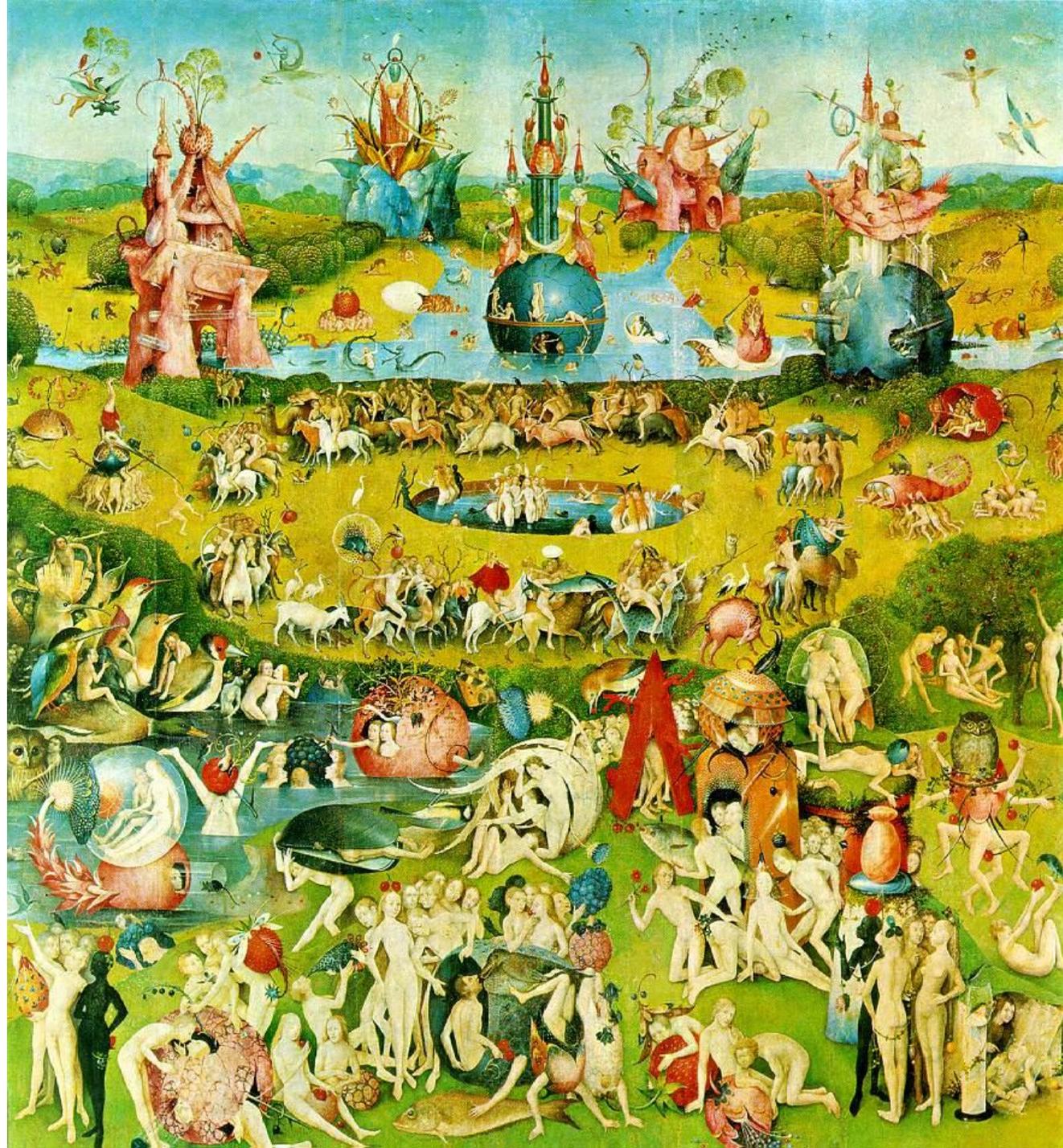

EL JARDIN DE LAS DELICIAS

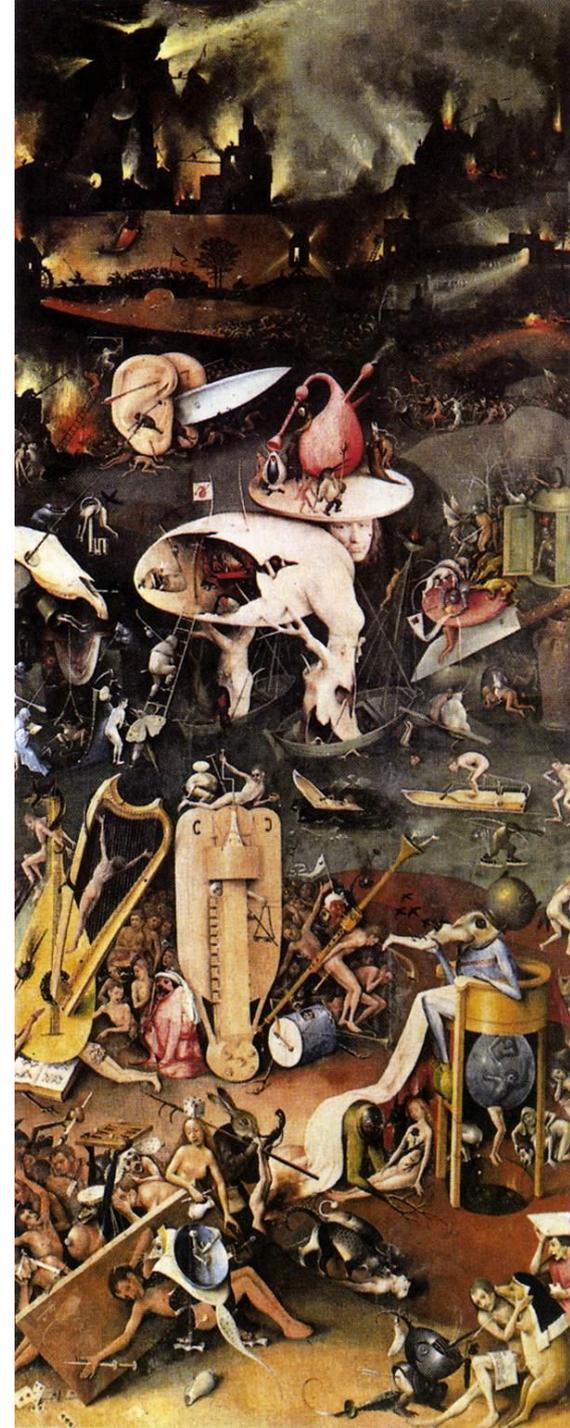

EL INFIERNO:

To report an inappropriate image, exit and click the photo icon

©2008 Google™

El Jardín de las Delicias, o La pintura del madroño

Salir de la foto

To report an inappropriate image, exit and click the photo icon

El jardín de las Delicias, o La pintura del madroño

Salir de la foto

To report an inappropriate image, exit and click the photo icon

©2008 Google™

El jardín de las Delicias, o La pintura del madroño Salir de la foto

To report an inappropriate image, exit and click the photo icon

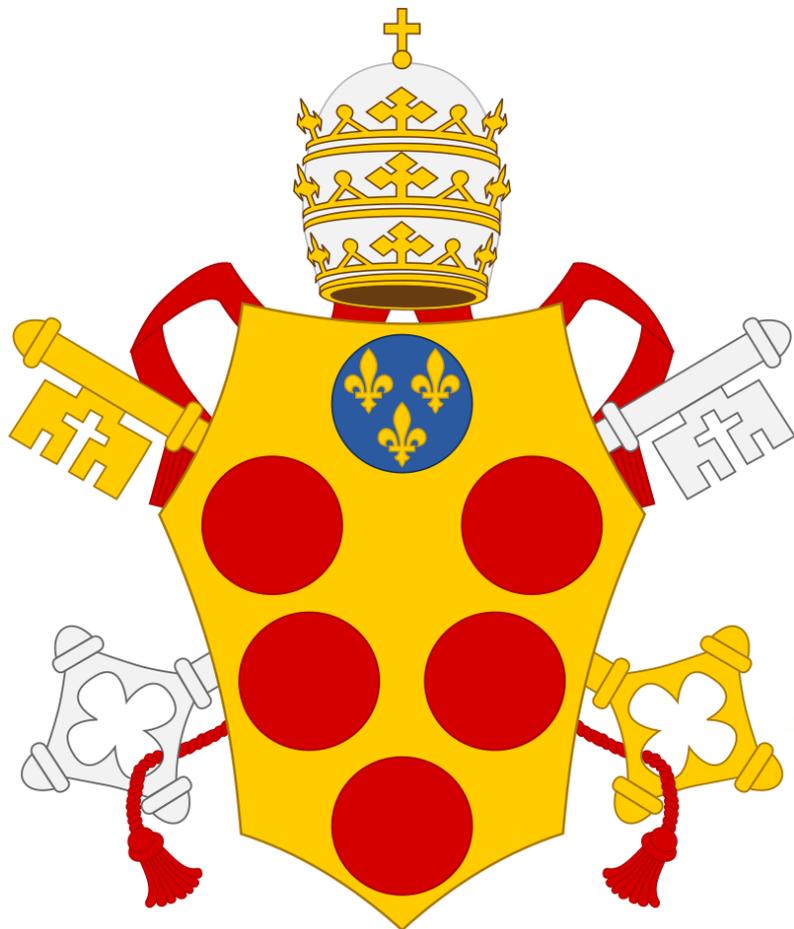
©2008 Google™

QUENTIN
MASSYS
(1456-
1530/Flande
s)1514, *El
cambista y
su mujer*,
71×68 cm

Pittura Renacentista del Quattrocento

LA FLORENCIA DE LOS MEDICI:

Escudo de los papas de la familia Medici (León X, Clemente VII, Pio IV, y León XI).

Cosme el viejo

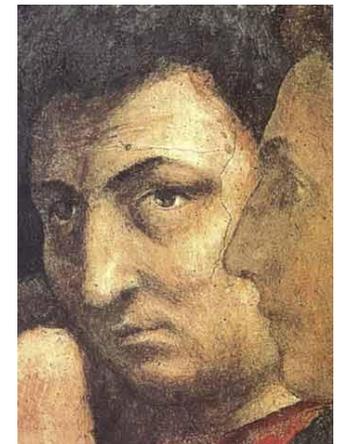
Lorenzo el Magnífico

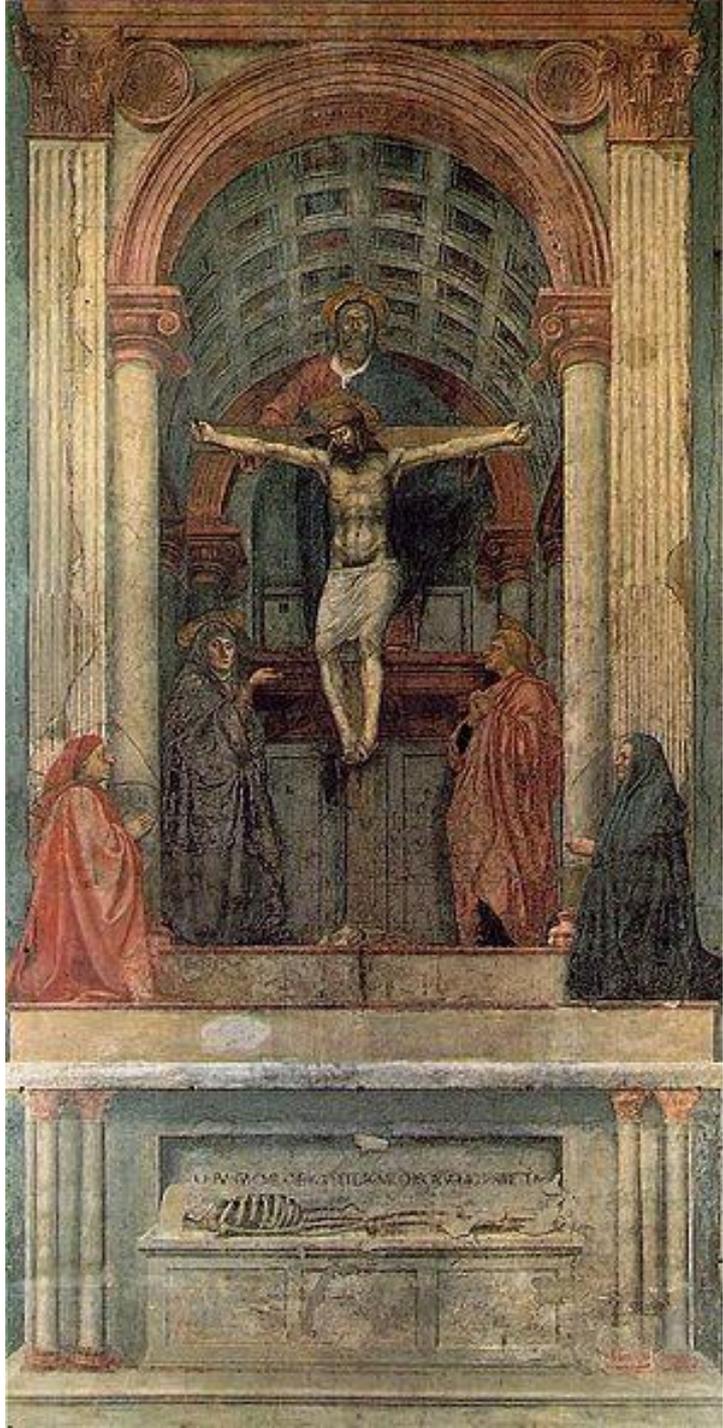
Características de la pintura del Quattrocento:

- Difusión del cuadro como soporte pictórico (frente al retablo del Trecento)
- Nuevos temas:
  - Profanos
  - Desnudos
  - Paisajes
- Composición múltiple: afán del artista por contarnos en una misma obra varias historias diferentes, aunque con un nexo común
- Surge el concepto de autoría (antes anonimato) y el de artista

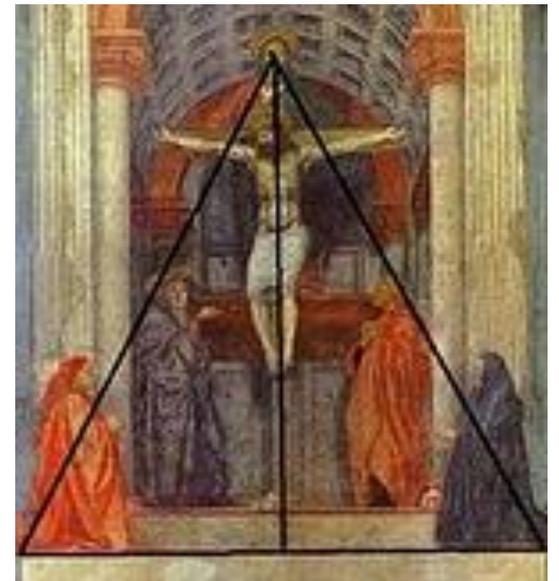
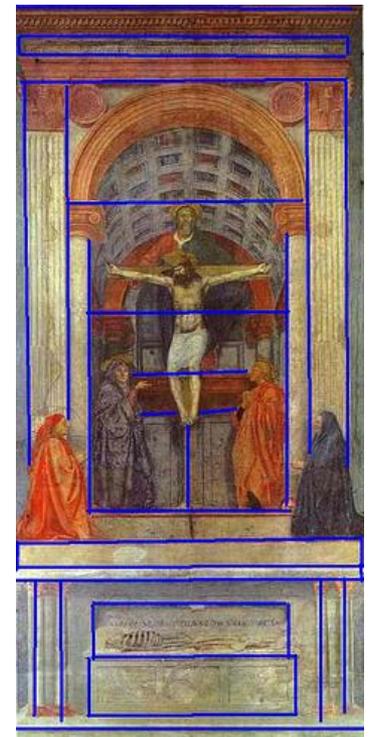
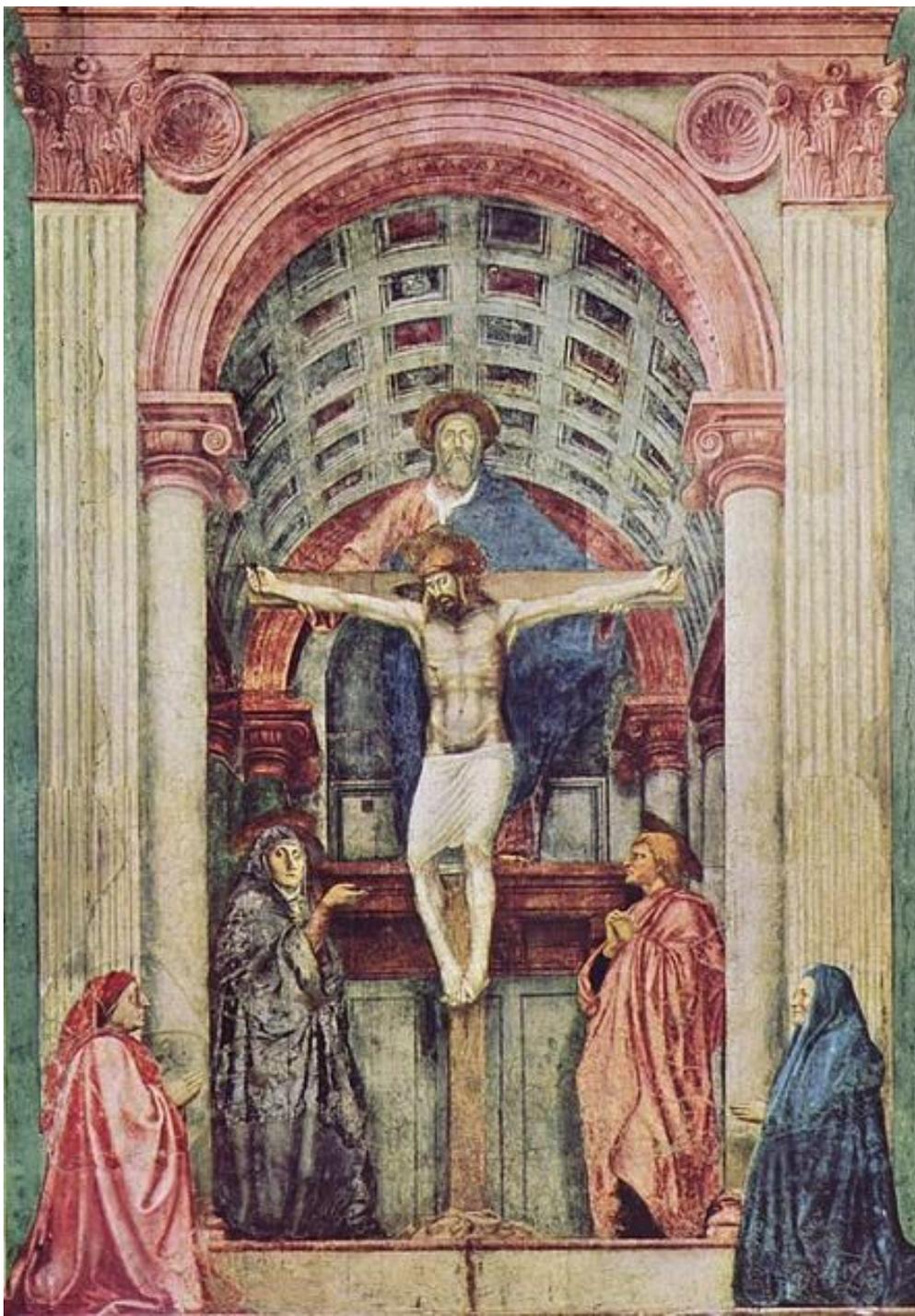
MASACCIO (1401-1428)

- Su vida:
  - Vivió en Florencia entre 1417 y 1421
  - Murió en Roma en 1428 a los 26 años
- Su maestro fue Masolino da Panicale (trabajan en la Capilla Brancacci y la Iglesia del Carmine juntos)

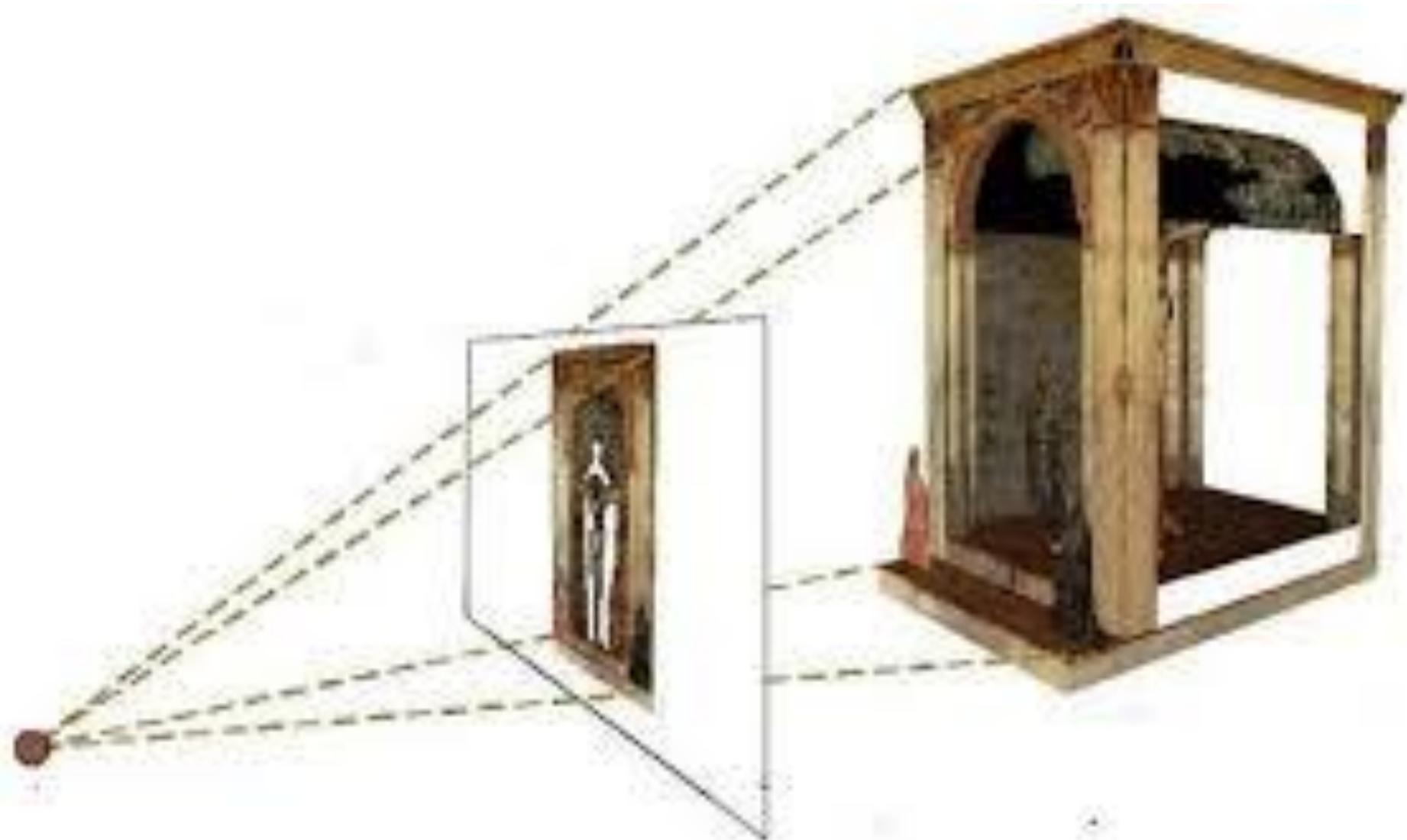

*La Trinidad con la Virgen,
San Juan y los donantes,
.1425-1428,
.Fresco en la Iglesia de
Santa María Novella
(Firenze),
.667 × 317 cm*

- “Fui lo que tú eres
y lo que yo soy tú
serás”

Características de su pintura:

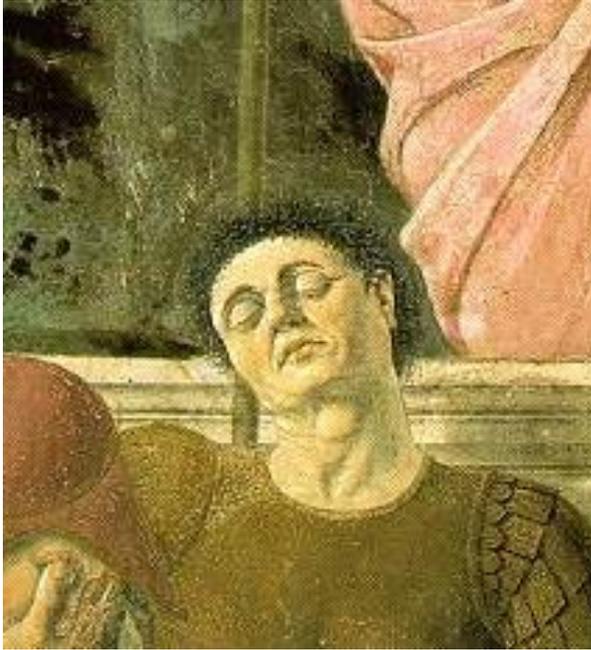
- Primera aplicación de las reglas de la perspectiva.
- Uso de la luz para “cincelar” las figuras hasta casi llegar al claroscuro
- Introducción de la naturaleza en la escena
- Concepción volumétrica
- Rompe con la elegancia del “Estilo internacional”

El pago del tributo, fresco en la Iglesia de Santa María de Carmine (Florencia), 1424-1427, 255 cm × 598 cm

Mateo, Cap. 17, Versículos del 24 al 27

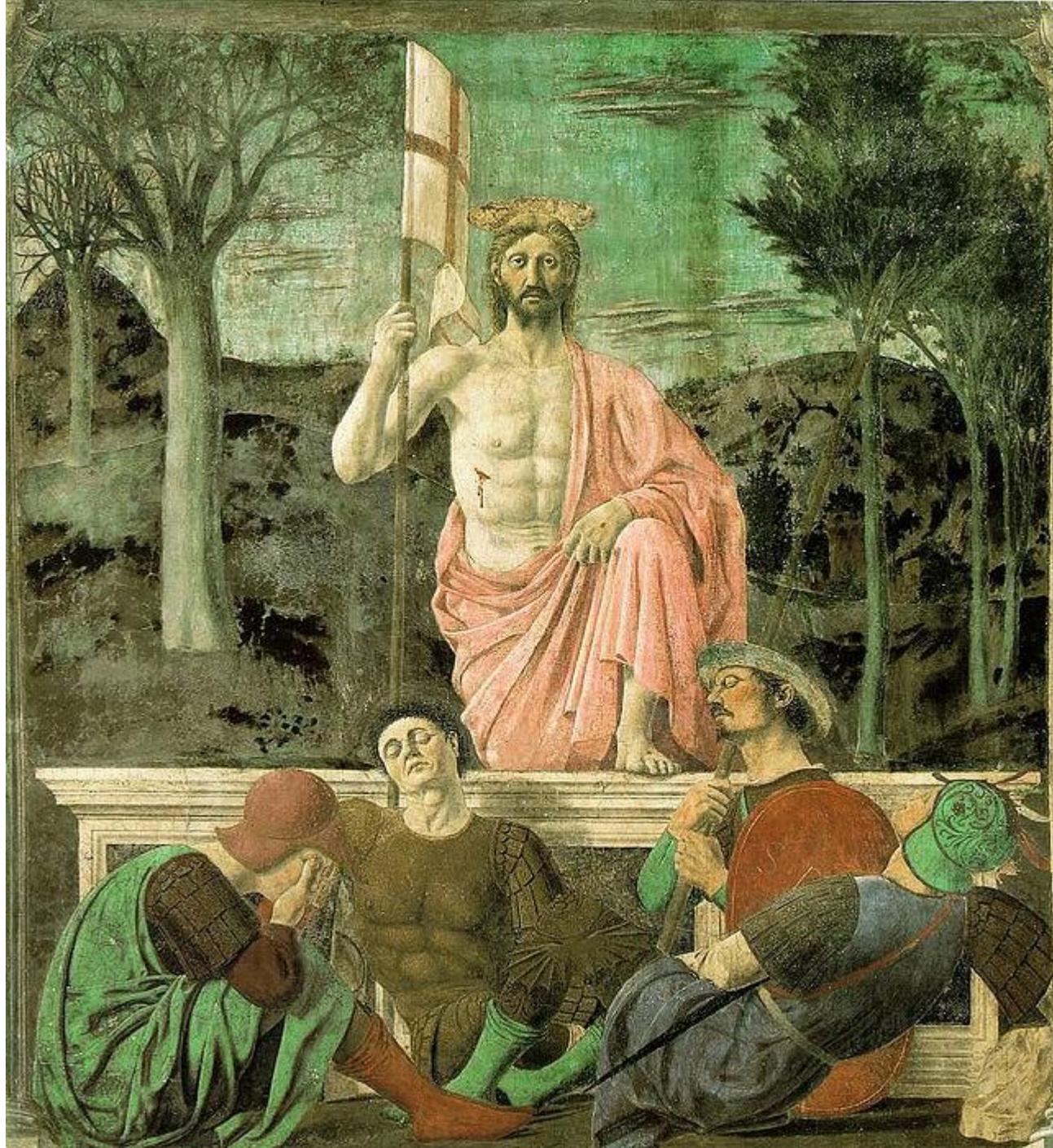
Piero della Francesca (1415-1492)

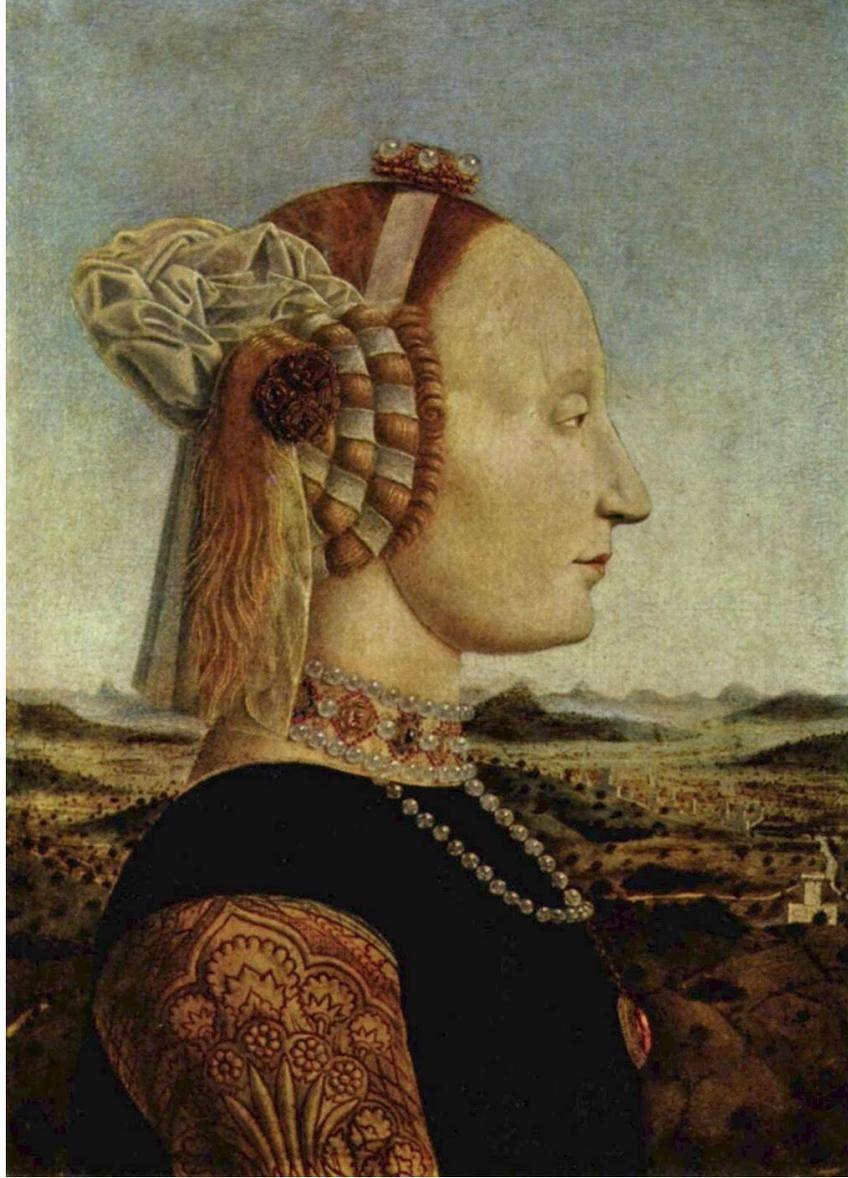

Autorretrato de Piero Della Francesca, detalle de La resurrección.

- Discípulo de Domenico Veneciano
- Estuvo en Florencia en 1439
- Proviene de Arezzo (Toscana)
- Influencia de los pintores flamencos
- Estudioso y teórico de la perspectiva, la proporcionalidad y la luz.
- Admirado por Aldous Huxley (escritor del s. XX)

- La resurrección de Cristo
- 1463-1465
- Fresco y témpera 225 cm × 200 cm
- Museo Cívico de Sansepolcro, Sansepolcro, Italia

PIERO DELLA FRANCESCA (1415-1492/Urbino), *Díptico del Duque de Urbino*, 1465, Pintura al temple sobre tabla, 47×33 cm.

Andrea Mantegna (1431-1506)

Presunto autorretrato de Mantegna en la tabla de La Presentación

- Isola di Carturo (cerca de Vicenza)
- orígenes humildes
- aprendiz e hijo adoptivo del pintor Francesco Squarcione en Padua desde los 10 años
- 1449: decoración de la capilla Ovetari
- Venecia: trabaja en la iglesia de los Ermitaños
- 1459, Mantua: pintor de corte de la familia Gonzaga

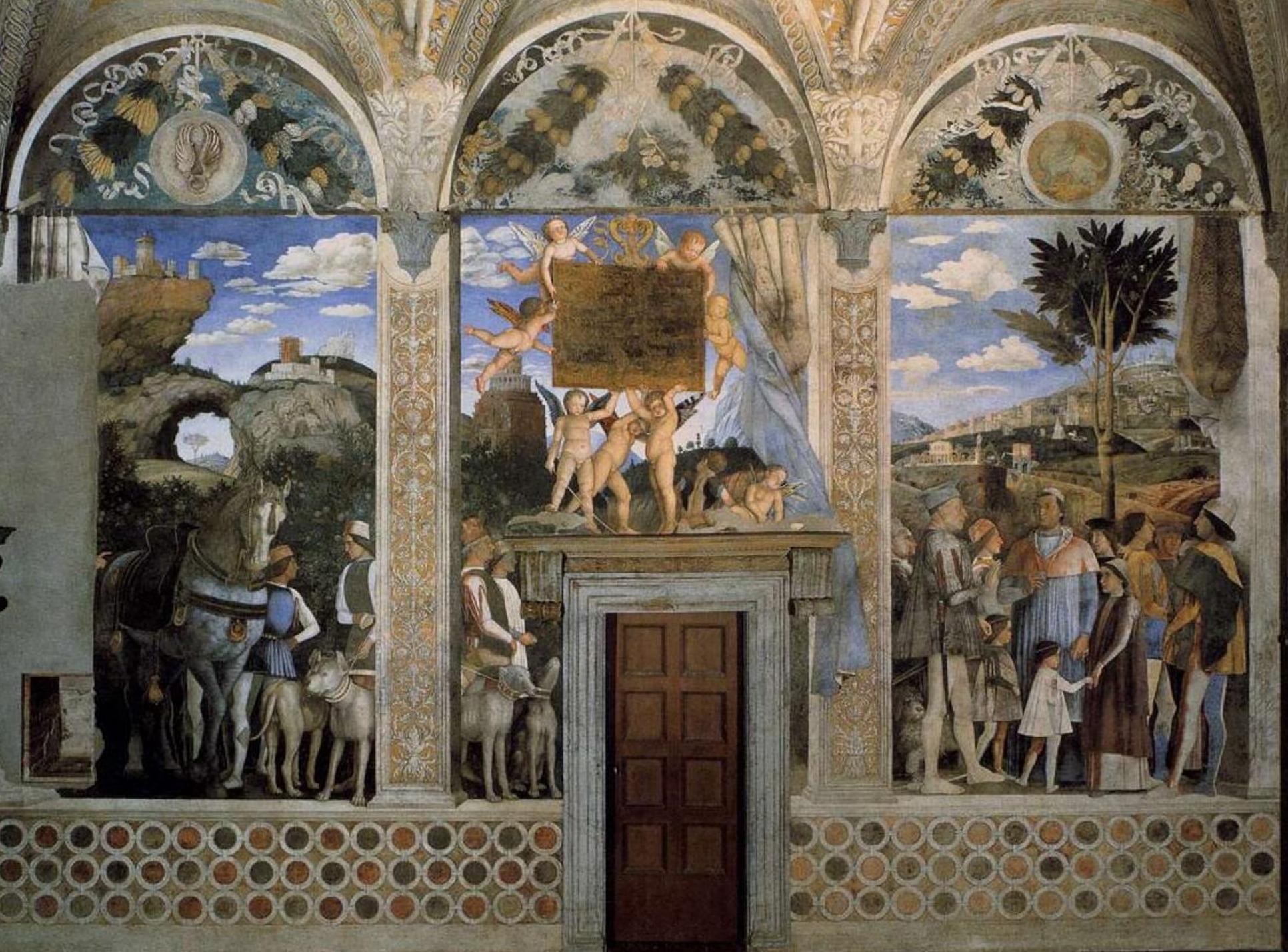
- Cámara de los esposos del Palacio Ducal de Mantua. “Camera picta”

- 1460:
Mantegna
comienza a
actuar como
pintor de corte
en Mantua
- Encargo de:
Ludovico
Gonzaga
- Link:
<http://www.cameradegliisposi.it/storia.asp>

- El encuentro

- Possible Autorretrato

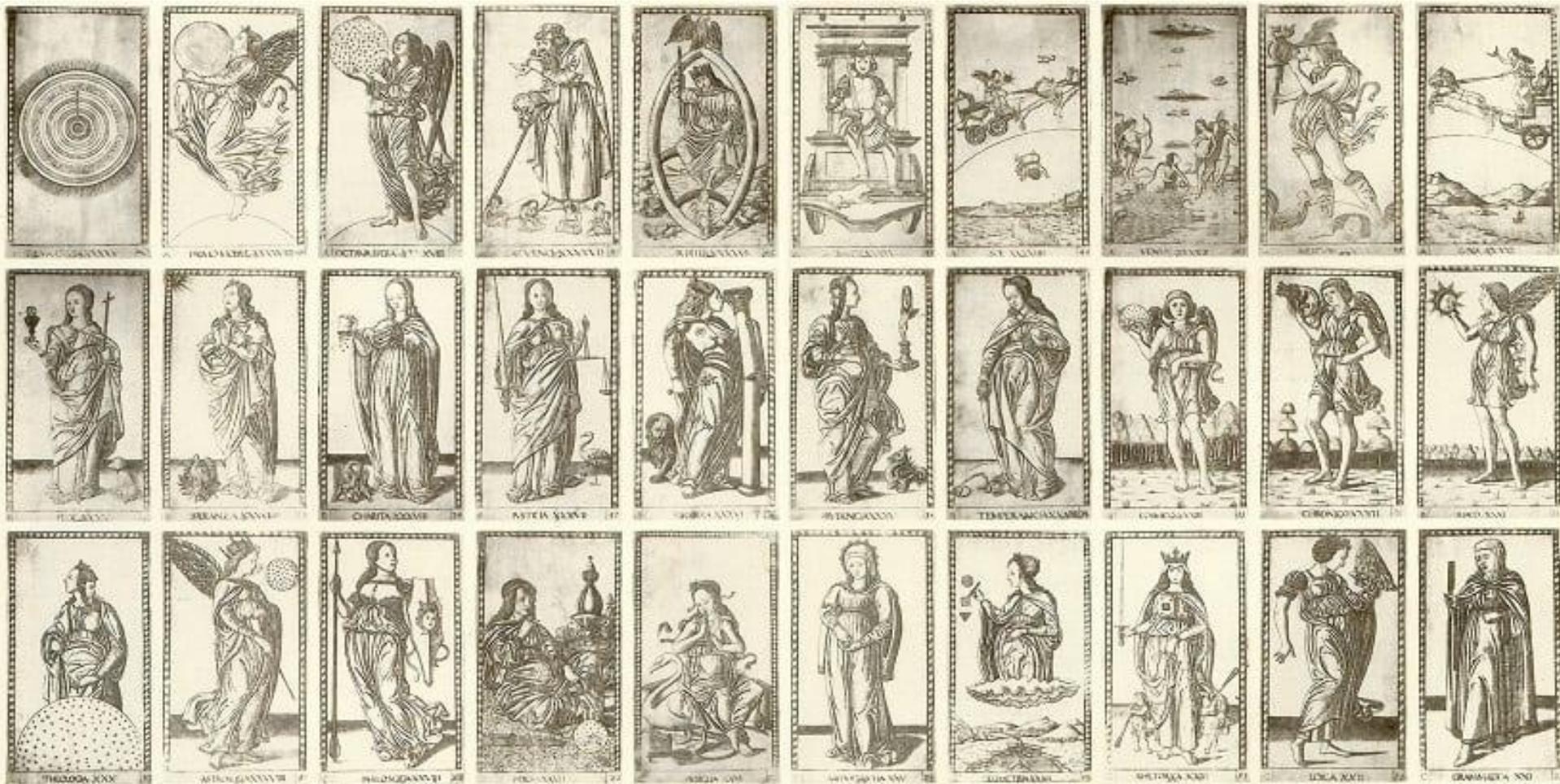

ANDREA MANTEGNA (1431–1506), *Lamentación sobre Cristo muerto*, 1475-8, Témpera sobre tabla, 66 × 81 cm.

Tarot e Andrea Mantegna:

- 50 grabados divididos en 5 palos:
  - Las clases sociales.
  - Las Musas.
  - Artes y Ciencias.
  - Virtudes y principios cósmicos.
  - Los planetas y las esferas.
- Atribuido a Andrea Mantegna por ser el gran grabador de la época pero es anónimo.
- Según la historiadora inglesa Frances Yates influencias de la Cábala hebrea sobre el pensamiento filosófico renacentista
- En la misma época se crea el sistema de Tarot Visconti-Sforza que es el tarot que conocemos en la actualidad (78 imágenes de los cuales 22 son triunfos o arcanos mayores)
- Grabado en Ferrara (Italia)
- Dos versiones de diferentes épocas

Versión 1460

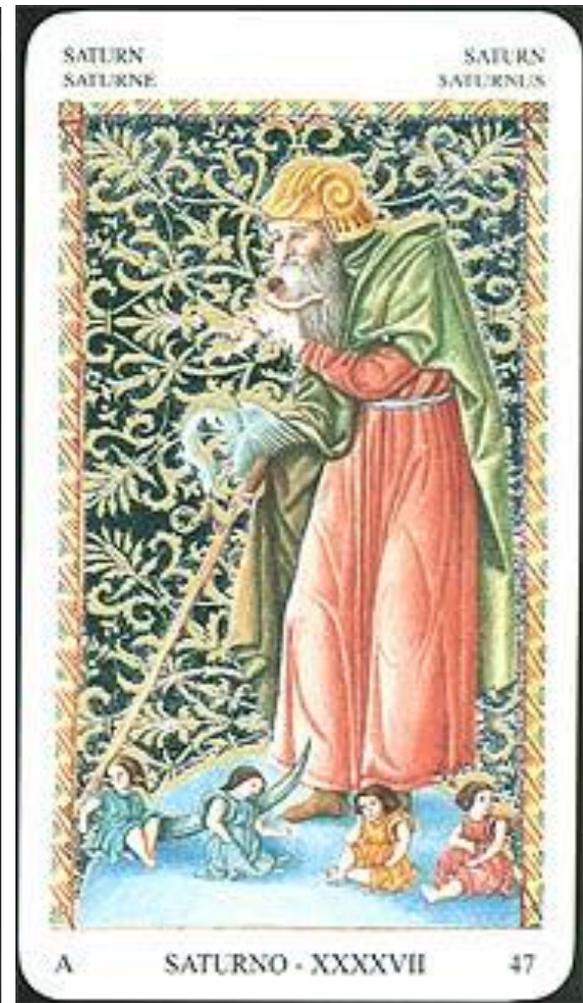
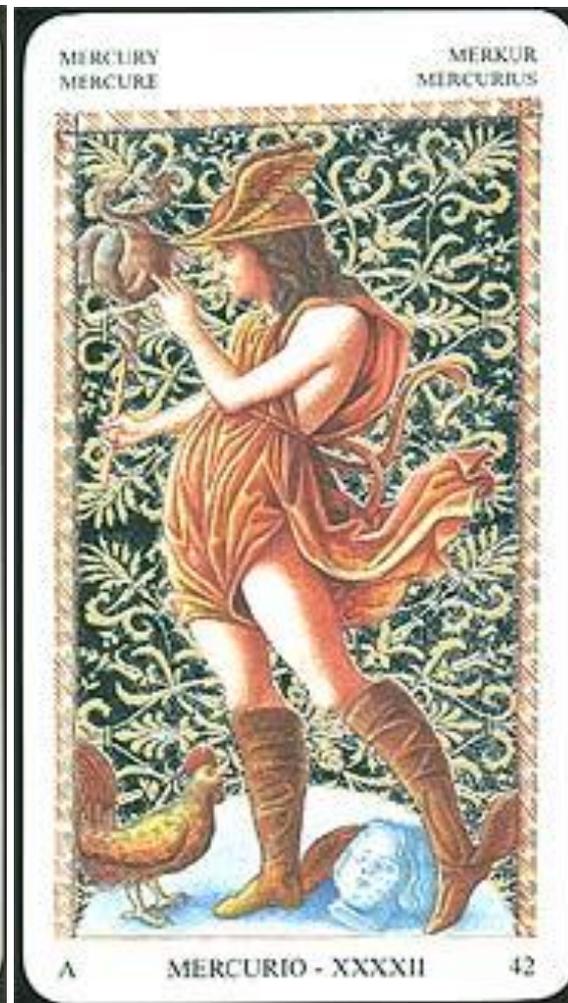
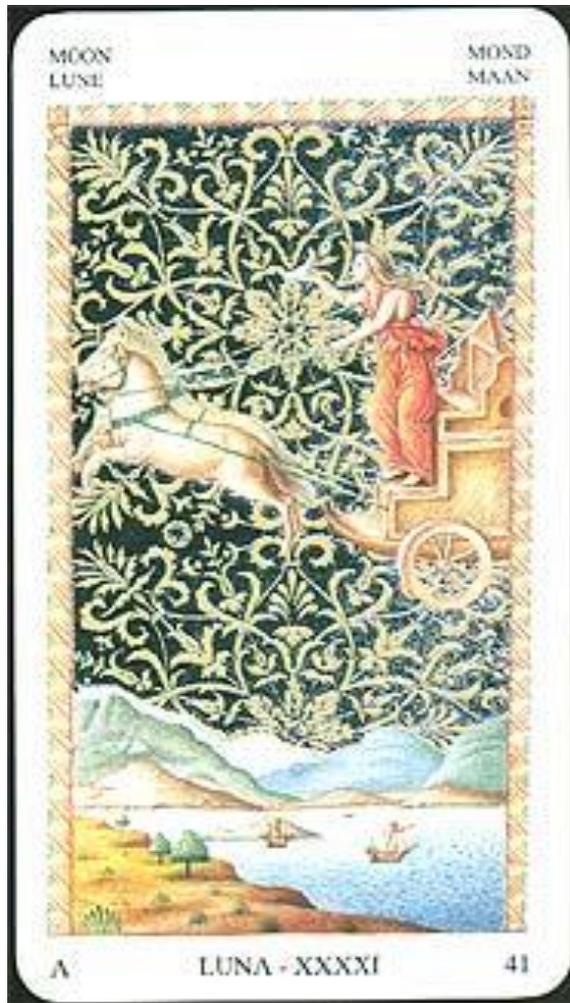

- Versión de 1488

1488

SANDRO BOTTICELLI (1445-1510):

◦ Nació en un barrio humilde, recibió una educación muy completa (con Filippo Lippi en pintura) y pronto se convirtió también en maestro.

◦ Trabajó para los Médicis.

◦ Estilo suave y delicado.

◦ Influencia del Neoplatonismo

◦ Introduce:

▣ Utilización de grandes formatos

▣ Temáticas mitológicas

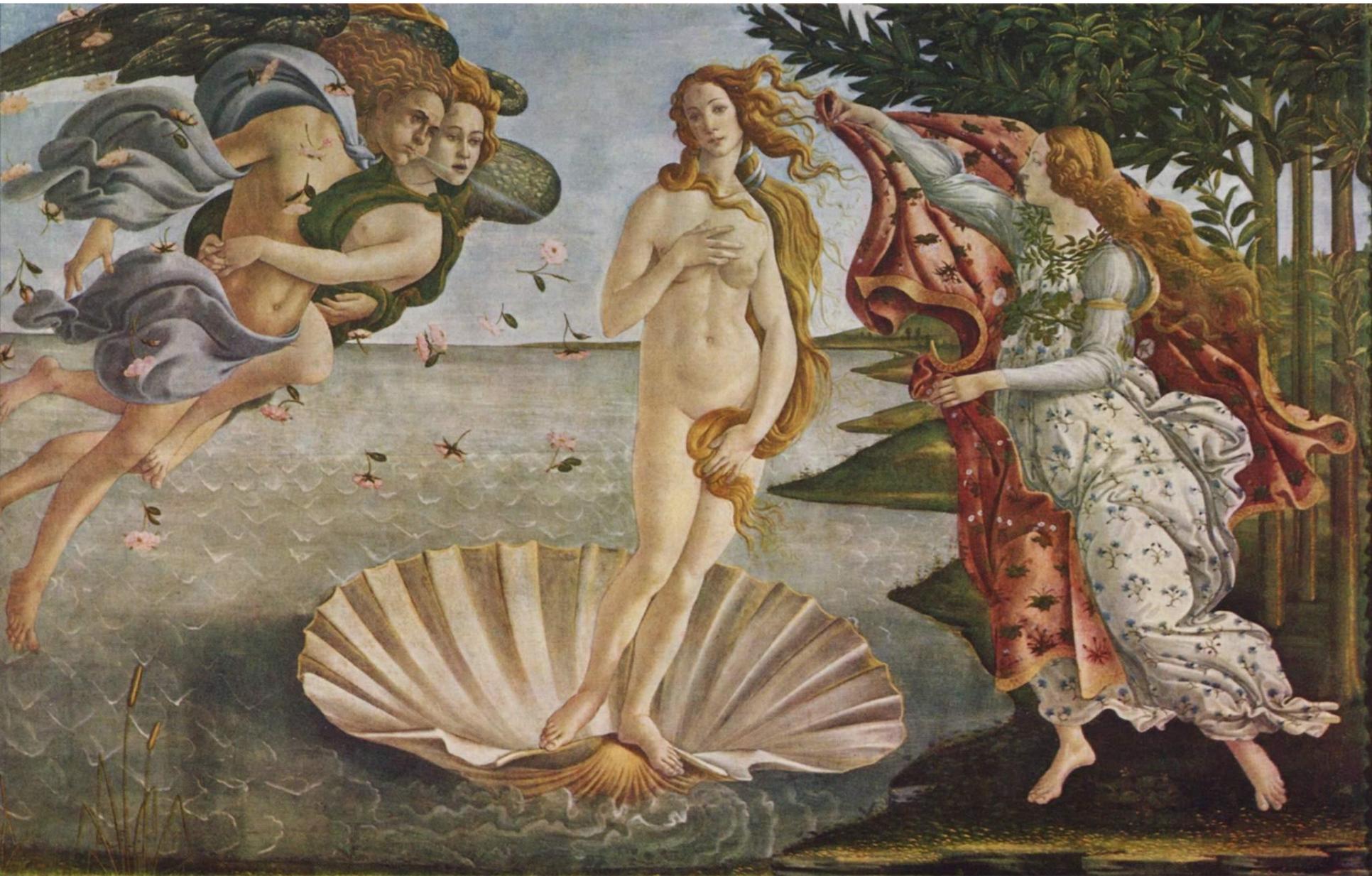
▣ Concepción más poética que científica de la pintura

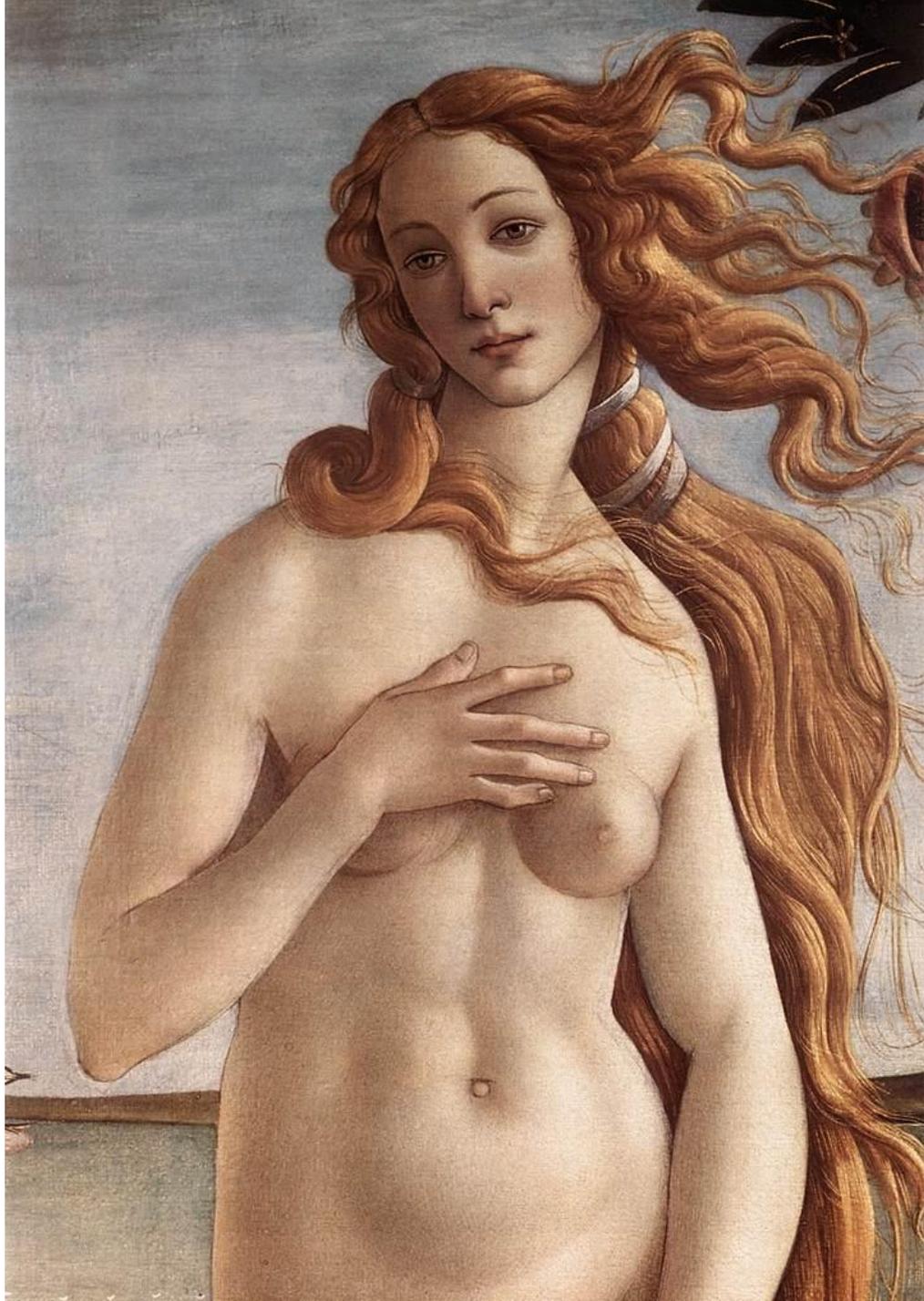

Venus y Marte, 1483, temple y óleo sobre tabla, 69 cm × 173 cm

El nacimiento de Venus, 1484, temple sobre lienzo, 278×172cm

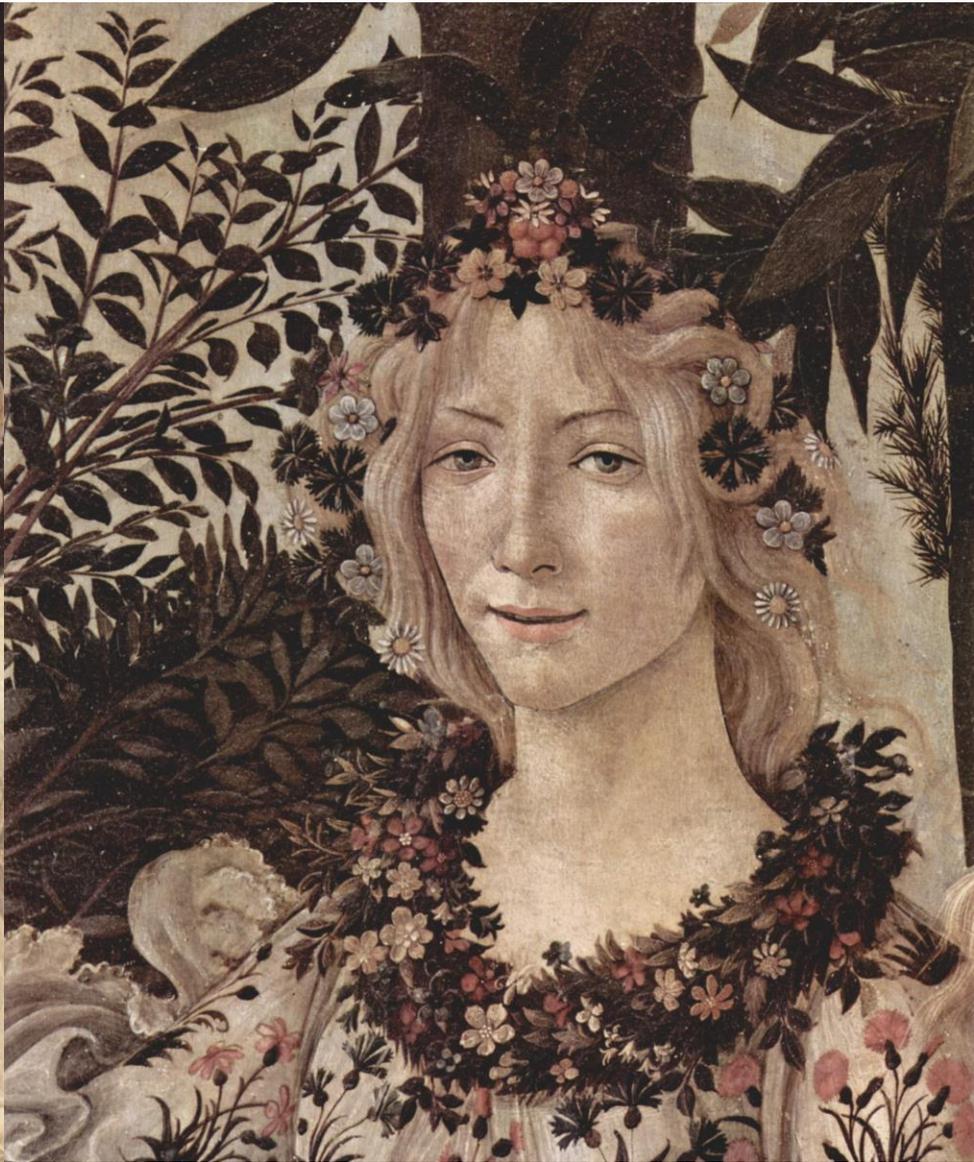

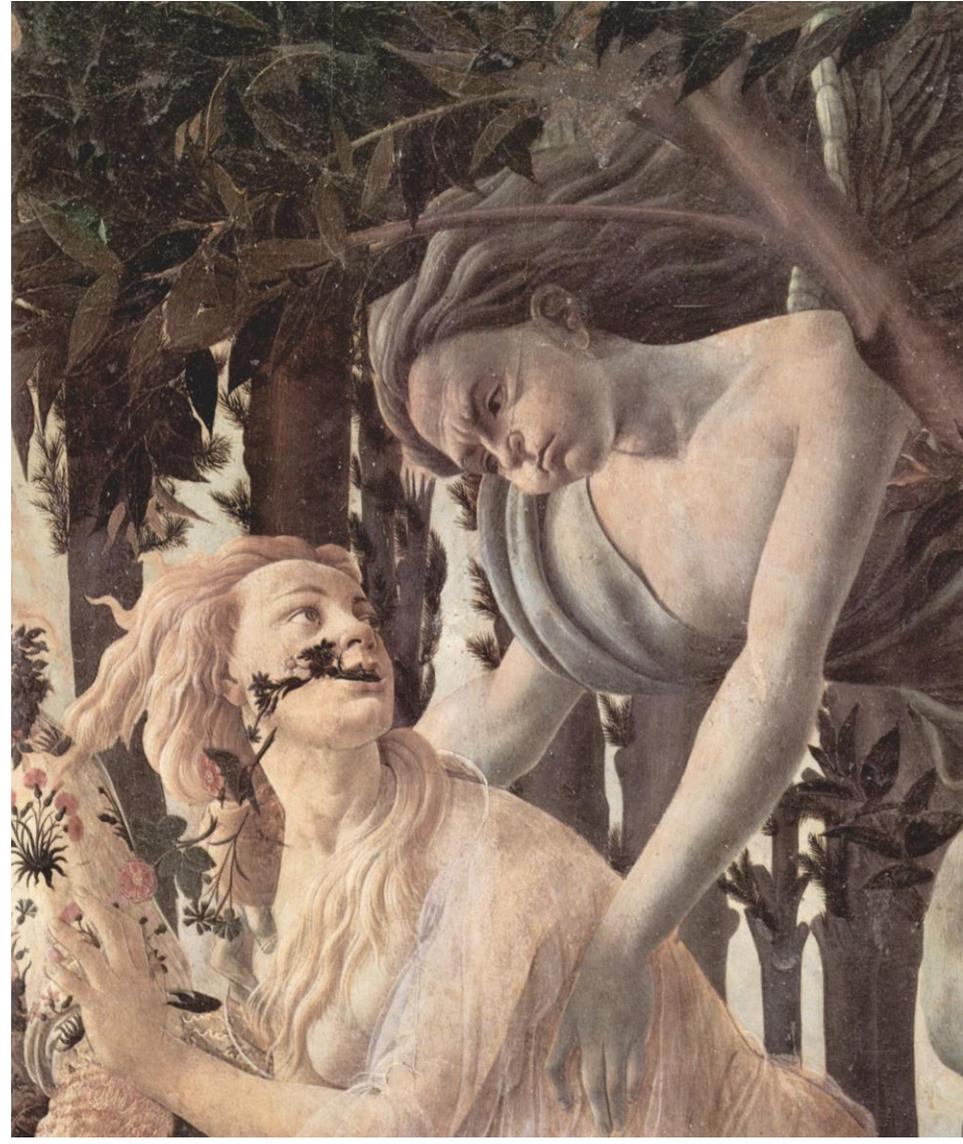

Primavera, 1477-82, temple sobre tabla, 750×425cm

- Anunciación de Cestello
- Sandro Botticelli
- 1489
- Temple sobre tabla
- 150 cm × 156 cm
- Galería Uffizi, Florencia, Italia

- Detalle del fondo

- *Regreso de Judith a Betulia*
- 1469-70
- 31 x 24 cm.
- Témpera sobre madera
- Museo: Galería de los Uffizi

Escultura del Quattrocento

Características generales de la escultura del Quattrocento

- Transición menos brusca entre la gótica y la renacentista
- Continúa la búsqueda del naturalismo
- Avanza el interés por la figura humana y el empleo de la perspectiva en el relieve
- Utiliza materiales diversos: bronce, piedra, madera.

Glosario:

- *Tabernáculo*: sagrario donde se guarda el pan consagrado en la Eucaristía
- *Stiacciato*: técnica escultórica que permite realizar un bajorrelieve con una variación mínima respecto al fondo. Para dar al espectador la ilusión de profundidad, el espesor disminuye gradualmente a partir de primer plano hasta el fondo.

DONATELLO (1386-1466)

- Donato di Betto Bardi
- Florentino
- Temas principalmente religiosos pero centra mucho más su interés en la figura humana
- Destaca la profundidad psicológica de sus creaciones

- *Judith y Holofernes*, 1453-1457, bronze, 2.63m

- Jacopo Pontormo, *Cosme de' Medici*

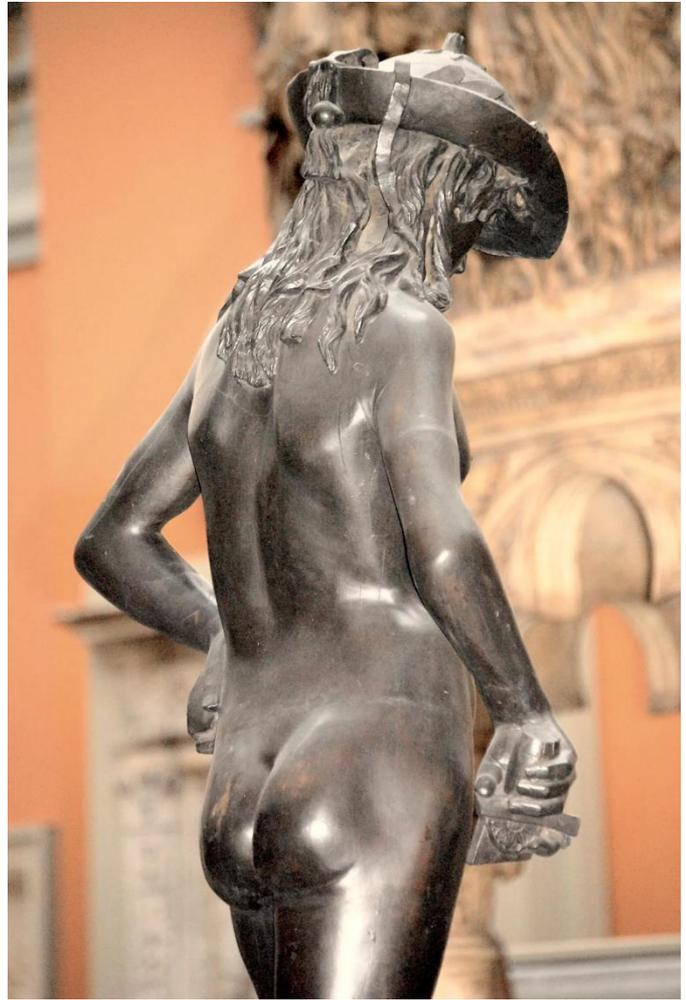

Donatello,
David, (+/-)1400, bronce,
1.58m. 1440.

Samuel 17:51

“Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo; tomó su espada, la sacó de la vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza.

Cuando los filisteos vieron muerto a su paladín, huyeron.”

“A los que valientemente lucharon por la madre patria, los dioses darán su ayuda incluso ante los más terribles enemigos.”

Condottiero

Gatamelatta,

1447-1453, Plaza

del Santo de

Padua, bronze,

3,40x3,90m

EL CINQUECENTO

Características generales del Cinquecento:

- 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

- Hércules luchando con Amazonas
- Palazzo Vecchio de Florencia

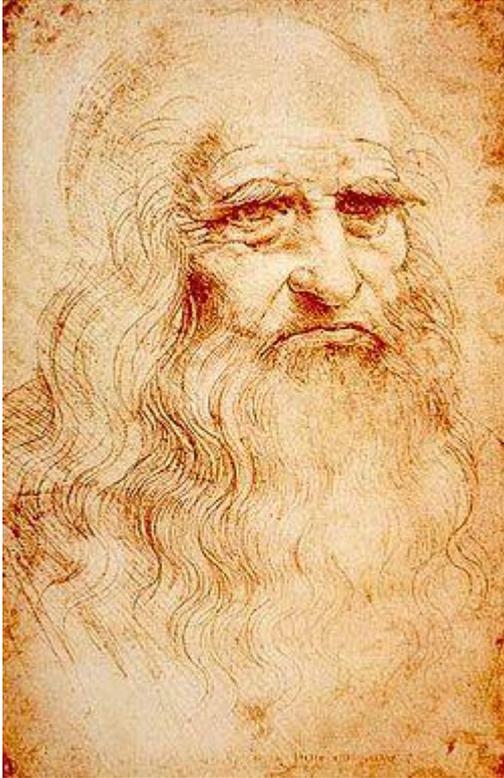

- Anunciación
- Properzia de Rossi
- Museo de
Bologna.

PINTURA DEL CINQUECENTO

LEONARDO DA VINCI (1452-1519)

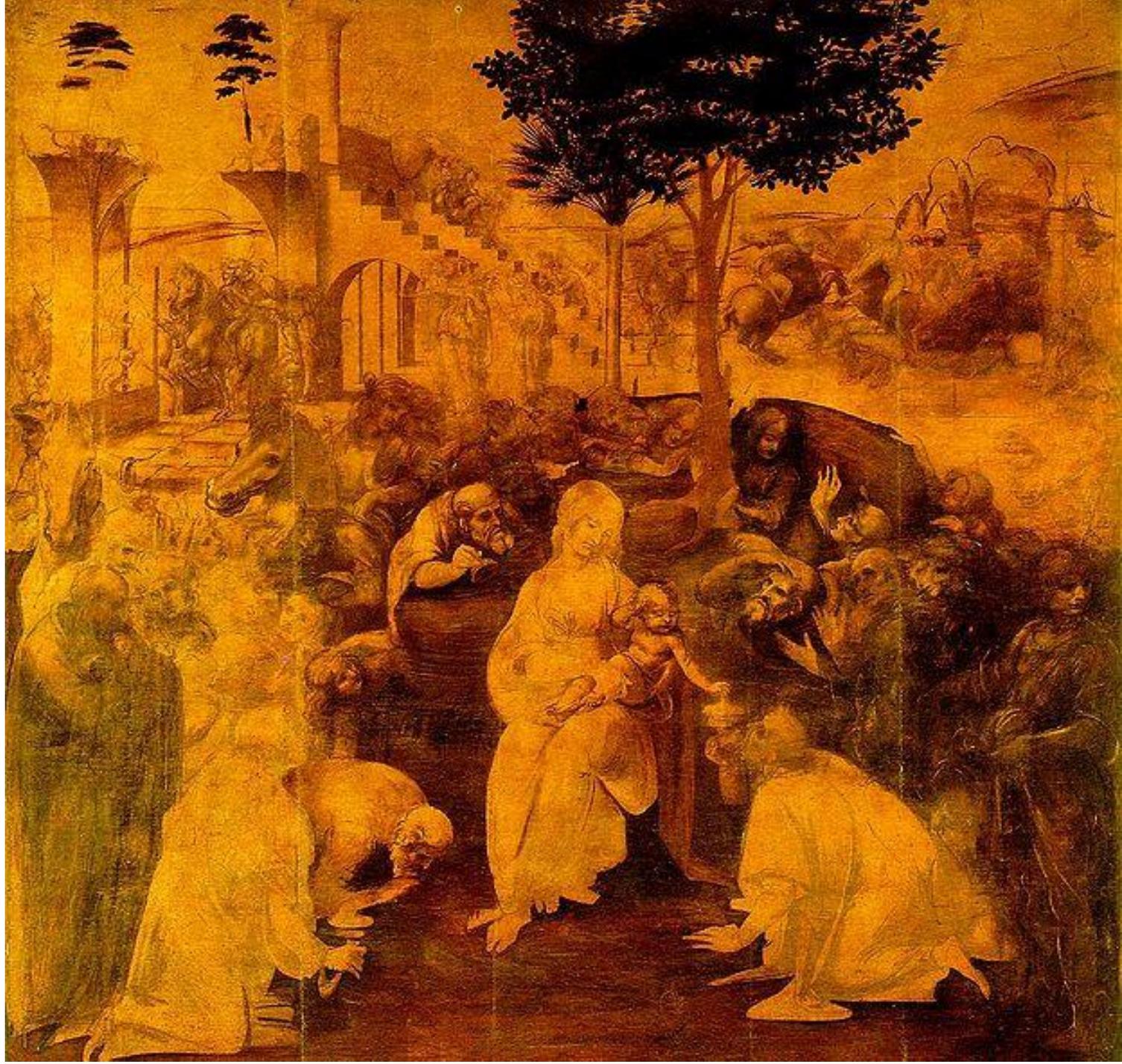

- 1469: estudia en el taller del pintor y escultor Andrea Verrocchio
- 1482: entra al servicio de Ludovico Sforza («El Moro») en Milán como ingeniero militar y organizador de fiestas.
- 1490: empieza su tratado de pintura
- 1500: vuelve a Florencia tras la caída del Milán por las tropas francesas. Rivalidad 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.

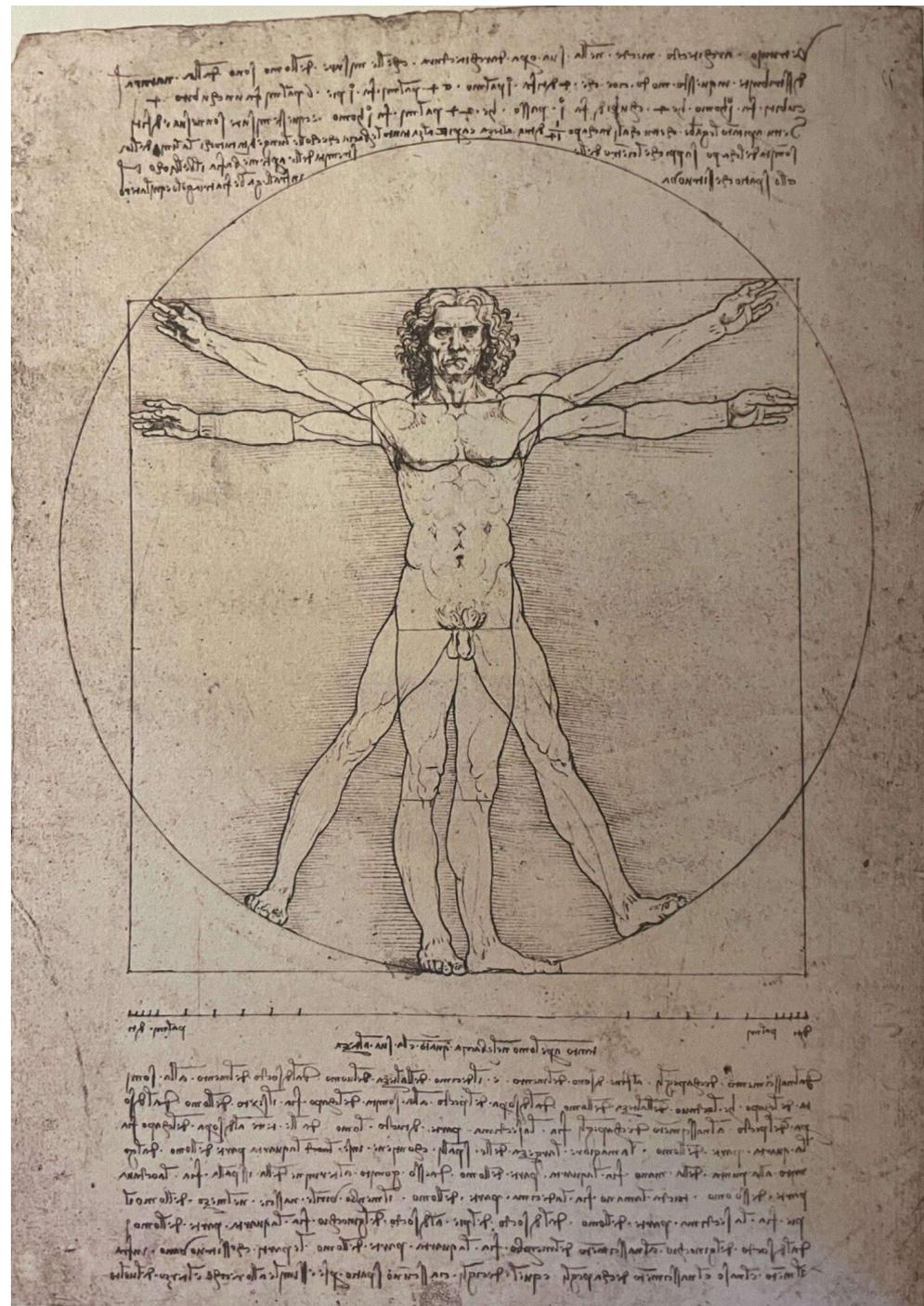

La adoración de los magos,
1481-2, óleo sobre tabla,
246×243cm

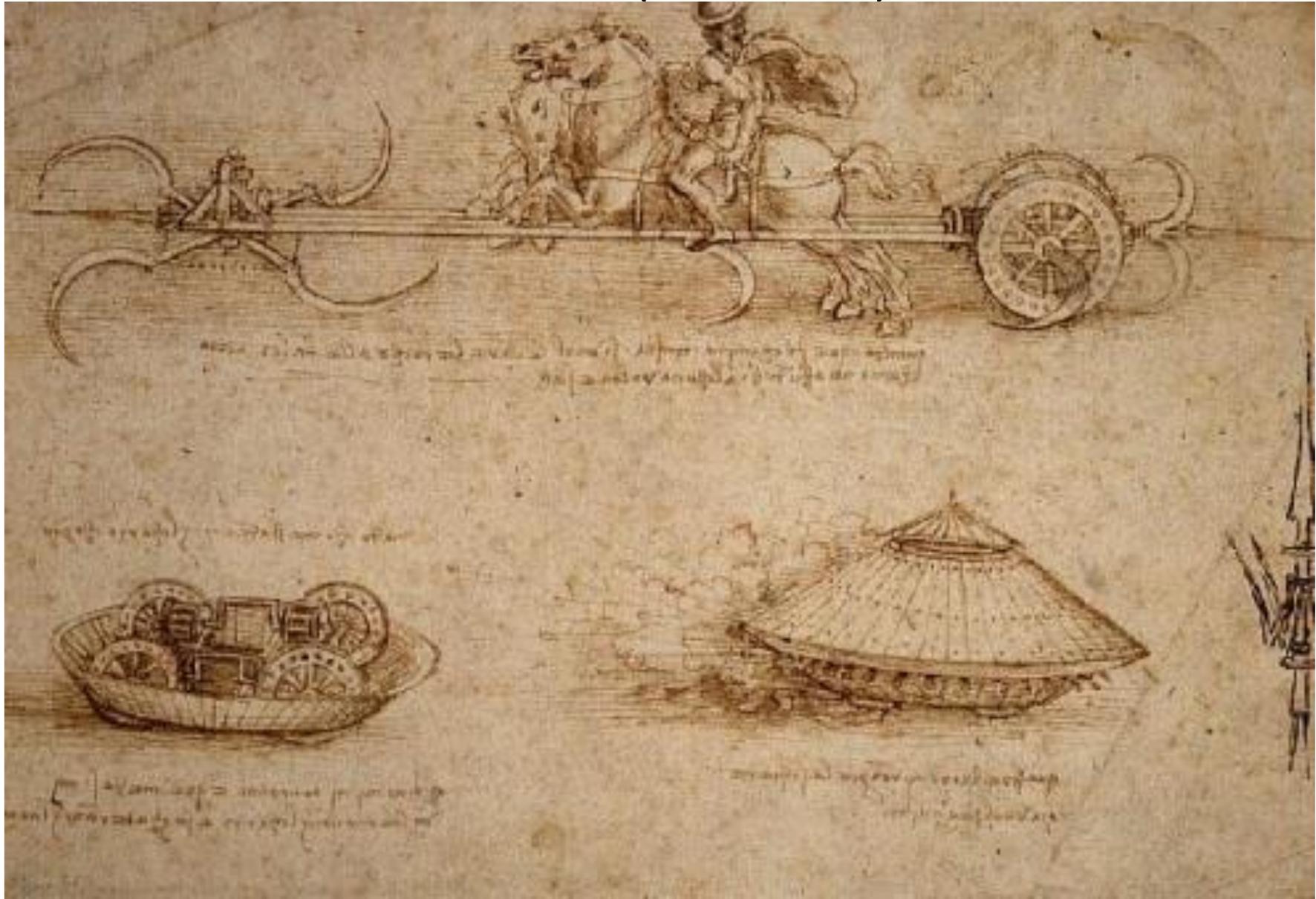

- Leonardo da Vinci.
Hombre de Vitruvio, 1487,
dibujo, 34.4×25.5
cm

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

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

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

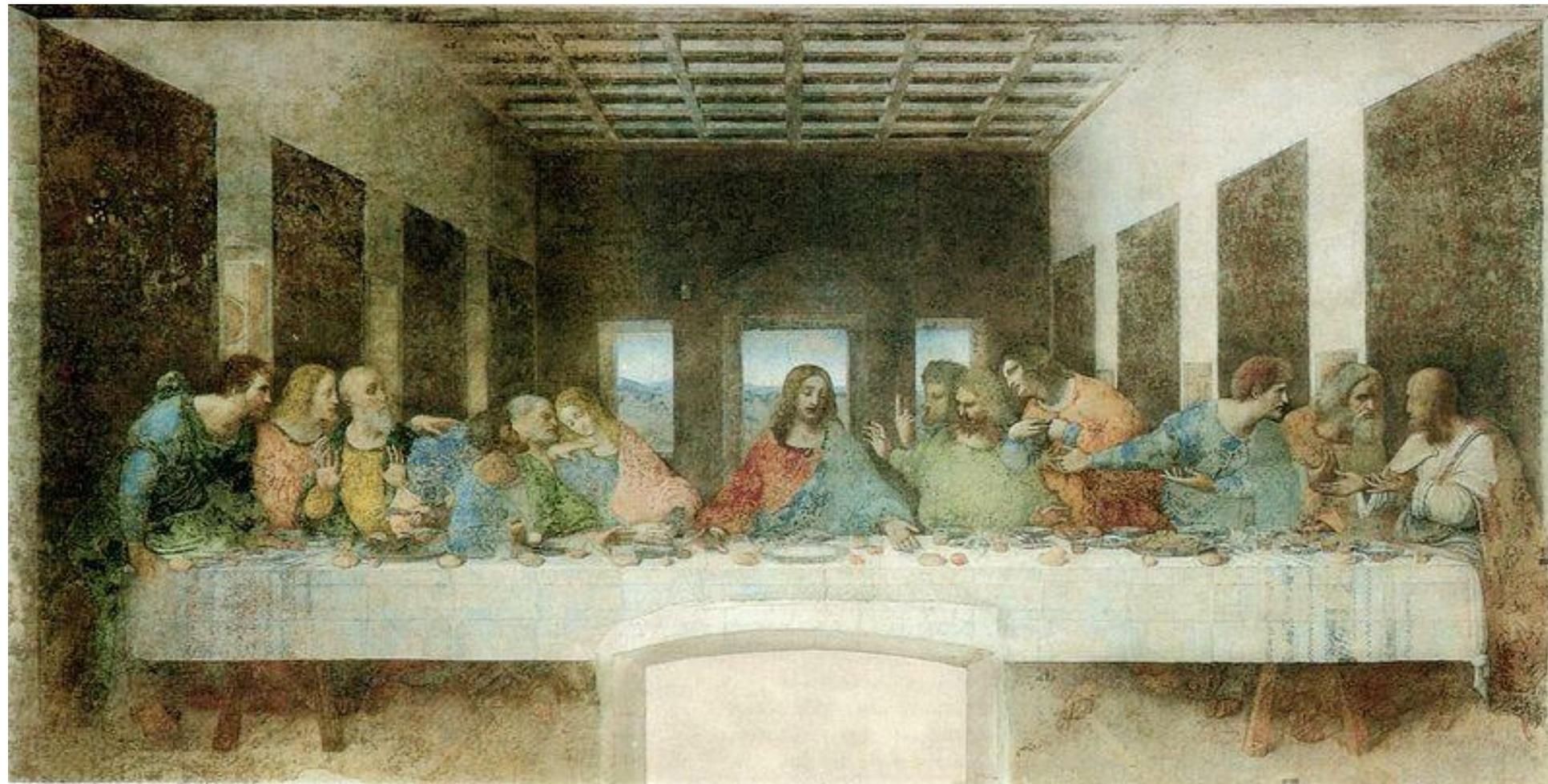
- Leonardo da Vinci
- *La Virgen de las rocas (versión de Londres)*
- óleo sobre tabla,
- 189,5 × 120 cm,
- National Gallery de Londres.

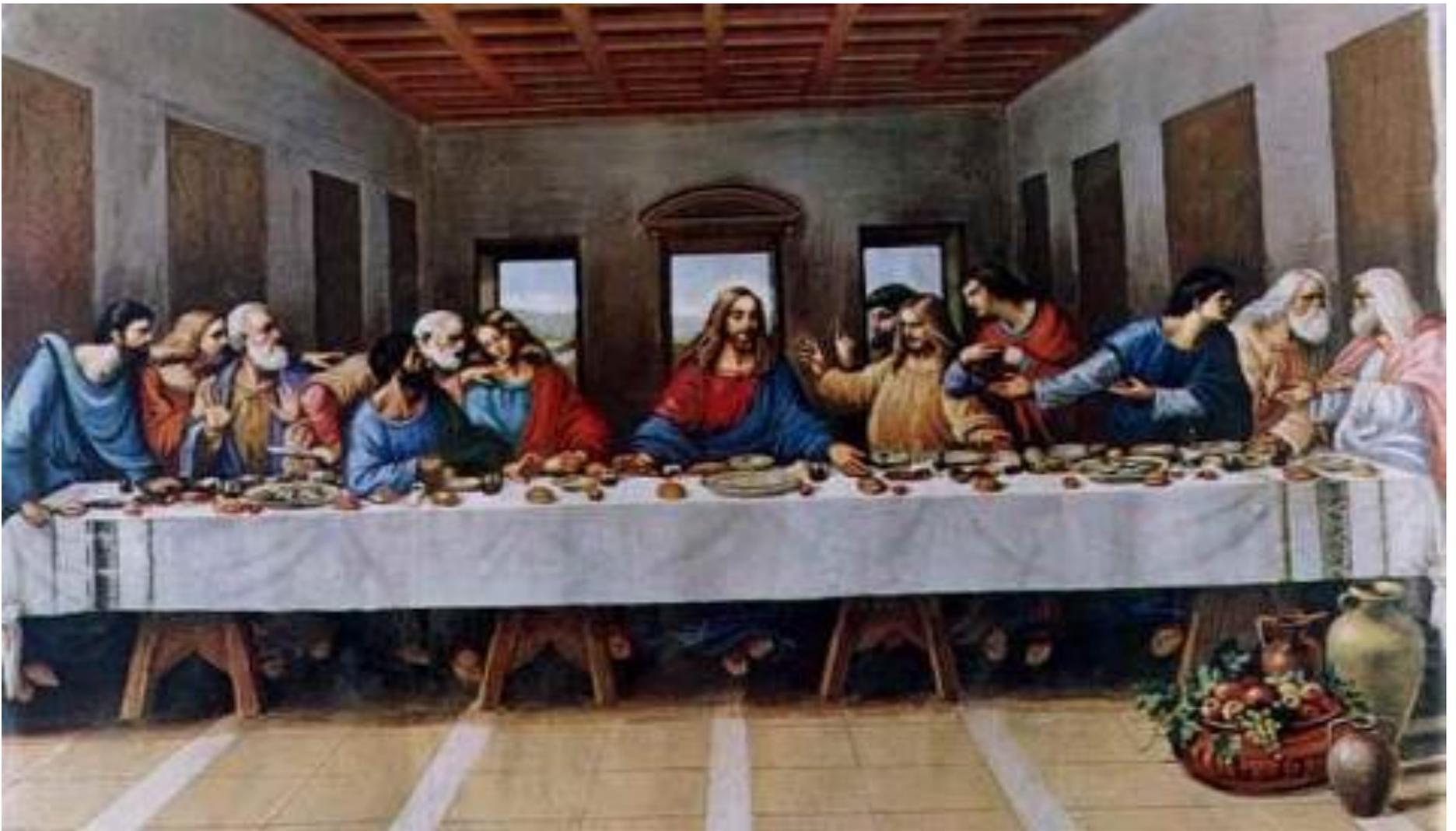

Glosario:

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

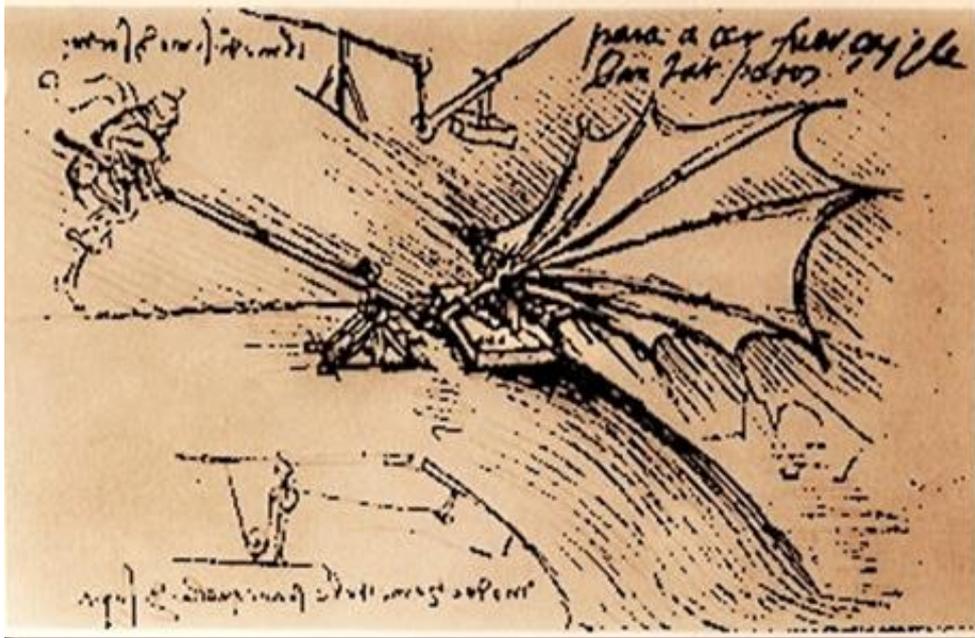
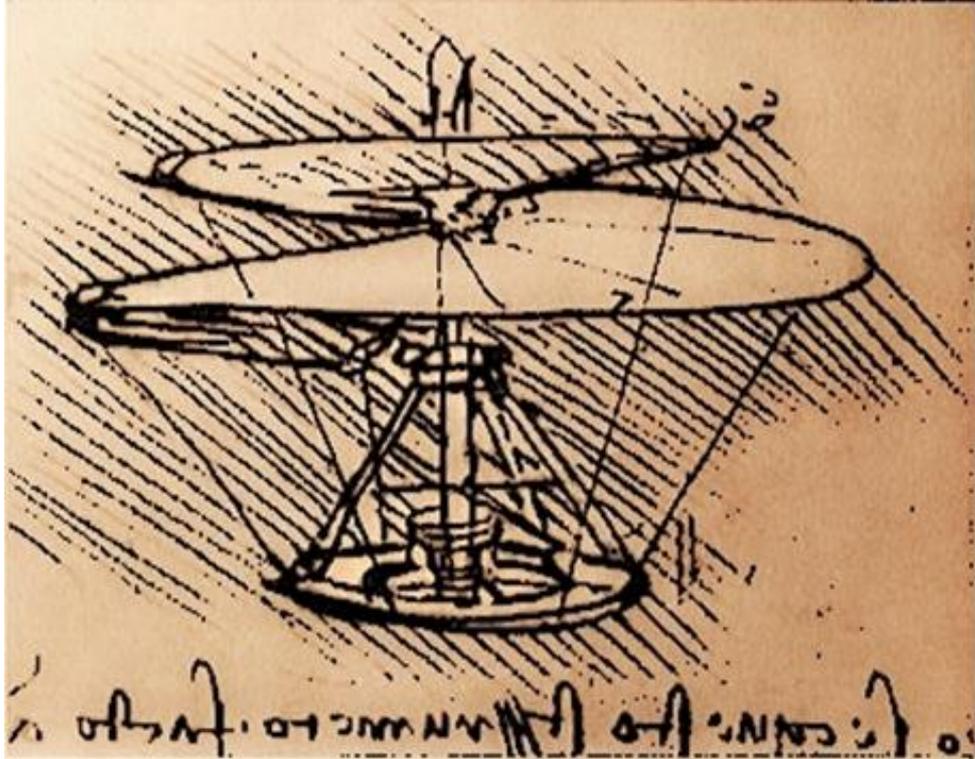

La última cena, 1495-1497, temple y óleo sobre yeso en el refectorio del monasterio de Santa María delle Grazie , 460×880cm.

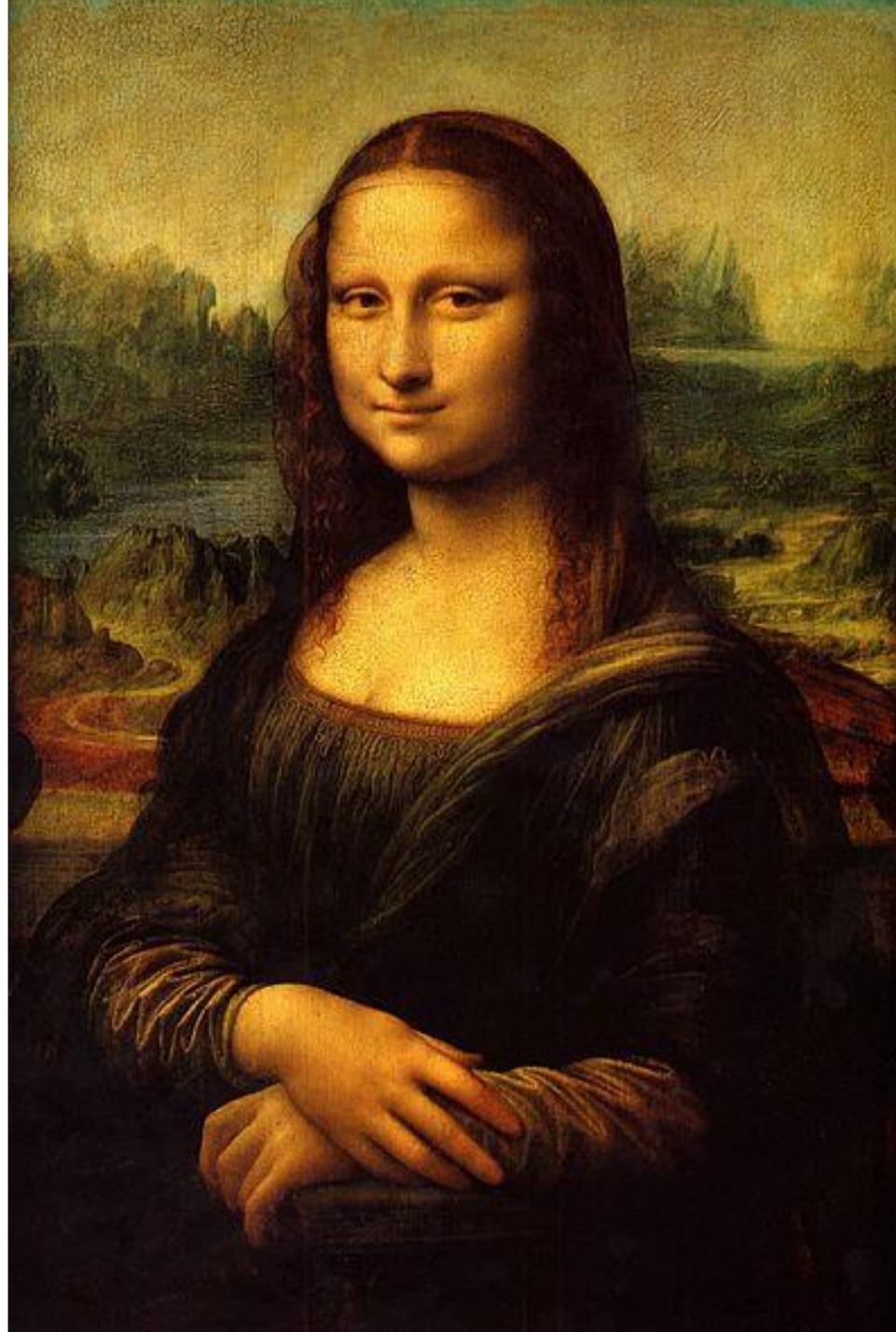

Juan 13:21. “En verdad os digo que uno de vosotros me va a traicionar. Y muy afligidos comenzaron cada uno a decirle: ¿Acaso soy yo señor?”

El *helicóptero* y
el *ornitóptero*

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

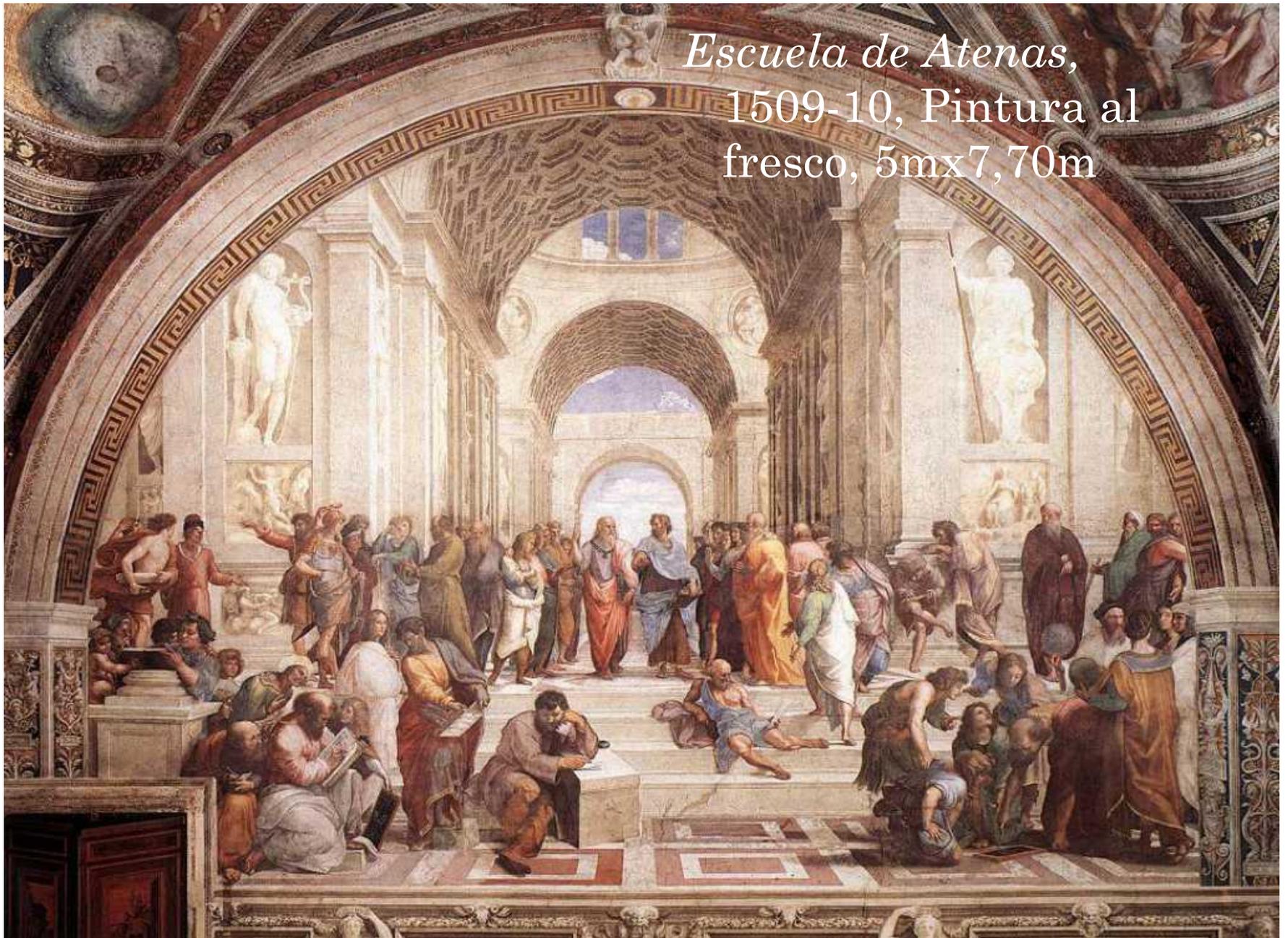
Madonna del gran duque,
1505, óleo sobre tabla,
84x55cm.

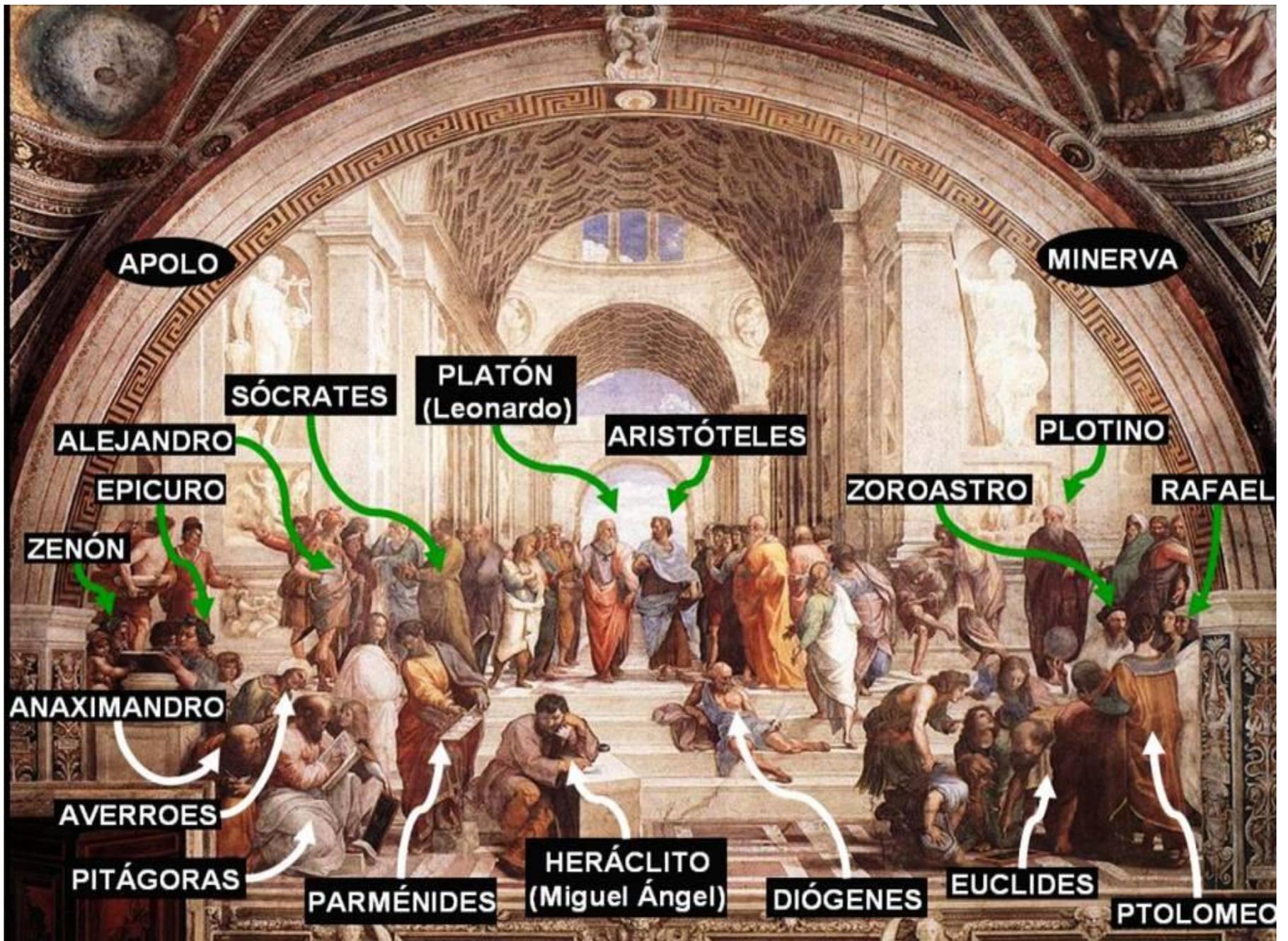

*Retrato de Julio
II, 1511-12,
óleo sobre
madera,
108x80,7cm*

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

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

MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI (1475-1564):

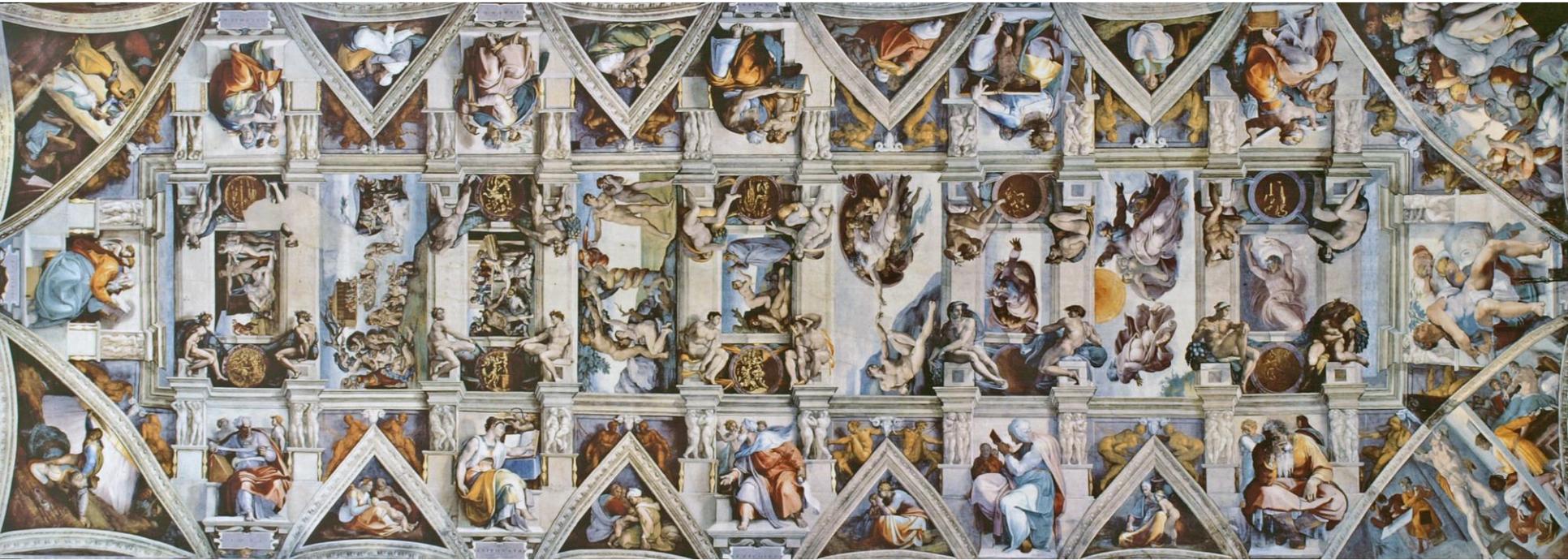

- artista, arquitecto y poeta
- Estudió escultura en el jardín de los Médicis,
- Comienza haciendo copias de frescos de Giotto y Masaccio.
- 1496: se traslada a Roma.

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

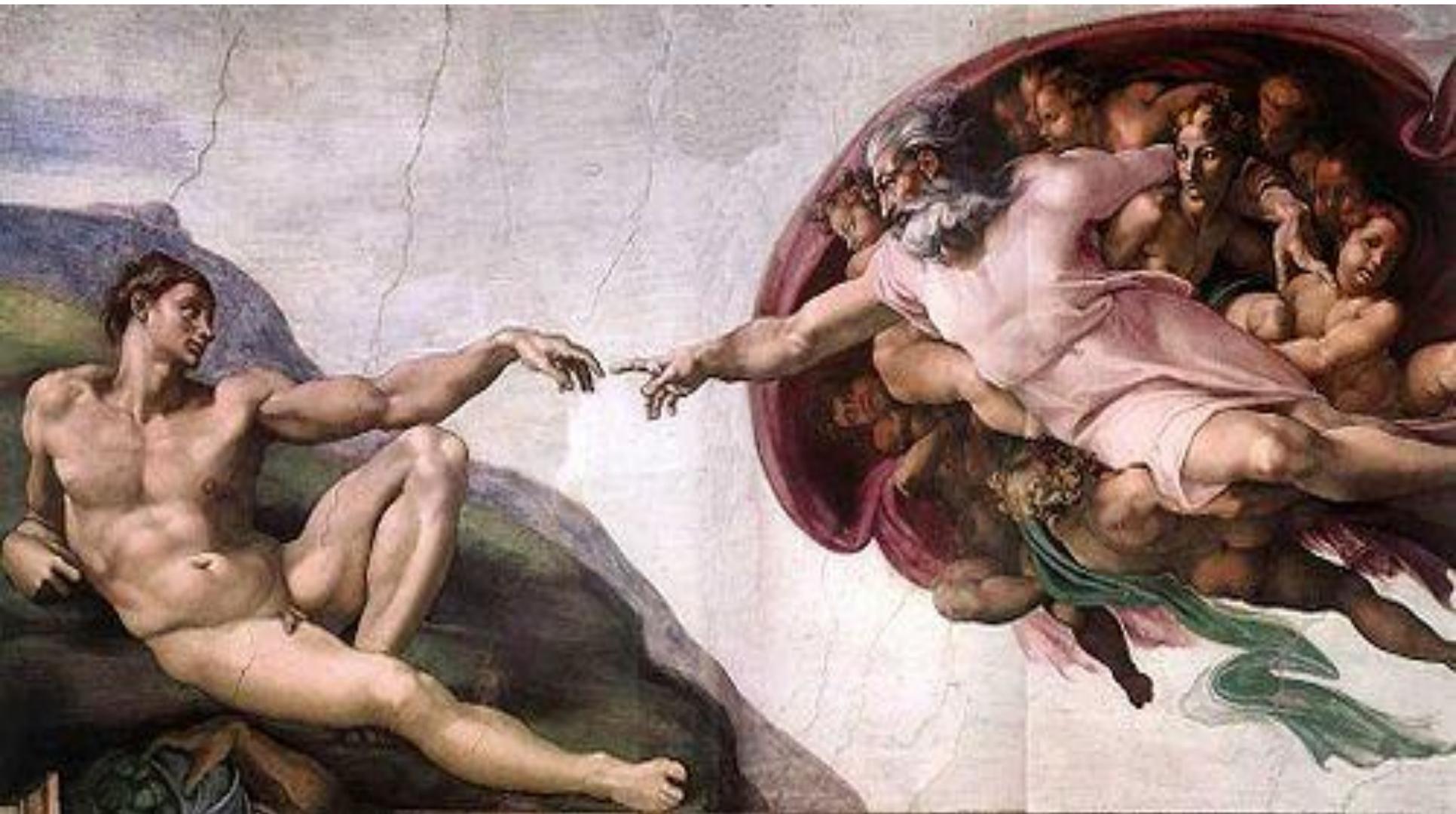
- Visita virtual:
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
- Construida entre 1431-1574 por orden del papa Sixtino IV

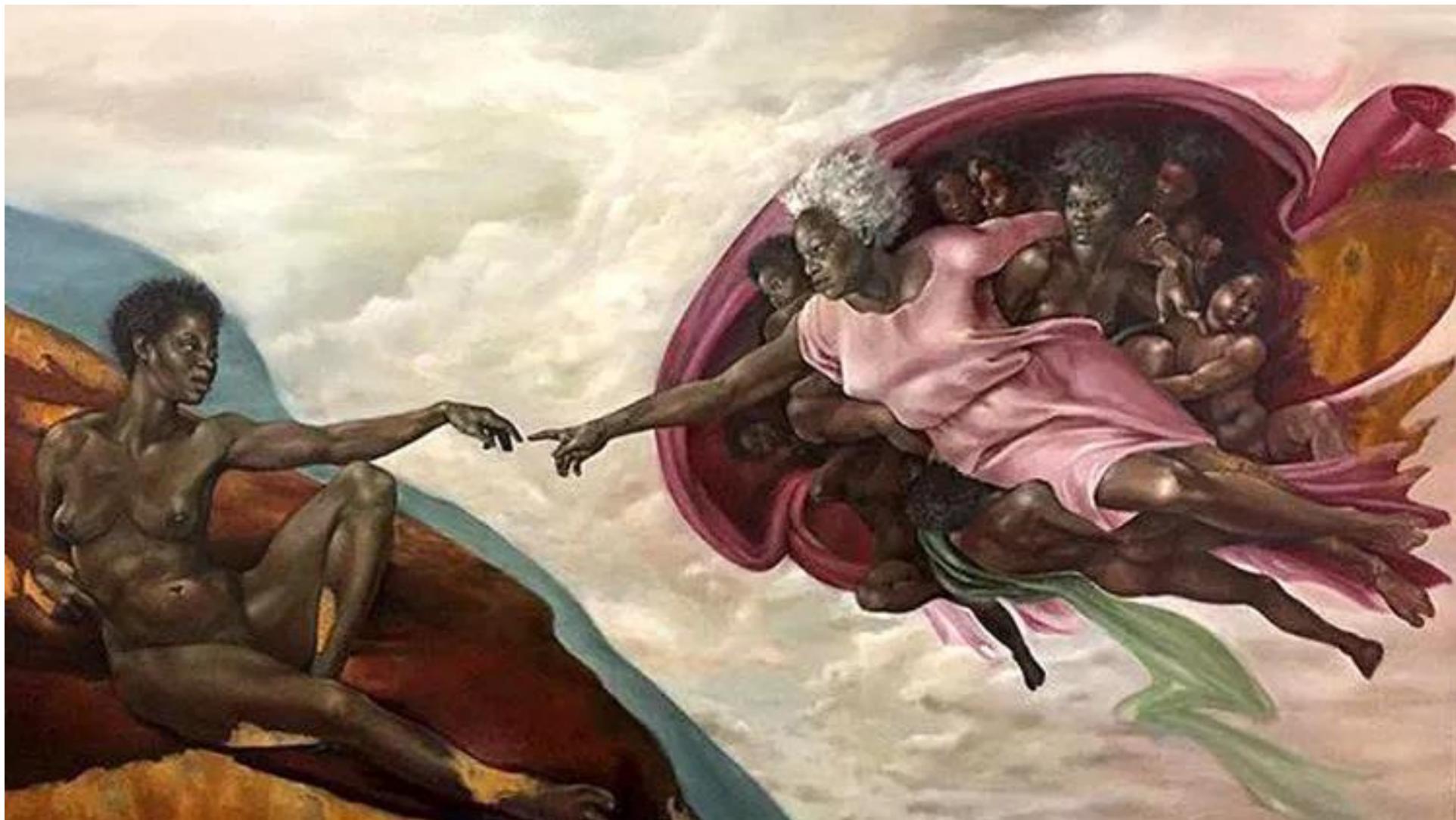
profetas	ignudis medallones ignudis	La embriaguez de Noé	ignudis medallones ignudis	profetas
antepasados		El diluvio Universal		antepasados
sibilas	ignudis medallones ignudis	El sacrificio de Noé	ignudis medallones ignudis	sibilas
antepasados		El pecado original y la expulsión del Paraíso		antepasados
profetas	ignudis medallones ignudis	La creación de Eva	ignudis medallones ignudis	profetas
antepasados		La creación de Adán		antepasados
sibilas	ignudis medallones ignudis	La separación de las tierras y las aguas	ignudis medallones ignudis	sibilas
antepasados		La creación de los astros		antepasados
profetas	ignudis medallones ignudis	La separación de la luz y las tinieblas	ignudis medallones ignudis	profetas

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”*

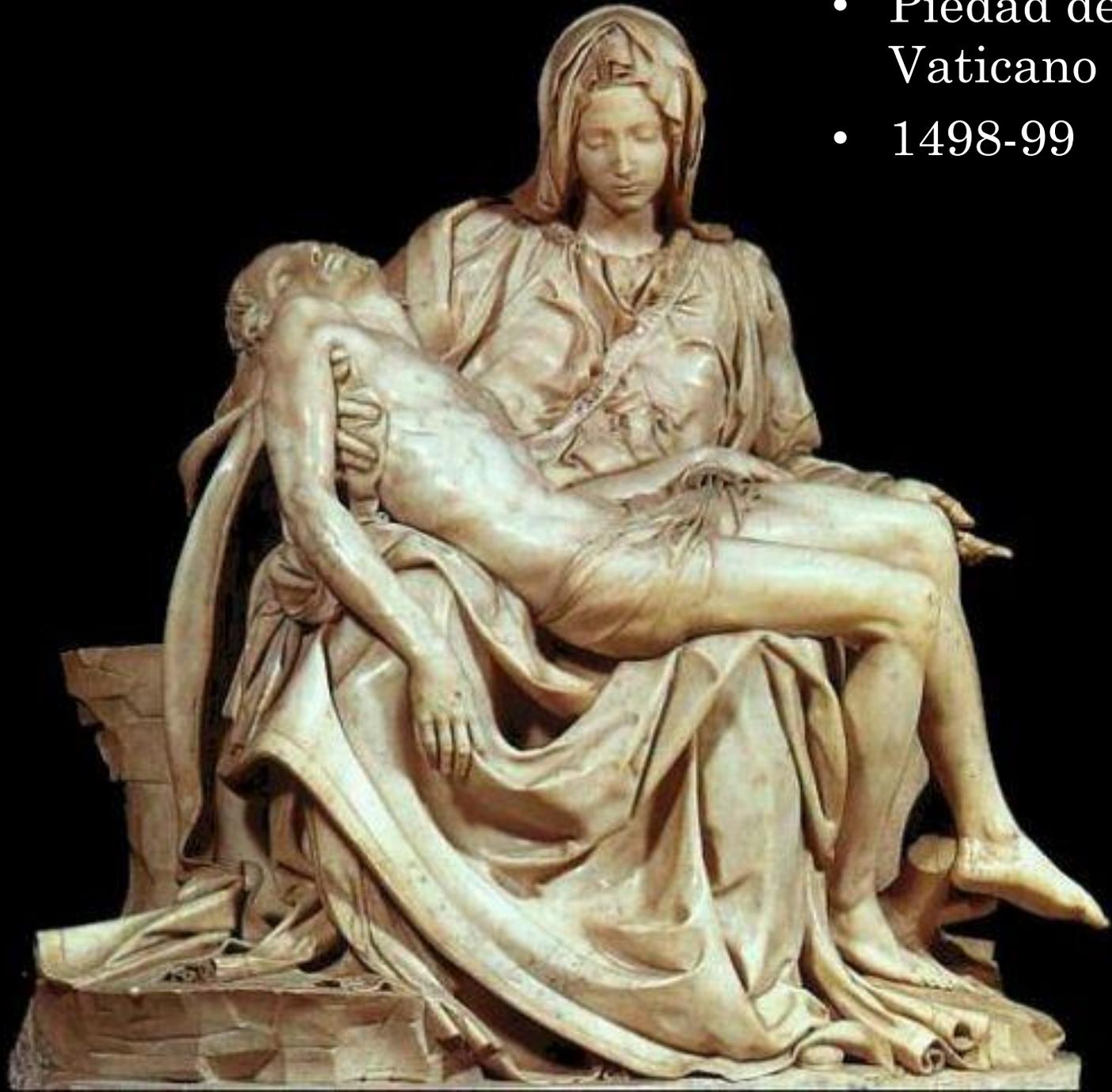
- Miguel Angel
- *David*
- 1504
- 5,17 metros de altura

- Piedad del Vaticano
- 1498-99

- Pietà florentina
- 1550

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

Las pintoras del Renacimiento

- Properzia de' Rossi
- Elisabetta Sirani
- Levina Teerlinc
- Caterina van Hemessen
- Sofonisba Anguissola
- Lavinia Fontana
- Fede Galizia

<https://www.rtve.es/infantil/serie/lunnis/video/lunnis-leyenda-sofonisba-lavinia/5195180/>

“Pues si las mujeres son capaces de hacer tan bien a los seres humanos al darles la vida, ¿cómo puede maravillarnos que aquellas que lo desean sean capaces de hacerlos igualmente bien pintándolos?”

Giorgio Vasari
(1511-1574)

Sofonisba Anguissola (1535-1625)

- Familia de posición socioeconómica regular. Padre comerciante de poca monta. Sus 6 hijas/os fueron su mayor empresa.
- Estudio con Bernardino Capi y Bernardino Gatti.
- Discípula no reconocida de Miguel Ángel durante dos años.
- No tuvo la posibilidad de estudiar anatomía o dibujo al natural
- [Video](#)

- Dibujos enviados por Amilcare a Miguel Ángel

- Autorretrato
- 1559

- Retrato de Bianca Ponzoni Anguissola, madre de la artista,
- 1557.

- Lucia, Minerva y Europa Anguissola jugando al ajedrez, 1555, Museo Nacional de Poznan, Polonia.

- Con 23 años se va a Milán a retratar al Duque de Alba, quien la recomendará al rey de España Felipe II.

Infante Isabella
Clara Eugenia e
Caterina Michela,
1570

- Retrato de Elisabeth de Valois (1545-1568), reina consorte de España y su hija Isabella Clara Eugenia (1566-1633)
- 1565
- Basque Museo en Bayona

- Retrato de Isabel de Valois reina de España.
- 1599
- Kunsthistorisches Museum

- Portrait of Marquess Massimiliano Stampa
- Sofonisba Anguissola
- 1557
- Walters Art Museum

- Retrato de un niño de la corte española.
- 1565
- San Diego Museum of Art

- Retrato de Felipe II,
tradicionalmente
atribuido a Alonso
Sánchez Coello y
que actualmente
se asigna a
Sofonisba.
- 1565

- La dama del armiño
- Aprox 1570
- obra atribuida a varios pintores, entre ellos Sofonisba Anguissola.

- Retrato de Ana de Austria.
- 1573
- Museo del Prado

- Retrato de la Infanta Clara Isabella
- 1599
- Embajada de España en París.

- Sofonisba Anguissola,
- Autorretrato,
- 1610.

