Jornadas del conocimiento nro. 23

Edad Media – La pintura gótica
El Renacimiento Italiano

Damián Duek

4/7/2010

Edad Media - La Pintura gótica

*Duccio, **Maestá**, panel frontal principal, 1308-1311*

Aspecto Principales - Contexto

- Triunfa el Cristianismo.
- El eje principal y único era Dios como centro del Universo . El hombre se ubicaba como instrumento de Dios, el pensamiento obviamente era religioso.
- Se instaura la Institución Feudal. (organización social, política y económica basada en el feudo).
- La razón y el espíritu Griego oscurecidos durante siglos.
- En el ámbito de las artes, esta época se conoce como **oscurantismo**.
- No existía la medicina como ciencia.
- La cultura estaba restringida a las esferas Feudales, el resto era analfabeto.

- En el principio del periodo gótico, el arte se producía principalmente con fines religiosos. Para la Iglesia ,el Arte de esta época va a ser utilizado como un ¨medio de comunicación¨ ya que la mayor parte de la población era analfabeta.

- La ¨misión¨ de la pintura es ser accesible a la conciencia del hombre e incentivar la contemplación y la oración.

- Otras características del gótico temprano son el interés por la narración pictórica y una gran expresión de la espiritualidad.

- La pintura fue mucho más lenta que la arquitectura y la escultura en asimilar la influencia gótica, y no fue hasta fines del Siglo XIII cuando el estilo gótico apareció en la pintura.

- La pintura gótica temprana es más realista que el arte románico y el bizantino .

- El arte se representaba en frescos. (*El fresco es una superficie cubierta por una delgada capa de yeso en la cual se va aplicando cal. El artista empieza a trabajar en la pintura cuando esta superficie de cal aún está húmeda, de esta manera la pintura queda impregnada en la pared).*

- La Pala de altare (*retablo*), era otra de las formas de representación de la pintura. La Pala de altare era una superficie de madera, también llamado Políptico.

Cimabue . Pala de Altare

Giotto (Giotto di Bondone)
1267-1337

- Fue un pintor, escultor y arquitecto italiano en el *Trecento Italiano*.
- Su revolucionario enfoque de la forma y su manera de representar el espacio marcan un gran salto hacia adelante en la historia de la pintura.
- Tenía una verdadera disposición para captar la forma natural, una solidez escultural y una humanidad que cambiaron el curso del arte.
- Su arte se limita únicamente a representar escenas bíblicas y religiosas.

Retrato de Giotto realizado por Paolo Uccello

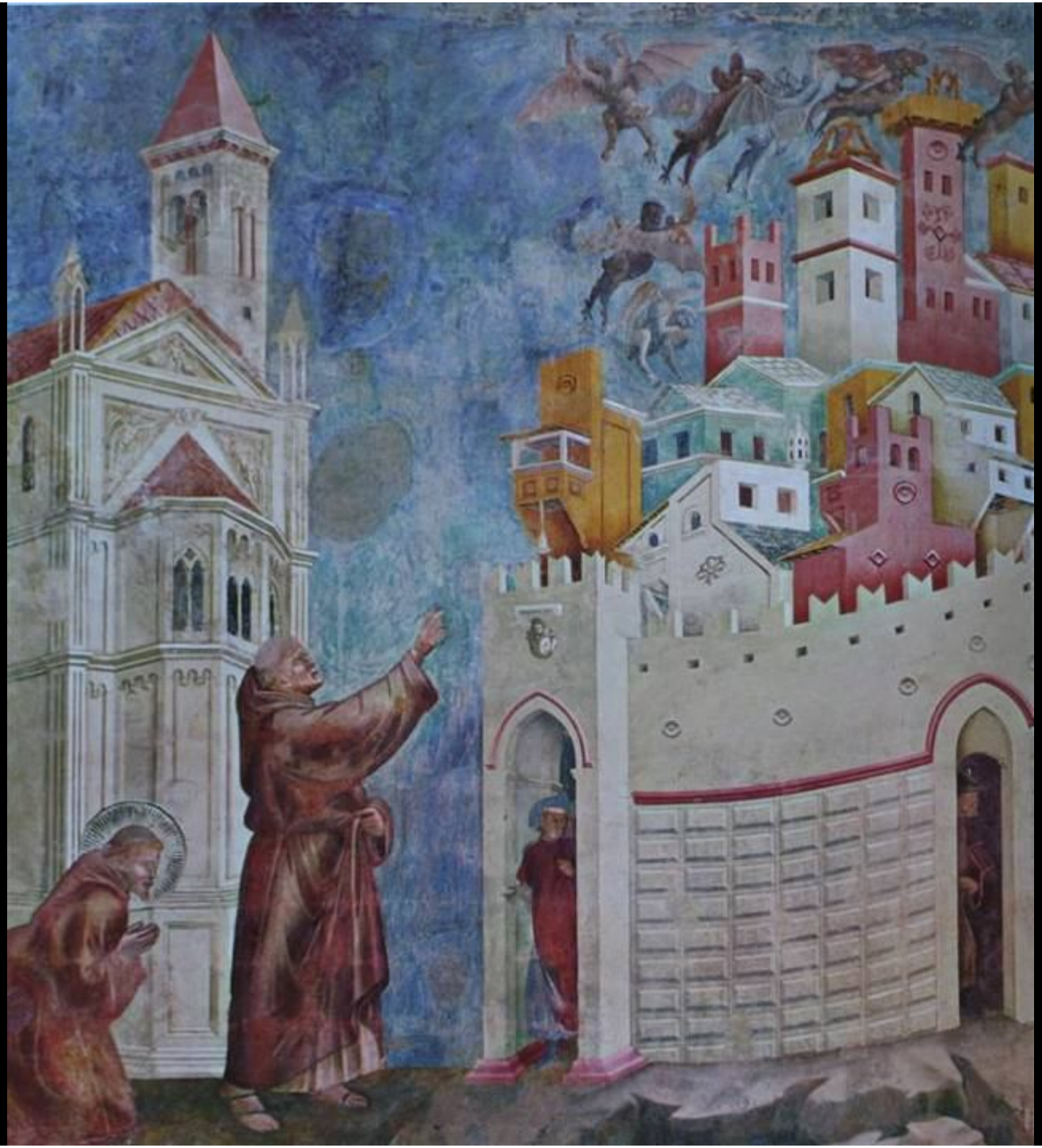
Giotto – Crucifijo - Capilla de los Scrovegni. Padua

Giotto – Crucifijo (detalle)
Capilla de los Scrovegni.
Padua

Giotto
San Esteban
Florencia, Museo Horne

Giotto - Expulsión de los diablos de Arezzo. 1297-1299

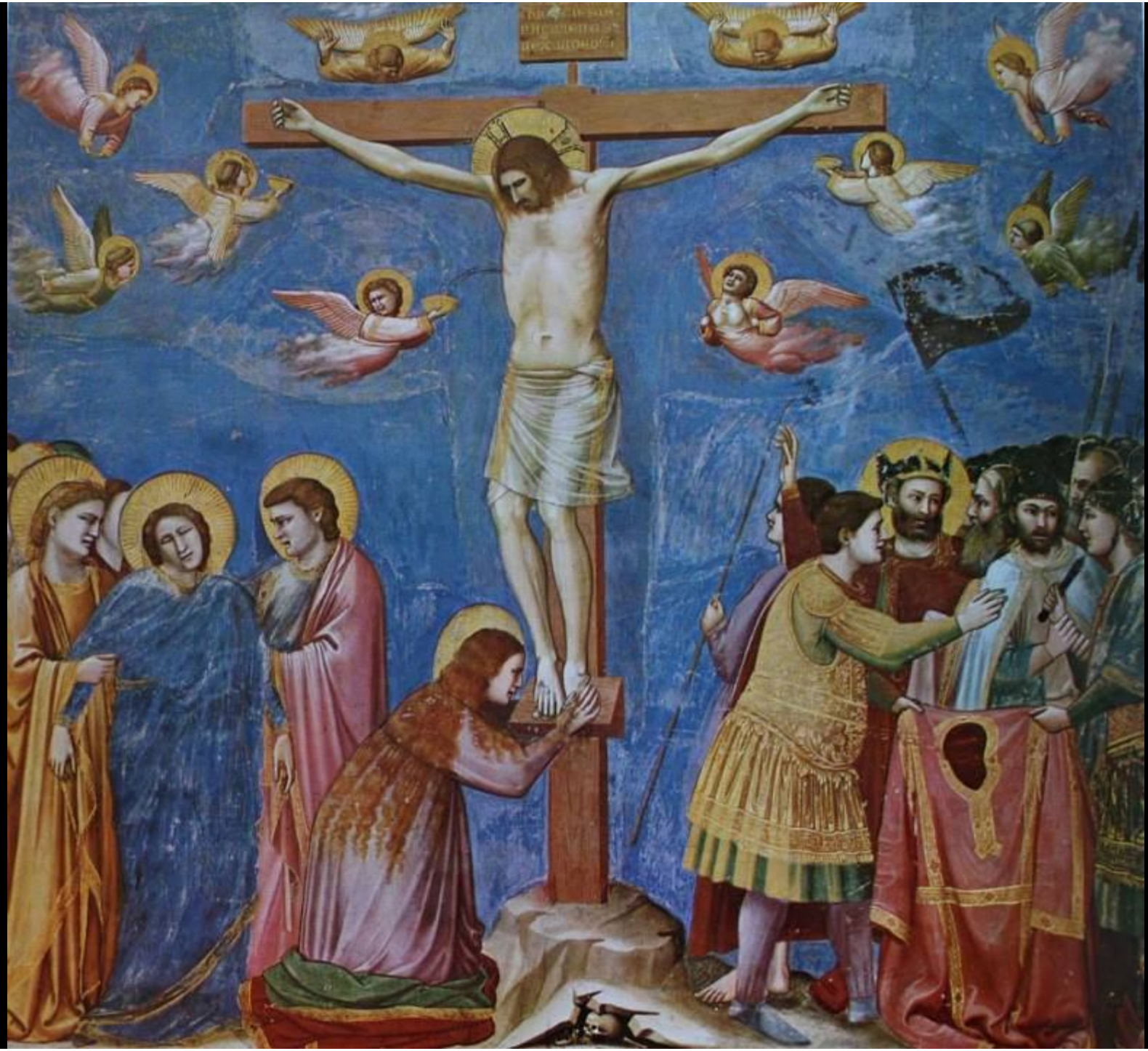
Giotto - Expulsión de los diablos de Arezzo (detalle) 1297-1299

Giotto
Homenaje a un hombre sencillo.
Iglesia Superior de San Francisco.
Asis . 1300

Giotto – El beso de Judas. Capilla de los Scrovegni. 1305-1306

Giotto - La crucifixión - Capilla de los Scrovegni. Padua. 1304-1306

Giotto - La crucifixión (detalle) - Capilla de los Scrovegni. Padua. 1304-1306

Giotto - El llanto ante Cristo muerto. 1304-1306

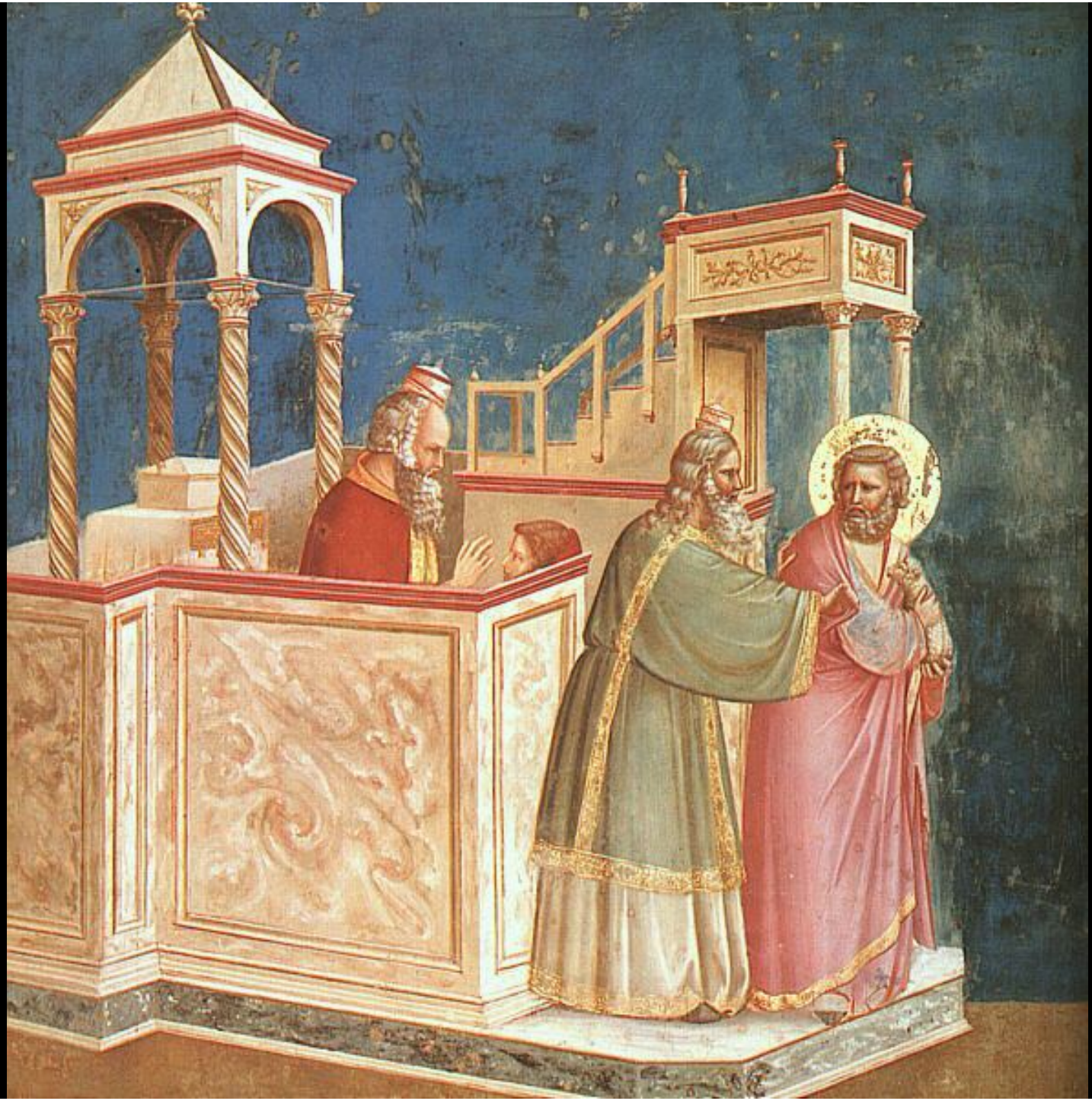
Giotto - El llanto ante Cristo muerto. (detalle ángeles) 1304-1306

Giotto - La Huida a Egipto. Padua, Capilla de los Scrovegni. 1304-1306

Giotto - La Presentación de María en el templo. Padua, Capilla de los Scrovegni. 1304-1306

Giotto - Joaquín es expulsado del Templo , primera escena del ciclo narrativo de la Capilla de los Scrovegni. 1304-1306

Giotto - La matanza de los inocentes, Capilla de los Scrovegni. 1304-1306

Fachada de la Capilla de los Scrovegni . Padua. (Norte de Italia). Fue fundada por Enrico Scrovegni en 1303

Altar de la Capilla de los Scrovegni . Padua. Italia

Entrada de la Capilla de los Scrovegni . Padua. Italia

Simone Martini
1284-1344

- Discípulo de Duccio. (Duccio di Buoninsegna, Se le considera como uno de los más influyentes en la formación del estilo gótico internacional)

- Fue uno de los pintores más destacados del *Trecento Italiano.*

- Una de las características principales de su obra son las líneas ininterrumpidas, los gestos delicados de sus figuras y su cualidad como artesano lo revelan como el artista definitivo del gótico italiano y como exponente temprano del gótico internacional.

- Sus figuras tienen una extraordinaria fluidez física. Vibran y recorren la escena de una forma sorprendentemente bella.

Simone Martini
La Maestá
Palazzo Pubblico Siena

Simone Martini
Políptico de Pisa (detalle)
Museo Nacional de San Mateo

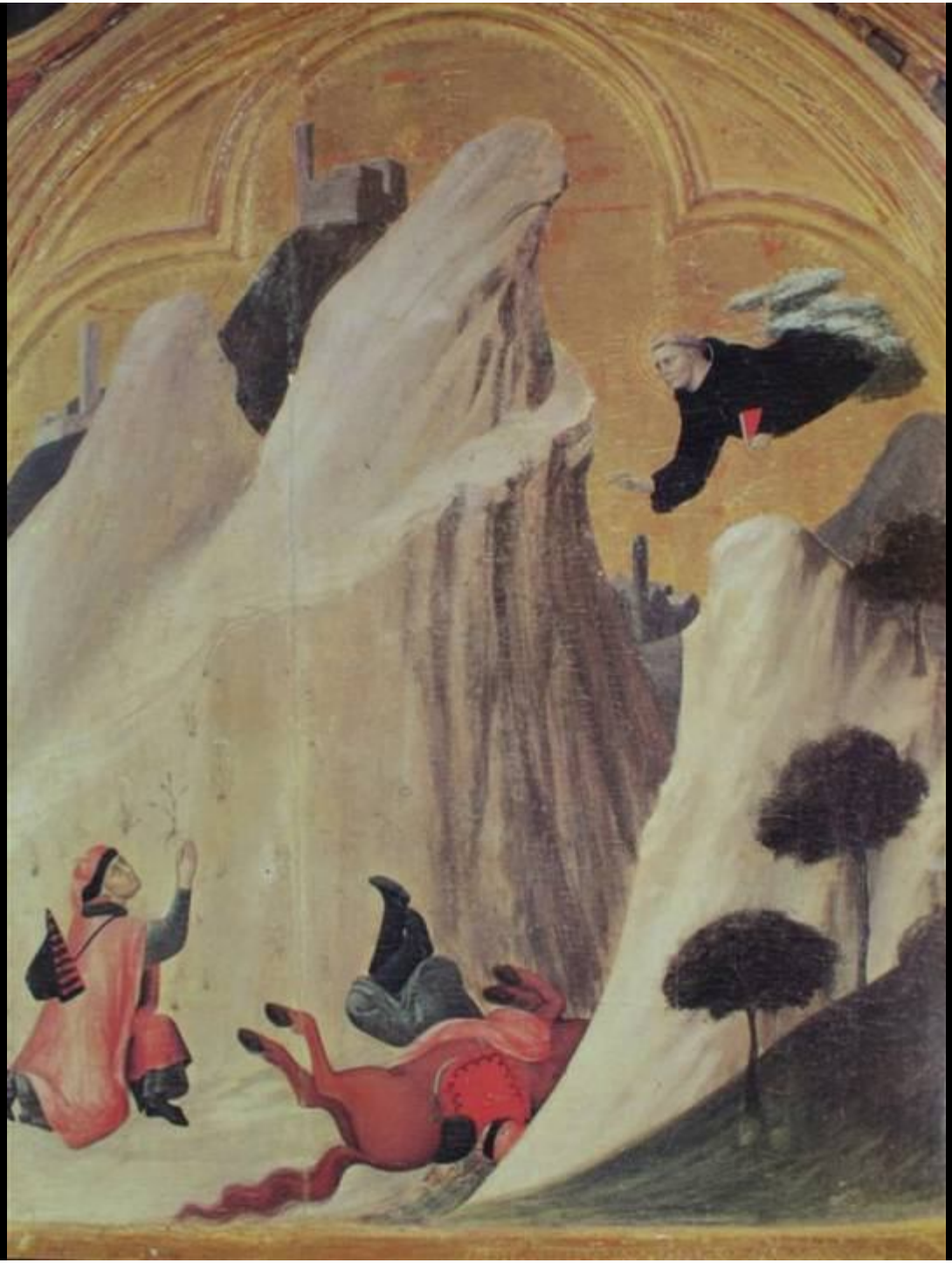

Simone Martini
El niño herido por el lobo
Siena, Iglesia de San Agustín

…one Martini
…niño caído del
…cón - Siena,
…esia de San
…ustín.

Simone Martini
El caballero caído en un barranco
Siena, Iglesia de San Agustín

Simone Martini
El niño caído de la cuna
Siena, Iglesia de San Agustín

Simone Martini. El ángel y la Anunciación .1333

Simone Martini
Virgen con el niño
Roma – Palazzo Berberini

Simone Martini . Políptico de Pisa. Museo Nacional de San Mateo

El Renacimiento Italiano

Miguel Ángel Bounaroti. La creación del hombre. Capilla Sixtina. 1511

Aspectos Principales - Contexto

- Surge en el centro y norte de Italia a mediados del Siglo XIII
- A diferencia de la Edad Media, el Renacimiento ubica al hombre como centro del universo capaz de modificar su entorno.
- El eje principal es el hombre y no Dios.
- A nivel socio-económico, cambio del sistema feudal al capitalismo (jefe-empleado).
- Aparece la Burguesía como clase social.
- El espíritu Griego renace.
- Se ubica la razón científica como base de su filosofía.
- Concepción cíclica de la historia: PROGRESO-APOGEO-DECADENCIA.
- Pasaje del pensamiento religioso al racional.
- Revolución Industrial. Cambios en el modo de trabajo.

- 1337. Comienza la GUERRA DE LOS CIEN AÑOS entre Inglaterra y Francia.
- 1348-1351. Gran epidemia de la ¨PESTE NEGRA¨ en toda Europa.
- 1431. Santa Juana de Arco es ajusticiada en la hoguera en Ruán.
- 1434. Cosimo de´Medici (conocido como el Padre de la Patria) se autoproclama jefe de facto del gobierno de Florencia. Fue mecenas (apoyo financiero) entre otros de Fra Angelico y Donatello..
- 1453. Fin del IMPERIO ROMANO DE ORIENTE. Los Turcos conquistan Constantinopla y la convierten en la capital del Imperio Otomano con el nombre de Estambul. La historiografía considera este fecha como el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna.
- Fin de LA GUERRA DE LOS CIEN AÑOS. Inglaterra abandona sus pretensiones los territorios franceses.
- 1492. CONQUISTA DE GRANADA por los Reyes Católicos. Fin del dominio musulmán en España.
- DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA por Cristóbal Colón.

Influencias en el Arte

- A diferencia de la Edad Media, la pintura presenta mayor realismo.
- Paleta de colores más amplia y variada.
- Incremento de la representación de temas paganos.
- Uso de la perspectiva y la luz (cambio de dimensiones).
- Representación de la naturaleza.

Masaccio (Tommaso di ser Giovanni di Mone Cassai) 1401-1428

- Importante pintor italiano de corta vida. Murió a los 27 años.
- Su nombre es un apodo que significa algo así como ¨grandulón¨, por la grandeza de su genio.
- El es el verdadero heredero de la profundidad humana y artística de Giotto.

Autorretrato

Masaccio
La Virgen y el Niño
1426. Una de sus primeras obras

Altar de la Capilla Brancacci

Masaccio. Frescos de la Capilla Brancacci.1424

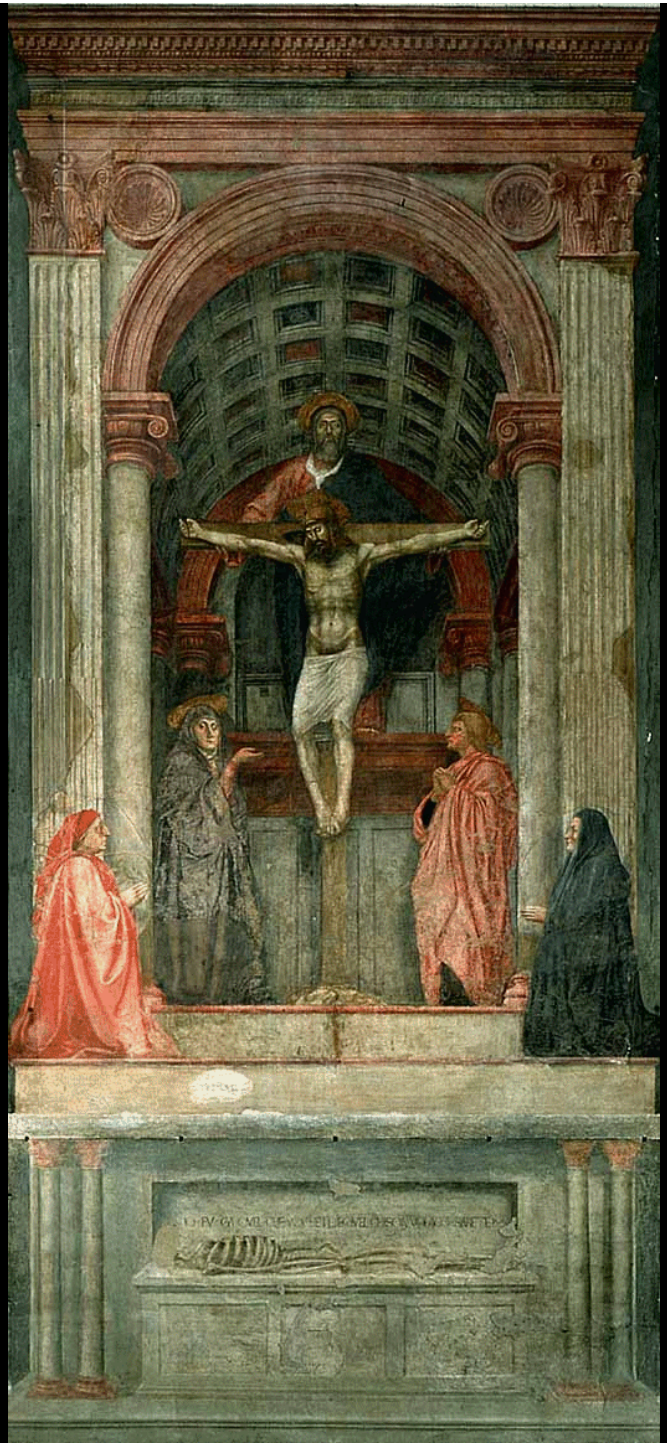
Masaccio. Frescos de la Capilla Brancacci.1424

Masaccio
Adán y Eva expulsados del Paraíso
1427

Masccio . El Tributo

Masaccio. La Trinidad. Iglesia de Santa María Novella 1425

Sandro Botticelli (Alessandro di Moriano Filipepi) 1445- 1510

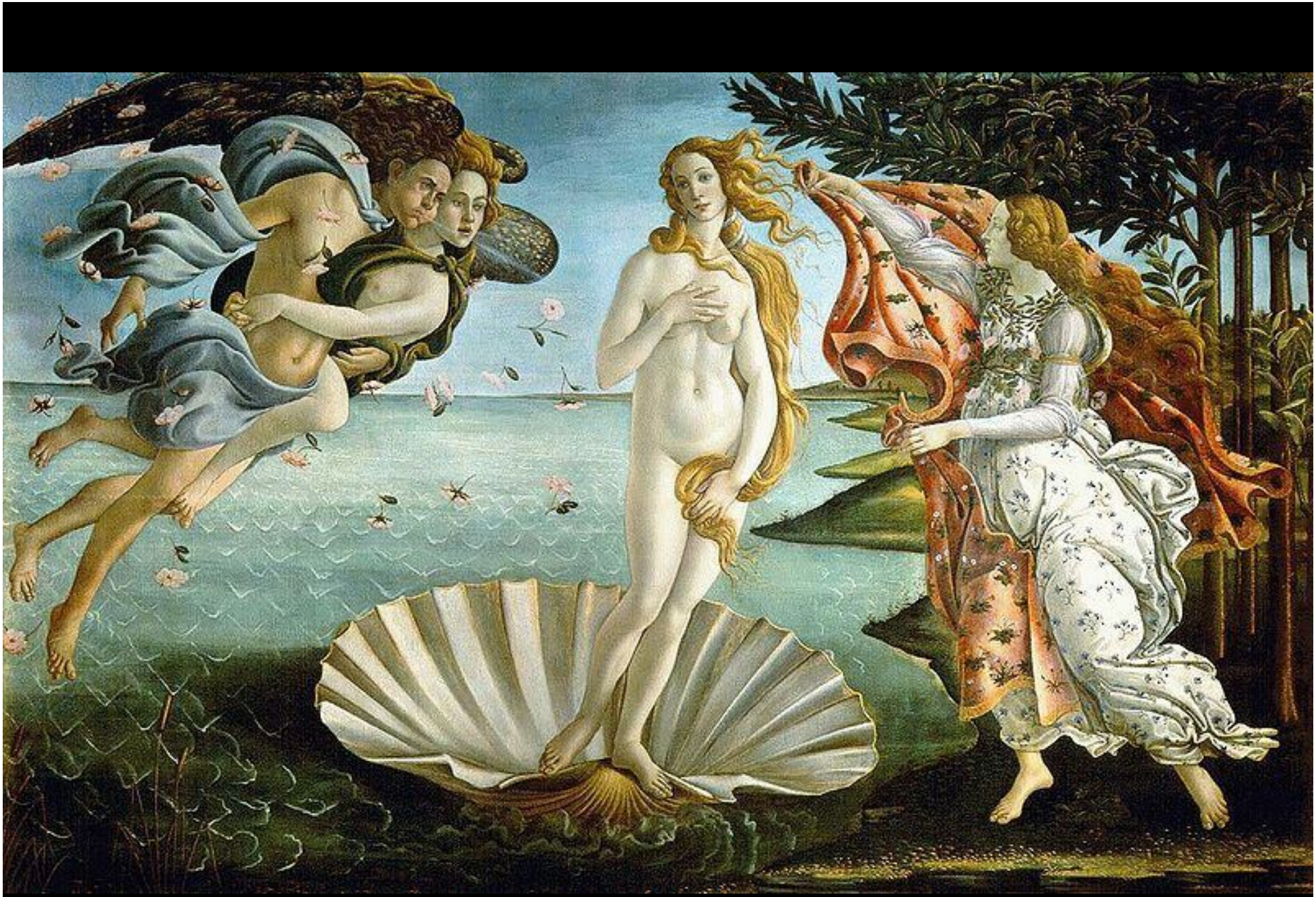
- Después de Masaccio, Botticelli aparece como el siguiente gran pintor de Florencia.
- Botticelli parece casi obsesionado con la idea de plasmar el tacto y el movimiento.
- Desde su obra empieza a aparecer representada la naturaleza.
- Fue alumno de Fra Filippo Lippi.

Autorretrato

Sandro Botticelli, La Primavera 1482. Alegoría de la vida, el amor, la belleza.

Sandro Botticelli, El Nacimiento de Venus. 1485-1486

Sandro Botticelli, detalle rostro de Venus

Leonardo Da Vinci (Leonardo di ser Piero da Vinci) 1452- 1519

- Artista, científico, ingeniero, inventor, anato mista, escultor, arquitecto, urbanista, botánico, músico, poeta, filósofo y escritor.

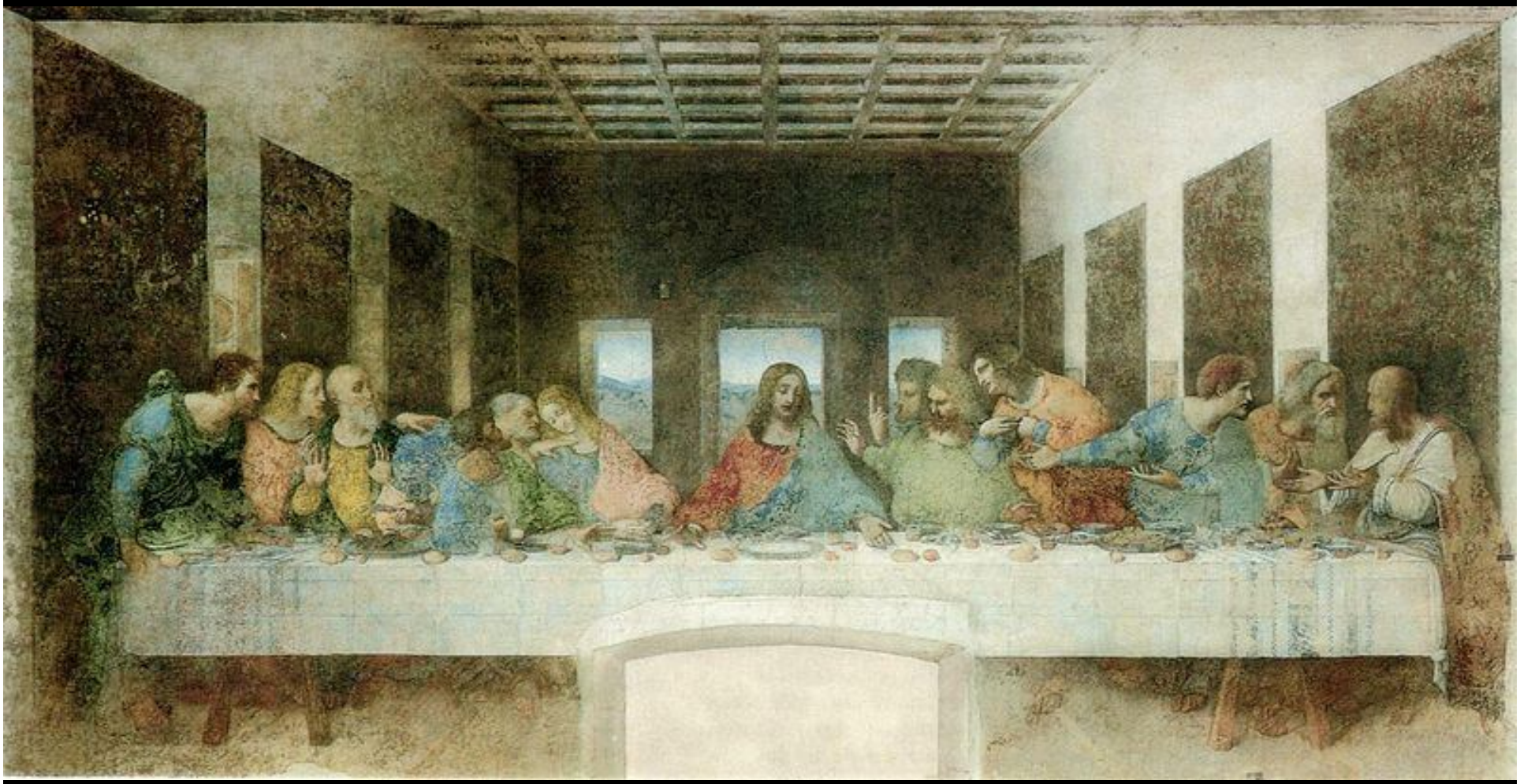
- ¨ El fin del artista es específicamente la búsqueda de la belleza. Esta belleza no se limita a la representación de las cosas visibles ¨.

- Según Leonardo, el movimiento se asegura por la fusión de las figuras y el espacio en una visión única. El sfumato es la fusión entre las personas con la naturaleza

- Siente la necesidad de distinguir en las artes a la pintura, la escultura y la arquitectura por su técnica propia, que la define como intelectual más que manual.

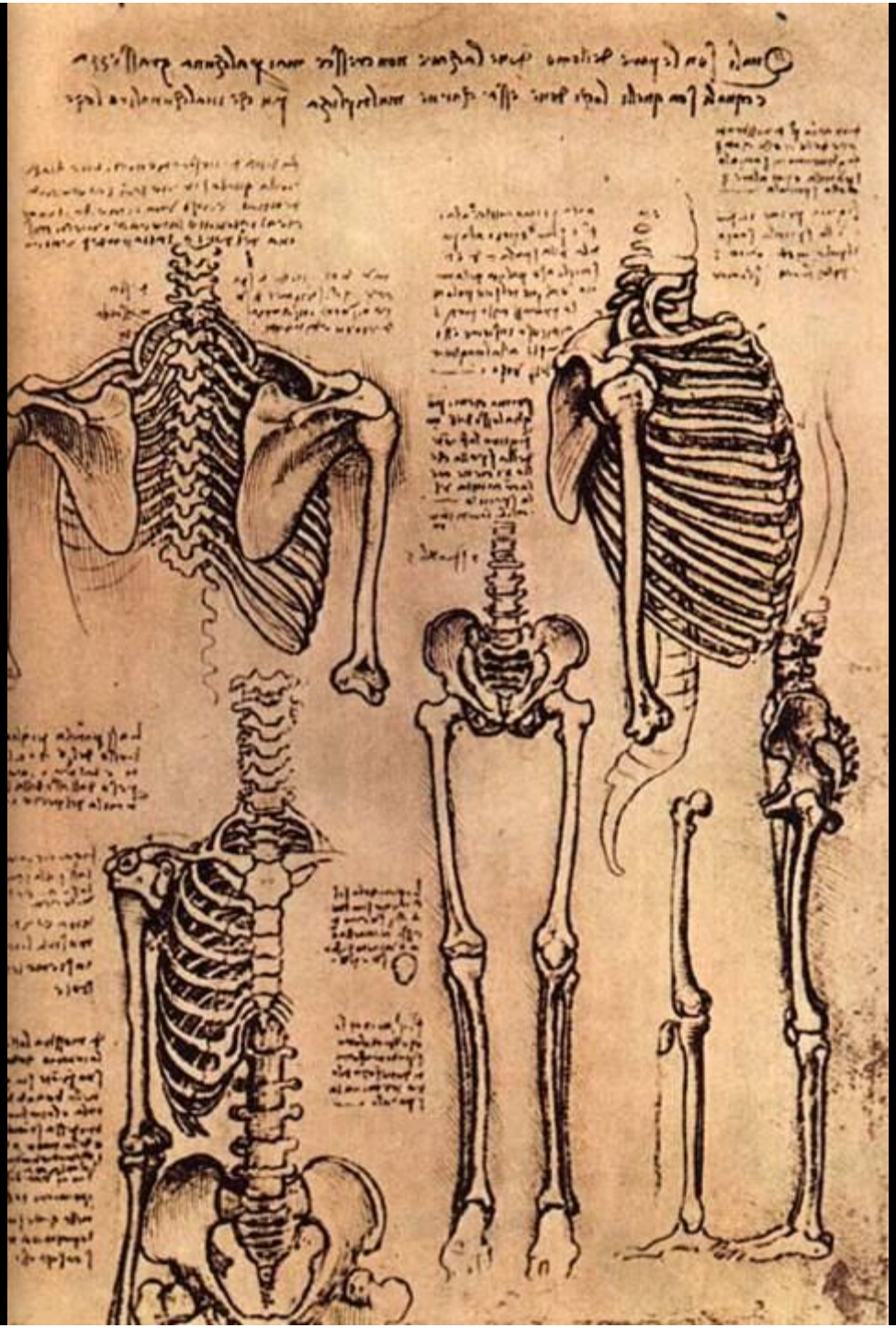
Autorretrato

Leonardo da Vinci , Laúltima cena (1495-1498)

Leonardo Da Vinci – Estudio del hombre

Leonardo Da Vinvi, estudio del cuerpo humano

Leonardo da Vinci. *La Virgen, el Niño Jesús y santa Ana*

Leonardo da Vinci, La Enunciación. 1473-1475

Leonardo da Vinci, Dama con Ermine

Leonardo da Vinci, La Mona Lisa. Museo del Louvre. Paris

Miguel Ángel Bounarroti (Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni) 1475- 1564

- Escultor, arquitecto y pintor Italiano.
- Considerado uno de los escultores más grandes de la historia.
- A diferencia de otros grandes artistas de la época, Miguel Ángel rehúsa de colaboradores, pinta solo sus inmensos frescos y ataca el bloque de mármol con la fuerza de su cincel.
- Miguel Ángel decía : ¨la escultura a diferencia de la pintura, es un arte que se ejercita quitando, es decir por destrucción física de la materia, de tal modo que la imagen crece tanto más cuanto más desaparece¨
- Para Miguel Ángel el arte es una lucha tenaz, es un compromiso moral. La idea se alcanza a través del drama moral de la existencia.

Autorretrato

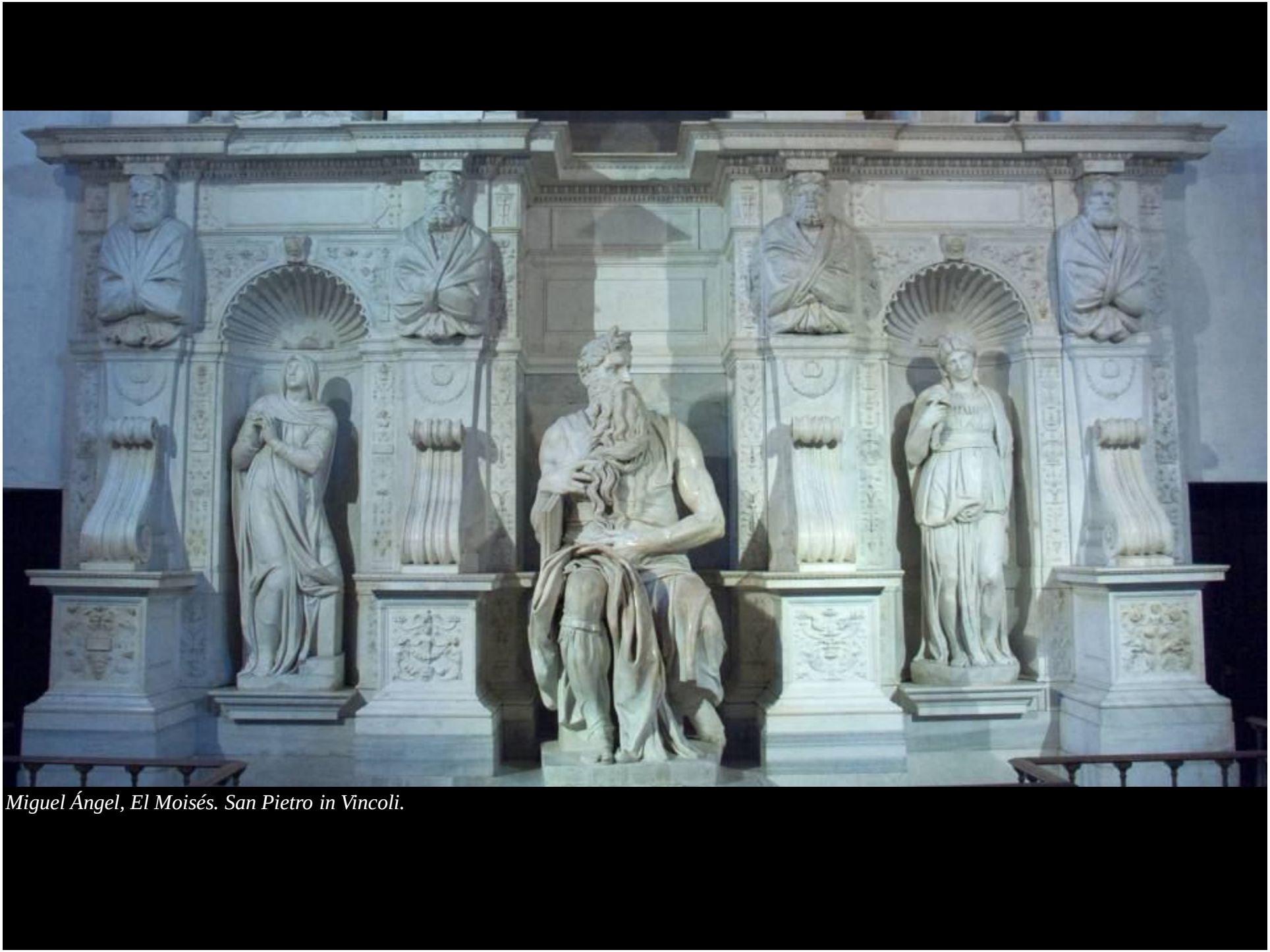
Miguel Ángel, La Pieda. Basílica de San Pedro. Ciudad del Vaticano. 1496

Miguel Ángel
La Pieda. (detalle)Basílica de San Pedro. Ciudad del Vaticano. 1496

Miguel Ángel
La Pieda.
(detalle)Basílica de San Pedro. Ciudad del Vaticano. 1496

Miguel Ángel, El Moisés. San Pietro in Vincoli.

Miguel Ángel, Cúpula de la Basílica de San Pedro. Ciudad del Vaticano

Miguel Ángel, El David. La Academia, Florencia. 1501-1504

Miguel Ángel, El David (detalle). La Academia, Florencia.
1501-1504

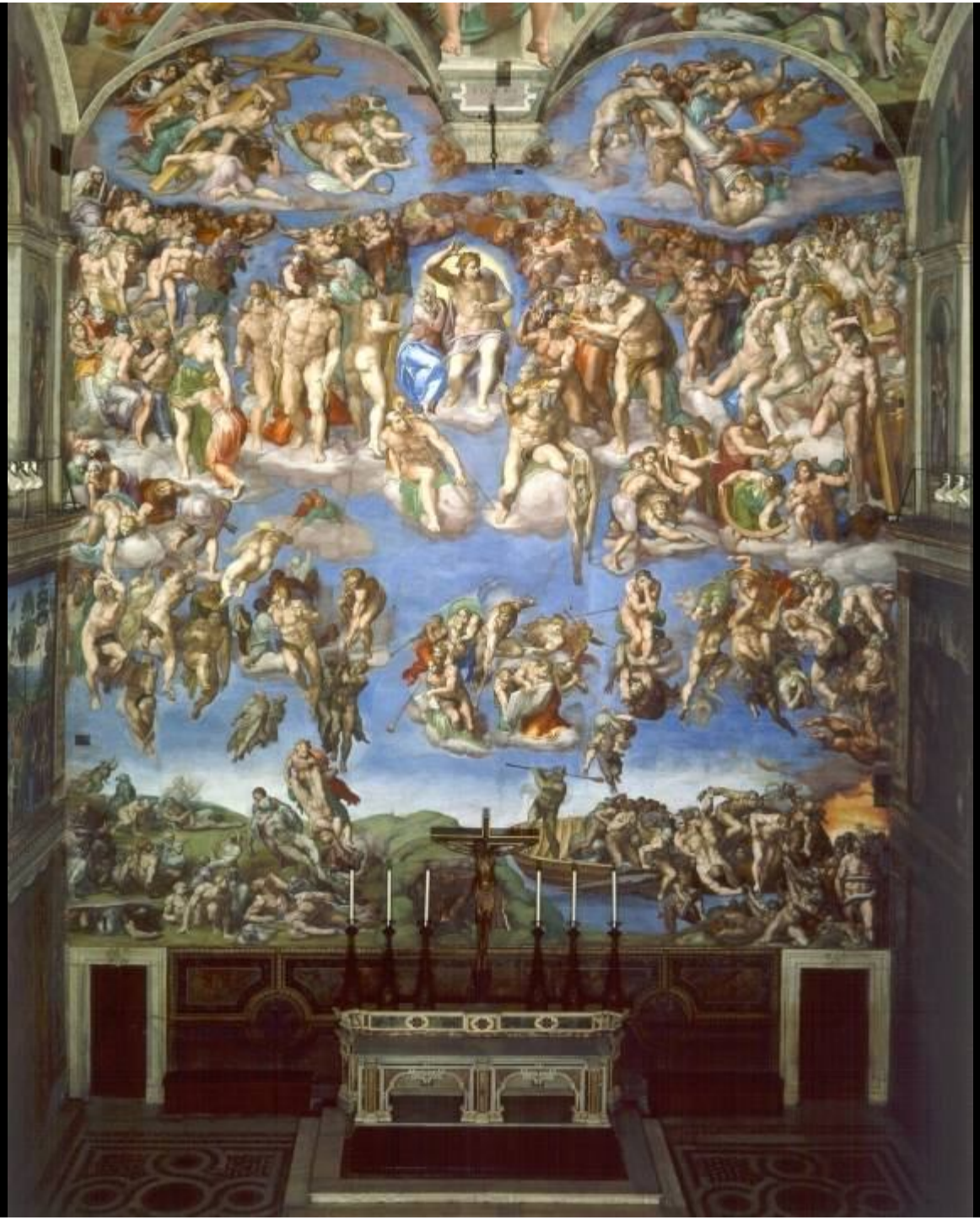
Miguel Ángel, El David (detalle). La Academia, Florencia.
1501-1504

Miguel Ángel, El David (detalle). La Academia, Florencia. 1501-1504

Miguel Ángel, Bóveda de la. Capilla Sixtina. Ciudad del Vaticano.

Miguel Ángel, El Juicio Final. Capilla Sixtina. Ciudad del Vaticano.

Links

- **Capilla Sixtina**
  www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
  (dejen cargar bien la pág. porque tarda un toque, ah! tiene música estilo Victoriano).

- **Las Mujeres del Arte**
  www.artgallery.lu/digitalart/women_in_art.html

Bibliografía

- Wendy Beckett , Historia de la pintura. Guía esencial para conocer la historia del arte occidental. Editorial La Isla, 1995.
- Editorial Phaidon, Michelangelo,dipinti, scultore, architettura. 2004.
- Gran Biblioteca Sarpe, Los genios de la pintura nro. 37. Simone Martini. 1979.
- Editorial Origen, Maestros de la pintura. La obra completa de Giotto. 1267-1337.
- Papeles sobre el Arte del Renacimiento 1,2 y 3. Asociación amigos del Museo de Bellas Artes, 2002.

Muchas gracias por su atención!

Contacto: dukeduek@gmail.com

FIN