

Unidad 23

- Arquitectura del Renacimiento en Italia

23.1 Arte y sociedad

23.2 Características artísticas

23.3 Florencia

Arquitectura del Renacimiento en Italia

1). Arte y sociedad. De todas las ciudades italianas fue Florencia la que sobresalió tanto por la protección oficial como por la calidad de sus artistas. En Florencia predominaron tres corrientes: el humanismo, inspirado en el mundo clásico; el naturalismo, que deriva de la ciencia de estados; y el individualismo más completo. El humanismo tenía sus raíces en la doctrina franciscana y el naturalismo nació del último periodo ojival, como resultado de la propia doctrina del santo de Asís.

La palabra Renacimiento indica volver a nacer, o sea volver a valorar lo que había sido el mundo clásico, pero muchas de estas ideas lo que hicieron fue madurar, ya que no hay que olvidar que había habido un prerrrenacimiento dantesco.

Italia inició el *Renacimiento* no sólo por la llegada de los intelectuales de Bizancio, sino porque todo su suelo era un testimonio vivo de ruinas clásicas; desde el siglo XIII algunos artistas ya se habían inspirado en el arte imperial, aunque el triunfo y el perfeccionismo se conseguirán en el siglo XVI. Se ha atacado al Renacimiento por anticristiano, debido, quizás, a la Academia que fundó Lorenzo el Magnífico en Florencia y que conocemos con el nombre de neoplatónica, pero este neoplatonismo no fue anticristiano, sino antiescolástico y, así, el gran humanista Ficino comparaba a Moisés con Platón al comentar el libro *La República*.

Por otra parte, lo que sí existió en Florencia fue el anticlericalismo, pero esta actitud fue general en toda Europa.

Lorenzo eligió a su hijo Juan para cardenal de la Iglesia, no por motivos religiosos, sino políticos, y el paganismo del que ha sido acusado el gran mecenas es más producto de la crítica posterior que de su época.

El naturalismo derivó, como indicábamos, del propio San Francisco y de la escultura gótica, aunque en el siglo XV ya no tuvo un valor de espectador, sino de ciencia.

Leonardo decía que la base del ser humano era el ojo, pero como símbolo de observación empírica, de aquí el estudio del cuerpo, la investigación de las ciencias exactas y los nuevos conceptos del universo y del espacio. La ciencia y el arte se hermanaron: los arquitectos fueron matemáticos, los escultores estudiaron el cuerpo humano y los pintores el espacio geométrico.

La política penetró juntamente con la sociología y la economía en el concepto de la historia; y así, *El Príncipe* de Maquiavelo dio un nuevo concepto de la conducta humana según el medio en que el hombre vive.

El libro que más influyó en todo este movimiento artístico fue el de *Vitruvio* que originó otras obras literarias del mismo fondo. Todos los escultores y pintores tuvieron aspectos naturalistas, pues incluso un místico como el beato Angélico le da importancia original a la botánica. El hombre medieval

se había concretado al espacio geográfico romano, pero los viajes de portugueses y españoles abrieron un nuevo campo sobre la idea del mundo y sus posibilidades.

Finalmente, el individualismo artístico que se había iniciado con los pintores flamencos cobró importancia suprema en el siglo xv; los mecenas que no eran verdaderos modelos de la democracia quisieron perpetuar su memoria protegiendo el arte y el retrato ya escultórico o pictórico que quedó como un símbolo de su individualidad y deseo de inmortalidad. El concepto nuevo del hombre como centro del universo lo vemos reflejado en la arquitectura; en la catedral gótica el individuo dirige la mirada hacia la bóveda que lo transporta al más allá; en cambio, en el Renacimiento, cuando el hombre observa la cúpula se siente como en el centro de esa construcción, de la cual él mismo llega a formar parte. Otro aspecto humano de esta pléyade de artistas es el tema del modelo: no fueron los personajes retratados figuras sacadas de la imaginación, sino de la realidad; la categoría del personaje o el precio pagado nos indica el lugar en que éste se halla situado en la obra. Por último, se aprecia un contraste entre la personalidad del artista gótico y la del renacentista; el primero hizo su obra para la gloria de Dios; el segundo fue un culto a la personalidad; de aquí la pretensión del perfeccionismo y, además, pretendió ser el *hombre universal*, no sólo como artesano que dominara las técnicas, sino como hombre culto e intelectual. Estos clásicos son llamados así con justo derecho porque supieron concertar en forma sublime el equilibrio entre la forma y el fondo de la obra de arte.

2). **Características artísticas.** En el Renacimiento se usaron diferentes tipos de aparejo, pero los más frecuentes fueron los muros de ladrillo con revestimientos de placas de mármol o sillares de cantera. Se volvieron a emplear como soportes los órdenes arquitectónicos clásicos; las bóvedas fueron de cañón o de arista; las cúpulas con pechinas o con trompas; las arcadas de medio punto o peraltadas y, en general, la decoración tuvo una mayor importancia que lo constructivo. De todos los órdenes el corintio y el compuesto fueron los más comunes, aunque también fue frecuente la superposición de órdenes. Otro elemento renacentista fue el reemplazo insistente del pilar por la columna. De la Roma clásica se usó con gran frecuencia la pilastra que aparece montada sobre un estilóbato o podio. (Fig. 25.1.)

La arquitectura del Renacimiento tendió hacia lo monumental y lo colosal (Fig. 25.2); este último aspecto consiste en que un orden

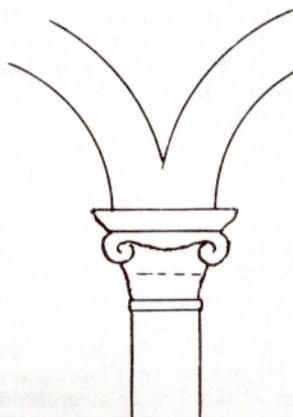
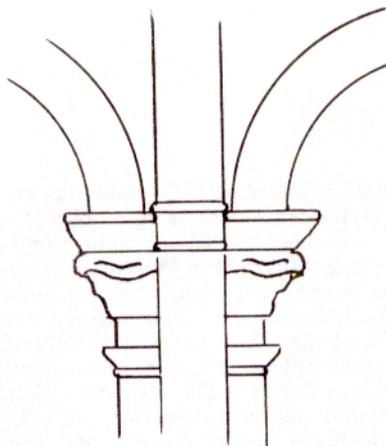
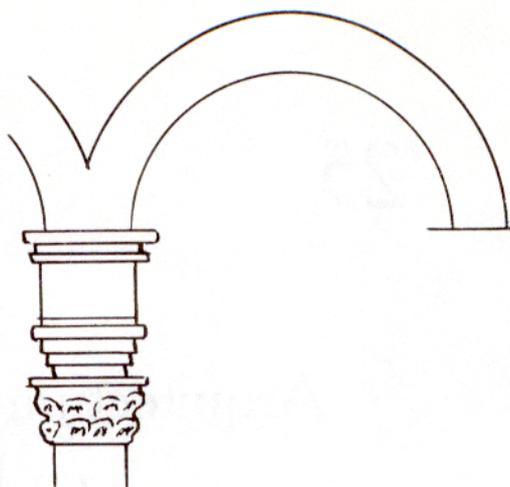

Fig. 25-1

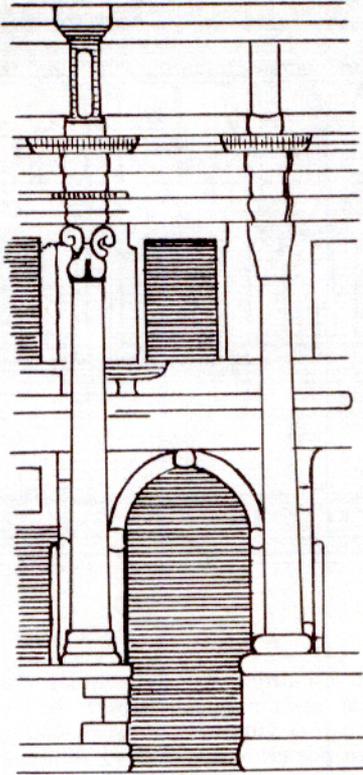

Fig. 25-2

exclusivamente predomina en el edificio. La cornisa rematará la construcción aunque a veces encima de ésta aparece otro piso que recibe el nombre de ático (Fig. 25.3). Los frontones quedarán reservados casi en exclusivo para las iglesias y las ventanas o vanos toman forma adintelada con frontón o forma circular con un arco pétreo de dovelas decorativas. (Fig. 25.4.)

También este vano circular doble con columnilla parteluz nos recuerda a los antiguos ajimeces. En la arquitectura religiosa se impone la planta basilical de cruz latina, con tres naves y crucero, para que en el transepto se corone la cúpula que con frecuencia es doble, o sea, una sobre otra y con aberturas circulares u ojos para la iluminación, aunque ésta será alimentada por la linterna.

Las fachadas de las iglesias renacentistas sobresalen desde el exterior por los frontones, pues cada nave tiene su correspondiente frontón, que en Italia se decora con el mármol policromado. Creación importante del Renacimiento es el palacio. (Fig. 25.5.) Al principio sigue la tradición medieval con muros coronados por almenas y torres o atalaya,

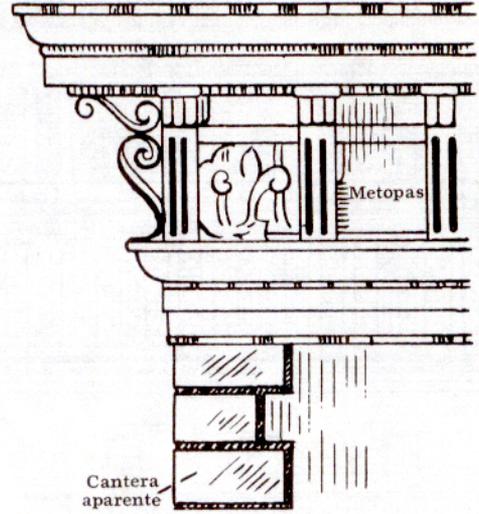

Fig. 25-3

pero posteriormente son edificios rectangulares en cuyo interior domina el patio, con pórticos de columnas o pilares donde el patio inferior corresponde al superior. Las fachadas del palacio denotan gran severidad y la única decoración que se usa es la del almohadillado. Los diferentes cuerpos se dividen por cornisas y los vanos están colocados simétricamente. (Fig. 25.6.)

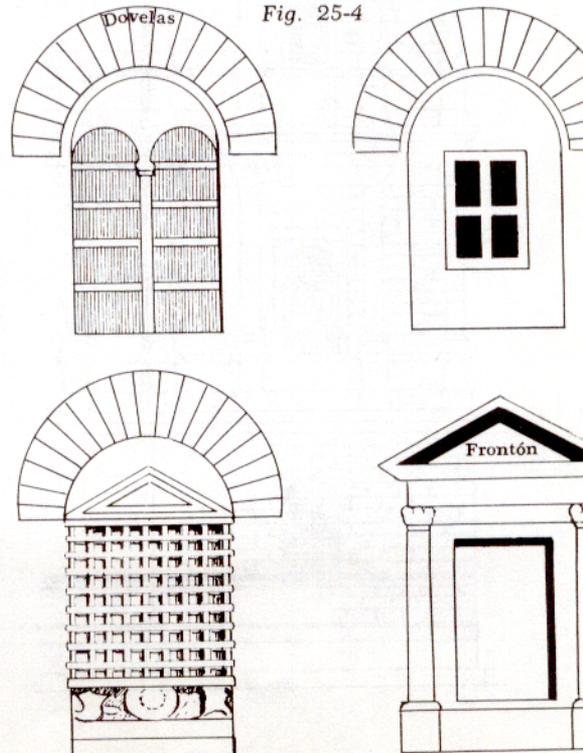

Fig. 25-4

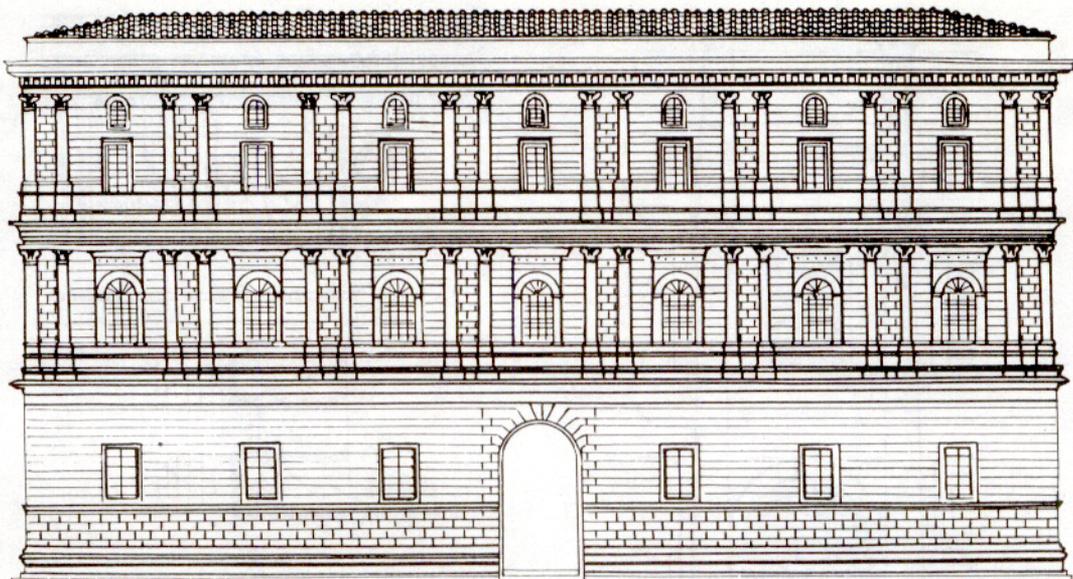
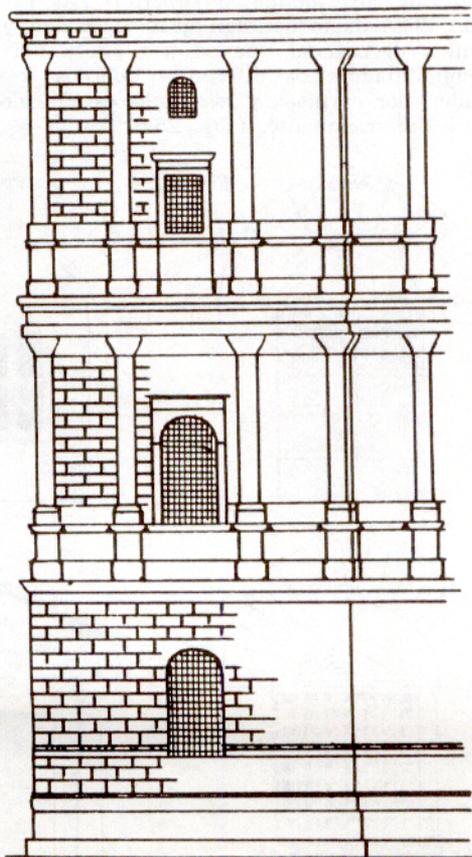

Fig. 25-5

Fig. 25-6

En la escultura del Renacimiento se pretendió al principio las formas bellas, más que la expresividad; la mayoría serán relieves, pero posteriormente se va imponiendo la escultura de bulto redondo. Cada escuela tomará características propias, así en Florencia habrá verdadera obsesión por imprimir la nobleza del personaje, las manos tienden a ser expresivas por la relevante anatomía, el cuello largo y la frente alta; también en esta escuela florentina el realismo y el individualismo serán notas características.

La escultura renacentista fue realizada para que el espectador se concentrara en un punto determinado a través del cual la analizara; en cambio, la escultura del manierismo, período artístico que sucedió al Renacimiento, ha de ser observada siguiendo la línea de conjunto; esta línea es la helicoidal, o sea, como si lo analizado fuera una columna salomónica; por otra parte, la escultura barroca fue creada para contemplar no la línea ni el punto, sino la expresividad.

La pintura renacentista comienza, como decíamos, dentro de un convencionalismo cerrado teniendo influencia bizantina; los fondos serán dorados y las actitudes rígidas; pero posteriormente decíamos que la naturaleza se introduce, y en pleno Renacimiento la arquitectura y la escultura serán motivos decorativos para el pintor.

Italia dará grandes escuelas pictóricas, al igual que en las otras artes, como Florencia en la cual se distinguirán el dibujo y la composición. La escuela romana se distin-

guirá; por la belleza de la forma y la tranquilidad espiritual; en Venecia, el color y la luz; y en Padua, el claroscuro.

En esta pintura tendrá también gran importancia el sentido decorativo, y el descubrimiento de ruinas arqueológicas hace que los renacentistas usen decoraciones clásicas como follajes y grutescos.

El Renacimiento creará artes menores de primera magnitud, así la metalurgia cobra verdadero esplendor con las armaduras de desfiles, la numismática, la herrería e incluso los trípticos y polípticos realizados en metales y piedras preciosas.

La cerámica crea verdaderas escuelas italianas como la de Urbino, donde sobresale la decoración de grutescos y arabescos con temas mitológicos.

En Castel los objetos romanos de camafeos, trofeos y grisallas toman formas de animales fantásticos; habría que mencionar también las escuelas de Pesaro y Gubbio. Por último mencionemos el mueble renacentista que adquirió las más diversas técnicas como las del ennielado, incrustación del mosaico, la marquetería y la decoración pictórica. También cobra importancia la cristalería y las fábricas venecianas de Murano adquirieron el mercado mundial. El mosaico se distinguirá en Florencia, Venecia, Roma y Sicilia y los talleres de Ferrara, Florencia y Roma competirán con los talleres flamencos en el arte de la tapicería.

ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO EN FLORENCIA

3). **Florencia.** *Felipe Brunelleschi.* Primer gran arquitecto florentino que nació en 1377 y murió en 1446. Al principio tiene elementos en su arquitectura propios de la Edad Media, pero después se inspiró en los edificios romanos; su fama se extendió cuando levantó la cúpula de Santa María de las Flores (en su ciudad natal); posiblemente llevó a cabo esta obra influido por la visita que hizo a la Ciudad Eterna con Donatello y admiró el panteón de Agripa.

La cúpula de Santa Ma. de las Flores pudo realizarla gracias a un concurso que ganó en 1418, aunque la linterna fue terminada por sus sucesores según la maqueta que dejó el arquitecto.

Sobre el crucero octagonal levantó Brunelleschi un tambor perforado en sus 8 caras y sobre éste apoyó las 3 conchas de piedra, encajadas la una en la otra, y unidas por tirantes formaron la cúpula.

Esta audacia ya se había intentado en el medioevo en el bautisterio de Pisa, pero no en tales dimensiones.

Años más tarde Brunelleschi realizaba el pórtico del Hospital de los Inocentes donde en forma armoniosa combina el arco de medio punto con la columna romana. Importantes obras suyas serán también la Sacristía de San Lorenzo y la capilla Pazzi en Santa Cruz. En estos edificios la línea recta de la pilastra, el estilóbato, el entablamento crean una composición rígida que contrasta con la cúpula. En la ciudad del Arno levantó Brunelleschi iglesias tan magníficas como San Lorenzo y el Santo Espíritu. La primera es de cruz latina, con tres naves arcadas de medio punto, columnas clásicas y el techo de la nave central cubierto de casetones. En el Santo Espíritu el arquitecto es un fiel seguidor de Pitágoras y la armonía es completa, debido a la exactitud del número; importante, dentro de su arquitectura religiosa, es la capilla de los Pazzi. También será el creador del palacio renacentista, entre ellos el de los Pitti y el del partido Güelfo.

La aportación de este artista al arte moderno es el uso ecléctico y refinado de las formas romanas y el valor espacial que le dio a la arquitectura; por ello en Brunelleschi el número y el ritmo son la base de su genio.

4). **Michelozzo Michelozzi (1396-1472).** En este gran arquitecto ya no hay elementos medievales, y así, cuando hizo el pórtico de San Agustín de Montepulciano, usó las pilastras corintias como elemento clásico. Su obra primera está en Florencia y es la iglesia del convento de San Marcos, edificio de una sola nave, con techo plano y ábside poligonal. En el claustro empleó el orden jónico, y la biblioteca la dividió en 3 naves de esbeltas columnas. Su obra civil más importante es el palacio *Medicci-Riccardi* que fue un encargo del duque Cosme. En la fachada del edificio se encuentra el arco de medio punto y en los espacios de los arcos de las ventanas esculpirá medallones que tendrán vital importancia en el arte posterior.

Cúpula de Santa María de las Flores, Florencia

Fachada principal del palacio Pitti de Florencia

Este arquitecto estuvo dominado por la ornamentación, por lo que en sus edificios abundan los frisos, las guirnaldas, los putti o querubines como en la Villa Campestre; es digna de mencionarse la de Cafaggiolo, próxima de Florencia, donde en el arco de entrada, como en el palacio Medici, usó el almohadillado inspirándose en el palacio Pitti de Brunelleschi.

5). **Giuliano da Majano** (1432-1490). Fue hermano de otro gran arquitecto llamado Benedetto y con él realizó la basílica de Loreto. La fama de Majano se debe a que se convirtió en el propagador de las ideas de Brunelleschi. Realizó varias obras como el palacio Spannuchi en Siena; asimismo, la *puerta Capuana* de Nápoles y los proyectos de la catedral de Faenza; esta última obra está inspirada en San Lorenzo, pero el gran mérito de este artista es el haber roto en la arquitectura civil con todo lo medioeval, al crear el palacio Poggio Real (hoy destruido).

6). **Benedetto da Majano** (1442-1497). Hermano del anterior, como indicábamos, fue arquitecto y escultor; su obra cumbre es el palacio Strozzi (Florencia). La fachada de este edificio es modelo en su género, con pilastras

Palacio Strozzi, Florencia

y cornisa volada; también es autor del pórtico de Santa María delle Grazie en Arezzo.

7). **Giuliano da Sangallo** (1445-1516). Este florentino fue un protegido de Lorenzo el Magnífico y su fama de arqueólogo y sus continuos viajes hicieron posible la difusión del Renacimiento de Florencia. En Prato construyó la iglesia de la *Madonna delle Carceri* que tiene planta central y dominio de unidad espacial; poco después realizó en la iglesia del Espíritu Santo de Florencia, la sacristía, de planta octagonal. En cuanto a la arquitectura civil hizo el palacio de Lorenzo de Médicis en *Caiano* y poco después el precioso patio del palacio Gondi (Florencia).

Para finalizar, en 1514 fue nombrado arquitecto de San Pedro del Vaticano cuando murió Donato el Bramante.

8). **León Bautista Alberti**. Este artista ocupa un lugar muy aparte en la arquitectura del Quattrocento. Nació en Génova o en Venecia en 1404 y murió en Roma en 1472. Este hombre, además de arquitecto, fue un gran escritor, estudió humanidades en Padua y en Bolonia y aunque era un proscrito de Florencia pudo visitar la ciudad de sus padres. Fue protegido por los pontífices Eugenio IV y Pío II, y durante treinta años su vida estuvo dedicada al arte y a las humanidades. Su *Tratado de pintura* demuestra cómo los renacentistas querían superar al mundo clásico y en este libro la perspectiva lineal de Brunelleschi se difunde. Posteriormente publicó el *Libro de la arquitectura* inspirado en Vitruvio, pero influenciado por el pitagorismo, o sea que el número debe estar en función de la altura, la longitud y la anchura.

Los primeros ensayos de Alberti son el campanario de la catedral de Ferrara y posteriormente el templo de Segismundo Malatesta en Rímíni donde este príncipe quería reunir las cenizas de sus antepasados. Este edificio está inspirado en el arte clásico romano, aunque nunca lo concluyó. Años después Juan di Paolo Rucellai le encargó el palacio que lleva este nombre; la fachada será dividida por entablamentos en cada piso con pilastras dóricas y corintias. También terminó la fachada de Santa María Novella en Florencia, donde una gran franja horizontal divide a la planta baja del edificio del ático que se corona con hermoso frontón.

Alberti no dirigió nunca ninguna obra; prácticamente hacía los planos y otros arquitectos realizaban la construcción; así en Mantua el príncipe Gonzaga le encargó la iglesia de San Sebastián y posteriormente la de San Andrés; esta última está considerada como su obra maestra; tiene cruz latina y bóvedas de cañón. El pórtico principal se distingue por

su alto nicho con gran efecto teatral de luces y sombras; el interior sirvió de modelo para que años después Vignola realizara el templo cabeza del barroco en la iglesia del Gesù en Roma.

9). **Arquitectura lombarda**. Hacia la mitad del siglo xv, el Renacimiento florentino se establece en otras regiones italianas como Lombardía; en Milán su catedral gótica sigue influyendo en los edificios renacentistas y así *Filareto* realiza el hospital mayor, donde se combina lo renacentista con lo ojival.

El arquitecto más importante de la Lombardía será *Giovanni Antonio Amadeo* (u *Omodeo*) que nació en Milán hacia 1447 y murió en 1522. Tuvo influencia indirecta de Brunelleschi, pero imbuido por la escuela lombarda prefirió lo decorativo a lo arquitectónico, así la capilla Colloni en Bérgamo.

Su obra cumbre es la cartuja de Pavía, cuya fachada es un trabajo casi de orfebre por la decoración de relieves y estatuas. Este edificio se ha comparado con el plateresco español; en Pavía levantó el palacio Bottiglia que tiene la influencia de El Bramante.

10). **Arquitectura veneciana**. La escuela veneciana recibió la corriente lombarda y se distinguió en la arquitectura civil, pero la tradición gótica es persistente. Los arquitectos más sobresalientes fueron Pedro Antonio y su hijo Tulio Lombardo. De ellos, quien se distinguió más fue el padre, nacido en 1435 en Carona y fallecido en Venecia en 1515. Como arquitecto, su obra cumbre fue *Santa María de los Milagros*, situada a una orilla del Gran Canal, de maravillosas proporciones y preciosos mármoles policromos. También construyó el palacio Vendramin-Galergi. Pedro fue también un gran decorador como lo demostró en Venecia en la capilla mayor de San Giobe.

11). **Arquitectura romana**. El Cinquecento dio un cambio a la arquitectura de Florencia y se distinguirá la escuela romana.

El primer gran arquitecto de esta corriente será *Donato d' Angelo el Bramante* (1444-1514); su formación intelectual y artística fue en Urbino donde la corte ducal tuvo tanta fama como Florencia. Se estableció en Milán donde realizó algunas obras hasta que Julio II lo concentró en Roma. Bramante estuvo influenciado por la teoría de los *geómetras pitagóricos* y en Milán estas teorías las llevó a cabo incluso en la pintura, y habría sido un gran artista de pincel si la arquitectura no lo hubiera absorbido. En esta ciudad lombarda hizo el ábside de Santa María de la Gracia y la sacristía de San Sático. La influencia oriental se siente en estas obras,

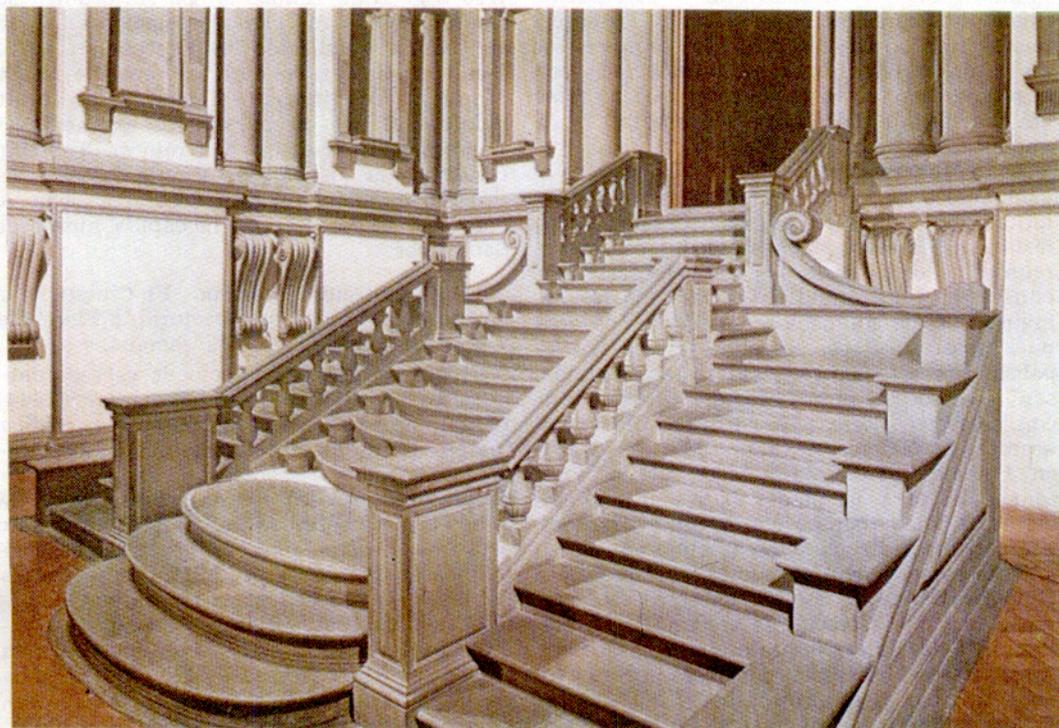
Bernini la Columnata de San Pedro

como son la decoración y las plantas poligonales. Más tarde realizó, por encargo de Ludovico el Moro, la iglesia de Santa María que tiene planta T, donde la profundidad ilusoria se logra por la perspectiva. Cuando Ludovico fue derrocado, El Bramante huyó a Roma, e influido por los descubrimientos arqueológicos abandonó la decoración lombarda y se hizo netamente romano. Una de sus primeras obras en la ciudad del Tíber fue *San Pietro in Monotorio*, levantada en el *Janículo* por orden de los Reyes Católicos

para conmemorar la toma de Granada; es un edificio circular rodeado por columnas dóricas y sobre la balaustrada se levanta la cúpula. Cuando en 1503 el cardenal della Rovere fue elevado al pontificado con el nombre de Julio II, El Bramante quedó bajo su protección y su primera obra sería el unir el Belvedere de Inocencio VIII al palacio pontificio; para ello se levantaron varios patios en cuyo centro quedaría el de San Dámaso. Sin embargo, su obra cumbre sería la Basílica de San Pedro que sustituiría a la Constantiniana del siglo iv. Según el plano de El Bramante era un edificio de cruz griega con cúpulas sobre el crucero; la obra no fue terminada por el arquitecto y sus sucesores la cambiaron. En este edificio El Bramante pretendió poner de acuerdo el cristianismo con el mundo pagano. A esta escuela romana perteneció igualmente el gran Miguel Angel.

12). **Miguel Angel Buonarroti.** Nació en Caprese, cerca de Arezzo en 1475 y murió en Roma en 1564; es otro de los genios completos del Renacimiento como arquitecto, pintor, poeta y sobre todo escultor. En Florencia realizó obras de arquitectura como la maqueta de la fachada de San Lorenzo y la biblioteca Lorenciana; ésta tiene un vestíbulo con

Escalinata de la Biblioteca Lorenciana, Florencia

columnas que enmarcaron falsos vanos; la escalera tiene proporciones de escala celestial.

En Roma levantó los *palacios del Capitolio* con perspectiva escénica y como antecedente del barroco.

En 1546 sucedió a Antonio de Sangallo el Joven, como arquitecto de San Pedro, y su obra en la majestuosa basílica será la gran cúpula que fue reformada posteriormente por Giacomo della Porta.

En la Ciudad Eterna trabajaron otros eminentes arquitectos como *Giacomo Barozzi da Vignola* (1507-1573); estudió en Bolonia la teoría de la arquitectura, y posteriormente en Roma, cuando fue secretario de la academia vitruviana, escribió un tratado sobre los cinco órdenes; también visitó Francia y en Fontainebleau dejó su herencia. En la Ciudad Eterna hizo para Julio III la *Villa Giulia*, con preciosa columnata semicircular en el patio y magnífica fachada. El palacio Caprarola, residencia de los Farnesio, es circular en el interior y pentagonal en el exterior. Su obra más célebre fue la *iglesia del Gesù*, edificio jesuita de cruz latina y capilla a los lados de la nave; este edificio está inspirado en San Andrés de Mantua, de Alberti; se considera como la iglesia que inicia el barroco.

13. Jacobo Tatti il Sansovino (1486-1570). Tomó el nombre de Sansovino de su maestro; fue protegido de los pontífices León X y Clemente VII. Después del saqueo de Roma en 1527 se estableció en Venecia y por recomendación del cardenal Grimani fue nombrado arquitecto de la ciudad de los canales; levantó el maravilloso palacio Corner da Grande que habría de influir en las residencias palaciegas venecianas. *La iglesia de San Francisco de la Viña* tiene inspiración pitagórica. Su obra cumbre es la *Biblioteca de San Marcos o librería Vecchia* en la cual habrían de conservarse los manuscritos que los sabios bizantinos habían salvado de la toma de Constantinopla. Este artista concibió a la escultura como parte de la arquitectura y bajo esta norma construyó la *Loggia* que se encuentra junto al campanario de San Marcos.

En el palacio ducal realizó la preciosa escalera de los gigantes de proporciones monumentales. A la entrada del Gran Canal construyó el palacio Dolfin y al final de su vida la iglesia (de planta oval) de *los incurables*. Sansovino es notable por su magnificencia, aunque a veces falla en ciertos aspectos de ingeniería.

14. Andrea Palladio. El principal seguidor de este arquitecto fue *Andrea Palladio* (1508-1580) su nombre era Andrea di Pie-

Cúpula de Miguel Angel en San Pedro, de Vaticano

tro della Gondola y su sobrenombre de Palladio se lo dieron sus contemporáneos por el amor que este artista cultivó hacia la cultura helénica.

Su primera obra importante fue el *palacio de la Región* en *Vicenza*, maravilloso edificio de dos pisos inspirado en las basílicas romanas; de aquí se le abrieron las puertas para hacer obras en Venecia como la *iglesia de San Jorge el Mayor* y la del *Redentor*, pero las obras que lo han hecho célebre son la *Villa Capra o de la Rotonda*, cerca de *Vicenza*; consta este edificio de un gran salón circular con cúpula. El exterior es cuadrado y con cuatro hermosas fachadas de columnata jónica. En la misma ciudad levantó el *teatro Olímpico* que tiene curvatura semi-elíptica con maravillosa decoración representando la historia de Edipo Rey. La perspectiva es impresionante a tal grado que en la escena los actores parecen crecer a medida que se alejan en la profundidad. Sus iglesias venecianas, ya mencionadas nos maravillan por el concepto de espacio; en toda su obra domina la esencia musical que traduce el cálculo de las proporciones. *Palladio* siguió siendo actual hasta el siglo XVIII pues sus teorías quedaron en los *cuatro libros de la arquitectura*.