

Unidad 26

- La Escultura del Renacimiento Italiano

26.1 Características artísticas

26.2 Personajes principales

La escultura del Renacimiento italiano

1). **Características artísticas.** Florencia fue también la iniciadora de este arte, aunque desde el siglo XII Italia había comenzado a inspirarse en la escultura clásica. Por otra parte, el naturalismo del gótico y la imitación de los modelos clásicos dieron origen a la escultura del Quattrocento. Los florentinos realizaron el tradicional viaje a Roma para beber en las fuentes más directas de la escultura imperial; por otra parte, los médicos convertirán su jardín en un museo de arte grecorromano, uniendo esto a las preciosas colecciones de camafeos, marfiles y glíptica en general.

El artista del Arno no sólo copiará, sino que sabrá imprimirle a sus obras un nuevo sentido, dándole una gran importancia a la anatomía y a las actitudes espirituales; de aquí que el retrato tenga especial interés.

Los materiales preferidos serán el mármol, el bronce y la madera, así como la técnica del barro.

La figura de bulto redondo alterna con el relieve, uno de suave modulado y otro de verdaderos relieves pictóricos de numerosos planos.

Florencia es también la creadora de la escultura ecuestre que tiene sus antecedentes en la etapa anterior; y estas figuras de carácter político alternan, sin embargo, con temas de fondo social, como son los niños o los adolescentes.

Al finalizar el siglo XV, en la escultura florentina, para la catedral de Florencia, fueron

motivos de inspiración la ciudad del Tíber y los descubrimientos arqueológicos de la estatuaria clásica.

2) **Lorenzo Ghiberti (1378-1455).** Como todos los grandes artistas de este periodo, Ghiberti fue también arquitecto y escritor y en sus *Comentarios* nos da una relación del arte del Trecento. Después de la peste de Florencia en 1400 concursó con *Brunelleschi* y *Iacopo della Quercia* en el tema del *Sacrificio de Isaac*, para ver quién conseguía las puertas del bautisterio de San Juan de la ciudad de Florencia. En el Museo Nacional de esta ciudad se conserva dicho sacrificio que es de tendencia goticista.

En 1403 comenzó las puertas del bautisterio que fueron terminadas 20 años más tarde y que están inspiradas en *Andrea Pisano*, pero con la innovación de la perspectiva. En 1425 hace la *Puerta del Paraíso* que terminó en 1452 y que tratan del Antiguo Testamento.

Las puertas tienen cinco paneles cada una, y en los enmarcamientos de éstos, veinticuatro pequeñas figuras de *sibilas* y *profetas*; llaman la atención de estos relieves en bronce dorado, la composición y la perspectiva, así como los efectos de luces y sombras que llegan al relieve pictórico iluminista.

Realizó Ghiberti algunas obras independientes como el *San Mateo* para la iglesia de Or San Michele, que sin lugar a duda tiene influencia clásica.

Puerta del Baptisterio, llamada del Paraíso, Florencia

3). **Jacobo Della Quercia** (1374-1438) fue hijo de un tallista de madera y, como se mencionaba anteriormente, concursó para la puerta del bautisterio de San Juan; años después realizó en mármol la tumba de Ilaria del Carreto de la catedral de Lucca; debajo de la figura yacente de la dama hay un zócalo adornado con putti o angelillos que llevan guirnaldas; esta sepultura tiene elementos góticos, pero la decoración es clásica. En Siena esculpió la fuente *Gaia* para una plaza pública y en los relieves, que se conservan, pretende dar un nuevo sentido a éstos. En San Frediano de Lucca levantó las tumbas y el altar de la capilla Trenta, cuyos relieves alcanzan la calidad de ser figuras de bulto redondo, pero la composición y la perspectiva son ojivales.

En el bautisterio de San Juan de Siena realizó seis relieves en bronce dorado con temas del Antiguo y Nuevo Testamento y posteriormente funde figuras de profetas de gran calidad. Años después y en Bolonia hizo la portada central de San Petronio. En el tímpano aparece la Virgen con el Niño

acompañada de San Ambrosio y San Petronio, y en bajorrelieve 15 escenas impresionantes, cuyos temas son del Antiguo y Nuevo Testamento; aquí sobresale el dibujo, la armonía, la finura del cincel y la ciencia del desnudo.

4). **Donatello** (Donato Di Betto Bardi) (1386-1466). Es el escultor más importante del arte de Florencia y si Miguel Angel no hubiera existido lo sería también del Renacimiento; influyó sobre todos los artistas tanto escultores como pintores y así Bertoldo, el maestro de Miguel Angel, fue su discípulo. El, a su vez, trabajó con Ghiberti en la primera puerta del bautisterio, pero hacia 1406 realiza uno de los profetas de la catedral de Florencia; posteriormente esculpe el *San Juan Evangelista* para el mismo Duomo, que le dará fama local y que es el mejor antecedente del *Moisés* de Miguel Angel.

En el Museo Nacional Bargello se encuentra el *David* de tradición ojival pero demasiado femenino y sin carácter religioso.

De los profetas del campanario de la catedral, el más bello es el *Habacuc* o el *Zuccone* (el calvo); sobresale esta figura por su realismo y está inspirada en el retrato del bajo imperio.

El David, de Donatello, Florencia

Para la iglesia de Or San Michele hizo el *San Jorge*, que tiene como principal motivación la perspectiva de fondo, según el nicho en que iba a ser colocado; influido por la pintura de Masaccio, sus relieves serán en la perspectiva la obsesión de su vida y así de la basílica de San Antonio, y también con Michelozzo realiza la tumba del antipapa Juan XXIII.

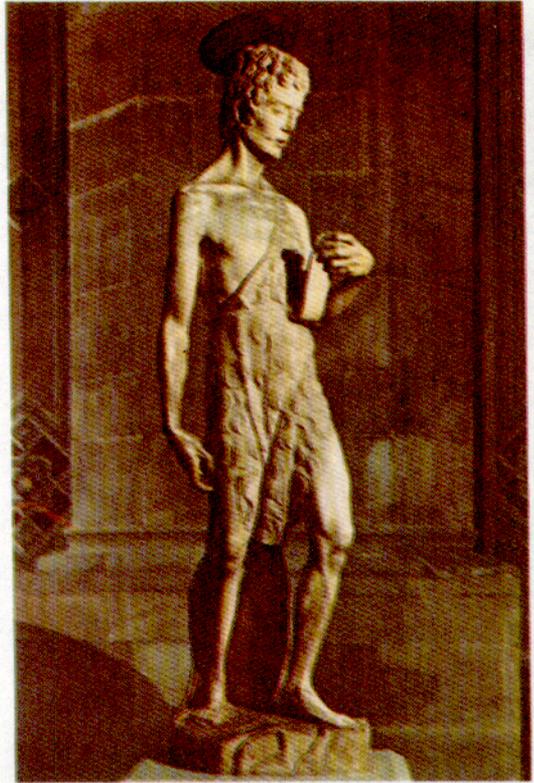
En Siena el relieve tiene mayor perfección y fuerza cuando terminó la *pila bautismal* con la preciosa escena del *Festín de Herodes*.

Roma influyó en este artista como en todos, de aquí que después de su viaje cambie su principio estético; prueba de ello son los niños de la célebre *cantoría de la catedral de Florencia*.

En Padua vivió diez años y la ciudad le encargó una escultura en bronce del *condotiero Gattamelata*, así como el altar mayor de la basílica de San Antonio, y también un *Crucifijo*.

En Verona le fue encomendado el *retablo de San Zenón*, obra donde la perspectiva, la violencia y lo melodramático se aúnan. En la plaza de la Señoría hay un grupo titulado *Judith matando a Olofernes*, que tiene el

San Jorge, de Donatello (Museo Nacional de Florencia)

San Juan Bautista, de Donatello, Florencia

simbolismo patético de la libertad contra la tiranía; pero lo patético, lo naturalista y lo realista lo lleva Donatello a grado extremo en la *Ma. Magdalena* del bautisterio de Florencia, al igual que en el *San Juan Bautista* del museo Bargello.

5). **La familia Della Robbia:** El primero de esta dinastía de escultores fue *Luca Della Robbia* que nació en Florencia en 1399 y murió en 1482. Su gran mérito en la Historia del Arte es el haber impulsado la terracota vidriada en la cual predominará el color blanco y el azul, aunque a veces usa la policromía. En su juventud comenzó esculpiendo en mármol, e intervino en las *Cantorías de la catedral* juntamente con Donatello; estos relieves representan ángeles músicos y están inspirados en el salmo CL; estas figuras están tomadas de los sarcófagos clásicos por el modelado firme y sólido. Las expresiones de los personajes son extraordinarias y parece como si cada uno de ellos cantara realmente.

Luca Della Robbia sobresale ante todo por las mencionadas terracotas, ejemplo de ello son los bellos medallones de la capilla Pazzi

Cantoria de la Catedral de Florencia, de Luca Della Robbia

Escultura de Bartolomeo Colleoni, Venecia

y los preciosos lunetos de la *Ascensión* y la *Resurrección* de la catedral de Florencia.

Andrea Della Robbia (1435-1525) era sobrino del anterior y discípulo; su mejor producción artística se conserva en el Hospital de los Inocentes, de Florencia. Su hijo, Juan, también continuó la obra, aunque su polí-cromía será más fuerte y las impresiones psicológicas tendrán una mayor animación.

6). **Andrea del Verrocchio** (1435-1488). Su nombre era Andrea Di Cione, llamado Del Verrocchio. Además de escultor fue pintor y orfebre; se introdujo en la corte de los Médicis pintando estandartes, así como fundiendo armaduras y organizando los desfiles militares. Su primera obra importante fue el *Sarcófago de Pedro y de Juan Médicis*, que se encuentra en San Lorenzo; pero la obra que le dio fama en Italia la realizó en la catedral de Pistoya y fue el sepulcro del cardenal Forteguerra. Esta obra es maravillosa por los ángeles que rodean a Cristo, cuyas terracotas se encuentran hoy en el Louvre. Para la iglesia florentina de Or San Michele realizó el *Cristo y Santo Tomás* donde Verrocchio nos da una idea de la audacia en el movimiento.

En Venecia y en 1482, realizó una figura ecuestre conocida con el nombre de *Il Col-leone*, que se trata de un condotiero de Bér-gamo. Su mejor antecedente será la estatua del emperador Marco Aurelio de la Roma clásica. Su obra pictórica más notable es el *Bautismo de Cristo* (Uffizi), cuadro en el que Leonardo de Vinci pintó la figura del ángel.

7). **Antonio Del Pollaiuolo**. De esta misma generación es también este gran artista cuyo nombre era Antonio Benci (1432-1498). También fue grabador, escultor y pintor y trabajó juntamente con *Piero Pollaiuolo* (1443-1496). En la escultura realizaron estos artistas los trabajos de *Hércules*, aunque el trabajo que les dio renombre es la tumba del papa Sixto IV en las grutas vaticanas. En el mismo San Pedro, los hermanos Pollaiuolo intervinieron en el monumento funerario de *Inocencio VIII*, pero es indiscutible que la tumba de Sixto IV es superior, por los maravillosos relieves como aquellos que tratan alegorías de las artes liberales; el bronce está cincelado con calidad y con fuerza y el movimiento se convierte en un verdadero revuelo de imaginación.

8). **Agostino di Duccio** (1418-1481). También se le conoce con el nombre de *Agostino da Firenze*; seguramente se formó en Padua, como lo atestiguan los relieves de la catedral de Módena; en Rímni trabajó en el templo de

San Juan, de Desiderio de Settignano, Florencia

los Malatesta, especialmente en los bajorrelieves de las tumbas.

Este artista es esencialmente decorativo, más gráfico que plástico y su cincel es poco acentuado. En Perusa realizó en la *fachada del oratorio de San Bernardino* algunos relieves como los famosos ángeles músicos. Preciosas también son sus obras como la *Virgen con el Niño* del Museo Victoria Alberto de Londres.

9). Desiderio de Settignano (1428-1464). Su familia pertenecía al gremio de canteros y albañiles. En la iglesia de Santa Cruz de Florencia erigió la *tumba de Carlo Marsupini* y posteriormente en San Lorenzo el *Altar del Sacramento*. Su escultura se distingue por lo decorativo, por lo delicado, por la suavidad de sus contornos, así como por lo delicado de los mismos.

En el Museo de Berlín hay un busto atribuido a Marietto Strozzi donde el artista ha sabido captar la altanería y la coquetería femenina.

En el palacio Bargello de Florencia hay también el busto de mármol de un joven que es una obra realista y dramática; en toda

la producción de Desiderio se aúna la ternura y la elegancia.

10). Bernardo y Antonio Rossellino (1409-1464). Estos dos hermanos nacieron en Settignano. El mayor se distinguió como arquitecto aunque sus obras célebres son de escultura. Le dieron fama varias tumbas como la de Leonardo Bruni de Santa Cruz y el de la Beata Villana en Santa María Novella. Su discípulo y hermano Antonio que nació en 1427 dejó obras también de calidad como la tumba del cardenal de Portugal, en la iglesia de San Miniato. Esta obra está inspirada en la orfebrería y puede decirse que es un acabado del preciosismo florentino.

En la catedral de Prato realizó varios relieves para su púlpito; en Nápoles esculpió la tumba de la duquesa de Amalfi, Ma. de Aragón. Murió en 1479.

11). Benedetto di Majano (1442-1497). Las iglesias de Florencia e Italia le encargaron varios altares que realizó juntamente con su hermano Juliano, pero su obra cumbre es el *púlpito de Santa Cruz de Florencia*, cuya escalera atraviesa el pilar al que está adosada.

Busto de Joven, de Desiderio de Settignano, Florencia

El realismo de este artista llega a ser tan superior que pocos de sus contemporáneos pudieron superarle, como se ve en el busto retrato de Pietro Mellini del Museo Nacional de Florencia. De igual calidad es la tumba de Felipe Strozzi, hoy en el Museo de Louvre.

12). **Miguel Angel.** El más grande de los escultores de la edad moderna nació en Caprese en 1475 y murió en la Ciudad Eterna en 1564. El gran Buonarroti fue heredero de lo que en el siglo xv habían realizado los maestros de Florencia. En Miguel Angel se juntan la espiritualidad del cristianismo y la belleza del arte clásico. Se educó en la corte de Lorenzo el Magnífico, trabajó con Ghirlandaio en los jardines de San Marcos; fue discípulo de Bertoldo, que a su vez lo había sido de Donatello.

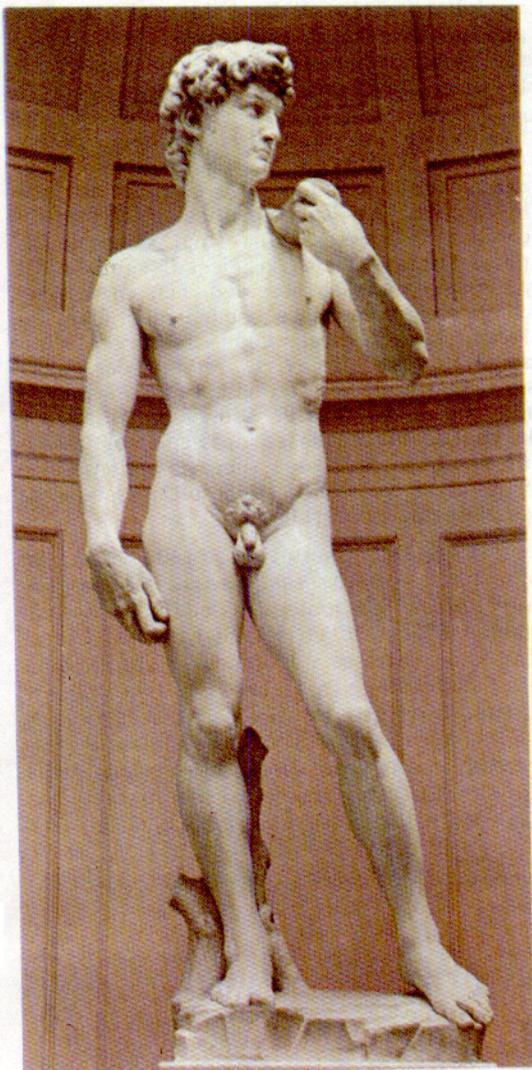
Miguel Angel fue humanista debido a hombres como Angelo Poliziano y Pico de la Mirandola. Estos intelectuales hicieron un sincretismo ante el pensamiento griego y la revelación cristiana, de aquí que el gran escultor tenga en sus obras mucho de la simbología del neoplatonismo. El artista vio peligrar su tranquilidad espiritual con las arengas del fraile Savonarola, y asimismo, la tranquilidad corporal, por las vicisitudes po-

líticas por las que atravesó la república del Arno a la muerte del gran Lorenzo y esto fue lo que lo llevó a Roma.

Una de sus primeras obras florentinas es *La Virgen de la Escalera*, que se distingue por el relieve fino y elegante; pero al llegar a la Ciudad Eterna, el cardenal francés Villiers de la Groslaye le encargó *La Piedad* del Vaticano, en la cual la influencia de Leonardo es patente, sobre todo por la suavidad del rostro de la Señora. En esta obra Miguel Angel explicaba que la Virgen era más joven que el hijo, pues aun siendo madre, había permanecido virgen; por tanto la maternidad no había ajado su juventud. Años después vuelve a la patria y los mercaderes de Brujas le encargan una *Virgen*, clásica y dulce. Por esta misma época el ayuntamiento de Florencia le ordena hacer el *David* que habría de simbolizar la independencia de la República ante la dictadura. La soberbia escultura del *David* fue colocada el año 1505 ante el palacio de la Señoría de Florencia. El bloque que usó Miguel Angel para esta escultura era insuficiente, pero lo escaso del material se compensa por el balanceo del cuerpo y es la más acabada expresión del desafío y de la juventud.

Detalle de *La Piedad*, de Miguel Angel, San Pedro del Vaticano

El David, de Miguel Angel, Florencia

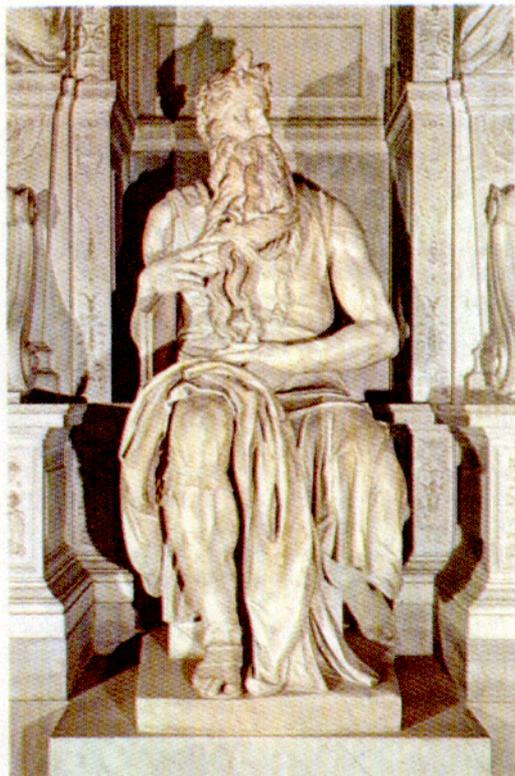
La gran protección que Julio II prestó a las artes hizo que Miguel Angel regresara a Roma y que la magnificencia del pontífice le encargara su mausoleo. Por Vasari conocemos el proyecto piramidal; en la cúspide unos ángeles sostendrían la figura yacente del papa, en el medio las colosales esculturas de *San Pablo* y *Moisés* representantes de la antigua y de la nueva ley, y en la parte baja las *Victorias* y los *Esclavos*, símbolos de la vida del alma humana. Julio suspendió y reanudó varias veces su mausoleo, de aquí que nunca se concluyera y al morir el papa la tumba quedó reducida a su mínima expresión y sólo quedaron el *Moisés*, los *Esclavos* del Louvre y de la Academia de Flo-

rencia y la *Victoria* del palacio Vecchio. El *Moisés* es una figura soberbia, símbolo de la fuerza, hombre de la vida contemplativa y no de la activa como se ha venido diciendo. De los *Esclavos*, la desventura, la lucha contra el destino y contra la opresión son sus calificativos; en cambio, la *Victoria* es un símbolo de la serenidad.

Hacia 1516 Miguel Angel realiza, en la Sacristía Nueva de San Lorenzo de Florencia, las *Tumbas de los Médicis*; son siete esculturas y la *Madonna* preside el conjunto. Por esa época había muerto el padre de Miguel Angel y la *Señora* expresa en su rostro el desconsuelo del artista. Las tumbas pertenecen a Juliano de Médicis duque de Nemours, y la otra es de Lorenzo, duque de Urbino. En estas figuras Buonarroti pretendió darnos una idea de hombre de estado, como un ideal de El Príncipe de Maquiavelo. Juliano representa la acción; su cabeza aparece hacia un lado como mirando un combate; en cambio, Lorenzo simboliza el pensamiento y su rostro nos da la idea del misterio; a los pies de los personajes

Monumento a Julio II, de Miguel Angel (Iglesia de San Pedro en Cadenas, Roma)

Moisés, de Miguel Angel, San Pedro en Capadocia, Roma

de Juliano están el día y la noche y a los pies de Lorenzo el crepúsculo y la aurora; son alegorías que se sienten aplastadas por la desgracia. En sus últimos años, el neoplatonismo es abandonado por el artista, ya hay fusión del mundo clásico y cristiano, todo es basado en la inquietud espiritual del anciano artista que ve el más allá que lo abruma, es la reconciliación con la fe católica y de esta etapa final salen de su pulso firme y viejo *La Piedad*, símbolo del patetismo y de la serenidad; así, en la Academia de Florencia se encuentra la llamada *Piedad de Palestrina*, donde la Virgen abraza al Hombre que es el prototipo del dolor; de igual forma es maravillosa *La Piedad de Rondanini*, del Castillo Sforza de Milán, en la cual lo inacabado en apariencia no es sino el efecto de la luz sobre la materia que para el artista cobra en la última etapa de su vida un gran valor.

13). **Andrea Sansovino** (1460-1529). Su nombre era *Adrea Contucci da Monte San Savino*; fue discípulo de Pollaiuolo y Sangallo; trabajó al servicio del rey de Portugal y de regreso a Florencia realizó, en el baptisterio de San Juan, *El Bautismo de Cristo*. En Roma esculpió, en la iglesia de Santa María del Popolo, *las tumbas de los cardenales Ascanio Sforza y Girolano della Rovere*. En estos sepulcros son maravillosas las esculturas de *La Esperanza* y de *La Pru-*

La Virgen con el Niño y los Santos Cosme y Damián, de Miguel Angel, Capilla Médicis, Florencia

dencia. En la primera aparecen ya las características dramáticas del barroco y en la segunda la serenidad y a la vez el sentido clásico de los ateneos helénicos. En su última etapa Sansovino ejecuta, en la casa de Loreto, los relieves con la vida de la Virgen, donde la decoración y la perspectiva ocupan un papel importante.

14). **Bartolomeo Ammannati** (1511-1592). realizó en Florencia el palacio Grifoni y también el patio del interior del palacio Pitti; es también obra suya el puente de la Trinidad, que se construyó sobre el Arno, pero su fama se debió a su estupenda escultura la *Fuente de Neptuno*, de gran vigor y magnificencia que se encuentra en la Plaza de la Señoría de Florencia (1567).

15). **Benvenuto Cellini** (1500-1571) sobresale por encima de la gran pléyade de escultores que siguió a Miguel Angel; por sus memorias deducimos que era un hombre orgulloso, apasionado y turbulento, admirador de Miguel Angel y enemigo de Torrigiano, pues este último le había roto la nariz a Miguel Angel en su juventud. Luchó contra el condestable de Borbón en el saqueo de Roma y en 1529 fue protegido de Clemente VII. Diez años después estará trabajando para Francisco I de Francia; aunque en este

Busto de Cosme I, de Médicis, obra de Cellini, Florencia

El Ganimedes de Cellini, Florencia

Cabeza de la Medusa, de Cellini

Los Jardines de Bóboli, Palacio Pitti, Florencia, Italia

país estuvo dos veces, en su segundo viaje realizó el *Salero de oro del rey* (Viena) y proyectó la *Ninfa de Fontainebleau*; en Florencia esculpe el maravilloso busto de Cosme I de Médicis del Museo Bargello; la coraza es un modelo de orfebrería y el retrato está inspirado en los emperadores antoninos.

Para la Loggia de los Lanzi realiza el *Perseo y la Medusa* y posteriormente la bellísima obra de *Dánae*, que es un símbolo del relajamiento corpóreo en el cuerpo femenino.

Toda su vida estuvo llena de encarcelamientos y su arte fue destruido por él mismo, pues tuvo la obsesión de la perfección; por las obras que hemos mencionado, se ve que quiso unir la gracia y el equilibrio de Rafael con la fuerza de Miguel Ángel.

16). **Juan de Bolonia** (1524-1608) se formó en la ciudad de Mons, pero su carrera la realizó en Florencia, aunque hizo un viaje de recreo a Flandes.

En 1560 proyectó la fuente de Neptuno en la ciudad del Arno, pero por el costo de la obra no pudo terminarla.

En esta misma ciudad hizo el *Mercurio de los Médicis*, característico por lo aéreo y sutil de la figura. En los jardines Bóboli esculpe el *Océano* rodeado por los ríos *Eufrates*, *Ganges* y *Nilo*. Sus *Venus* son voluptuosas

y refinadas y demuestran la tendencia de este artista hacia el genio de Praxiteles.

En la Loggia de los Lanzi se encuentra la figura del *Rapto de las sabinas*, que es un grupo armonioso de gran estabilidad. La obra que lo inmortalizó fue la estatua ecuestre de *Cosme I* de la *Plaza de la Señoría*, lo que le valió que María de Médicis le encargara una de Enrique IV; y Felipe III de España le comisionó otra para la ciudad de Madrid. Este artista puede considerarse como el eslabón barroco que unió a Miguel Ángel con la nueva corriente artística.

Escultura de Mercurio, de Juan de Bolonia, Florencia

