El Taller del Humanista

Renacimiento: El Despertar Antropocéntrico en Italia

Ruina

Nueva Creación

CONTEXTO HISTÓRICO (El Terreno)

- Restos romanos visibles *in situ* (Panteón, Coliseo).
- Auge de Florencia y Venecia por el comercio.
- Transición filosófica: del teocentrismo al antropocentrismo (Petrarca, 1304-1374).

↓

SOLUCIÓN FORMAL (El Motor)

- Mecenazgo: La alta burguesía financia el arte.
- Lorenzo el Magnífico (1449-1492) usa la cultura como ostentación de poder.
- Aplicación de los *studia humanitatis* (griego y latín) a la proporción.

↓

CONSECUENCIA ARTÍSTICA (El Impacto)

- ¿Por qué este aspecto? El arte refleja un universo donde el humano es la medida de la razón.
- El cuerpo desnudo y el espacio racional son los temas principales.
- El arte se convierte en una inversión política.

NotebookLM

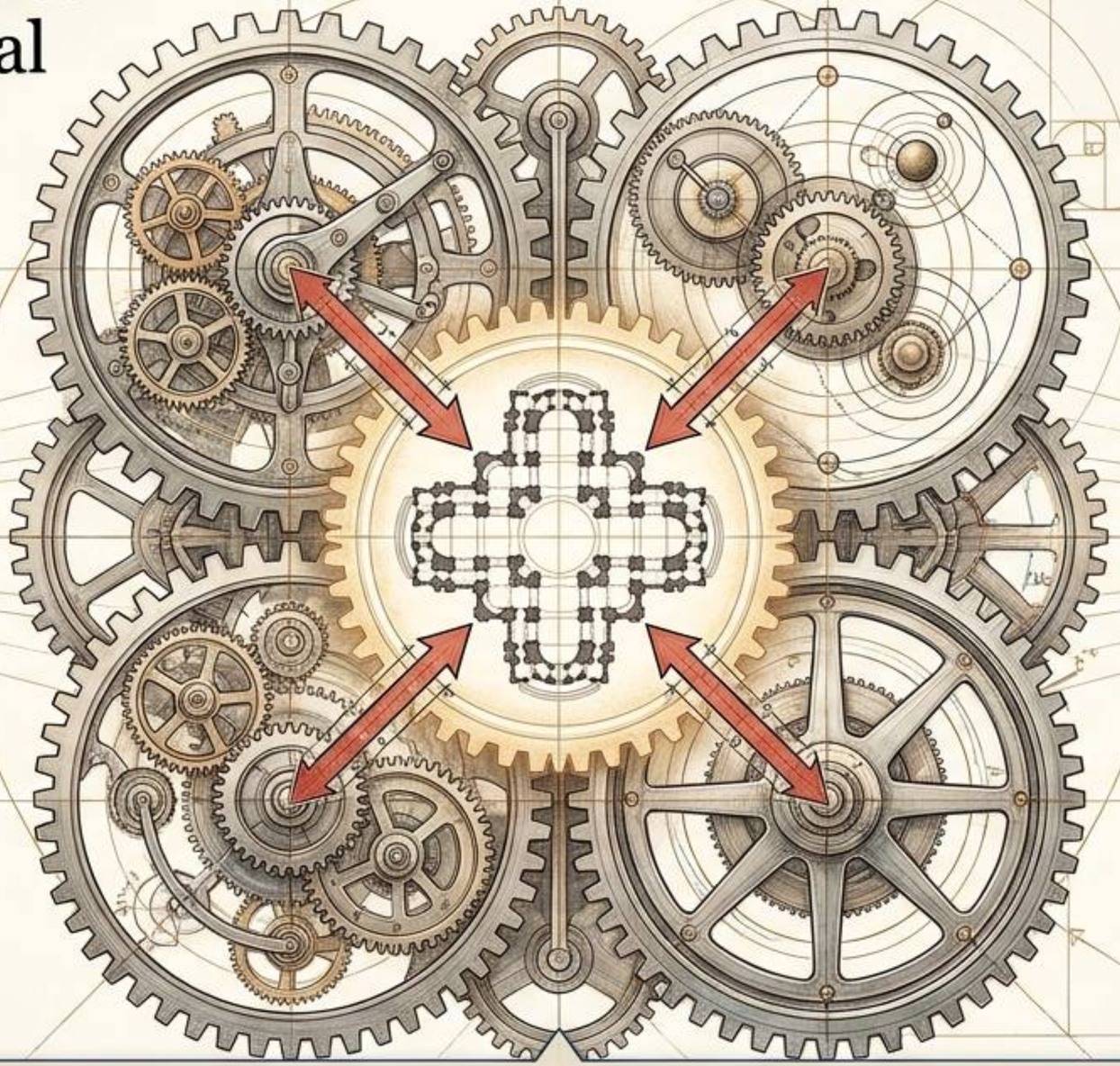
Los Cuatro Motores del Cambio Global

1. BURGUESÍA + MECENAZGO

Dictan nuevos temas profanos (mitología, retratos). Se rompe el monopolio estético eclesiástico.

2. RECUPERACIÓN DE LA ANTIGÜEDAD

Relectura directa del neoplatonismo. Lo divino y lo humano conviven en igualdad matemática.

3. CAÍDA DE CONSTANTINOPLA (1453)

Huida de intelectuales hacia Italia. El estudio platónico directo reemplaza a la escolástica medieval.

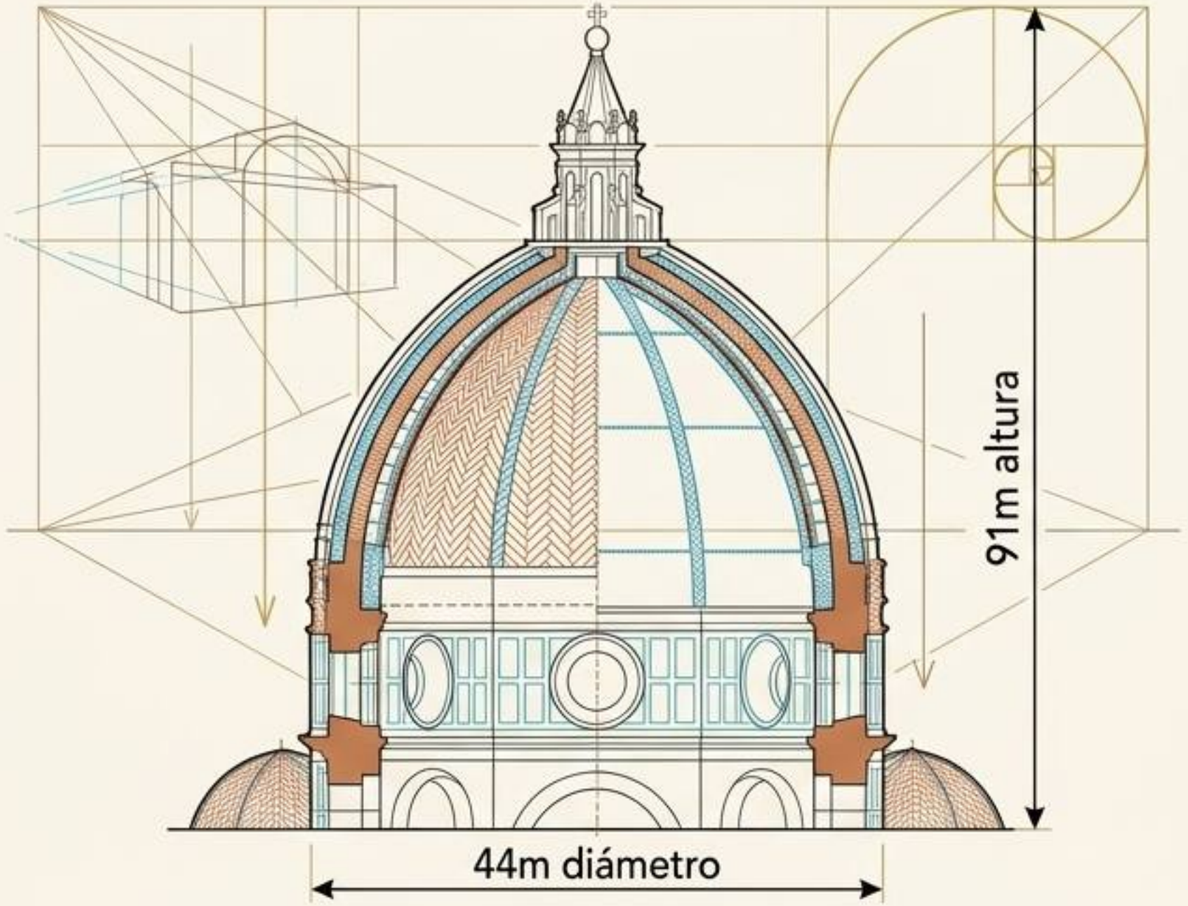
4. IMPRENTA DE GUTENBERG (h. 1450)

Alberti, Leonardo y Palladio se imprimen masivamente, estandarizando proporciones en Europa.

CONSECUENCIA: Creación de un estilo internacional. El rediseño de San Pedro del Vaticano por Julio II y León X nace como la mayor propaganda política del siglo XVI para reafirmar a Roma como la capital del mundo.

NotebookLM

Arquitectura del Quattrocento: La Ruptura Racional

CONTEXTO: Florencia necesita techar un crucero octogonal colosal sin usar cimbras de madera. Se rechaza el gótico por considerarse "bárbaro".

FORMA: Brunelleschi (1420-36) ingenia un doble casco autoportante con anillos concéntricos que concentran los empujes.

FORMA: El experimento del baptisterio (h. 1420) demuestra matemáticamente la convergencia del espacio.

CONSECUENCIA: La arquitectura deja de ser un oficio empírico medieval para ser método científico. Búsqueda del ideal matemático clásico: escala humana y arco de medio punto.

NotebookLM

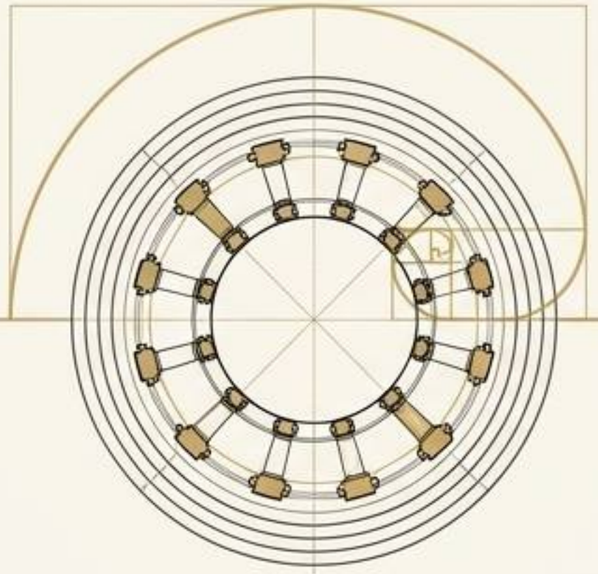
Cinquecento y Manierismo: De la Norma a la Transgresión

ALBERTI

S.M. Novella

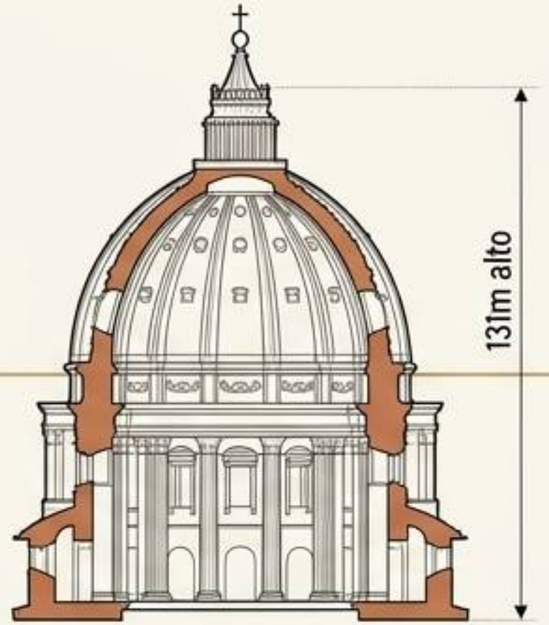
Volutas camuflan las naves góticas.

BRAMANTE

S. Pietro in Montorio (1502)

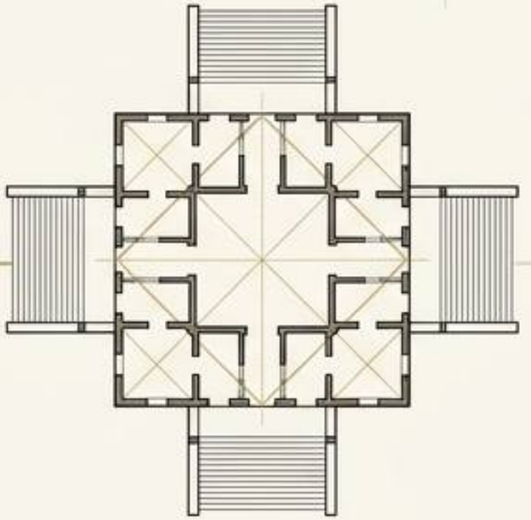
Planta centralizada y simetría total.

MIGUEL ÁNGEL

Cúpula San Pedro

131m alto. Implementa el 'orden gigante'.

PALLADIO

Villa Rotonda (1570)

4 pórticos idénticos. Transgresión de la norma residencial.

CONSECUENCIA: A medida que se dominan las reglas clásicas, los arquitectos las fuerzan. Las volutas de Alberti y el orden gigante de Miguel Ángel fundan el vocabulario del Barroco. Palladio crea el modelo global del poder civil.

NotebookLM

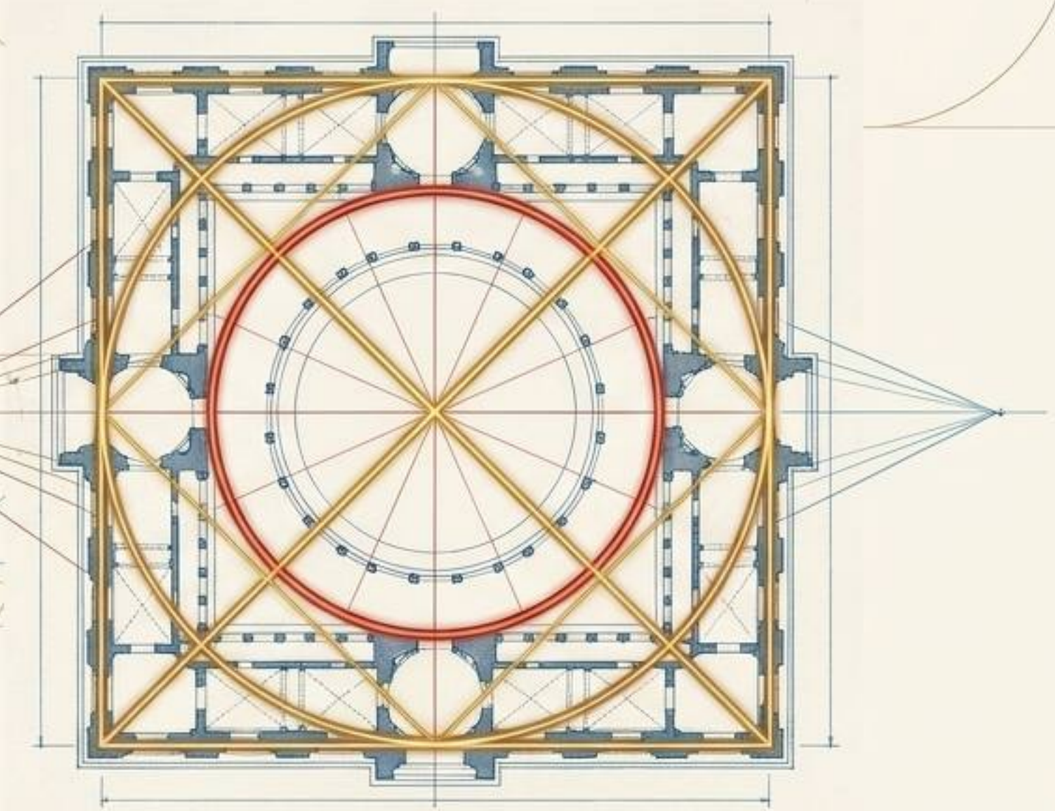
España (Etapas I y II): El Difícil Injerto Renacentista

ETAPA I: PLATERESCO (Inicios s.XVI)

- Fachada Univ. de Salamanca (h.1515-25).
- Decoración italianizante superficial sobre esqueletos góticos.
- Funciona como un denso retablo de piedra de 3 pisos.

ETAPA II: PURISMO (1520-1530)

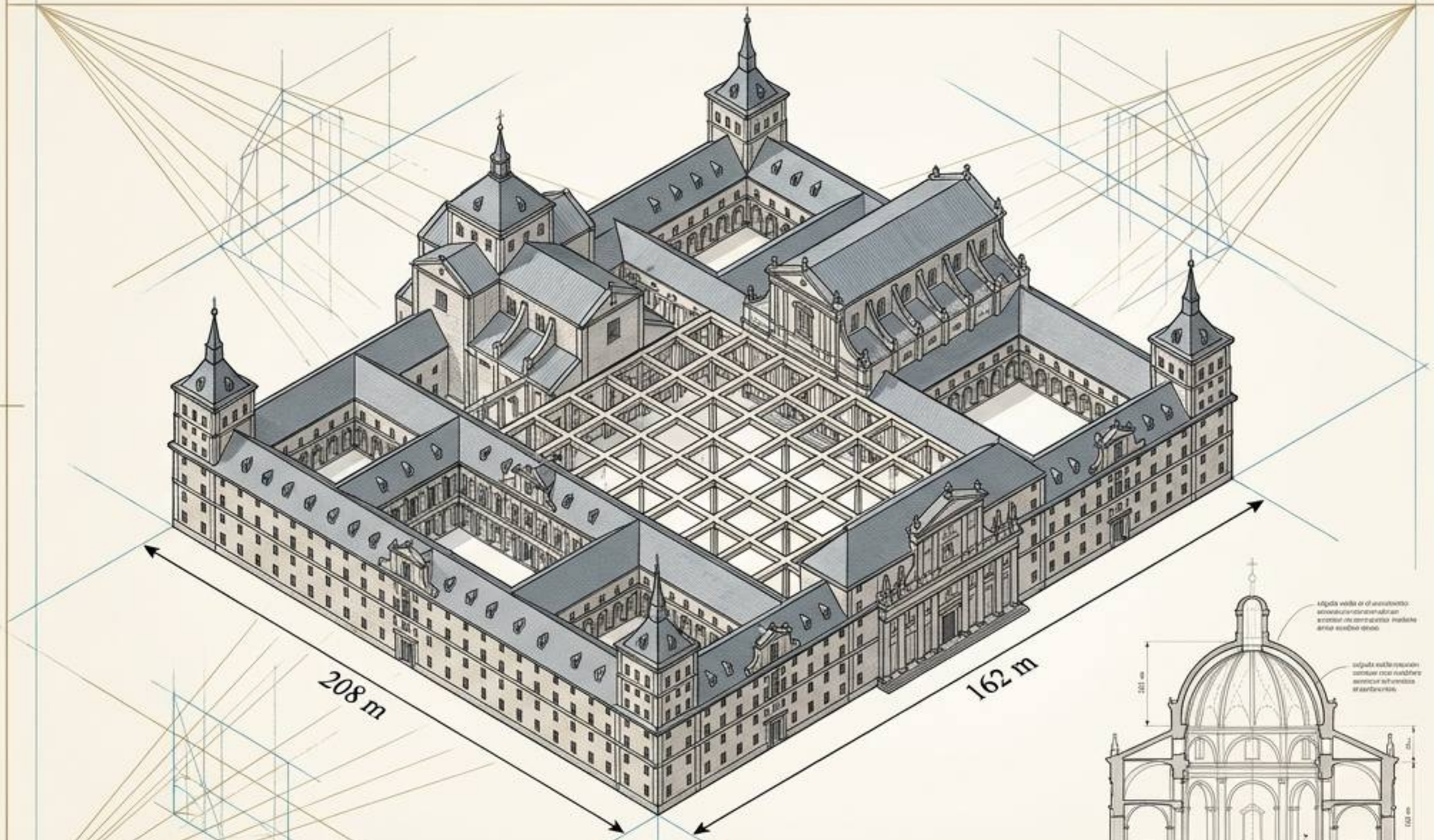

- Palacio de Carlos V (Machuca, 1527).
- Asimilación estructural real. Cuadrado (mundo terrenal) + círculo interior (perfección divina).
- Órdenes toscano y jónico canónicos.

CONTEXTO Y CONSECUENCIA: Las monarquías autoritarias buscan legitimación. En España, lo renacentista entra como adorno de estatus (Plateresco) antes de asimilarse como el verdadero sistema matemático-espacial clásico (Purismo).

NotebookLM

España (Etapas II y III): Arquitectura del Poder Absoluto

CONTEXTO HISTÓRICO

Reinado de Felipe II y clima de la Contrarreforma. Conmemoración de la victoria de San Quintín (1557).

SOLUCIÓN FORMAL: HERRERIANO

- El Escorial (J.B. Toledo y Herrera, 1563-84).
- Fusión de panteón, iglesia, palacio y monasterio.
- Geometría implacable, granito desnudo, cubiertas de pizarra flamenca.
- Adorno cero: El único elemento estético es el piramidión.

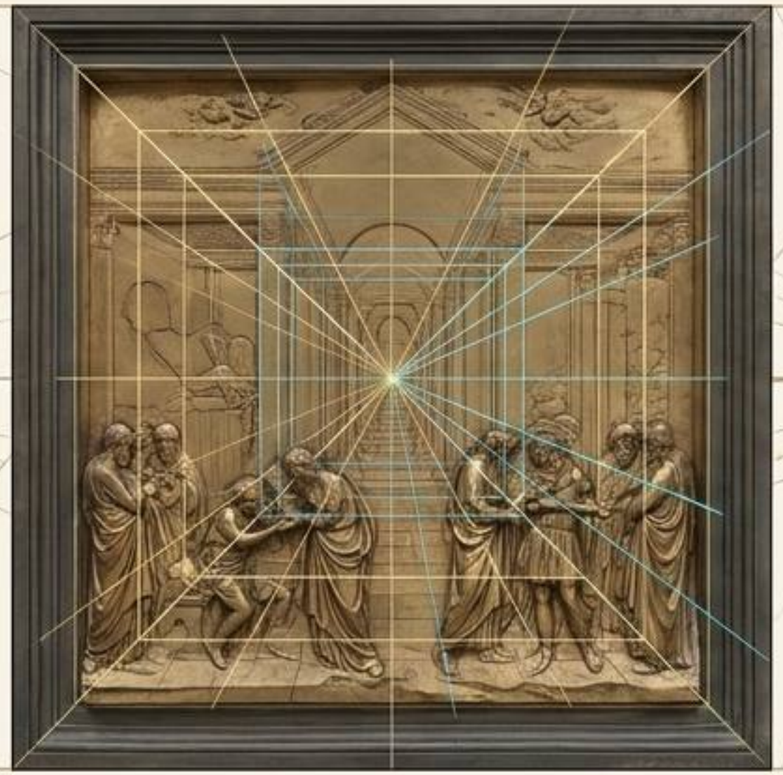
CONSECUENCIA ARTÍSTICA

La arquitectura abandona la escala humana del Quattrocento para intimidar. El manierismo español inventa una arquitectura ideológica colosal y fría que refleja el poder inquebrantable del Estado.

NotebookLM

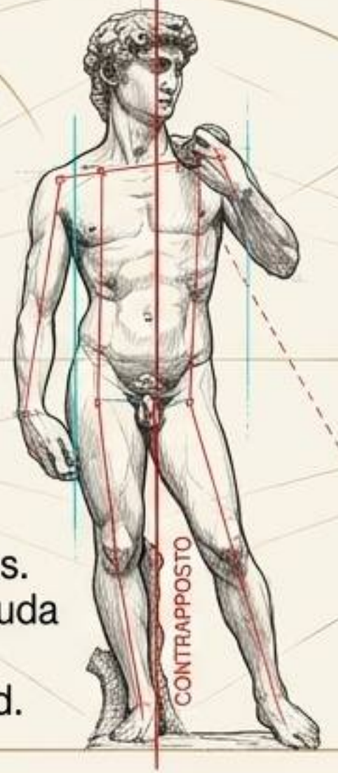
Escultura Quattrocento: La Conquista del Volumen

GHIBERTI: Puertas del Paraíso (1425-52)

10 paneles de bronce dorado. Se aplica una perspectiva arquitectónica ilusionista inédita en el relieve plano.

DONATELLO: El Cuerpo Liberado

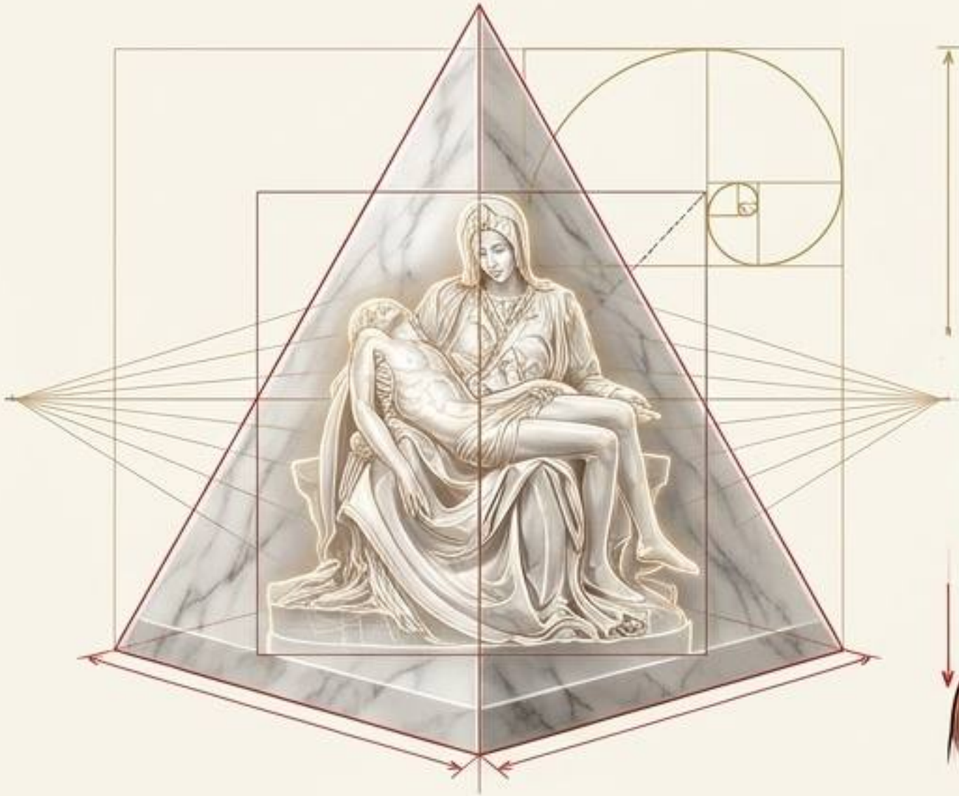
- David (h.1440-43): Proporciones suaves. Primera figura desnuda fundida en bronce desde la Antigüedad.
- Gattamelata (1445-50): Primera estatua ecuestre de bronce desde época romana.

CONTEXTO Y CONSECUENCIA: El acceso directo a sarcófagos romanos acelera esta revolución. El artista libera al cuerpo del nicho arquitectónico; la escultura vuelve a ser exenta, celebrando la dignidad racional de la anatomía humana.

NotebookLM

Escultura Cinquecento: El Genio de Miguel Ángel

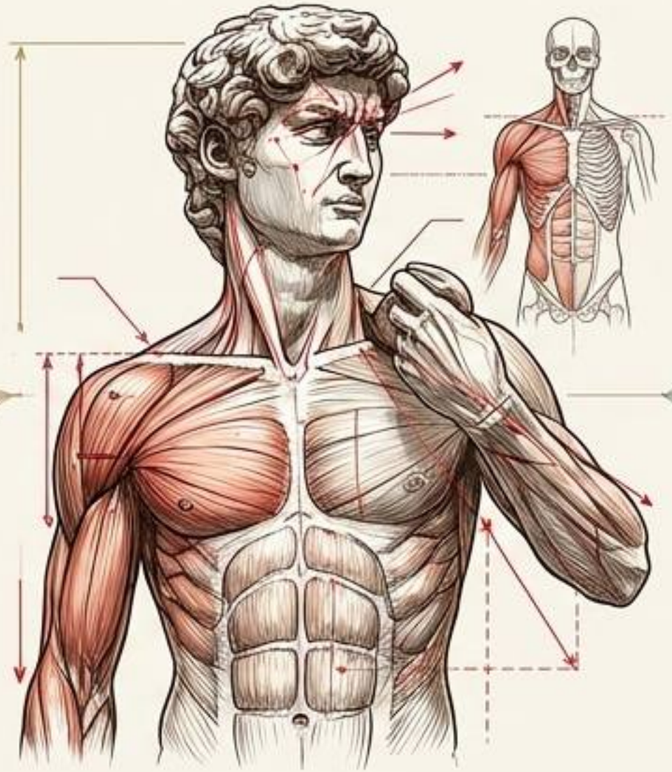
CONTEXTO: El papado de Julio II exige faraonismo. Miguel Ángel pasa de la certeza matemática a la angustia existencial, prefiriendo la materia aprisionando al espíritu.

JUVENTUD: IDEALISMO

Pietà Vaticana (1498-99)

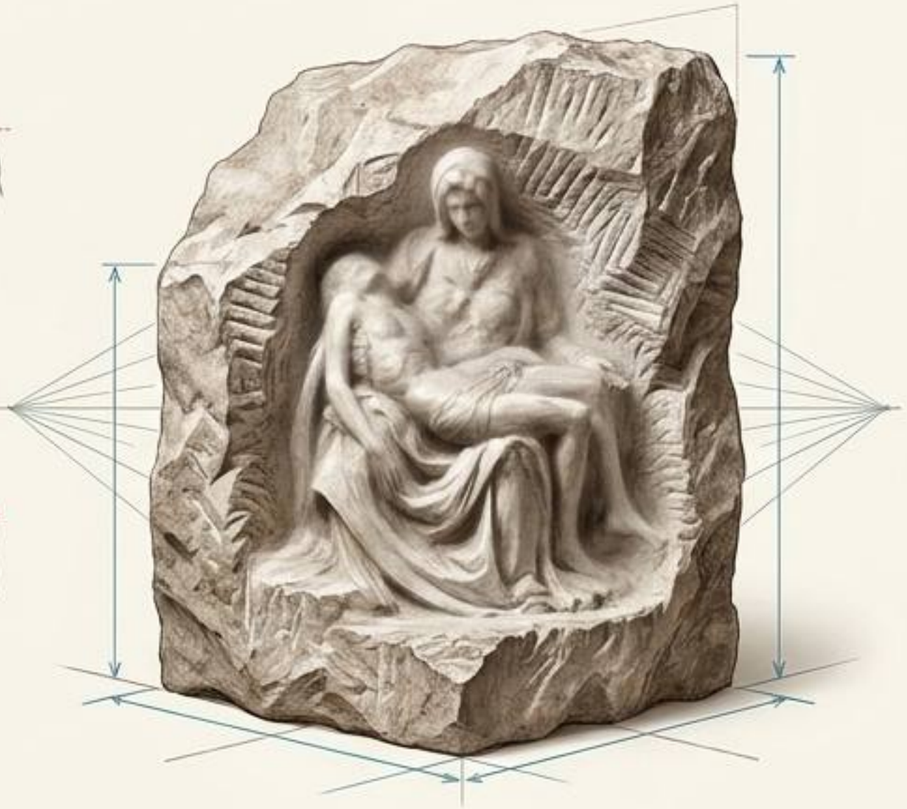
Esquema piramidal pulido. Belleza perfecta como reflejo de lo divino (Neoplatonismo).

MADUREZ: TERRIBILITÀ

David (1501-04) | Moisés

Tensión fisiológica y psicológica extremas capturadas un instante antes de la acción. 5,17 m de altura.

VEJEZ: NON FINITO

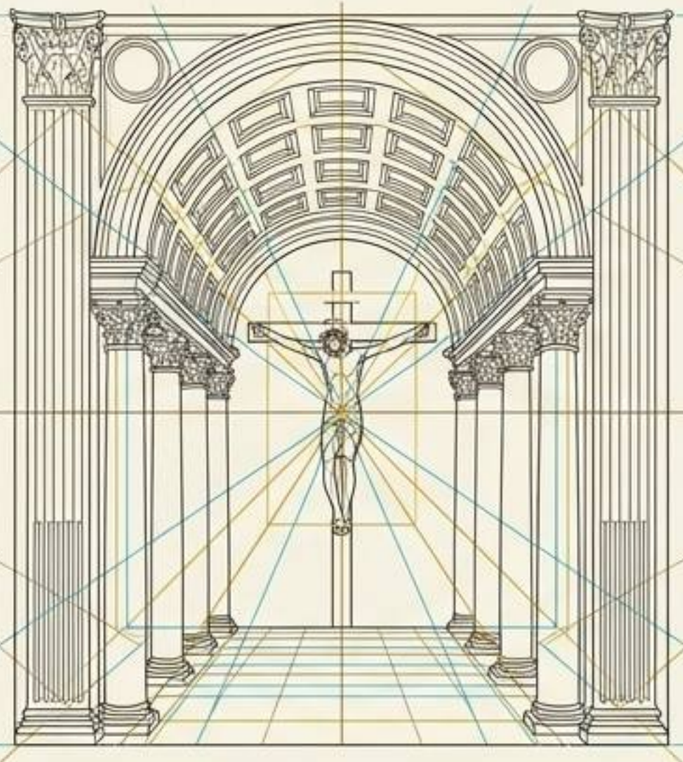
Pietà Rondanini (1552-64)

Crisis existencial. Las figuras no logran liberarse del mármol. El proceso crudo supera a la forma.

NotebookLM

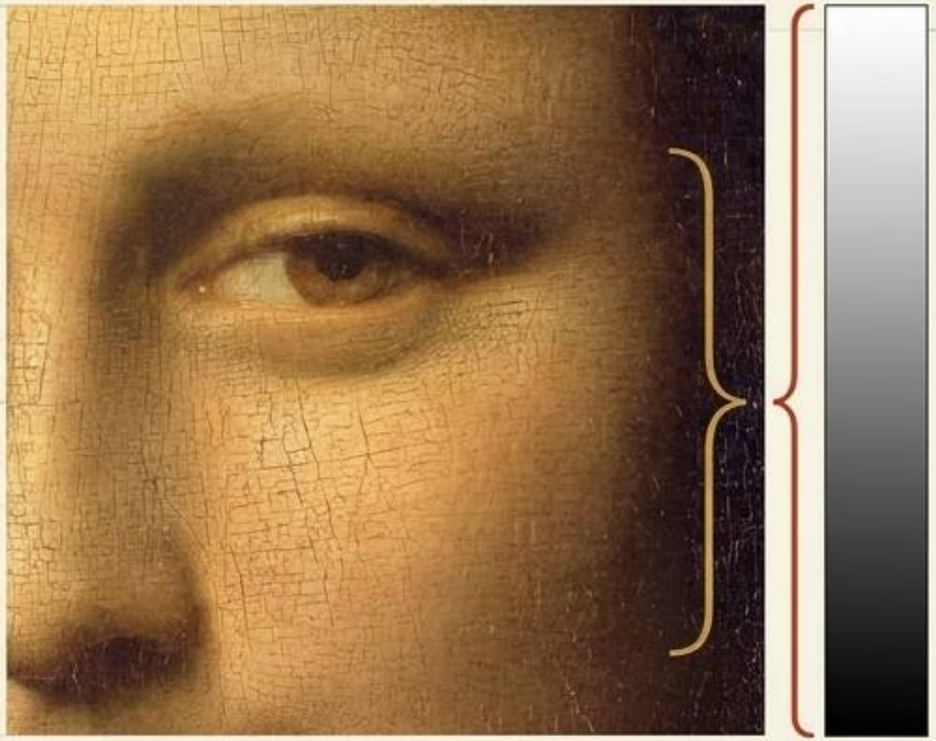
Pintura: Perspectiva Científica y Óptica (Sfumato)

MATEMÁTICA PLANA

Masaccio (*Trinidad*, 1427) traslada la fórmula de Brunelleschi a la pared, creando la primera ilusión tridimensional arquitectónica real.

CIENCIA ÓPTICA: EL SFUMATO

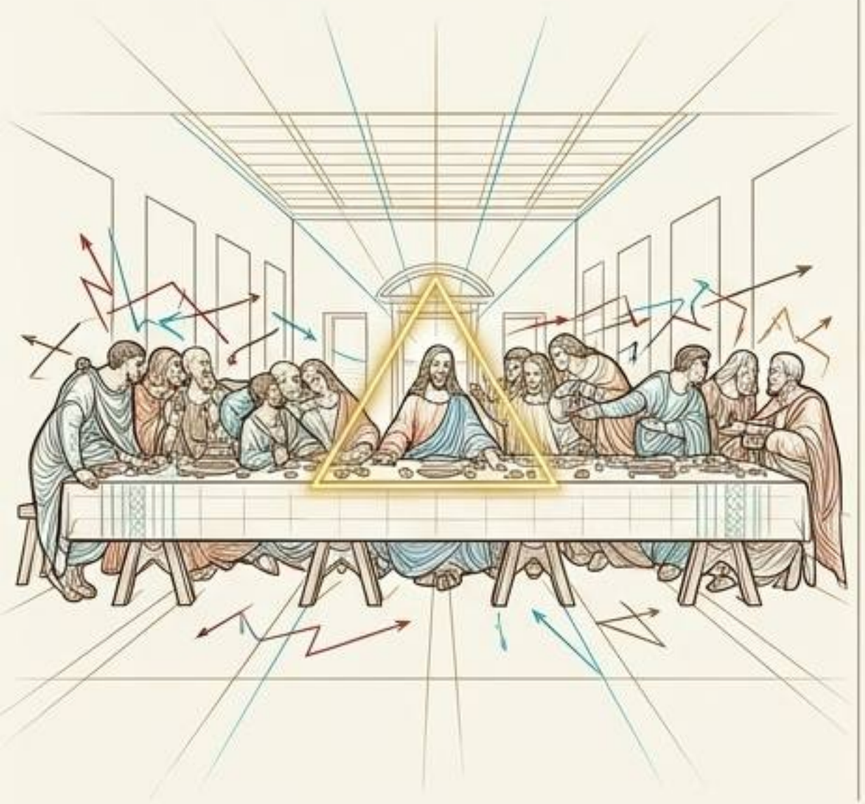

Leonardo (1452-1519) diseca ojos humanos y descubre que la retina no percibe contornos rígidos. Inventa el **sfumato** (*Mona Lisa*): gradación sombra-luz imperceptible.

CONSECUENCIA: La pintura ya no es "decoración mural", sino ventana científica. Las figuras se integran en una atmósfera respirable, dotándolas de misterio psicológico.

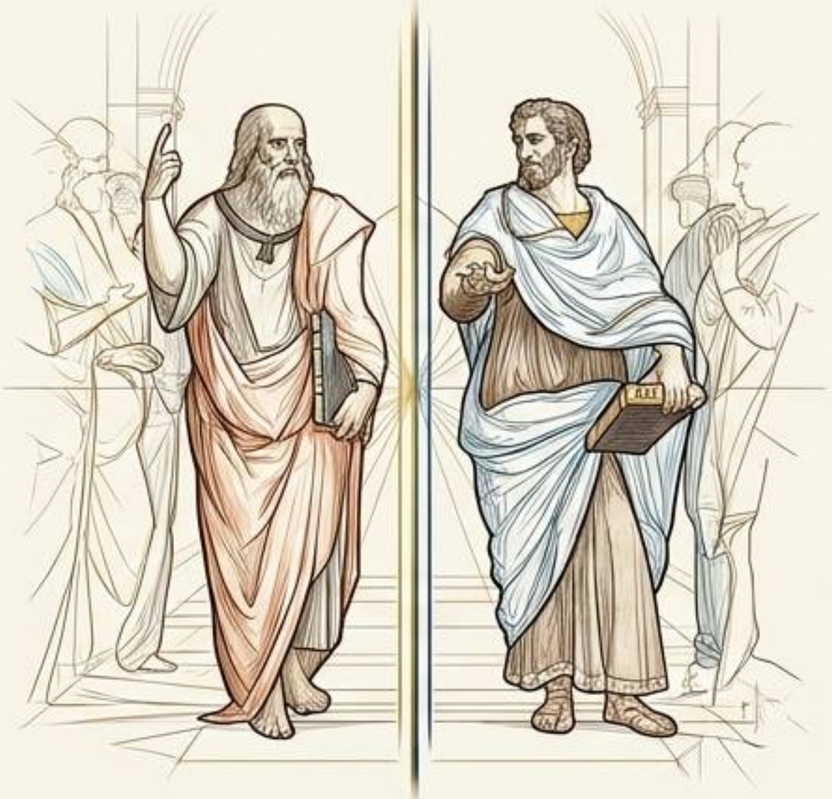
NotebookLM

La Cima Pictórica del Cinquecento

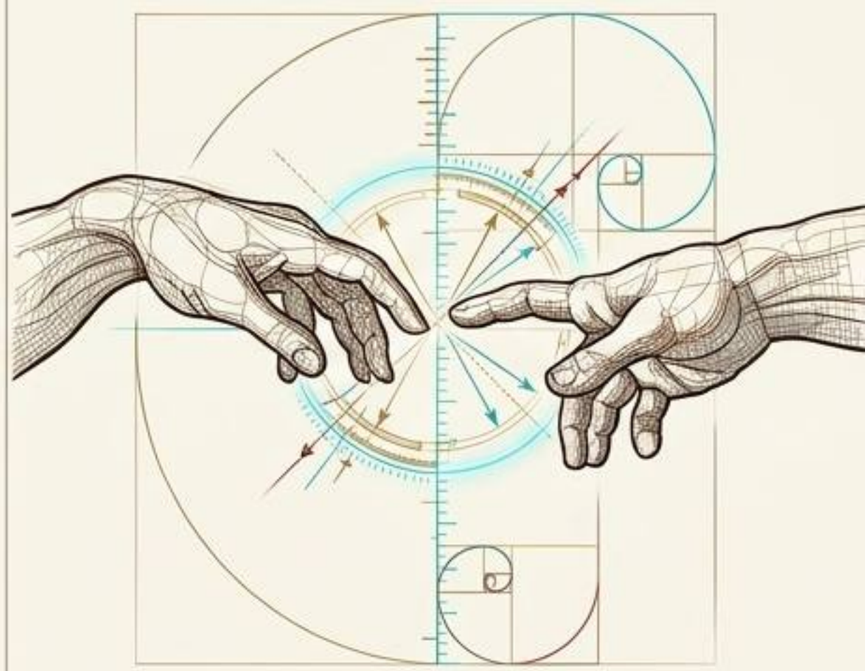
ÚLTIMA CENA (1495-97)

12 apóstoles en grupos de 3. Cristo actúa como punto de fuga geométrico y remanso sereno frente al caos psicológico humano.

ESCUELA DE ATENAS (1509-11)

Fija el canon de la armonía humanista perfecta. Integración de la fe y la razón. Retrata a genios rivales (Leonardo y Miguel Ángel) como filósofos.

BÓVEDA SIXTINA (1508-12)

Aísla la chispa vital en un vacío arquitectónico. Posteriormente, con el Juicio Final (1541), Miguel Ángel destruye este canon armónico, desbordando anatomías y anunciando el Barroco.

NotebookLM

La Escuela Veneciana: La Tiranía del Color

CONTEXTO HISTÓRICO

Venecia: ciudad sobre agua y bruma. La humedad destruye el fresco, obligando al óleo. La luz muta constantemente sobre los canales.

LA SOLUCIÓN FORMAL

Rechazo del dibujo preparatorio florentino a favor de la mancha de color directa y la luz atmosférica.

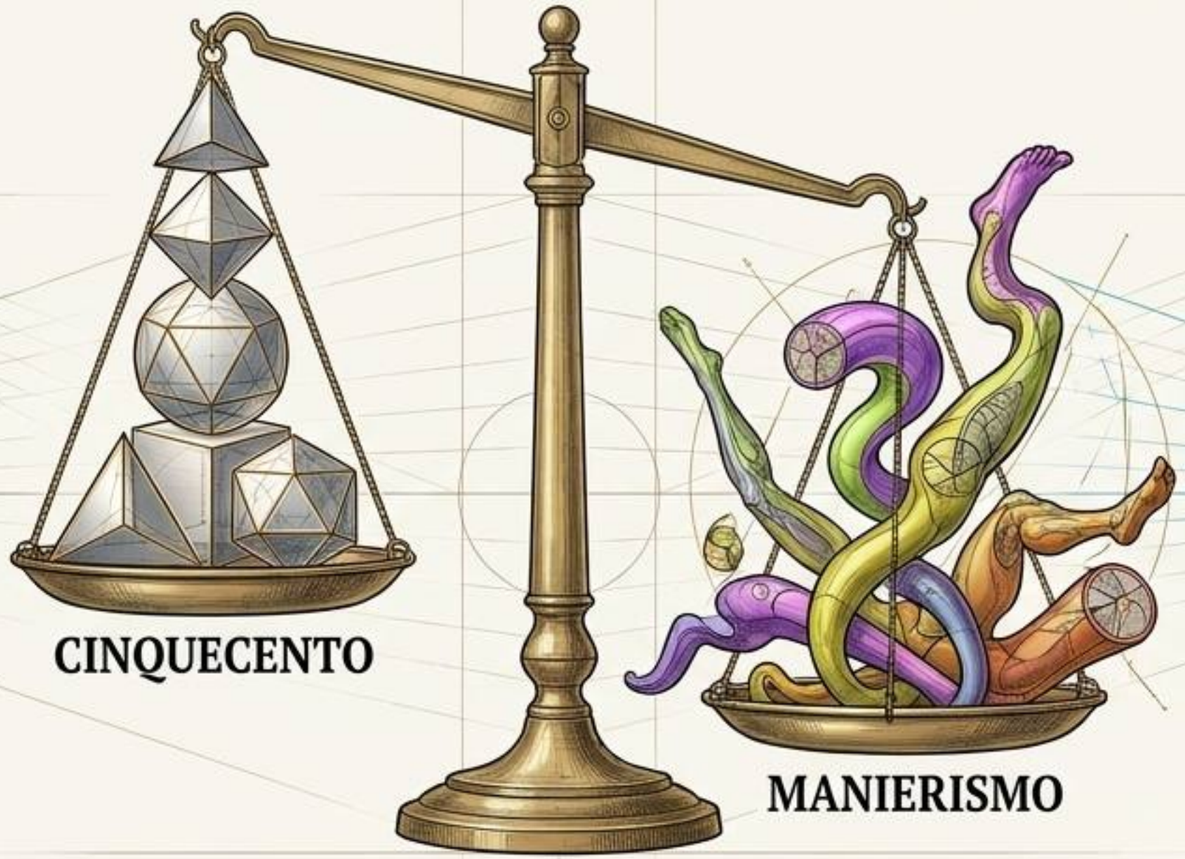
- **Giorgione**: Introduce el paisaje como tema central absoluto.
- **Ticiano** (1488-1576): Fija el canon del desnudo recostado (Venus de Urbino) que durará hasta el s. XIX.
- **Tintoretto**: Sus composiciones diagonales y escorzos violentos rompen la estática.

CONSECUENCIA ARTÍSTICA

La luz cambiante requiere reflejo, no contorno. Tintoretto anticipa estructuralmente la teatralidad del Barroco.

NotebookLM

Manierismo: La Rebelión del Genio Intelectual

EL CONTEXTO
Saqueo de Roma (1527) y crisis espiritual de la Reforma. El optimismo humanista se quiebra.

LA FORMA
Las reglas clásicas ya están agotadas. Se abandona el equilibrio: figuras alargadas, escorzos imposibles, proporciones alteradas.

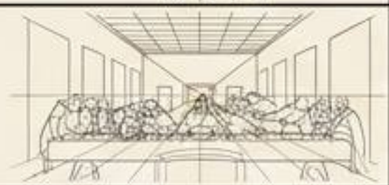
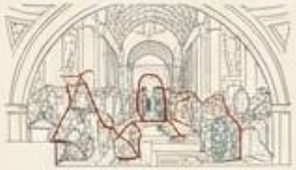
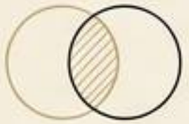
CONSECUENCIA: EL IMPACTO GLOBAL

Es el arte de la provocación estética y la transgresión intelectual. Surge la mayor revolución sociológica del arte:

- El creador deja de ser un artesano gremial anónimo.
- Nace el mito del **Genio Creador** (Donatello, Da Vinci, Rafael, Miguel Ángel): con firma, estatus aristocrático y fuero diplomático individual.

NotebookLM

Síntesis Académica EBAU: Anatomía de las Obras Maestras

OBRA	DATOS EXACTOS	TÉCNICA → SIGNIFICADO
Cúpula S.M. del Fiore (Brunelleschi) 	44m diám, 91m alt. Ladrillo.	 Doble casco sin cimbras. → Modelo matemático universal.
David (Miguel Ángel) 	Mármol único, 5,17m alto.	 Contrapposto clásico. Tensión pre-acción extrema.
Última Cena (Leonardo) 	Óleo/temple experimental. 8,8 × 4,6m.	 Cristo como fuga espacial y remanso psicológico.
Escuela de Atenas (Rafael) 	Fresco, Estancias Vaticanas.	 Síntesis del humanismo. Fe cristiana y razón pagana.
El Escorial (Juan de Herrera) 	Granito, pizarra. 208×162m.	 Escala masiva. Propaganda total de la Contrarreforma.

PREGUNTA CLAVE DE REFLEXIÓN PAU:

¿Cómo justifica cada una de estas cinco obras —mediante su técnica constructiva, matemática o iconografía— el paso definitivo del teocentrismo medieval al antropocentrismo renacentista?

NotebookLM