

El Renacimiento
Artes, artistas,
comitentes y teorías

Miguel Ángel Zalama

El Renacimiento
Artes, artistas,
comitentes y teorías

SEGUNDA EDICIÓN

BÁSICOS**ARTE**CÁTEDRA

1.ª edición: 2016
2.ª edición: 2020

Directora de la colección: Estrella de Diego

Diseño de cubierta: INGenius

Ilustración de cubierta: Benvenuto Cellini, *Salero*, c. 1542. Viena, Kunsthistorisches Museum

© Miguel Ángel Zalama, 2016, 2020

© Ediciones Cátedra (Grupo Anaya, S. A.), 2016, 2020

Juan Ignacio Luca de Tena, 15. 28027 Madrid

www.catedra.com

ISBN: 978-84-376-3544-6

Depósito legal: M. 3.675-2016

Impreso en España - *Printed in Spain*

Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaran, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización.

Índice

INTRODUCCIÓN.....	11
CAPÍTULO I. Concepto y límites del Renacimiento.....	15
Humanismo y Renacimiento.....	18
El arquetipo vasarino y su validez.....	22
Arte y artes en el Renacimiento.....	25
Italia y Flandes: dos modelos a la búsqueda de la realidad	28
CAPÍTULO II. Recuperación de la Antigüedad en las artes visuales:	
Florencia.....	33
Un hito en la historia del arte: el concurso para la puerta del Baptisterio	36
Inicios de una nueva arquitectura	38
Hacia la conquista de la realidad en la escultura.....	42
Simular la tercera dimensión en el plano	45
CAPÍTULO III. Fundamentos teóricos del nuevo arte	51
La invención de la perspectiva	54
El artista como geómetra: artes liberales <i>versus</i> artes mecánicas..	56
Teorías artísticas del <i>Quattrocento</i>	59
CAPÍTULO IV. La consolidación del Renacimiento.....	65
Los herederos de los primeros maestros.....	67
Pintura y escultura en la segunda mitad del siglo xv.....	74
Arquitectura en Florencia después de Brunelleschi	79
Expansión del Renacimiento en Italia	83

CAPÍTULO V. El arte de los Países Bajos en el siglo xv.....	89
Lujo y ostentación en la corte de Borgoña.....	93
Tradicición e innovación en el arte flamenco.....	96
Descubrimiento del óleo: una nueva técnica para alcanzar la realidad.....	101
Los primitivos flamencos: de Rogier van der Weyden al Bosco.....	103
 CAPÍTULO VI. El Alto Renacimiento.....	 113
Roma durante los pontificados de Julio II y León X.....	115
Un equilibrio frágil: la consecución de la armonía.....	118
<i>Ad maiorem Dei gloriam</i> : la construcción de la basílica de San Pedro.....	119
Los grandes maestros: obras y comitentes.....	121
 CAPÍTULO VII. La europeización del Renacimiento.....	 139
Alemania, entre la tradición y la modernidad. Durero, artista y teórico.....	141
España: la difícil comprensión del modelo clásico.....	145
Felipe II y la construcción de El Escorial.....	158
Francia: de los castillos del Loira a la Escuela de Fontainebleau.....	162
Otros países, entre la tradición y lo foráneo.....	164
 CAPÍTULO VIII. El Manierismo.....	 169
Miguel Ángel en torno al Saco de Roma. El <i>Juicio Final</i>	172
Siguiendo al genio en su <i>maniera</i> : las artes en Florencia y Roma.....	176
Teorías arquitectónicas a mediados del siglo xvi: Serlio y Vignola.....	185
Mujeres promotoras, mujeres artistas.....	187
Del gremio a la Academia: el <i>paragone</i>	190
 CAPÍTULO IX. Venecia, entre Oriente y Occidente.....	 195
Descubrimiento del arte clásico: Giovanni Bellini.....	198
Triunfo de la luz y del color: de Giorgione a Tiziano.....	199

Palladio: teoría y práctica de la arquitectura	203
Grandes cuadros para cubrir los muros: Tintoretto y Veronés.	207
CAPÍTULO X. Epílogo. Hacia el fin de un modelo.....	213
Crisis de las imágenes.....	215
En contra del ideal clásico de la arquitectura.....	219
BIBLIOGRAFÍA	225

Florentia (detalle) (en G. Braun y F. Hogenberg, *Civitates Orbis Terrarum*, Colonia, 1572)