

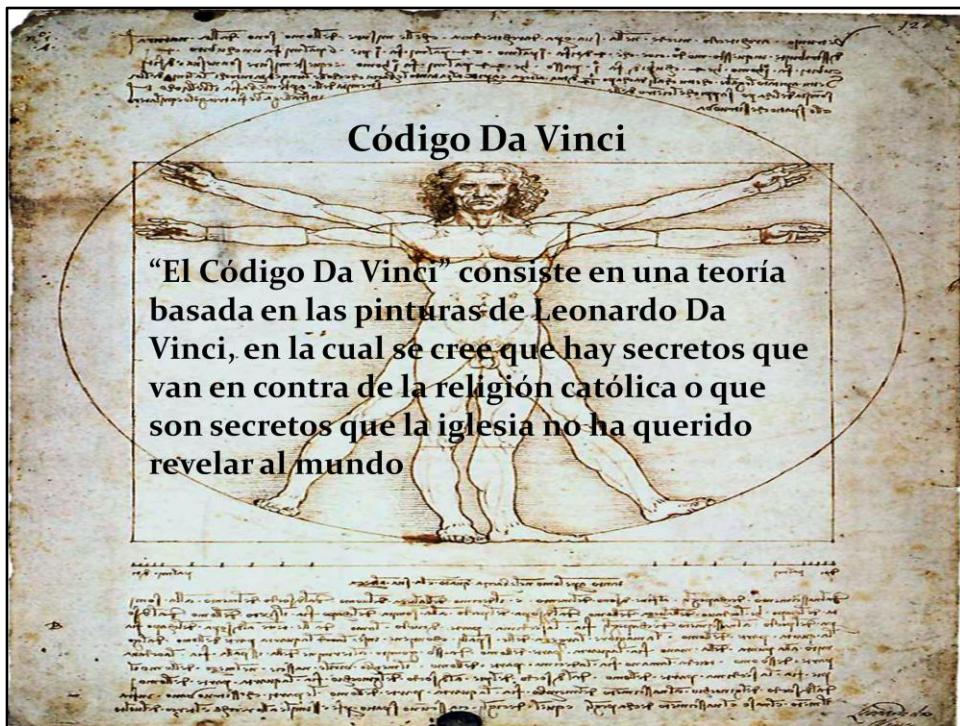
Historia General

Pintura del renacimiento: Leonardo Da Vinci

fué un pintor italiano nativo de Florencia, nació en Vinci el 15 de abril de 1452 y falleció en Amboise el 2 de mayo de 1519, a los 67 años. Frecuentemente descrito como un arquetípico y símbolo del hombre del Renacimiento, genio universal, además de filósofo humanista cuya curiosidad infinita sólo puede ser equiparable a su capacidad inventiva, Leonardo da Vinci es considerado como uno de los más grandes pintores de todos los tiempos.

En la clase de hoy vamos a tratar el tema de la pintura de la época renacista, tomando muy en cuenta a Leonardo Da Vinci que en algunas de sus pinturas dejaba mensajes ocultos para ser interpretados en un futuro, resaltando también que en los códigos de sus pinturas daba a entender que revelaba mensajes secretos del catolicismo que, bien pueden ser verdad y bien pueden ser mentira, cuestionaban a la religión católica, como por ejemplo está María Magdalena, que se decía que era la esposa de Jesús y hasta tuvo un hijo con él. Comencemos con Leonardo Da Vinci como primer objetivo

Leonardo Da Vinci fue un pintor italiano nacido en Florencia, es considerado uno de los mas grandes pintores de la época renacista y de la historia, pero él no solo era pintor, fue también filósofo y arquitecto. Posee numerosas obras, pero resaltaremos las mas importantes

El código Da Vinci consistía en que las pinturas de Leonardo Da Vinci (algunas de ellas) contenían mensajes ocultos que revelaban algunos secretos que la iglesia no quería revelar o que simplemente eran mentiras.

El código Da Vinci se dio a conocer mediante un libro y posteriormente en una película, pero se ha comprobado que las cosas que dice el código Da Vinci es mentira, aunque en su momento causó muchas revueltas a la religión católica
Pasemos a ver la posiblemente la mejor obra que pudo tener Leonardo Da Vinci, La Gioconda

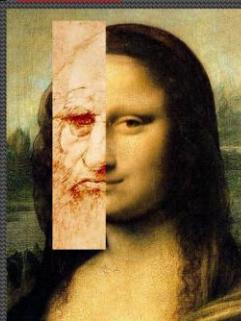
Obras

La Gioconda

La Gioconda es tal vez la obra mas importante del pintor italiano, pero según el libro del código Da Vinci, dice que guarda un misterio

Polémica

Otro autorretrato?

Según el libro, se cree que dentro de La Gioconda existen dos secretos: que pueda ser un autorretrato del pintor y que hay un secreto en los ojos y la mirada de La Gioconda

La Gioconda (también llamada la Mona lisa) es tal vez la obra mas significativa de Leonardo Da Vinci, pintada en un óleo sobre tabla de álamo de 77 x 53 cm, pintado entre 1503 y 1519, y retocado varias veces por el autor.

La fama de esta pintura no se basa únicamente en la técnica empleada o en su belleza, sino también en los misterios que la rodean. Además, el robo que sufrió en 1911, las reproducciones realizadas, las múltiples obras de arte que se han inspirado en el cuadro y las parodias existentes contribuyen a convertir a *La Gioconda* en el cuadro más famoso del mundo, visitado por millones de personas anualmente, uno de sus secretos fue que se creía que era un autorretrato del mismo Leonardo Da Vinci, aunque esto no es nada malo pero habría de destacarlo, también se dice que en sus ojos un secreto, un experto asegura que Leonardo da Vinci pintó una serie de letras minúsculas en las dos pupilas de la Gioconda. Ahí se encontraría revelada la identidad de la mujer en la que se inspiró el artista renacentista.

"A Leonardo le gustaba utilizar símbolos y códigos para transmitir mensajes, y quería que supiéramos la identidad de la modelo a través de sus ojos, los cuales consideraba el espejo del alma y un medio de comunicación", asegura el experto

María Magdalena, la “esposa” de Jesús

La famosa María Magdalena, fue una seguidora muy fiel de Jesús de Nazaret durante su época

La esposa de Jesús?

Hay un mito que dice que ella huía de las persecuciones en Tierra Santa, y desembarcó en el mar Mediterráneo junto con sus dos hermanos en Arlés; estaba embarazada, y ella dijo que el padre era Jesús, dando a entender que ella era la esposa. No existe ninguna cita bíblica que compruebe esto.

Su Hija pasó a llamarse Sara, pero nunca se comprobó si era hija de Jesús

La famosa María Magdalena, fue una fiel seguidora de Jesús en sus tiempos, pero eso no era todo, según Leonardo, ella era la “esposa” de Jesús, y hasta se dice que había quedado embarazada del mismo Jesús, hay un mito que dice que ella huía de las persecuciones en Tierra Santa, y desembarcó en el mar Mediterráneo en Arlés, y ella dijo que el padre era Jesús, dando a entender que ella era la esposa. No existe ninguna cita bíblica que compruebe esto, y se cree que es mentira o fue malinterpretado por las personas que investigaron esto.

Pero resulta que María Magdalena si estaba esperando un hijo, que posteriormente nació y la llamó Sara, pero nunca se comprobó si era realmente hijo de Jesús, pero la iglesia obviamente lo niega.

La última cena

quizás existe una tensión no disimulada entre Simón y Tomás, ya que su postura en movimiento hace pensar que ambos se dirigen a un punto de encuentro, y por sus miradas no en buena sintonía

En el centro de la escena se encuentra Jesús, el maestro. La impresión que produce la visión cercana es que está alejado mentalmente de lo que ocurre a su alrededor.

En esta obra se aprecia como entre Tomás y Simón hay una tensión evidente que es clara ya que sus miradas no son en un buen sentido, y después esta Jesús sentado en el centro, la impresión que produce la visión cercana es que está alejado mentalmente de lo que ocurre a su alrededor.

La Virgen de las Rocas

La razón por la que Leonardo tuvo que repetir el cuadro esta dentro de la tela.

A la izquierda el original, en él Leonardo dibuja a la Virgen con dos niños gemelos, y el arcángel Uriel señalando a uno de ellos.

Uriel: Su nombre significa "Fuego de Dios"

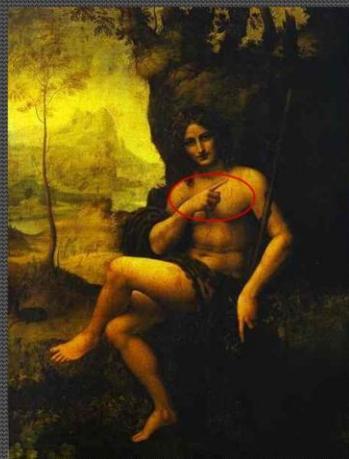
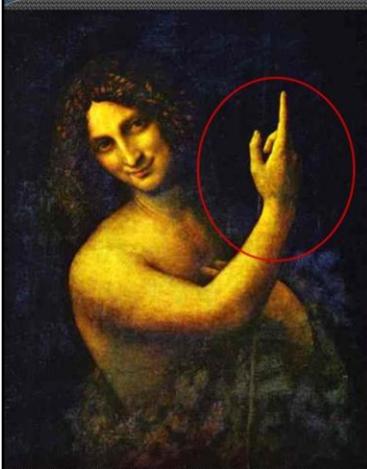
Uriel, el vigilante de la puerta del paraíso y por ello conocedor de la verdad, nos indica quién es el heredero del mensaje de Jesús. Uriel señala a Tomás como sucesor. Es Tomás el príncipe de los Apóstoles.

La Virgen de las Rocas es un nombre usado para denominar dos cuadros de Leonardo da Vinci pintados con idéntica técnica pictórica de óleo sobre tabla. La versión del Museo del Louvre fue transferida a lienzo desde el panel original de madera, pero la que se conserva en Londres aún permanece sobre tabla.

Este cuadro tenía un hermano de la misma composición, aunque en realidad tendrían que haber sido tres, que se había encargado para un retablo en la capilla de la Confraternidad en la iglesia de San Francesco Grande. Tuvieron muchos problemas por el cobro, aunque finalmente se instaló. No se sabe con seguridad cómo acabó en Francia, si bien podría haber sido un regalo o una venta.

Otras de sus obras con claves ocultas

Juan el Bautista

La doble lectura de las pinturas del maestro es una constante en su obra. Leonardo cifra mensajes secretos en sus escritos, dibujos y pinturas para que sean interpretados en otro tiempo futuro. La identificación de "El Bautista" con Baco es una clave que solo comprenderían los muy cercanos al pintor. Leonardo se representa como el personaje ambivalente que posee una enigmática sonrisa en su rostro. Leonardo entre dos mundos, el mundo clásico y el católico.

es uno de los últimos cuadros del pintor renacentista italiano Leonardo da Vinci, datado hacia 1508-1513, época en que el Alto Renacimiento estaba metamorfoseándose en el Manierismo. Está pintado al óleo sobre tabla que mide 69 cm. de alto y 57 cm. de ancho. Se conserva en el Museo del Louvre de París (Francia).

Fue una de las últimas pinturas del autor y, sin duda, una de las más debatidas. Hay mucha polémica sobre el significado de la mano del santo apuntando hacia arriba, y su sonrisa enigmática ha provocado discusiones semejantes a las de la Mona Lisa. El cuadro puede considerarse enteramente autógrafo.

El por qué de su dedo índice?

Es la manera en que se representa a Juan Bautista en la iconografía Cristiana, mejor dicho una de ellas. Juan Bautista precedió a Jesús en la tierra, anunciando su llegada, ese es el sentido del dedo índice señalando al cielo. Anuncia la llegada de Cristo, del Mesías. Espero haberte sido útil.

Madonna dei fusi

El arcángel Uriel haciendo señal con su dedo índice

Uno de los debates más interesantes, y que se ha abordado con más seriedad, de los últimos años sobre la autenticidad o no de una obra considerada del taller de Leonardo es el que estudia las dos supuestas versiones más fidedignas del original - presuntamente perdido- óleo de Leonardo representando a la Madonna dei fusi , es decir, la Virgen de los husos (o Virgen del Aspa) Uno de ellos en la colección del Drumlanrig Castle (Escocia) famosa por haber sido robada recientemente, y otra, de altísima calidad, de la colección Reford de Montreal, y recientemente adquirida por un coleccionista americano.

Pintor italiano. Muy valorado en la actualidad, Sandro Botticelli no se cuenta entre los grandes innovadores del Renacimiento, sino que se inscribe más bien en un grupo de pintores que rehuyó el realismo a ultranza y se inclinó por un estilo basado en la delicadeza, la gracia y un cierto sentimentalismo.

Uno de ellos fue Filippo Lippi, maestro e inspirador de la obra de Botticelli. Éste comenzó su trayectoria artística con obras de temática religiosa, en particular vírgenes que, como la *Virgen del Rosal*, denotan un gran vigor compositivo.

En 1470, Botticelli, que contaba ya con un taller propio, se introdujo en el círculo de los Médicis, para los que realizó sus obras más famosas. Un primo de Lorenzo el Magnífico, Pier Francesco de Médicis, le encargó la alegoría de *La primavera* y también, al parecer, *El nacimiento de Venus y Palas y el centauro*.

Fue toda una novedad en aquella época realizar obras de gran formato que no fueran de temática religiosa, y ello se debió seguramente a la vinculación del mecenas con la filosofía neoplatónica, cuyo carácter simbólico debían reproducir las obras encargadas. De ellas se han realizado interpretaciones de enorme complejidad, que van mucho más allá de su gracia evocadora.

El nacimiento de Venus

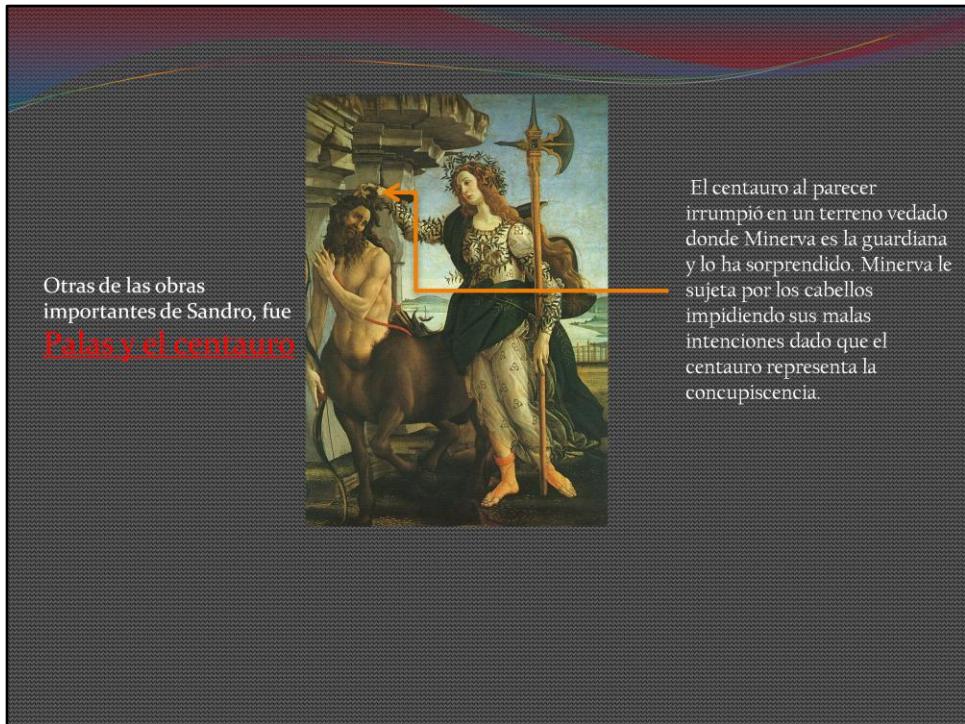
En tierra, a la derecha, aparece presta Flora (diosa de la vegetación y de la naturaleza), con su vestido decorado con motivos florales. Pretende arropar a la diosa con un manto de púrpura también florido.

Es uno de los temas mitológicos más famosos de Botticelli . Parece ser que fue tomado de La Metamorfosis de Ovidio. La diosa Venus nace del dios Urano, que es castrado por su hijo Cronos, arrojando sus genitales al mar.

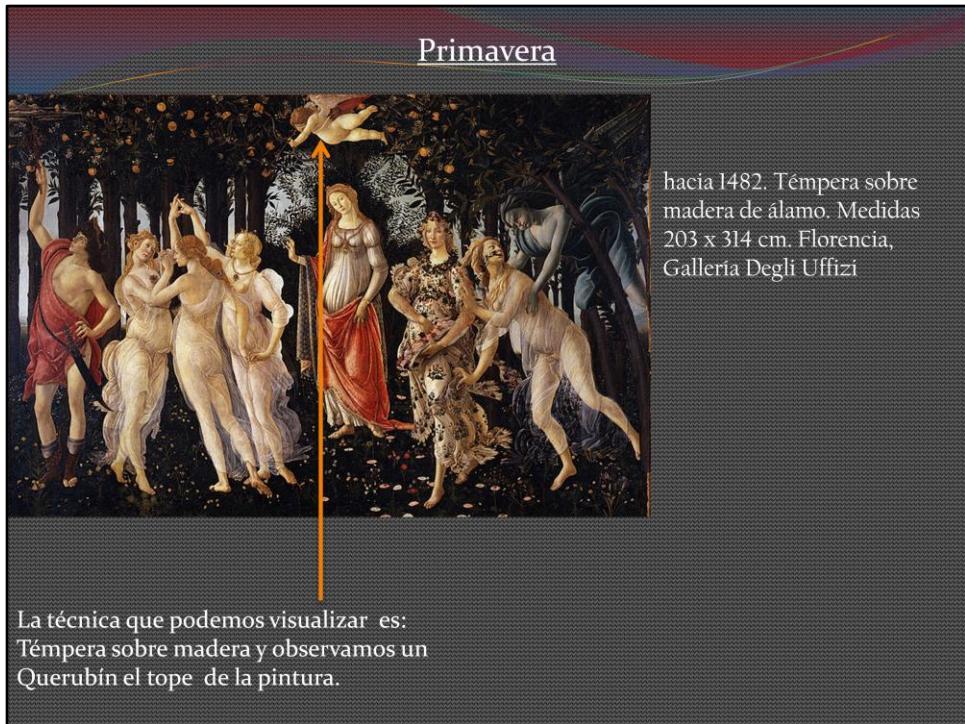
Es uno de los temas mitológicos más famosos de Botticelli . Parece ser que fué tomado de La Metamorfosis de Ovidio. La diosa Venus nace del dios Urano, que es castrado por su hijo Cronos, arrojando sus genitales al mar. El cuadro recrea el momento en que la diosa llega a la isla de Cítera, empujada por el viento, como describe Homero.

Sobre una enorme concha, aparece la blanquecina y esbelta figura de la diosa del amor con sus largos cabellos en dorados tirabuzones, mecidos por el viento. La mano izquierda recoge un bucle de pelo con el que tapa su pubis. El brazo y la mano derecha tratan de velar sus pechos.

En la izquierda de la escena, aparecen fundidos en un cálido abrazo las figuras de Aura, diosa de la brisa y de Céfiro, dios del viento.

Representa la victoria de la castidad sobre la concupiscencia. En el vestido de Minerva, diosa de la sabiduría, Botticelli coloca el escudo de la familia Médici. El centauro al parecer irrumpió en un terreno vedado donde Minerva es la guardiana y lo ha sorprendido. Minerva le sujeta por los cabellos impidiendo sus malas intenciones dado que el centauro representa la concupiscencia. Por lo tanto la representación significa el triunfo de la castidad sobre la anterior nombrada. Aquí como en el cuadro de la Primavera se refleja la idea del amor como lo expresa Marsilio Ficino, filósofo de la corte de los Médici, que une las ideas platónicas con la fe cristiana obteniéndose una visión del mundo neoplatónico, el amor lo ve como un dualismo formado por el deseo corporal - mundano y el anhelo espiritual dirigido a Dios, que enfrenta a la contraposición entre sensualidad e intelectualidad, materia y espíritu. Ficino describió la vida ideal del hombre como una aspiración de la pasión sensual hacia el anhelo espiritual de la iluminación y la sabiduría de Dios. Botticelli ilustra de este modo el conocimiento "la iluminación divina".

La primavera es una de las obras maestras del pintor renacentista Italiano Sandro Botticelli. Está realizado al temple de huevo sobretabla. Mide 203 cm de alto y 314 cm de ancho.

comercio. A su lado se encuentran las Tres Gracias, enlazadas, por sus manos, recordando su postura los pasos de la danza cortesana. El centro de la escena está ocupado por Venus, la diosa del amor y del placer, sobre cuya cabeza se sitúa Cupido, con los ojos vendados y disparando sus flechas. La zona de la derecha está presidida por la Primavera, esparciendo las flores por la tierra. Flora, cuyo desnudo cuerpo es cubierto por un paño transparente, es perseguida por Céfiro, uno de los vientos. El fondo es un bosque que elimina cualquier referencia a la perspectiva.

Las figuras destacan contra el fondo por la claridad de su piel y sus ropajes, de colores claros e incluso transparentes.

Rafael Sanzio nace el 6 de abril del 1483 en la ciudad de Urbino. Su padre fue Giovanni Santi, retratista de éxito y pintor de la corte. A los 8 años, el pequeño Rafael quedó huérfano de madre y a los 11 años perdió también a su padre y maestro. Luego de la muerte del padre pasó a ser alumno del Perugino. A los 17 años Rafael dejó la bodega del Perugino con el título de Maestro que le concederá el permiso de ejercer la actividad de Pintor. En el 1504 realizó una de sus grandes obras de arte, "La Boda de la Virgen". En el mismo año se transfirió a Florencia, ciudad conocida por su arte, aquí vino en contacto con los máximos exponentes del arte, Leonardo y Miguel Ángel siendo influenciado, dado su joven edad, por estos grandes de la pintura. Algunas de las obras más conocidas de Rafael son: "La Virgen Terranova" donde se puede apreciar la influencia Leornardesca, "La Virgen del Granduca", "La Virgen de Orleans", mientras que la influencia de Miguel Ángel se puede apreciar en obras como: "El joven con la manzana" y "La Dama del Liocorno". Como consecuencia su fama creció llegando a Roma. El Papa Julio II, le encargo la decoración de algunas habitaciones del Vaticano. Los trabajos comenzaron en el 1508. En estas realizó grandes obras de arte que se pueden visitar en los museos del Vaticano.

La escuela de Atenas

La escuela de Atenas es una de las pinturas más famosas del artista Rafael Sanzio. Fue hecha en boceto entre 1509 y 1510 y pintada entre 1510 y 1512 como parte de una comisión para decorar con frescos las habitaciones que hoy en día son conocidas como las estancias de Rafael, ubicadas en el Vaticano.

Filósofos presentes en la pintura de Sanzio

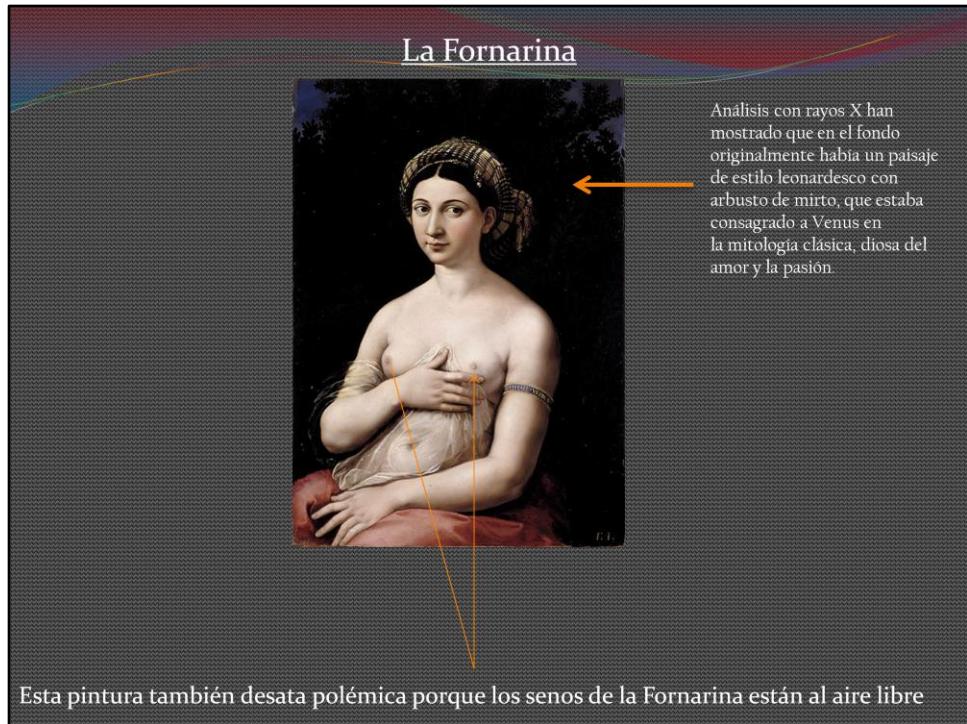

1: Zenón de Cítio o Zenón de Elea – 2: Epicuro – 3: Federico II Gonzaga – 4: Boecio o Anaximandro o Empedocles – 5: Averroes – 6: Pitágoras – 7: Alcibiades o Alejandro Magno – 8: Antistenes o Jenofonte – 9: Hipatia (pintada como Margherita o el joven Francesco Maria della Rovere) – 10: Esquines o Jenofonte – 11: Parménides – 12: Sócrates – 13: Heráclito (pintado como Miguel Ángel) – 14: Platón sosteniendo el *Timeo* (pintado como Leonardo da Vinci) – 15: Aristóteles sosteniendo la *Ética* – 16: Diógenes de Sinope – 17: Plotino – 18: Euclides o Arquímedes junto a un grupo de estudiantes (pintado como Bramante) – 19: Estrabón o Zoroastro? – 20: Claudio Ptolomeo – R: Apelles como Rafael – 21: Protogénies como El Sodoma

La Escuela de Atenas es una de las obras más grandiosas de la pintura renacentista. Se trata de un fresco ubicado en la Signatura del Vaticano, y expresa a la perfección todo el genio de Rafael. La perspectiva se inspira en las obras de Leonardo da Vinci y los personajes recuerdan a Miguel Ángel, que en estas fechas pintaba la Capilla Sixtina.

En el centro se puede ver a Platón, con el *Timeo*, señalando el cielo, y Aristóteles, con la *Ética*, presidiendo un gran número de personajes. La Escuela de Atenas celebra la investigación racional de la verdad.

A la izquierda se encuentra Sócrates conversando con Alejandro Magno, armado. La configuración de la arquitectura del templo de la sabiduría, con los nichos de Apolo y Palas Atenea, como espacio renacentista y la representación de los sabios de la antigüedad como hombres contemporáneos de Rafael subrayan esta idea de continuidad entre el presente y el mundo antiguo.

Fornarina es el nombre que románticamente se dio a la mujer que posa para Rafael en este y otros muchos lienzos. No se sabe a ciencia cierta cuál es su identidad, pero siglos después se ha querido ver en ella a la supuesta amante del pintor. El apodo de Fornarina le vendría del vocablo italiano que designa la harina; se debe a que se trataba de una joven sienesa llamada Margherita Luti, hija de un panadero de la comarca de Santa Dorotea, en Roma, llamado Francisco. Sin embargo, otras teorías parecen cobrar mayor peso y de este modo se apunta a que la joven fue una famosa cortesana de Roma, modelo de varios pintores del Renacimiento que la inmortalizaron en sus lienzos.

La resurrección de Cristo

Resurrección de Rafael

Resurrección de Perugino

polémica

Aunque existe una gran similitud entre las dos obras, Rafael se fue distanciando poco a poco y superando los esquemas compositivos de su maestro. En esta época comenzó a desarrollar su propio lenguaje totalmente personal!

Es, posiblemente, una de las primeras obras del artista, hecha entre 1499 y 1502 en pequeño formato

la resurrección de Cristo de Rafael Sanzio nace el 6 de abril del 1483 en la ciudad de Urbino. Su padre fue Giovanni Santi, retratista de éxito y pintor de la corte. Después de la muerte del padre pasó a ser alumno del Perugino.

Posteriormente se sentiría influido por Miguel Ángel y Leonardo, llegando a ser uno de los más grandes pintores del Renacimiento. Rafael Sanzio nace el 6 de abril del 1483 en la ciudad de Urbino. Su padre fue Giovanni Santi, retratista de éxito y pintor de la corte. Después de la muerte del padre pasó a ser alumno del Perugino.

Posteriormente se sentiría influido por Miguel Ángel y Leonardo, llegando a ser uno de los más grandes pintores de la historia