

TEMA 9-MIGUEL ANGEL

- Nació en 1475 en Caprese, fue el segundo de cinco hijos, perdió a su madre a los 6 años.
- Su familia había ocupado cargos gubernamentales en Florencia en el partido de los güelfos. Durante los últimos años la familia tuvo un declive económico.
- A la muerte de su madre fue cuidado por un picapedrero lo que influyó en su deseo de ser artista, oficio mal considerado en la época, no contó con el apoyo paterno. Su padre le hizo estudiar gramática en Urbino.
- En 1488 entró en el taller de Guirlandajo en Florencia, lo que le llevó frecuentar el jardín de San Marcos de los Médicis, donde estudió las esculturas antiguas que había allí reunidas. Sus primeras obras artísticas despertaron la admiración de Lorenzo el Magnífico, que lo acogió en su Palacio de la Vía Longa, donde Miguel Ángel se habría de los humanistas del círculo de los Médicis, como Giovanni Pico della Mirandola y Marsilio Ficino. Estas relaciones lo pusieron en contacto con las teorías idealistas de Platón, ideas que acabaron convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales de su vida y que plasmó tanto en sus obras plásticas como en su producción poética.
- Tras la muerte de Lorenzo el Magnífico, en 1492, Miguel Ángel huyó de Florencia y pasó por Venecia, instalándose después en Bolonia. Allí esculpió diversas obras bajo la influencia de la labor de Jacopo della Quercia. Pero en 1496 decidió partir hacia Roma, ciudad que había de verle triunfar. Allí inició una década de gran intensidad artística, después de la cual, con treinta años, sería acreditado como un artista de primera línea.
- Realizó la Pietá del Vaticano a los 26 años.
- En marzo de 1505, Julio II le encargó la realización de su monumento fúnebre: Miguel Ángel proyectó un complejo arquitectónico y escultórico monumental. El escultor, entusiasmado con esta obra, permaneció en Carrara durante ocho meses para ocuparse personalmente de la elección y la dirección de la extracción de los mármoles necesarios. Al regresar a Roma, el papa había dejado a un lado el proyecto del mausoleo, absorbido con la reforma de Bramante en la Basílica de San Pedro. Miguel Ángel, contrariado, abandonó Roma y se dirigió a Florencia.
- En mayo de 1508, aceptó dirigir la decoración de la bóveda de la Capilla Sixtina, cuyos frescos concluyó cuatro años más tarde, después de un trabajo solitario y tenaz.
- Después de la muerte de Julio II, en mayo de 1513, el artista hizo un segundo intento de seguir con la obra del mausoleo del pontífice. Con este propósito esculpió las dos figuras de los Esclavos y el Moisés, que reflejan una atormentada energía, la terribilidad de Miguel Ángel. Pero este segundo intento tampoco prosperó.
- Clemente VII le encargó trabajar en el altar de la Capilla Sixtina y donde, entre 1536 y 1541, realizó el magnífico Juicio Final. Hasta el año 1550 fue haciendo obras para la tumba de Julio II, y los frescos de la Capilla Paulina.
- Durante los últimos veinte años de su vida, Miguel Ángel se dedicó sobre todo a trabajos de arquitectura: dirigió las obras de la Biblioteca Laurenziana de Florencia y, en Roma, la remodelación de la plaza del Capitolio, la capilla Sforza de Santa María Mayor, la finalización del palacio Farnese y, sobre todo, la finalización de la basílica de San Pedro del Vaticano. De esta época son las últimas esculturas como la Piedad Palestrina o la Piedad Rondanini, así como numerosos dibujos y poesías de inspiración religiosa.

Retrato de Miguel Ángel, por Daniele da Volterra, donde se aprecia su nariz chata.

Retrato de Lorenzo el Magnífico, primer mecenas de Miguel Ángel, por Giorgio Vasari.

EL ARTISTA COMO ELEMENTO RELEVANTE SOCIAL. EL ARTISTA TOTAL.

Michelangelo Buonarroti (Caprese, 1475-Roma,1564), fue un arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista, considerado uno de los más grandes artistas de la historia tanto por sus esculturas como por sus pinturas y obra arquitectónica.

Desarrolló su labor artística a lo largo de más de setenta años entre Florencia y Roma, que era donde vivían sus grandes mecenas, la familia Médici de Florencia y los diferentes papas romanos.

- Fue el primer artista occidental del que se publicaron dos biografías en vida: *Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori*, de Giorgio Vasari, publicada en 1550 en su primera edición, en la cual fue el único artista vivo incluido, y *Vita de Michelangelo Buonarroti*, escrita en 1553 por Ascanio Condivi, pintor y discípulo de Miguel Ángel, que recoge los datos facilitados por el mismo Buonarroti.
- Fue muy admirado por sus contemporáneos, que le llamaban el Divino.
- Benedetto Varchi, el 12 de febrero de 1560, le envió una carta en nombre de todos los florentinos diciéndole:...toda esta ciudad desea sumisamente poderos ver y honraros tanto de cerca como de lejos... Vuestra Excelencia nos haría un gran favor si quisiera honrar con su presencia su patria.
- Triunfó en todas las artes en las que trabajó, caracterizándose por su perfeccionismo. La escultura, según había declarado, era su predilecta y la primera a la que se dedicó; a continuación, la pintura, casi como una imposición por parte del papa Julio II, y que se concretó en una obra excepcional que magnifica la bóveda de la Capilla Sixtina; y ya en sus últimos años, realizó proyectos arquitectónicos.
- La obra de Miguel Ángel, celebrada por sus contemporáneos como el punto culminante del arte renacentista, fue también su dramática conclusión. Sus esculturas, sus pinturas y su arquitectura, fueron admiradas más allá de todo límite, consideradas como creaciones superiores a las de los antiguos y por encima de la naturaleza misma.
- Pero Miguel Ángel estaba todavía vivo cuando se inició la polémica, entre los apasionados exaltadores de su arte y sus detractores, que condenaban la falta de medida y de naturalidad, contraponiendo su fuerza a la gracia y la elegancia del arte de Rafael. Lodovico Dolce el año 1557, tildaba de monótonos los desnudos de Miguel Ángel en comparación con la belleza de las obras de Rafael.
- Fue criticado también por la iglesia italiana, durante la segunda mitad del seiscientos, ya que sus obras no eran afines a las nuevas normas del Concilio de Trento. Desde la mitad del siglo xviii, fueron cambiando las críticas hasta llegar a la total adoración por su arte.
-
- El carácter profundamente religioso de Miguel Ángel, su genial cabeza le llevaron a ser considerado como un mito lo que le acarreó, como antes se ha apuntado, algunas críticas ya que su dominio de las técnicas clásicas llevaron a que, en cierta medida, jugara con ellas y las sobrepasara.
- Su modo de ser impulsivo le llevó a dedicarse en su juventud a manifestaciones artísticas principalmente escultóricas en donde el artista tiene una mayor cercanía con su obra, la lleva a cabo él mismo, cosa que se pierde con la arquitectura que por encargo papal acepta en muchas ocasiones principalmente en el segundo tramo de su vida. Su concepción anuncia la próxima arquitectura barroca

PINTURA. CAPILLA SIXTINA. PINTURA AL FRESCO. CONCEPCIÓN ICONOLÓGICA E ICONOGRÁFICA.

Miguel Ángel (1475-1564)

Características de la pintura de Miguel Ángel:

- **Perfecto dibujo anatómico.**
- **Figuras voluptuosas**
- **Gran expresividad**
- **Colores intensos**

Etapas:

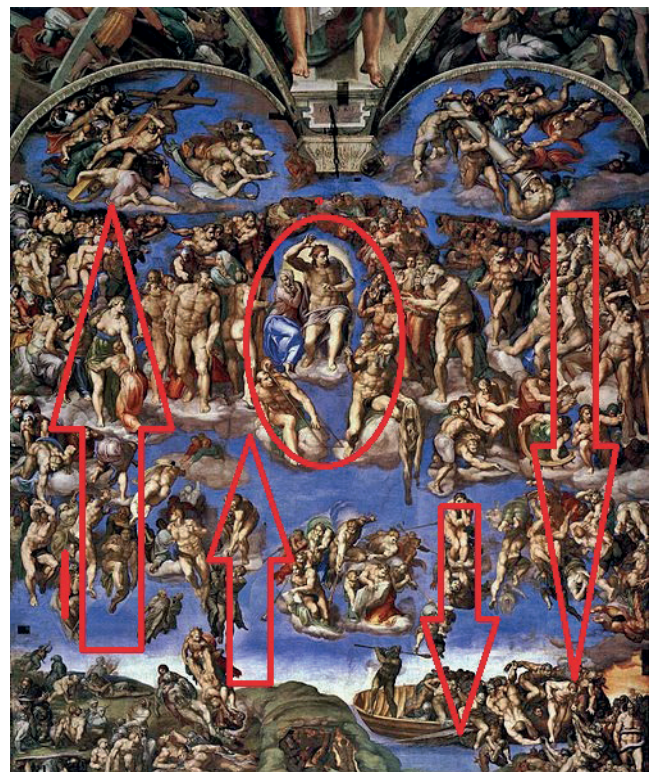
- **Etapas clásica.** Equilibrio y clama.
- **Etapas manierista.** desequilibrio e inestabilidad.
 - Desproporción: alargamiento y monumentalidad
 - Desinterés por la belleza. Inacabado
 - *Serpentinata*: giro helicoidal
 - *Terribilitá*: sensación de fuerza fruto de mezclar lo colosal con la tensión interna (musculatura), el movimiento y una gran expresividad.

- Al tema bíblico general de la bóveda, Miguel Ángel interpuso una interpretación neoplatónica con la representación de nueve escenas del Génesis, cada una rodeada por cuatro jóvenes desnudos (ignudi), junto con doce profetas y las sibilas. Un poco más abajo se encuentran los antepasados de Cristo. Todas estas escenas están diferenciadas magistralmente por medio de la imitación de arquitecturas. Estas imágenes se convirtieron en el símbolo mismo del arte del Renacimiento.
- Empezó el trabajo el día 10 de mayo de 1508, rechazando la colaboración de pintores expertos en frescos; también hizo quitar los andamios que había colocado Bramante y puso unos nuevos diseñados por él. Mientras trabajaba en su primer fresco (El Diluvio), tuvo problemas con la pintura, la humedad alteró los colores y el dibujo, tuvo que recurrir a Giuliano da Sangallo para su solución y volver a empezar; Miguel Ángel aprendió a fuerza de sufrimiento la técnica del fresco, ya que según Vasari, hacía falta:...realizar en una única jornada toda la escena... La obra se ejecuta sobre la cal aún fresca, hasta concluir la parte prevista... Los colores aplicados sobre el muro húmedo producen un efecto que se modifica cuando se seca... Lo que se ha trabajado al fresco queda para siempre, pero lo que ha estado retocado en seco se puede quitar con una esponja húmeda....
- La superficie pintada en un día se llama «jornada»; la escena de La Creación de Adán, una de las más espectaculares de la bóveda, se realizó en dieciséis jornadas.
- El artista también estuvo bajo la tensión de las continuas discusiones con el papa, las prisas por acabar la pintura y los pagos que no recibía. Finalmente, la gran obra de la pintura de la bóveda se presentó públicamente el 31 de octubre de 1512
- El tema se basa en el Apocalipsis de san Juan. La parte central está ocupada por un Cristo con gesto enérgico, que separa los justos de los pecadores, y a su lado tiene a su madre María, temerosa por el gesto tan violento de su Hijo. A su alrededor están los santos, fácilmente reconocibles ya que la mayoría muestran los atributos de su martirio, entre los que se encuentra san Bartolomé, que en su martirio fue despellejado; este santo lleva colgada en su mano su propia piel, donde se reconoce el autorretrato de Miguel Ángel. Justo debajo hay un grupo con ángeles con trompetas, anunciadores del Juicio. Todas las escenas están rodeadas por una multitud de personajes, unos al lado derecho de Cristo, los que ascienden al cielo, y a la izquierda los condenados que bajan a las tinieblas, algunos de los cuales se encuentran encima de la barca de Caronte, presente en la Divina Comedia de Dante
- 1559, Daniele da Volterra, por orden del papa Pablo IV, cubrió las «vergüenzas» de las figuras desnudas.
- Después de la restauración empezada el año 1980, las pinturas vuelven a lucir tal y como las realizó Miguel Ángel.

Fresco sobre muro, sus claves artísticas son:

1. **Espacio irreal**, discontinuo, sin perspectivas, pero recupera el recurso antiguo y medieval de la perspectiva jerárquica para la figura de Jesucristo.
2. **Colores de gama cromática fría**: azules, blancos, verdes..
3. **Composición giratoria**, de izquierda hacia arriba y luego bajando por la derecha: los que van a ser juzgados, suben por la izquierda, los justos, se quedan arriba, mientras que los condenados bajan por la derecha. hacia el infierno.

Es decir, a la derecha de Cristo una inmensa columna de personas, trabajosamente van ascendiendo para colocarse junto a los bienaventurados, los santos y los mártires; mientras, a la izquierda de Cristo una turbamulta es precipitada los infiernos.

Para finalizar la breve introducción apuntar que Miguel Ángel no se centra en la totalidad del mural en el Apocalipsis de San Juan sino que juega también con elementos de la Pasión y con la mitología clásica. Miguel Ángel incluye alguna variación curiosa

ESCULTURA. EVOLUCIÓN PERSONAL. OBRAS REPRESENTATIVAS. IDENTIFICAR LAS CLAVES EVOLUTIVAS EN LA ESCULTURA DE MIGUEL ÁNGEL.

Miguel Ángel (1475-1564)

Características de la escultura y la pintura de Miguel Ángel:

Etapa clásica florentina. Equilibrio y calma. Influencia de Donatello.

Etapa manierista. desequilibrio e inestabilidad.

- Desproporción: alargamiento y monumentalidad
- Desinterés por la belleza. Inacabado
- *Serpentinata*: giro helicoidal
- *Terribilitá* (escultura): sensación de fuerza fruto de mezclar lo colosal con la tensión interna, el movimiento y una gran expresividad.

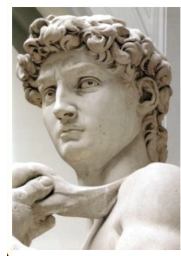
La *Madonna de Brujas* en la iglesia de Nuestra Señora de Brujas.

¿Cuál es el tema? ¿En qué momento? ¿Hay contrapuesto? ¿Hay proporción en las partes del cuerpo?

Mármol; 4,10 mt: **Academia de Florencia**

- **Tema:** David estudia a su rival en un momento de máxima concentración y energía contenida (*terribilitá*), mirada con ira, preparando el ataque.
- **Composición:** escultura de bulto redondo, realizada en mármol. El artista no representa la acción, sino la intención, la tensión contenida, por eso la figura es musculosa. Es una suma de voluntades, la representación del naturalismo florentino y al mismo tiempo el gusto por el desnudo y el estudio de la anatomía. Miguel Ángel rompe con el Quattrocento y el Clasicismo al colocar dos miembros del mismo lado en movimiento y agranda otras partes (agigantamiento miguelangelesco): manos, pies, uñas, dedos o el gesto.
- **Significado:** David es un símbolo para Florencia en la defensa de su libertad frente a Milán.

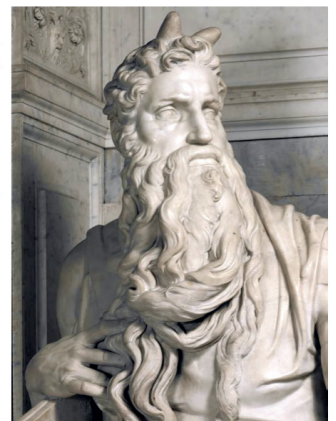
Sepulcro de Julio II

Tema

Composición: Moisés muestra en su rostro algo que estará presente en muchos de los personajes del mismo autor: la *terribilitá*, término italiano que resume la fuerza contenida en sus figuras. Moisés lleva bajo su brazo las tablas de la Ley; posee una musculatura rotunda, titánica, como muestra su potente pierna apoyada en el suelo. La figura presenta una pierna ligeramente adelantada, tiene la cabeza girada; su expresión facial es seria y dura, con una poblada barba.

2,35 m.

1. ¿Qué refleja la mirada? ¿Por qué?
2. ¿Qué recuerda la barba? ¿Por qué?
3. ¿Por qué tiene cuernos?

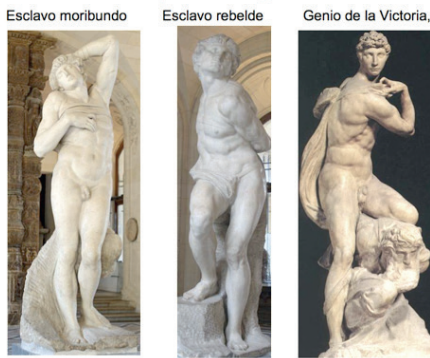

Moisés: Era parte del mausoleo del Papa Julio II, encargo que dicho Papa hizo a Miguel Ángel y que le tuvo ocupado al artista 40 años, aunque el propio Papa lo distraía con otros encargos. Introduce diferentes puntos de vista en la escultura, con expresiones diferentes que sumadas nos dan el carácter expresivo: un iluminado mirando al Sinaí, con los ojos concentrados, con la responsabilidad de ser conductor de un pueblo pero con la tragedia de no poder pisar la Tierra Prometida.

Con un ángulo más oblicuo la sensación es de mayor vigor, con un brazo en tensión y de perfil, se ve la pierna semiflexionada también en tensión. Sumando todo esto vemos la posición sentada pero a punto de levantarse, inestable, en tensión. El acabado es perfecto como en las demás figuras, mármol pulido con resalte de tendones y venas en brazos y piernas, con plegados en vestido y barba realizados a trépano. Es otra obra perfecta, inmortalizando un segundo, un momento antes de pasar a la acción.

El genio de la Victoria: Pudo ser una nueva versión del David pero en versión manierista. Se retuerce sobre él mismo de forma helicoidal, el cuello largo, la cabeza pequeña, la pierna izquierda alargada y la contorsión violenta. Aparece la nueva técnica de Miguel Ángel, la del Inacabado, el cuerpo en su parte superior está acabado y pulido pero abajo la piedra no está trabajada. Quiere expresar cómo la figura nace de la piedra y va saliendo paulatinamente.

Otras esculturas para el sepulcro

ARQUITECTURA

Biblioteca Laurenciana:

Emplazada dentro del convento de la basílica de San Lorenzo, en el piso superior del lado oriental del claustro, empezaron los proyectos que sufrirían un gran número de variaciones. Hacía falta organizar espacios diferentes para separar los libros latinos de los griegos, y también se querían repartir los libros raros en pequeñas salas, pero al final se acabó optando para organizarlo todo en una gran sala. Se centraron los esfuerzos en resolver el soporte de la nueva estructura sobre los muros antiguos: en la biblioteca se bajó el nivel del techo y se situaron ventanas muy próximas las unas a las otras, con lo que se conseguía ampliar la luminosidad; el vestíbulo se diseñó como lugar de circulación, con una altura superior, y se añadieron ventanas de iluminación

Basílica San Pedro del Vaticano:

Miguel Ángel fue nombrado arquitecto de la basílica de San Pedro en 1546 a los 72 años de edad, a la muerte de Antonio da Sangallo el Joven. La construcción de la basílica había sido empezada sobre la anterior paleocristiana, por mandato del papa Julio II y bajo la dirección del arquitecto Bramante; a partir del fallecimiento de este último, se hizo cargo Rafael Sanzio, que modificó la planta y la transformó en una cruz latina.

Cuando Miguel Ángel recibió el encargo de las obras, modificó de nuevo la planta y volvió, con ligeras variaciones, a la idea original de Bramante de cruz griega, pero redujo las cuatro esquinas del cuadrado para que las áreas más pequeñas pudieran tener luz directa. Le corresponde en particular la modificación de la cúpula central respecto al proyecto de Bramante: suprimió el anillo con columnas y le dio un perfil más elevado. Al suprimir las torres, la cúpula se convirtió en el elemento predominante. Obtuvo permiso del papa, ante la vista de sus maquetas, para demoler parte de la construcción de Sangallo y, sin alterar de forma sustancial el interior, consiguió imponer su estilo personal y aportar una gran unidad al conjunto. La mayor parte de las obras se realizaron entre los años 1549 y 1558