

La Escuela de Atenas (Rafael)

Autor: Rafael de Sanzio.

A pesar de su corta existencia (sólo vivió 37 años) fue merecedor del apodo de "El Divino". Su talante afable y comunicativo, en contraste con el de Miguel Ángel, y su talento innegable, le permitieron conseguir algunos de los encargos más importantes de la época.

Es célebre por la perfección y gracia de sus artes visuales, destacando en trabajos de pintura y dibujo artístico.

Junto con Miguel Ángel y Leonardo da Vinci forma el trío de los grandes maestros del período

En 1504 se trasladó a Florencia, donde entró en contacto con la obra de Miguel Ángel y Leonardo. Del primero aprendió a representar sus estudios anatómicos; del segundo, adoptó la técnica del "sfumato", el claroscuro y la distribución de figuras en el espacio.

Aunque murió joven, dejó un gran legado artístico.

Estilo: Renacimiento (Cinquecento).

Técnica: Pintura mural al fresco.

Soporte: muro (7,72 mt base).

Cronología: 1510 - 1511.

Localización actual: Sala de la Signatura Vaticano). Esta obra fue encargada a Rafael por el Papa Julio II en 1509, para decorar la Stanza della Segnatura que sería su biblioteca privada en el Vaticano. Fue el arquitecto Bramante el que aconsejó al Papa la elección de Rafael para realizar la obra.

Tema: Platón y Aristóteles, los dos grandes filósofos griegos, dialogan mientras se acercan a un concurrido grupo de sabios de la antigüedad. Rafael imaginó en medio de un marco arquitectónico inspirado en el proyecto de Bramante para la basílica de San Pedro y en edificios clásicos romanos (hornacinas con estatuas de Apolo y Minerva

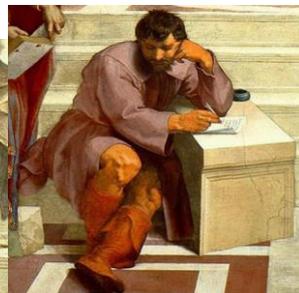
Platón (el famoso filósofo) pasea (con el rostro de Leonardo da Vinci; conocido de Rafael cuando vivió en Florencia) alza una mano y sostiene con la otra su tratado sobre el origen del cosmos; Aristóteles lleva consigo su Ética y señala con la mano hacia la tierra. En el grupo de la izquierda, Pitágoras, lee, rodeado de un grupo que observa sus explicaciones, destacando entre ellos Averroes. Más a la izquierda se encuentra Epicuro, que también lee un libro sostenido por un niño. Heráclito (con el rostro se Miguel Ángel) se apoya en el primer peldaño de las escaleras y se muestra pensativo. Diógenes el cínico está tumbado en la escalera y se muestra indiferente a todo lo que le rodea. Euclides mide una figura geométrica con un compás. Sócrates que aparece situado a la derecha de Platón, expresa sus ideas a Alejandro Magno. Ptolomeo aparece de espaldas al espectador y sostiene un globo terráqueo, símbolo de su teoría de que la tierra es el centro del universo. El joven con birrete negro que mira hacia nosotros es Rafael.

. Platón

Diogenes

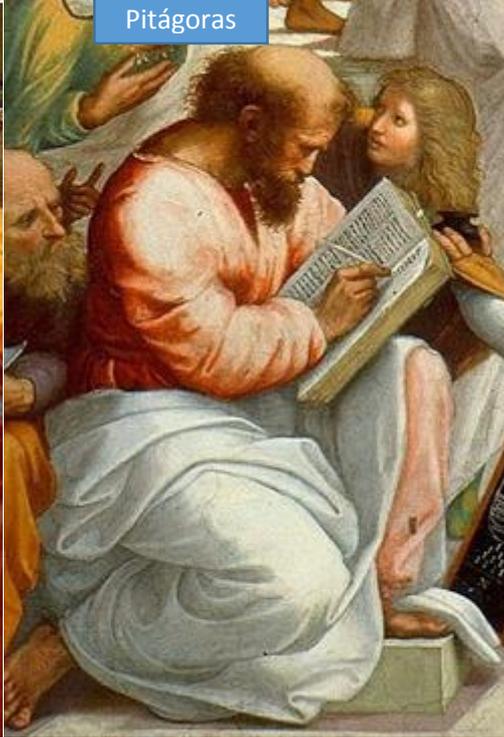

Heraclito

Hipatia

Pitágoras

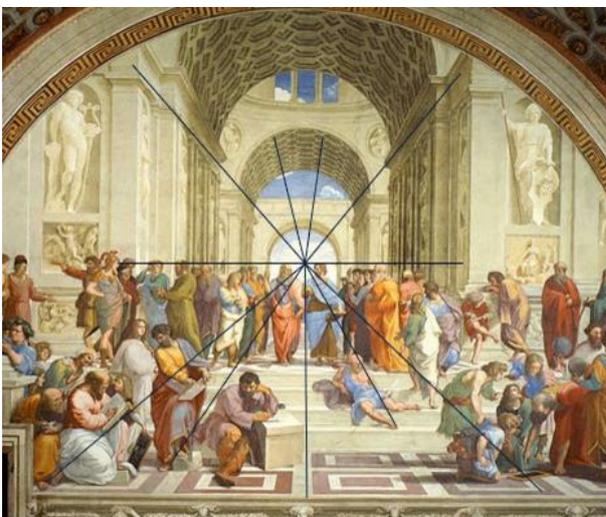

Alejandro magno

En realidad representa el espíritu de la cultura del Renacimiento y celebra la búsqueda racional de la verdad. En la obra están representadas las siete artes liberales.

En primer plano, a la izquierda: Gramática, Aritmética y Música, a la derecha: Geometría y Astronomía y en lo alto de la escalinata Retórica y Dialéctica

LA LUZ Y EL COLOR

La luz proviene de la parte superior del cuadro. Se trata de una luz diáfana que ilumina toda la composición.

Los colores son suaves y armoniosos. Los contrastes de luces y sombras son equilibrados y en ellos se aprecia la influencia de Leonardo. Utiliza el color para definir formas y volúmenes, técnica que recuerda el "sfumato" de Leonardo.

Los arcos de medio punto situados en el centro y el modo de distribuir los personajes, en grupos compensados.

Características de sus obras

1. Sus obras fueron un paradigma de la pintura renacentista
2. son emblemáticas de su pasión por el clasicismo griego.
3. En sus obras se aprecia influencia de Miguel Ángel y Da Vinci.
4. 1500 Rafael realiza en Florencia sus primeras obras como la célebre Desposorios de la virgen, de Milán.
5. Influido por Leonardo, Rafael pinta sus Madonas, de incomparable belleza, la principal es Madonna del gran duque.
6. En 1508 se traslada a Roma y el papa Julio II le encargara la decoración de las estancias vaticanas.
 - a. En la sala de la Signatura represento 4 escenas:
 - b. La disputa del santísimo sacramento
 - c. La Escuela de Atenas
 - d. El Parnaso
 - e. Decretales

- La disputa del santísimo sacramento En la parte superior se representa la iglesia triunfante, con Jesucristo en el centro, flanqueado por María y Juan el Bautista. En la parte inferior está la "Iglesia militante", en la cual figuran teólogos, doctores y papas, pero también filántropos y literatos

- El Parnaso: La pintura muestra el mitológico Monte Parnaso, la montaña sagrada donde reside el dios Apolo y las musas de la mitología griega. En el centro del cuadro está la fuente Hipocrene, y por encima de ella Apolo toca un instrumento stilizado. A su alrededor, las nueve musas

- Las Decretales: Con esta escena situada junto al Parnaso y bajo las Virtudes se quiere celebrar el Derecho Eclesiástico, en sintonía con Tironiano entrega las Pandectas que celebra el Derecho Natural.

Las figuras se sitúan ante una construcción clásica enlazando con la Escuela de Atenas. La crítica considera que buena parte del fresco fue elaborada por los ayudantes de Sanzio proponiéndose a Peruzzi y Guillermo de Marcillat