

ARTE RENACENTISTA: Aspectos generales y arquitectura

ETIMOLOGÍA

S.XV. Lorenzo Ghiberti: "Rinascere":

Regreso a los valores formales y espirituales de la Antigüedad Clásica

S.XVI. Giorgio Vasari habla de "rinascita":

Recuperación de modelos de Antigüedad Clásica

S.XIX. Jules Michelet y Jacob Burckhardt:

Generalizan el concepto para referirse al periodo de la civilización occidental iniciado con el renacer italiano.

CAUSAS

Salida de crisis del s. XIV: Recuperación demográfica y económica (expansión comercio = crecimiento ciudades).

Avance del pensamiento racional y científico.

Progresiva aparición de los Estados modernos.

Amplia difusión del conocimiento gracias a la aparición de la imprenta.

Gusto por conocimientos clásicos

✓ *Análisis de textos antiguos*

✓ *Análisis de ruinas grecorromanas pero con visión científica*

✓ *Sabios bizantinos refugiados en Italia tras caída de Constantinopla*

Desarrollo económico y demográfico

Aspectos
generales

Tras superar la peste de 1348. Desarrollo de la burguesía comercial y financiera (desarrollo de la banca)

ARTE

La buena situación económica propicia el **optimismo** ante la vida y nos aleja del pesimismo y el temor a la muerte que caracteriza a la Edad Media. Esto se reflejará en el arte. Además la mayor riqueza permite financiar **más obras** artísticas.

El prestamista y su esposa. 1515 Quentin Massys

Los Estados italianos

Aspectos generales

Italia está dividida políticamente, incluso el Papa tiene su propio Estado (Estados Pontificios), pero cuentan con una prospera situación económica.

ARTE Los burgueses se convertirán en importantes **mecenas** (como los Médici, familia de banqueros florentinos).

Florence, fue principal foco del arte en el siglo XV

Roma, fue principal foco del arte en el siglo XVI

ITALIA DURANTE EL RENACIMIENTO

- Posesiones de la Corona de Aragón
- Posesiones francesas
- Pequeños dominios independientes
- Estado de los Estados Pontificios prácticamente independientes

Estado moderno.

Aspectos generales

Las monarquías europeas crean fuertes estados centralizados, la nobleza queda supeditada.

ARTE

Los **reyes** se convertirán en importantes mecenas.

La caída de Constantinopla (1453)

Aspectos
generales

Hace que lleguen a Italia muchos **sabios bizantinos** exiliados. Traerán sus libros y sus conocimientos sobre la antigüedad clásica (ponen de moda a Aristóteles).

Además en Italia hay numerosos **restos arqueológicos** de arte romano. Esto favorecerá la aparición del humanismo.

ARTE Los pasajes bíblicos dejan de ser los únicos temas en el arte y aumentan los temas relacionados con la **mitología clásica**.

Humanismo y antropocentrismo

Aspectos
generales

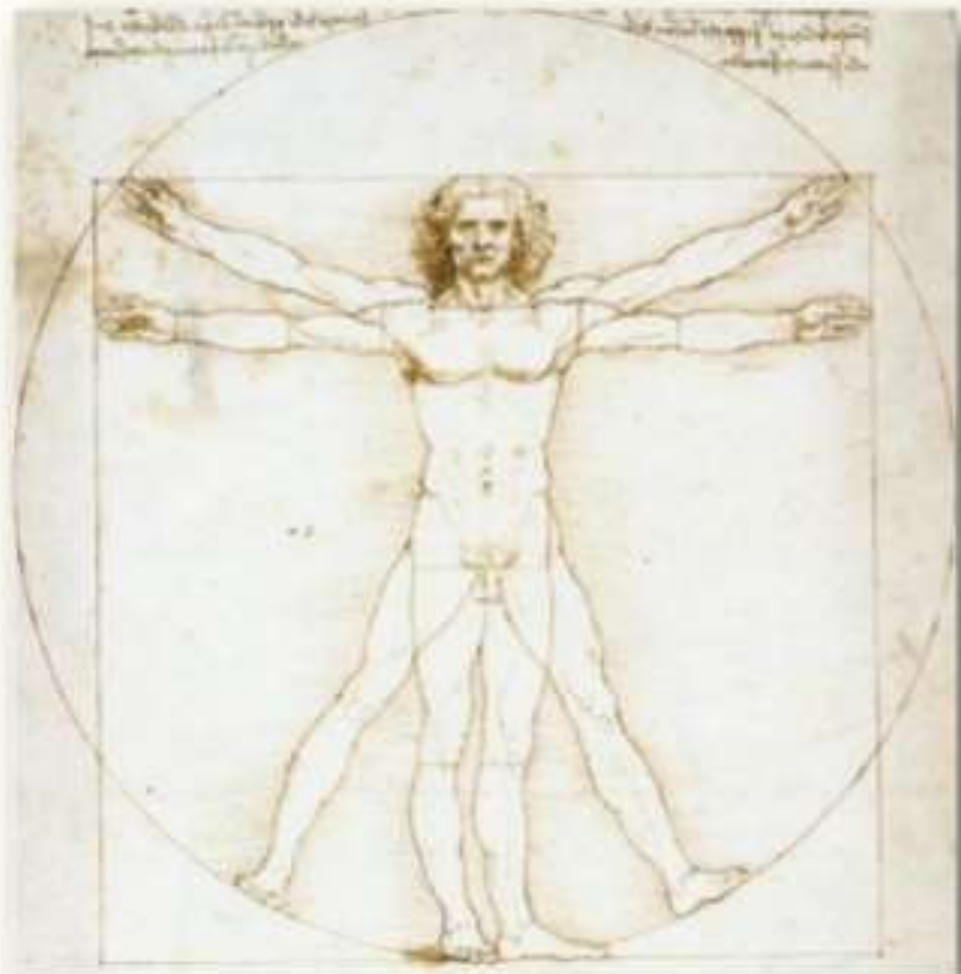
El humanismo es un movimiento filosófico y cultural que supone una nueva forma de ver el mundo. Su principal característica es el antropocentrismo:

El hombre debe ser el centro de la reflexión, contrario al teocentrismo (Dios y la religión deben ser el centro del pensamiento).

Por ello el individuo dejará de ser un simple pecador que debe pasar por la tierra con humildad, y pasará a ser un **vitalista** que buscar en su **desarrollo personal** y en su grandeza individual una forma de manifestar en la tierra la grandeza divina.

ARTE

Se destacan **otros temas** distintos del religioso: paisajes, retratos, desnudos (estudios anatómicos del **cuerpo humano**).

Estudio de las proporciones humanas. Leonardo da Vinci.

Hombre total

Aspectos
generales

El artista renacentista sigue el ideal del "**hombre total**". Cuida tanto su cuerpo como su mente y tiene una cultura general, aprendiendo de diferentes temas y practicando varias artes. Aparece el artista independiente que vive de su trabajo, e incluso alcanza la **fama**, nace el concepto "**genio**".

Fe en la razón y en la ciencia

Aspectos
generales

Se buscan explicaciones racionales y no religiosas a los procesos de la naturaleza, aparece por ello la ciencia moderna y el **empirismo**.

La mezcla de temple y óleo no da buen resultado a la larga

El artista renacentista **experimenta** entre diferentes posibilidades artísticas.

ARTE

Interés en la cultura de la antigüedad greco latina

Aspectos generales

Que vuelve, es decir, *renace*. Adopción de soluciones artísticas de la antigua Roma, pero sin mimetizar, es decir, sin ser una copia exacta, sino buscando **nuevas interpretaciones**. Concepción negativa del arte medieval y gótico tal y como se aprecia en el artista e historiador **Vasari** (belleza en la antigüedad clásica, fealdad en la Edad Media, renacimiento de la belleza en esa época) .

"Este siglo, como una edad de oro, ha vuelto a iluminar las artes liberales que casi se habían extinguido: gramática, poesía, retórica, pintura, escultura, arquitectura, música, la antigua melodía de la lira órfica, y todo a la vez en Florencia. Alcanzando lo que apreciaban los antiguos, pero olvidado desde entonces, esta época ha unido la sabiduría con la elocuencia, la prudencia con el arte de la guerra, y esto es patente en Federico, duque de Urbino, como si hubiera sido ungido por la misma Pallas. Entre vosotros también, mi querido Paul, este siglo muestra el perfeccionamiento de la astronomía y, en Florencia, la enseñanza platónica ha surgido a la luz desde la sombra (...)"

Carta de Marsilio Ficino a Paul Middelburg, 1492

ARTE

Neoplatonismo: búsqueda del ideal con la **proporción y la armonía**.

Búsqueda del placer estético

Aspectos
generales

Se pierde la función didáctica. Aparece el **desnudo**.

Imprenta

Aspectos
generales

La invención de la imprenta de tipos móviles (Wuttemberg 1450) permite una rápida difusión de la cultura y de este nuevo movimiento cultural.

Exploraciones geográficas

Aspectos
generales

Exploraciones geográficas y descubrimientos (Colón, Vasco de Gama, Magallanes, etc.) Influirán en el arte.

Origen

Aspectos generales

Surge en Italia en el siglo XV a partir de las esculturas de **Nicolás Pisano**, que copia sarcófagos romanos e inicia la escultura moderna (en Pisa). Tras su muerte el centro cultural pasa a Florencia, ciudad en la que se rompe con el gótico. En arquitectura lo hace **Brunelleschi**, en pintura se evoluciona a partir de las innovaciones del **trecento** (*Giotto*). Por último afectará también a la arquitectura.

Veduta di Firenze, stampata a Norimberga nel 1611.

Difusión

Aspectos generales

En Europa el renacimiento se difunde durante el siglo XVI pero con menor intensidad. Se toman elementos renacentistas que se combinan con otros góticos. En algunas zonas ni eso, se pasará del gótico al barroco sin pasar por el renacimiento.

1. **Quattrocento** o primer renacimiento (s. XV) en **Florenia** bajo el mecenazgo de los Médicis.
2. **Cinquecento** o **renacimiento clásico** (primeras décadas del s.XVI). En **Roma** bajo el mecenazgo de los Papas: Julio II (1505-13) y León X (1513-21), se difunde por Europa. Leonardo, Miguel Ángel y Rafael.
3. **Manierismo** o renacimiento tardío (s.XVI desde la reforma protestante y la contrarreforma en la década de 1530 hasta fin de siglo). La experimentación lleva a una **evolución anticlásica** de Miguel Ángel, cuya obra divide el cinquecento del manierismo. Los que siguen esta tendencia se dice que siguen crean a la "manera" de esos maestros. Algamiento, escorzo y formas angulosas. Desarrollo del urbanismo.