

## **ARTE DEL RENACIMIENTO**

### **• INTRODUCCIÓN**

Situación cronológica y espacial. Cambios:

- políticos:
  - Desarrollo de la monarquía autoritaria.
  - Formación de Estados unificados modernos.
- económicos:
  - Inicios del capitalismo.
- ideológicos:
  - Humanismo, el hombre es centro del universo frente a la teoría medieval. Espíritu crítico: avances científicos, reformas religiosas.
  - Afán de conocimientos: descubrimientos geográficos.
  - Concepto de Renacimiento: nueva concepción del hombre y de la naturaleza.

### **• CARACTERES GENERALES**

Surge en Florencia en el siglo XV extendiéndose por el resto de Europa y adoptando algunas particularidades exclusivas de las distintas nacionalidades.

Causas de su aparición en Italia: tradición grecorromana, escaso arraigo medieval, desarrollo urbano tanto político como económico y social.

Representa una nueva concepción del hombre y de la naturaleza con respecto a la Edad Media.

Los dos rasgos más característicos del Renacimiento son:

- Humanismo:
  - Antropocentrismo: todo se estudia con referencia al hombre.
  - Individualismo: el hombre se define por su individualidad frente a la idea de colectividad de la Edad Media.
  - El nuevo ideal humano es el hombre completo, armónicamente desarrollado.
  - Racionalismo: frente al sobrenaturalismo medieval, el hombre renacentista confía en la razón humana como fuente autónoma de conocimientos.
  - Se produce una separación entre cristianismo y la cultura laica que no es necesariamente anticristiana.
  - Estuvo alentado por la formación de colecciones de la antigüedad, la difusión de la cultura clásica, las excavaciones arqueológicas y la formación de los centros de estudios humanísticos (academias).
- Naturalismo.
  - Se valora a la Naturaleza en si misma, no en cuanto creada por Dios.

- Vuelta hacia la realidad de las cosas.
- Vuelta a la antigüedad prestando especial atención al estudio metódico de los clásicos grecorromanos: de Grecia adoptan el espíritu y de Roma las formas artísticas.
- Invención de la imprenta: juega un papel destacado en la difusión de los tratados teóricos.
- Juegan un papel decisivo los Mecenas: protegen el arte para demostrar y acrecentar su poder, y despertar la nueva conciencia humanista. Destacan los Medici en Florencia.
- Adquiere una dimensión la consideración social del artista que pasa a ocupar un puesto destacado en la sociedad.
- Las obras dejan de ser anónimas, fruto de los gremios, sino que se individualizan mediante la firma del artista, a diferencia de los gremios medievales.
- Visión unitaria: es fundamental para la armonía y belleza de las obras renacentistas subrayando los valores eminentemente espaciales.
- Nuevo concepto de belleza: se considera al arte más como pura recreación del espíritu que como expresión del pensamiento religioso. La belleza de las formas sustituye al expresionismo medieval. Lo auténticamente bello es, sobre todo, el hombre en todas sus facetas. El ideal de belleza está basado en la armonía entre las distintas partes, en la medida, en la proporción, el número y el orden.
- Fue importante en el Renacimiento el papel desempeñado por la teoría: esto supone una formación científica del artista y que el pensamiento precede a la ejecución. Destacan teóricos como ALBERTI, VIGNOLA (Reglas de los cinco órdenes de la arquitectura civil), PALLADIO (Los cuatro libros de la arquitectura).
- Importancia de la perspectiva: conjunto de reglas gráficas y matemáticas que permiten representar con exactitud científica la realidad. Se usa no sólo en la pintura sino también en la escultura y en la arquitectura, ya que es un medio de racionalizar la visión de la naturaleza.
- En Italia hay dos etapas principales (adaptación de los elementos clásicos, mezcla de elementos)
- Siglo XV. Quattrocento o Primer Renacimiento.
- Centro: Florencia.

Periodo de planteamiento de problemas. La arquitectura abandona la verticalidad gótica; la escultura se independiza y busca un canon de belleza humana; en pintura se logra el dominio del espacio y del volumen.

- Siglo XVI:
- Primera mitad: Cinquecento o Alto Renacimiento.

Centro: Roma, pleno dominio de las formas ajustadas a cánones de belleza ideal.

- Segunda mitad: Manierismo o Renacimiento tardío.

Se cuestiona el concepto de belleza clásico, se busca la representación subjetiva de la realidad.

Se produce una crisis generalizada representada por la consolidación de las monarquías absolutas, el avance de la reforma protestante, etc.

- En el resto de Europa el Renacimiento se extiende desde fines del siglo XV y abarca todo el siglo XVI.
- EN España EL Renacimiento se introduce a fines del siglo XV, debiendo luchar contra las formas

góticas y mudéjares que estaban firmemente arraigadas en la península. Otro factor que favorece esta lentitud en la adopción del Renacimiento en España es la gran fuerza de la Corte, de la Iglesia y de los nobles que controlaban el arte y la cultura recelaban de las nuevas formas de carácter humanista y racionalista, es decir, del paganismo renacentista.

- No obstante, el Renacimiento se introducirá fuertemente en España siendo la nación, detrás de Italia donde primero se escribieron tratados sobre el arte renacentista.
- También existieron factores que contribuyeron a la implantación del Renacimiento en España: las relaciones políticas y económicas con Italia durante la Baja Edad Media.
- La presencia de artistas extranjeros, especialmente italianos en España.
- La formación en Italia de artistas españoles.
- la importación de obras italianas, sobre todo con Felipe II que representa el poder y el auge español
- La publicación de tratados y libros grabados con motivos decorativos renacentistas italianos.

Se suelen distinguir tres grandes periodos correspondientes a los tres tercios del siglo XVI, aunque en algunas ocasiones los dos primeros se agrupan en uno sólo.

### • **arquitectura**

#### • **CARACTERÍSTICAS**

- La arquitectura renacentista presupone al arquitecto una sólida formación científica.
- Frente a la antigüedad de las formas góticas se oponen las formas y principios de la arquitectura clásica, pero no se trata de una copia sin más de los mismos, sino de una interpretación de las leyes en que se basaba el arte clásico.
- Van a tener muy presente la idea de belleza y perfección basada en un estricto racionalismo. El edificio es, de esta manera, el resultado de un estudio racional: proporción, concordancia, simetría y armonía.
- Se parte de la adopción de los órdenes arquitectónicos griegos y romanos pero no respetan sus proporciones sino que buscan una mayor esbeltez.
- Está estrechamente relacionada con los estudios matemáticos:
- Tiene un carácter racional y en ella prevalecen la armonía, la proporción y la simetría.
- Se basa en una serie de reglas que pueden ser estudiadas y perfeccionadas racionalmente.
- Toman como fundamento las formas básicas geométricas claramente perceptibles: círculo, cuadrado, cubo, etc.
- Muestran especial preocupación por las proporciones matemáticas de las construcciones, tanto en las estructuras como en las plantas: establecen unas relaciones de longitud, altura y profundidad, conseguidas a partir de módulos y de minuciosos cálculos matemáticos.
- Equilibrio entre las dimensiones de la planta y la altura: no debe predominar lo vertical sobre lo horizontal.
- Preocupación por conseguir la visión unitaria de la obra articulando armónicamente los distintos elementos entre sí y con el conjunto.
- Está presente también el antropocentrismo: los arquitectos toman como modelo las proporciones del cuerpo humano para determinar las de un edificio.
- El espacio se organiza de acuerdo con las leyes de la perspectiva, considerada como método racionalizador de la visión.

#### • **TIPOS DE EDIFICIOS**

##### • **Templo**

Se pierde la parte del simbolismo anterior en aras del afán racionalista y matemático.

- Planta:
- Basilical o de cruz latina en el Quattrocento.
- Centralizada (circular o de cruz griega) en siglo XV: responde mejor al racionalismo y al afán de simetría del renacimiento.
- Alzado:
- Espacios diáfanos, claros, uniformemente iluminados.
- Gran cúpula sobre el crucero; iluminación más fuerte del altar, simbolismo religioso.
- **Palacio**

El modelo de palacio se desarrolla fundamentalmente en Florencia.

Pierde su carácter de fortaleza y se convierte en un edificio urbano.

- ◆ Planta.
- ◆ Aspecto macizo y cerrado.
- ◆ Planta cuadrada con un patio central.
- ◆ Fachadas
- ◆ Interiores: tres galerías o loggias abiertas.
- ◆ Exteriores. Hay tres tipos:
- ◆ 1er tipo:

Tres pisos separados por una cornisa decorada.

El piso inferior con nichos, los superiores con ventanas.

Paramento, almohadillado en el piso inferior.

Ejemplo: Palacio Medici–Ricardi en Florencia.

- ◆ 2º tipo:

Tres pisos separados por entallamiento del mismo orden que las pilastras del piso inmediatamente inferior.

Ventanas geminadas en los pisos superiores y pequeños vanos en el inferior; las ventanas están separadas mediante pilastras de distinto orden en cada piso.

Paramento almohadillado de menor resalte en cada piso, llegando a ser totalmente liso en el superior.

Coronado todo el edificio por una gran cornisa.

Ej. : palacio Rucellai en Florencia.

- ◆ 3er tipo:

Propio ya del Cinquecento.

Pisos separados sólo por una franja decorativa.

Ventanas enmarcadas por columnas que mantienen la superposición de órdenes y de un frontón.

Coronada por una gran cornisa.

Ej. : Palacio Farnesio de Sangallo el Joven

- **Villa**

Residencias campestres, a imitación de las romanas, que demuestran el poder de la nueva clase burguesa.

Plenamente integradas en el paisaje.

## **EVOLUCIÓN DE LA ARQUITECTURA: de Brunelleschi a Vignola**

### ♦ CUATTROCENTO

Se caracteriza por los estudios científicos basados en la perspectiva y en la idea de la proporción.

La arquitectura goza de supremacía sobre la escultura y pintura.

La arquitectura busca crear un nuevo lenguaje que rompa con el goticismo medieval.

La segunda mitad del siglo se distingue por la abundante y menuda decoración

### **Brunelleschi**

- ♦ Presta especial interés a las proporciones.
- ♦ Compagina lo monumental con la minuciosidad decorativa.
- ♦ Con el fin de conseguir columnas más esbeltas introduce entre el capitel y el arco una porción de entablamento para dar mayor altura.

### **Alberti**

- ♦ Prototipo de los humanistas: es uno de los principales teóricos del arte del Renacimiento.
- ♦ Para Alberti la belleza radica en los principios matemáticos, en las proporciones de sus partes y en las formas geométricas (círculo y cuadrado).
- ♦ Crea diversos tipos arquitectónicos: la iglesia de nave única con capillas entre contrafuertes (precedente de las iglesias jesuíticas barrocas), la fachada inspirada en los arcos de triunfo romanos, etc.
- ♦ CINQUECENTO

Centro artístico: Roma, bajo el mecenazgo de los Papas.

Para demostrar el poder creciente de la Iglesia y el Estado se recurre al clasicismo: se utilizan con mayor rigor los órdenes clásicos.

La arquitectura pierde importancia frente a la pintura.

Es un arte solemne y monumental, pero se huye de todo colosalismo deshumanizado.

Predomina la medida, el equilibrio y la proporción, alcanzando la idea de ésta una excepcional importancia.

Desaparece prácticamente la menuda decoración anterior. Se prefiere una decoración basada en los efectos monumentales de los elementos arquitectónicos.

Empleo de frontones triangulares y semicirculares en combinación.

Se impone el uso de plantas centralizadas con cúpula, símbolo del orden divino existente en el universo.

### **Bramante**

– Hace desaparecer casi totalmente la decoración.

- ♦ Muestra preferencia por las estructuras simples: es lo constructivo lo que le interesa especialmente.

- ♦ **manierismo**

Época de crisis cultural: se manifiesta en la arquitectura poniendo en duda la validez de lo clásico.

Frente a la objetividad absoluta del ideal del Renacimiento, se acentúa la individual del artista. La libertad se antepone a cualquier autoridad.

Los arquitectos no aportan nuevos elementos sino que combinan de una forma nueva los ya existentes: multiplican los elementos arquitectónicos empleándolos de un modo arbitrario.

Se apartan del racionalismo renacentista: no se busca la proporción ni la armonía, se buscan efectos sorprendentes y pintorescos: los elementos aparecen superpuestos, se introducen unos frontones en otros, etc.

Se utiliza el orden colosal combinándolo con otros de menores dimensiones.

Rompen con la serenidad y el equilibrio clásicos iniciando el dinamismo protobarroco.

### **Miguel Ángel**

- ♦ Busca los grandes efectos espaciales

#### **Vignola**

– Crea el tipo de iglesia jesuítica siguiendo las ideas de Alberti: cruz latina, cúpula sobre el crucero y capillas laterales.

- **ESCULTURA**
- **CARACTERÍSTICAS**

La escultura se independiza de la arquitectura, adquiere interés por sí misma.

Continúa siendo fundamentalmente cristiana aunque se subordine el simbolismo religioso a la consecución de la belleza. Centran su interés en la belleza formal de las figuras.

Abundan también los temas mitológicos.

El artista goza de más libertad en el tratamiento de los temas.

Acentuado naturalismo: buscan la representación de la realidad, aunque a veces ésta se idealice.

Interés por el hombre: estudios anatómicos.

Preocupación por la expresividad.

Se intentan crear modelos ideales, que expresen el ideal humano tal y como se concibe en el Renacimiento.

Utilización de la perspectiva en los relieves.

Materiales: mármol, alabastro, bronce. En España se utiliza la madera (más expresividad).

Se practica tanto el relieve como la escultura exenta.

## **EVOLUCIÓN DE LA ESCULTURA**

### ◆ QUATTROCENTO

#### **Ghiberti**

Autor de transición entre el Gótico y el Renacimiento.

Destaca por la visión pictórica de los relieves:

- ◆ Gradúa el relieve desde formas casi imperceptibles en el fondo hasta casi un bulto redondo en el primer plano.
- ◆ Ordena las escenas en planos: aumenta el efecto de profundidad y perspectiva.
- ◆ Todo esto manifiesta una fuerte influencia clásica (Ara Pacis).
- ◆ Fondos de paisajes o arquitecturas sobre los que dispone un gran número de figuras: perfecta relación figura-espacio.
- ◆ Preocupación por los detalles y lo puramente decorativo.

#### **Donatello**

Se caracteriza por el humanismo, realismo, naturalismo y expresividad.

- ◆ Representa al hombre en todas las edades, tipos y estados de ánimo.
- ◆ Introduce el tema del desnudo, abandonado desde la época romana.
- ◆ Difunde el retrato: quiere representar el carácter del individuo.
- ◆ En el relieve utiliza la técnica del aplastado, de manera que las figuras apenas se destacan del fondo; sin embargo, consigue sensación de espacialidad al colocar las figuras en planos superpuestos.

### ◆ CINQUECENTO

#### **Miguel Ángel**

- ◆ Supera el realismo de Donatello para intentar alcanzar la expresión estética suprema: la IDEA de belleza.
- ◆ Reacciona contra el detallismo y las figuras suaves y amables de los artistas de fines del Quattrocento.
- ◆ Realiza formas monumentales, duras, llenas de tensión.
- ◆ Busca la manifestación de una profunda espiritualidad mediante formas desgarradas; a veces incluso deja las figuras sin terminar para que la expresividad sea mayor. Ansia de la muerte y de la salvación.
- ◆ Crea arquetipos humanos gigantescos: grandiosidad, fuerza y vitalidad.
- ◆ Presta especial atención al desnudo resaltando una musculatura poderosa y exuberante (estudio anatómico).
- ◆ Posturas variadas, a veces de movimiento muy complicado.
- ◆ Parte de esquemas piramidales, cerrados, para alcanzar formas alargadas, fusiformes, abiertas.

- ♦ Los rostros expresan una gran variedad de sentimientos, especialmente los gestos dramáticos, patéticos; esto se conoce con el nombre de *terribilitá*.
- ♦ Su material preferido es el mármol blanco.
- ♦ MANIERISMO

### **Cellini**

- Gran habilidad técnica
- Se formó como orfebre: esto influirá en la minuciosidad con que realiza sus esculturas.
- Imita y exagera el dinamismo de Miguel Angel.

## **• pintura**

### **Características**

Interés por la figura humana, por la representación del espacio y de la luz.

Abandono de los rígidos esquemas medievales y búsqueda de composiciones racionales, científicamente calculadas, de las que se deriva la armonía y el equilibrio de las partes en el conjunto de la obra.

Búsqueda de tipos ideales de representación.

Los temas reflejan el creciente interés por el hombre y la naturaleza: temas religiosos (con una nueva interpretación) y profanos (retratos) enmarcados en fondos arquitectónicos o paisajísticos.

De todas las manifestaciones del Renacimiento, la pintura es la que evoluciona con mayor intensidad a lo largo de los distintos periodos.

## **GRANDES MAESTROS DE LA PINTURA**

### **Masaccio**

- Prescinde totalmente del goticismo.
- Carácter escultórico de las figuras: formas robustas, monumentales, llenas de dramatismo. Reencarna la monumentalidad de Giotto pero las figuras se funden mejor con el ambiente.
- Fondos muy trabajados: se abandona lo anecdótico. Difumina los contornos y crea efectos de luz y sombra para aumentar la sensación de profundidad.
- Modela las figuras mediante los juegos de luz y sombra.

### **Botticelli**

- Formación neoplatónica: intenta conjugar la mitología pagana con el cristianismo.
- Composiciones melancólicas e idealistas.
- Gran dibujante: predomina la línea sobre el color. Dibujo nervioso de líneas ondulantes que forman arabescos.



- Prestó especial atención a la figura femenina.

### **Leonardo Da Vinci**

- Parte del principio de que la pintura no puede alcanzar el ideal de belleza si no deriva de un sistema compositivo sometido a reglas y normas. Plantea la necesidad de una síntesis de todos los componentes de la pintura: composición, perspectiva, proporción, luz y color.
- Creador del *sfumato* o difuminado: los perfiles se desdibujan, fundiéndose figuras y espacio en una misma atmósfera. Esto se consigue mediante el paso gradual de la luz a las sombras, de los colores vivos a los apagados. El contraste de luces y sombras da volumen a las figuras. Para Leonardo toda cosa lejana al pintor debe ser considerada como inmersa en el aire, el cual tiende a dulcificar los contornos, a fundir las masas, a tonalizar el color.
- Composiciones piramidales en las que las figuras aparecen totalmente relacionadas entre sí.
- Estudia las figuras humanas tanto psicológica como anatómicamente.
- Representa una gran variedad de tipos y movimientos.
- Los rostros presentan una dulce y enigmática sonrisa.
- Su concepción del claroscuro como una lenta fusión del negro y del blanco y no como una lenta gradación de tonos coloreados, será el origen del tenebrismo barroco.

### **Miguel Ángel**

- Muy influido por su carácter de escultor.
- Predominio del dibujo: volúmenes netos y bien definidos.
- El tema básico es la figura humana
- Gran fuerza tanto física como espiritual.
- Gran interés por la anatomía.
- Gestos dramáticos: *terribilità*
- Gran variedad de actitudes, prefiriendo las que manifiestan un equilibrio
- Dinamismo, riqueza de movimientos.
- Elimina casi totalmente el paisaje,
- Prepara el camino para el Manierismo.

### **Rafael**

- Aúna el realismo y el idealismo.
- Figuras con gestos de dulzura y elegancia.

- Dibujo preciso y colores claros.

#### Primera etapa

- Figuras blandas, de suave modelado y mirada ensoñadora.
- Composiciones simétricas y ordenadas en amplios escenarios.

#### Segunda etapa

- Influencia de Leonardo, uso del sfumato.
- Colores cada vez más suaves y transparentes.
- Temas: Virgen con el Niño, Virgen de aspecto melancólico con fondos de paisajes.
- Retratos: idealización.

#### Tercera etapa

- Influencia de Miguel Angel. Figuras más robustas y monumentales.
- Composiciones amplias de grandes espacios.
- En los retratos fusiona la figura con la atmósfera, difuminando los contornos.