

ÍNDICE

ARTE DEL RENACIMIENTO

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.

Cultura del Renacimiento.

• CARACTERES GENERALES

Término utilizado por primera vez por VASARI en el siglo XVI bajo la forma de Rinascitá. A fines del siglo XVIII aparece en la Enciclopedia Francesa el término Renaissance. Fue MICHELET en 1885 quién utilizó el concepto de Renacimiento en sentido histórico.

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.
- Desarrollo de las investigaciones científicas y técnicas: descubrimientos geográficos, teoría del heliocentrismo, etc.
- 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. MONTEFELTRO en Urbino, los SFORZA en Milán, JULIO II en Roma, etc.
- 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 y de las demás mediante la firma del artista, a diferencia de los gremios medievales.
- En torno a los grandes artistas se forman talleres: el único responsable de la obra era el maestro que determinaba libremente su labor.
- 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 presupone una formación científica en el artista y que el pensamiento precede a la ejecución. Destacan teóricos como ALBERTI (De re aedificatoria), 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.
- Para la manera greca (el arte de la antigüedad) el espacio tenía un valor trascendente y simbólico; en el Renacimiento, mediante la perspectiva, se destaca el valor del individuo frente al mundo.
- También es importante el desarrollo de un sistema de proporciones y de los estudios de anatomía.
- 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.

Nombre aportado por VASARI con un sentido peyorativo pero ha sido rehabilitado por la crítica moderna. 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. Por ejemplo: DIEGO SAGREDO, en 1526, publica Medidas del Romano.

- 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 es una creación típicamente italiana y presupone al arquitecto una sólida formación científica.
- Se apoya en los estudios humanísticos de la antigüedad, en las excavaciones arqueológicas y en el descubrimiento y difusión de los libros de VITRUBIO.
- Frente a la antigüedad de las, formas góticas 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 renacentista de belleza y perfección basada en un estricto racionalismo, creyendo en la validez universal de la forma absolutamente hermosa. 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 simples 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.
- La belleza para ALBERTI ésta fundada en una concordancia sistemática de todas las partes entre sí y con la totalidad, de manera que no se puede añadir, quitar ni alterar nada sin perjudicar al conjunto.
- Está presente también el antropocentrismo los arquitectos toman como modelo las proporciones del cuerpo humano para determinar las de un edificio. Esta referencia a lo humano ya se encontraba en VITRUBIO.
- El espacio se organiza de acuerdo con las leyes de la perspectiva considerada como método racionalizador de la visión. En este aspecto destacó el arquitecto Brunelleschi.
- **ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS**

Se parte de unos elementos básicos que después se modifican debido a la gran variedad de escuelas que surgen dentro de Italia.

En general, son elementos constructivos y decorativos tomados de la arquitectura romana clásica.

Recuerda su función de elemento representante y de cierre en una superficie perfectamente delimitada.

◆ Muro

Recupera su función de elemento sustentante y de cierre: es una superficie perfectamente delimitada.

- ◆ Órdenes arquitectónicos.
- ◆ Son los órdenes clásicos pero más esbeltos: el capitel preferido es el corintio el compuesto. Dórico-jónico, corintio-toscano. Conjunto.
- ◆ Con el manierismo se desarrolla el orden colosal que abarca varias plantas o pisos del edificio o incluso la totalidad de la altura del mismo.
- ◆ La columna puede tener el fuste liso o bien ser abalaustrada, es decir, constituida por varias molduras que forman ensanchamientos y estrechamientos.
- ◆ La pilastra adquiere tanta importancia.
- ◆ Arcos

Usan preferentemente el medio punto.

- ◆ Cubiertas
- ◆ Suelen utilizarse las abovedadas y adinteladas.
- ◆ Tipos: de, cañón con casetones, de arista, cúpulas rematadas por una linterna. Etc.
- ◆ Pocas veces cubiertas planas de madera también con casetones.
- ◆ 5. Decoración.
- ◆ Temas: clásicos: guirnalda, medallones, bucráneos frutos, flores, etc.
- ◆ Se desarrolla un tema típico del Renacimiento: el grutesco, formado por seres fantásticos,

vegetales y animales, enlazados formando un todo.

- ◆ Los grutescos están dispuestos geométricamente a partir de un eje de simetría: a esto se conoce como disposición a Candelieri.
- ◆ Contrastan el color blanco del enlucido en los muros y el gris de la piedra para dar un efecto de bicromía y al mismo tiempo resaltar los elementos constructivos.
- ◆ En algunas ocasiones emplean también los elementos constructivos con un valor puramente decorativo: columnas, pilastras, frontones, etc.

◆ 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.

◇ Fachadas:

◇ Dos prototipos debidos ambos a Alberti.

◇ Modelo de Santa María Novella, sólo la fachada.

◇ Dos cuerpos rectangulares: más grande el inferior que está rematado por un frontón.

◇ Ambos cuerpos unidos por dos grandes volutas o aletones.

◇ Todo el conjunto se puede inscribir en un gran cuadrado: el cuerpo inferior está constituido por dos cuadrados más pequeños, cuyo lado es la mitad del cuadrado general; el cuerpo superior equivale a otro cuadrado semejante a los del piso inferior.

◇ Precedente de las iglesias jesuíticas del Barroco.

◇ Modelo de San Andrés de Mantua.

◇ Se inspira en los arcos de triunfo romanos.

◇ La parte central se remata con un gran arco que pone de manifiesto que la cubierta de la nave es una bóveda de cañón.

◇ Toda la parte central está comprendida en un orden colosal y rematada por un frontón.

◇ Palacio

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 (Cortile).

· Fachadas

· Interiores: tres galerías o loggias abiertas, la superior se cerrará más tarde.

· 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 de Michelozzo 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, no lejos de las ciudades.

◇ **Bibliotecas**

Alcanzan gran importancia debido al nuevo concepto humanista de la cultura.

Se desarrollan fundamentalmente en el siglo XVI: una sola nave alargada frente a las bibliotecas de tres naves de los antiguos monasterios.

◇ **ARQUITECTURA italiana**

◇ **CUATROCIENTO (siglo XV)**

Características

Centro principal: Florencia, bajo el mecenazgo de los Medici.

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

◊ **FILIPPO Brunelleschi (1377–1446).**

- Iniciador de la arquitectura renacentista.
- Presta especial interés a las proporciones.
- Compagina lo monumental con la minuciosidad decorativa.
- Con el fin de conseguir columnas mas esbeltas introduce entre el capitel y el arco una porción de entablamento para dar mayor altura (algunos arquitectos españoles como GIL de SILOÉ también lo utilizarán)
- Cúpula de santa María de las Flores en Florencia.
- Basílica de San Lorenzo. Florencia.
- Capilla Pazzi. Florencia.
- Basílica del Santo Espíritu. Florencia.
- Palacio Pitti Florencia
- Hospital de los Inocentes. Florencia.

· **MICHELOZZO(1396–1472).**

- Concede gran importancia a la decoración.
- Palacio Medici–Ricardi Florencia.

• **LEON BAUTISTA ALBERTI (1404–1472).**

- ◆ 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.
- ◆ Templo Malatestiano. Rímini.
- ◆ Fachada de Santa María Novella Florencia.
- ◆ Iglesia de San Andrés de Mantua.

◆ **BENEDETTO DA MAIANO (1442–1497) .**

◊ Introduce la gran cornisa como remate de las fachadas de los palacios.

◊ Ej. : Palacio Strozzi. Florencia.

◊ **GIULIANO DE SANGALLO.**

- Une la herencia de Brunelleschi y Alberti
- Ej. : Santa María de las Cárces. Prato.
- **JUAN ANTONIO AMADEO (1447–1522)**

- Trabaja principalmente en la zona de Lombardía, caracterizándose la arquitectura por la exuberancia decorativa: la decoración recubre casi totalmente las superficies.
- Influirá en la arquitectura plateresca española.
- Ej. : Cartuja de Pavía.
- **CINQUECENTO**

Características

Centro artístico: Roma, bajo el mecenazgo de los Papas (Julio II, León x y Sixto V).

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.

Disminuye, prácticamente desaparece, 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.

Representantes:

- **Bramante(1444–1514)**

Se inicia bajo las formas anteriores pero cambia hacia un nuevo clasicismo.

Hace desaparecer casi totalmente la decoración.

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

- ◆ Basílica de San Pedro del Vaticano. Roma.
- ◆ **Antonio de Sangallo el Joven (1483–1546)**

Creador del palacio del siglo XVI. Concede especial importancia al volumen y a lo macizo.

- ◇ Palacio Farnesio.
Roma
- ◇ **manierismo**

Características

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 empleando los 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 y puestos, 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.

Algunos artistas siguen, a pesar de estos cambios empleando los elementos clásicos con mayor rigor.

Representantes

◇ **MIGUEL ÁNGEL
(1475–1564)**

Considerado como el iniciador del Manierismo en arquitectura es, sin embargo más clasicista en pintura.

Busca los grandes efectos espaciales

- Escalera de la Biblioteca Laurenciana. Florencia.
- Plaza del Capitolio. Roma.
- Sacristía

Nueva de
San
Lorenzo.
Firenze.
· **VIGNOLA**
(1507–1573)

Autor de
tratados de
gran
influencia
posterior.

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

- Villa
Farnesio.
Caprarola.
- Iglesia
del
Gesú.
Roma,
copia
de
San
Andrés
de
Mantua
- **GIACOMO**
della
PORTA
(1539–1602)

Típico
representante
del
llamado,
arte
de
la
Contrarreforma

es
considerado
como
introducción
del
Barroco.

- ◆ Fachada de la Iglesia Gesu Roma
- ◆ ANÁLISIS PALEOARQUITECTÓNICO (1500-1600)

Tratado de Arquitectura
Los cuatro libros de la arquitectura

Definición de la arquitectura
absoluta
racional
frente al
subjetivo
manera

Creación del lenguaje
llamado
motivos
palladianos
sucesos
rítmo
de
arco
entre
dinteles

Correlación
las fachadas
con
escultura
que

coinc
con
el
eje
de
las
colu
ados
al
mura
o
con
gran
fron
incr
unos
en
otros

- ♦ **ARCO
DEL
RENO
en
Espa**
- ♦ **Plat**

**Prim
terc
del
siglo
XVI**

Car

Rep

♦ **LOI**
VÁZ
(+
1513

Influ
italia
inco
el
almo
y
los
grute

Trab
para
la
fami
de
los
Men

