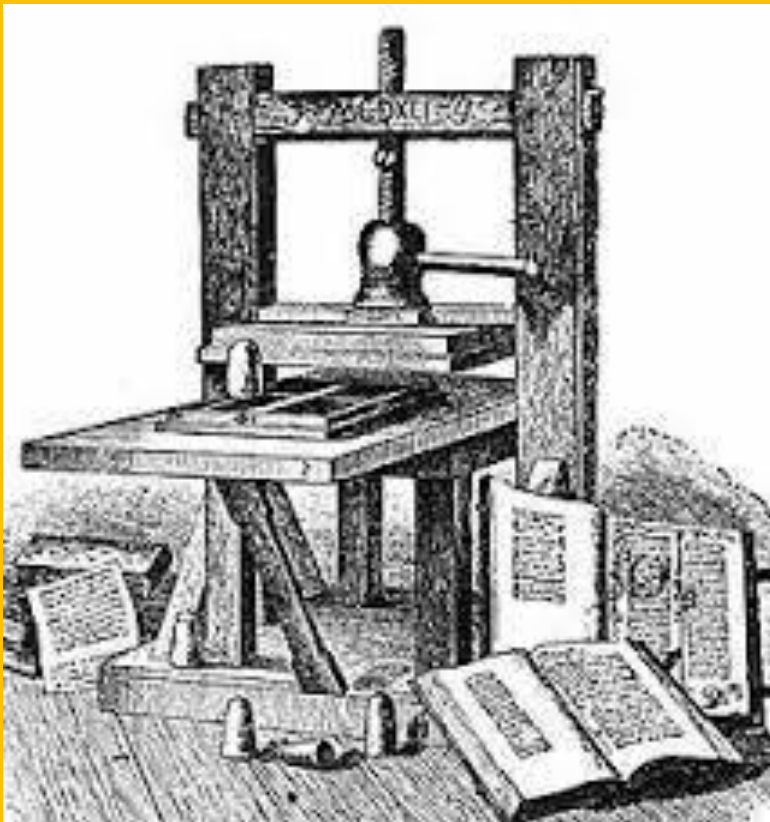

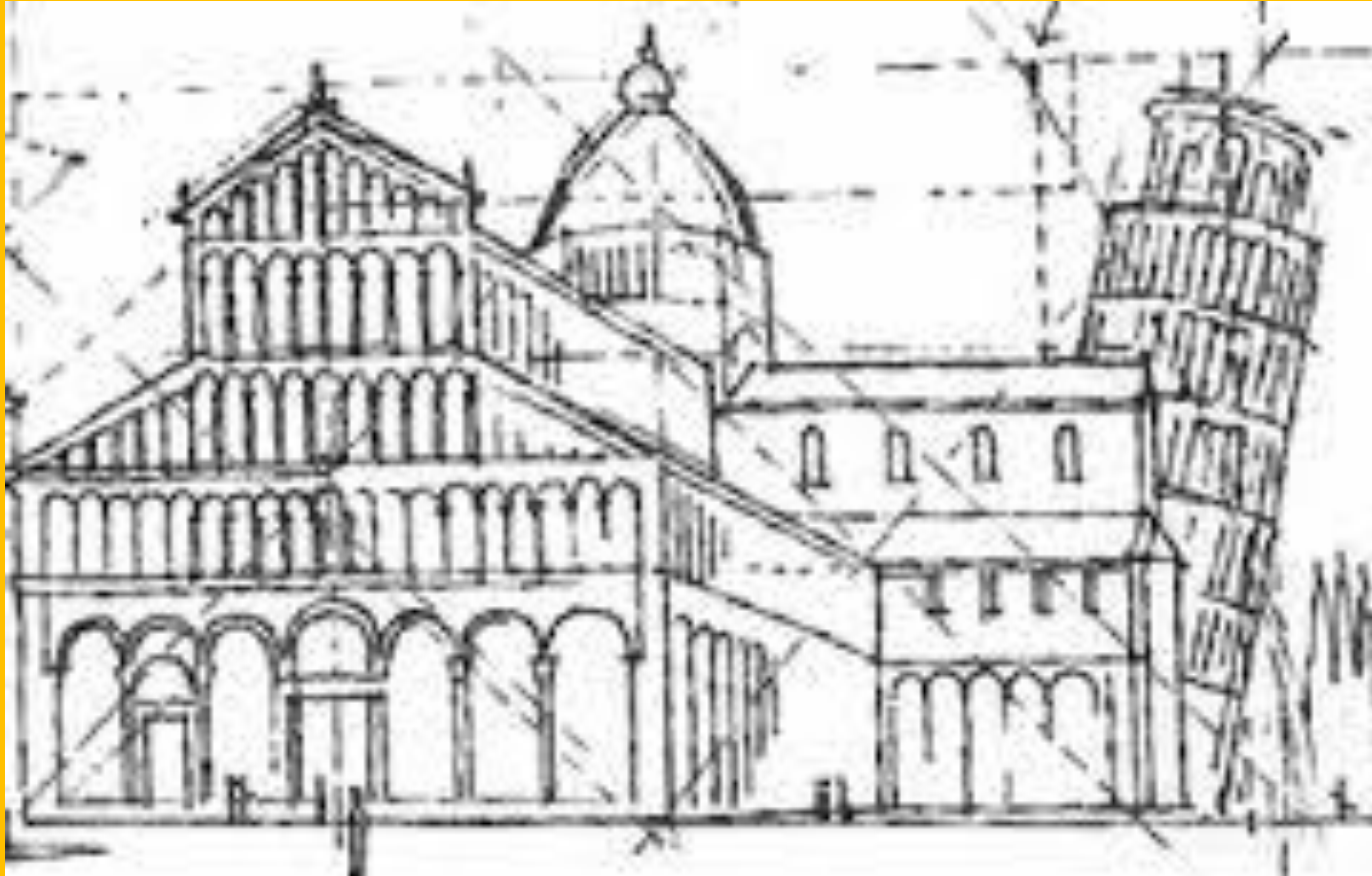
EL ARTE RENACENTISTA

Apuntes de Carlos Peinado

Departamento Ciencias Sociales
del colegio Adalid Meneses

8-LA ARQUITECTURA RENACENTISTA

Llamamos Renacimiento al estilo artístico que aplicó el humanismo al arte. Surgió en Italia durante el siglo XV (denominado Quattrocento) y se extendió por el resto de Europa en el siglo XVI (Cinquecento)

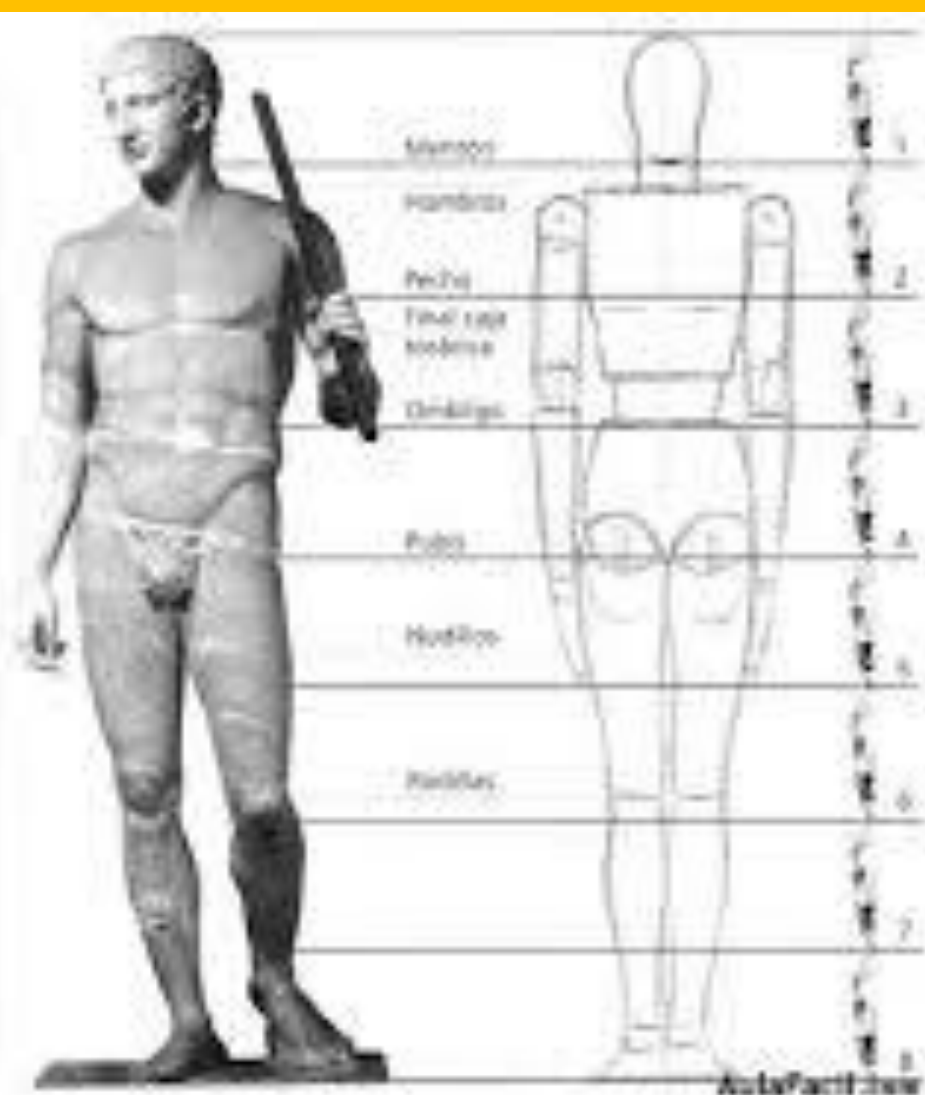
Características

-Usa un modelo artístico clásico. Copian las formas y los materiales de los griegos y los romanos

-Inspiración en la naturaleza.
Intentando representar fielmente a la realidad. Usa para ellos las matemáticas (por ejemplo con las proporciones: en la que el hombre debía medir lo mismo que sus brazos extendidos y su cabeza debía medir una octava parte del total de su cuerpo) y el dibujo lineal (perspectiva)

-Antropocentrismo.
Los edificios se hacen a escala humana, y el tema prioritario es el ser humano, que es protagonista de esculturas y pinturas, donde se muestra a un ser humano idealizado, sereno y en equilibrio (no busca figuras demasiado dramáticas o en posiciones extrañas).

-El artista cobra importancia. Frente a la antigua idea de que el artista no era sino un artesano más, en el Renacimiento cobra mayor importancia, firman sus obras y los mecenas, o personas pudientes que apoyan económicamente a un artista, les hacían vivir holgadamente para poder hacer sus obras.

Grandes familias mecenas del arte fueron los papas de Roma, y los Médici de Florencia (también los Visconti o los Sforza)

Lorenzo de Médici (1449-1492) gobernó Florencia y mantuvo la frágil paz entre los estados italianos

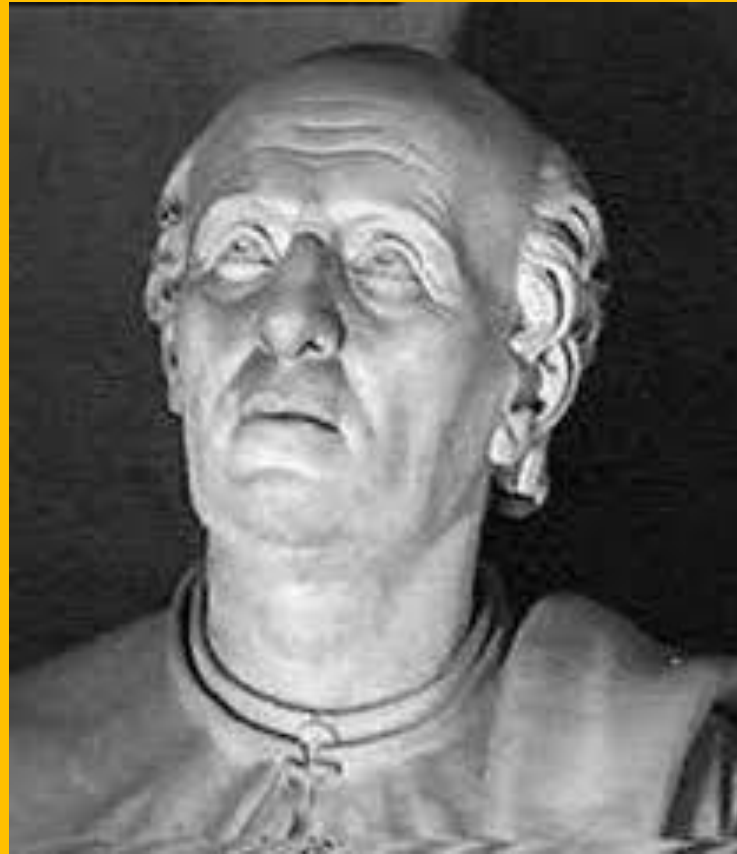
La arquitectura renacentista

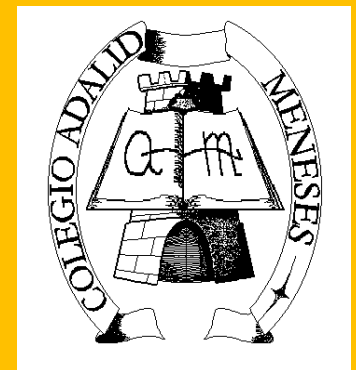
En esta época, al contrario que en la etapa clásica, se usa la piedra como material, aunque se usan los órdenes griegos y romanos, con arcos semicirculares y cubiertas o bien planas o con bóvedas. Se hacen ante todo iglesias de cruz latina o palacios con frontones

-En el siglo XV, la cuna del nuevo estilo arquitectónico es Florencia.

Brunelleschi fue el gran artista del momento, con la cúpula de la catedral de Florencia, la iglesia de San Lorenzo y el Palacio Pitti, y León B. Alberti, que hizo el palacio Rucellai y Santa María Novella

Brunelleschi

Catedral de Florencia, de Brunelleschi

Iglesia de San Lorenzo

Palacio Pitti

Palacio Rucellai

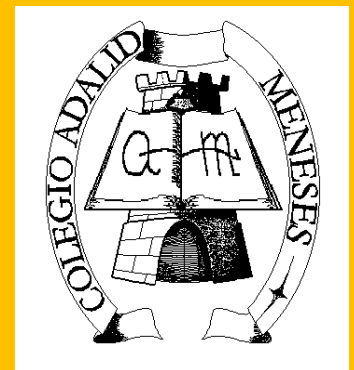
Santa María Novella

-En el siglo XVI, el centro de la arquitectura italiana viaja a Roma, donde los Papas comienzan una serie de construcciones (financiadas con las bulas papales e indulgencias). Destacan San Pietro in Montorio (curiosamente uno de los pocos templos cristianos redondos) y la basílica de San Pedro del Vaticano, diseñada por Bramante y continuada por Miguel Ángel (entre otros)

9.LA ESCULTURA Y PINTURA DEL RENACIMIENTO

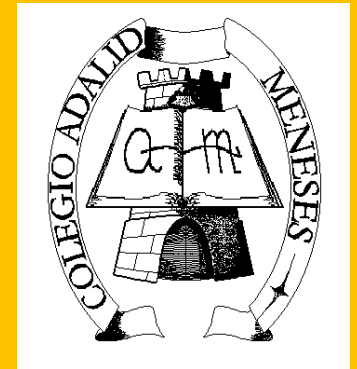
Tanto la pintura como la escultura tienen grandes rasgos en común: ambos se interesaron por el cuerpo humano, la belleza ideal y la simetría y el equilibrio. Para ello (y debido a que es más difícil de realizar, y por tanto un reto), trabajaron el desnudo, en temas mitológicos, religiosos o simplemente retratos

Quattrocento, pintura y escultura

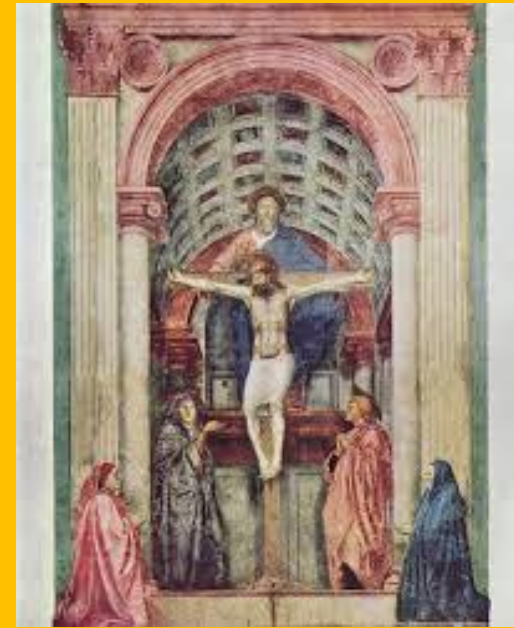
En el siglo XV destacan Ghiberti, con los relieves de las Puertas del Paraíso y Donatello, con grandes esculturas como David, San Jorge o el condotiero Gattamelata (que supuso la primera escultura ecuestre desde la época Romana)

Detalle de las puertas del paraíso

En cuanto a los pintores, destaca Masaccio (Trinidad y el pago del tributo) y Botticelli: La Primavera y el Nacimiento de Venus

Botticelli (El nacimiento de Venus)

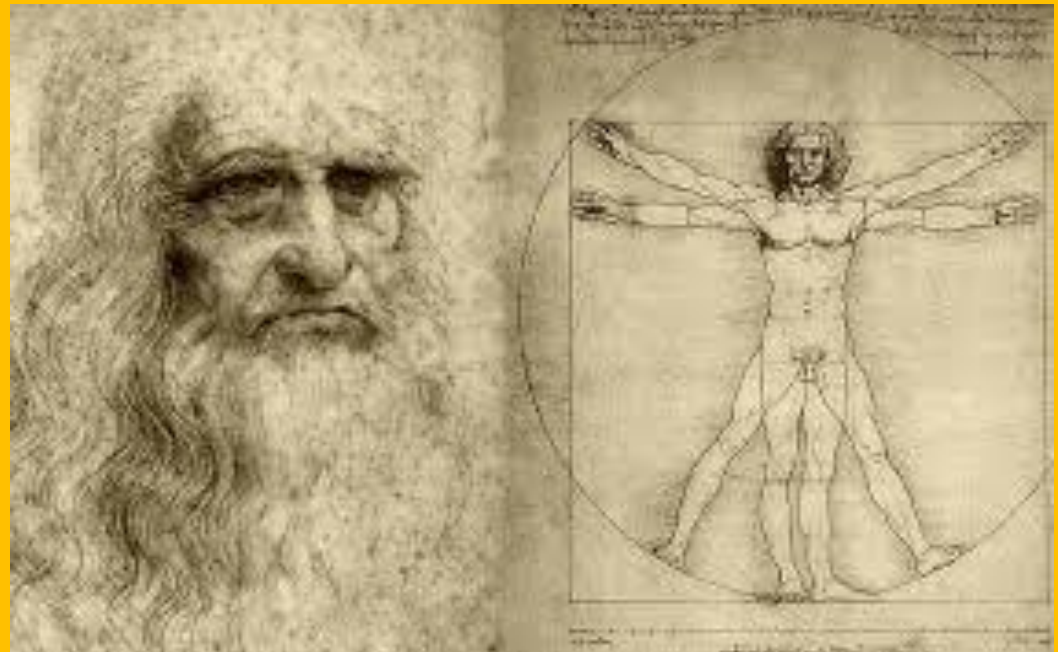
Cinquecento. Pintores y escultores

El gran escultor del siglo XVI fue Miguel ángel, que tiene obras inigualables en la historia de la humanidad. El David, Moisés y varias piedadades, entre las que destaca la del Vaticano

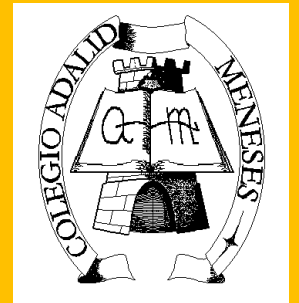
En cuanto a pintores, el Cinquecento nos ha otorgado tres grandes maestros.

-Leonardo da Vinci. Pese a realizar pocas obras (compaginaba su labor pictórica con trabajos como diseñador y arquitecto), creó la técnica del *sfumatto*, o superposición de capas para dar sensación de profundidad, que aplicó en la Sagrada Cena, la Gioconda y la Virgen de las Rocas. También destacó por estudios de perspectiva y proporción, como el hombre de Vitrubio

Leonardo Da Vinci (Última Cena)

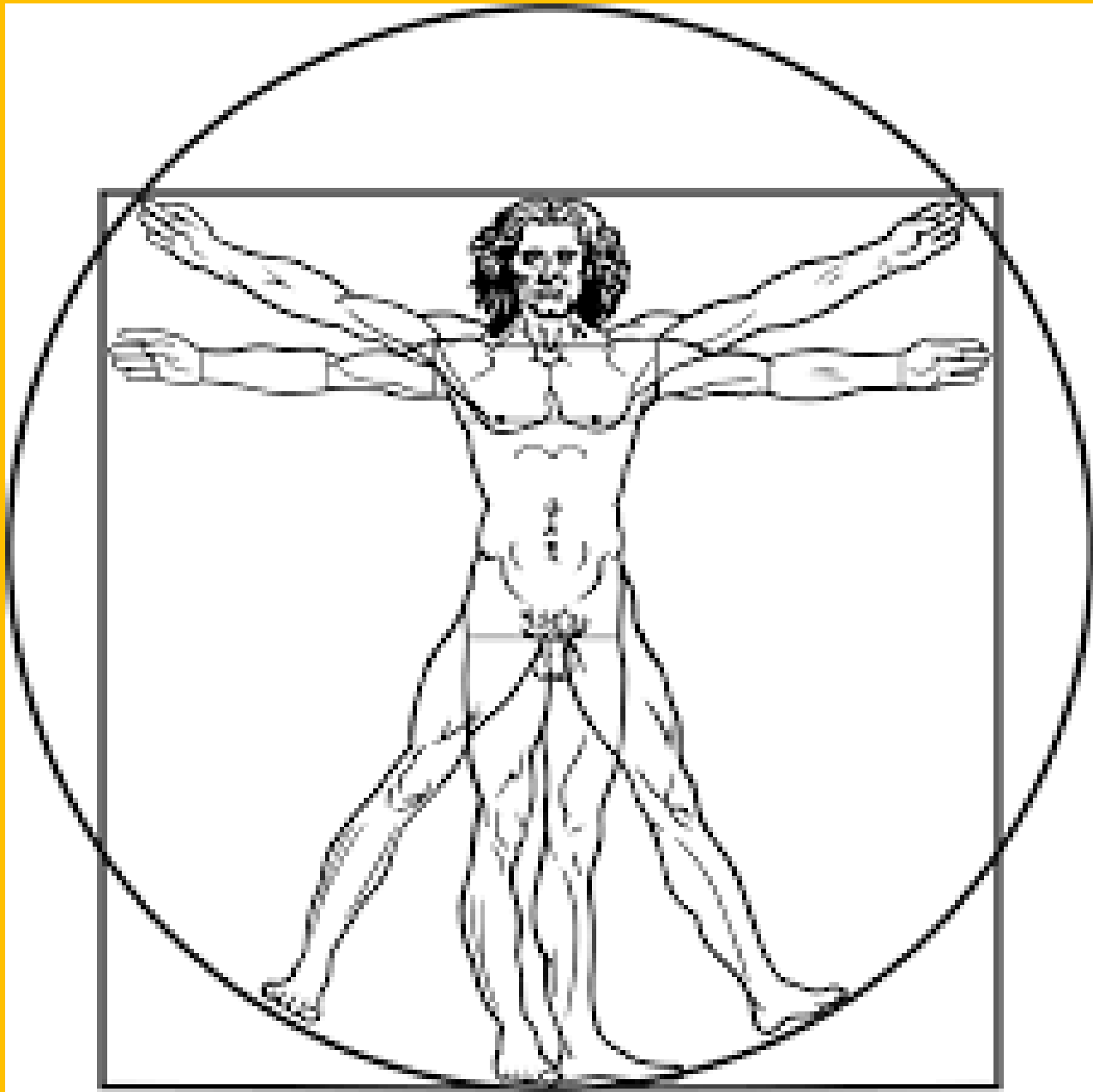

-Miguel Ángel. Además de ser un gran escultor, Miguel Ángel también había sido arquitecto y pintor (de ahí que en la actualidad llamar a alguien “hombre del renacimiento” signifique alguien que domina varias técnicas o trabajos), trabajó mucho el volumen, destacando la Capilla Sixtina

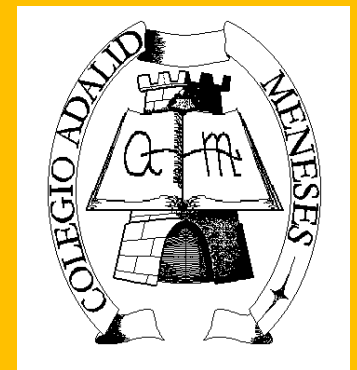
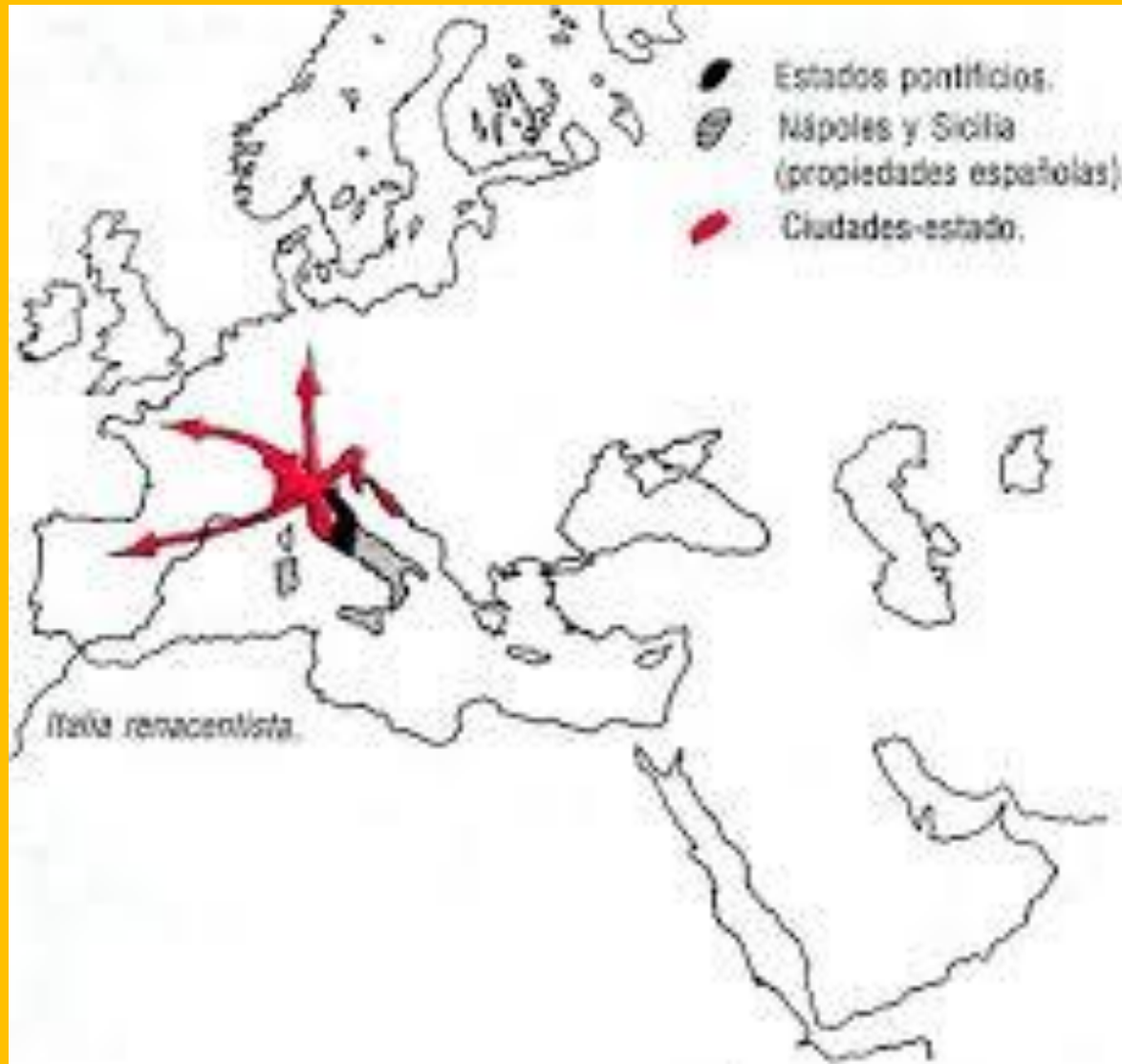

-Rafael. Alcanzó una gran perfección en el dibujo y el color. Destaca la Escuela de Atenas (donde, con personajes del momento, retrató a los sabios de la Antigüedad) además de varios retratos y cuadros

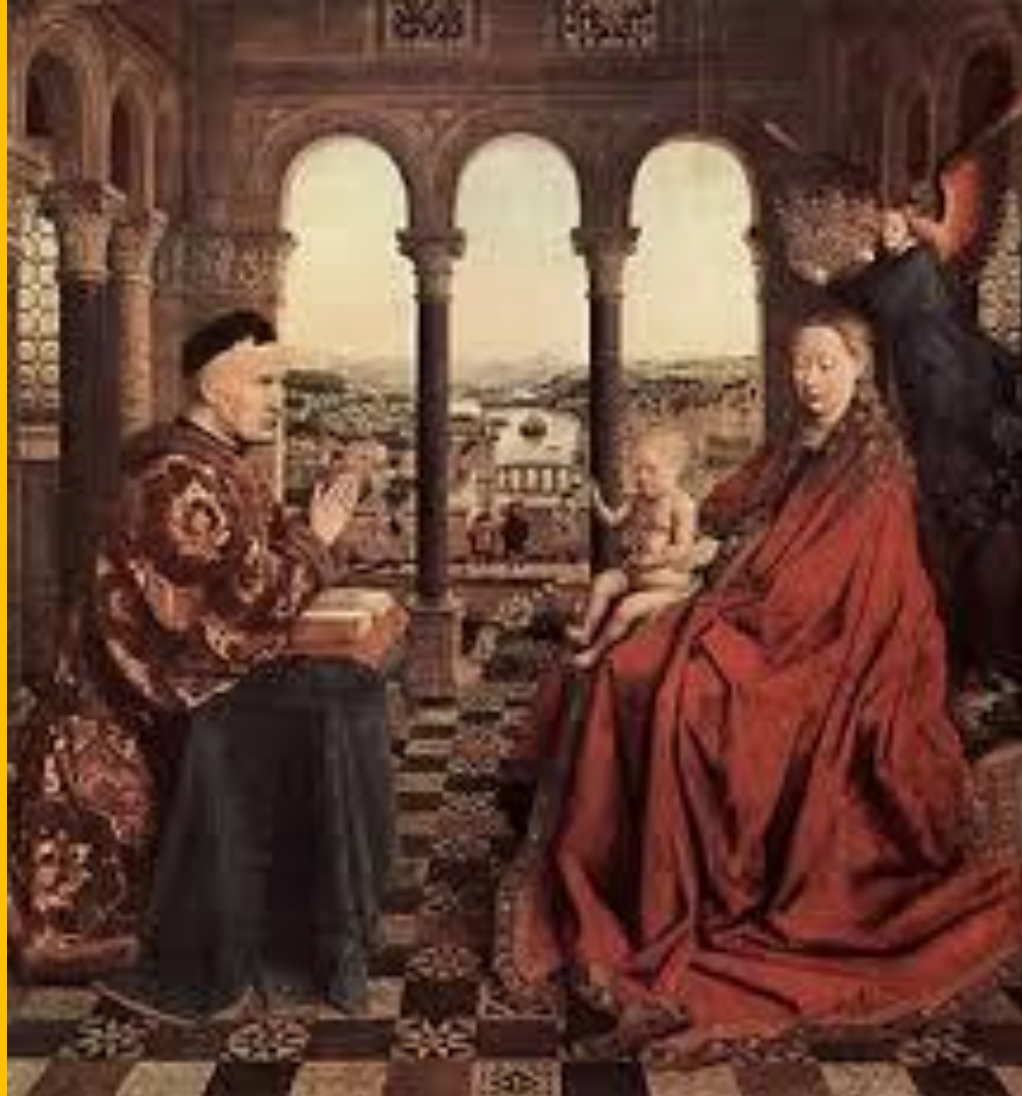

10-EL RENACIMIENTO FUERA DE ITALIA

Escuela flamenca

Llamamos escuela flamenca a la pintura en los Países Bajos. Principalmente en Gante y Brujas, donde la burguesía tenía bastante dinero y contrataron a los pintores de la zona para crear obras de arte a su medida. Principalmente usaban la técnica del óleo, es decir, usando aceite de linaza junto a los pigmentos, lo que les da mucho brillo y luz

Los hermanos Van Eyck fueron los primeros componentes de la escuela, con obras como el matrimonio Arnolfini y la Adoración del cordero Místico

Roger Van der Weyden también es un pintor destacado, con el Descendimiento, y el Bosco, que caricaturizó la sociedad de su época con el Jardín de las Delicias y las tentaciones de San Antonio Abad

En las tentaciones de San Antonio (no confundir con el tríptico con el mismo nombre y del mismo autor) el Bosco refleja uno de sus temas favoritos: San Antonio tentado por varios demonios, mientras él se conforma con vivir debajo de un árbol

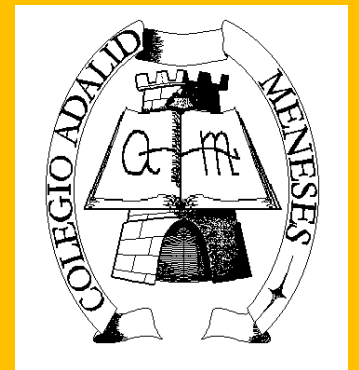
El renacimiento en Alemania y Francia

Durante el siglo XVI el Renacimiento llegó al resto de países Europeos. Muchos reyes llamaron a pintores italianos a sus cortes (como Francisco I de Francia, que tuvo a Leonardo da Vinci en su palacio), e igualmente, muchos artistas europeos se formaron en Italia, importando el Renacimiento a sus países de origen.

Tiziano (Retrato de Carlos V)

-Alemania. Destaca Durero, con sus autorretratos y Adán y Eva

-Francia. Que realizó una serie de castillos-palacio como el de Chambord, en el valle de Loira

En España también hay castillos Renacentistas, como el Catillo de Guadamur
(cerca de Toledo)

EL ARTE EN ESPAÑA- EL SIGLO DE ORO. CULTURA Y ARQUITECTURA

Evolución cultural

Durante la época de los Reyes Católicos, empezaron a destacar grandes intelectuales en España

Por ejemplo Luis Vives, que era un humanista cristiano, Beatriz Galindo, “La Latina” que era una experta en textos clásicos y fue profesora de los hijos de Isabel la Católica o Antonio de Nebrija, que redactó la primera gramática Castellana en 1492

En el siglo XVI comienza el llamado Siglo de Oro, que es la etapa más floreciente de la cultura española, y se extiende al siglo XVII

Durante el siglo de oro (época en la que se llega alcanza el máximo exponente de las armas blancas en la espada ropera) la figura del literato/soldado es de vital importancia

Durante el siglo de Oro la enseñanza española era la mejor del mundo, con Alcalá de Henares, Salamanca, Valladolid y los colegios de los jesuitas como los centros del saber

Garcilaso de la Vega murió joven y en batalla, pese a ser maestro de campo, subió el primero una escala, armado únicamente con una rodela. El emperador mandó ahorcar a toda la guarnición de Le Muy cuando al final tomó la fortaleza

En literatura destacan Garcilaso de la Vega y la mística (Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz)

el teatro
alcanza gran
popularidad y
surge también
la picaresca,
con el Lazarillo
de Tormes

El teatro español del Siglo de Oro es, sin duda, el más avanzado de su época, pues aunque había otros grandes autores (Shakespeare, Molière), sólo en las obras españolas se podía hacer crítica social con relativa seguridad

Sello dedicado a Servet

En la ciencia destaca Miguel Servet, teólogo y científico que expuso la teoría de la circulación pulmonar de la sangre (aunque condenaron su teoría)

La arquitectura renacentista

Se inspira en Italia. Hay tres estilos.

ARQUITECTURA

-Plateresco (1500-1530), con el gótico en el interior, pero decoración renacentista en el exterior. Incluía medallones, escudos y grutescos, con un trabajo muy delicado que recordaba el trabajo de un platero.

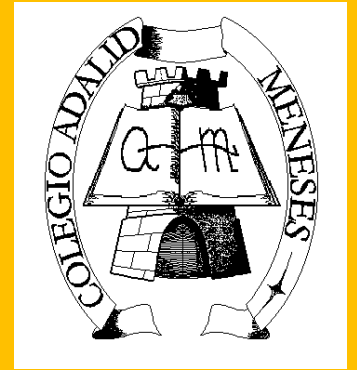

Universidad de Salamanca

San Marcos de León

-Purismo (1530-1560), adoptó el renacentista y simplificó la decoración. El palacio de Carlos I en Granada

Exterior palacio Carlos V

Palacio de Monterrey

Fachada de la universidad
de Alcalá

-Herreriano (1560-1600), adopta el nombre de Juan de Herrera. Sus formas son simples, con cubiertas de pizarra y pocos adornos. El monasterio-palacio de El Escorial (aunque el primer arquitecto en diseñar San Lorenzo fue Juan Bautista de Toledo) y el palacio ducal de Lerma son sus ejemplos más característicos

Otra vista del palacio del Escorial, donde hay una gran colección de cerámica de Talavera

8-EL SIGLO DE ORO. ESCULTURA Y PINTURA

Escultura

Los escultores españoles del Renacimiento deben estudiarse aparte dado que son un movimiento con características propias. Las tallas en madera policromada (relacionadas con las iglesias y las procesiones) se basan en el realismo y la temática religiosa, con mucho sentimiento y actitudes que reflejan un mensaje

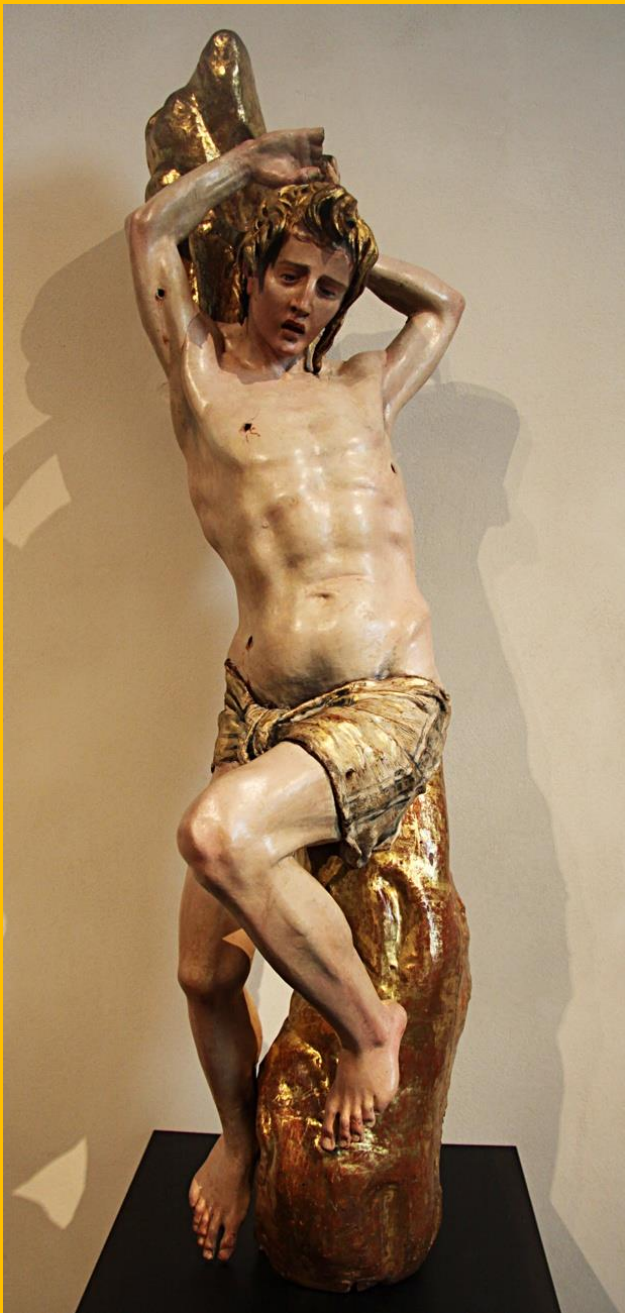

Hay retablos de madera, sillerías de coro y pasos de procesiones.
En los sepulcros se usaba por el contrario la piedra, el alabastro
y el mármol

-Destaca Alonso de Berruguete. Sacrificio de Isaac

el Martirio de San Esteban y la sillería del coro de la catedral de Toledo

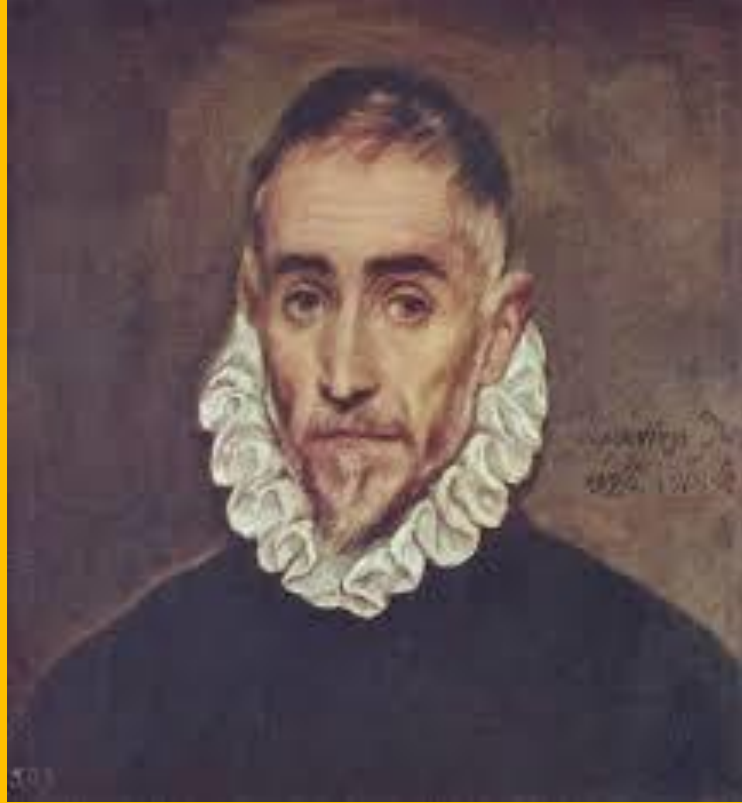
-Juan de Juni, Entierro de Cristo la Virgen de las Angustias, obras inspiradas por Miguel Ángel, con personajes musculosos y simetría

Pintura española

-Pintores renacentistas españoles: inspirados por los maestros italianos y de temática religiosa. Pedro Berruguete, Vicente Masip, Juan de Juanes (pseudónimo del hijo de Vicente Masip) son los pintores renacentistas españoles más famosos

-El Greco. Domenico Theotocopuli, más conocido como el Greco por su ascendencia griega, se debe estudiar aparte por ser precursor de un nuevo tipo de pintura. No sólo sus composiciones eran más complicadas de lo normal, sino que sus proporciones alargadas, las luces fuertes e irreales y su gama fría de grises, azules, verdes, violetas y naranjas no se habían dado en ningún otro lugar del mundo. Pintó obras de temática religiosa, enfrentándose a los protestantes con cuadros de santos y de la Virgen

Sus retratos,
como el
caballero de
la mano en el
pecho (1584)
son famosos

Además, dibujó obras como El Expolio, el martirio de San Mauricio y la legión tebana y el entierro del Señor de Orgaz. En sus obras suele haber varios niveles y requiere un conocimiento del autor y de la obra para entender qué nos quería decir

