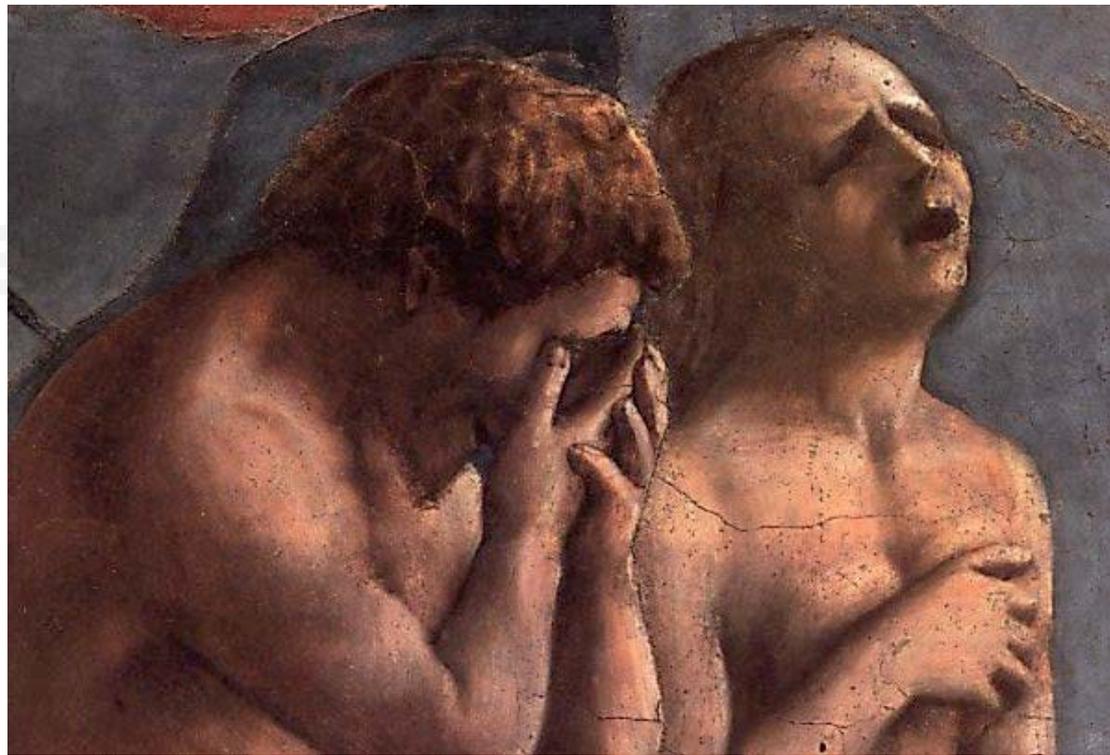

EL ARTE DE LA EDAD MODERNA

EL RENACIMIENTO

Este movimiento comenzó orientado por artistas e intelectuales en Italia, quienes bajo el signo del Humanismo construyeron un renacer de las artes en el que los asuntos representados se liberaron de los vínculos del concepto de vida cristiano desde un punto de vista ético y estético. Para quienes estaban en este movimiento el arte ya no era un servicio anónimo, que se ofrecía a Dios y a la iglesia, sino que se trataba de un himno personal que se hacía en alabanza a la belleza. De este modo se logra perfeccionar el dibujo y se utiliza también como base de la pintura. Florencia fue la cuna del Renacimiento: desde sus inicios la pintura no pudo desprenderse de la influencia gótica, pero progresivamente fue evolucionando hacia un nuevo concepto de belleza.

El fresco se encuentra pintado sobre la pared de la Capilla Brancacci, en la iglesia de Santa María del Carmine en Florencia, Italia. Representa una famosa escena en la Biblia, la expulsión del Paraíso que se narra en Génesis.

Expulsión de Adán y Eva del Paraíso terrenal, fresco del artista Masaccio.

En cuanto al dibujo, allí los cuerpos terminan adoptando formas naturales, volviéndose plásticos. En estas obras se tiene como objetivo destacar la expresión facial, que en determinados momentos revela los grandes conflictos del alma. Como ejemplo de esto veamos la expresión de desesperación que Masaccio le dio a Eva en su renombrado cuadro Expulsión de Adán y Eva del paraíso. Ya para el siglo XV adquirirá preponderancia el retrato, debido a que las personas pudientes gustan de retratarse de busto o en medallón. Fue por este motivo que muchas personas quedaron labradas en madera. Una cuestión que no se daba muy a menudo era la presencia de desnudos, entre la profusión de vírgenes y santos. La sensualidad apenas se vislumbra en algunas representaciones del arte eclesiástico, como por ejemplo aquellas que hacen referencia a mártires y pecadores.

En un comienzo la mayoría de las imágenes que hacían referencia a la carne pecadora estaban ubicadas en la periferia de grandes escenas decorativas, en las cuales el artista tenía más libertad de expresión. Sin embargo para el siglo XIV, estos temas se interpretaban por medio del desnudo femenino. El Renacimiento tenía entre sus representantes

más significativos a Sandro Botticelli, Miguel Angel Buonarroti, Durero, Tintoretto, El Greco, Leonardo da Vinci y Rafael Sanzio. Entre estos, por ejemplo De Vinci destacó más como dibujante, puesto que a través de este arte realizó sus famosos estudios anatómicos. Se trataba de dibujos plenos de rasgos finos aunque firmes, sobresaliendo las expresiones humanas, pero además en los que se puede apreciar que están envueltos en una sutil aureola de luz difusa.

El nombre de Renacimiento hace alusión al renacer o volver a nacer de la cultura greco-latina, que este movimiento quiso suponer. La cultura greco-romana había sido desplazada en la Edad Media, época en la que lo novedoso era el arte gótico y bizantino. Sin embargo en Roma estas nuevas concepciones artísticas, que estaban enmarcadas en el acto religioso, no tenían mayor auge. Esta situación se daba, preferentemente, porque los recelos de los sabios humanistas orientales que emigraron a esta ciudad luego de la caída de Constantinopla. Tras ser rechazado el estilo gótico y bizantino, y consideradas las antiguas formas greco-romanas, apareció el arte del renacimiento, que se terminaría expandiendo por toda Europa, especialmente en Francia, Inglaterra, Alemania y la Península Ibérica.

PRINCIPALES CAUSAS

- Conservación en universidades y conventos medievales de manuscritos muy valiosos, pertenecientes a autores griegos y romanos.
- Se usaba el latín como lengua culta, lo cual hacía posible la lectura de las obras clásicas.
- La existencia en tierra Italiana de ruinas romanas, las cuales debían despertar en los curiosos la necesidad de conocer la civilización que había levantado tales monumentos.
- La invención de la imprenta, elemento que fue fundamental en la difusión de los escritos de los poetas, filósofos y sabios de la antigüedad y también de los modernos.
- Los descubrimientos geográficos, sumados al avance de las ciencias naturales y el progreso de las técnicas, los cuales inspirarían una confianza ilimitada en el poder de la inteligencia humana, a la vez que estimularían la acción.

El David es una escultura de mármol blanco de 4,1 m.[1] de altura realizada por Miguel Ángel Buonarroti entre 1501 y 1504 por encargo de la Opera del Duomo de la Catedral de Santa María del Fiore de Florencia. La escultura representa al Rey David bíblico en el momento previo a enfrentarse con Goliat, y fue acogida como un símbolo de la República de Florencia.

El David, una de las obras maestras del Renacimiento según la mayoría de los historiadores.

CARACTERISTICAS GENERALES

- Búsqueda de una belleza ideal, debe estar ajustada a cánones dictados por la razón.

- Creación de obras que tienen una claridad y perfección, atributos exigidos por la razón universal y que le dan validez permanente.
- Se imita a la arquitectura y la escultura de Grecia y Roma.
- Se busca la serenidad y el equilibrio que proceden de la armonía del todo.

ETAPAS DEL RENACIMIENTO

- Pre-renacimiento o Trecento: se da durante los siglos XIII y XIV y coincide con el período gótico europeo.
- Quattrocento: el mismo llega hasta finales del siglo XV y su centro cultural es la ciudad.
- Cinquecento: abarca todo el siglo XVI y su cabeza es Roma.

ARQUITECTURA

Esta disciplina empleó los órdenes clásicos, como el jónico, corintio y dórico, combinándolos en un mismo tipo de construcción. No obstante, no lo hizo tal y como aparecen en la arquitectura grecorromana, sino al amparo de la inventiva y originalidad del arquitecto renacentista. De esta forma fue que se dio el estilo “colosal”, que era propio de esta actividad.

A partir de este nuevo acontecer arquitectónico se le terminará dando mucha importancia a la arquitectura civil, por medio de la cual se construirán los Palacios Municipales que tienen como característica presentar un aspecto de fortaleza. Por ejemplo el Palacio

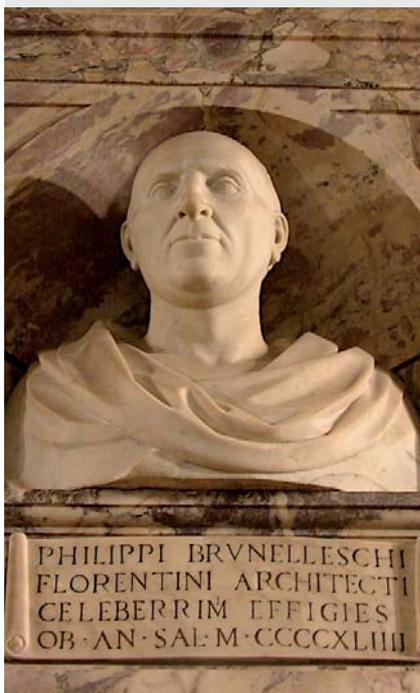
La catedral está decorada con obras de artistas como Ucello, Donatello, Nanni di Bianco y Ghirlandaio. Tiene 155 metros de longitud máxima y 107 de altura, y es, junto con las de San Pedro de Roma, San Pablo en Londres y la catedral de Sevilla, una de las mayores del mundo. Constituye un ejemplo de la transición entre el mundo gótico y el nuevo espíritu renacentista.

La catedral de Florencia, la cúpula fue diseñada por el arquitecto y escultor Brunelleschi.

de Habitación, que es de inventiva renacentista y tiene en su exterior una forma de cubo con tres pisos, que además termina con una cornisa. También estaban las villas, espacios que fueron construidos en las afueras de Roma, y cuyas edificaciones tenían enormes pabellones con terrazas, escalinatas y patios internos, además de jardines y parques.

Otro aspecto para destacar es la arquitectura religiosa renacentista, la cual utiliza en sus inicios la planta de la basílica cristiana. De todos modos, el centro incorpora una mayor relevancia por el uso de la cúpula, que desplaza a la ojiva gótica y presenta las famosas aberturas circulares conocidas como ojos de buey. Sobre los elementos constructivos, hay que manifestar que los muros son de ladrillo o sillería, tienen una apariencia robusta y que las bóvedas usadas fueron las de “cañón seguido”, “rincón de claustro”, “de arista”

Busto de Filippo Brunelleschi.

Es conocido, sobre todo, por su trabajo en la cúpula de la catedral de Florencia Il Duomo. Sus profundos conocimientos matemáticos y su entusiasmo por esta ciencia le facilitaron el camino en la arquitectura, además de llevarle al descubrimiento de la perspectiva cónica. Fue contemporáneo de Leon Battista Alberti, Ghiberti, Donatello y Masaccio.

y la "cúpula". Por otra parte se utilizan arcos de "medio punto y las ventanas, por su parte, suelen tener formas varias: rectangulares, gemeladas, con alfeizar saliente o en forma de tabernáculo.

Por su parte, en lo que tiene que ver con la decoración de las obras arquitectónicas, se observa que se emplearon varios elementos, entre los que podemos mencionar:

-La escultura: en sus inicios esta cubre toda la superficie de los monumentos, a manera de manto sutil. Posteriormente se realizan esculturas en bulto, las cuales adornan el conjunto arquitectónico. Y por último hay una gran profusión de éstas, mientras envuelven completamente el conjunto lineal arquitectónico.

-La policromía natural: esta técnica consiste en la utilización de diversos materiales naturales que, al ser combinados, reflejaban una diversidad de tonos. Por ejemplo se puede mencionar la combinación del mármol blanco de las paredes con la piedra de los muros.

-El esgrafiado: el mismo se da al realizar sobre las paredes finos relieves pintados con dos colores.

-Frescos y mosaicos: estos elementos llenan las cúpulas y paredes interiores de la construcción, empleándose una diversidad de tonos. Especialmente estos hacían de cada construcción algo muy llamativo.

-Frontones: de inventiva romana, los mismos estaban colocados casi siempre sobre puertas y ventanas. Habitualmente son rectilíneos, aunque en ocasiones pueden ser triangulares o curvilíneos.

-Pilastras: se trata de columnas colocadas de manera contigua a una pared. Tienen sus orígenes en la arquitectura romana.

ARQUITECTOS RENACENTISTAS

En Italia podemos mencionar a:

» *Filippo Brunelleschi*

» *Donato Bramante da Urbino*

» *Rafael Sanzio*

» *Miguel Angel Buonarroti*

En España podemos mencionar a:

» *Diego de Siloé*

» *Juan Herrera*

En Francia podemos mencionar a:

» *Salomón de Brosse*

ESCULTURA

Se puede ubicar como el origen de la escultura renacentista al siglo XIII, en Toscana, con la presencia el escultor Incola Pisano. Este artista se encarga de esculpir del púlpito del baptisterio de la catedral y además se trata de un escultor que se atreve a expresar la ruptura con la severidad bizantina y con las ideas artísticas del arte gótico. Sin embargo, su obra quedará aislada.

En los siglos XIV y XV comienza la época de mayor furor de la escultura renacentista, momento en el que se advierte:

-Energía puesta en la naturaleza y el desnudo idealizado o natural.

-Una expresión de los sentidos y pasiones humanas.

-La reinterpretación moderna de los cánones clásicos.

-Temáticas diversas, donde se aborda la mitología, religión, historia, leyendas, entre otras cuestiones.

En cuanto a la escultura renacentista se trata del primer medio expresivo que reacciona contra el estilo gótico y además presenta diversa variaciones de acuerdo con el siglo en

que se desarrolla. Por ejemplo durante el siglo XIII se denominó Epoca Arcaica, mientras que los siglos XIV y XV Epoca Clásica, y finalmente el siglo XVI Epoca Barroca.

EL MANIERISMO

A partir del saqueo de Roma de 1527, el renacimiento supera su fase más clásica con el objetivo de experimentar con más libertad formal, pero además con la intención de despegarse de equilibrios y proporciones. Esto lo hace exagerando los rasgos, mechando rupturas e inversiones del orden lógico y de los órdenes gigantes, pero también formas dinámicas como la serpentinata. De esta forma se dio paso al humor o a guiños intelectuales e iconográficos sofisticados.

Pintura de la Última Cena, Obra de Francesco Bassano el joven, Manierismo.

Luis de Morales (1509 - 1586), es un pintor español de estilo manierista. Debido a la fama que disfrutó en vida y a la predilección por temas religiosos en sus obras, fue llamado «El divino Morales». Desarrolló su actividad en un relativo aislamiento en Extremadura, si bien sus obras se distribuyeron por la península.

Durante este tiempo los longevos Miguel Ángel y Tiziano continuaron su obra, al mismo tiempo que las nuevas generaciones de artistas imitaron su manera, la cual estaba casi divinizada por los primeros historiadores del arte como Vasari; pero también desarrollaron su propia creatividad.

En el resto de Europa se difunde un estilo italianizante, el cual adquiere en cada zona una serie de características peculiares. Por ejemplo en Francia se da la escuela de Fontainebleau, con pintores como François Clouet, escultores como Jean Goujon, Ligier Richier o Germain Pilon y el embellecimiento de los elegantes châteaux de la Loire. Por su parte en España aparecen los escultores Alonso de Berruguete, Diego de Siloé, Juan de Juni o Gaspar Becerra; los pintores Luis de Morales, Juan de Juanes, Navarrete el Mudo o Alonso Sánchez Coello; y los arquitectos Pedro Machuca, Rodrigo Gil de Hontañón, Alonso de Covarrubias o los Vandervira.

También hay que señalar que en el Flandes, que estaba dividido por la revolución que trajo la reforma protestante, aparecían artistas como Quentin Metsys, Antonio Moro o Karel van Mander; mientras que en Alemania hay que mencionar a Lucas Cranach el Joven o Hans Holbein el Joven; y finalmente en Inglaterra a Iñigo Jones.