

Bloque 5. Tema 4

El Renacimiento

ÍNDICE

1. Edad Moderna
2. El Renacimiento
3. El Humanismo
4. Los signos del cambio
5. El Estado moderno en Europa
6. Manifestaciones en el mundo del arte
 - 6.1. Foco de Florencia
 - 6.1.1. Arquitectura
 - 6.1.2. Escultura
 - 6.1.3 Pintura
 - 6.2. El Renacimiento en Roma
 - 6.2.1. Rafael
 - 6.2.2. Miguel Ángel Buonarroti
 - 6.2.3. Leonardo
 - 6.3. La escuela veneciana
7. El Renacimiento fuera de Italia
 - 7.1. Las formas artísticas en España

1. Edad Moderna

La caída de Constantinopla en poder de los turcos, hecho que sucedió en 1453, se ha considerado tradicionalmente como el momento de inicio de la Edad Moderna. Ese periodo cronológico concluyó en 1789 con la Revolución Francesa.

La Modernidad estuvo marcada por una serie de acontecimientos. Los más sobresalientes fueron:

- a) La formación de las monarquías autoritarias en Europa.
- b) La aparición de nuevas técnicas e inventos.
- c) El crecimiento económico y la aparición de un nuevo sistema conocido como el capitalismo comercial, con el enriquecimiento de la burguesía.
- d) La circulación de las ideas con rapidez, así como la innovación científica y técnica gracias a la imprenta.
- e) El surgimiento de la cultura y el arte clásico, Renacimiento y humanismo
- f) Los grandes descubrimientos geográficos promovidos por dos naciones, España y Portugal.

En este periodo histórico se destacan varias épocas.

- Una primera abarcó los últimos años del siglo XV y toda la centuria siguiente. Durante este momento se produjo una intensa transformación social y política.
- El siguiente periodo fue denominado Barroco, que abarcó casi todo el siglo XVII, y sería considerado como un momento de crisis económica y política en toda Europa.
- La tercera etapa fue el siglo XVIII y presenta unas características políticas y culturales diferentes con las dos manifestaciones anteriores.

2. El Renacimiento

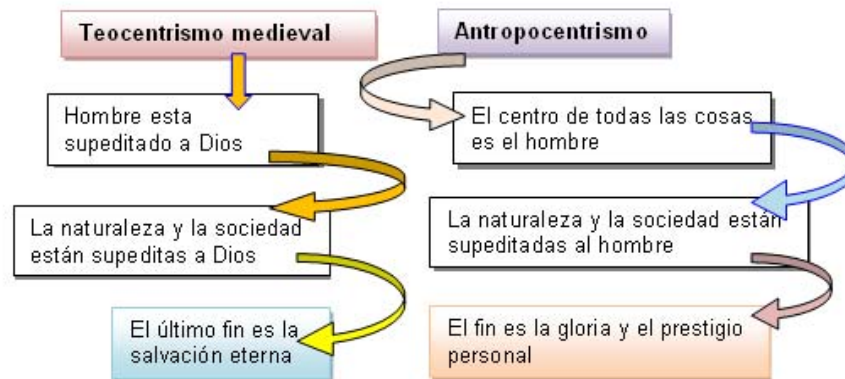
Se denominó con este nombre a un profundo cambio que experimentó la sociedad europea. Ese cambio se experimentó en bastantes ámbitos, desde la economía, la sociedad o la vida política, pero sobre todo desde la esfera cultural.

La fuerza que impulsa aquel movimiento fue el resurgimiento de la antigüedad clásica, tanto griega como romana,

Una de las principales características del Renacimiento fue:

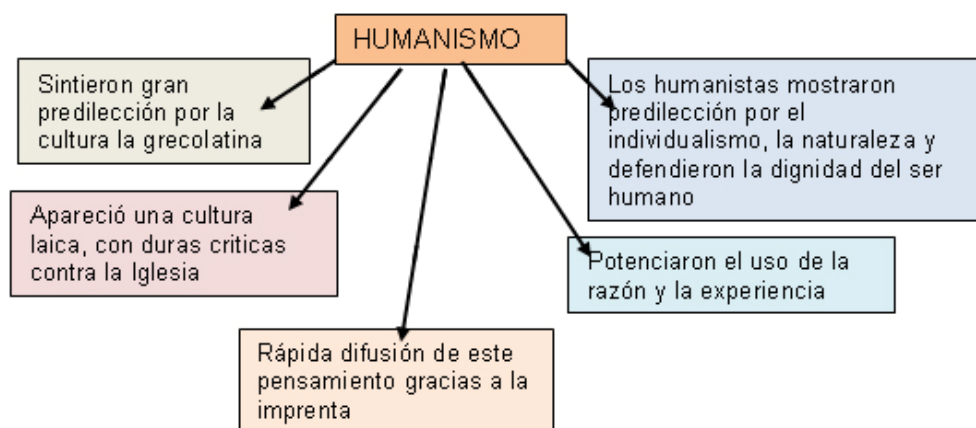
- El cambio del teocentrismo medieval al antropocentrismo.

ESQUEMA

3. El Humanismo

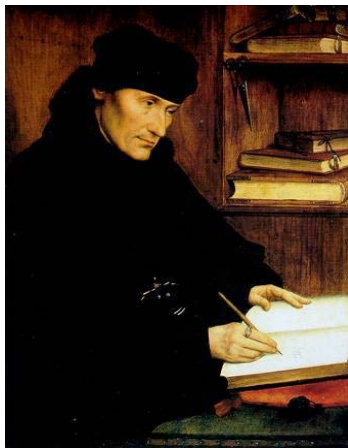
El Humanismo fue un movimiento cultural que inspiró los principios de una nueva época. Su nombre se debe al protagonismo que asignó al ser humano en el mundo. Esa relevancia le convirtió en el centro del universo, al considerar que estaba dotado de todas las capacidades, además de poseer grandes posibilidades para el conocimiento y la belleza.

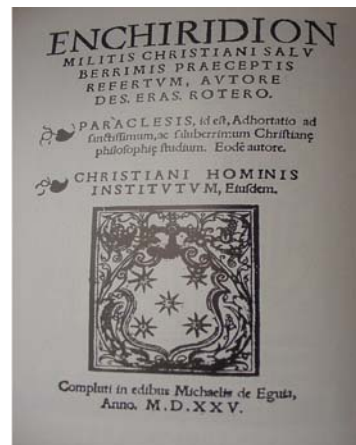
El Humanismo comenzó a florecer en Europa como una posición intelectual, con el apoyo de la filosofía y la ciencia del mundo clásico. Uno de sus objetivos sería cultivar las lenguas antiguas y profundizar en el pensamiento de mundo clásico, al considerar que tales pensamientos les hacían más humanos. Por eso, le llamaban humanistas.

Dos ciudades europeas, Venecia y Florencia, se convirtieron en los principales centros de enseñanza del griego en Europa.

La nueva cultura pudo desarrollarse muy deprisa debido a la aparición de la **impresión** y por la invención de nuevos procesos estéticos y técnicos, como la utilización de la pintura al aceite o la representación de escenas no sacras y con predominio del desnudo en el arte.

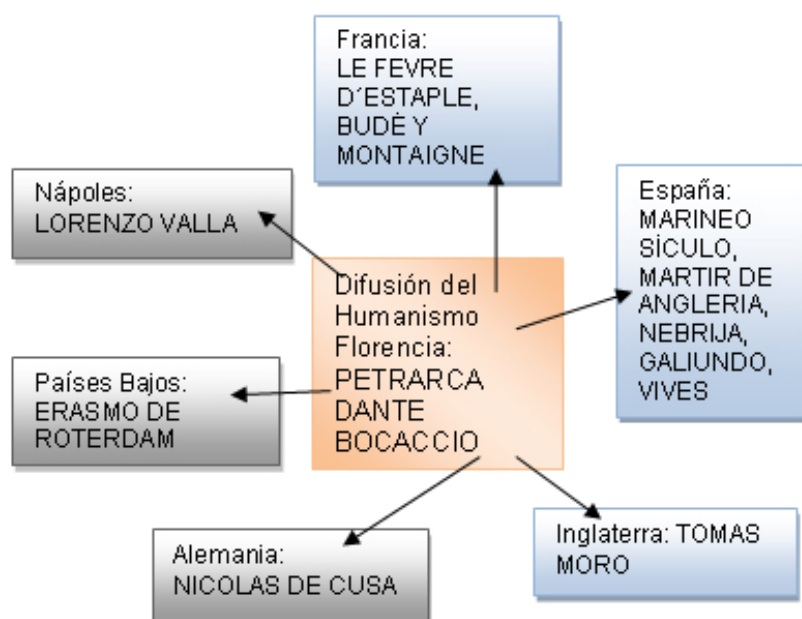

*Erasmus de Rotterdam, pintado por
Quentin Metsys, autor del...*

*Enchiridion, una obra de gran
influencia en su tiempo*

El primer humanista fue **Petrarca**. Desde Italia se extendió ese movimiento por numerosos países de Europa. En los Países Bajos, Inglaterra, Alemania o Francia, los humanistas no se limitaron a difundir el clasicismo sino que, además, aplicaron la razón a las cuestiones religiosas. En alguno de esos países mostraron una clara intención por una reforma de la Iglesia. El caso de Erasmo de Róterdam es el más significativo.

Otros humanistas ilustres fueron Tomás Moro o Nicolás de Cusa.

En España, la Universidad de Alcalá se convertía en un centro humanístico excepcional, hasta el punto de imprimir la Biblia Políglota en cuatro idiomas.

El movimiento renacentista contó con la protección de los Reyes Católicos y ese apoyo facilitó su fuerte desarrollo. Posibilitó también la aparición de un grupo de humanistas, entre los que cabe resaltar a Lucio Marineo Sículo, Beatriz Galindo, Juan Luis Vives y Antonio de Nebrija, autor de la primera Gramática de la lengua castellana.

4. Los signos del cambio

En el Renacimiento se experimentaron numerosos cambios. La mayor parte de ellos no surgieron de forma repentina sino que fueron el resultado de un proceso evolutivo continuo, el cual se venía produciendo desde momentos anteriores.

Los signos de cambio más importantes fueron:

- El desarrollo intelectual que produjo la cultura del humanismo y el arte del Renacimiento,

- Los grandes descubrimientos científicos y geográficos que abrieron a los europeos a nuevos mundos.
- La aparición de un nuevo sistema económico llamado **capitalismo**, que llevó a las ciudades a alcanzar un importante protagonismo. El comercio y las finanzas fueron las dos actividades que mayor importancia adquirieron. Ligadas a ellas aparecieron los bancos, la letra de cambio, el crédito, las plusvalías y los préstamos.
- El fortalecimiento de las monarquías autoritarias que dieron lugar al Estado moderno.

5. El Estado moderno en Europa

A principio de la Edad Moderna, los reyes de varios países europeos, España, Francia, Portugal, Inglaterra y Rusia, impusieron su autoridad sobre la nobleza, que se había mantenido independiente y hasta cierto punto rebelde durante varios siglos. Una de las primeras medidas que tomaban los monarcas fue gobernar prescindiendo de las cortes y fueros. Las cortes apenas si eran convocadas y cuando lo hicieron fue para jurar al heredero o para otorgar servicios a los reyes. En ocasiones, la monarquía prefería pedir créditos a los banqueros en vez de convocar esas reuniones.

El fortalecimiento del poder real se evidencia con la concentración política y administrativa, aparte de querer unificar los territorios afines desde el ámbito geográfico o histórico.

La formulación teórica de esas monarquías autoritarias la efectuaron los legalistas, expertos en derecho romano, al establecer el origen divino del poder real. Los instrumentos que utilizaron fueron:

- Creación de un ejército permanente, de soldados profesionales, utilizado para controlar a la nobleza y a la burguesía.

- Creación de la burocracia para controlar la administración, la justicia y la hacienda. Dependía del Estado ya que de él percibían un sueldo.
- Formación de una diplomacia permanente como manera de establecer contacto internacionales y obtener información de otros reinos.

Estas monarquías se instauraron en Francia, con el rey Luís XI; en Inglaterra, con Enrique VII, y en España con los Reyes Católicos.

Luis XI venció a los nobles con su ejército y su diplomacia, además de efectuar una política de anexión de los territorios feudales, operaciones que fueron completadas por sus sucesores.

En Inglaterra tuvo lugar la guerra de las Dos Rosas, entre la casa de Lancaster y la de York, un conflicto que hizo perder protagonismo a los nobles. Posteriormente, Enrique VII dejó de convocar al parlamento y los funcionarios pasaron a depender directamente del rey.

6. Manifestaciones en el mundo del arte

El Renacimiento no fue una mera copia del arte de la antigüedad clásica. Más bien fue un movimiento original y creativo que tomó algunas aportaciones de las corrientes artísticas griegas y romanas. Del arte clásico tomó el ideal de la belleza y armonía y le añadió nuevas técnicas y formas de expresión. La época de plenitud abarcó los siglos XV y XVI.

Para un mejor conocimiento de sus particulares, suele dividir esa corriente en dos periodos.

- El llamado **Quattrocento**, que se desarrolló en el siglo XV y estuvo identificado con Florencia, ciudad convertida en un centro de difusión excepcional.

- El conocido como **Cinquecento**, alcanzó su plenitud en el siglo XVI. Tuvo su centro en Roma.

6.1. Foco de Florencia

Durante el siglo XV se produjo un proceso de transición desde el arte cristiano medieval al arte renacentista. El paso se caracterizó por:

- el desarrollo de la belleza,
- el culto a la perfección
- y la vuelta a la naturaleza, representada por el desnudo y el paisaje.

Florencia se convirtió en el centro del movimiento del Quattrocento, gracias a la ayuda prestada por la familia Médici a numerosos los artistas, sobre todo Cosme y Lorenzo de Médici, éste último mejor conocido con el sobrenombre del *Magnifico*.

Santa María de las Flores, Florencia

6.1.1. Arquitectura

Los artistas florentinos comenzaron a construir obras inspiradas en los edificios romanos antiguos. Tomaron las reglas y normas de un tratado elaborado por el arquitecto romano Vitrubio y las imitaron. A esas nuevas formas se le llamó estilo clásico.

Los principales elementos que utilizaron en **los edificios rectilíneos y simétricos** fueron:

- la cúpula,
- la bóveda de medio cañón,
- el arco de medio punto,
- ventanas amplias y triangulares
- y las columnas y pilares clásicos, especialmente capiteles corintios.

Todos estos componentes sustituyeron a la bóveda de crucería, al arco de ojiva y a los haces de columnas del estilo gótico.

- El principal arquitecto fue Filippo **Brunelleschi**, autor de la cúpula de la catedral de Florencia. También realizó la iglesia de san Lorenzo y la capilla de los Pazzi. Dentro de la arquitectura civil fue el encargado de proyectar el palacio Pitti.
- **León Bautista Alberti** construyó el palacio Rucellai y la iglesia de San Andrés de Mantua y el templo Malatestiano de Rimini.

6.1.2. Escultura

La escultura presenta las siguientes características:

- Naturalismo y realismo.
- Expresividad y profundidad.
- Se incorporó a la arquitectura.
- Proporciones armoniosas del cuerpo humano.
- Aparece el desnudo con frecuencia.

Los dos escultores más importantes fueron:

- Lorenzo **Ghiberti**, que realizó las puertas del baptisterio de Florencia.

- Nicolás **Donatello**, escultor realista, realizó numerosas esculturas donde queda exaltada la figura humana en diversas edades y tipos, entre ellas la del san Jorge, Zuccone y la escultura ecuestre del *condotiero* Gatamelata, en Padua.

6.1.3 Pintura

Los artistas del *Quattrocento* supieron armonizar el sentimiento religioso medieval con un sincero realismo.

Los principales pintores fueron:

- **Fray Angélico**, maestro del color y del dibujo, que pintó la Anunciación.
- **Masaccio**, en cuyo cuadro queda reflejado el paisaje y los desnudos.
- **Botticelli**, autor de dos alegorías: el nacimiento de Venus y la Alegría de la Primavera.

Además del foco florentino, hubo otros de igual importancia en Venecia o en Padua, cuyo artista más sobresaliente sería **Andrea Mantegna**. Un tercer centro se desarrolló en Umbría, donde ejercitaron su arte **Piero de la Francesca y el Perusino**.

6.2. El Renacimiento en Roma

Durante el siglo XVI se desarrolló un periodo llamado Cinquecento que se impuso en toda Europa. Florencia será sustituida por Roma. Se convirtió en el foco de atracción de los grandes artistas ante la protección que les prestaban los papas Julio II y León X en calidad de mecenas. Aparte de Roma, otros dos focos importantes fueron Milán y Venecia.

6.2.1. Rafael

Rafael de Sanzio nació en Urbino. Se le considera pintor de delicada elegancia y de una belleza equilibrada y armónica. Su formación artística la realizó en Florencia como discípulo de Perugino, aunque su importante obra la desarrollaba en Roma, donde tuvo un taller que le permitió contar con numerosos aprendices.

Fue un pintor popular, en especial por sus *Vírgenes con el niño* (las Madonnas), a las que impregnó una gran belleza. Sin embargo, su obra más sobresaliente la realizó por encargo del papa Julio II. Son los murales conocidos como *frescos del Vaticano*. Esas composiciones son enormes y de temática variada, unas históricas, otras alegóricas, además religiosas. Las más sobresalientes son *la escuela de Atenas* y *la disputa de Santo Sacramento*.

6.2.2. Miguel Ángel Buonarroti

Nació en Florencia y en su actividad artística practicó diferentes manifestaciones, ingeniería, arquitectura, escultura o pintura.

Como arquitecto, intervino en la realización de la cúpula de San Pedro, recogiendo la idea de **Bramante**.

Fachada y cúpula de San Pedro del Vaticano

David, copia en la calle de Florencia

En su condición de escultor efectuó el David, una estatua donde quedó reflejada a la perfección la anatomía del cuerpo humano. También realizó los sepulcros de los Médicis. Allí incluyó unas esculturas simbólicas del *Día* y la *Noche*, el *Crepúsculo* y la *Aurora*. Otra de sus mejores esculturas fue *Moisés*.

Como pintor decoró la Capilla Sixtina con grandes frescos. Es una composición de figuras musculosas y atléticas, llenas de vida y movimiento.

6.2.3. Leonardo

Representó la figura ideal del Renacimiento, por ser el hombre universal que armonizó diversos talentos y competencias. Poseyó grandes conocimientos e inquietudes, las cuales empleó en sus trabajos e investigaciones en diversos campos del saber. Realizó su formación en Florencia, aunque trabajó en otras ciudades, como Milán, donde dejó *la Última Cena* (pintada en el refectorio del convento de Santa Maria de la Gracia) o en Francia, ya que sirvió al rey Francisco I.

La Última Cena, de Leonardo

Algunas de sus pinturas son emblemáticas, como la *Gioconda* (Mona Lisa), la *Virgen de las Rocas* y la *Virgen con santa Ana* o el cuadro titulado *la Anunciación*.

La obra pictórica de Leonardo se caracteriza:

- por la perfección del dibujo,
- la profundidad psicológica y los claroscuros,
- así como por utilizar con mucha habilidad la técnica del **esfumato**.

6.3. La escuela veneciana

Venecia era durante el siglo XVI una rica ciudad del Adriático, lo que la convirtió en un importante foco artístico y cultura. Los artistas venecianos fueron principalmente pintores, entre los que cabe destacar a Tiziano, Tintoretto y Veronés.

Esos pintores mantuvieron unos rasgos comunes. Los más importantes serían:

- la síntesis colorista de su pintura
- y la riqueza de luz y color que emplearon en sus obras.

¿Qué pintores fueron los más sobresalientes?

- **Tiziano** fue protegido por el emperador Carlos. Sus cuadros presentaron una temática diversa, aunque fue un gran retratista. Obras suyas son los retratos del papa Paulo III, Carlos V en la batalla de Mulhberg y un retrato ecuestre de emperatriz Isabel de Portugal, mujer del emperador Carlos.
- **Tintoretto** efectuó grandes composiciones con figuras muy dinámicas y en posición arrebatada.
- **Veronés** sobresalió en el color y la perspectiva. Su obra más representativa fue *las bodas de Caná*.

7. El Renacimiento fuera de Italia

La cultura renacentista sería exportada desde Italia a otros países europeos. En Francia, por ejemplo, el estilo arquitectónico tuvo como principal impulsor al rey Francisco I.

En los Países Bajos, la arquitectura también tuvo un importante impulso, sobre todo los proyectos de plazas públicas y ayuntamientos.

La pintura fue un arte muy original ya que comenzó a utilizarse la técnica del oleo. La temática se centró en el paisaje y el retrato. Los pintores más destacados fueron el **Bosco y Brueghel**.

En Alemania, el artista más sobresaliente fue Alberto Durero. Hombre de gran imaginación y excepcional maestría técnica, concentro su producción en dos vertientes: el grabado y la pintura. Fue, además, un gran teórico de la proporción y excepcional retratista.

Alberto Durero. Retrato del emperador Maximiliano I

El grabado de Durero alcanzó una gran influencia en su época

Otro pintor sobresaliente fue **Lucas Cranach**. Es considerado el impulso de la grandeza del paisaje, mediante la forma y el color.

Lucas Cranach. Descanso de la Huida a Egipto

7.1. Las formas artísticas en España

La arquitectura española de finales del siglo XV y comienzos del XVI fundió los elementos del gótico con la decoración musulmana. Esta simbiosis produjo un estilo propio, mejor conocido con el nombre de **estilo isabelino**, al coincidir su desarrollo con el reinado de los Reyes Católicos.

Las características más destacadas son:

- Utilizan las bóvedas de nervios que adoptan la forma estrellada.
- Emplean arcos como el conopial y el carpanel.

Monumentos representativos son el monasterio de San Juan de los Reyes (Toledo), los hospitales de Granada y Santiago, así como la Capilla Real de la catedral de Granada.

San Juan de los Reyes. Toledo. Estilo isabelino

Arcos conopiales y carpaneles, propios del estilo isabelino

La escultura está relacionada con la arquitectura, al quedar incluida en las portadas, los claustros, en los retablos o las tumbas.

La pintura también evidencia cambios y adquirió gran difusión con Pedro de Berruguete.

El Renacimiento en España se iniciaba en el siglo XVI y presentó tres variantes arquitectónicas. Son los llamados estilo plateresco, purista y herreriano (escurialense).

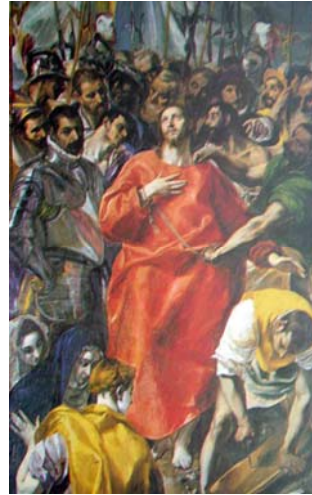
- **El plateresco** (desarrollado durante el primer tercio del siglo XVI), presenta unas fachadas llamadas retablo, debido a la excesiva ornamentación que llevaban. Por otro lado, imita la decoración de los plateros con numerosos adornos como medallones, pilastras, balaustradas. Los edificios más sobresalientes son el hospital de San Marcos, en León, la fachada de la universidad de Salamanca y el ayuntamiento de Sevilla.
- **El estilo purista** (apareció en el segundo tercio del siglo XVI) tiene como característica la limpieza decorativa y la utilización de los elementos formales de los artistas italianos. Los monumentos importantes son la catedral de Granada, el palacio de Carlos V, en la Alhambra, la catedral de Jaén y la iglesia del Salvador en Úbeda.
- **El estilo herreriano** (apareció en el último tercio del siglo XVI) es grandioso y austero, con muy poca decoración. La Casa de Contratación, en Sevilla, y el monasterio del Escorial son los monumentos más emblemáticos.

La pintura tiene como elemento significativo la abundancia de cuadros con temática religiosa, aunque no por ello dejan de ser abundantes los retratos. Obras señaladas son de Juan de Juanes, Luis de Morales, Sánchez Coello y Pantoja de la Cruz.

El maestro de mayor relevancia fue Doménico Theotokopulos (conocido como el Greco por su lugar de origen, la isla de Creta). Este pintor desarrolló su primera etapa en Venecia y su carrera profesional en Toledo. Está considerado como el maestro de la utilización del color, la expresividad y la espiritualidad. Las figuras de sus cuadros son alargadas, con fondos irreales. En relación con las tonalidades abundan los colores grises, azules y verdes. Las obras más significativas son el Entierro del señor de Orgaz, martirio de Mauricio, Expolio y la serie del Apostolado.

El martirio de la Legión Tebana, o de San Mauricio, pintado por el Greco

Cuadro titulado El Expolio, uno de los primeros que realizó Doménico al llegar a Toledo.

La escultura española presentó rasgos peculiares y fueron diferentes a las peculiaridades del resto de Europa, sin alejarse de las influencias italianas. Los escultores no utilizaron materiales como el mármol y el bronce. Por el contrario, prefirieron la madera policromada. En la temática hay un predominio de los asuntos religiosos sobre los profanos.