

Historia del Arte

El Renacimiento

Bloque 3

El Renacimiento

Lee la siguiente antología para comprender cada uno de los temas que revisarás en el bloque.

Periodo y definición

En la actualidad, el arte renacentista es uno de los más destacados no sólo por los artistas famosos que aparecieron en esa época, sino también por las obras de arte que nos dejaron. Por consiguiente, en el texto *¿Qué es el arte renacentista?* (2016) se afirma que el arte de esta época es uno de los tipos más conocidos en la actualidad.

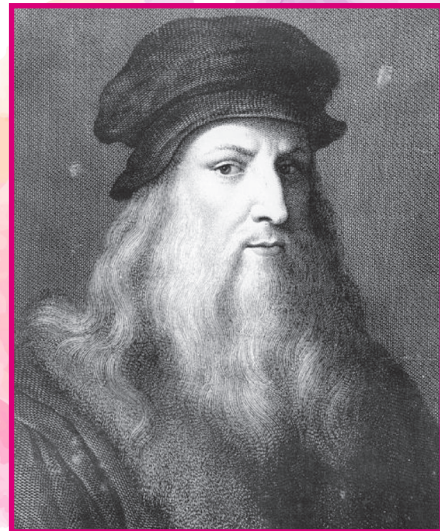
En el Renacimiento hubo una tendencia por renacer las tradiciones antiguas, de la venerada Grecia e Italia clásicas. Los artistas modificaron este clasicismo para absorber los desarrollos modernos, con la ayuda del conocimiento científico. El artista tomó conciencia del individuo, al que estudió tanto psicológica como físicamente, respetando los modelos clásicos. Se desarrolló el humanismo y con esto la concepción de que el hombre era lo más importante, por lo cual hubo un auge de inventores y científicos. Entre los grandes personajes de esta época destacan Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, Sandro Botticelli y Raphael, entre muchos otros (*¿Qué es el arte renacentista?*, 2016).

¿Qué fue el Renacimiento?

El término Renacimiento se refiere al periodo artístico que se inició en la Edad Moderna y surgió por la obra de Giorgio Vasari *Vida de arquitectos, escultores y pintores famosos*, que se publicó en 1570, pero no fue hasta el siglo XIX cuando el término obtuvo una interpretación artística-histórica (*¿Qué es el arte renacentista?*, 2016).

En el texto *¿Qué es el arte renacentista?* (2016) se menciona que el Renacimiento apareció en el siglo XIV en la ciudad de Florencia como resultado de la progresiva apertura de las ciudades al comercio, lo que provocó el nacimiento de nuevos grupos sociales conocidos como burgueses, que invertían su capital en la compra de obras de arte.

Este hecho permitió al hombre de la época comenzar a dejar de lado el teocentrismo — doctrina que considera a Dios o a la divinidad centro de la realidad y de todo el pensamiento y actividad humana— para comenzar a observar la naturaleza, todo lo que lo rodeaba y, especialmente, a sí mismo. Por esta razón, en el Renacimiento se rompieron las tradiciones artísticas que existían durante la Edad Media. Los artistas de este periodo calificaban a esas tradiciones artísticas con mucho desprecio y se dirigían a ellas como un arte hecho por godos y bárbaros.

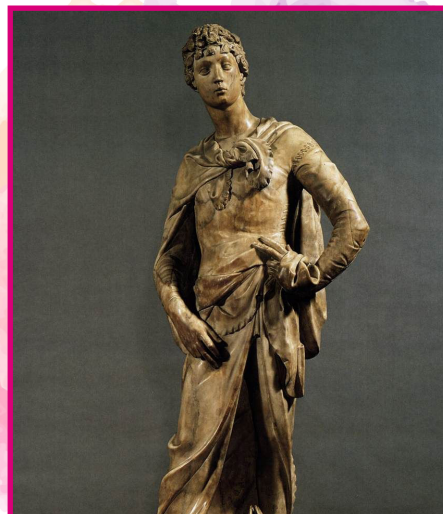

También con este mismo pensamiento se enfrentó al arte contemporáneo del norte de Europa. Desde el punto de vista del desarrollo artístico, en general en Europa, el Renacimiento significó una ruptura con la entidad estilística que hasta ese instante fue supranacional.

En el Renacimiento se manifestaron los grandes genios, el artista trabajaba en solitario, con más libertad creativa y gozaba de más consideración social no sólo por ser artesanos, sino porque se convirtieron en inventores. Igualmente, las grandes familias de los distintos estados de Italia

fueron las protectoras de estos artistas, las cuales se disputaban las obras con mayor esplendor que encargaban a los grandes genios. Florencia fue una de las primeras ciudades italianas donde brotó el pensamiento humanista. Tanto los Médicis —que fueron los mecenas de los artistas del Renacimiento en Florencia— como los Papas —que lo fueron en Roma— ayudaron al renacer de esta época.

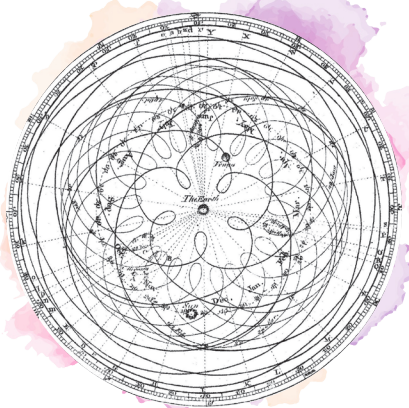
A pesar de que fue un movimiento básicamente europeo, cuyos principales partícipes fueron Italia, Francia, España, Alemania, Portugal e Inglaterra, hubo algunos países como Rusia que no se vieron envueltos en esta corriente (¿Qué es el arte renacentista?, 2016).

Principales causas del origen del Renacimiento

En el texto de Historia del arte en resumen (2014) se menciona una lista de las principales causas del inicio del Renacimiento, entre ellas se encuentran:

- Fue posible para los artistas estudiar las técnicas y conocimientos con los que se construyeron los antiguos monumentos y esculturas, gracias a que se conservaban valiosos manuscritos de autores griegos y romanos en universidades y conventos medievales.
- El estudio y utilización del latín como lengua culta hacía posible la lectura de las obras clásicas, así como la llegada a Italia de exiliados griegos que huían de los turcos.
- La presencia en tierra italiana de ruinas romanas motivó el deseo de conocer la civilización que había levantado tales monumentos. Éste fue el caso del artista Filippo Brunelleschi (1377-1446), quien estudio los cimientos y columnas de esos vestigios.
- La invención de la imprenta por el alemán Gutemberg contribuyó a la difusión de los escritos de los poetas, filósofos y sabios de la antigüedad, al ser impresos mecánicamente, más cantidad de libros llegaban a un mayor número de personas.
- Existieron descubrimientos geográficos, avances en las ciencias naturales y progresos en las nuevas técnicas y teorías científicas, entre las que destaca la teoría heliocentrista de Galileo.

El Renacimiento como movimiento cultural

Como movimiento cultural, el Renacimiento abarcó una rebelión basada en el aprendizaje clásico, el desarrollo de la perspectiva lineal en la pintura y la reforma educativa gradual pero generalizada.

Tradicionalmente, esta transformación intelectual fungió como un puente entre la Edad Media y la Era Moderna. Aunque el Renacimiento vio revoluciones en muchas búsquedas intelectuales, así como en la agitación social y política, es quizá mejor conocido por sus desarrollos artísticos y los aportes de grandes genios como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, que inspiraron el término Hombre del Renacimiento (Historia del arte en resumen, 2014).

El humanismo

De acuerdo con el texto de Historia del arte en resumen (2014), en el Renacimiento los eruditos emplearon el método humanista en el estudio, buscando el realismo y la emoción humana en el arte. Por lo tanto, el humanismo no era una filosofía propiamente, sino más bien un método de aprendizaje. En contraste con el método escolástico medieval, que se centró en resolver las contradicciones entre autores, los humanistas estudiaron los antiguos textos en el original, escrito en griego antiguo o latín, y hacían la evaluación a través de una combinación de razonamiento y evidencia empírica (Historia del arte en resumen, 2014).

En el texto de Historia del arte en resumen (2014) se afirma que los eruditos recorrieron las bibliotecas monásticas de Europa buscando obras de la antigüedad clásica que habían caído en el olvido. Igualmente, Poggio Bracciolini fue acreditado con el descubrimiento de las obras completas de quince diferentes autores, apareciendo entre ellos, la obra de Vitruvio sobre arte y arquitectura, lo que permitió la culminación de la Catedral de Florencia, de Filippo Brunelleschi.

Por otra parte, en tales textos se encontró el deseo de mejorar y perfeccionar el conocimiento mundano. Un sentimiento completamente

diferente a la espiritualidad tensionado por el cristianismo medieval. En este contexto, la educación humanista se sustentó en el estudio de la poesía, la gramática, la ética y la retórica. Los humanistas manifestaron “el genio del hombre; la extraordinaria capacidad de la mente humana”; por lo tanto, no rechazaron el cristianismo, por el contrario, varias de las grandes obras del Renacimiento se dedicaron a él, y la Iglesia había patrocinado muchas obras de arte renacentista. Sin embargo, un sutil cambio tuvo lugar en la manera en que los intelectuales se acercaron a la religión, que se reflejó en muchas otras áreas de la vida cultural (Historia del arte en resumen, 2014).

Las características del Renacimiento

Para entender un poco más el arte del Renacimiento es importante conocer las características que tuvo esta época. Algunas destacables que menciona el texto Historia del arte en resumen (2014) fueron:

- Se recuperó la cultura clásica: la cultura romana y griega.
- Apareció el antropocentrismo, una concepción que reafirmaba al ser humano como centro y medida de todas las cosas.
- Se buscó la belleza en la simetría, la perspectiva, la proporción humana como base de todas las

estructuras. También se buscó el equilibrio de las formas y la medida de las expresiones.

- Se manifestaron los tratadistas y también los humanistas, estos últimos se dedicaron a diferentes medios culturales.
- Apareció una nueva característica, que tuvo como objetivo fundamental la renovación que estaba relacionada con todas las estructuras de las iglesias.
- Una característica trascendental del Renacimiento, y que puede considerarse que está por encima de todas las otras, es que el cuerpo humano recuperó su importancia.
- Se creó una imitación en la escultura y la arquitectura realizada en Roma y Grecia.
- Se pretendían hacer representaciones de una belleza ideal.
- Se busca el equilibrio, la armonía y la tranquilidad para crear una obra armónica.
- Se crearon obras cuya perfección y claridad fueron dirigidas por la razón universal.
- Su interés principal fue el cuerpo humano y, en particular, el desnudo.
- El Renacimiento se consideró realista, ya que las obras creadas fueron hechas con sumo cuidado y con la máxima realidad posible.
- Las pinturas fueron creadas con una vista geométrica y se buscó lograr una ilusión de profundidad.
- Se recuperó la escultura exenta, y entre los principales materiales que se usaron destacaron el mármol y el bronce.
- Se recuperaron los temas mitológicos y, aunque en menor medida que en el gótico, también los temas religiosos.
- También apareció la figura del mecenas, que eran los que patrocinaban las obras, con lo cual se fomentó el arte.
- Apareció un arte que produjo la ruptura de los cánones formales y se buscaron nuevos métodos de expresión: el manierismo, que se caracterizó por la distorsión de las figuras, la creación de espacios irreales y la utilización de colores muy claros o muy vivos.

Con estas características la sociedad sufrió un cambio materialista, más interesada en la objetividad y de tendencia capitalista, además de que hubo mayor desarrollo de las ciudades.

Periodos del Renacimiento

Existen dos periodos diferentes del Renacimiento que marcaron su desarrollo, éstos se mencionan en el texto Historia del arte en resumen (2014):

El quattrocento

Se originó en el siglo XV y principalmente comprendió el Renacimiento primario, que inició en Italia. En este periodo se buscaba un nuevo lenguaje arquitectónico, la arquitectura civil adquirió gran importancia, pues se pretendían espacios racionales y organizados con unas reglas esenciales, como una distribución estructurada de los espacios públicos. Por lo tanto, las áreas residenciales, centros comerciales y los palacios dejaron de concebirse como fortalezas, con lo cual se dio una imagen renovada al nuevo poder ciudadano. La decoración de las fachadas se fundó en la utilización del almohadillado, que son sillares con aristas rehundidas, y se emplearon elementos puramente arquitectónicos con un toque clásico.

Uno de los ejemplos más notables es el Palacio Medici-Ricardi de Florencia, construido por Michelozzo en 1444. Otras obras importantes son las de Brunelleschi, de la iglesia de San Lorenzo, la iglesia del Santo Spirito, el Palacio Pitti y la Capilla Pazzi. Igualmente, los grandes maestros del quattrocento fueron Filippo Brunelleschi y Leon Battista Alberti.

El cinquecento

Este periodo se estableció en el siglo XV en Florencia, que fue el centro creador y difusor de la arquitectura renacentista; siendo que en el siglo XVI sería Roma el centro de la cultura y los artistas viajaban a esta ciudad atraídos por su rico pasado clásico. Los Papas Julio II y León X se convirtieron en grandes mecenas. En ambos periodos —quattrocento y cinquecento— aparecieron artistas cuyas obras se hicieron famosas a lo largo de los siglos. Por consiguiente, es muy importante diferenciar una etapa de la otra y los artistas que hay en cada una. En este periodo emergieron artistas como Sangallo, arquitecto del Palacio Franesio, el modelo de palacio del cinquecento con el que nos vamos acercando a lo que serán los palacios barrocos, más estéticos, más ornamentales y menos defensivos.

Palladio, por su parte, buscaba la perspectiva en sus construcciones, creando las villas de recreo próximas a las ciudades. Igualmente, Bramante recogió los avances teóricos y prácticos anteriores logrando un estilo armónico, equilibrado, con sentido del ritmo y la proporción y se caracterizó por la simplicidad arquitectónica y el clasicismo. No obstante, Miguel Ángel fue el gran artista que rompió con los principios clásicos, creando un estilo personal. Vignola y Della Porta pertenecieron a la orden de los jesuitas, cronológicamente pertenecen al Renacimiento, pero sus construcciones son barrocas, siendo los arquitectos de la Iglesia de Gesú, cuya fachada corresponde a Della Porta y el interior a Vignola.

La arquitectura del Renacimiento

En la arquitectura del Renacimiento volvieron a representarse las estructuras romanas y griegas, el texto Historia del arte en resumen (2014) describe que sus elementos principales son:

- La preocupación por la perfección y el equilibrio
- Se vuelven a originar las columnas y las pilastras.
- Se construyeron los arcos de medio punto.

- Se crearon las cúpulas, que fueron decoradas por casetones.

- Las bóvedas de cañón también llevaban los casetones.

- Reapareció el frontón griego.

Características de la escultura en el Renacimiento

En Historia del arte en resumen (2014) se mencionan las características principales de la escultura del Renacimiento:

- El sumo interés por las proporciones.
- La búsqueda de una nueva visión: la belleza siempre que se quiso conseguir en el cuerpo desnudo.
- Surgió un nuevo interés: representar las pasiones ocultas.
- Se le dio un nuevo valor al cuerpo humano.
- Igualmente, se le otorgó un nuevo valor a la escultura ecuestre.
- Se volvieron a representar temas mitológicos y profanos.
- Los artistas destacados de la escultura del Renacimiento fueron Ghibarti, Miguel Ángel y Donatello.

Materiales

El texto *Arte del Renacimiento* (2018) refiere que durante el transcurso de la escultura del Renacimiento se observaban diversos usos de materiales lujosos, como el mármol y el bronce, y sencillos como la madera. Entre el bronce y el mármol había una disputa porque era difícil decidirse entre utilizar alguno de estos materiales para la elaboración de monumentos funerarios y algunas fuentes.

La fabricación de pequeñas estatuas con bronce obtuvo una gran influencia en el Renacimiento, ya que durante esta época existieron diversas personas que se encargaban de coleccionarlas y resguardarlas. Dentro del taller de Leonardo da Vinci se encontraban pequeños broncees junto a un caballo, con alturas aproximadas de 25 cm (*Arte del Renacimiento*, 2018).

La madera era de uso común en los países del continente europeo, que poseían grandes reservas forestales, como Alemania y España, con el objetivo de elaborar retablos, altares y construcciones religiosas.

En la formación del arte del Renacimiento nos topamos con que el material más económico para llevar a cabo las esculturas era la arcilla modelada y endurecida al horno, también conocida como terracota. La terracota que se usaba en la mayoría de las esculturas no se procesaba para conseguir otro color, así que el resultado final eran cerámicas y esculturas hechas con color natural proveniente de este material (*Arte del Renacimiento*, 2018).

Un ejemplo del uso de la terracota en la elaboración de esculturas mencionado en el texto *Arte del Renacimiento* (2018) es la Virgen de la Anunciación, ubicada en la iglesia de los Siervos de Lucca, cuyos escultores fueron Antonio Rossellino y su discípulo Matteo Civitali.

Por otra parte, en España también se elaboraban esculturas hechas con barro policromado, tal como lo hacía Pietro Torrigiano. Algunas de las esculturas realizadas por este artista se

encuentran actualmente bajo resguardo en el Museo de Bellas artes de Sevilla.

Otro material que se utilizó fue el barro esmaltado, empleado por Lucca della Robbia —un escultor y ceramista italiano que nació en la ciudad de Florencia— para la elaboración del tabernáculo de Santa María Novella, localizada en Florencia. Lucca della Robbia utilizó el barro esmaltado para hacer la base y por otra parte manejó el mármol para otorgarle un poco de color a la obra. Cabe destacar que su sobrino, Andrea della Robbia, ejecutó esta técnica del uso de la terracota esmaltada con el mármol, el cual se expandió por todo el continente europeo (*Arte del Renacimiento*, 2018).

Técnicas

En el *Arte del Renacimiento* (2018) se afirma que el tallado sobre mármol fue una de las técnicas más comunes dentro del arte renacentista, ya que esta técnica fue perfeccionada durante los siglos pasados, por lo que era sencillo llevar a cabo el tallado.

Durante el transcurso de la época se usó el taladro manual con el objetivo de eliminar la mayor piedra posible hasta cierta profundidad para poder plasmar las figuras.

Cuando los artistas trabajaban sobre el bronce era necesario realizar un borrador en arcilla o, en algunos casos, en cera para comenzar a fundir el bronce; mientras que este material se iba descomponiendo, el escultor cincelaba para eliminar los defectos que pudiera dejar la fundición.

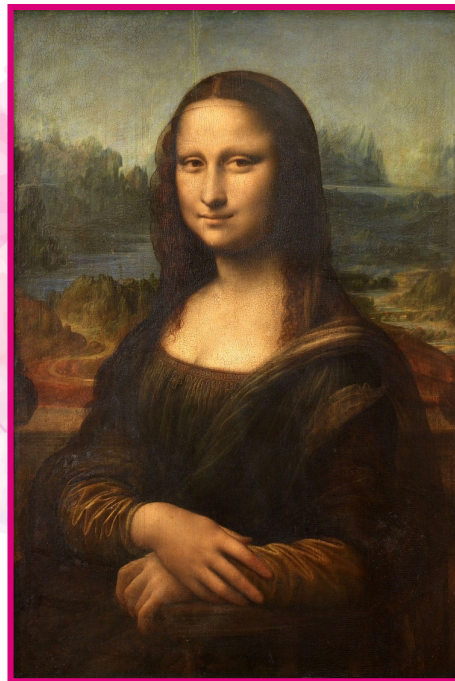
Por otra parte, para hacer el tallado sobre la base de madera (material que se utilizaba en España y parte del norte del continente europeo) se ejecutaba la talla directa sobre la tabla si, dado el caso, el escultor poseía un boceto o un ejemplo para guiarse de este mismo (Arte del renacimiento, 2018).

Uno de los escultores más importantes fue Miguel Ángel (Arte del Renacimiento, 2018), ya que tras la elaboración de su reconocida obra llamada David, se impulsó el interés hacia la escultura. En tanto que, este mismo personaje promovió el estilo del manierismo, cuya característica principal era que el humano plasmado poseía el uso de formas curvilíneas y dinámicas.

La Pintura en el Renacimiento

En la pintura del Renacimiento no se advierte ninguna referencia de la pintura romana, ya que comenzó desde cero. En el texto Arte del Renacimiento (2018) se indica que sus características principales son:

- Se crearon obras tridimensionales, es decir, con volumen, color y luz.
- La pintura tuvo una visión lineal y aérea.
- La técnica más usada fue la pintura al óleo.
- Se solían representar temas humanos, mitológicos y religiosos.
- Se introdujeron los fondos arquitectónicos.
- Los artistas destacados en la pintura del Renacimiento fueron Frangelico, Botticelli, Rafael, Alberto Durero y Doménico Theotocopoulos más conocido como El Greco.

Da Vinci, L. (1503). La Gioconda.

Obras de arte en el Renacimiento

Durante la etapa del Renacimiento surgieron nuevos maestros artísticos, nuevos materiales de trabajo, técnicas de pintura y arquitectura, lo cual originó la elaboración de grandes obras de arte que trascendieron el tiempo y no sólo quedaron marcadas dentro de este periodo (Arte del Renacimiento, 2018).

En el ámbito de las pinturas y todos sus estilos, aún se representaban temas religiosos en las obras.

Encabezando la lista de las obras pintorescas del Renacimiento encontramos a La última cena, una pintura de tipo óleo, plasmada sobre yeso, con longitudes aproximadas de 460 centímetros de ancho y 880 centímetros de largo.

El autor que elaboró esta importante obra fue el reconocido italiano renacentista Leonardo da Vinci (Arte del Renacimiento, 2018).

Da Vinci, L. (1498). *La última cena*.

Por otra parte, la pintura denominada como *Cristo muerto*, cuyo autor fue Andrea Mantegna (Arte del Renacimiento, 2018), que fue un importante pintor proveniente de la primera etapa del Renacimiento (el quattrocento). Esta obra fue esculpida durante los años 1470 y 1474 y actualmente se encuentra en la colección de artes de la Pinacoteca de Brera, localizada en la ciudad de Milán. De esta obra cabe destacar el uso de la perspectiva.

Asimismo, *la Creación de Adán*, fue pintada por Miguel Ángel (Arte del Renacimiento, 2018) durante el año 1512; la técnica que empleó para plasmar una de las obras pictóricas más importantes y reconocidas para la historia fue el fresco, por lo tanto, utilizó como base un trozo de yeso. Se encuentra actualmente en el techo de la Capilla Sixtina, ubicada en el Vaticano; en este país se conservan las obras de pinturas y esculturas más importantes elaboradas durante la época del Renacimiento.

Mantegna, A. (1480). *Lamentación sobre Cristo*

Miguel Ángel (1511). *La creación de Adán*.

Sanzio, R. (1520). *La transfiguración.*

En otro orden de cosas, en la escultura renacentista nos encontramos con grandes maestros escultores de la época, como lo fue Miguel Ángel (Arte del Renacimiento, 2018).

Una de las esculturas más importantes para la época y para la historia del arte en general fue *el David*, cuyo autor fue el conocido Miguel Ángel. Actualmente se encuentra expuesta en la Galería de la Academia, en la ciudad de Florencia. Esta obra está hecha con mármol blanco y tiene una altura de 5.17 metros.

Miguel Ángel (1504). *David.*

Asimismo, en cuanto a temas mitológicos se encuentra *Hércules y el centauro Neso*, esculpida en mármol, cuyo autor fue Juan de Bolonia (Arte del Renacimiento, 2018), un escultor de nacionalidad francesa, pero que vivía en Italia, sus esculturas fueron hechas durante la etapa final del Renacimiento. Actualmente se ubican en Piazza della Signoria, en la ciudad de Florencia.

Juan de Bolonia (1599). *Hércules y el centauro Neso.*

Otro elemento importante de la escultura renacentista es la obra llamada *La Piedad*, con base de mármol, hecha por el maestro escultor Miguel Ángel (Arte del Renacimiento, 2018). Fue elaborada durante el año 1499 y posee un ancho de 174 centímetros y una altura de 195 centímetros. Actualmente se encuentra en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano.

Miguel Ángel (1499). *La piedad del Vaticano.*

En el ámbito de la arquitectura renacentista destaca la más importante estructura desarrollada durante esta época, con la construcción de la *Cúpula de Santa María del Fiore*, ubicada en la catedral de Florencia. Esta enorme cúpula fue elaborada por Brunelleschi y se reconoce como su trabajo más importante. La enorme cúpula de la iglesia es una gran referencia visual en su totalidad dentro de la ciudad. Esta catedral posee rasgos provenientes de dos culturas distintas, se aprecia tanto arquitectura gótica como características del movimiento artístico renacentista (Arte del renacimiento, 2018).

Cúpula de Santa María del Fiore, Florencia.

El *Templete de San Pedro* es otra obra arquitectónica destacada, se encuentra ubicada en Montorio, Roma. Fue construida durante el año 1502, coincidiendo con la expansión del arte renacentista hacia los países del continente europeo, su diseñador fue Donato d'Angelo Bramante (Arte del Renacimiento, 2018).

Templete de San Pedro, Roma.

Referencias

- Hablemos de Culturas (2018). Arte del renacimiento: características, pintura, arquitectura y más. Recuperado de <https://hablemosdeculturas.com/arte-del-renacimiento/>
- Historia del Arte en resumen (2014). El Renacimiento. Recuperado en <https://historiadelarteen.com/2014/10/22/el-renacimiento/>
- Tipos de Arte. (2016). ¿Qué es el arte renacentista? Periodo y definición. El arte del Renacimiento. Recuperado de <https://tiposdearte.com/que-es-el-arte-renacentista/>