

El arte del Renacimiento.

Es un fenómeno cultural de la Edad Moderna que surge sobre el siglo XIV, XV d. de C. Es una época de prosperidad, se amplían los mercados con el descubrimiento de América, en las ciudades se comercia; la cultura se extiende. El pueblo vuelve a cobrar gran importancia. Las ciudades compiten entre sí y se potencia el arte. El arte vuelve a las fuentes de la antigüedad greco-romana. La prosperidad económica, el anhelo cultural e incluso el deseo de ostentación provocaron entre los grandes señores la aparición de la figura del mecenas, quién hacía llamar y protegía a los artistas para hacerles encargos y que le dieran prestigio. Entonces el artista ya no es anónimo y adquiere renombre, incluso creando escuelas donde hay discípulos que también van a destacar. El ideal humanista surge con fuerza dando una dimensión universal del hombre, haciéndolo mucho más completo, más culto, más preparado, por eso, muchos artistas son genios que simultanean distintas formas de arte, siendo arquitectos, ingenieros, escultores, pintores, inventores,..., todo a la vez, como en una concepción unitaria, complementaria, interrelacionada del arte. El Renacimiento se divide en 2 períodos: Quattrocento y Cinquecento.

◆ Arquitectura:

- Se vuelve a utilizar el arco de medio punto, las columnas con las órdenes clásicas en vez de pilares, la bóveda de cañón, las galerías con arcadas, las cúpulas de media naranja, pero muy realizadas. Se emplea mucho el mármol y el sillar almohadillado.

- Continúan haciéndose iglesias, basílicas, templos y templetos.

- Cobran gran importancia los palacios y villas que destacan por su horizontalidad, careciendo de torre defensiva y se integran a la perfección dentro de la arquitectura urbana.

- En el Quattrocento la capitalidad artística está en Florencia. Los edificios destacan más por su ornamentación que por su estructura. El autor más conocido es Filippo Brunelleschi y sus obras principales serían: **la iglesia de Santa María de las Flores y la basílica de San Lorenzo**, de su discípulo Michelozzo Michelozzi (Michelozzo di Bartolomeo) es importante **el palacio Medici-Riccardi**.

- En el Cinquecento la capitalidad artística pasa a Roma y son los papas los que ejercen el mecenazgo. Los edificios se vuelven más solemnes, monumentales, sobrios, más austeros decorativamente, buscando la pureza de las formas y estructuras. El primer autor más conocido es Donato Bramante y su obra más importante es **el templete de San Pedro**, a él Julio II le encargó la construcción de **la basílica de San Pedro**, de la cual hizo el proyecto, pero no termina él la construcción total, cuando muere se encarga de las obras su discípulo el pintor Rafael que sigue los trazados de su maestro, pero el papa Paulo II encomienda las obras a Miguel Ángel Buonarroti que modifica el primer proyecto. También destacan Andrea Palladio con **la villa Capra y la basílica de San Giorgio Maggiore** y Antonio Sangallo el joven con **el palacio Farnesio y la Piazza di Madonna di Loreto**.

◆ Escultura:

- Su temática es religiosa, pero también surgen temas profanos. Destaca por su belleza, realismo, por la búsqueda del movimiento, la expresión y la proporcionalidad. Se utiliza sobre todo el mármol, el bronce y la piedra gris.

- En el Quattrocento destacan Lorenzo Ghiberti que hace **los bajorrelieves de la puerta del Baptisterio de San Juan, Florencia**, donde se incluye paisaje, se nota perfectamente la perspectiva y casi la atmósfera, también existe el bajorrelieve en cantorías, tumbas, altares y púlpitos, y el autor más importante fue Donatello (Donato di Niccolò di Betto Bardi), que también era orfebre, pintor y arquitecto; cuyo motivo

principal es la figura humana desde la infancia hasta la vejez, solas en bulto redondo, en relieves y en estatuas ecuestres, una de sus obras más relevantes es **el David**. En esta época son muy delicados, como cuidando mucho el detalle.

- En el Cinquecento existe una tendencia hacia la grandiosidad, hacia lo monumental, buscando el perfeccionamiento anatómico. El autor más importante es Miguel Ángel entre cuyas obras estaría: **el David, el Moisés del mausoleo de Julio II, y la Piedad**.

◆ Pintura:

- También tiene temas religiosos y profanos. Desaparece el retablo y surge la pintura en caballete y los grande murales. Se va haciendo cada vez más realista en las expresiones, actitudes, movimientos, ropajes,.... A veces, se narran varias escenas en un cuadro. Las composiciones son muy estudiadas, normalmente triangulares, con paisajes, zonas interiores, colores detallados; se domina la perspectiva y el claroscuro, se utiliza el escorzo (tipo de posición en la que el sujeto u objeto que se va a dibujar está perpendicular u oblicuo al papel, con lo cual parece que se exageran las proporciones y se acorta la figura), **Cristo muerto** de Andrea Mantenga.

- En el Quattrocento la pintura es más detallista y minuciosa, más dulce. Destaca Fra Angélico, el pintor de las anunciaciones con La Anunciación y también está Sandro Botticelli (Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi) con **El nacimiento de Venus**.

- En el Cinquecento se busca más la perfección técnica, despojarse de los detalles secundarios, se busca una composición nítida destacando el tema principal en un primer plano, a veces de carácter grandioso, sin embargo la escuela veneciana sigue su culto al color, dando importancia a lo anecdótico, exaltando la riqueza, el paisaje y aquí resaltan Tiziano (Tiziano Vecellio) con **La Bacanal**, Tintoretto (Jacopo Comin) con **El nacimiento de la Vía Láctea** y el

Veronés (Paolo Caliari) con **Bodas de Caná**. Pero el autor más reconocido de esta época es Leonardo da Vinci (Leonardo di ser Piero da Vinci) artista, científico, ingeniero, inventor, anatomista, escultor, arquitecto, urbanista, botánico, músico, poeta, filósofo y escritor que crea el sfumato, artificio en la pintura que consiste en prescindir de los contornos precisos y envolverlo todo como en una especie de niebla imprecisa que difumina los perfiles ofreciendo una atmósfera enigmática, misteriosa como por ejemplo en **La Gioconda** y en **La última cena**. Otro artista es Rafael Sanzio de Urbino que es el pintor de las madonnas como por ejemplo **La Madonna del Gran Duque o la Virgen del jilguero, Los ángeles** y **La Escuela de Atenas**. También destaca Miguel Ángel cuya pintura podemos decir que es escultórica, pintando las escenas de la **Creación de Adán y del Juicio Final en el techo de la Capilla Sixtina**.
- En Alemania destaca Alberto Durer con **Autorretrato**.

Tras la época más brillante del Renacimiento sucede la etapa manierista (a la manera de) donde se trata de imitar a los grandes maestros como por ejemplo El Greco (Doménikos Theotokópoulos) que pintó **El caballero de la mano en el pecho, La adoración de los pastores, El entierro del conde Orgaz** o Giuseppe Arcimboldo con **La primavera, El verano, El otoño y El invierno**, en arquitectura destaca el estilo herreriano cuyo edificio más representativo es **El monasterio de El Escorial** de Juan de Herrera.

El arte barroco.

Nace en el siglo XVII, parece ser que con una significación despectiva. El barroco (palabra que se cree que deriva de un término portugués aplicado a unas perlas deformes o perlas “barruecas”), surge en una sociedad donde van a afirmarse las nacionalidades, la iglesia adquiere un poder papal grande e impone una férrea disciplina moral a los católicos, también es la época de los absolutismos donde los reyes van a imponer una obediencia ciega, aunque en los países que se van haciendo protestantes o de otras religiones, van abriéndose camino fórmulas políticas parlamentarias (Holanda e Inglaterra, por ejemplo). Se vuelve a competir por ver quién refleja más autoridad, más grandeza en las obras artísticas.

◆ Arquitectura:

- Se siguen construyendo palacios, iglesias y basílicas, estas con fachadas y espacios de acogida a los fieles. Va a dominar la línea curva, lo ondulado, todo son entrantes y salientes, jugando con el claroscuro. Las líneas constructivas se pierden o desvirtúan entre la gran ornamentación. Los espacios se quiebran, encontrándose en los huecos figuras llenas de movimiento. Las plantas se hacen elípticas, mixtilíneas, circulares muy ornamentadas. Nace la columna salomónica con el fuste en espiral. Se utilizan diversos tipos de arcos.

- Se le da gran importancia a las plazas, las fuentes jugando con el agua en cascadas para realzar la belleza.

- En Italia destaca Gian Lorenzo Bernini también escultor, pintor, decorador y urbanista que construye **El Baldaquino sobre el altar y bajo el cimborrio de la Basílica de San Pedro, Vaticano**, también hace **La fachada de esta basílica y la Columnata elíptica de la Plaza de San Pedro**, y otro arquitecto es Francesco Borromini con **La cúpula de Sant Ivo alla Sapienza, Roma y la de San Carlo alle Quattro Fontane**.

- En Francia destaca Claude Perrault arquitecto, físico, mecánico, médico y naturalista francés, con **La fachada del palacio del Louvre** y Jules Hardouin-Mansart con **El palacio de Versalles** junto con Charles le Brun.

- En España destaca José de Churriguera con **El Retablo de San Esteban, Salamanca** y Alberto Churriguera que hace junto con Andrés García de Quiñones **La Plaza Mayor, Salamanca**, también está Fernando Casas y Novoa que hace **La fachada del Obradoiro de la catedral de Santiago de Compostela** y Pedro de Ribera con **La portada del Antiguo Hospicio y el puente de Toledo, Madrid**.

◆ Escultura:

- Adquiere actitudes teatrales, tensión dramática para impresionar, conmover y persuadir, todo se agita y es movimiento exaltado como buscando efectos escenográficos.

- La escultura religiosa se polarizó en escenas de martirio, de apoteosis místicas, de triunfo de la fe.

- El resto suele ser de carácter ornamental, mitológico, conmemorativo, de embellecimiento de plazas, jardines, fuentes y las estatuas ecuestres con los caballos encabritados.

- En Italia destaca Bernini con **El Éxtasis de Santa Teresa, El rapto de Proserpina y Apolo y Dafne**.

- En Francia destaca Pierre Puget con **El Milón de Crotona** y François Girardon con El sepulcro de Richelieu y **Apolo y las Ninfas**.

- En España muchas de las obras creadas son de imaginería religiosa sobre todo relacionada con los pasos para la Semana Santa, por ejemplo **La Oración en el huerto** de Francisco Salzillo, o **Cristo yacente** de Gregorio Fernández o **La Magdalena penitente** de Pedro de Mena.

◆ Pintura:

- Como características de la pintura barroca hay que decir que predomina el color sobre el dibujo, se pierde la línea, utilizando la masa y manchas de color que definen las formas. Va a existir una profundidad continua que hace que se pierda el cuadro en el horizonte, ya que el juego de la perspectiva es total. La luz es fundamental, se juega también con el claroscuro, sobre todo en los cuadros tenebristas, donde se crea una atmósfera de luz y tiniebla. Se pierde la composición simétrica, incluso se pintan cosas que se quedan fuera del cuadro. Prevalece el movimiento. La pintura es muy realista y naturalista, tal como la ve el pintor. Se utiliza el contrapicado (en cine se hace la toma como si la escena fuera contemplada como tumbado desde el suelo).

- En Italia destaca el tenebrismo de Miguel Angel Merisi, Il Caravaggio con **La vocación de San Mateo** y **El joven de las frutas** y Giovanni Antonio Canal, Il Canaletto con sus famosas vistas de Venecia, **Venecia, entrada al Canal Grande** , con **la Aduana y la Iglesia de la Salud**.

- En la escuela flamenca de Flandes destaca la pintura religiosa, pero más alegre que en la escultura barroca, también se pintan temas costumbristas (bodas, fiestas aldeanas, ...) y mitológicos, los bodegones y naturalezas muertas son opulentas (grandes piezas de caza, mucha fruta y manjares,...), también se hacen retratos, autorretratos, pinturas ecuestres y paisajes. El pintor más importante es Pedro Pablo Rubens con **La adoración de los Reyes** y **Las tres Gracias**, y uno de sus discípulos más conocidos es Antón Van Dyck con **El pintor y Sir Endimión Porter**, también está el **Bodegón** de Snyders.

- En la escuela holandesa el tema religioso no es tan importante se va a centrar sobre todo en escenas rurales, interiores burgueses, paisajes con la línea de horizonte muy baja, bodegones más delicados, detallando el lujo, el brillo, la transparencia, también están los retratos, normalmente de grupo y autorretratos. Aquí va a destacar Rembrandt Van Rijn con **Autorretratos, Lección de Anatomía y Paisaje tempestuoso**. Otros pintores son Jan Vermeer de Delft con **La lechera, El pintor en su taller y La joven de la perla** y Meyndert Hobbema con **El camino de Middelharnis y Mesa con el desayuno** de Heda.

- En España predomina la temática religiosa, la ausencia de sensualidad, el tenebrismo. En Valencia estaría José de Rivera con **El sueño de Jacob**, en Andalucía está Francisco Zurbarán con **Inmaculada y Bodegón** y concretamente en Sevilla está Bartolomé Esteban Murillo con **Inmaculada Concepción, El Buen Pastor y La Sagrada Familia del Pajarito**. Pero el pintor más importante y que representa la cumbre barroca en España es Diego De Silva Velázquez que fue pintor de la corte de Felipe IV y destaca por su fidelidad a la realidad. Sus cuadros son de:

- Temática popular como por ejemplo **El aguador de Sevilla, El niño de Vallecas y Vieja friendo huevos**.
- Asunto religioso como el **Crucificado (para el convento de Benedictinas de San Plácido)**.
- Temas mitológicos como **El triunfo de Baco, La fragua de Vulcano**.
- Asuntos militares como **La rendición de Breda o Las lanzas**.
- Numerosos retratos de la familia real, ecuestres y a pie como **Las Meninas y La reina doña Isabel de Francia a caballo**, donde existe un pentimento que en italiano significa arrepentimiento, que es como una rectificación, un cambio de idea y se altera la posición de algún elemento y queda lo anteriormente dibujado como una forma fantasmal, como desdibujado.

Después del Barroco le siguió el Rococó donde la decoración se desborda aún más todavía y durante mucho tiempo se estudió como la exacerbación del Barroco, por ejemplo **Sala de los Espejos del Palacio de Versalles y del Palacio de Amalienburg.**