

RENACIMIENTO EN ITALIA

Es un movimiento nacionalista en su origen italiano, en contraposición con el arte medieval, fundamentalmente el gótico francés, aunque posteriormente se expanda por el resto de Europa y aún así se lo distingue en su forma nacionalista (renacimiento español, renacimiento flamenco, etc.).

Renacimiento italiano se inició en un época de grandes cambios culturales, en los siglos XV y XVI, se produjo en Italia un formidable movimiento artístico y de grandes logros que supero al de otros países. La palabra Renacimiento (Rinascimento en italiano) tiene un significado explícito, que representa el renovado interés del período en la cultura de la antigüedad clásica, luego de lo que allí mismo se etiquetó como la "edad oscura". Estos cambios, aunque significativos, estuvieron concentrados en las clases altas, y para la gran mayoría de la población la vida cambió poco en relación a la Edad Media.

Puede afirmarse que el renacimiento italiano dio sus mejores frutos, por las siguientes razones:

- Por las estrechas relaciones de Italia con las culturas antiguas, ya que en su suelo se desarrollo la cultura romana y parte de la cultura griega.
- Por la ayuda que brindaron a los artistas acaudalados señores italianos.
- Por el hallazgo de algunas obras célebres de la Antigüedad, tales como el Laoconte y el Apolo de Belvedere, notables esculturas de estilo clásico, que despertaron el entusiasmo de los artistas del Renacimiento.

LOS MECENAS

Se ha dado el nombre de Mecenas a todos los señores que favorecieron el desarrollo del arte en varios países de Europa, imitando así al generoso Mecenas, amigo del Emperador Augusto, que en la Antigüedad ayudo a los escritores y poetas de su generación. Los principales Mecenas del Renacimiento italiano fueron:

Los Papas León X, Julio II, y Paulo III.

Los Gonzaga de Mantua.

Los Sforza de Milán.

Los Médicis de Florencia.

PRINCIPALES FIGURAS DEL RENACIMIENTO ITALIANO.LAS ESCUELAS

En la pintura y la escultura del Renacimiento italiano, se pueden distinguir cuatro escuelas:

La Escuela Florentina, cuyo artista más destacado era Miguel Angel,.

La Escuela Romana, cuyo artista más destacado era Rafael Sanzio,

La Escuela Lombarda, encabezada por Leonardo Da Vinci.

La Escuela Veneciana, cuyos artistas más notables fueron Pablo Veronés, Ticiano y el Tintoretto.

ARQUITECTURA

Sus características más importantes son:

-Deseo de realizar edificios perfectos desde el punto de vista de "perfección técnica", basándose en cálculos matemáticos y geométricos, para obtener la máxima armonía y proporción.

-Para ello toman como módulos el radio y el diámetro de una columna. Hay teóricos como Pacciotti que hablan de la proporción áurea, que es la más

adecuada para la construcción: 1 m. de alto x 1,6 m de ancho.

-El efecto ascensional del gótico es trocado por la horizontalidad.

Tiene preferencia el espacio unitario. Es decir, se busca que desde el interior se pueda tener una visión total del edificio, sin importar el punto de vista del observador.

-Se busca la belleza formal.

Quattrocento: En el período fiorentino, y en el campo de la arquitectura se destaca Brunelleschi y su cúpula de Santa Maria dei Fiore. Una catedral gótica inconclusa es encomendada a un arquitecto racionalista para que le concluya la cúpula sobre el altar. El resultado es una expresión racionalista como solución a un problema y en el proceso se destaca: la racionalidad de cerrar un espacio gótico a través de un cuadrado y el uso de pechina para proyectar una cúpula sostenida por nervaduras sobre un cimborrio poligonal poligonal.

Cinquecento: En el período romano del renacimiento se distinguen dos subperíodos: el clasicismo en la primera mitad del siglo XVI y el manierismo hacia la segunda mitad del siglo XVI.

En el período clasicista se destaca Bramante con su proyecto inconcluso de la basílica de San Pedro del Vaticano. En esta obra, Bramante proyecta el alzado de la basílica a partir de un cuadrado que regirá toda la estructura del edificio. Su proyecto fue culminado siguiendo sus principios por Miguel Ángel..

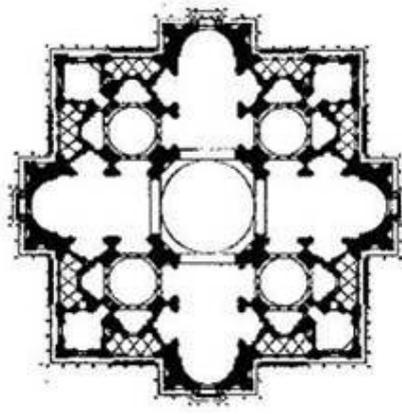
En el segundo período, el manierismo ("a manera de"), se expone como una insistencia en cumplir con los principios estéticos del arte de la antigüedad clásica y entre sus principales exponentes está Andrea Palladio y su "villa rotonda" o "villa Capra". En esta obra el arquitecto manierista, realiza una investigación de la arquitectura clásica grecorromana y la expone en su obra. Una planta a partir de un cuadrado resulta en su alzado con cuatro fachadas simultáneas que se inserta en un círculo. Cuatro fachadas rematadas con frontones y pronaos griegos, y una cúpula central romana, son los otros elementos que se extraen del orden clásico grecorromano.

Maria de Fiore

Brunelleschi. Santa

San Pedro del Vaticano Bramante-Miguel Angel

ESCULTURA

Quattrocento

A pesar de tomar algunas características del arte medieval (realismo, serenidad de la imagen escultórica, contorno delineados), el arte escultórico del quattrocento renacentista toma elementos propios del Renacimiento como ser:

- búsqueda de la belleza de la representación humana, se idealiza el realismo (dolce stil novo),
- hay trabajo sobre el volumen escultórico generándose perspectiva y proyección espacial en la representación.
- El interés por la representación de la naturaleza y el desprendimiento de una consideración absoluta de tipo simbólico, a la cual quedaría supeditada la primera, se pueden apreciar en la escultura del momento. Las composiciones siguen la pauta de la búsqueda de la profundidad por medio del uso de la perspectiva y la plasmación de los tipos humanos responde a una individualización y exactitud mucho más naturalista que la medieval.
- Finalmente una de las principales características de la escultura renacentista es su independencia del marco arquitectónico generándose mayor variedad temática y experimentación sobre nuevos materiales.

Donatello

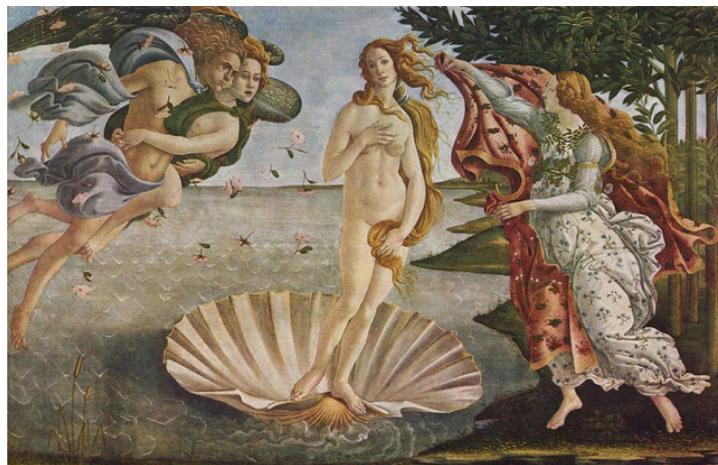
Cincuecento.

No es posible hablar de escultura renacentista italiana sin nombrar a uno de los más grandes e importantes artistas de esta disciplina (y no sólo del momento) como es Miguel Ángel; la calidad de su trabajo y su capacidad para obtener "vida" del mármol no puede, incluso a día de hoy, por menos que causar una completa admiración.

PINTURA

Quattrocento

La pintura del s.XV va a experimentar una enorme evolución, desde el empleo de las formas aún ligeramente decorativas y el uso de dorados y vistosos colores de **Fra Angélico** en la primera mitad del siglo hasta la consecución, por ejemplo, de los magníficos sistemas compositivos empleados por **Mantegna** van a sucederse toda una serie de aportaciones pictóricas que depurarán el lenguaje renacentista. Sin embargo, puede apreciarse en general un interés por la representación volumétrica de las figuras, la comunión narrativa de las partes y la representación verista de la naturaleza, las dimensiones y la profundidad. **Boticelli** Sus pinturas resaltan por su sentimiento delicado, la exuberancia decorativa, el naturalismo idealizado, el predominio de una precisa línea sobre el color y el gusto por la línea curva y sinuosa.

Cinquecento

Dos grandes figuras vendrán a completar la lista de maestros renacentistas, aunque esta vez en lo que a pintura se refiere: **Leonardo da Vinci** y **Rafael**, el primero de los cuales será el prototipo absoluto de hombre del Renacimiento (pintor, escultor, inventor, etc.).

Las obras de Leonardo poseen un cierto misterio (empleará la técnica del *sfumato* para envolver sus representaciones de una especie de sugestivo velo difuminador) que las hace especialmente sugestivas, además de que su maestría técnica y el enorme conocimiento que posee del cuerpo humano le posibilitarán abarcar aquel registro de emociones que desee representar. Gran observador de la naturaleza humana, el estudio psicológico realizado de sus personajes queda patente en retratos como el de la universalmente

famosa Gioconda.

Rafael, gustoso de modelos de una ingenuidad y belleza equilibrada en sus inicios, perfectos ejemplos del más puro clasicismo, sufrirá una evolución enorme en su pintura a partir de la asunción de diversas influencias, llegando incluso a rozar el Manierismo en sus últimas piezas. Además, también será posible encontrar de nuevo la representación miguelangelesca en obras como los frescos de la Capilla Sixtina, además de una veneciana en las figuras de **Giorgione**, el maestro del color y las composiciones mitológicas Tiziano, el Veronés y el **Tintoretto**, sin olvidar a los manieristas **Correggio y Parmigianino**.

Tintoretto

Venus de Urbino. Tiziano

GIORGIONE. Venus dormida 1510
Gemaldegalerie Alte Meister, Dresden