

Colegio Secundario Dr. B.A. Houssay

ESPACIO CURRICULAR: HISTORIA **CURSO:** 2 Año **DIVISION:** 1ra

GUIA: N° 2

PROFESOR/A: MONICA FELEZ

Tema: **EL RENACIMIENTO ARTÍSTICO**

1- Complete el cuadro con información sobre el Renacimiento

EL RENACIMIENTO				
LUGAR DE SURGIMIENTO Y ETAPAS	CARACTERISTICAS	PINTURA(cinquecento)	ESCULTURA	ARQUITECTURA

2- A continuación te presento las obras del Renacimiento mas conocidas. Deberás escribir su nombre, dónde se encuentra actualmente y el nombre de su autor

El Renacimiento se inició en Italia en los primeros decenios del siglo XV (1400) y se extendió hasta mediados del siglo XVI (1550). Su primer centro de desarrollo artístico fue la ciudad de Florencia, reemplazado hacia el siglo XVI por Roma.

Si bien su origen y crecimiento se produjo en Italia, se difundió y expandió por el resto de Europa, e irradió su influencia en Francia, Alemania y luego en Holanda y España. Las profundas transformaciones operadas en la realidad de la época encontraron una vía de expresión en este movimiento de renovación artística.

El término Renacimiento hace referencia a un renacer de las tradiciones del arte griego y romano, consideradas por los artistas de la época como la excelencia de las creaciones humanas. Los artistas tuvieron como fuente de inspiración y guía las expresiones de la Antigüedad clásica, pero crearon nuevos modos de construir, pintar y esculpir, y definieron las formas más típicas del nuevo arte. De la preocupación por el hombre como centro de todas las cosas, surgió la necesidad de expresar fielmente la vida terrenal. Se profundizó entonces el estudio de la "naturaleza", es decir, el mundo del hombre y el ambiente que lo rodea.

Nuevas técnicas para un arte nuevo

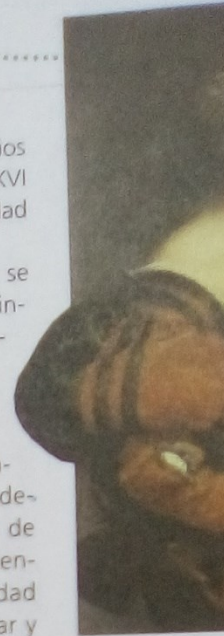
El hallazgo de nuevas técnicas de expresión, como la **perspectiva** y la **pintura al óleo**, permitió al artista expresar la realidad con mayor precisión.

De todas ellas, la perspectiva es el hallazgo que ha caracterizado las formas expresivas del arte renacentista en todas sus manifestaciones. A partir de su uso fue posible representar en una superficie plana los objetos con la forma y la disposición con que aparecen a la vista.

Juntamente con la perspectiva nació la concepción de "proyecto", es decir, el dibujo previo en el papel de lo que más tarde será la obra terminada. El proyecto, a su vez, se convirtió en la esencia de la obra de arte, como expresión intelectual del artista.

El artista y su público

La producción artística de los primeros tiempos del Renacimiento mantenía todavía su carácter artesano, dado que se adecuaba al pedido del cliente. El origen de las obras producidas no era el impulso creador individual de un artista determinado sino el requerimiento del comitente.

El retrato fue una de las manifestaciones más importantes del Renacimiento, con los ideales de la época. ¿Qué temas retrataron? Retratados? Retratados?

Los encargos de un altar de una iglesia o miembro de una familia rica cada en un lugar importante.

Aquellos que eran mecenas o mecenas de la corte o mecenas de la corte renacentista, depositaria de la tradición humanística, depositaria de la tradición humanística.

Lentamente las artes mayores (bordado, tapicería, etc.)

Los artistas no pertenecían a una clase de artesanos, sino a un estamento social y económico que se liberaron de la dependencia del mecenas al comienzo de la época, con la inspiración, con el espíritu de este cambio, aparecieron los artistas de obra propia.

Con el Renacimiento como expresión de un individuo, el artista, igualmente.

La arquitectura: el renacer de las formas

Los arquitectos renacentistas encontraron su repertorio formal y constructivo en las construcciones de la Antigüedad clásica, caracterizadas por su racionalidad.

Recuperaron el concepto de **orden arquitectónico** (ideado por los griegos y desarrollado por los romanos) como un conjunto de reglas que enlazaban las distintas partes de un edificio con armonía.

Incorporaron en la decoración de sus edificios los órdenes griegos (dórico, jónico y corintio) y los de origen romano (toscano y compuesto).

También recuperaron otros elementos arquitectónicos de origen clásico: el arco de medio punto, la bóveda de cañón y el frontis triangular.

El ideal del edificio renacentista era el compuesto por formas totalmente simétricas y regulares, como consecuencia del pensamiento racionalista imperante.

El Renacimiento agregó a la iglesia, tema arquitectónico característico del Medievo, un nuevo tipo de construcción: el **palacio**, destinado inicialmente a la residencia urbana de la alta burguesía.

Este
fachada
te daba
rior, de
mostral

Entr
iniciado
do tan
Ángel

A **Filippo Brunelleschi** (1377-1446) se debió el impetuoso iniciador de la arquitectura renacentista. En gran medida, la definición de los principios básicos del nuevo arte. Introdujo en la creación de sus obras el concepto de orden arquitectónico de origen griego. Como hombre del Renacimiento, incursionó también en la pintura y la escultura. Obtuvo un gran reconocimiento por la solución encontrada para la construcción de la cúpula de la iglesia de Santa María del Fiore, en Florencia, cuya base se acerca a los cuarenta metros de diámetro.

La pintura: la libertad de las imágenes

En la búsqueda de la libertad de las imágenes, las obras renacentistas perdieron la rigidez esquemática característica del arte gótico.

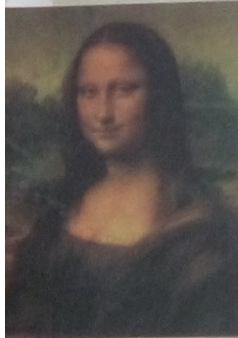
Paralelamente se reveló un marcado interés por el tratamiento de la figura humana y su ambiente, como su fiel reproducción en las tres dimensiones.

Los motivos característicos de la pintura renacentista fueron el retrato, los paisajes y los temas religiosos.

Colaboraron en estas búsquedas y aspiraciones el descubrimiento de la perspectiva y la pintura al óleo. Proviene además de esta época la sustitución de la tabla de madera como soporte de la obra artística por la tela, de mayor durabilidad y comodidad para su traslado.

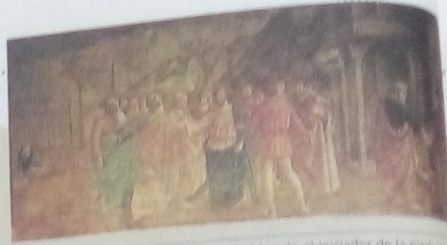
La producción pictórica se distinguió asimismo por su carácter monumental y la matemática definición de proporciones entre las distintas partes de una obra.

El Renacimiento se destaca entre otros períodos artísticos por poseer una gran cantidad y calidad de pintores. Entre tantos artistas es posible mencionar a Masaccio, Piero della Francesca, Botticelli, Leonardo, Rafael y Miguel Ángel.

Leonardo da Vinci (1452-1519) se destacó en la técnica del **claroscuro**, es decir, el tipo de pintura que define los contornos de las imágenes por diferencias entre las zonas de luz y las de sombras, en lugar de líneas. Aplicó el sfumado, un paso gradual y casi imperceptible entre las zonas claras y las oscuras, lo que confiere gran suavidad de contornos a su obra. Entre sus obras se destacan: *La Gioconda* y *La última cena*, pintura aplicada sobre una de las paredes del refectorio de Santa María de la Gracia, en Milán. En la escena está presente la teoría de la perspectiva.

Todas las obras de **Rafael Sanzio** (1483-1520) están dotadas de una exacta relación de proporciones entre sus componentes. En *La escuela de Atenas*, obra que alude a la historia de la filosofía, se destacan el dominio de la perspectiva y la simetría y el concepto de enmarcar el tema representado en una arquitectura colosal.

Masaccio (1401-1428) es considerado el iniciador de la pintura renacentista. Sus obras se distinguen por su carácter monumental e imágenes de escaso movimiento y gran realismo. En *El Inebriado*, donde se representa un episodio evangélico, la figura de Jesús, de mayor luminosidad, es rodeada por los apóstoles.

En 1508, el papa Julio II le encargó a **Miguel Ángel Buonarroti** la decoración de la bóveda de la Capilla Sixtina, tarea que le demandó más de cuatro años de trabajo. Este artista compuso su obra a través de un planteo de amplias líneas curvas, en sustitución de los criterios geométricos típicos del Renacimiento. Al igual que en sus esculturas, se observa una marcada tendencia a mostrar el vigor y la expresividad del cuerpo humano, con musculaturas tensadas. En *La Creación*, las figuras de Adán y el Creador revelan las características expresivas del autor.

El uso de la línea para definir contornos, el colorido, la elegancia y el aspecto soñador de las imágenes son los rasgos distintivos de la obra de **Sandro Botticelli** (1447-1510). Son frecuentes, además, los fondos de paisajes, fábulas o sueño. En *El nacimiento de Venus* se expresa el refinamiento del dibujo definido por sus contornos y la gracia de la figura. El color es transparente y luminoso.

La escultura: la expresividad y el movimiento

La escultura renacentista se distingue por su marcada concepción naturalista: procura la representación más fiel y objetiva respecto del modelo natural.

Coincidentally con la visión humanista, su interés se centró en el hombre, en reproducir su cuerpo y su capacidad expresiva.

Se caracterizó además por una tendencia a la monumentalidad, tanto en la dimensión de las obras como en su complejidad compositiva.

La nueva concepción arquitectónica tendía a excluir la escultura como complemento decorativo de sus edificios, a diferencia del arte gótico, en el que había gran cantidad de estatuas en las catedrales. La escultura perdió entonces un espacio físico de expresión pero a la vez obtuvo mayor libertad para sus formas, sin limitaciones espaciales ni dimensiones prefijadas.

Se recuperaron las líneas curvas, similares a las de las estatuas griegas, como rasgos distintivos de la escultura de la época.

Los escultores renacentistas lograron gran dominio en las técnicas de tratamiento de los variados materiales que utilizaron (mármol, bronce, madera, piedra, etc.).

La perspectiva y la posibilidad de proyectar la obra previamente a su realización facilitaron el logro de obras de extrema naturalidad y perfección de formas y proporciones.

Entre los escultores de este periodo artístico se destacan: Lorenzo Ghiberti, Donatello, Andrea Verrocchio y su mayor exponente, Miguel Ángel Buonarroti.

Con **Miguel Ángel Buonarroti** la escultura renacentista llegó a su punto culminante. Miguel Ángel se formó en Florencia, bajo el mecenazgo de los Medici. Sus obras escultóricas se distinguen por su potencia expresiva, su carácter monumental y la marcada musculatura de los personajes, condiciones que se acentúan en la madurez del artista. Estas características se revelan magníficamente en sus creaciones, entre las que se destacan: *La Piedad*, *el David* y *el Moisés*. En el último decenio de su vida creó *la Piedad Rondanini*, caracterizada por la falta de acabado y pulimento del mármol, propios de este periodo del autor.

Gattamelata

El David

Donatello (1386-1466) actuó en Florencia y es considerado el mejor escultor de la segunda mitad del siglo XV.

Se le atribuye la primera representación escultórica de un cuerpo humano desnudo, desde la Antigüedad romana: *el David*, en bronce. Incorporó a la escultura el movimiento mediante la adopción de posturas basadas en formas curvilíneas. Esta característica se nota claramente en su obra *Hércules y Anteo*. Recuperó también de la Antigüedad clásica el monumento ecuestre y creó el grupo del *Gattamelata*.

Hércules y Anteo

