Arte del Renacimiento

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_del_Renacimiento

El concepto renacimiento se aplica a la época artística que da comienzo a la [**Edad Moderna**](https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Moderna)**. El término procede de la obra de [[Giorgio Vasari] Vidas de pintores, escultores y arquitectos famosos", publicada en** [**1570**](https://es.wikipedia.org/wiki/1570)**, pero hasta el** [**siglo XIX**](https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX) **este concepto no recibe una amplia interpretación histórico-artística.**

Sin embargo, Vasari había formulado una idea determinante, el nuevo nacimiento del arte antiguo, que presuponía una marcada conciencia histórica individual, fenómeno completamente nuevo en la actitud espiritual del artista.

De hecho el Renacimiento rompe, conscientemente, con la tradición artística de la [**Edad Media**](https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media)**, a la que califica, con pleno desprecio, como un estilo de bárbaros o de godos. Y con la misma conciencia se opone al arte contemporáneo del Norte de Europa.**

Desde una perspectiva de la evolución artística general de Europa, el Renacimiento significa una ruptura con la unidad estilística que hasta ese momento había sido supranacional.

Renacimiento

El Renacimiento supone una nueva forma de entender el arte. Las artes liberales ya no están controladas por los gremios, sino bajo la protección de los muchos príncipes y la burguesía. Nacen, así, los mecenas, como las familias Medici, Rucelli, Tornabuoni o Pazzi. Aparece la figura del artista genial, por lo que se abandona definitivamente el anonimato. Sin embargo, surge el taller del maestro, que controla el acceso a la profesión de los oficiales y aprendices, y que es quien recibe los encargos de los clientes. Además de la burguesía, la Iglesia y la monarquía serán protectores de los artistas, ya que se descubre el valor propagandístico del arte. Se establecen tres tipos de relación entre el artista y el cliente: el sistema doméstico, en el que el mecenas acoge en su casa al artista para que trabaje; el mercado, en el que el artista simplemente vende las obras que crea por encargo, y la academia, en el que el artista trabaja para el Estado.

Todo esto exige una formación científica de los artistas y una gran capacidad de creación. Se inventa la perspectiva caballera, con sus puntos de fuga matemáticos, y la perspectiva aérea, con el [***sfumato***](https://es.wikipedia.org/wiki/Esfumado)**. Se pone mucha atención en las proporciones, para las que se utilizará el canon clásico, que progresivamente se irá alargando, y se guardará la proporción entre las partes. Se redescubre la arquitectura de** [**Marco Vitruvio**](https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Vitruvio)**, el muro de carga y como cierre del espacio, la columna guarda una proporción entre la altura y la anchura, y el arco con la luz, se tiende a la horizontalidad y a la escala humana, para crear un espacio unitario. Reaparece el retrato, el desnudo, principalmente mitológico, y el paisaje, todo ello idealizado.**

No es una copia de la antigüedad, sino su interpretación. Se busca el realismo, pero se idealiza la naturaleza, se trata de un arte burgués. En el Renacimiento el hombre recupera su protagonismo como primer objeto artístico, según la tradición grecorromana. El hombre es la obra más perfecta de Dios. Se recupera el retrato y la naturalidad sin hieratismo, de la mano de la nueva burguesía.

Se pinta la figura humana independientemente de lo que represente, Virgen o cortesana, Apolo o Cristo, lo que importa es la figura humana. El tema interesa poco, pero sí lo bello frente a lo representativo.

El objeto del arte es el mundo natural, la imagen del mundo que se identifica con la civilización. Hay un nuevo humanismo y una mentalidad burguesa que busca al hombre ideal en equilibrio con la naturaleza.

En su última etapa, cuando están conseguidas todas las soluciones técnicas, es cuando se pinta "a la manera de" un maestro o de otro, corriente a la que se llama [**manierismo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Manierismo)**, que utilizará todos los tipos clásicos de forma alambicada y** [**"virtuosista"**](https://es.wikipedia.org/wiki/Virtuosismo)**.**

Etapas históricas

Diferentes etapas históricas marcan el desarrollo del Renacimiento:

Quattrocento

Tiene como espacio cronológico todo el siglo XV, es el denominado [**Quattrocento**](https://es.wikipedia.org/wiki/Quattrocento)**, y comprende el Renacimiento temprano que se desarrolla en** [**Italia**](https://es.wikipedia.org/wiki/Italia)**.**

Cinquecento

La segunda, afecta al siglo XVI, se denomina [**Cinquecento**](https://es.wikipedia.org/wiki/Cinquecento)**, y su dominio artístico queda referido al** [**Alto Renacimiento**](https://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Renacimiento)**, que se centra en el primer cuarto del siglo. Esta etapa desemboca hacia 1520-1530 en una reacción anti clásica que conforma el** [**Manierismo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Manierismo)**.**

Mientras que en Italia se estaba desarrollando el Renacimiento, en el resto de Europa se mantiene el gótico en sus formas tardías, situación que se va a mantener, exceptuando casos concretos, hasta comienzos del siglo XVI.

En Italia el enfrentamiento y convivencia con la antigüedad clásica, considerada como un legado nacional, proporcionó una amplia base para una evolución estilística homogénea y de validez general. Por ello, allí, es posible su surgimiento y precede a todas las demás naciones.

Fuera de Italia la Antigüedad Clásica supondrá un caudal académico asimilable, y el desarrollo del Renacimiento dependerá constantemente de los impulsos marcados por Italia. Artistas importados desde Italia o formados allí, hacen el papel de verdaderos transmisores.

Características del Renacimiento

De forma genérica se pueden establecer las características del Renacimiento en:

Surgimiento de una nueva relación con la Naturaleza

El arte renacentista va unido a una concepción ideal y realista de la ciencia. La matemática se va a convertir en la principal ayuda de un arte que se preocupa incesantemente en fundamentar racionalmente su ideal de belleza. La aspiración de acceder a la verdad de la Naturaleza, como en la Antigüedad, no se orienta hacía el conocimiento de fenómeno casual, sino hacía la penetración de la idea.

El Renacimiento hace al hombre medida de todas las cosas

Como arte esencialmente cultural presupone en el artista una formación científica, que le hace liberarse de actitudes medievales y elevarse al más alto rango social.

Los supuestos históricos que permitieron desarrollar el nuevo estilo se remontan al siglo XIV cuando, con el Humanismo, progresa un ideal individualista de la cultura y un profundo interés por la literatura clásica, que acabaría dirigiendo, forzosamente, la atención sobre los restos monumentales clásicos.

Italia en ese momento está integrada por una serie de estados entre los que destacan [**Venecia**](https://es.wikipedia.org/wiki/Venecia)**,** [**Florencia**](https://es.wikipedia.org/wiki/Florencia)**,** [**Milán**](https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1n)**, el** [**Estado Pontificio**](https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Pontificio) **y** [**Nápoles**](https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1poles)**.**

La presión que se ejerce desde el exterior impidió que, como en otras naciones, se desarrollara la unión de los reinos o estados; sin embargo, sí se produjo el fortalecimiento de la conciencia cultural de los italianos.

Desde estos supuestos fueron las ciudades las que se convierten en centros de renovación artística.

En Florencia el desarrollo de una rica burguesía ayudará al despliegue de las fuerzas del Renacimiento, la ciudad se convierte en punto de partida del nuevo estilo, y surgen, bajo la protección de los Médicis, las primeras obras que desde aquí se van a extender al resto de Italia.

Tipos de edificios

Había dos tipos de edificios: religiosos (iglesias) y civiles (urbanos y laicos).Los edificios religiosos constaban de vitrales e imágenes de santos.

Elementos constructivos

Entre los principales elementos constructivos tenemos:

Sustentantes [Arco de medio punto](https://es.wikipedia.org/wiki/Arco_de_medio_punto) y [columnas](https://es.wikipedia.org/wiki/Columna_%28arquitectura%29).

Sustentados [Cúpula](https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%BApula), [bóveda de cañón](https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3veda_de_ca%C3%B1%C3%B3n) y cubiertas planas con [casetones](https://es.wikipedia.org/wiki/Caseton).

Elementos decorativos

[**Pilastras**](https://es.wikipedia.org/wiki/Pilastra)**,** [**frontones**](https://es.wikipedia.org/wiki/Fronton)**,** [**pórticos**](https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3rtico)**,** [**decoración**](https://es.wikipedia.org/wiki/Decoraci%C3%B3n)[**heráldica**](https://es.wikipedia.org/wiki/Her%C3%A1ldica)**,** [**almohadillado**](https://es.wikipedia.org/wiki/Almohadillado)**,** [**voluta**](https://es.wikipedia.org/wiki/Voluta)**,** [**grutescos**](https://es.wikipedia.org/wiki/Grutesco)**,** [**guirnaldas**](https://es.wikipedia.org/wiki/Guirnalda) **y** [**medallones**](https://es.wikipedia.org/wiki/Medallon)**.**

Desde un principio la arquitectura renacentista tuvo un carácter profano, y, lógicamente, surgió en una ciudad en donde el [**Gótico**](https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_g%C3%B3tico) **apenas había penetrado,** [**Florencia**](https://es.wikipedia.org/wiki/Florencia)**; en la** [**Europa**](https://es.wikipedia.org/wiki/Europa) **de las grandes** [**catedrales**](https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral)**, se implantó con dificultades.**

Se caracterizó por el empleo de proporciones modulares, superposición de órdenes, empleo de cúpulas e introducción del orden colosal. En el Quattrocento fue frecuente recurrir a [**columnas**](https://es.wikipedia.org/wiki/Columna_%28arquitectura%29) **y** [**pilastras**](https://es.wikipedia.org/wiki/Pilastra) **adosadas, a los** [**capiteles**](https://es.wikipedia.org/wiki/Capitel) **clásicos (con preferencia el** [**corintio**](https://es.wikipedia.org/wiki/Corintio)**, aunque sustituyendo los caulículos por figuras fantásticas o de animales), los** [**fustes**](https://es.wikipedia.org/wiki/Fuste) **lisos y el** [**arco de medio punto**](https://es.wikipedia.org/wiki/Arco_de_medio_punto)**, a la** [**bóveda de cañón**](https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3veda_de_ca%C3%B1%C3%B3n) **y** [**de arista**](https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3veda_de_arista)**, así como a cubiertas de madera con** [**casetones**](https://es.wikipedia.org/wiki/Caseton)**. Lo que fundamentalmente distingue a la arquitectura del** [**Quattrocento**](https://es.wikipedia.org/wiki/Quattrocento) **de la del** [**Alto Renacimiento**](https://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Renacimiento) **(o** [**Cinquecento**](https://es.wikipedia.org/wiki/Cinquecento)**) es la** [**decoración**](https://es.wikipedia.org/wiki/Decoraci%C3%B3n) **menuda ([putti](https://es.wikipedia.org/wiki/Putti%22%20%5Co%20%22Putti),** [**guirnaldas**](https://es.wikipedia.org/wiki/Guirnalda) **de flores o frutos,** [**grutescos**](https://es.wikipedia.org/wiki/Grutesco)**, etc.), el alargamiento de la cúpula (**[**catedral de Florencia**](https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Florencia)**, de** [**Filippo Brunelleschi**](https://es.wikipedia.org/wiki/Filippo_Brunelleschi)**) y las** [**fachadas**](https://es.wikipedia.org/wiki/Fachada) **de piedra tosca (Palacio Medici−Ricardi, de** [**Michelozzo di Bartolommeo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Michelozzo_di_Bartolommeo)**) o con los** [**sillares**](https://es.wikipedia.org/wiki/Sillar) **en realce (**[**Palacio Rucellai**](https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_Rucellai)**, de Bernardo Rosellino, proyecto de Alberti). La arquitectura del Cinquecento tuvo como centro** [**Roma**](https://es.wikipedia.org/wiki/Roma)**: En** [**1506**](https://es.wikipedia.org/wiki/1506) **Bramante terminaba su célebre proyecto para la** [**basílica de San Pedro**](https://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_San_Pedro) **en el** [**Vaticano**](https://es.wikipedia.org/wiki/Vaticano)**. Los palacios se adornaron de valiosos** [**bajorrelieves**](https://es.wikipedia.org/wiki/Bajorrelieve) **(Palacio Grimani de** [**Venecia**](https://es.wikipedia.org/wiki/Venecia)**, 1549, obra de** [**Michele Sanmicheli**](https://es.wikipedia.org/wiki/Michele_Sanmicheli)**) o de** [**esculturas**](https://es.wikipedia.org/wiki/Escultura) **exentas (**[**biblioteca de San Marcos**](https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_San_Marcos)**, 1537−50, Venecia, obra de** [**Jacopo Sansovino**](https://es.wikipedia.org/wiki/Jacopo_Sansovino)**).**

Valoración

El Renacimiento es el movimiento cultural y artístico iniciado en Italia en el siglo XV que dirige sus ojos al clasicismo romano y al hombre como centro de las cosas, superada la tradición teocéntrica medieval.

No es de extrañar que sea en Italia donde se produce tal proceso pues el impresionante legado del viejo imperio romano estuvo presente incluso en plena época medieval y el mundo italiano nunca se llegó a desapegar del todo, como demuestra, incluso, su arte románico peculiar.

El trasvase de la cultura y arte del Renacimiento al resto de Europa fue lento y desigual y para lo que centra nuestro interés, el arte en España, podemos decir que sus primeras manifestaciones comienzan en la penúltima década del siglo XV y se finaliza en los primeros años del siglo XVII.

Desde esta sección del portal Arteguias podra acceder a información y artículos relacionados con la arquitectura, escultura y pintura española del siglo XVI.

En el apartado de arquitectura renacentista se pondrá especial atención a dos subestilos o modalidades tan castizas como el plateresco y el estilo herreriano. En la página de escultura se dividen los artistas en los tres tercios de la centuria pues se trata de un arte en constante evolución. Trataremos escultores tan significativos como Vasco de la Zarza, Diego de Siloe, Juan de Juni, Alonso Berruguete, la familia Leoni, etc.

En lo concerniente a la pintura renacentista del siglo XVI hay que tratar a Juan de Juanes, Alonso y Pedro Berruguete, Sánchez Coello, Juan Pantoja de la Cruz, Luis de Morales "El Divino" pero muy especialmente el sublime y espiritual genio del manierismo "El Greco".