

TRABAJO ESCOLAR EN CASA

GUIA N° 1

Área: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL		Grado: 9	Periodo: I
Docente: FELIX DORIA LÓPEZ	Teléfono celular: 3135563255	Email: dorialopez278@hotmail.com	
Tiempo: 4 semanas			
Ejes Temáticos: HISTORIA DELARTE – RENACIMIENTO			
Desempeño: Identifica y valora las características principales del arte en los siglos XIV al XVI, sus artistas y obras.			
Objetivo: Identificar las características y obras de arte del renacimiento de acuerdo al periodo al que pertenece.			

Renacimiento

por **Andrea Imaginario**. <https://www.culturagenial.com/es/renacimiento/>

El renacimiento fue un movimiento cultural y artístico europeo basado en el "renacer" de los valores de la Antigüedad clásica. Alcanzó su auge en el siglo XV y se extendió hasta la primera mitad del siglo XVI, cuando dio paso al período barroco. Tuvo su origen en la región de Italia, desde donde se extendió al resto de Europa.

En cuanto al arte, dice el investigador Pierre Francastel que se conformaron dos grandes centros de difusión, a pesar de que el Renacimiento se expresó mucho más allá de esos límites. Estos dos grandes centros de difusión artística serían:

- **Italia:** con urbes comerciales opuestas en carácter a la rigidez romanabizantina.
- **Norte de Europa:** a través de las cortes principescas de la casa real de Francia.

Antes de más nada, conozcamos las características del arte del Renacimiento y, seguidamente, comprendamos el contexto y los valores culturales que hicieron posibles estos rasgos distintivos.

Características del Renacimiento

Aunque el Renacimiento tuvo diferentes expresiones en toda Europa, los estilos e intereses desarrollados tienen características comunes que nos permiten comprenderlo e identificarlo. Veamos.

Imitación del arte clásico grecorromano en todas las disciplinas

El arte clásico era para los renacentistas la referencia fundamental, tanto al nivel de contenidos como en lo que a estilo se refiere. Buscaron en la antigüedad clásica la inspiración y, con ello, renovaron el universo de temas y criterios para la creación estética en todas las disciplinas.

Ilustración 1: Miguel Ángel Buonarroti: David. 1501-1504. Mármol blanco. 5,17 m de altura. Galería de la Academia, Florencia

Simetría, equilibrio y proporción

Parte de este interés por la antigüedad clásica se expresó en la adopción de estos tres aspectos fundamentales del cañón clásico: equilibrio, proporción y simetría. No sólo fueron vistos como elementos estéticos al servicio de la composición elegante, clara y diáfana, sino como expresión del racionalismo científico y filosófico de la época.

Percepción del arte como forma de conocimiento

En el arte también penetró el espíritu científico, ya que los artistas estudiaban asiduamente geometría, anatomía y otras ciencias. Si en la Edad Media las artes plásticas estaban consideradas artes manuales, por debajo de las artes liberales, durante el Renacimiento se luchó para que se comprendiera a las artes plásticas como forma de conocimiento.

Estudio de la naturaleza

De acuerdo con Pierre Francastel, a diferencia de la Edad Media, el arte del Renacimiento ya no es un código de conducta, sino un inventario del universo, por lo cual el hombre comenzó a pensar en función de las leyes físicas del universo. Se aplicaron conocimientos geométricos, matemáticos, botánicos, anatómicos, filosóficos, etc.

En las artes plásticas, por ejemplo, esto permitió el desarrollo de los siguientes elementos:

- Estudio de la luz diáfana (en detrimento de la luz colorida del gótico), lo que dio origen al claroscuro;
- Estudio de la geometría espacial, lo que perfeccionó la perspectiva lineal o en punto de fuga.

El estudio de la naturaleza trajo como consecuencia el **perfeccionamiento del naturalismo**, es decir, el principio de imitación de las formas naturales en búsqueda de la **verosimilitud**.

Separación del arte y la artesanía

La relación del arte con el espíritu racional y científico trae consigo la especialización artística y, poco a poco, los gremios medievales de artesanos dan lugar a los talleres de artistas, con lo cual el arte gana autonomía como objeto, relegando a la condición de artesanía todos aquellos objetos subordinados a una función pragmática.

Cambio de la función social del arte

Ante los nuevos cambios, que implican un refinamiento intelectual de los contenidos, el público se va reduciendo y el circuito elitescos (especialista) se ensancha, aun cuando el artista se sigue dirigiendo a todos. El arte se vuelve objeto de distinción social y ya no solo un vehículo para la promoción de contenidos institucionales.

Temas

Si en la Edad Media el arte sacro era más valorado que el profano, en el Renacimiento se valorará el arte en sí gracias al avance de la secularización, que abrió el abanico de temas. Se revalorizaron los temas profanos como la mitología, la historia, los individuos, además de los temas religiosos.

La muerte no solo se reflejó en la preocupación por el más allá medieval, sino que la mirada antropocéntrica de inspiración grecolatina, que rescataba el placer, favoreció el interés por los tópicos *tempo fugit* (fugacidad del tiempo), *collige virgo rosas* ('corta las rosas, doncella') y *carpe diem* (aprovecha el día).

En temas religiosos, fueron de gran interés las *madonnas* con el niño, en sus diferentes variantes, las cuales respondían a la creatividad del artista y los deseos del cliente/patrono.

Contexto histórico del Renacimiento

Rafael Sanzio: *La escuela de Atenas*. 1510-1511. Fresco. 500 cm x 770 cm. Museos del Vaticano, Vaticano.

Identificar la fecha de origen del Renacimiento es complejo, ya que responde a un proceso paulatino. Algunos autores toman como referencia el fin de la peste negra en 1348. Otros autores establecen el origen del Renacimiento en el año 1453, cuando el Imperio bizantino cayó tras el asedio otomano.

En cualquier caso, no es de extrañar por qué surgió el Renacimiento y, además, por qué tuvo su origen en la península itálica. Veamos algunos de los aspectos más importantes.

De la Edad Media al Renacimiento

Durante la Edad Media dominaba el feudalismo, un sistema económico cerrado que no permitía el ascenso social. Europa, dividida en reinos, sostenía su unidad cultural en el cristianismo, por lo que la organización social y cultural era teocéntrica.

Hacia finales de la Edad Media, el desarrollo de la tecnología agrícola permitió el incremento de la producción. Con ello, creció el comercio y aparecieron los burgos, es decir, centros urbanos en los que habitaban los burgueses, dotados con actividad comercial y cultural diversificada.

La peste negra detuvo momentáneamente este crecimiento. Llegó primero a Génova, Venecia y Mecina entre 1347 y 1348, coincidiendo con la guerra entre los reinos húngaro y napolitano. La peste se extendió rápidamente por Francia, Inglaterra, España, Rusia y el resto de Europa.

La mortandad producida por la peste negra también trajo consecuencias culturales. Por un lado, la prostitución aumentó al morir los hombres que sostenían el hogar. Por el otro lado, muchas personas se entregaron a la satisfacción de sus apetitos carnales ante la amenaza de la muerte.

El origen del Renacimiento

Con el fin de la peste comenzó un proceso de restauración. Coincidían en la escena campesinos que recuperaban tierras sin dueño y las ponían a producir; ciudadanos asalariados con mejores pagas debido a la escasez de personal; comerciantes y prestamistas. Se consolidó así una economía protocapitalista, es decir, un capitalismo temprano.

Las ciudades-estado italianas de aquel entonces comenzaron a anhelar la grandeza del pasado imperial romano. Al sumarse las condiciones económicas y políticas propiciadas por la caída del Imperio bizantino y el crecimiento de la producción y el comercio occidental, se renovó el interés por la literatura, la filosofía y el arte de la gloria imperial, es decir, se renovó el interés por la antigüedad clásica.

Etapas del arte renacentista

Si bien es cierto que el pleno Renacimiento ocurre en el siglo XV, algunos autores establecen en el siglo XIV sus inicios y, por lo tanto, en lo que respecta a las artes y la cultura, comienza el despertar de una nueva conciencia estética.

Si la mirada se fija en la historiografía italiana, el Renacimiento se divide en etapas designadas de acuerdo a ciclos temporales que abarcan toda la producción cultural. Estas son: *Trecento*, *Quattrocento* y *Cinquecento*.

Trecento

Corresponde a los años 1300 en Italia. Durante ese período, se da la individualización de los personajes, diferenciándose así de la Edad Media que tendía a la estereotipación. Asimismo, se procura la expresión de los rasgos emocionales, se presta mayor atención a la anatomía, comienza a trabajarse el fondo de la composición que incluye el paisaje y se perfecciona la técnica del fresco. Esta renovación estética da lugar a dos grandes escuelas: la sienesa y la florentina.

Ilustración 2: Giotto: Maestà di Ognissanti. 1306. Pintura al temple. 3,25 m x 2,04 m. Galería Uffizi, Florencia.

Quattrocento

Corresponde a los años 1400, es decir, siglo XV y constituye el pleno Renacimiento. Su centro de mayor desarrollo estuvo en Florencia. El medievalismo queda atrás y reaparece la mitología clásica. Se independiza definitivamente la escultura de la arquitectura y se favorece la escultura de bulto redondo. Se desarrolla la pintura al óleo y aparece el género del retrato pictórico. Se perfecciona el uso de la geometría espacial. La arquitectura vuelve al canon clásico grecorromano.

Ilustración 3: Sandro Botticelli: Venus y Marte. 1483. Temple y óleo sobre tabla. 69 cm x 173 cm. National Gallery, Londres.

Cinquecento

Este período corresponde a 1500 o siglo XVI. El Renacimiento alcanza su máxima expresión y comienza una nueva etapa llamada manierismo, que convive junto a la tendencia clasicista. El centro de la producción del Cinquecento estuvo en Roma, donde se financiaron las obras más extraordinarias del período renacentista, como la Capilla Sixtina.

Ilustración 4: Leonardo da Vinci: La Virgen, el Niño y santa Ana. 1503. Óleo sobre tabla. 168 cm x 112 cm. Museo del Louvre, París.

- **ACTIVIDAD # 1 (semana 1):** Leer de forma comprensiva el tema de la guía.
- **ACTIVIDAD # 2: (semana 2):** Realiza un mapa conceptual del tema abordado en la guía.
- **ACTIVIDAD # 3 (semana 3):** Realiza un cuadro donde relaciones los nombres de los artistas, sus obras y época del renacimiento a la que pertenece

NOMBRE DEL ARTISTA	ÉPOCA A LA QUE PERTENECE	OBRA DE ARTE QUE REALIZÓ

- **ACTIVIDAD # 4 (semana 4)** selecciona una pintura y una escultura de las que aparecen en el documento e indica de forma clara y concreta que características del renacimiento se encuentran presentes en esa obra de arte que seleccionaste; justifica tu respuesta