

E.E.T.P 460 “Guillermo Lehmann”

Cursos: 2° A - B - C - D - E - F

Tema: “RENACIMIENTO ARTÍSTICO” - CLASE 5

3. Cambios de mentalidades

Durante el siglo xv surgieron en el norte de Italia una multitud de señoríos y principados a partir de ciudades mercantiles. En ellas apareció un movimiento cultural, el Renacimiento, que expresaba la culminación de un proceso que se había iniciado en los siglos xi y xii a partir del crecimiento de las ciudades y de la aparición de la burguesía urbana.

Nuevas mentalidades

Durante la Edad Media, el poder, sostenido por la Iglesia católica, estaba basado en la idea de que la vida en la tierra era solamente un tránsito hacia la vida eterna. Esa visión del mundo despreciaba los bienes materiales. Estos principios resultaban poco prácticos para los burgueses, ya que sus actividades comerciales y financieras se basaban en aquello que la Iglesia despreciaba y muchas veces prohibía.

A partir del siglo xiii, los individuos que vivían en las ciudades comenzaron a dar valor a la **vida terrenal**, que crecía y se desarrollaba gracias al comercio. Para los artesanos, comerciantes y banqueros era importante aplicar **racionalidad** a todas sus acciones. Razón significa medida, y los burgueses necesitaban medir el tiempo para producir, para vender más, medir la cantidad de mercaderías que producían. Poniendo a la razón y al individuo en el centro de todas las cosas, los burgueses habían comenzado a cuestionar los principios que sustentaban el orden feudal cristiano.

El Renacimiento

En el período comprendido entre los siglos xv y xvi se produjo un cambio intelectual, artístico y literario en Europa conocido como el Renacimiento. Este proceso estuvo relacionado con las transformaciones políticas, económicas y culturales de su época.

Fue un cambio respecto de la visión medieval, en la que todo giraba alrededor de Dios. La mayoría de los hombres y las mujeres de esa época seguían siendo religiosos, pero ahora el hombre era colocado en el centro de todas las preocupaciones. Los intelectuales y artistas de este período consideraban a los seres humanos como el tema central y la medida de sus obras. Los artistas buscaron retomar los ideales de belleza, armonía y proporción de la Antigüedad grecorromana, y de allí que se hablase de un “renacer” de la cultura clásica.

CONEXIONES

LA DIVINA PROPORCIÓN

Para los artistas griegos de la Antigüedad, la belleza y la armonía dependían de una proporción entre el todo y las partes de una obra, a la que llamaban “razón áurea” o “divina proporción”. Se trataba de una relación matemática basada en lo que llamaban el “número de oro”, cuyo valor aproximado es de 1,618, y que establece, por ejemplo en el cuerpo humano, la proporción ideal entre la distancia del hombro a los dedos y la distancia del codo a los dedos.

Los artistas del Renacimiento retomaron esa tradición de la cultura griega. Por ejemplo, Leonardo Da Vinci construía sus composiciones a partir de la aplicación de relaciones basadas en el “número de oro”. Para Leonardo, el hombre era el modelo del universo y lo más importante era vincular lo que descubría en el interior del cuerpo humano con lo que observaba en la naturaleza.

« Leonardo Da Vinci tenía una sólida formación científica. Organizaba el espacio proporcionalmente según la llamada divina proporción. Su obra combinaba equilibrio, belleza y un importante conocimiento del cuerpo humano y de los materiales que utilizó.

Belleza, armonía y proporción

Los artistas del Renacimiento eran artesanos que trabajaban para burgueses adinerados o para la Iglesia, que les encargaban obras y les imponían determinadas temáticas.

Muchas veces se trataba de retratos que debían reflejar la posición económica y social del cliente. Otras veces se les exigía crear edificios, pinturas o esculturas de una belleza tal que demostrara al mundo cuál era la dimensión del poder de banqueros, príncipes e incluso reyes y Papas.

El estudio de la anatomía, del movimiento corporal y de las proporciones del hombre les permitió representarlo correctamente.

Para hacerlo, los artistas se preocuparon por perfeccionar las técnicas y los materiales utilizados. Por ejemplo, en esta época se difundió el uso del **óleo**, pintura al aceite creada en Flandes. Entre las técnicas incorporadas se encontraban la perspectiva y el claroscuro.

La **perspectiva** intentaba reproducir la profundidad del espacio disminuyendo el tamaño de los cuerpos y los objetos a medida que se alejaban del primer plano y haciendo converger todas las líneas de una obra en un punto central ubicado en el horizonte.

El **claroscuro** consistía en el uso de contrastes fuertes entre los objetos iluminados y los oscurecidos para destacar elementos en una obra y dar la idea de volúmenes y relieves.

Pintar la realidad

La idea de Renacimiento está unida a la pretensión de los artistas de representar al mundo tal cual es. Se trataba de volver a mirar la **naturaleza tal como aparecía ante los sentidos**. Para poder expresar la naturaleza en forma concreta, introdujeron el paisaje en el que se podían reconocer lugares cotidianos, como por ejemplo la ciudad en la que vivían los artistas o sus clientes. También se representaba a los personajes en posturas propias de la vida diaria.

Sin embargo, los artistas se alejaban de la realidad de su tiempo, al representar algunas temáticas relacionadas con la Antigüedad grecorromana y los temas bíblicos con personajes importantes vestidos con togas al estilo romano y con coronas de laurel, o edificios inspirados en la arquitectura romana.

Miguel Ángel Buonarroti vivió en la Florencia de Lorenzo de Médici y luego estuvo al servicio de los Papas. Su escultura *La Piedad*, realizada en 1498, muestra un gran conocimiento de la anatomía y el funcionamiento de los músculos para dar expresividad y movimientos al mármol, con lo cual demuestra además un gran manejo de los materiales.

CLAVES

- RACIONALIDAD
- RENACIMIENTO
- HUMANISMO
- IMPRENTA
- PENSAMIENTO CIENTÍFICO
- INDIVIDUALISMO

TiC

ARTE RENACENTISTA

En Internet se puede acceder a la obra de los artistas del Renacimiento a través de las páginas de los museos. Por ejemplo, en la página <http://www.drawingsofleonardo.org> pueden observar los dibujos de Leonardo Da Vinci.

Observen los dibujos de Leonardo Da Vinci y **respondan**: ¿Qué conocimientos necesitó Leonardo para realizar sus obras?

Escriban un pequeño texto relacionando la obra de Leonardo Da Vinci con su época.

LA HISTORIA EN EL ARTE

CONEXIONES

UN NUEVO MODO DE VER

En la Edad Media, la posición y el tamaño de las figuras en un cuadro buscaban representar la importancia y la jerarquía social o de prestigio dadas a los personajes y objetos pintados en él. En cambio, a partir del Renacimiento, los artistas buscaron representar las dimensiones de la manera en que las ve el ojo humano, para el cual los objetos más alejados aparecen como más pequeños que los ubicados en el primer plano de la imagen. Para ello recurrieron a la perspectiva, basada en principios geométricos de proyección de los volúmenes sobre un plano, y pusieron mucho más cuidado en la composición o distribución de los distintos elementos representados en el cuadro. Esta nueva manera de expresar la realidad tomaba el punto de vista humano, es decir, "humanizaba" el modo de ver a los personajes y objetos.

Los Médici encargaron al arquitecto Giorgio Vassari la construcción de una Galería de los Oficios (*Galleria degli Uffizi*, en italiano), destinada a las oficinas de administración de Florencia. El palacio fue construido entre 1560 y 1581, y en él se guardaban las obras de arte adquiridas por la familia Médici. A partir de 1765 se convirtió en un museo, uno de los principales dedicados al arte renacentista.

» La representación de la burguesía

Los gustos de los mecenas burgueses influenciaron tanto en los temas como en las formas de representar el mundo de los artistas renacentistas.

Por un lado los arquitectos dejaron de construir fortalezas, casas señoriales e iglesias para comenzar a diseñar palacios y **mansiones** de familias burguesas importantes, con amplios patios y suntuosas fachadas.

Para los pintores el **retrato** fue el encargo por excelencia. Los retratos debían reflejar los sentimientos piadosos, el prestigio y la riqueza de los retratados, mostrando elegancia y racionalidad en el estilo, las técnicas y la organización del espacio pictórico.

Estas técnicas, entre ellas la perspectiva, implicaban una **conquista del espacio** por parte de la burguesía. Así como habían logrado dominar la ciudad, el desarrollo de nuevas técnicas les permitía investigar, buscar nuevas posibilidades, experimentar, abrir nuevos horizontes.

El público

El público del arte del Renacimiento estaba formado por miembros de la burguesía de las ciudades y de las cortes aristocráticas de la época. Esto unía algunos elementos medievales, propios de los círculos cortesanos, con el realismo y el racionalismo de la burguesía. Los nuevos ricos adoptaron en principio el gusto de las clases tradicionales. Para ellos, el arte y la literatura eran elementos de "igualación y asimilación" con la nobleza. Con el tiempo, nada diferenciaba a ambos grupos. Este público cultivaba las virtudes burguesas: ambición de ganancia, frugalidad, laboriosidad y respetabilidad.

