

• INTRODUCCIÓN

Históricamente, el Renacimiento se originó en la era de los descubrimientos geográficos y las conquistas ultramarinas. El Renacimiento comenzó en Italia en el s.XIV y se difundió por el resto de Europa durante los siglos XV y XVI. En este periodo, la fragmentaria sociedad feudal de la Edad Media, caracterizada por una economía básicamente agrícola y una vida cultural e intelectual dominada por la iglesia, se transformó en una sociedad dominada progresivamente por instituciones políticas centralizadas, con una economía urbana y mercantil, en la que se desarrolló el mecenazgo de la educación, de las artes y de la música. El desmembramiento de la cristiandad y el desarrollo de los nacionalismos, la introducción de la imprenta, entre 1460 y 1480, y la consiguiente difusión de la cultura. Paralelamente a la revolución operada en el mundo de las ideas, surgió a principios del s.XV un renacimiento artístico en Italia (*Renascita*) de empuje extraordinario. El artista tomó conciencia de individuo con valor y personalidad propios, se vio atraído por el saber y comenzó a estudiar anatomía, técnica del claroscuro, leyes de perspectiva, los modelos de la antigüedad clásica, etc. Leonardo da Vinci, personalidad eminentemente renacentista, dominó distintas ramas del saber. Es curioso que mientras surgía en Florencia el Quattrocento o primer Renacimiento italiano (s.XV) gracias a la búsqueda de las bases científicas del arte, se produjera un fenómeno parecido y simultáneo en Flandes (especialmente en pintura), basado sólo en la observación directa de la vida y la naturaleza. Este Bajo Renacimiento tuvo gran repercusión en la Europa Oriental (el Kremlin fue obra de artistas italianos). La segunda fase del Renacimiento, o Cinquecento (s.XVI), se caracterizó por la hegemonía de Roma, y hasta el saqueo de la ciudad en 1527 los Papas decidieron en el mundo del arte (Julio II, León X, Clemente VII); con las guerras de Italia los artistas emigraron y propagaron los principios renacentistas por toda Europa Occidental. Durante la segunda mitad del s.XVI se inició ya la decadencia del Renacimiento, que cayó en un rígido formalismo, y tras el manierismo dejó paso al barroco.

II. ARQUITECTURA

Había dos tipos de edificios: religiosos (iglesias) y civiles (urbanos y laicos). Los principales elementos constructivos son:

- SUSTENTANTES: arco de medio punto y columnas.
- SUSTENTADOS: cúpula, bóveda de cañón y cubiertas planas con casetones.

ELEMENTOS DECORATIVOS:

Pilastras, frontones, pórticos, decoración heráldica, almohadillado, voluta, grutescos, guirnaldas y medallones.

Desde un principio tuvo carácter profano, y, lógicamente, surgió en una ciudad en donde el gótico apenas había penetrado, Florencia; en la Europa de las grandes catedrales, se implantó con dificultades.

Se caracterizó por el empleo de proporciones modulares, superposición de ordenes, empleo de cúpulas e introducción del orden colosal. En el Quattrocento fue frecuente recurrir a columnas y pilastras adosadas, a los capiteles clásicos (con preferencia el corintio, aunque sustituyendo los caulículos por figuras fantásticas o de animales), los fustes lisos y el arco de medio punto, a la bóveda de cañón y de arista, así como a cubiertas de madera con casetones. Lo que fundamentalmente distingue a la arquitectura del Quattrocento de la del Alto Renacimiento (o Cinquecento) es la decoración menuda (putti, guirnaldas de flores o frutos, grutescos, etc.), el alargamiento de la cúpula (catedral de Florencia, de Brunelleschi) y las fachadas de piedra tosca (Palacio Medici-Ricardi, de Michelozzo) o con los sillares en realce (Palacio Rucellai, de B. Rosellino, proyecto de Alberti). La arquitectura del Cinquecento tuvo como centro Roma: en 1506 Bramante terminaba su célebre proyecto para la basílica de San Pedro del Vaticano. Los palacios se adornaron de valiosos bajos relieves (Palacio Grimani de Venecia, 1549, obra de San Micheli) o de esculturas exentas (biblioteca de San Marcos, 1537-50, Venecia, obra de Sansovino). Al comenzar la decadencia de la arquitectura del Cinquecento (Villa

Medici, Roma, obra de Lippi; basílica de Vicenza, obra de Palladio) aparecen las primeras manifestaciones del Barroco en Roma: en el Palacio del Senado, en el que Miguel Ángel se valió del orden colosal, y en la iglesia del Gesù, obra de Vignola, que sería modelo de la iglesia barroca jesuítica. En España la influencia de la arquitectura renacentista italiana se dejó sentir a principios del s.XVI y dio origen al estilo llamado plateresco*, de grandes analogías con el lombardo del Quattrocento (Lorenzo Vázquez, Alonso de Covarrubias), pero en el último tercio de este siglo triunfó la reacción contra la exuberancia de la decoración plateresca, es decir, el estilo herreriano

III. ESCULTURA

La escultura renacentista se basó en la tradición de la antigüedad, especialmente en el período helénico y es predominante religiosa. Al igual que la arquitectura, la escultura renacentista nació en Florencia y manifestó igual tendencia profana. Una de sus manifestaciones más originales es la escultura en madera policromada. Son numerosos los retablos con escenas de la pasión de Cristo y los temas dedicados a la Virgen María. Los artistas están más preocupados por expresar los sentimientos que por buscar la armonía de las formas y pretenden sobre todo incitar a la devoción. Se caracteriza por las representaciones del cuerpo humano con un tratamiento perfecto de la anatomía. Se plasma el movimiento, intentando conseguir el equilibrio y la perfección. Los materiales con los que se moldean las figuras son el mármol, la madera, la terracota y el bronce. Buscó la expresividad y la perfección formal y dio muestras de gran penetración psicológica (San Juan Bautista de Donatello).

Las características más destacadas de la escultura renacentista son:

- Vuelta a las **formas clásicas**
- Predominio del **retrato** y de los **temas mitológicos, alegóricos y religiosos**
- Estudio del **desnudo** y de la **anatomía**
- Materiales: **mármol** y **bronce** (**madera**, principalmente en España).

Alonso Berruguete se formó en Italia y allí conoció a Donatello y Miguel Ángel. Su estilo dramático se caracteriza por el empleo de figuras huesudas y gesticulantes. Juan de Juni un francés de formación italiana que se instaló en Valladolid hacía 1533, supo expresar con gran sentido trágico la espiritualidad de sus contemporáneos en obras como el Santo Entierro de la catedral de Segovia (1571).

IV. PINTURA

Desde punto de vista formal, la influencia de los grandes maestros italianos del Renacimiento a los promotores del Manierismo son la base artística de las principales pinturas españolas de la segunda mitad del siglo XVI. El gran avance de la pintura renacentista se produjo con el florecimiento de la **pintura flamenca** y el descubrimiento de la técnica del **óleo**. El Renacimiento supuso el análisis en la representación de la naturaleza.

Las características más importantes de la pintura renacentista son:

- Búsqueda de la **perspectiva**
- Al igual que en la escultura, perviven los **temas religiosos**, pero, por influencia clásica, se impulsaron también los **mitológicos** y **alegóricos** y el **retrato**
- Las técnicas son el **fresco**, el **temple** y el **óleo**
- La **composición** centra el tema y distribuye los elementos técnicos: **color, volumen y formas**
- La **luz** y los efectos de **claroscuro** culminan en el **esfumato** leonardesco
- Gran atención a la expresión de las figuras y al estudio de la luz en sus cuadros
- Como soportes de las obras se utilizan **techos, paredes, tablas y lienzos**

En la pintura renacentista el pintor recrea la naturaleza y coloca al ser humano dentro de ella. La pintura de este primer período tuvo su más notable precursor en Giotto, que realzó en sus obras la importancia del espacio con una ambientación de paisajes a base de rocas, árboles, pájaros, etc. En Florencia, el arte de Giotto ejerció una gran influencia sobre sus contemporáneos y sucesores.

- ARTES MENORES, OTRAS MANIFESTACIONES

CERÁMICA:

Los centros cerámicos de mayor relieve fueron Urbino y Faenza, pero las piezas de mayor originalidad se debieron al francés Palissy. En orfebrería destacó en primer lugar Benvenuto Cellini.

FILOSOFÍA:

El Renacimiento fue un período filosófico eminentemente crítico en el cual se cuestionaron fundamentalmente las bases espirituales predominantes en la Edad Media, debido a varios factores, entre los que cabe destacar:

- Una reinterpretación de la filosofía griega así como de otras tendencias
- La disolución de la escolástica, de la que sólo subsisten secuelas del escotismo y del occamismo así como un movimiento bastante localizado en España de renovación, que coinciden con la contrarreforma.
- La crítica sistemática de los métodos escolásticos del saber, especialmente del principio de autoridad y del modo de razonar (Vives). La crítica se extiende también a las formas de vivir, a las costumbres (Erasmus) e, inclusive, a la organización social y económica (Moro).
- Un resurgir de ciertos campos del saber inhibidos por el estrecho racionalismo escolástico, tales como la magia y la alquimia

LITERATURA:

En reacción contra las bases morales y estéticas de la literatura medieval, el Renacimiento afirmó el culto de la belleza y exaltó las facultades humanas, la vida terrena y la naturaleza. No sin cierta complacencia paganizante, rehabilitó la mitología y el bucolismo pastoril, exponentes de un mundo natural evocado con nostalgia. La búsqueda de la belleza constituye principal objeto del artista, y quedan relegados de un segundo plano los propósitos didácticos característicos de la etapa anterior. El concepto moderno de la personalidad creadora penetra en la conciencia del escritor, quien afirma su autonomía por encima de la tradición, la doctrina y la regla. Surge así un ideal del hombre renacentista que aúna conocimientos intelectuales y artísticos y aptitudes para la acción.

MÚSICA:

El Renacimiento musical nació en el norte de Italia con numerosos maestros florentinos. Como primeras formas de la nueva música aparecieron la frottola, la ballata y la caccia. La frottola tiene carácter popular, pastoral o amatorio; la ballata es una canción para danzar, y la caccia es narrativa, generalmente con temas de caza adornados con gritos de vendedores ambulantes. El Renacimiento culminó con los tres grandes polifonistas:

Orlando di Lasso, Palestrina y Victoria; cuya producción constituye un momento culminante en la historia de la música.

- RENACIMIENTO EN ESPAÑA Y ANDALUCÍA.

Las relaciones políticas y bélicas con Italia fueron los factores principales de la penetración de las formas renacentistas en España.

El mecenazgo en España estuvo encabezado por la corte de los Reyes Católicos y las grandes familias: los Mendoza, los Fonseca... El emperador Carlos V fue un gran promotor de obras artísticas.

En España y Andalucía los períodos principales fueron:

- Plateresco (primer cuarto del siglo XVI)
- Purismo (1525–1560)
- Herreriano (último tercio del siglo XVI)

LA ARQUITECTURA ANDALUZA

El Renacimiento en Andalucía fue una época de esplendor artístico. La abundancia de recursos económicos y las necesidades religiosas, surgidas tras la conquista de Granada, hicieron posible la construcción de **iglesias, monasterios y palacios urbanos**.

Granada fue uno de los principales centros de la arquitectura renacentista. Los edificios más representativos son el palacio de Carlos V, situado en la misma Alhambra y diseñado por **Pedro de Machado**, y la catedral, de, **Diego de Siloé**.

En **Jaén**, los centros más relevantes fueron las ciudades de **Jaén, Úbeda y Baeza**, siendo el arquitecto principal **Andrés de Vandelvler**. Él trazó las catedrales de Jaén y Baeza, así como la iglesia del Salvador en Úbeda, construida por Vandelvler pero diseñada por Siloé. En esta última ciudad destaca la construcción de palacios, como el de las Cadenas y el de los Cabos.

En **Sevilla** se construyeron lujosos edificios, destacando la fachada del ayuntamiento y la sacristía mayor de la catedral, ambas obras de **Diego de Riaño**. Otros edificios singulares son la casa de Pilatos y el palacio de las Dueñas; en ellos se combinaron los azulejos y artesonados, de tradición musulmana, con los elementos renacentistas de estilo clásico.

LA ESCULTURA Y LA PINTURA ANDALUZA

La prosperidad económica de Andalucía atrajo a numerosos escultores europeos, que introdujeron los modelos renacentistas italianos. Las obras escultóricas más destacadas son los **sepulcros** de mármol de los Reyes Católicos, y Felipe el Hermoso, Fancelli, y el de Juana la Loca, de Bartolomé Ordóñez, ubicado en la Capilla Real de Granada.

Los **pintores** andaluces más destacados fueron: Alejo Fernández, con su obra más conocida, la *Virgen de los Navegantes*; **Pedro de Campaña**, autor del *Descendimiento*, y **Pedro de Machuca**, con la *Virgen del Sufragio*. Estos pintores desarrollaron su actividad en Sevilla o Granada.

- VOCABULARIO

Artesonado: Techo adornado con cuadrados o polígonos.

Mecenas: Persona o institución poderosa que patrocina artistas y literatos.

Antropocentrismo: Doctrina o teoría que supone que el hombre es el centro de todas las cosas, el fin

absoluto de la naturaleza.

Teocentrismo: Doctrina que considera a Dios como centro y fin de todo el pensamiento y actividad del hombre.

Divulgación: Acción y efecto de hacer pública una cosa.

Vernáculos: Propio del país del que se trata.

Alquimista: El que profesaba la química de los antiguos, que pretendía hallar la materia primordial homogénea e indiferenciada, la transmutación de los metales, el disolvente universal y el elixir de vida.

Mecenazgo: Protección económica dispensada a un escritor o artista.

Alegóricos: Relativo a la representación simbólica de ideas abstractas por medio de figuras o atributos.

Pléyade: Grupo de personas señaladas, que florecen por el mismo tiempo.

Extraordinario: Fuera del orden o regla general o común.

Enigmático: Que en se encierra o incluye enigma; de significación obscura y misteriosa.

Manierismo: Forma del arte que se manifestó en Italia en el s. XVI, entre el Renacimiento y la época barroca, y que se caracterizó por su falta de naturalidad y su afectación.

Humanismo: Movimiento intelectual desarrollado en Europa durante los s. XIV y XV que, rompiendo las tradiciones escolásticas medievales y exaltando en su totalidad las cualidades propias de la naturaleza humana, pretendía descubrir al hombre y dar un sentido racional a la vida tomando como maestros a los clásicos griegos y latinos, cuyas obras exhumó y estudió con entusiasmo.

Dórico: Conjunto de dialectos pertenecientes al grupo occidental del griego común, hablados antiguamente en Dórida; como el laconio y el argivo.

Jónico: Dialecto del griego común, hablado antiguamente en esta región.

Perspectiva: Modo de representar los objetos en una superficie con la misma forma y disposición con la que aparecen en la realidad.

Austeridad: Práctica de vida con rigidez y severidad.

Esfumato: Rebajar los tonos de una composición, logrando cierto aspecto de vaguedad y lejanía.

• BIBLIOGRAFÍA

Antonio Fernández y otros

Artis Historia del Arte

Barcelona Vicens Vives 1999

Manuel Burgos y otros

Ciencias Sociales Historia

Madrid Anaya 2000

Luis Miguel Baidés Bris y otros

Ciencias Sociales Historia

Madrid Bruño 1999

Enciclopedia Salvat Tomo 14