

LA EDAD MODERNA

SIGLOS XVI, XVII Y XVIII

• Características de la Edad Moderna:

La Edad Moderna es la etapa histórica comprendida entre mediados o finales del siglo XV y el último tercio del siglo XVIII, concretamente está delimitada por los siguientes acontecimientos:

- **Inicio:** con la toma de Constantinopla por los turcos (1453) o el Descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492.
- **Fin:** con el estallido de la Revolución Francesa, iniciada en 1789.

Es necesario precisar que el paso de la época medieval a la moderna es un proceso gradual y de larga duración, que se remonta a los cambios producidos en Europa a partir del siglo XIII y que culminan con el desarrollo del siglo XV.

La Edad Moderna (siglos XVI, XVII y XVIII) se caracteriza por la existencia de dos movimientos culturales y artísticos muy importantes en la historia de la Humanidad, son:

- Renacimiento.
- Barroco.

Los principales cambios que producen el surgimiento de la Edad Moderna son:

- **Política.** Culmina el proceso de fortalecimiento de la monarquía, que alcanzará más poder, autoridad y control del territorio frente a los intereses de la nobleza.
- **Economía.** Se produce un gran crecimiento económico iniciado desde los siglos medievales y que culminarán con el nacimiento del capitalismo.
- **Sociedad.** Los estamentos sociales medievales siguen existiendo, pero destaca la gran importancia adquirida por la burguesía, auténtico motor de los cambios producidos, al estar orientados a sus intereses individuales y materiales.
- **Cultura.** Gran desarrollo intelectual, humanístico, literario y artístico reflejado en el Renacimiento y Barroco.
- **Ciencia.** Hay importantes descubrimientos geográficos, mejoras en la navegación, e innovaciones como la imprenta, que ocasionaron la apertura a nuevos mundos y oportunidades.

• Cultura y arte renacentista:

-Humanismo.

-Características del Renacimiento.

-Arquitectura.

-Escultura.

-Pintura.

HUMANISMO

- El **Humanismo** es un movimiento cultural surgido en Italia durante el siglo XIV, y extendido por Europa en la primera mitad del siglo XVI. Se caracteriza por:
 - El ser humano adquiere un gran protagonismo al convertirse en el centro del mundo y de la cultura, y protagonista de los acontecimientos históricos. Es por tanto una **concepción antropocéntrica** que exalta los valores del hombre, el individuo y la razón, a diferencia de la visión teocéntrica característica de la época medieval.
 - Una nueva visión del ser humano y del mundo basada en el **estudio de la antigüedad clásica** como fuente del saber y su **conciliación con los valores cristianos**.
 - La labor realizada por los humanistas fue:
 - Difusión de los saberes antiguos (latín, griego, retórica, filología).
 - Estudio de la Biblia, filosofía, historia, política, arte y ciencia.
 - Los personajes más destacados fueron: **Marsilio Ficino**, **Erasmus de Rotterdam**, **Tomás Moro** y **Luis Vives**.

Características del Renacimiento:

- El **Renacimiento** es el período artístico y cultural surgido en Italia durante los siglos XV y XVI. Distinguiamos dos etapas:
 - **Quattrocento** (siglo XV): destaca la ciudad de **Florenia**, convertida en el foco de difusión del Renacimiento, por la labor desarrollada por la familia de los Médici.
 - **Cinquecento** (siglo XVI): **Roma** se convierte en una ciudad renacentista por la demanda de arte de los Papas.
- En el arte renacentista son importantes los **mecenas**, personas pertenecientes a nobleza y burguesía (banqueros y mercaderes) encargados de fomentar y proteger a los artistas, con la intención de mostrar su importancia social y económica. Los principales mecenas del Renacimiento fueron:
 - **Médici** (Florenia), **Papas** (Roma), **Montefeltro** (Urbino) y **Alfonso V** (Nápoles).

Texto: El caballero renacentista:

"(...) Que sepa no sólo la lengua latina, sino también la griega... que esté versado en los poetas y paralelamente en los oradores e historiadores, y además, diestro en escribir prosa y en verso, principalmente en nuestra lengua vulgar (...)

No estaré satisfecho de nuestro caballero si no es músico y si, además de la capacidad y hábito de leer su partitura en el libro, no sabe tocar diversos instrumentos (...)

Hay todavía una cosa que estimo de gran importancia y nuestro caballero no la debe abandonar: el talento de dibujar y el conocimiento de la pintura (...)

Quiero que nuestro cortesano sea un perfecto caballero en todos los aspectos (...)"

- Las principales características del Renacimiento son:
 - Recuperación del **arte grecolatino** con el estudio de las proporciones y movimientos del cuerpo en el espacio. Se intenta emular la Antigüedad clásica para perfeccionar y mejorar las obras artísticas renacentistas.
 - Introducción de la **perspectiva**:
 - Disminución del volumen y precisión de las formas y contornos de acuerdo con la distancia al primer plano, mediante la introducción de elementos arquitectónicos clásicos.
 - Es el intento de plasmar la realidad tal y como es.
 - Los autores que introdujeron la perspectiva en el arte fueron:
 - **Arquitectura**: Filippo Brunelleschi.
 - **Escultura**: Lorenzo Ghiberti.
 - **Pintura**: Masaccio.

Arquitectura italiana del Renacimiento:

- Las principales características son:
 - Empleo de elementos procedentes del arte grecolatino:
 - Griegos: uso del canon estético de los ordenes arquitectónicos (dórico, jónico y corintio).
 - Romanos: empleo del arco de medio punto, bóvedas de cañón y cúpulas.
 - La perspectiva en arquitectura se caracteriza por el efecto óptico, según el cual una persona inmóvil mirando hacia el infinito, tiene la impresión de que las cosas situadas en la lejanía son más pequeñas y que las líneas confluyen en un punto.
 - Edificios: Iglesias, hospitales, palacios y villas.
- Distinguimos dos períodos:
 - Quattrocento: Brunelleschi, Michelozzo y Alberti.
 - Cinquecento: Bramante, Miguel Ángel y Palladio.

Escultura del Renacimiento italiano:

- Las esculturas alcanzan plena independencia respecto a los edificios arquitectónicos, a diferencia del arte medieval.
- Exaltación del cuerpo humano con un gran interés en el estudio anatómico, con el objetivo de alcanzar belleza y equilibrio con la aplicación de unas proporciones estéticas adecuadas.
- Se aplican las leyes de la perspectiva para dotar a las obras de una mayor profundidad. Además las figuras adquieren cierto movimiento, mediante el empleo de líneas curvas.
- Los temas representados combinan la influencia de la cultura grecolatina con las imágenes religiosas cristianas.
- Las obras escultóricas son realizadas principalmente en mármol, bronce y madera.
- Los principales escultores del Renacimiento italiano son:
 - Quattrocento: Ghiberti, Donatello y Verrocchio.
 - Cinquecento: Miguel Ángel, Benvenuto Cellini y Giambologna.

Pintura renacentista italiana:

- Detallado estudio del cuerpo humano, resaltando la anatomía y proporción, y con la aparición de escorzos (figuras dispuestas perpendicularmente al observador).
- La perspectiva en pintura se manifiesta con la representación en un plano, de la tercera dimensión, es decir, la profundidad que consiste en la reducción progresiva de los objetos a medida que se alejan del ojo del espectador. De este modo se produce la ilusión de lejanía espacial con puntos de fuga.
- Introducción de paisajes y elementos arquitectónicos dentro del cuadro.
- Los temas pictóricos más frecuentes son religiosos, mitológicos, retratos y alegóricos, con la combinación de temática procedente de la Antigüedad clásica y cristiana.
- Las técnicas empleadas son pinturas al fresco, óleo y lienzo.

Los pintores más destacados del Renacimiento italiano son:

- Giotto.
- Fra Angélico.
- Masaccio.
- Paolo Ucello.
- Piero della Francesca.
- Domenico Ghirlandaio.
- Sandro Botticelli.
- Verrocchio.
- Perugino.
- Andrea Mantegna.
- Leonardo.
- Miguel Ángel.
- Rafael.
- Tiziano.
- Veronés.
- Tintoretto.

COMENTARIO OBRA DE ARTE

- **Observación** detenida de la obra.
- **Descripción:**
 - Tipo de obra.
 - Título.
 - Autor.
 - Fecha.
 - Localización.
 - Estilo.
- **Análisis:**
 - Análisis técnico:
 - Forma y materiales. ¿Cómo es su forma y de qué está hecho?
 - Método. ¿Cómo se hizo?
 - Descripción general.
 - Análisis simbólico: importancia de la obra y repercusiones históricas.
 - Análisis sociológico: estudio detallado del artista y relación con el período artístico.

EJERCICIOS:

- ¿Qué elementos caracterizan a la arquitectura renacentista italiana?
- Nombra los arquitectos del Renacimiento italiano y dos de sus obras.
- ¿Qué tipos de edificios se construyen durante el Renacimiento?
- ¿Qué elementos de la arquitectura griega aparecen reflejados en el arte renacentista? ¿Y cuáles son los elementos procedentes del arte romano? Razona tu respuesta.

