

Mona Lisa (La Gioconda). 1503-1506. óleo sobre madera. Louvre, Paris

Paleolítico

Arte Rupestre

Arte
Precolombino

Arte
egipcio

Arte griego

Arte
Bizantino

Románico

Gótico

PREHISTORIA

EDAD ANTIGUA

EDAD MEDIA 1

ARTE del RENACIMIENTO

“Los años que siguieron a la Edad Media en Europa fueron un tiempo de gran crecimiento y descubrimientos. Propagación del comercio y el conocimiento. Nuevos hallazgos en todos los campos, incluyendo las ciencias y la geografía. Uno de los más extraordinarios fue el descubrimiento del Nuevo Mundo por Cristóbal Colón. Este periodo también obtuvo grandes logros en el arte. Entre los más importantes fue el hacer los trabajos de arte más realistas.”¹

Metas de Comprensión:

Al finalizar esta unidad usted será capaz de:

1. Describir por qué el Renacimiento fue una época de gran desarrollo para las artes y las ciencias y cuál es la relación de este con la antigua Grecia.
2. Explicar en qué consiste la diferencia entre las artes mayores y las artes menores.
3. Dibujar en perspectiva con un punto de fuga, tal como lo empezaron a hacer los artistas desde el Renacimiento como medio para dar la ilusión de distancia y tridimensionalidad a los objetos.

Palabras nuevas

Perspectiva lineal
Mecenas
Arte Mayor
Arte menor
Sfumato
Humanismo
Teocentrismo
Antropocentrismo
Manierismo

Re Nacimiento

Arte Barroco

Neoclasicismo

Romanticismo

Impresionismo

Post
impresionismo

Cubismo

Surrealismo

Arte
Pop

Arte
Conceptual

EDAD MODERNA

EDAD CONTEMPORÁNEA

¿Dónde se dio el Renacimiento? Se inició en Florencia (Italia) y se extendió por toda Europa

¿Cuándo? Entre los siglos XV y XVI

¿Por qué?

El hombre tuvo un cambio de mentalidad con respecto al que se tenía en la Edad Media, lo cual determinó muchos cambios sociales y culturales. “El Renacimiento planteó una nueva forma de ver el mundo y al ser humano, el interés por las artes, la política y las ciencias, cambiando el teocentrismo medieval, por el antropocentrismo renacentista”.

El renacimiento es la era de los **grandes descubrimientos**, impulsados principalmente por el deseo de examinar todos los aspectos de la naturaleza y del mundo. Se dieron inventos tan importantes como la imprenta por parte de alemán Gutenberg.

¿Qué más estaba pasando en ese momento?

- o Descubrimiento de América por Cristóbal Colón.
- o Pensamiento Humanista a partir de Erasmo de Rotterdam.
- o Teoría Heliocéntrica de Copérnico.
- o Toma de Constantinopla por los Turcos.
- o Invención de la Imprenta por Gutenberg.
- o Invención de la brújula y la pólvora por los chinos.
- o Invención del astrolabio por los árabes.
- o Descubrimiento de la circulación de la sangre por Miguel Servet.
- o Bases del método científico moderno.
- o Nuevas rutas de comercio y acumulación de riqueza en manos particulares.

En la Edad Media, período que antecedió al Renacimiento, la mayoría de obras eran religiosas y uno de sus propósitos básicos era el de enseñar la religión a las personas, ya que no eran muchos los que sabían leer debido a los pocos libros que existían.

Con el surgimiento del Renacimiento los artistas empezaron a ocuparse de otros temas además de la religión y a querer que sus cuadros se parecieran cada vez más a la realidad.

¿Por qué se llamó **Re** Nacimiento?

“El nombre *Renacimiento* se utilizó porque éste **retomó los elementos de la cultura clásica**. Además este término simboliza la reactivación del conocimiento y el progreso tras siglos de estancamiento causado por la mentalidad establecida en la Europa de la Edad Media”.

<https://redul.wikispaces.com/Arte+del+Renacimiento?f=print>

Esta vuelta a la Antigüedad, implicó no sólo el retomar elementos estéticos, el gusto por la perfección clásica y la belleza grecolatinos sino su modelo filosófico y el volver a poner al hombre como centro de sus reflexiones y tratar de recuperar la sabiduría clásica traduciendo los principales libros.

¿El Renacimiento fue sólo artístico?

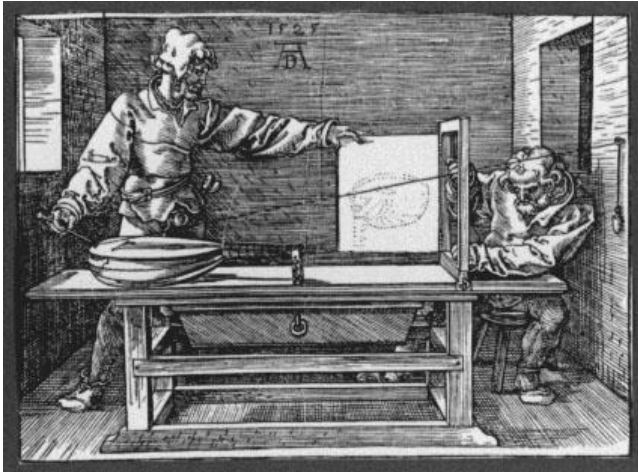
Aunque “sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, también se produjo renovación en la literatura y las ciencias, tanto naturales como humanas”.

Como en la Edad Media no existió interés por el hombre como ser natural, sino por su destino sobrenatural, y tampoco se desarrollaron las ciencias experimentales, los hombres del Renacimiento miraron hacia el pasado clásico, restauraron el latín culto y aprendieron el griego para estudiar las obras originales de los sabios de la antigüedad. Basados en estos estudios incrementaron el interés por la geografía, la astronomía, la historia y las ciencias naturales.

<http://www.monografias.com/trabajos5/re/re/rena.shtml#mira>

¿Qué pasó con el arte?

Durante este período los artistas fueron vistos como personalidades de importancia y empiezan a tener una consideración social superior e inician una actitud diferente, la del **artista como intelectual**. Ellos buscaban nuevas soluciones a problemas visuales y formales, y muchos de ellos realizaron experimentos científicos. En este contexto, se desarrolló la perspectiva lineal, donde las líneas paralelas se representan como convergentes en un punto de fuga.

Alberto Durero, grabado en metal.

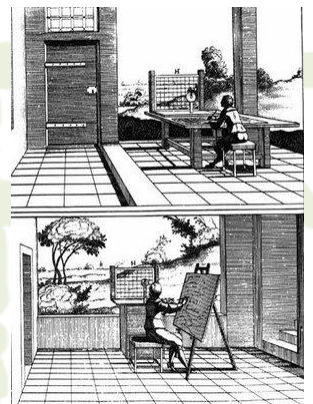
En consecuencia, los pintores comenzaron a ser más exigentes con el tratamiento del paisaje, por lo que prestaron mayor atención a la manera de representar los árboles, las flores, las plantas, la **distancia** de las montañas y los cielos con sus nubes. Estudiaron **el efecto de la luz** natural, así como el modo en el que el ojo percibe los diversos elementos de la naturaleza.

El arquitecto florentino Filippo Brunelleschi, autor de la cúpula de la catedral de Florencia, fue el primer maestro renacentista que recopiló las leyes de la perspectiva y las trasladó a su obras. **Microsoft Encarta 2008.**

León Bautista Alberti, otro genio florentino, adaptó y puso por escrito los descubrimientos de Brunelleschi en un libro publicado en Italia en 1436. El descubrimiento de Brunelleschi vino a conocerse, por eso, como perspectiva albertiana.

www.cinepatas.com/forum/viewtopic.php?t=4671

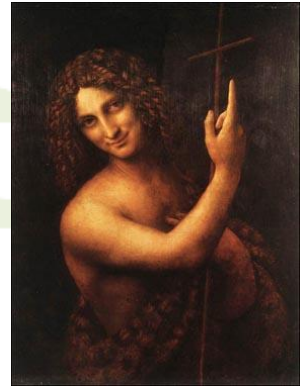

En la pintura el artista representaba hombres, mujeres y niños en diferentes poses, que además mostraban diversas reacciones emocionales y estados anímicos.

Gracias a todo esto se dieron logros como la invención del “*Sfumato*” (1) por Leonardo Da Vinci.

Leonardo da Vinci. *La Virgen de las rocas*. 1506-1508. óleo sobre madera.

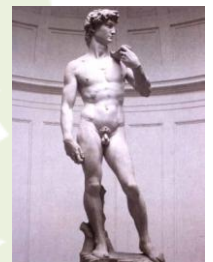

(1) *Sfumato* es un efecto vaporoso que se obtiene por la superposición de varias capas de pintura extremadamente delicadas, proporcionando a la composición unos contornos imprecisos, así como un aspecto de vaguedad y lejanía. Se utiliza para dar una impresión de profundidad y realismo en los cuadros.

El Renacimiento considera al hombre medida de todas las cosas. Como arte cultural presupone en el artista una formación científica.

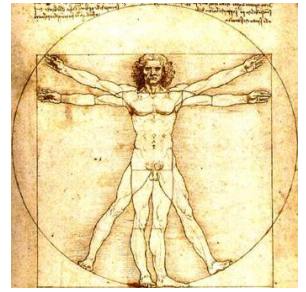
La matemática se va a convertir en la principal ayuda de un arte que se preocupa incesantemente en fundamentar racionalmente su ideal de belleza, a la aspiración de acceder a la verdad de la Naturaleza y a tratar de copiarla de la manera más veraz posible.

El arte se dividió en dos categorías según su complejidad en la estructuración mental que le exigía la técnica, el **arte mayor** en el que estaban incluidas disciplinas como la arquitectura, la pintura y la escultura y el **arte menor** en el que quedaron las artes manuales: cerámica, grabado, tejidos etc.

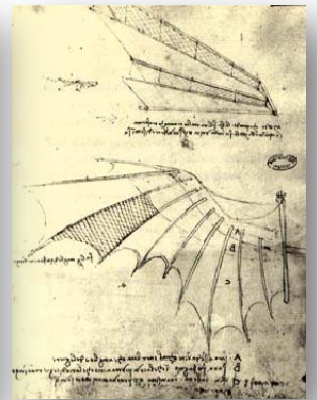

El renacimiento de las artes coincide con el desarrollo del **humanismo** (2), en el que sus seguidores estudiaban y traducían textos filosóficos.

El deseo de saber y conocer hizo de éste un período de descubrimientos de nuevas tierras; las embarcaciones se hicieron a la mar en busca de nuevas rutas hacia Asia, que dieron como resultado el descubrimiento de América y la acumulación de riqueza en manos de los **burgueses** (los comerciantes) quienes se interesaron por rodearse de lujos y comodidades, lo que daría origen a los **mecenas**, que eran los burgueses o personas que patrocinaban el arte, una de las familias de mecenas más importante fue la familia de los Medicis.

(2) Humanismo, es una corriente filosófica que básicamente va en contra del teocentrismo y propende por el antropocentrismo, buscando una formación íntegra del hombre en todos los aspectos fundada en las fuentes clásicas grecolatinas

Pintores, escultores y arquitectos sentían las mismas ansias de aventura y el deseo de ampliar sus conocimientos y obtener nuevas soluciones; tanto Leonardo da Vinci como Cristóbal Colón fueron, en cierto sentido, descubridores de mundos completamente nuevos.

¿Cuáles fueron las etapas del Renacimiento italiano?

Hay tres etapas básicas en el desarrollo del arte del Renacimiento en Italia. La primera se da durante el siglo XV, por lo que se le conoce con el nombre de *Quattrocento*; la segunda se dio durante la primera mitad del siglo XVI, por lo que es conocida como *Cinquecento* y la tercera se dio durante este mismo siglo y surgió como reacción a la anterior se conoce con el nombre de **Manierismo**.

<http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento>

QUATTROCENTO

También se conoce como Renacimiento Temprano o Bajo Renacimiento y se desarrolló principalmente en Florencia.

Es en esta etapa en la que el artista abandona definitivamente el anonimato gracias al surgimiento de la figura del artista genio, naciendo así el taller del maestro quien tenía a varios aprendices y cumple con los encargos de los clientes. La figura humana se considera como la obra más perfecta de Dios y se pinta sin importar el tema que representen. Las obras de este periodo alcanzan un mayor parecido con la realidad, ayudadas en buena parte por el uso de la perspectiva.

Principales artistas: Masaccio, Piero della Francesca, Fra Angelico.

Principales artistas del Quattrocento,
Masaccio,

Gracias al conocimiento compartido por Brunelleschi, fue el primero en desarrollar el uso de la perspectiva en sus cuadros, creando escenas que buscaban que el espacio fuera real; otra característica especial de sus obras era la monumentalidad de los personajes.

Masaccio. *El Tributo*. 1425. Fresco

QUATTROCENTO

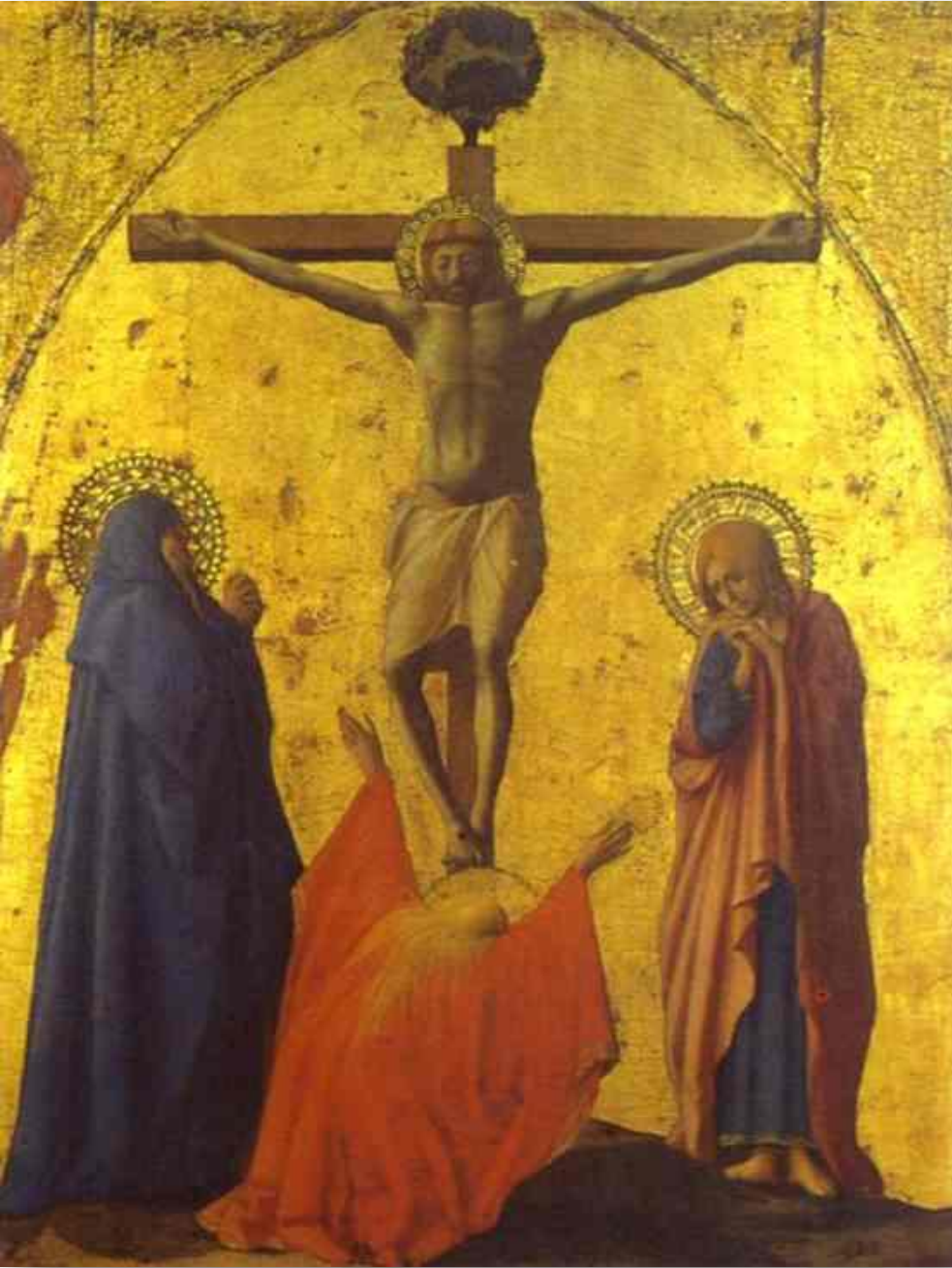
MASACCIO

Masaccio, La Expulsión del Paraíso

QUATTROCENTO

MASACCIO

Crucifixión. 1426. Témpera sobre panel.

QUATTROCENTO

Bautismo de Cristo. 1440 - 1460. Témpera sobre panel.

Principales artistas del Quattrocento, Piero della Francesca

El tratamiento de las figuras es similar al de Masaccio en lo volumétrico y monumental. El tratamiento de la luz en sus cuadros es un poco uniforme sin degradaciones, por lo que las figuras se ven un poco arcaicas similares a las de Fra Angelico.

Retrato de Federico da Montefeltro, Duque de Urbino.

PIERO della FRANCESCA

Flagelación, 1470. Técnica mixta sobre pánel.

Político de la Misericordia, 1444-64. Técnica mixta sobre pánel.

QUATTROCENTO

Anunciación. c.1450. Fresco

El Descendimiento. Tempera sobre panel.

Principales artistas del
Quattrocento,
Fra Angelico

Fraile dominico y a la vez
pintor, es llamado
angélico por la temática
religiosa de sus obras.

La piedad, (1437-1446).

QUATTROCENTO

FRANCO ANGELICO

Distribución de Limosnas. 1447-1449. Fresco.

CINQUECENTO

Es conocido también como Alto Renacimiento, se desarrolló principalmente en Roma durante la primera mitad del siglo XVI. En esta etapa los artistas alcanzan un gran dominio de las técnicas, haciendo obras de alta calidad ; todo esto favorecido por la herencia clásica de la ciudad y por el mecenazgo papal que permitió el ambiente propicio para el desarrollo de grandes genios en la pintura, la escultura y la arquitectura, como Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio y Miguel Ángel Buonarroti .

Principales Artistas: Rafael Sanzio, Miguel Ángel Buonarroti, Leonardo da Vinci.

Principales artistas del Cinquecento,
Rafael

Pintor reconocido de la ciudad de Urbino, recibió gran influencia de Leonardo da Vinci, tanto en los temas como composiciones e incluso desarrolló su propia versión del Sfumato.

Escuela de Atenas. 1509. Fresco.

Retrato de Agnolo Doni. c.1506.

CINQUECENTO

RAFFAEL SANZIO

La Transfiguración. c.1519-1520. Óleo sobre panel.

CINQUECENTO

RAFAEL SANZIO

La Bella Jardinera. 1507 or 1508. Óleo sobre panel.

CINQUECENTO

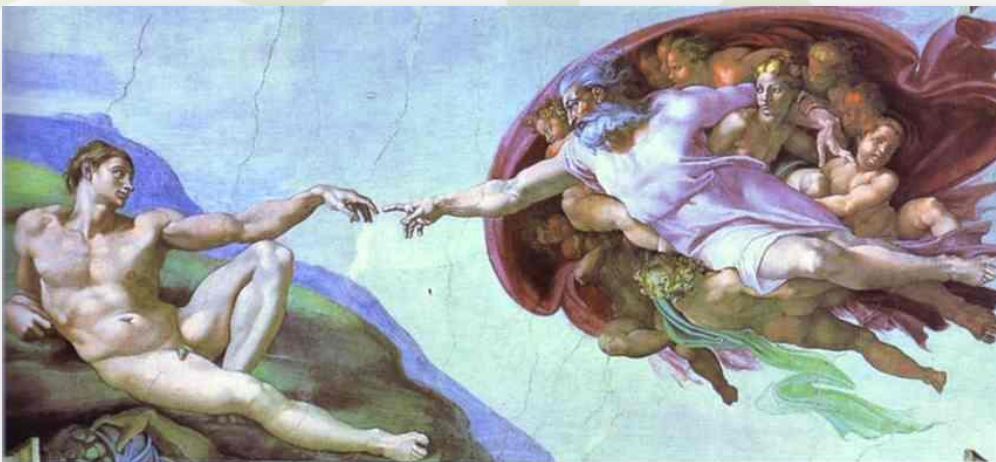

Tumba de Lorenzo de' Medici. 1526-1531. Mármol.

Principales artistas del Cinquecento, Miguel Angel

Es considerado uno de los más grandes artistas de la historia tanto por su trabajo de escultura como de pintura y arquitectura, aunque su favorita siempre fue la escultura. Bajo el mecenazgo de la familia Médicis pudo desarrollar una amplia obra que llegaba a la perfección.

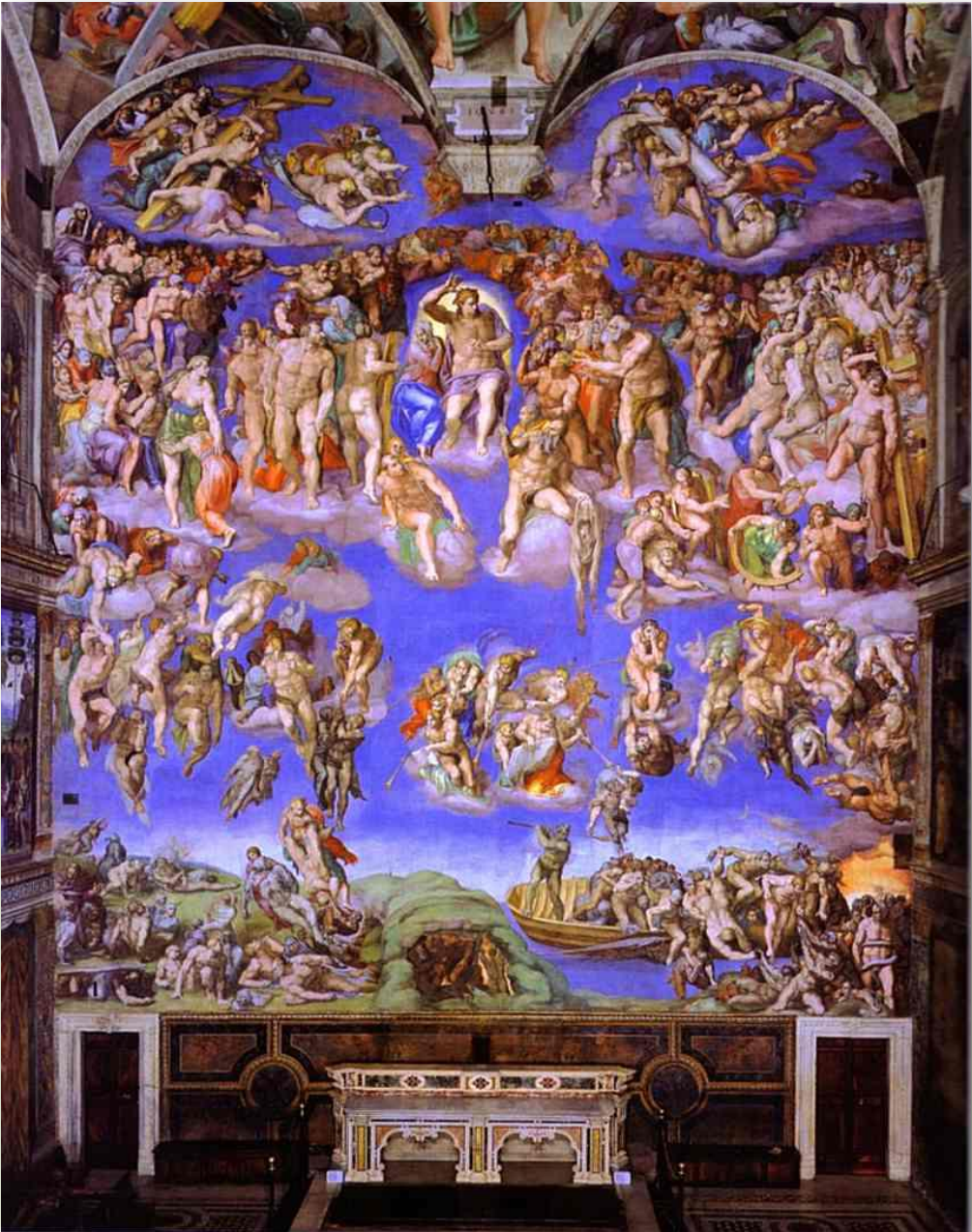
La Creación de Adán. 1508-1512. Fresco.

Piedad. 1499. Mármol.

CINQUECENTO

MIGUEL ÀNGEL

El Juicio Final. 1534-1541. Fresco.

CINQUECENTO

MIGUEL ÀNGEL

Esclavo moribundo. c.1513-1516. Mármol.

CINQUECENTO

MIGUEL ÀNGEL

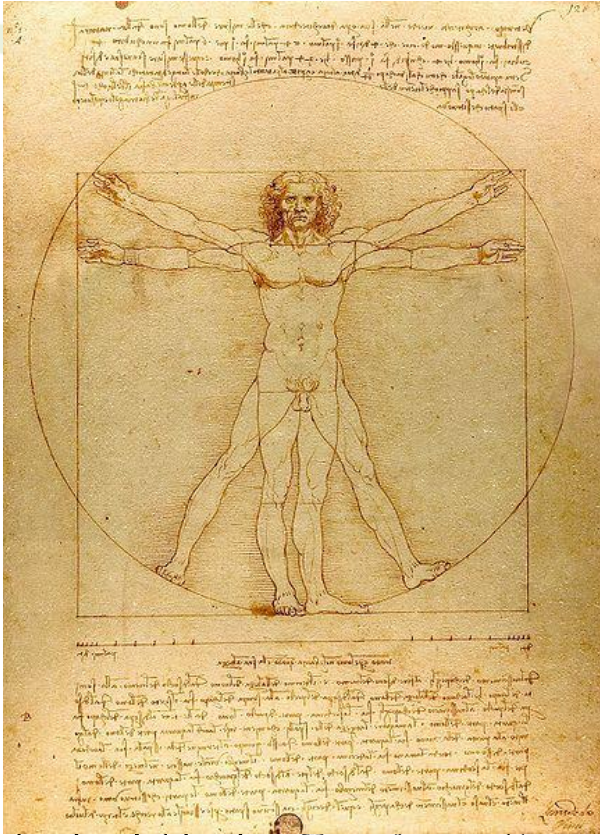

Doriforo, elaborado por Policleto 450 – 455 a.c.

David, .1501-1504. Màrmol.

CINQUECENTO

"hombre de Vitrubio" "Es un famoso dibujo acompañado de notas anatómicas de Leonardo da Vinci realizado alrededor del año 1492 en uno de sus diarios. Representa una figura masculina desnuda en dos posiciones sobreimpresas de brazos y piernas e inscrita en un círculo y un cuadrado. Se trata de un estudio de las proporciones del cuerpo humano, realizado a partir de los textos de arquitectura de Vitrubio, arquitecto de la antigua Roma, del cual el dibujo toma su nombre. También se conoce como el Canon de las proporciones humanas".

Principales artistas del Cinquecento, **Leonardo da Vinci**

Es considerado como el símbolo del hombre del Renacimiento; genio, filósofo, artista, inventor, humanista con una curiosidad y capacidad inventiva infinitas. Es considerado uno de los más grandes pintores de

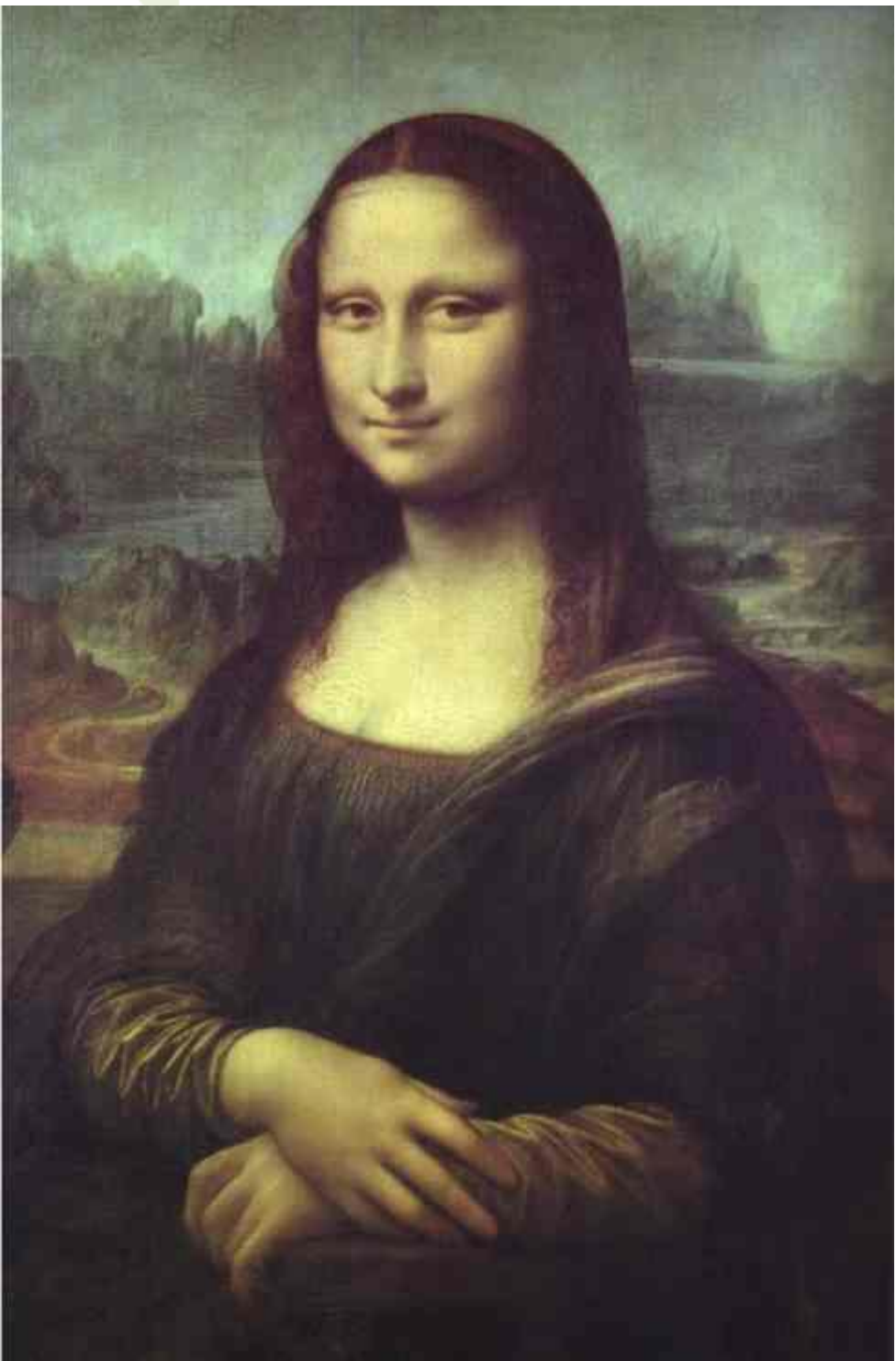

La Anunciación 1472-1475. óleo y ténpera sobre madera.

CINQUECENTO

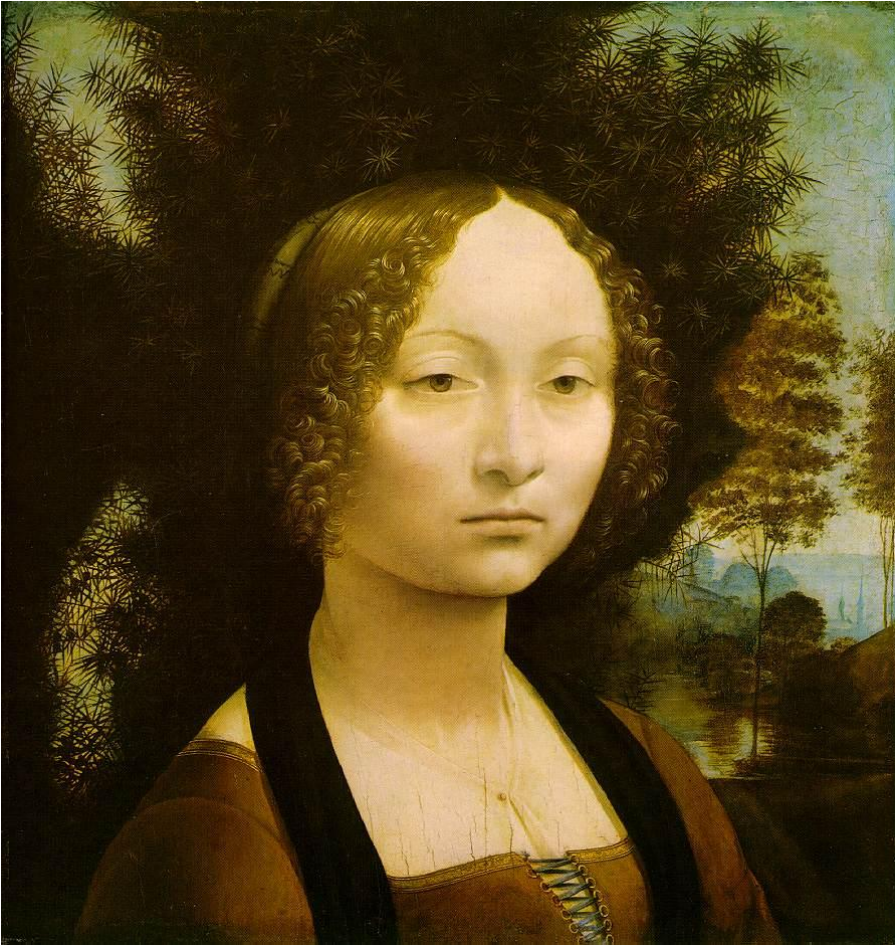
LEONARDO DA VINCI

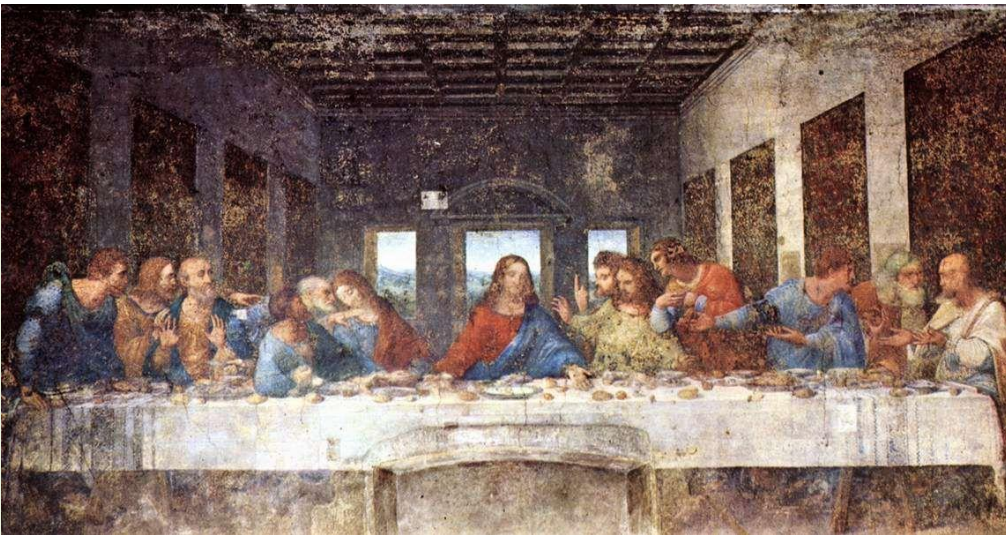
Mona Lisa (La Gioconda), 1503-1506

CINQUECENTO

LEONARDO DA VINCI

"Ginevra de' Benci", 1474

Mona Lisa (La Gioconda), 1503-1506

CINQUECENTO

LEONARDO DA VINCI

"Dama con armiño", 1484-88

CINQUECENTO

LEONARDO DA VINCI

"Madonna Litta", 1490

CINQUECENTO

LEONARDO DA VINCI

"Santa Ana, La virgen, el Niño y San Juan", 1498

CINQUECENTO

LEONARDO DA VINCI

"Santa Ana, La virgen, Y el Niño con el Cordero", 1508-1510

MANIERISMO

Este estilo artístico marcó el final del Alto Renacimiento en Italia (alrededor de 1.530) y se extendió hasta el inicio del Barroco (1.600). El Manierismo estaba en contra del ideal de belleza defendido por el Cinquecento; los artistas del Manierismo se interesaban por tratar retratar personajes en actitudes y posiciones complicadas, que podrían parecer complicadas; esto daba como resultado el alargamiento de las figuras, la disminución del tamaño de la cabeza. El nombre manierismo viene de la expresión "alla maniera" que quiere decir complicado o artificial.

Miguel Ángel y Rafael en sus últimas obras experimentaron esta manera de salirse de las reglas de la belleza perfecta, dejando incluso algunas de sus obras inacabadas.

Principales artistas: Parmigianino, Botticelli, El Greco.

Principales artistas del Cinquecento, Parmigianino

Autorretrato ante el espejo

Pintor reconocido de la ciudad de Urbino, recibió gran influencia de Leonardo da Vinci, tanto en los temas como composiciones e incluso desarrolló su propia versión del Sfumato.

Visión de San Jerónimo. 1526-1527

MANIERISMO

PARMIGIANINO

Madona del collo largo. c.1535-1540 óleo sobre tabla.

MANIERISMO

PARMIGIANINO

La Virgen con Magarita, Pedro, Hieronymus y Miguel. 1527-1529

MANIERISMO

PARMIGGIANINO

Madonna della Rosa

MANIERISMO

BOTTICELLI

"El nacimiento de Venus", 1485

MANIERISMO

"La primavera", 1480-81

"LA PRIMAVERA"
"Las Tres Gracias" (detalle)

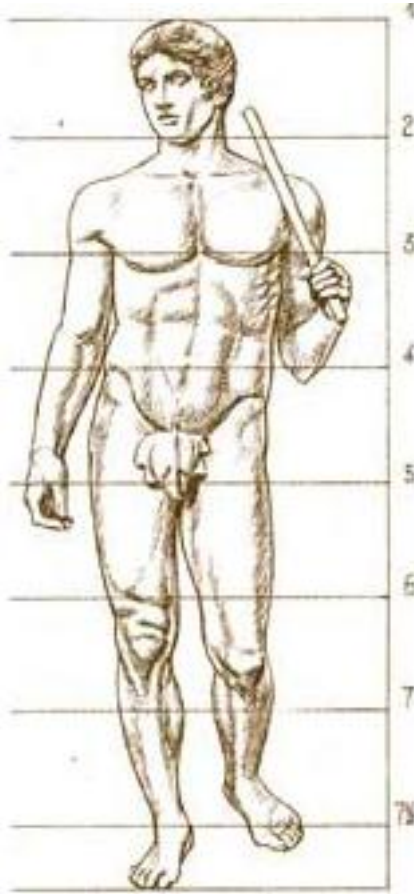
BOTTICELLI

MANIERISMO

EL GRECO

San Pablo y San Francisco

CANON DE POLICLETO

MANIERISMO

EL GRECO

"Expolio de Cristo" 1577-79

MANIERISMO

EL GRECO

"Sagrada Familia con la Magdalena", 1595

suanzes.iespana.es/suanzes/pascal.htm
perspectiva

leonardodavinci22.blogspot.com/2007/05/invent

culturaconi.blogspot.com/2007_09_01_archive.html

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_76
1554529/Renacimiento_(arte_y_arquitectura
)_html;

http://www.historiadelartemgm.com.ar/;

http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento