

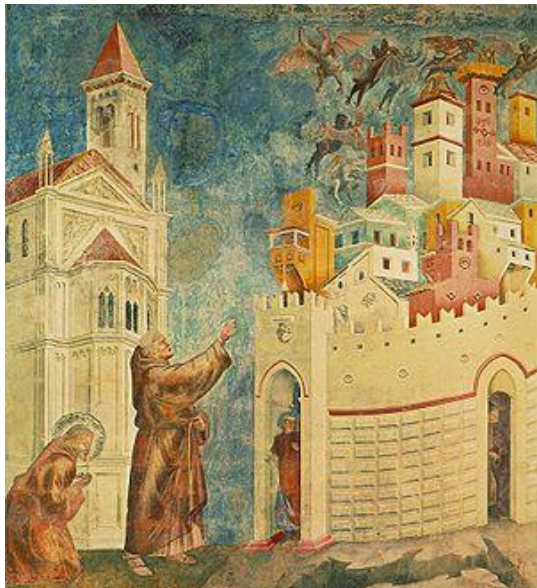
INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION				
	NOMBRE ALUMNA:			
	AREA :	EDUCACIÓN ARTISTICA		NOTA:
	ASIGNATURA:	EDUCACIÓN ARTISTICA		
	DOCENTE:	ORIANA MARÍA ZAPATA MEJÍA		
	TIPO DE GUIA:	CONCEPTUAL		
	PERIODO	GRADO	Nº	FECHA
3	8	5	SEPTIEMBRE	2 UNIDADES

INDICADOR DE DESEMPEÑO
Reconoce las características propias de manifestaciones artísticas del Renacimiento.

EL ARTE DEL RENACIMIENTO

El Renacimiento es una de las etapas de mayor producción en la historia del arte. Se dio en el siglo XV y se caracteriza principalmente por el regreso a las tradiciones griegas y romanas perdidas en la Edad Media. En ésta época se vuelve a valorar al ser humano como tal, al igual que a la naturaleza. En la pintura se observan los temas religiosos, la mitología y la historia, así como el humanismo ejerce una fuerte influencia en la aparición del retrato.

El humanismo es una corriente surgida en ésta época a partir de la valoración del hombre y el universo, influyendo de manera definitiva en las actividades científicas, filosóficas y artísticas. San Francisco de Asís tuvo bastante que ver con este nuevo concepto, por eso se le rinde homenaje en muchas pinturas de este movimiento.

"San Francisco expulsando a los demonios de Arezzo". El Giotto

El Giotto, inició en la pintura un sentido del espacio en la plástica más real y reconocible, a través de la perspectiva lineal, así, los paisajes de las pinturas se hicieron físicos, pues ya no mostraban el mundo de Dios, sino el terrenal.

Los italianos del periodo renacentista han sido considerados como seres originales, pues mostraron el mundo como el lugar donde se desarrolla el drama humano, y desmitificaron la vida ultraterrena y el poder de la Iglesia.

Tuvieron gran importancia unos personajes llamados **mecenas**, quienes hacían posible el trabajo artístico por medio del patrocinio y apoyo económico. El mecenas y su familia se convierten entonces en tema pictórico en algunos casos con influencia religiosa.

Al escuchar o leer sobre el Renacimiento, nos encontramos con dos términos muy mencionados: Quattrocento y el Cinquecento, que se refiere el primero al siglo XV y el segundo al XVI.

El artista del Renacimiento es considerado como "**universal**", es decir, que posee conocimientos en diferentes áreas del saber. Leonardo Da Vinci considerado como un **genio**, es un ejemplo claro de ello, pintor, escultor, arquitecto, grabador y también dedicado a la ciencia, la botánica, la mecánica, la anatomía, la astronomía entre otras.

"David". Escultura en Mármol Miguel Ángel

Página de uno de los cuadernos de anatomía de Leonardo Da Vinci

Los artistas más representativos fueron, **Rafael Sanzio, Filippo Lippi, Leonardo Da Vinci, Sandro Boticelli, Piero della Francesca, Miguel Angel Bounarotti, Donatello, Jan Van Eyck, Durero**, entre otros.

El Renacimiento surgió en la ciudad de Florencia, fue una consecuencia de la progresiva apertura de las ciudades al comercio, donde nacieron nuevos grupos sociales conocidos como burgueses que invertían su capital en la compra de obras de arte, esto permitió al hombre de la época comenzar a dejar de lado el teocentrismo que lo ponía al completo e indiscutible servicio de Dios para pasar a observar la naturaleza, todo lo que lo rodeaba y, especialmente, a sí mismo.

Fue la época donde nacieron los grandes genios, el artista trabajaba en solitario, con más libertad creativa, y gozó de más consideración social, no solo es un artesano, también se convierte en un inventor.

Las grandes familias de los distintos estados de Italia fueron las protectoras de estos artistas, y disputaban por la obra con mayor esplendor, que encargaban a los grandes genios. Florencia fue una de las primeras ciudades italianas donde surge el pensamiento humanista. Tanto los Médicis que fueron los mecenas de los artistas del Renacimiento en Florencia, como

los Papas que lo fueron en Roma, ayudaron al renacer de esta época.

Surge el individualismo, el hombre se reconoce como individuo espiritual y como indicio de la creciente conciencia de si mismos que cobran los hombres del siglo XVI, aparece la pintura de retratos donde príncipes, nobles y miembros del alto clero se hacen retratar y también miembros de la burguesía como los comerciantes, los banqueros, artesanos y eruditos humanistas e inclusive los artistas que lograron ganarse el reconocimiento de la sociedad y gozar de sus privilegios.

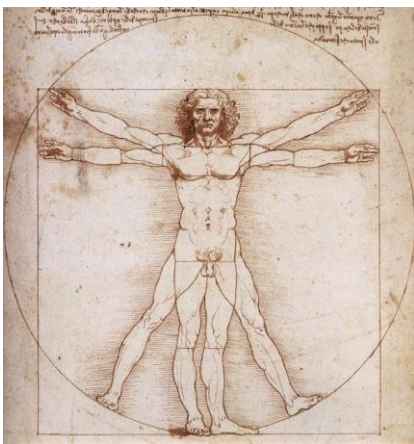
Las características del Renacimiento

- Se recuperó la cultura clásica, es decir, la cultura griega y romana.
- Apareció una concepción de los seres humanos, el antropocentrismo.
- Se buscó la belleza en simetría, la perspectiva, la proporción humana como base de todas las estructuras, del equilibrio de las formas, de la medida de las expresiones.

Características del Arte Renacentista

Se pretendía especialmente en el siglo XV y XVI alcanzar la meta de convertirse en el hombre universal versado en muchas disciplinas.

Los pintores y escultores ganan su reconocimiento al no ser considerados artesanos normales como se hacía en la época medieval. La importancia de una formación elevada para los pintores y escultores sostenía que debían estudiar gramática, geometría, aritmética, astronomía, filosofía, historia, medicina, anatomía, perspectiva y “diseño teórico”.

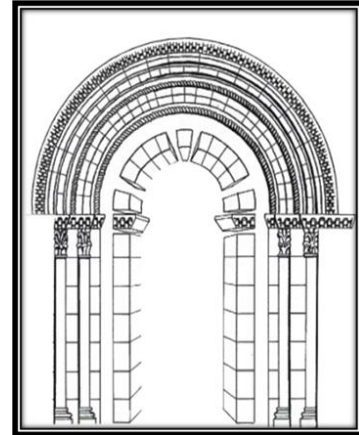

El hombre de Vitruvio, Leonardo Da Vinci

- Su interés principal será el cuerpo humano y en particular será el desnudo.
- Se crea una imitación en la escultura y la arquitectura realizada en Roma y Grecia.
- Quiere hacer representaciones de una belleza ideal.
- Busca el equilibrio, la armonía y la tranquilidad para crear una obra armónica.
- Se crean obras, cuya perfección y claridad están dirigidas por la razón universal.
- Es realista ya que las obras creadas son realizadas con sumo cuidado y con la máxima realidad posible.

- Los cuadros poseen una vista geométrica y se crea una ilusión de profundidad.
- Se recupera la escultura y entre los principales materiales que se usan destaca el mármol y el bronce.
- Se recuperaron los temas mitológicos y aunque en menor medida que en el gótico, también encontramos temas religiosos.

La arquitectura del renacimiento

Arco de medio punto

En lo que se refiere a la arquitectura el Papa Nicolás V sería uno de los más grandes constructores del Renacimiento y el encargado fue León Battista Alberti quien fue participe en los proyectos para reconstruir el Vaticano, el Papa consideraba que la pintura era capaz de hacer visible el poder divino, mostrando a las divinidades como hombres y mujeres reales y llenos de vida, mientras que la arquitectura presentaba obras para la eternidad donde las personalidades e instituciones gobernarían el presente y los siglos venideros.

Con sus edificios recupero un imperio desaparecido y lo pobló con los cristianos poniendo al frente al Papa como nuevo Pontífex Maximums y la iglesia de San Pedro con su mayor esplendor y porte clásico dándole la apariencia de un “monumento perpetuo” creado por la mano de Dios siendo una prueba eterna de que a los papas le correspondía tanto el poder terrenal en Roma así como las llaves del cielo y de la tierra entregadas por Cristo a Pedro, primer Papa fundador de la iglesia.

La cúpula de San Pedro del Vaticano, diseñada por Miguel Ángel.

Los arquitectos renacentistas comenzaron a utilizar maquetas y dibujos para atraer a los nuevos clientes y exponerles de manera más económica y rápida sus proyectos; Este hecho potenció un desarrollo más rápido de la arquitectura. El urbanismo moderno como intento de racionalización de las ciudades comenzó con el Renacimiento; en la práctica se

consumió únicamente en las plazas. Las construcciones más importantes fueron: la iglesia (predominaron de planta de cruz griega y las circulares) y el palacio. También destacaron la villa (mansión de campo para descansar o dedicarse a la explotación del campo) y la fortaleza (edificaciones con funciones exclusivamente militares).

Vuelve a representarse las estructuras romanas y griegas, sus elementos principales serán:

- Se preocupan por la perfección y el equilibrio.
- Se vuelve a las columnas y las pilastras.
- Se construyen arcos de medio punto.
- Se crean las cúpulas
- Surge de nuevo el frontón griego
- Los cinco órdenes arquitectónicos clásicos van a ser utilizados habitualmente.

La escultura en el Renacimiento

David, Miguel Ángel

- Se interesa por las proporciones.
- Busca una nueva visión: La belleza que hay en el cuerpo desnudo.
- Surge un nuevo interés: representar pasiones ocultas.
- Le da un nuevo valor al cuerpo humano. Marcado naturalismo por buscaba el máximo parecido con la realidad.
- Independización de la escultura con relación a la arquitectura. Al contrario de lo que había sido la tónica en la Edad Media, la arquitectura renacentista rechaza la ornamentación escultórica.
- Predominio de las líneas curvas que hacían volver a la tradición griega.
- Aplicación de las leyes de las perspectivas que permite dar a diferentes figuras una relación aparentemente parecida a la real.
- Le da un nuevo valor a la escultura ecuestre.
- Se vuelve a crear temas mitológicos y profanos.

La pintura en el Renacimiento

En la pintura renacentista no veremos ninguna referencia de la romana o a la griega ya que comienza desde cero. El hombre será el tema central.

El matrimonio Arnolfini, Jan Van Eyck

La incorporación de nuevas técnicas y medios pictóricos: la pintura al óleo, la tela como soporte, los esbozos preparatorios (posibles gracias a la técnica de la perspectiva, y a la mejor calidad del papel y de los medios de escritura), etc.

Sus características principales son:

- Se crean obras tridimensionales, es decir, volumen, color y luz, a través del uso del claroscuro.
- La técnica más usada es la pintura al óleo.
- Se suelen representar temas humanos, mitológicos y religiosos.
- Se introducen fondos arquitectónicos.
- Uso de esquemas formales geoméricamente simples.

La Madona de la Caverna, Rafael

“Sólo una cosa convierte en imposible un sueño: el miedo a fracasar” Paulo Coelho