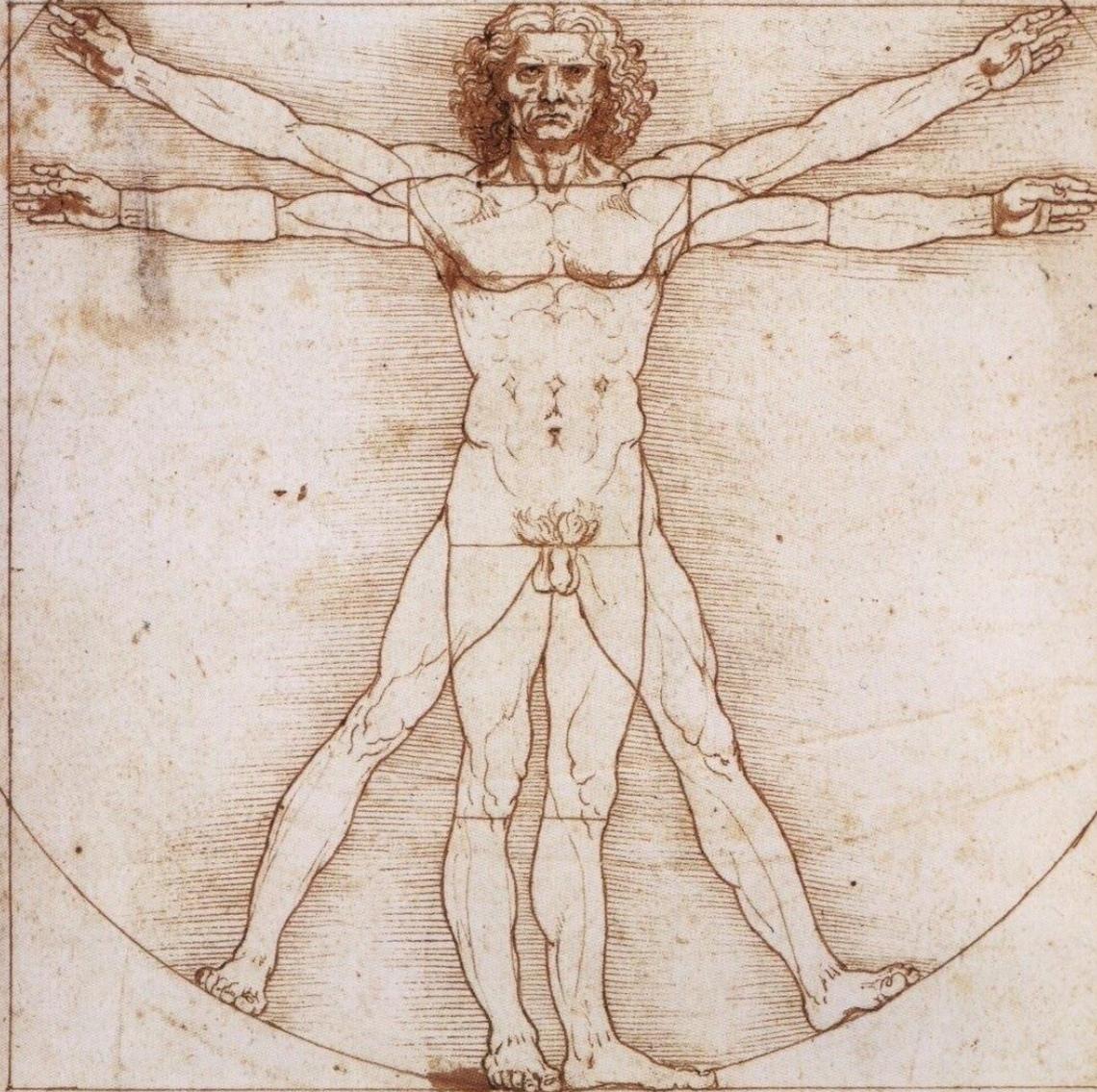

EDAD MODERNA

H
U
M
A
N
I
S
M
O

R
E
N
A
C
I
M
I
E
N
T
O

EDAD MODERNA

- Periodo que abarca desde la caída del **Imperio bizantino** (1453) hasta la **Revolución Francesa** (1789).

Se caracteriza:

- Monarquías autoritarias y Grandes Imperios.
- La aparición de nuevas técnicas e inventos.
- Grandes descubrimientos geográficos.
- Crecimiento económico y enriquecimiento de la burguesía.
- En las ideas surge el Humanismo.
- En el arte aparece el Renacimiento.
- En la religión la Reforma Protestante.

HUMANISMO

Movimiento de renovación cultural que nace en Italia en el siglo XV y se extiende por Europa en el siglo XVI

Características

1

Antropocentrismo = ser humano

- Su historia
- Su pensamiento
- Su anatomía

Exaltación del ser humano

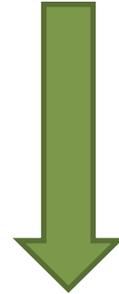

Frente al **Teocentrismo** de la Edad Media que todo giraba en torno a la figura de Dios y la religión

2

Nace un nuevo interés por:

- la cultura
- el espíritu científico
- el progreso

Fomentan para ello la búsqueda de verdad a través de la razón, la observación y la experimentación.

3

Recuperación del mundo y pensamiento grecorromano de la Antigüedad Clásica.

4

Valor de la reflexión personal y del individualismo.

5

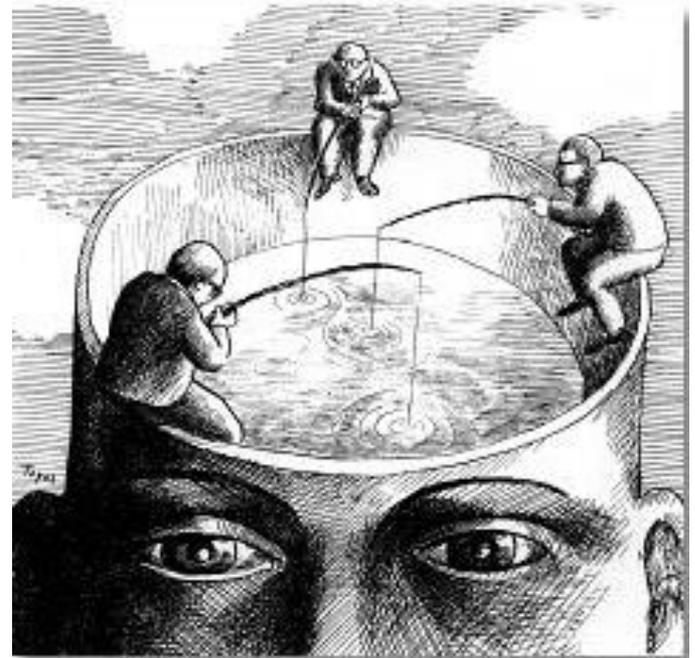
El Humanismo defendió → la búsqueda de la verdad a través de la razón y la experiencia.
Por ello defendía la reflexión personal, así como la curiosidad.

6

Interés por el estudio y el conocimiento del cuerpo humano.

7

Desarrollo científico:
Heliocentrismo

Medios de difusión

Imprenta:

Inventada por Gutenberg en 1440, permitió aumentar la cantidad de libros y disminuir su precio.

Academias:

Reunían a sabios para intercambiar ideas. Destacó la Academia platónica de Florencia.

Universidades:

Siguieron existiendo con métodos medievales. Destacan la de Bolonia, Alcalá de Henares y Salamanca.

Principales Humanistas

Tomás Moro
(1478-1535)

Expuso la posibilidad de una sociedad basada en la tolerancia religiosa y la propiedad común de la tierra.

Erasmo de Rotterdam
(1466-1536)

Defendió la necesidad de aumentar la moralidad del clero y abogó por una religiosidad íntima y personal.

Luis Vives
(1492-1540)

Defendió la necesidad de basar el conocimiento humano en la razón y la naturaleza.

Reforma

El Humanismo provoca entre algunos pensadores un sentimiento crítico que se traduce en algunos en un malestar con la iglesia →

¿por qué?

- Lujo exagerado
- Desprestigio del Papado
- Relajación moral del clero
- Abusos con el cobro de las indulgencias

RENACIMIENTO

¿qué es?

Supone una nueva forma de pensar
Nuevo Espíritu acorde con el Humanismo

Características

- Individualismo
 - Esfuerzo personal
- } No por clase, sí por esfuerzo
- Secularización → Ya no será el centro de la cultura.
 - Nueva clase social → Burguesía que junto a la Nobleza se volverá culta, refinada, formada.
 - Se convertirán en los impulsores del nuevo arte y en grandes mecenas de los artistas renacentistas.

Caballero renacentista. 1510

Características

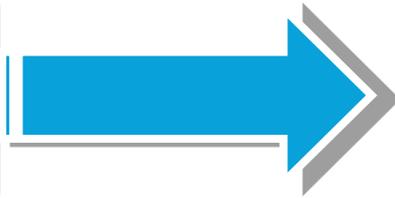
El **arte** refleja la nueva cultura:

- Recuperan la tradición griega y romana
- Utiliza no solo temas religiosos sino también profanos
- Busca la belleza ideal → «el ser humano es la obra más perfecta de Dios»
- Estudio de la Naturaleza
- Estudio de la anatomía humana
- Los artistas ya no son anónimos gozan de prestigio social.

Cronología del RENACIMIENTO

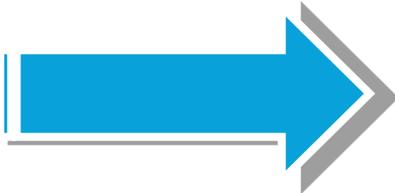
en ITALIA

QUATTROCENTO
Firencia

SIGLO XV

CINQUECENTO
Roma

SIGLO XVI

en el resto
de Europa

A PARTIR DEL SIGLO XVI

Italia en el siglo XV

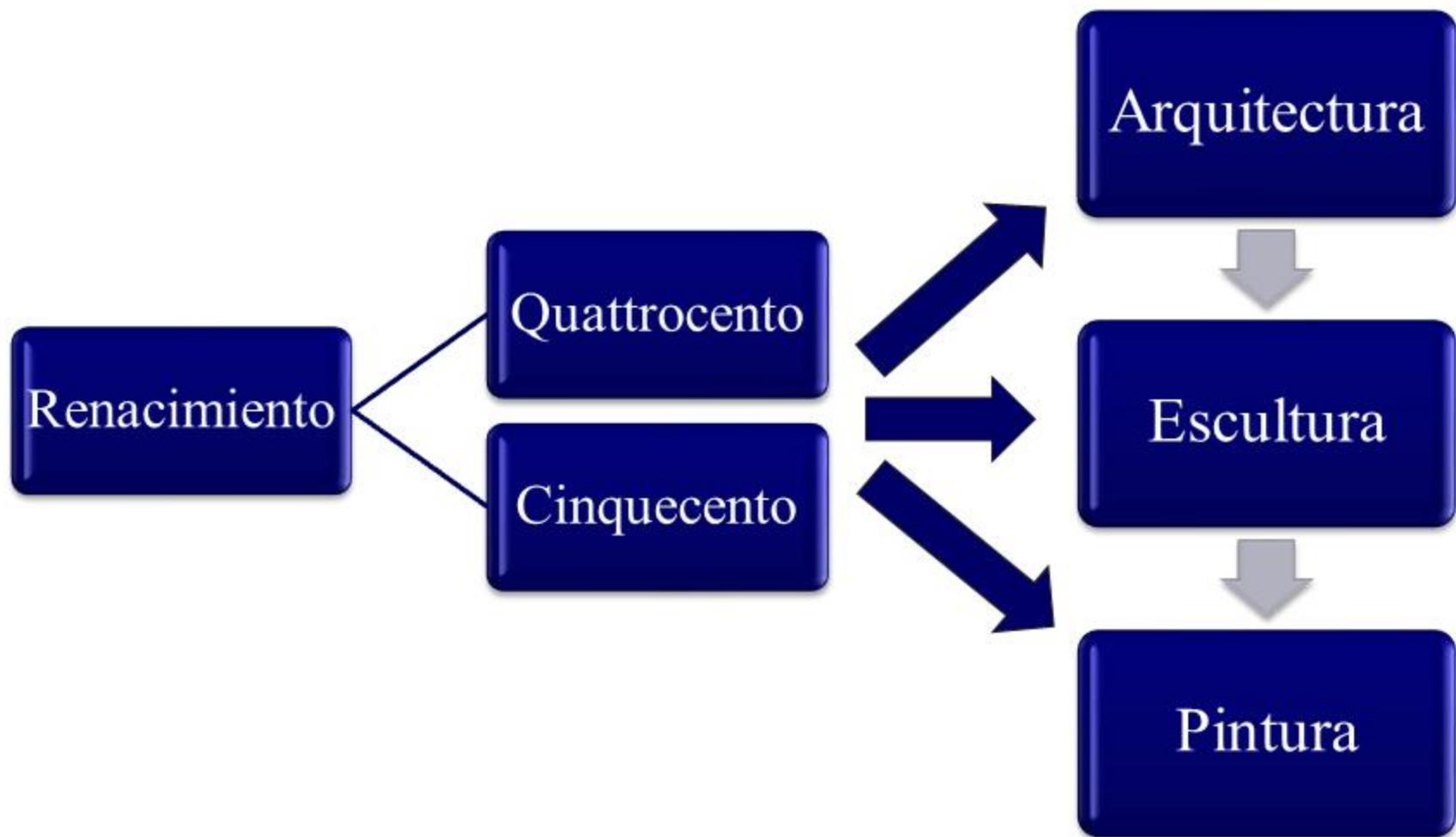
Italia estaba formada por multitud de pequeños estados

Florence, fue principal foco del arte en el siglo XV

Roma, fue principal foco del arte en el siglo XVI

ITALIA DURANTE EL RENACIMIENTO

- Posesiones de la Corona de Aragón
- Posesiones francesas
- Pequeños dominios independientes
- Ciudades de los Estados Pontificios, prácticamente independientes

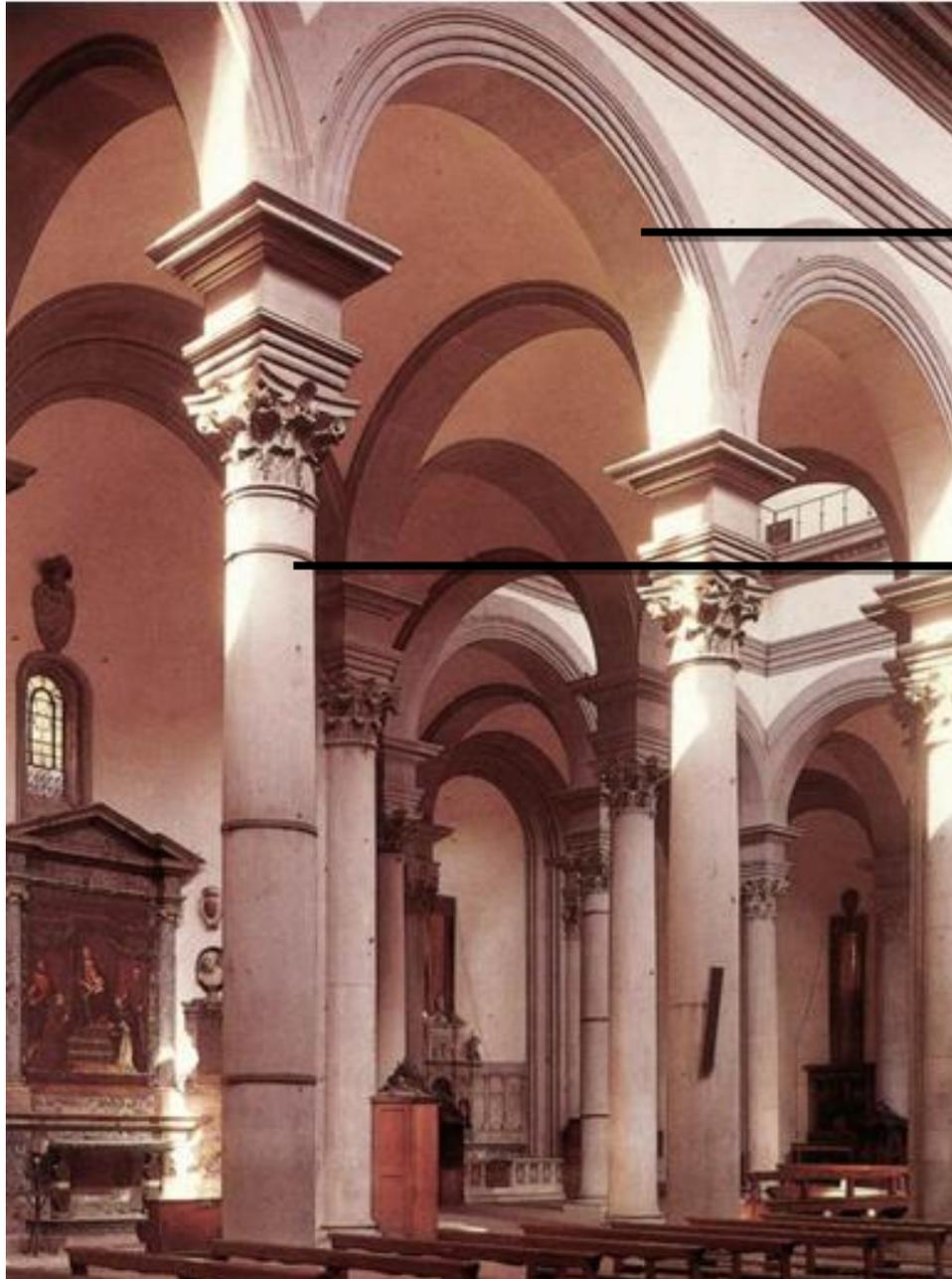
QUATTROCENTO → Arquitectura

- Se inicia en Florencia
- Impulsor el mecenas → Lorenzo de Médicis

ARQUITECTURA: CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Uso de formas arquitectónicas griegas y romanas: (frontones, columnas clásicas, arco de medio punto, cúpulas, bóveda de medio cañón, pilastras etc)**

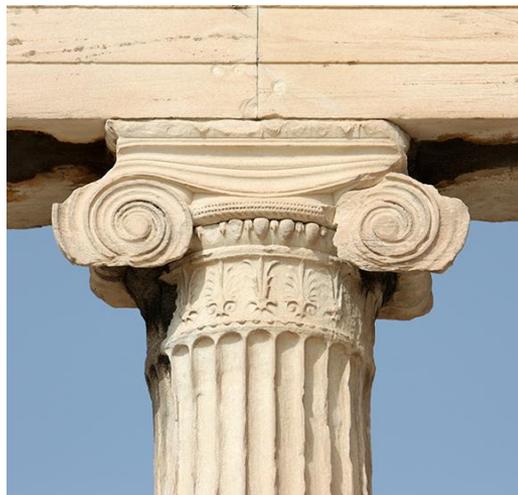
Arcos de medio punto

Columnas

La recuperación del arte clásico: *los órdenes arquitectónicos*

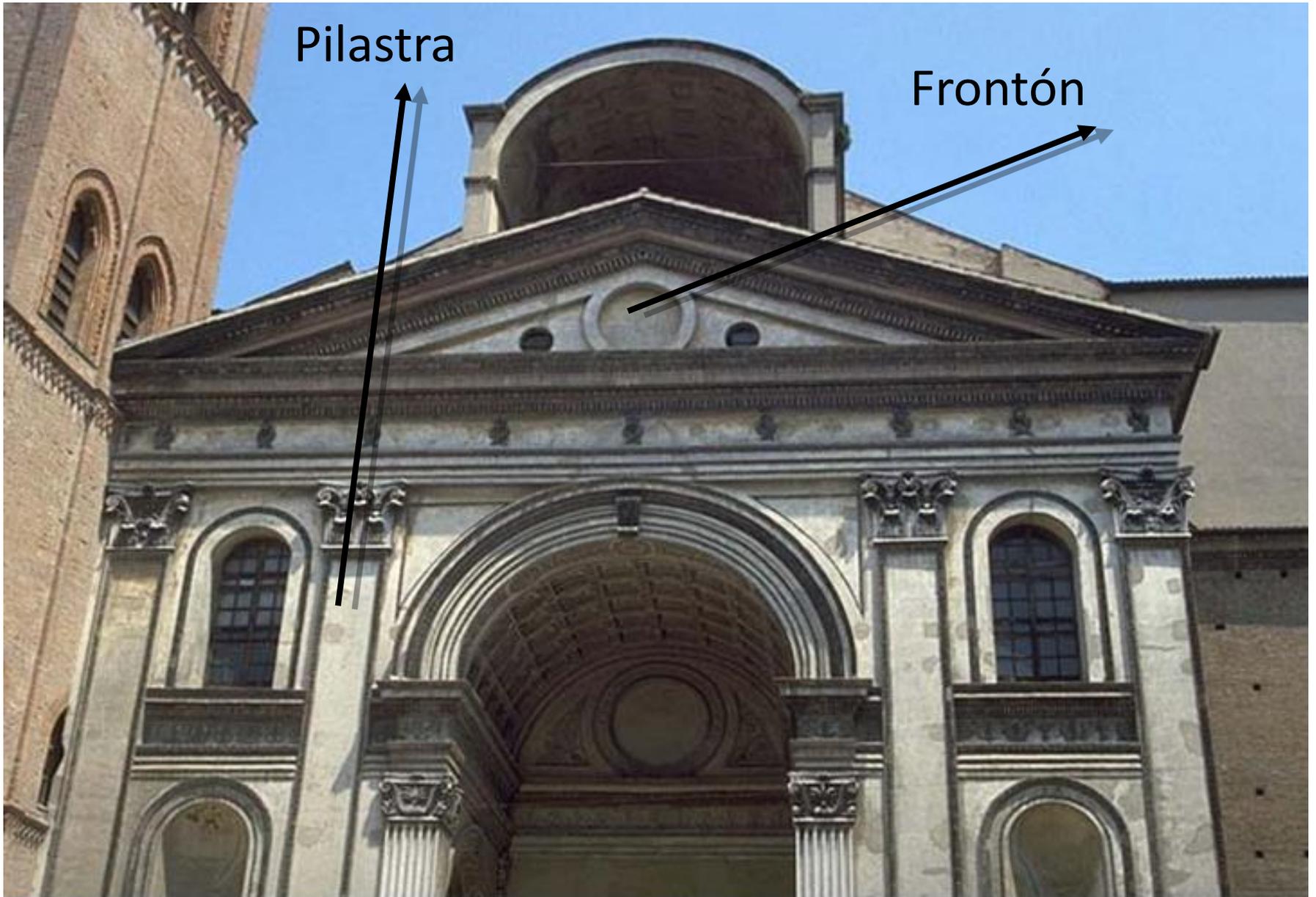
Capitel dórico

Capitel jónico

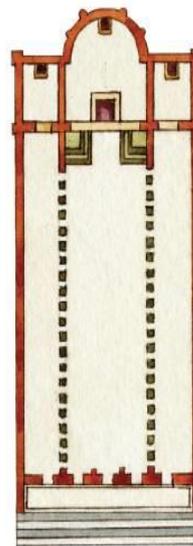
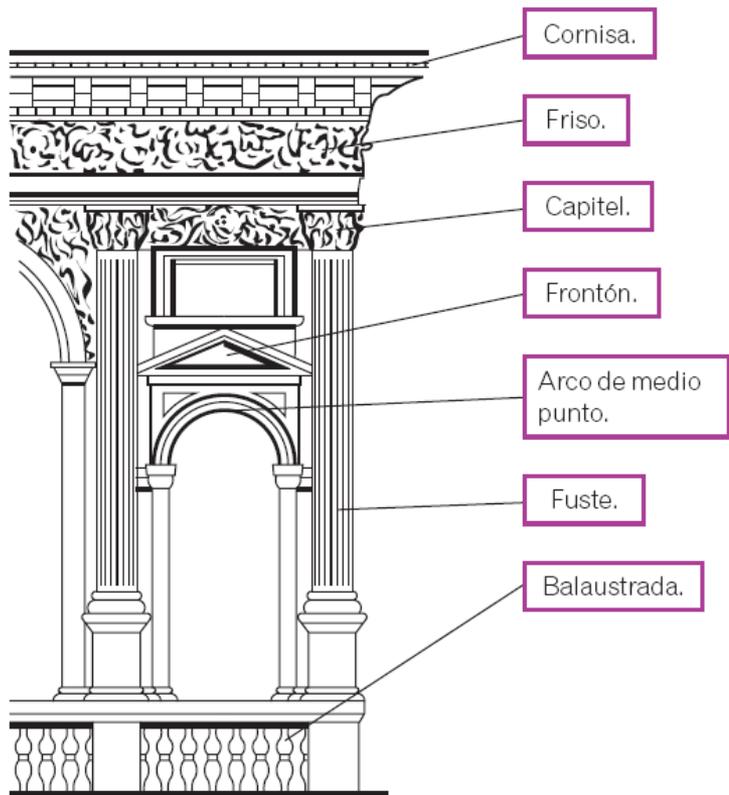
Capitel corintio

Pilastra

Frontón

La recuperación del Arte la Antigüedad Clásica : *los elementos constructivos*

Planta basilical

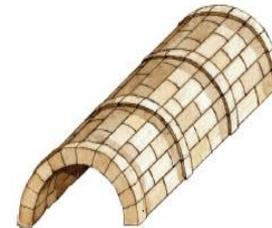
Capitel dórico

Capitel jónico

Capitel corintio

Bóveda de cañón

Arco de medio punto

Templo Griego

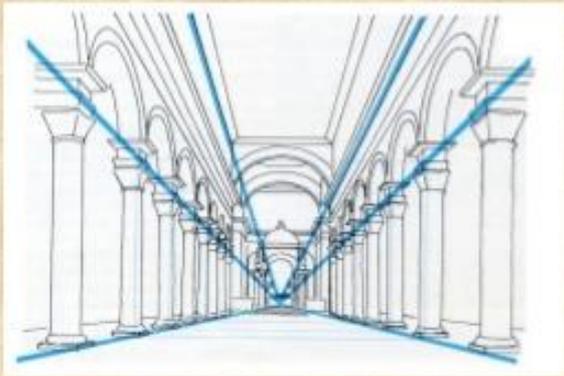
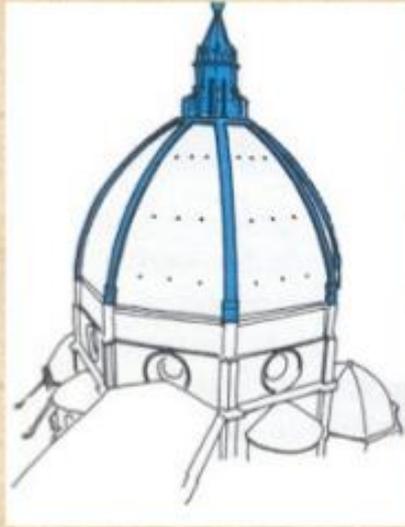
Alberti:
Fachada de Sta
María Novella
en Florencia.

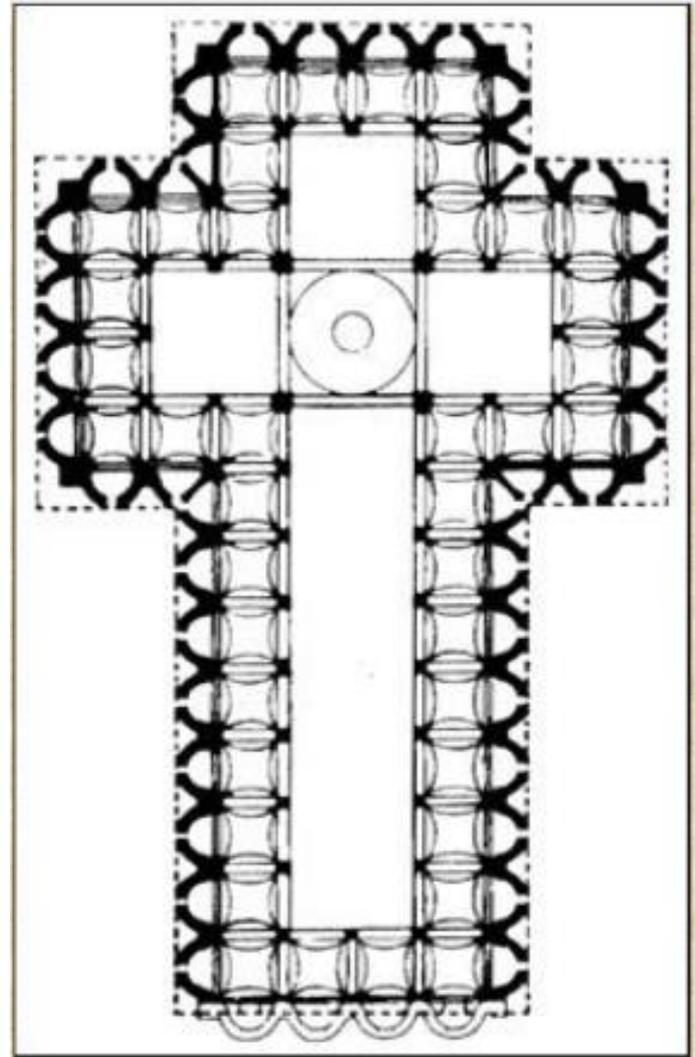
QUATTROCENTO → Arquitectura

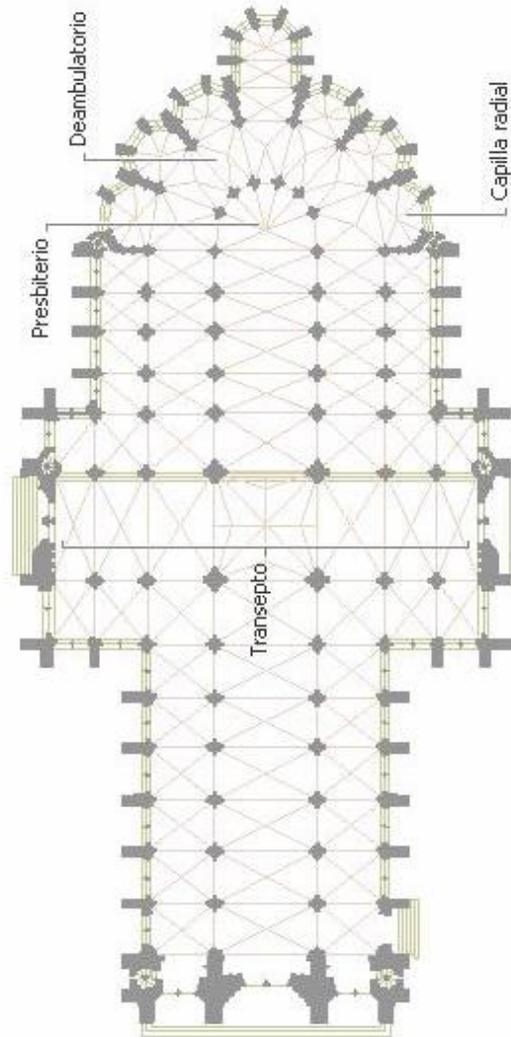
ARQUITECTURA: CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Proporcionalidad geométrica y búsqueda de la armonía (a través de la simetría, claridad, orden y medida)**
- **Se construyen sobre todo iglesias y palacios, universidades, hospitales y bibliotecas.**

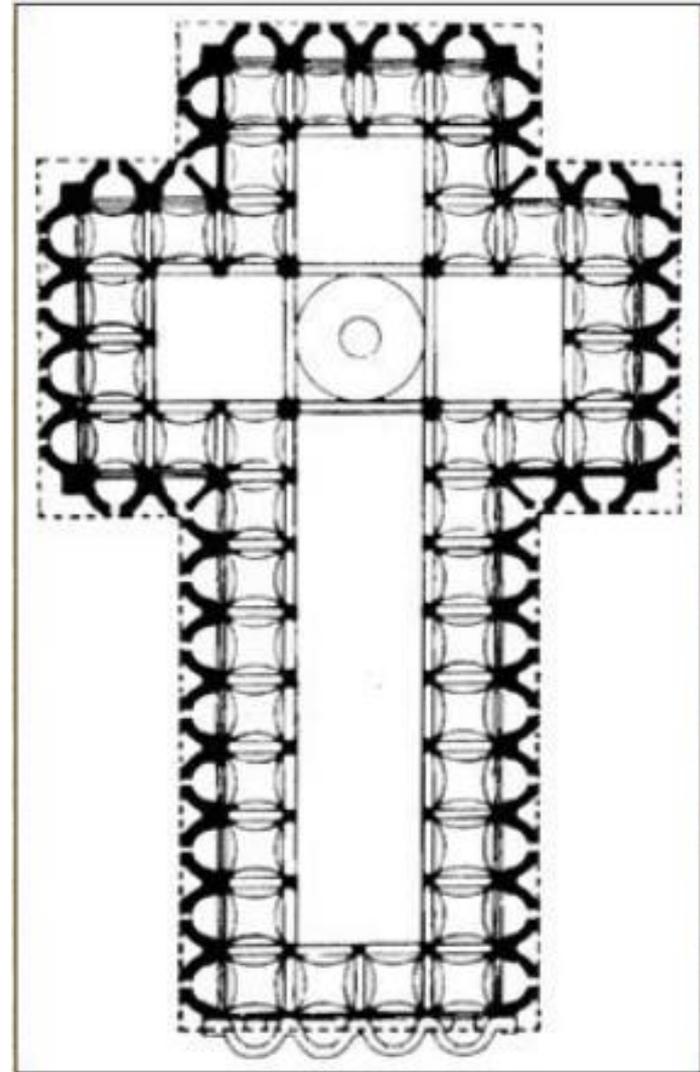

Techos planos y plantas con medidas proporcionadas
ESPACIOS RACIONALES → pensados para el hombre

Planta de la catedral de Amiens

GÓTICO

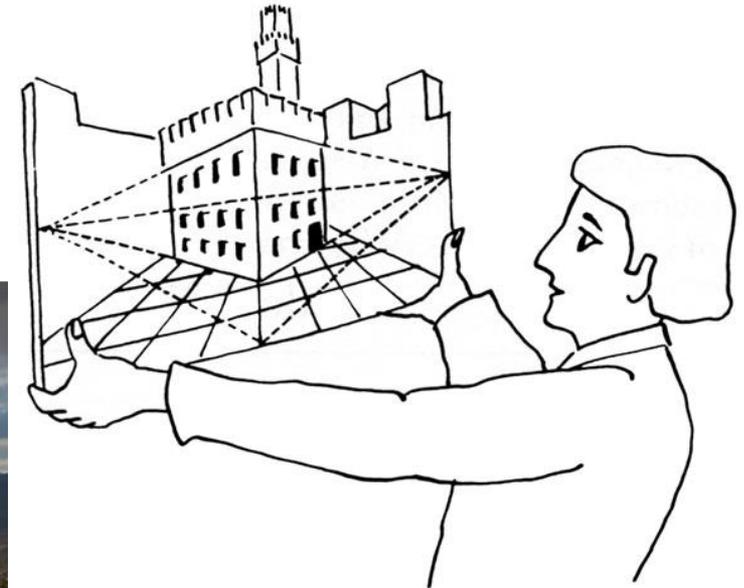

RENACIMIENTO

QUATTROCENTO → Arquitectura

Entre los arquitectos más importantes tenemos que destacar a:

- Filippo Brunelleschi
- León Batista Alberti

BRUNELLESCHI

Cúpula de la catedral de
Santa María de las Flores
de Florencia

Brunelleschi: el modelo de palacio renacentista

La fachada del Palacio Pitti, en Florencia. El Renacimiento es un arte fundamentalmente urbano. En ellos vivían los mecenas, protectores de los artistas.

Brunelleschi: la perspectiva y la profundidad espacial

Basílica de San Lorenzo. 1419

Basílica del Espíritu Santo. 1434

- ❖ Con estas iglesias Brunelleschi intentó alcanzar la perfección geométrica.
- ❖ Se convirtieron en modelo de arte renacentista y fueron muy imitadas en Italia y en el resto de Europa

Capilla Pazzi

Leon Battista Alberti

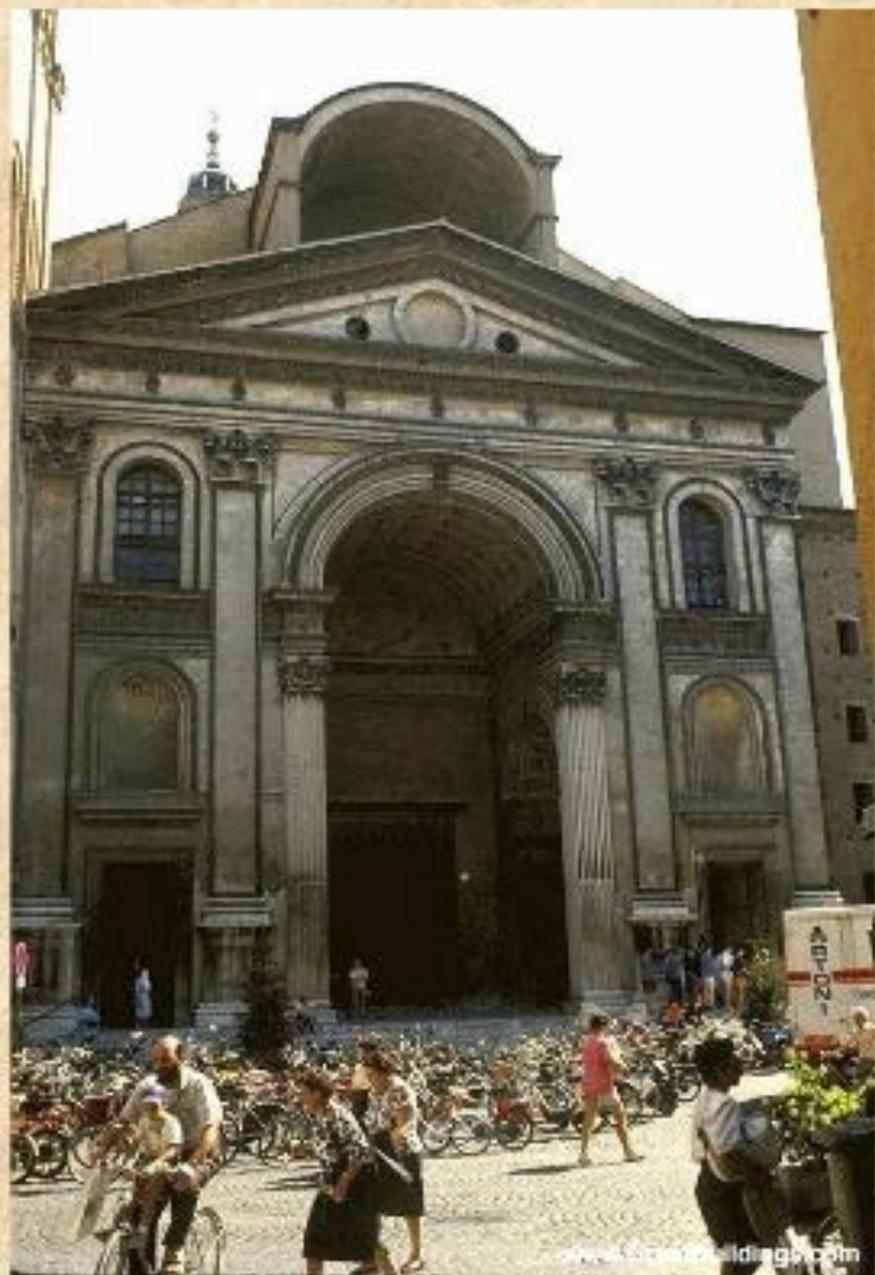
La Iglesia de San Andrés de Mantua

Palacio Rucellai, en Florencia, diseño de Alberti. Siglo XV

El concepto de PÓRTICO MONUMENTAL de los arcos de triunfo romanos, inspiró a Alberti para diseñar la fachada de esta iglesia, rematada por un frontón triangular en lugar del ático clásico.

Santa María Novella

QUATROCENTTO → Escultura

CARACTERÍSTICAS

- Naturalismo y realismo
- Expresividad y profundidad
- Proporciones armoniosas del cuerpo humano. Recuperación del arte clásico
- Aparece el desnudo con frecuencia
- Trabajan principalmente en mármol y bronce
- Escultores importantes: **Ghiberti y Donatello**

La recuperación del arte clásico: *ejemplos*

El *Doriforos* del escultor Policleto
450-445 a.C. Fue encontrada en
el siglo XV.

El *David* de Miguel Ángel
1501-1504

La recuperación del arte clásico: *ejemplos*

Escultura ecuestre en bronce del emperador Marco Aurelio. 153 d.C.

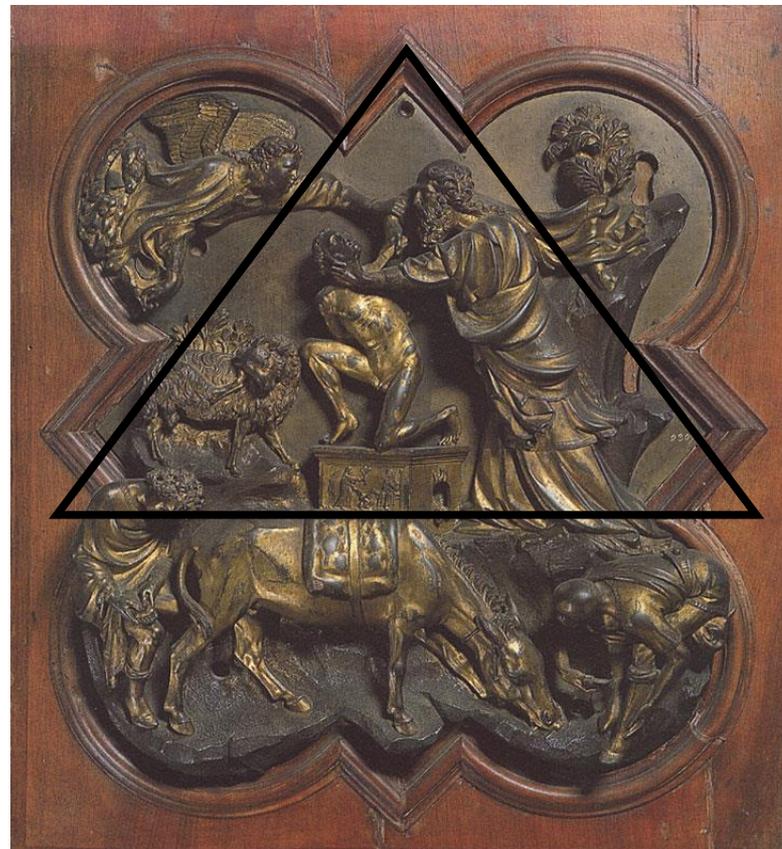

Escultura ecuestre del general llamado Gattamelata realizada por el escultor Donatello, 1445-1450.

ESCULTURA. Concurso 1404. Sacrificio de Isaac

GHIBERTI

BRUNELLESCHI

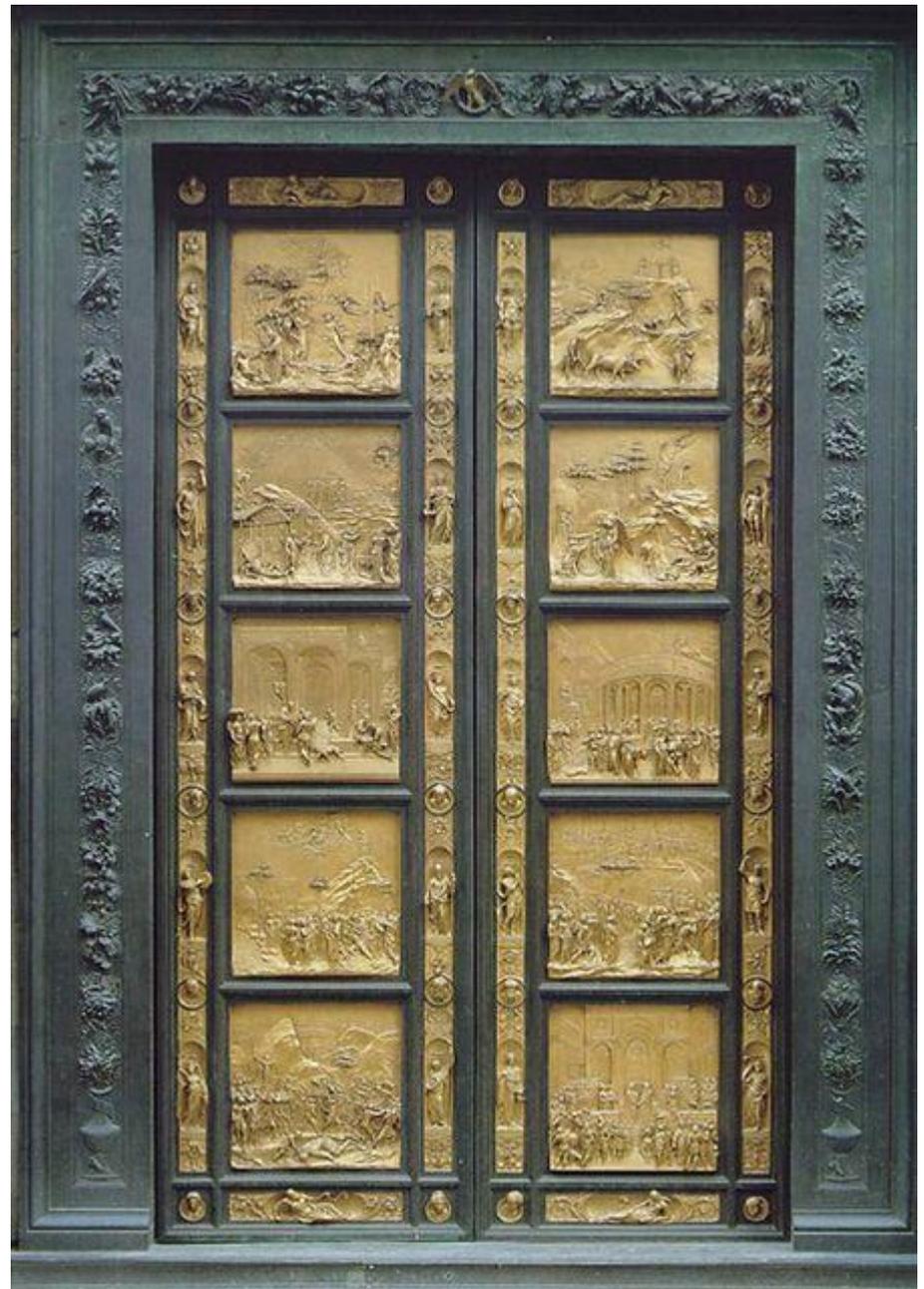
Sacrificio de Isaac

Lorenzo Ghiberti

Puertas del Paraíso

Florenca

Lorenzo Ghiberti

QUATROCENTTO → Escultura

Donatello: gran innovador porque tratará diferentes temas, diferentes técnicas y diferentes materiales.
Cambio total con la escultura gótica.

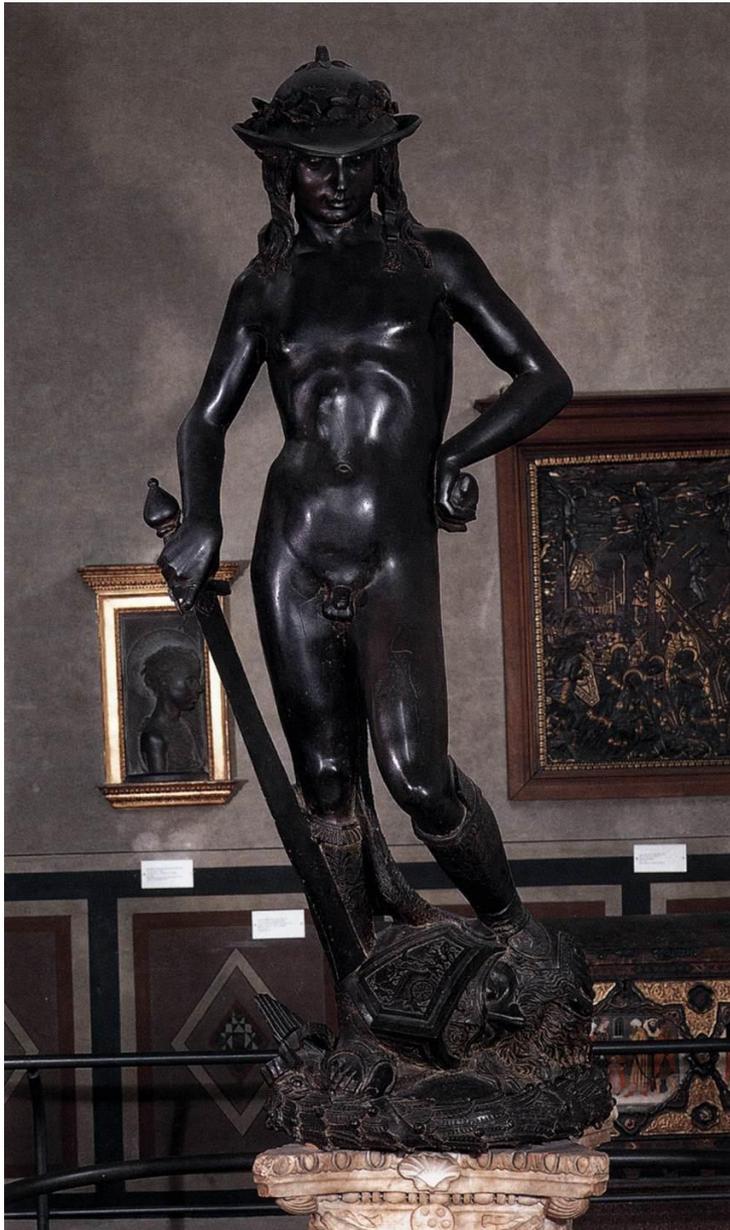
QUATROCENTTO → Escultura

San Jorge

Donatello

David de bronze

**Profeta
Habacuc**

Gatamelatta

Maria Magdalena de Donatello

QUATROCENTTO → Pintura

CARACTERÍSTICAS

- Mayor dominio del dibujo
- Uso de temas religiosos y mitológicos
- Utilización de la perspectiva
- Gusto por el retrato : gran captación psicológica de los personajes
- Se interesan por el volumen, el movimiento y la expresión
- Buscan la armonía, la belleza, la proporción y el equilibrio

QUATROCENTO → Pintura

Principales pintores

Masaccio

Piero della Francesca

Sandro Boticelli

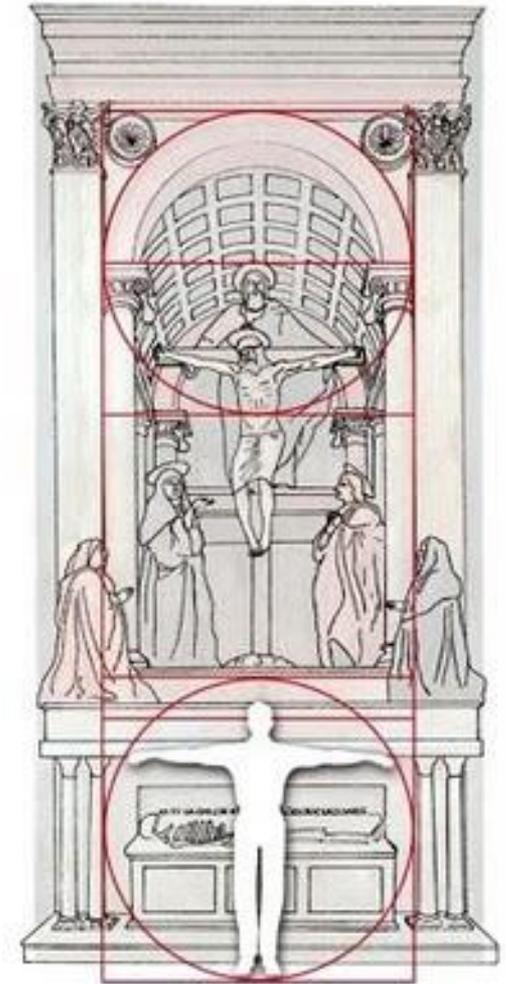
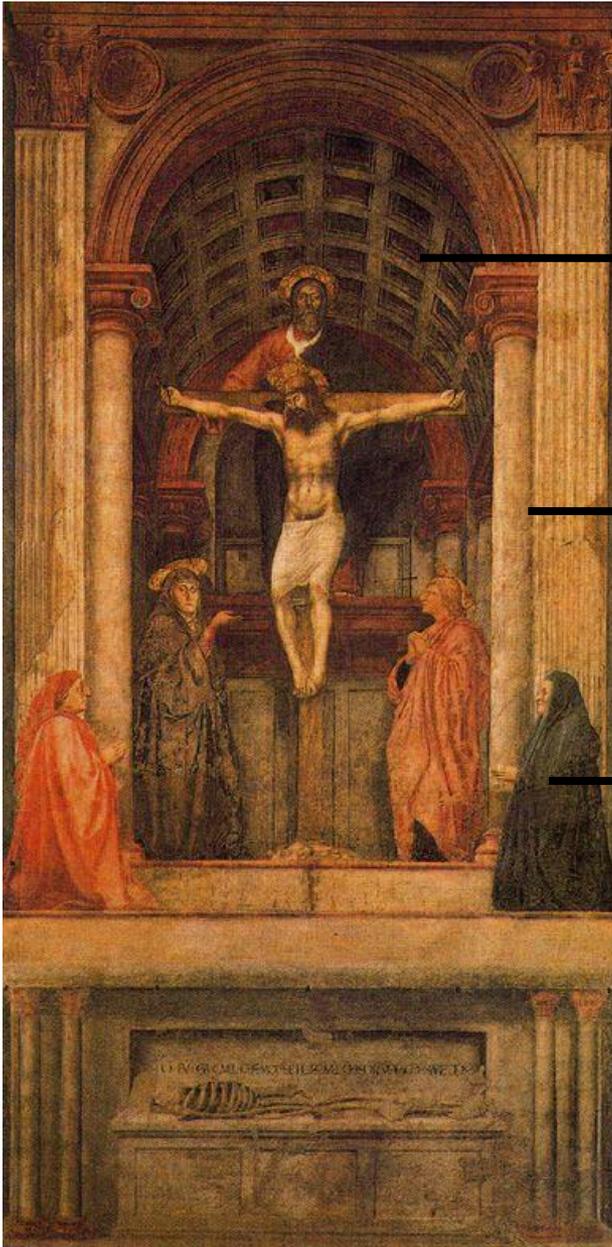

Masaccio

Perspectiva

Arquitectura clásica

Donantes

«La Sagrada Trinidad con la Virgen María, San Juan Evangelista y dos donantes» de Masaccio

EL TRIBUTO DE LA MONEDA

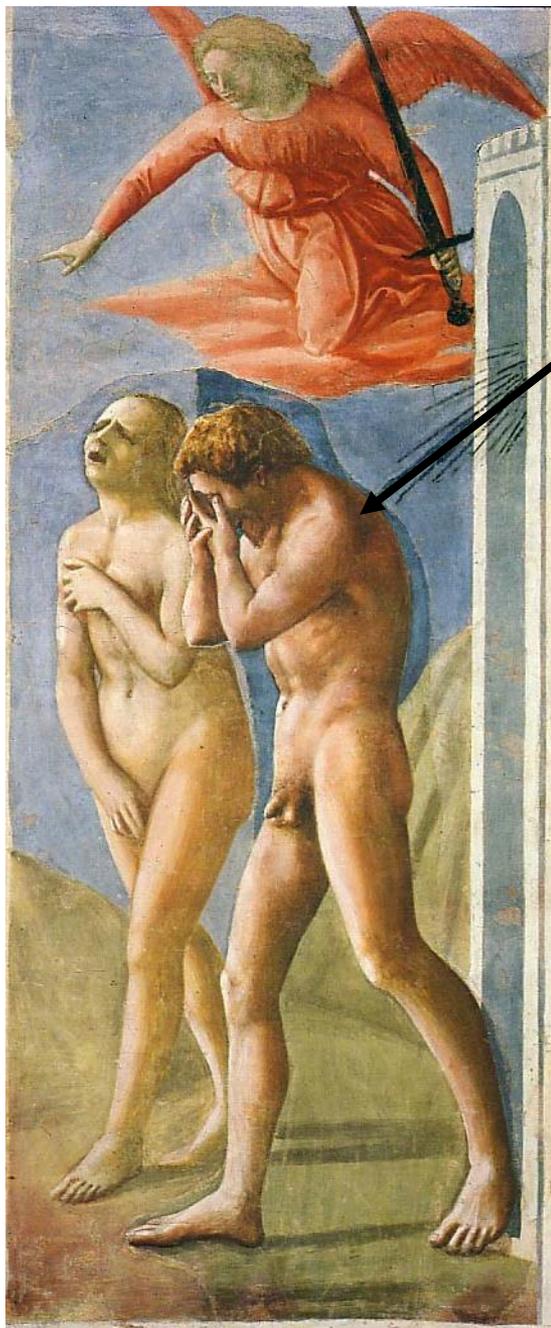

Volumen

Arquitectura clásica

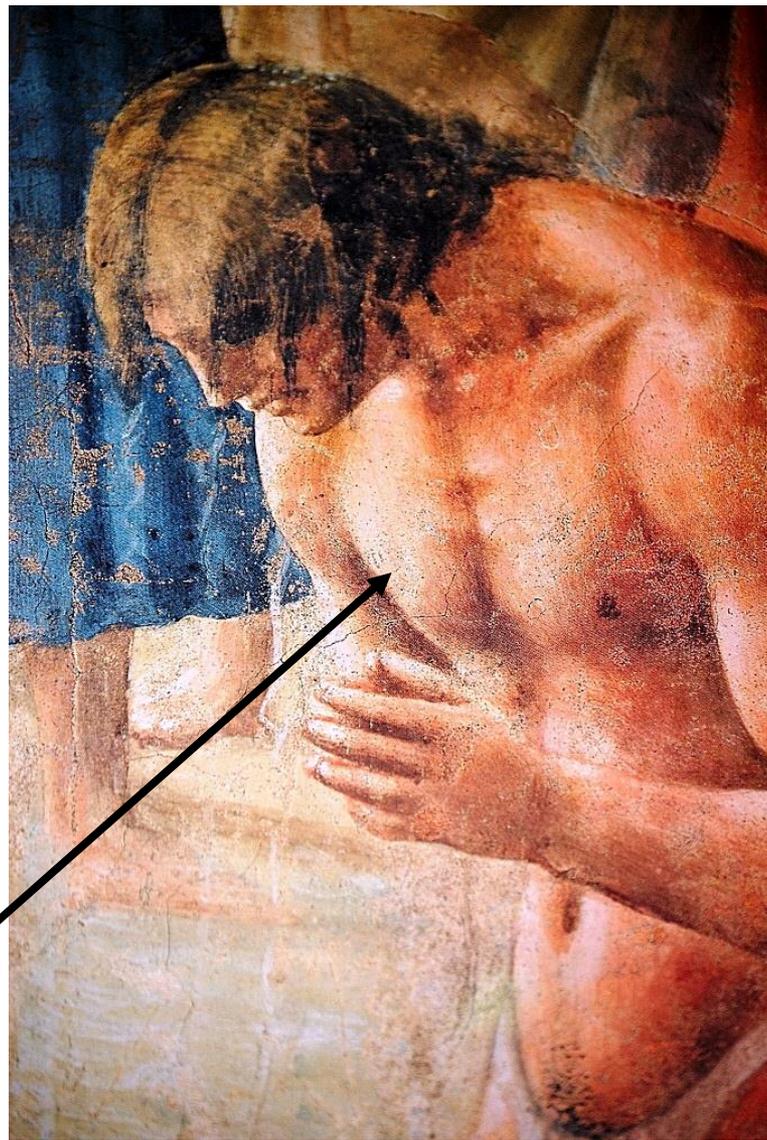
Paisaje – Naturaleza

EXPULSIÓN DE ADAN Y EVA DEL PARAISO

Expresión

**Preocupación
por la
anatomía**

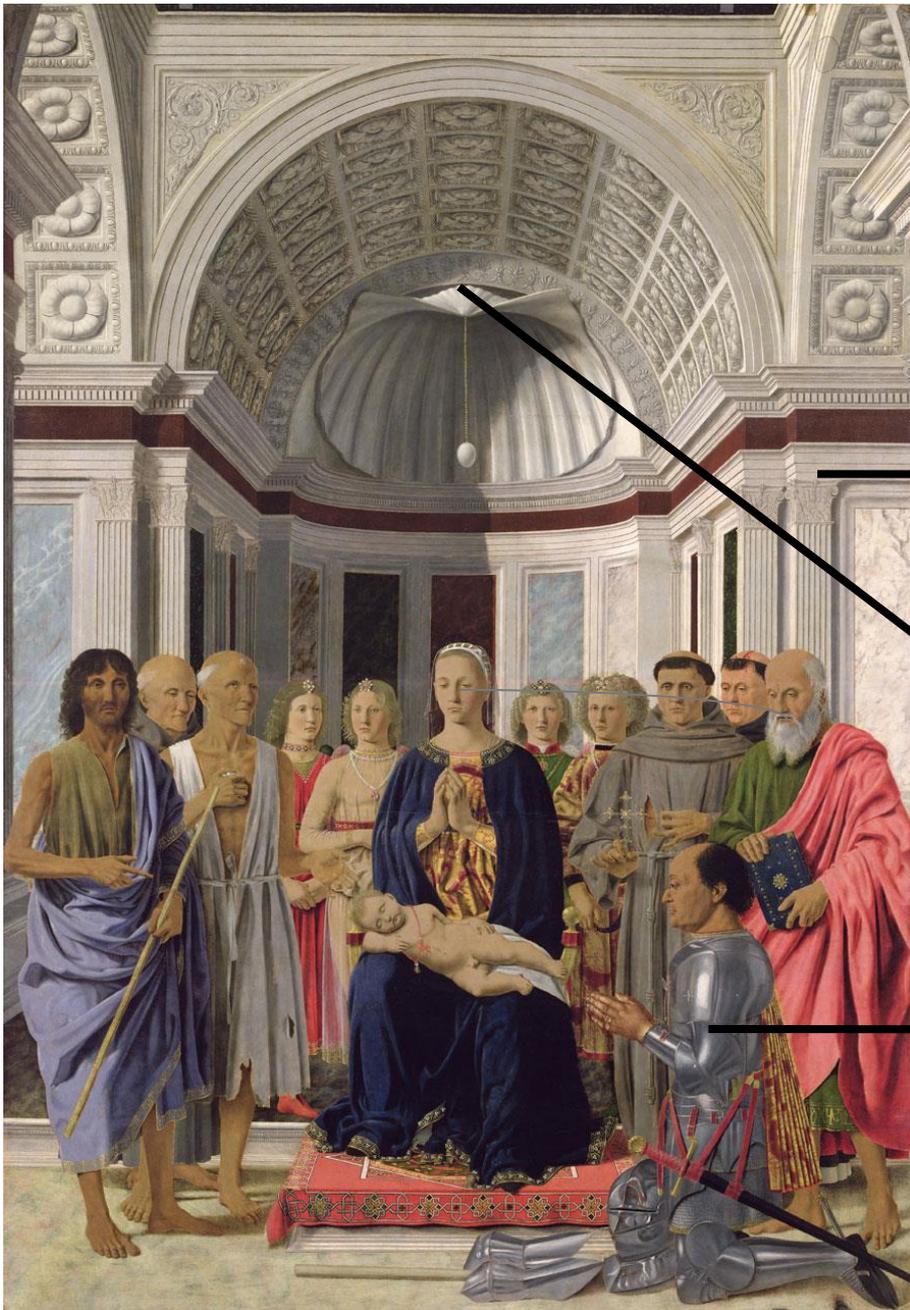
Piero della
Francesca

Arquitectura
clásica

Perspectiva

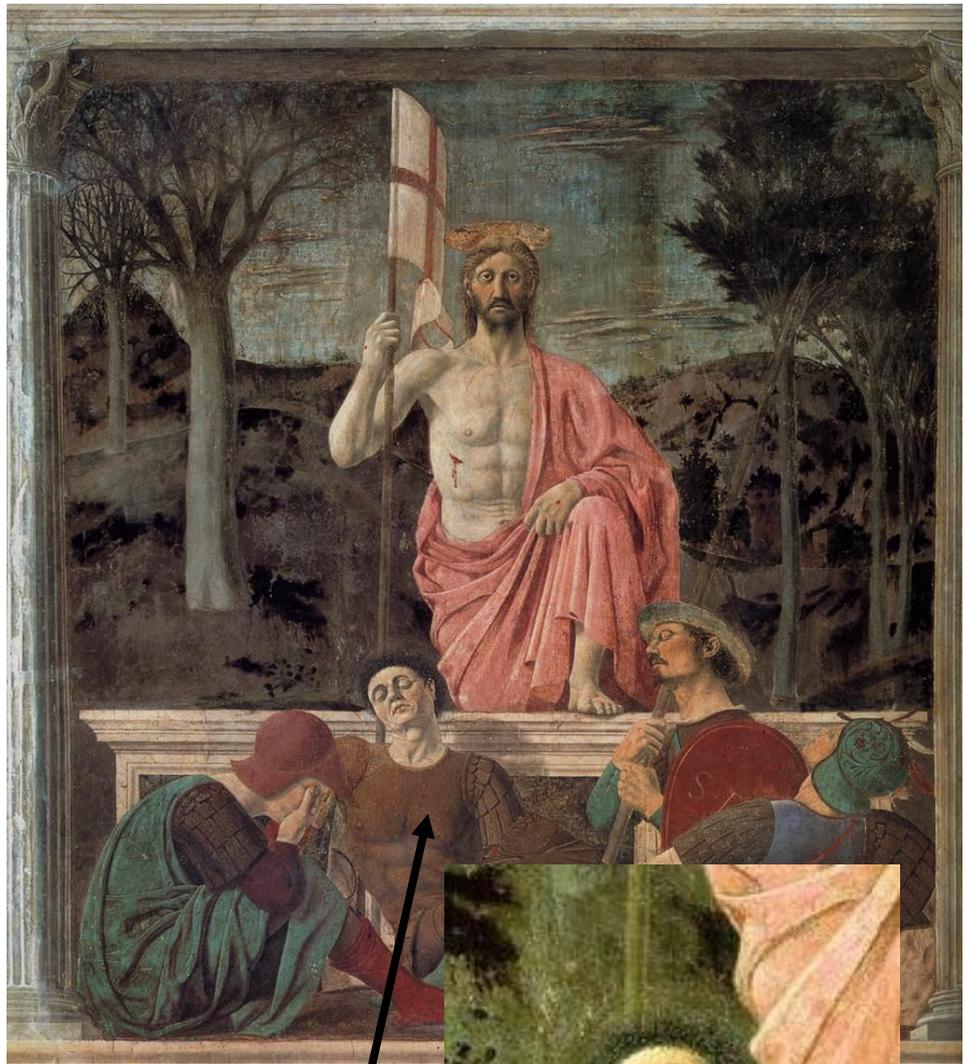
Donantes

Sacra conversación

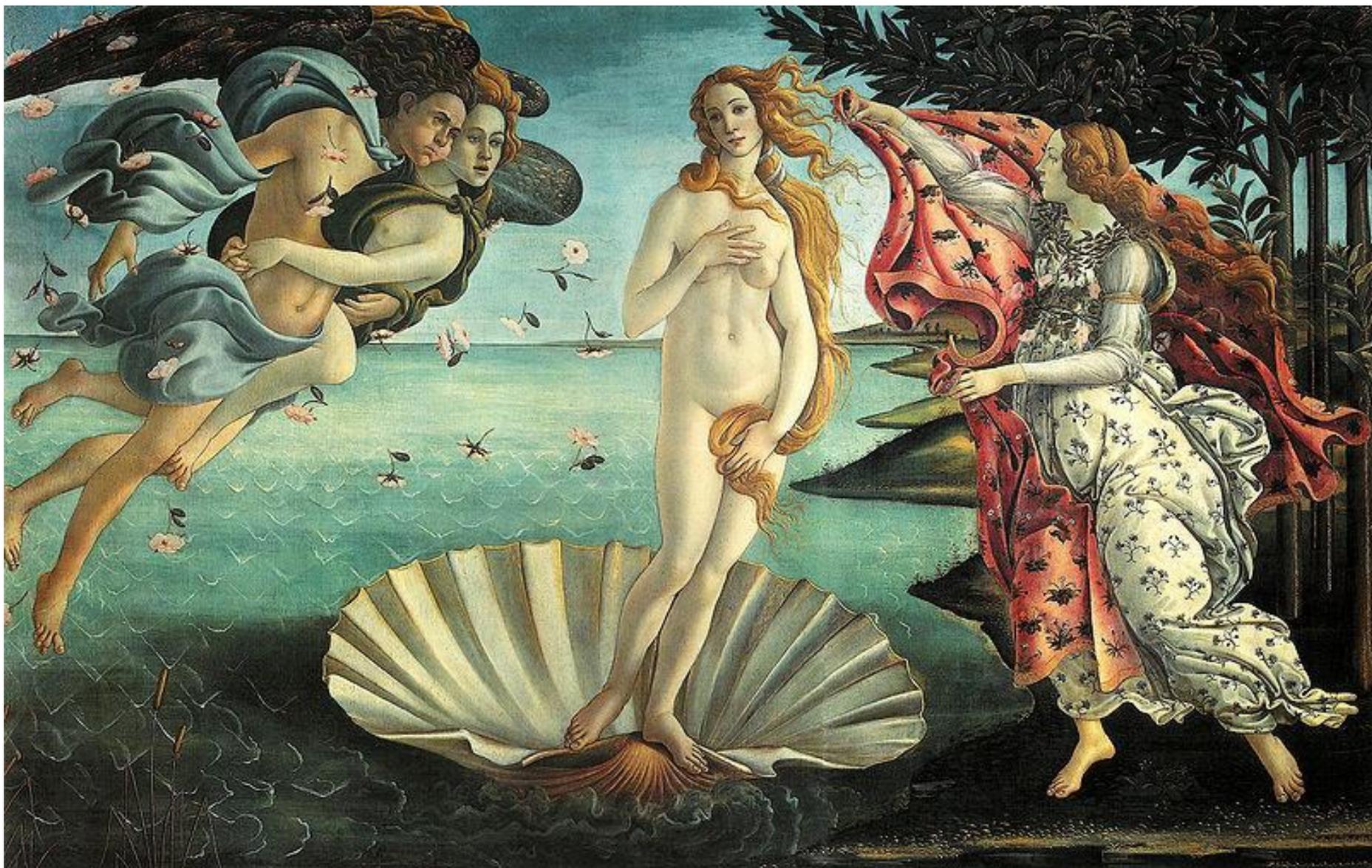
Retrato de los Duques de Montefeltro

Diferentes /
posturas

Sandro Botticelli

Nacimiento de Venus

Botticelli:

-En su pintura domina el dibujo →

→representante como una línea ondulante

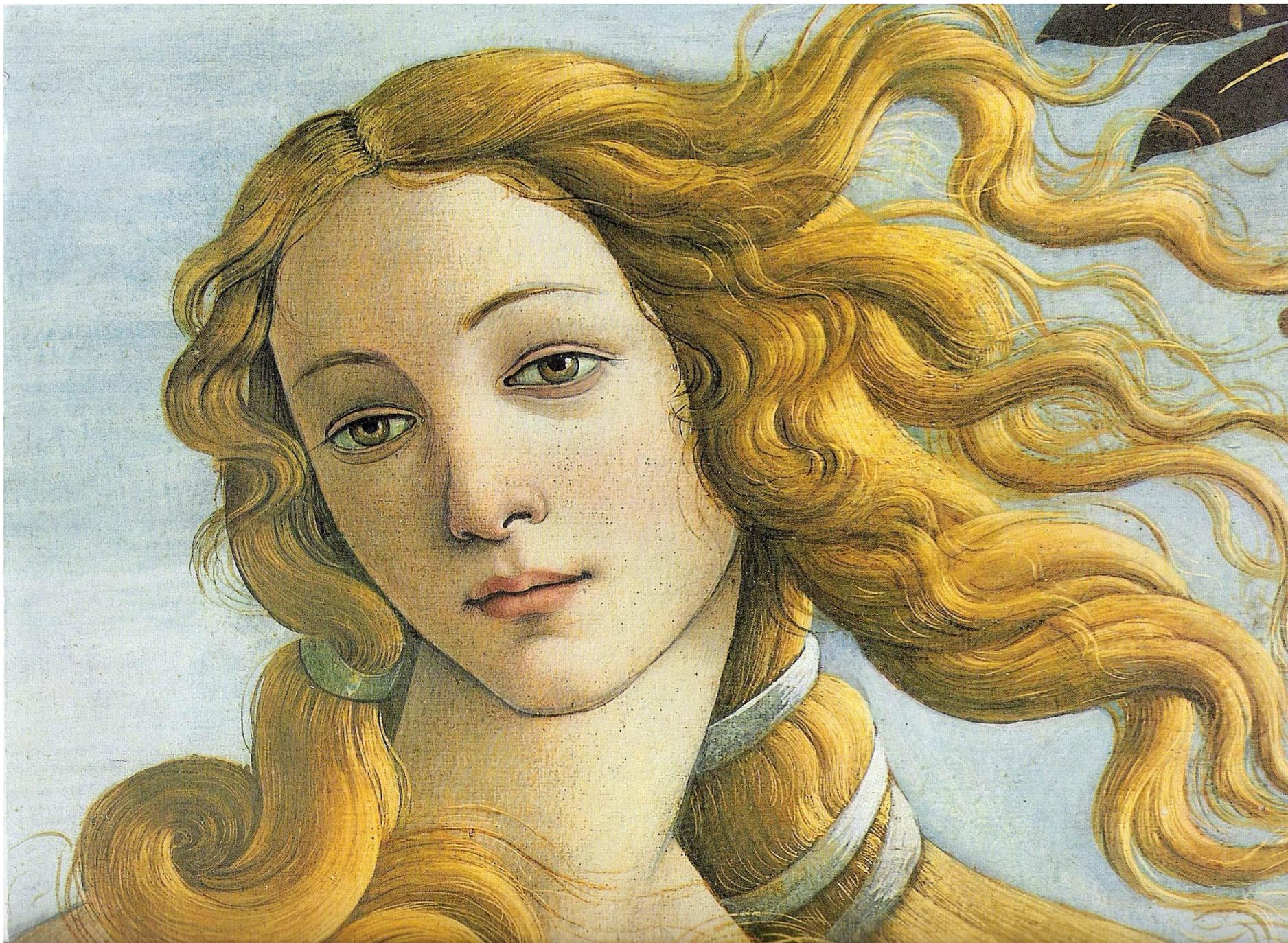
→que configura imágenes en movimiento.

→que crean un mundo lleno de elegancia y lirismo.

→caracterizado por cuerpos y vestidos que se mueven sutilmente alejándose de la rigidez por completo.

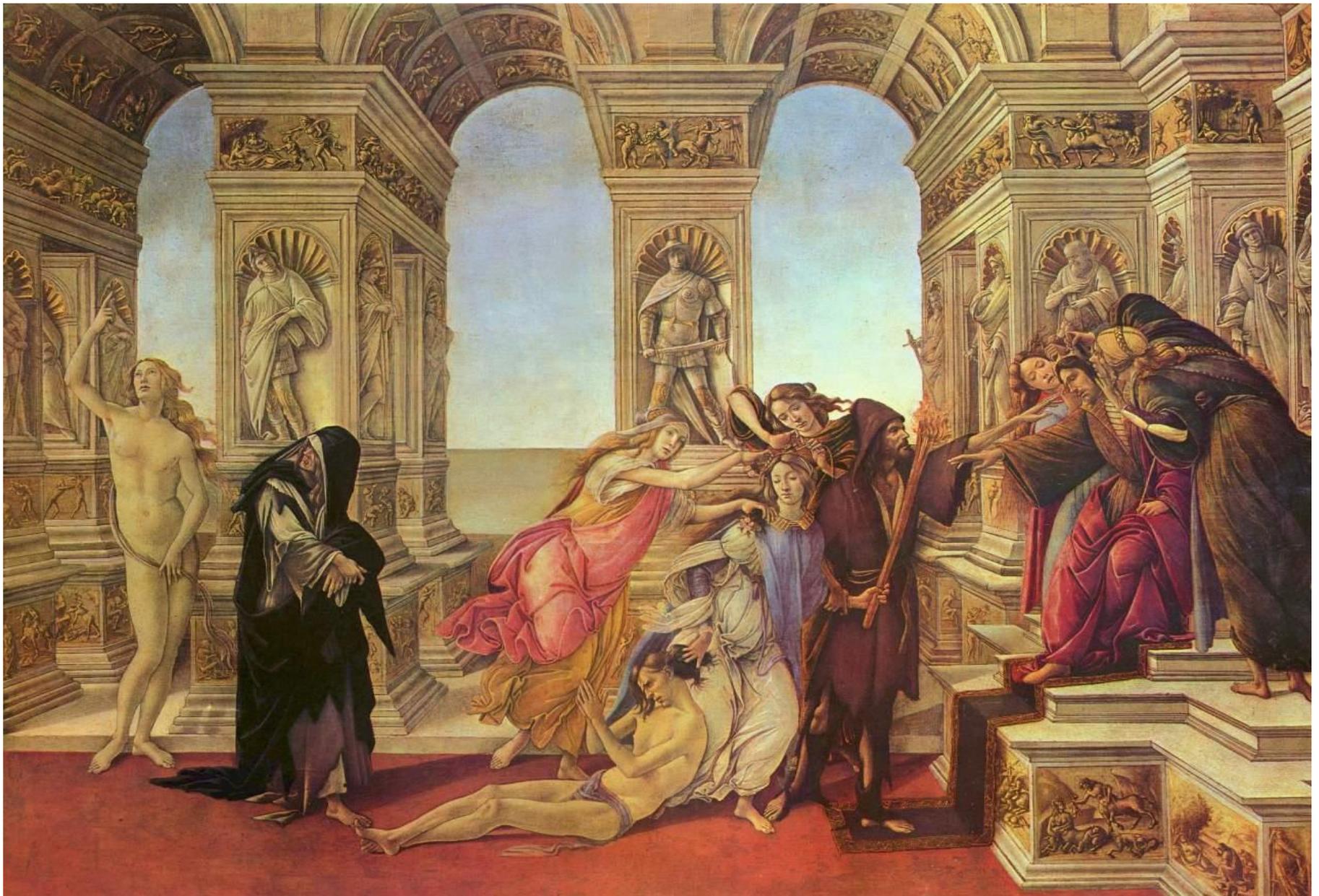
→Los cuerpos se inclinan y muestran una cierta melancolía en sus rostros y sonrisas.

→Le interesa sobre todo el mundo mitológico que interpreta genialmente.

La Primavera

La Calumnia de Apeles

CINQUECENTO

- La capital artística → Roma
- Los papas Julio II y León X → mecenas del momento.
- El arte se adecua a las normas y a la ideología católica.
- La Basílica de San Pedro de Roma se convierte en el centro neurálgico de los principales artistas y sus obras.
- Se perfecciona el arte del siglo anterior llegando el estilo a su culminación.

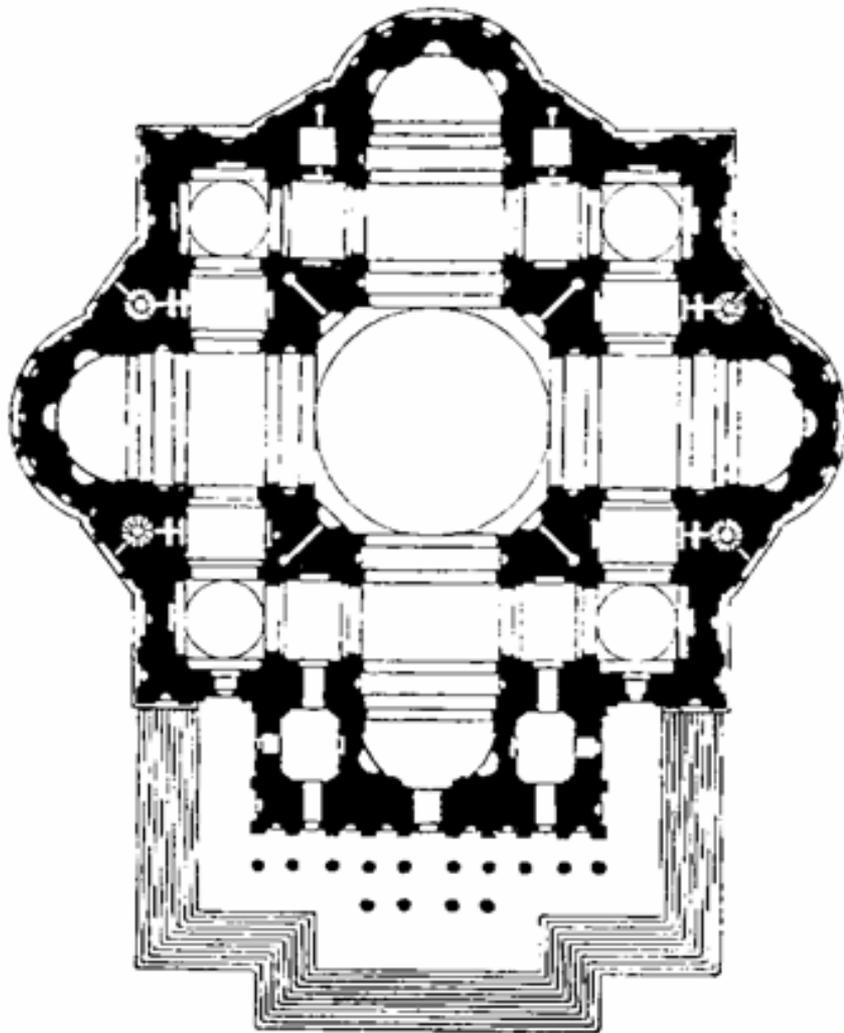

CINQUECENTO → Arquitectura

- En arquitectura: se construye la Basílica de San Pedro en Roma
- Equilibrio, proporción y armonía pero se le dotará al edificio de una mayor robustez
- Habrá más interés por la arquitectónico que por lo decorativo.
- Primarán las plantas centralizadas.
- Arquitectos más importantes:
 - **Miguel Ángel**

San Pietro in Montorio de Bramante

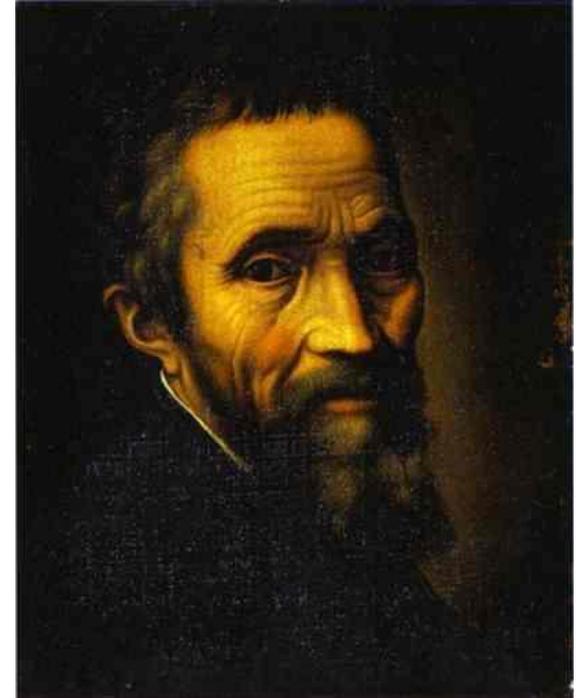

Planta y cúpula de Miguel Ángel

CINQUECENTO → ESCULTURA

- Búsqueda de la belleza, armonía, y proporción, sin embargo ahora hay un mayor interés por mostrar la realidad, los sentimientos.
- Se han perfeccionado aún más las técnicas.
- La escultura se hace más monumental.
- Predominio absoluto de **MIGUEL ÁNGEL**

Donatello

Miguel Ángel

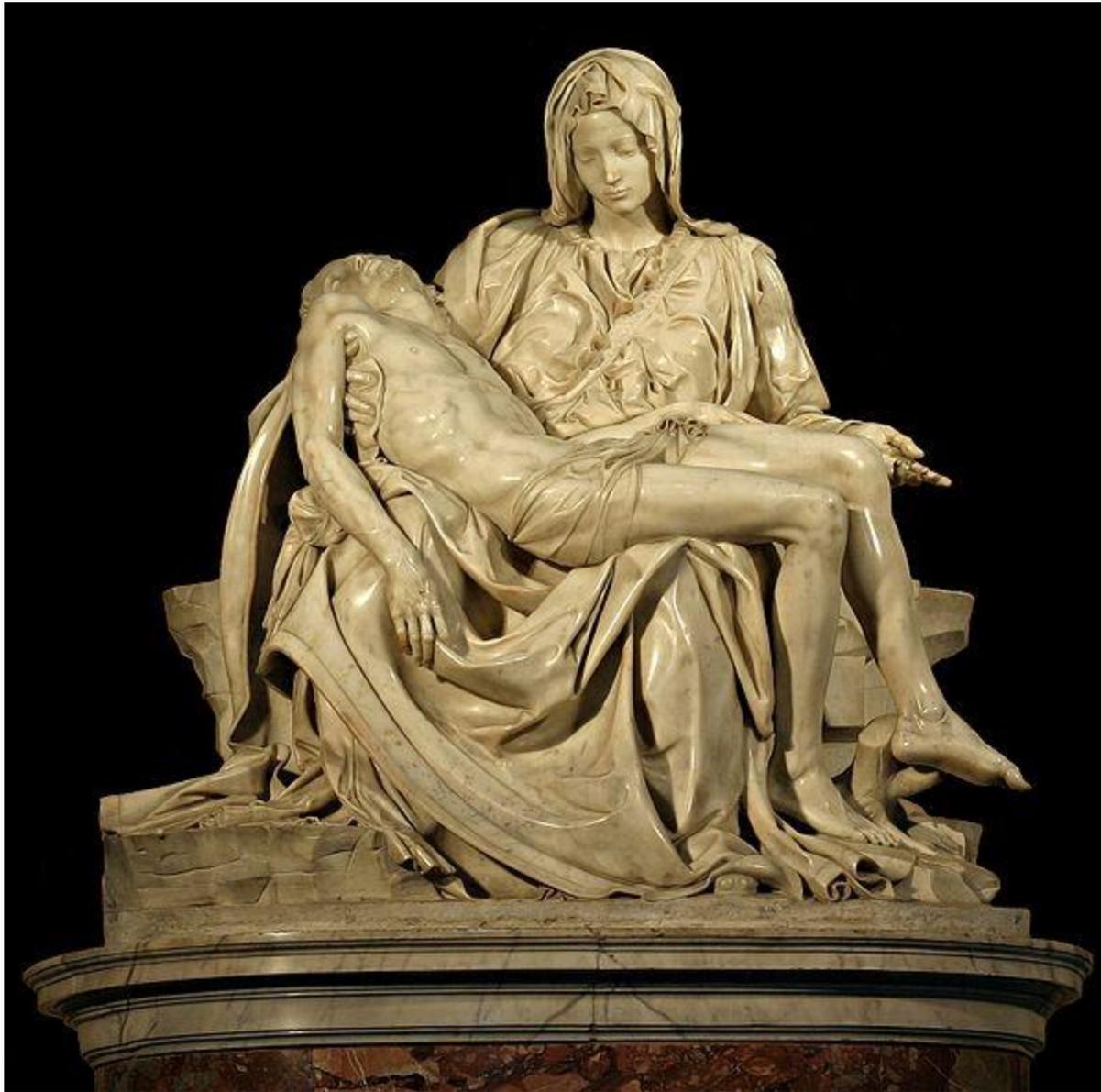
Quattrocento

Renacimiento

Cinquecento

- Equilibrio
- Estabilidad
- Serenidad

- Equilibrio
- Estabilidad
- Tensión mental

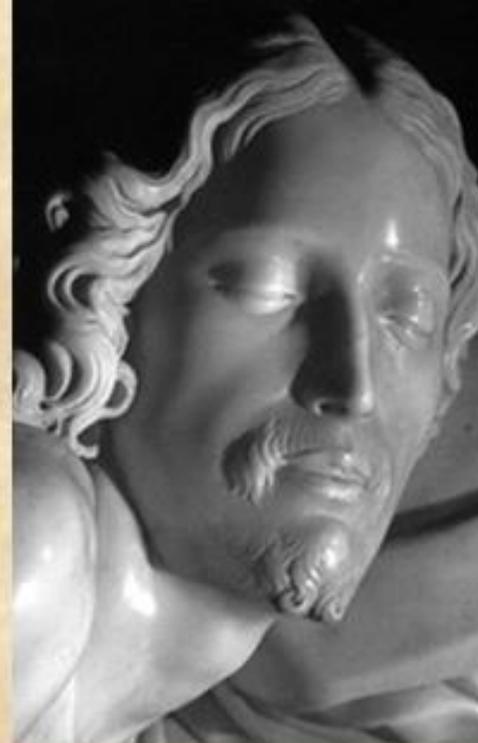
La Piedad del Vaticano: La Virgen María con su hijo muerto en brazos

- Realismo

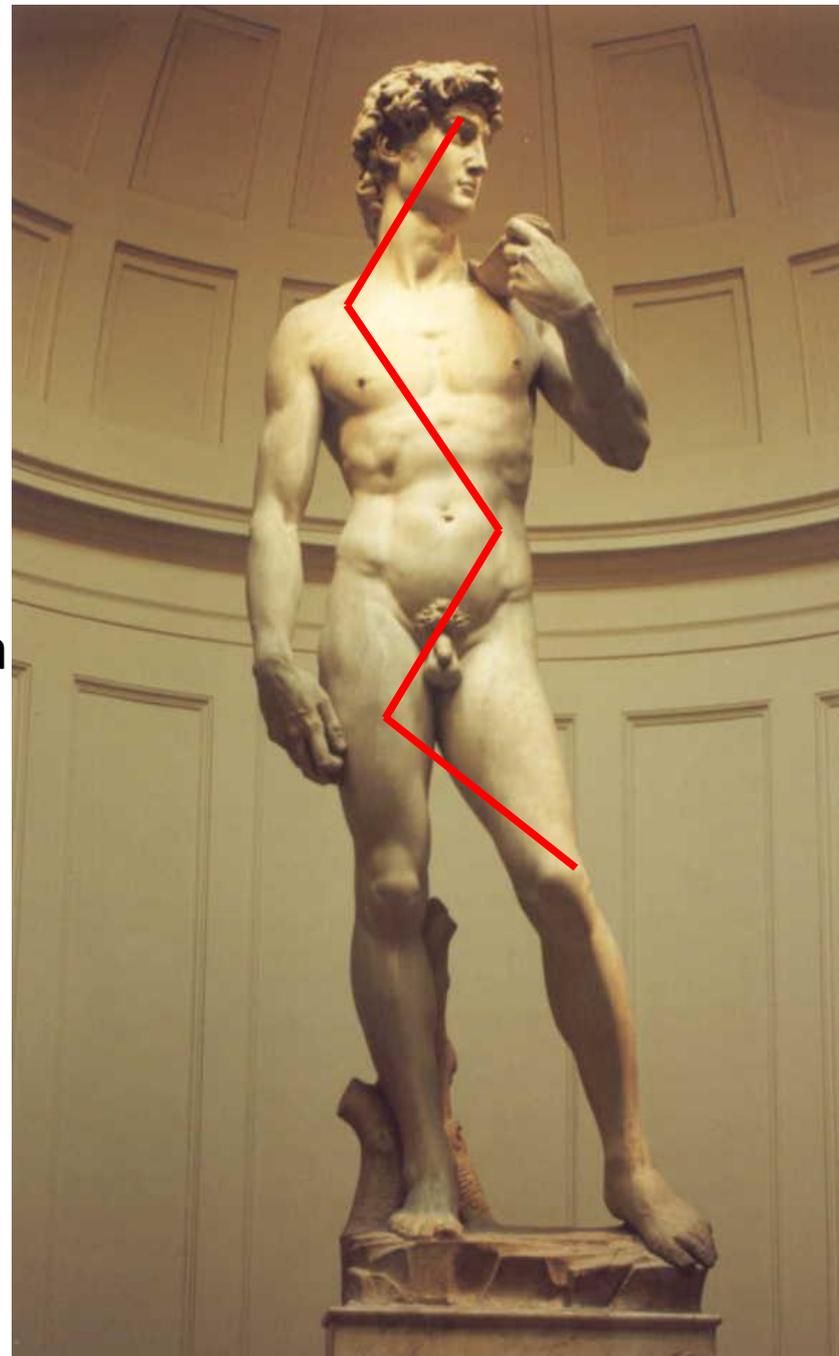

DAVID

Estratégicos detalles que dan vitalidad y revelan un cuerpo sometido a gran tensión:

- la cabeza sobredimensionada,
- la mirada expectante y segura;
- el vigor concentrado en su robusta mano de tamaño exagerado,
- la disposición en zigzag del cuerpo...

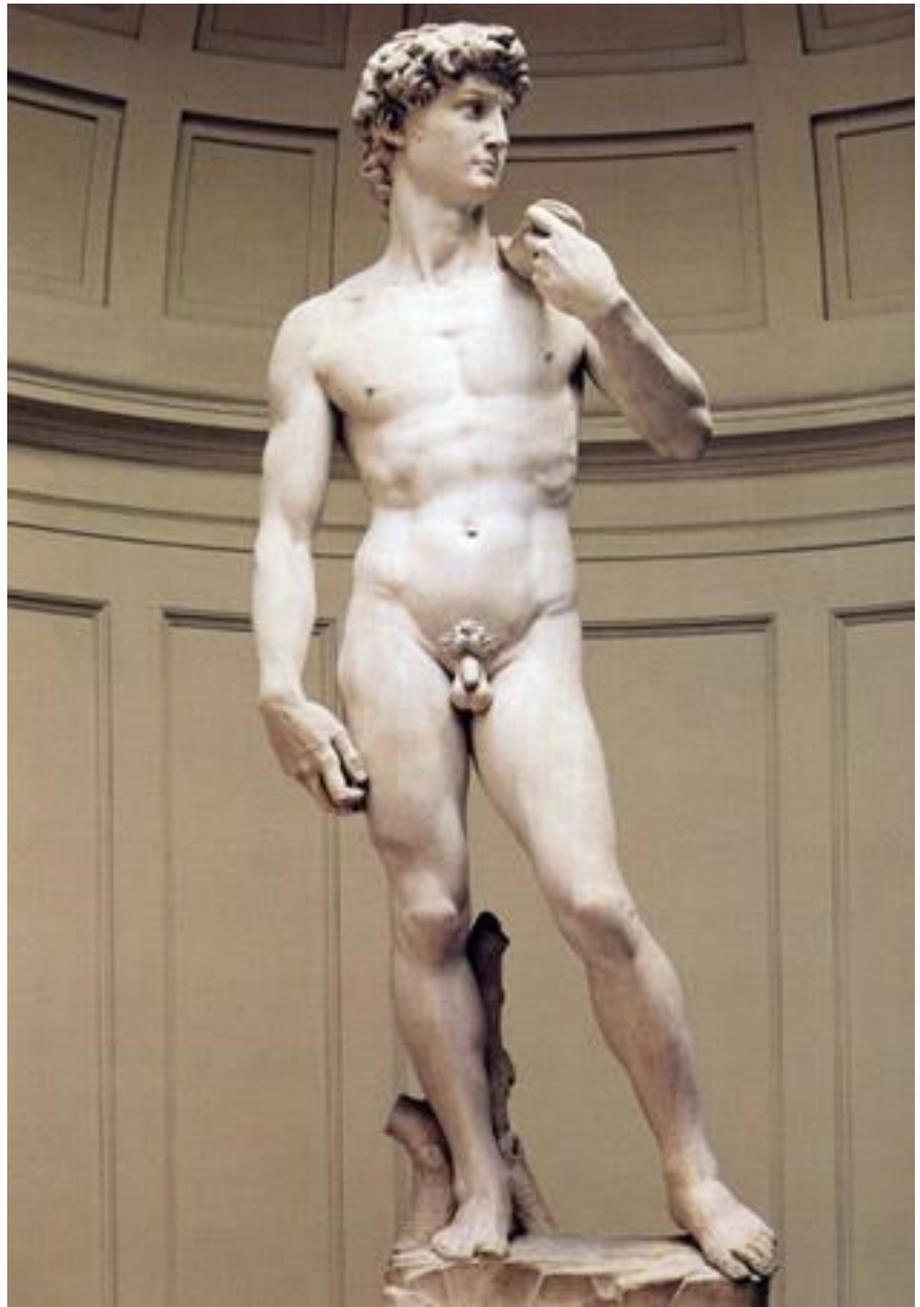
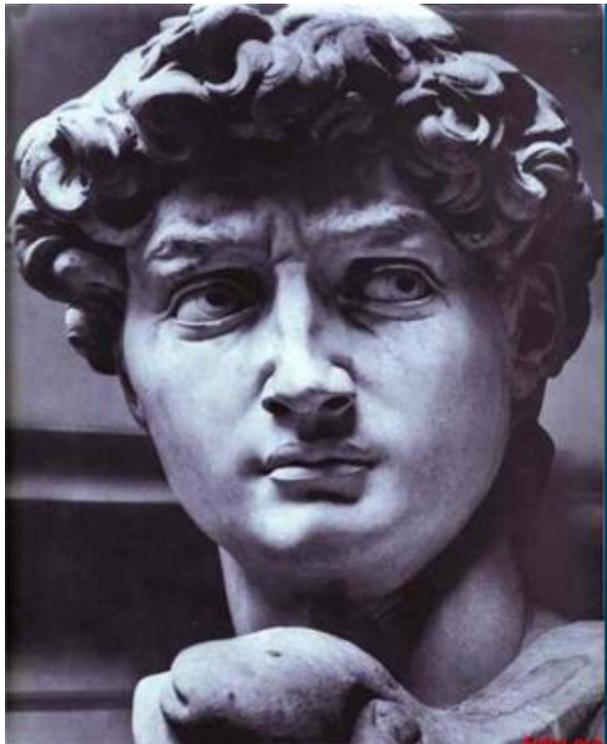
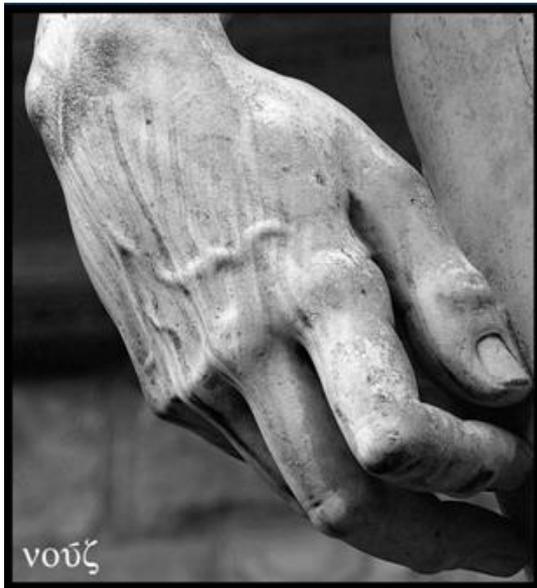
Son recursos de su famosa TERRIBILITÁ, que lo alejan de los cánones clásicos a favor de la expresividad.

Perfección anatómica

MIGUEL ÁNGEL (1475 - 1564)

– Obras:

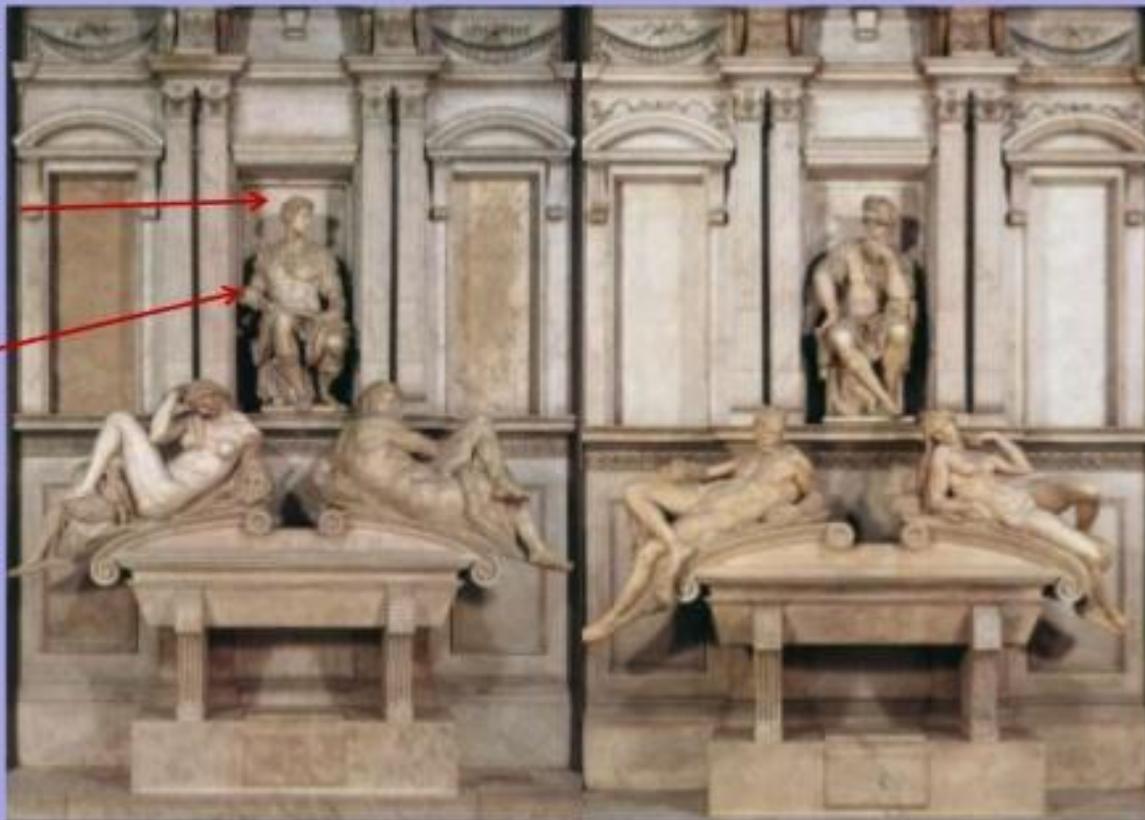
- Tumba de Julio II → Moisés.
- *Sepulcros Giuliano y Lorenzo de Medici*, en la sacristía de San Lorenzo de Florencia (1520-34).

Concebidos de forma piramidal

Nicho en la pared

Estatuas sedentes (tradición romana)

Día y Noche

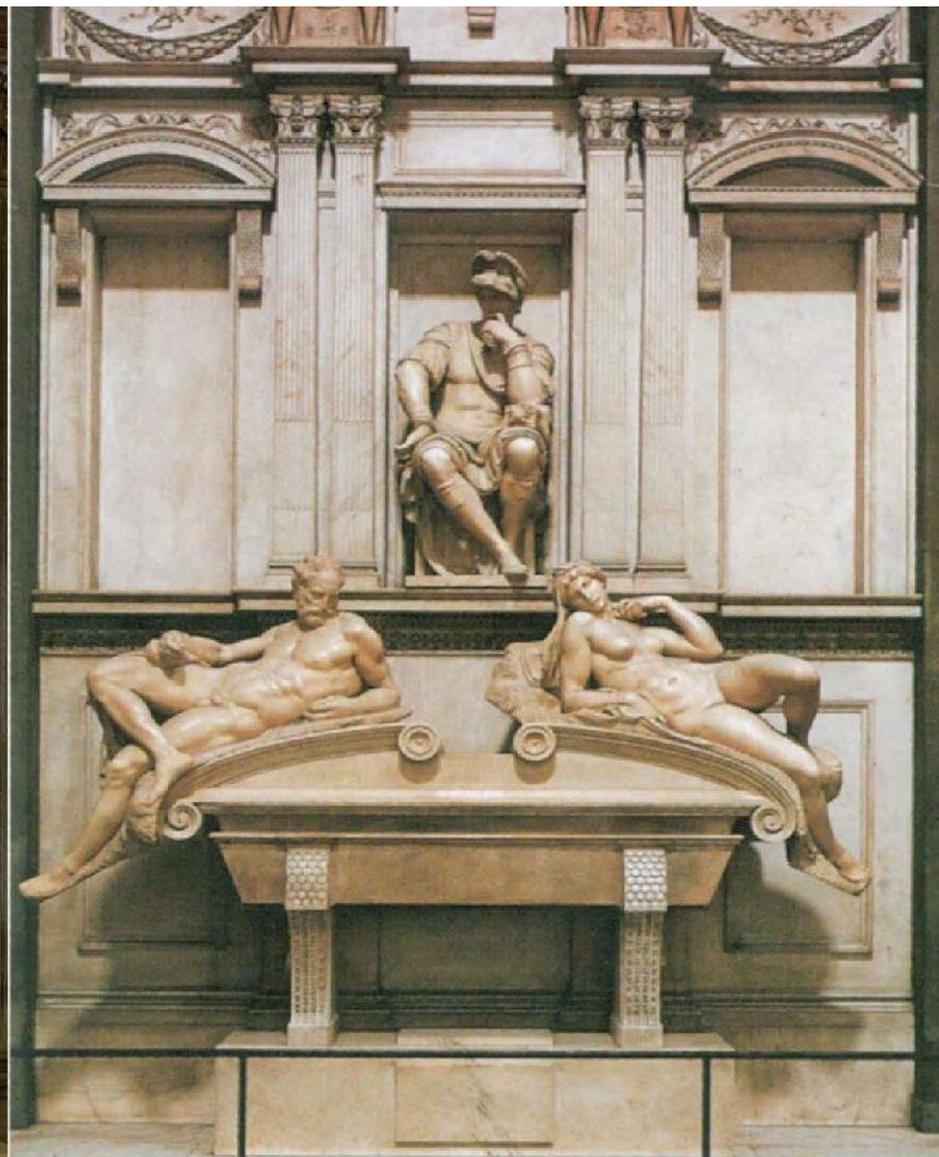

No son retratos en sí, sino actitudes: Giuliano, la vida activa; Lorenzo, la contemplativa

Crepúsculo y Aurora

Idea general: transcurrir de la vida humana

EL SEPULCRO DE LOS MÉDICIS

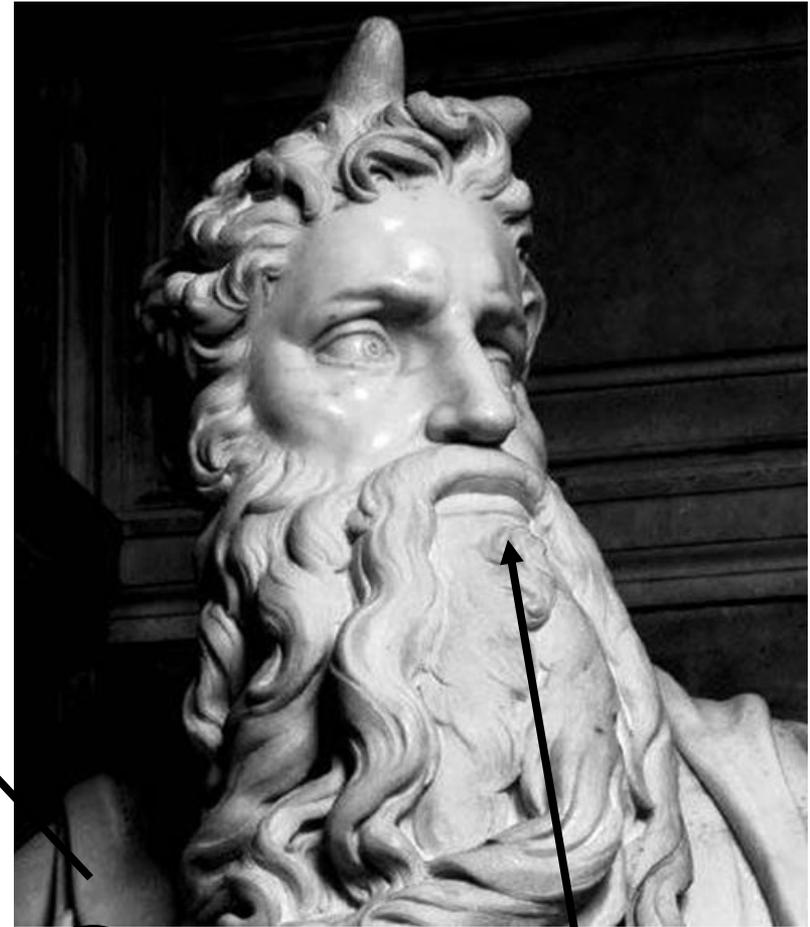
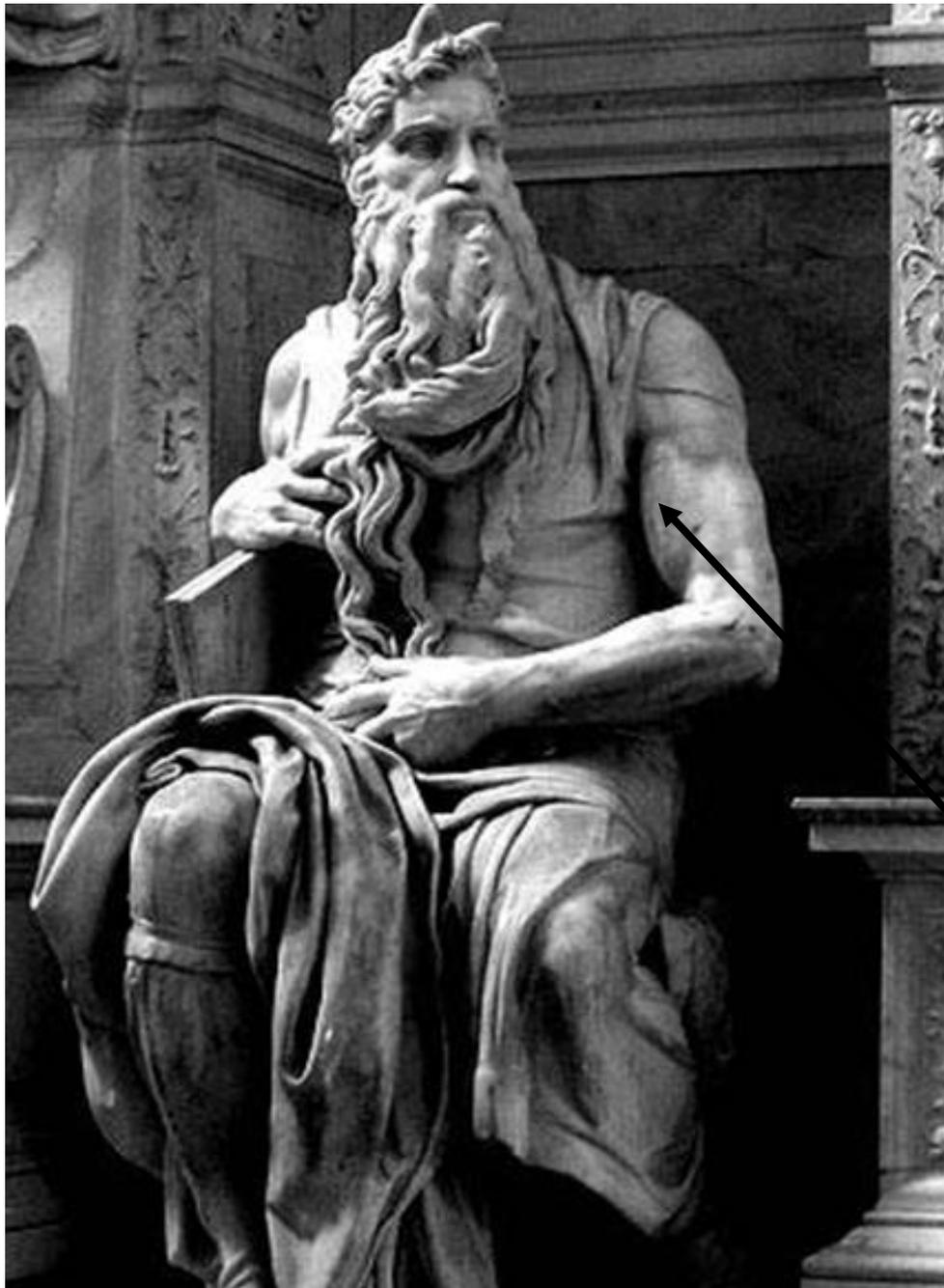

EL MOISÉS

Parte baja de la sepultura de Julio II en San Pietro in Vincoli, en Roma, con las esculturas de Moisés, Raquel y Lía.

EL MOISÉS

Fuerza

Expresión

Realismo

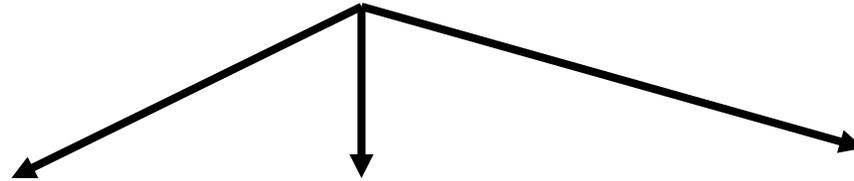
CINQUECENTO → PINTURA

- Máximo clasicismo: equilibrio, orden, armonía, proporción
- Mayor naturalidad en las obras.
- Se pasa de perspectiva lineal → a perspectiva aérea (sfumato)
- Las figuras tienen más volumen, son más corpóreas.
- Mayor uso de la luz y de las sombras.
- El dibujo va perdiendo importancia a favor del color → escuela veneciana
- El siglo XVI se va a dividir en varias etapas
 - Clasicismo
 - Manierismo

CINQUECENTO → PINTURA

Principales pintores

Leonardo da Vinci

Rafael

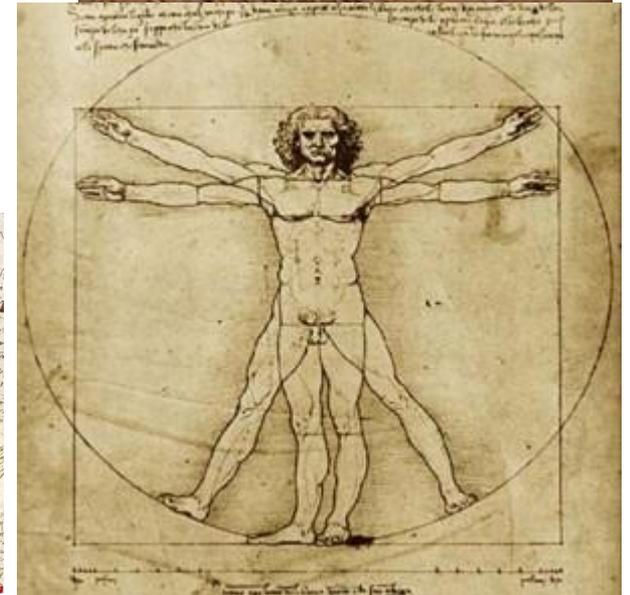
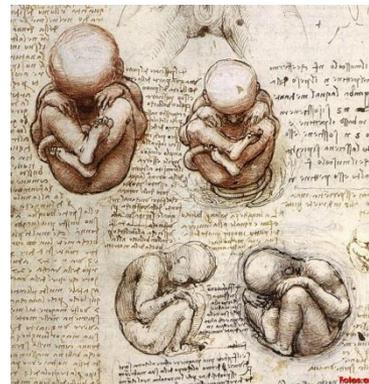

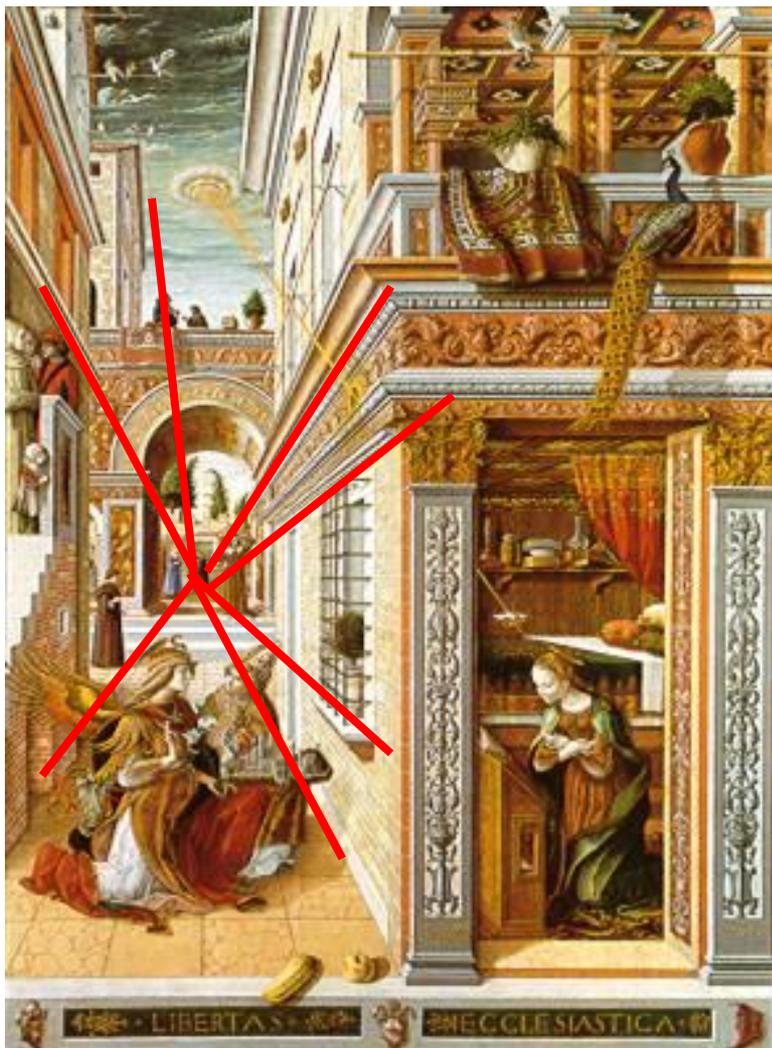
Miguel Ángel

LEONARDO DA VINCI

- Personifica el hombre del Renacimiento: un arte, ciencia y filosofía.
- Creación de una nueva técnica el sfumato → difumina el contorno de las figuras hasta que se confunden con el fondo de la obra. Introduce a los personajes en una atmósfera aérea.
- Novedad → trabaja con el óleo.
- Gran retratista: profundidad psicológica
- Utilización de claroscuros

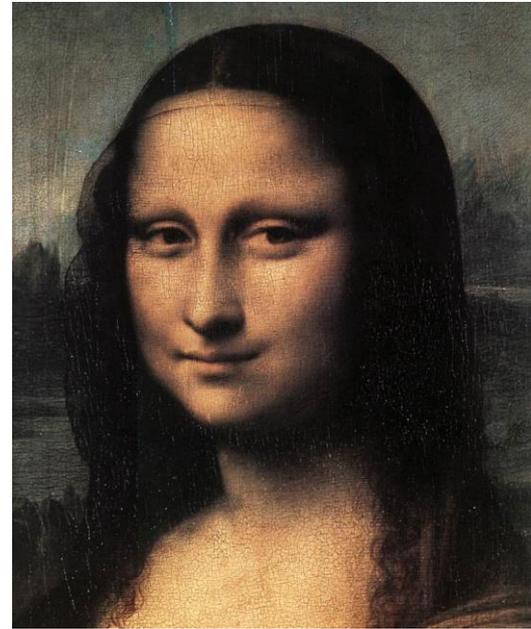

C. Crivelli: Anunciación. 1486
Perspectiva Lineal = Quattrocento

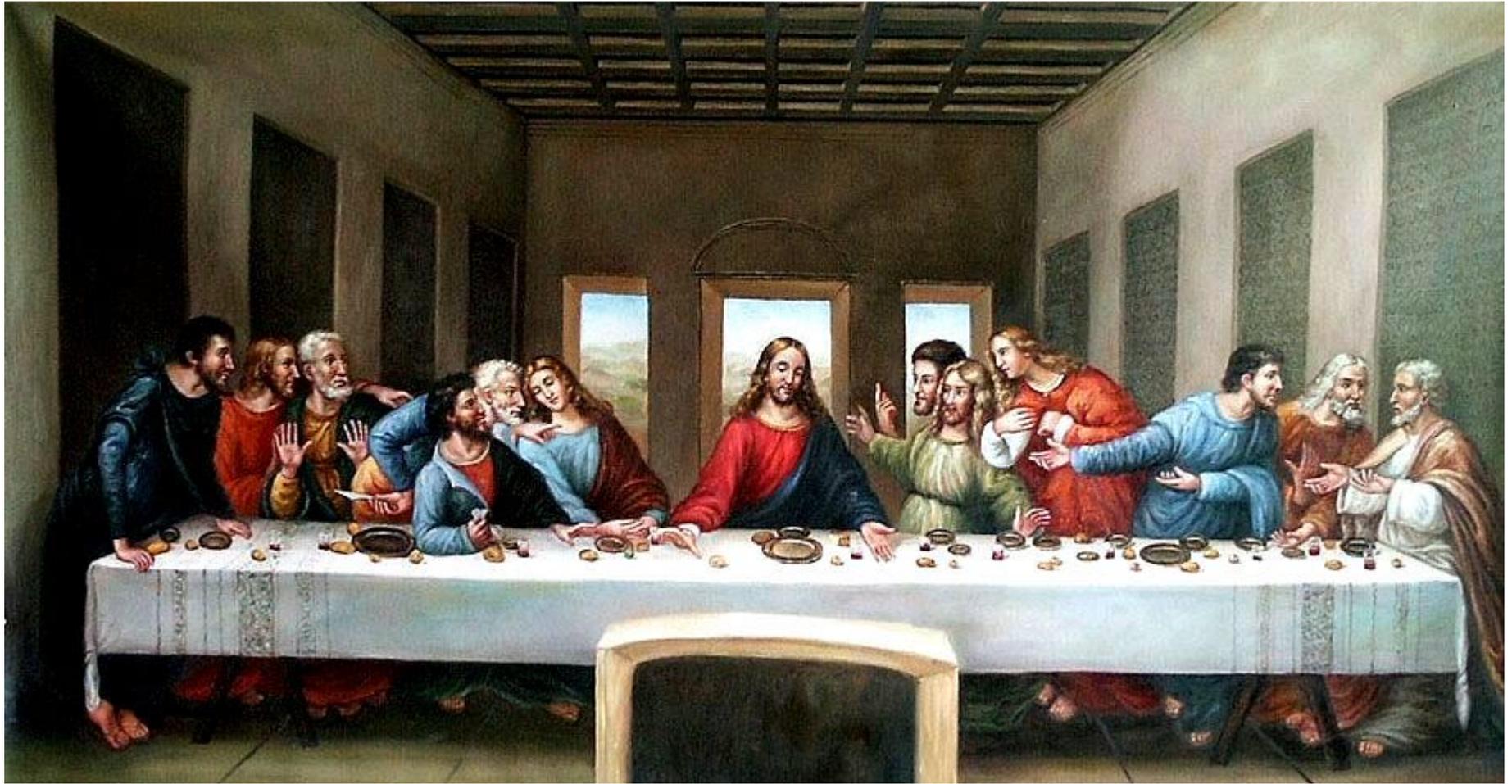

La Virgen, el Niño Jesús y Sta Ana. 1510
Perspectiva Área= Cinquecento

EL SFUMATO

LA ÚLTIMA CENA

LA GIOCONDA

LA ANUNCIACIÓN

LA VIRGEN DE LAS ROCAS

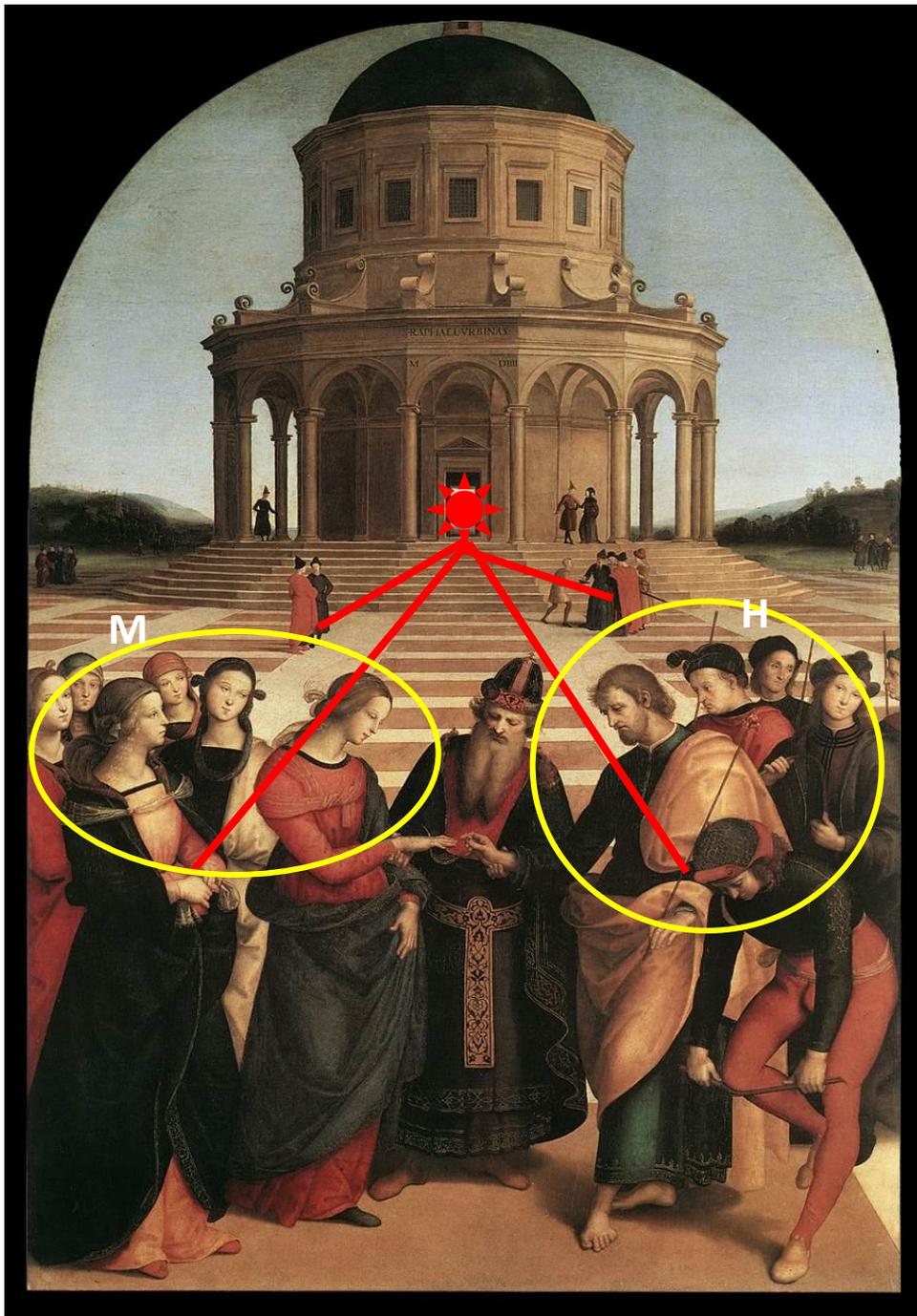

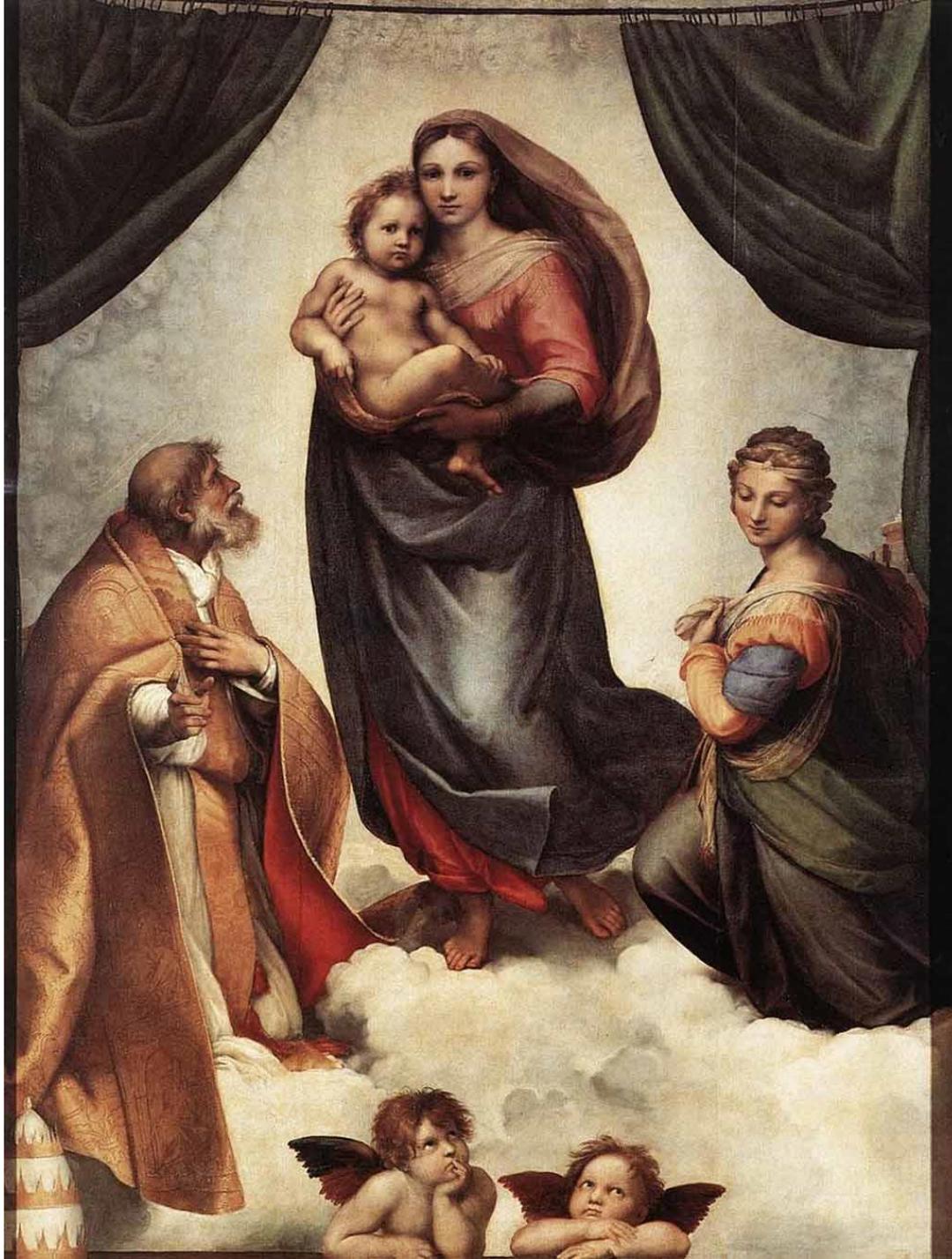
Rafael Sanzio

- Dominio absoluto de las técnicas anteriores: perspectiva y color.
- Dulzura, delicadeza, serenidad, y tranquilidad sobre todo en sus madonas.
- Elegancia y armonía en sus composiciones.

LOS DESPOSORIOS DE LA VIRGEN

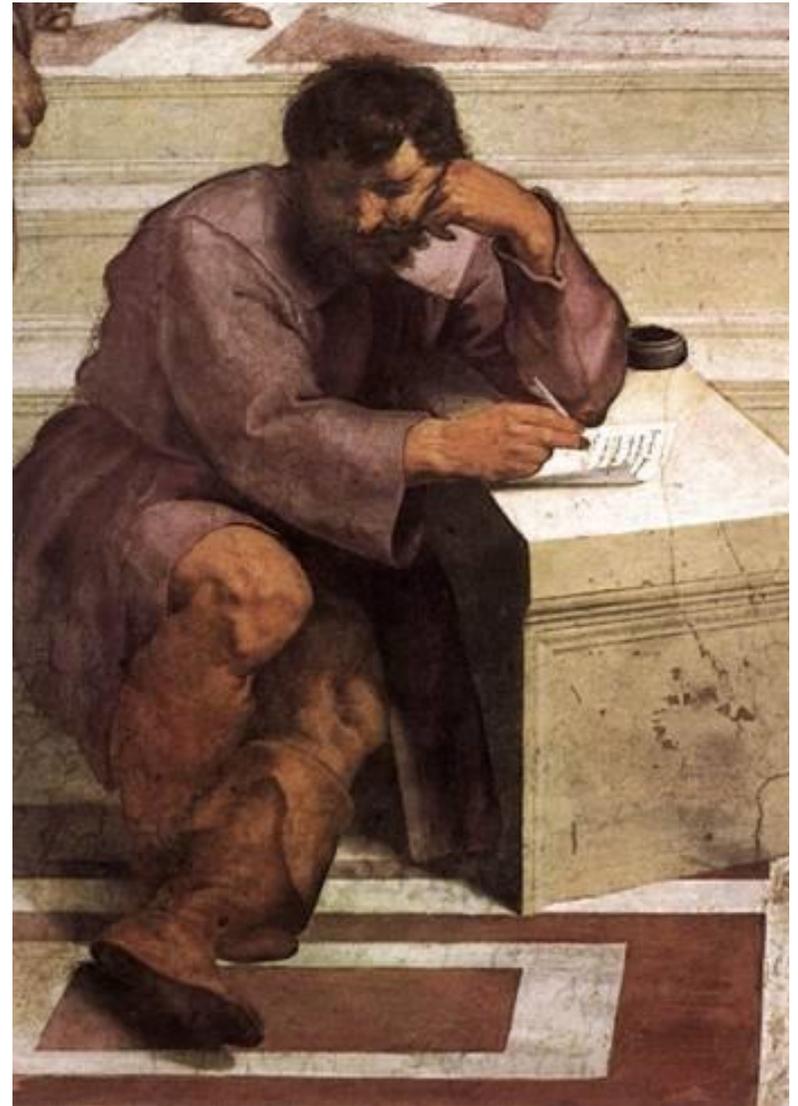
MADONA SIXTINA

Escuela de Atenas. → Estancias Vaticanas

Platón (Leonardo)// Aristóteles

Heráclito (Miguel Ángel)

LA DISPUTA DE SANTO SACRAMENTO

Miguel Ángel

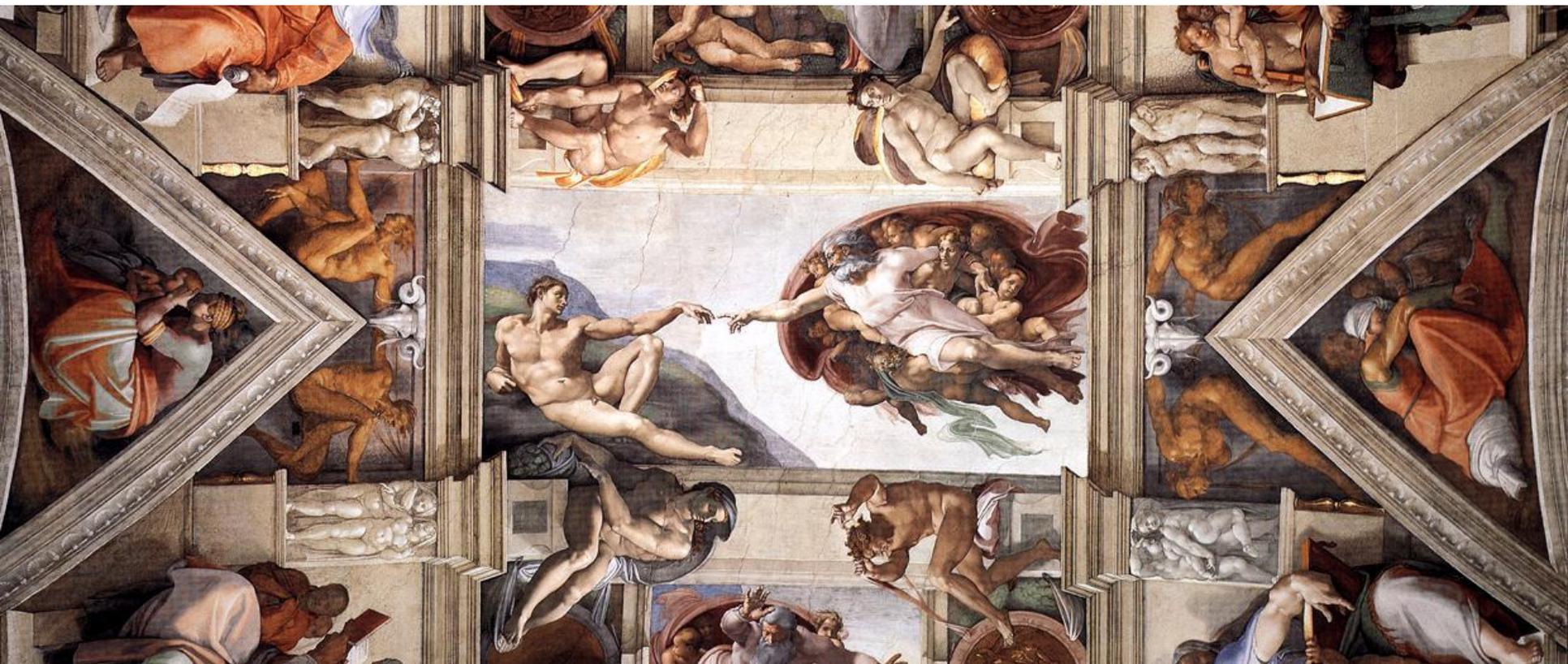
- interés por el realismo
- Fuerza, tensión, volumen.
- Gran dinamismo.
- Sus pinturas más importantes los frescos de la Capilla Sixtina:

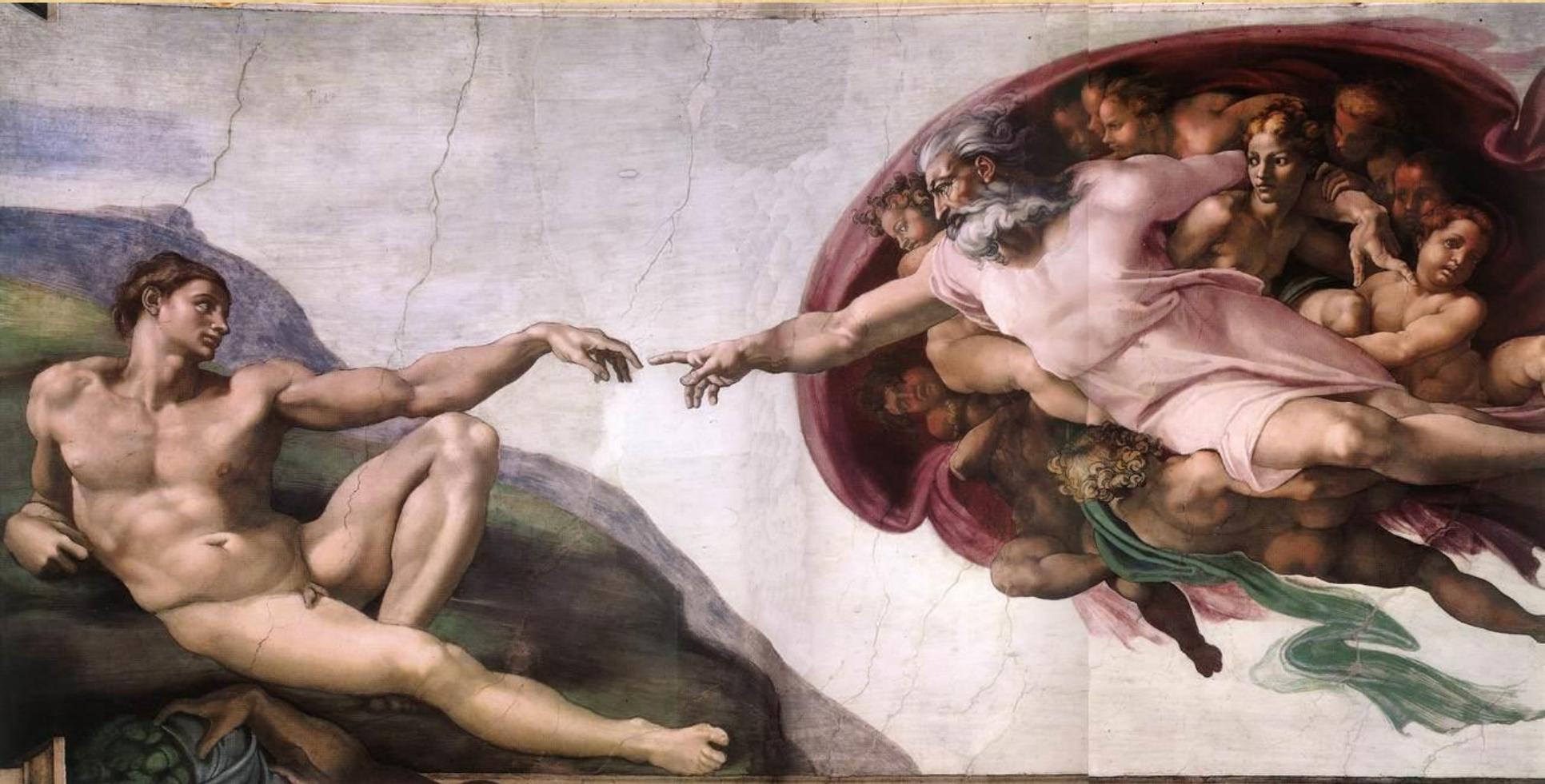

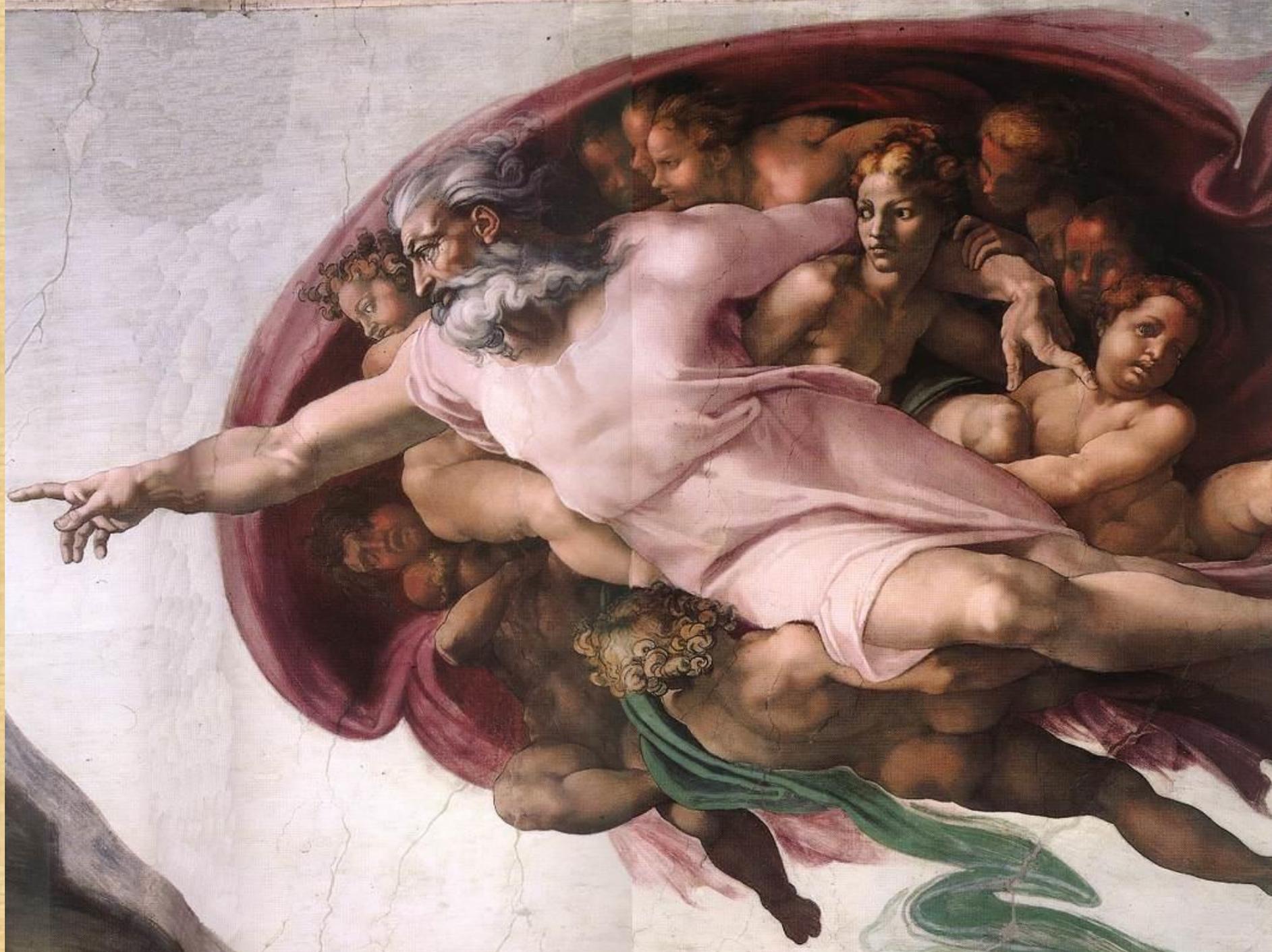
Roma - <http://www.vigoenfotos.com/roma/> (© J. Albarros)

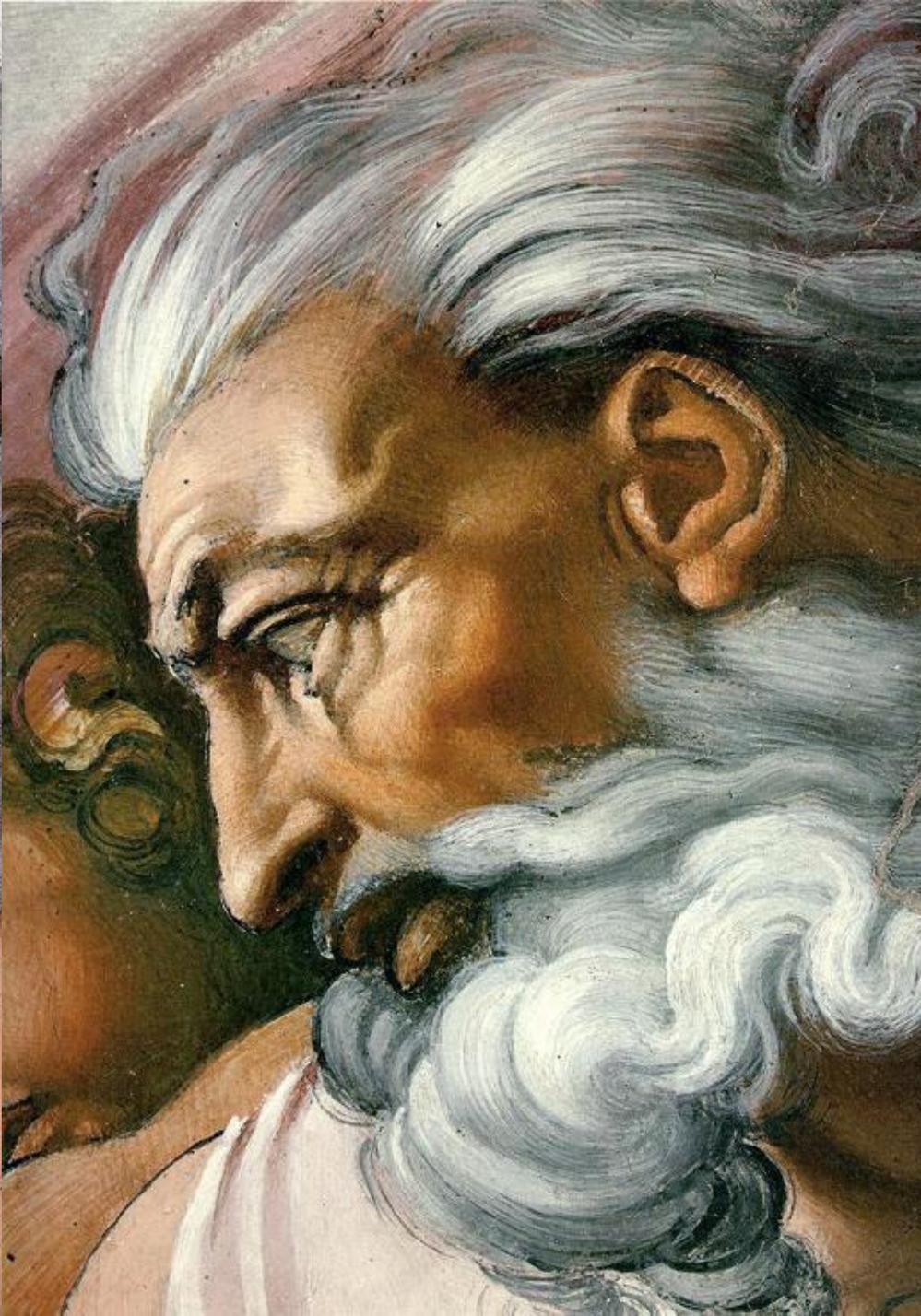
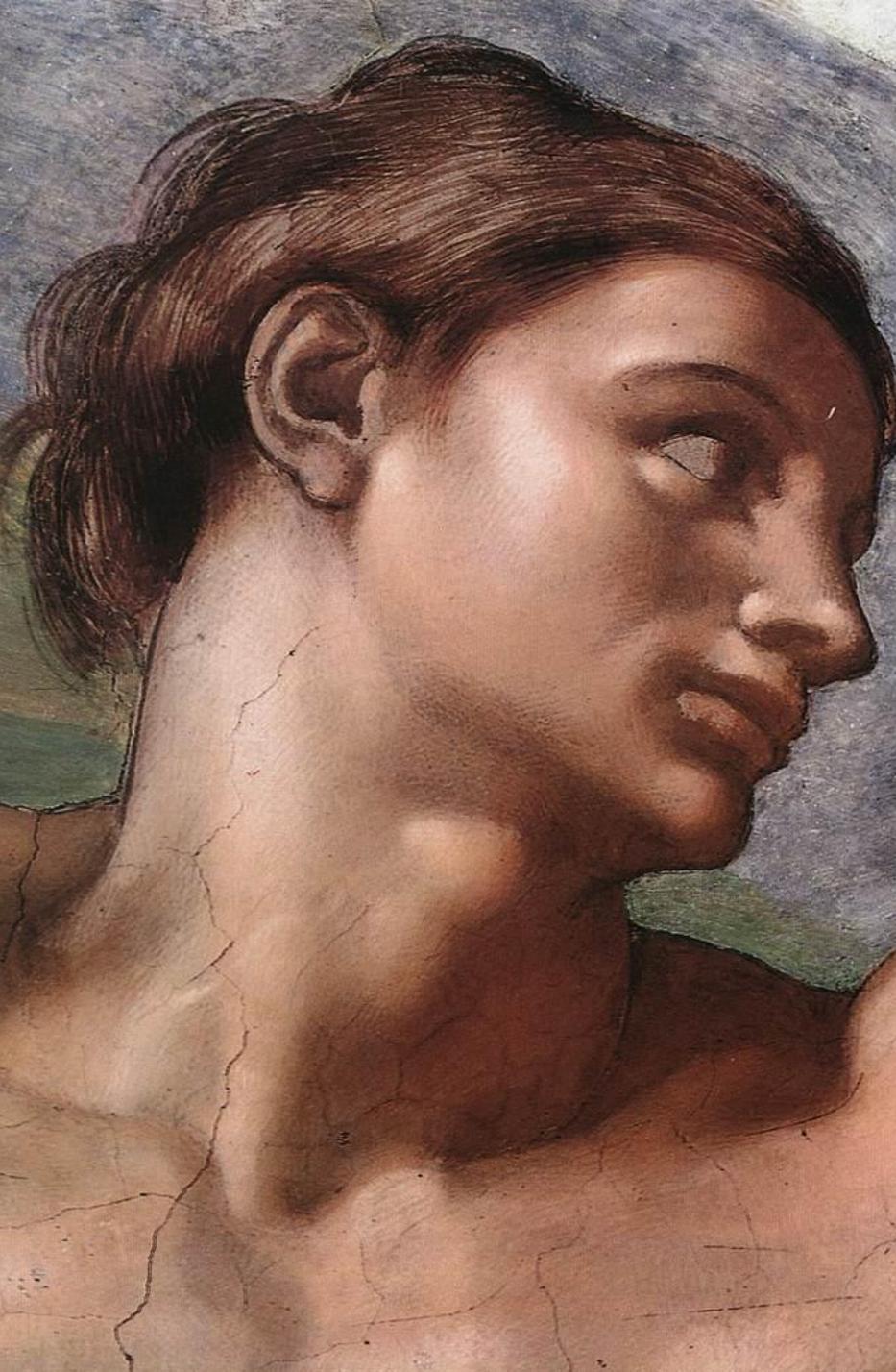
LA CREACIÓN DE ADÁN

La Creación de Adán ha marcado la mirada del hombre desde el momento en que se pintó hasta nuestros días. Esta imagen ha sido determinante en la formación del arte tal y como hoy lo entendemos, y es **considerada la alegoría más sugerente y poética del origen del ser humano como ser que participa en la divinidad, sea cual sea ésta.**

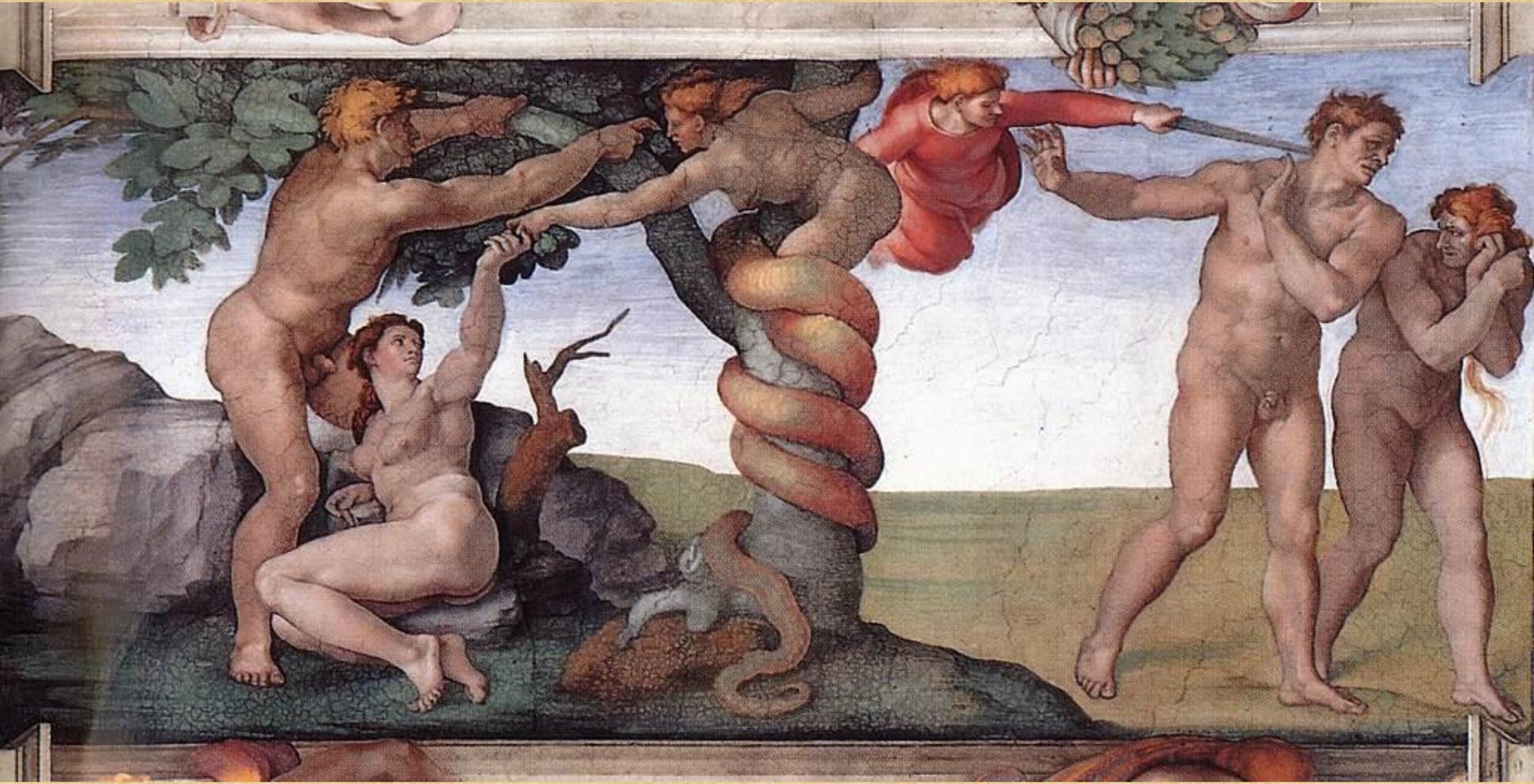
ERITHRAEA

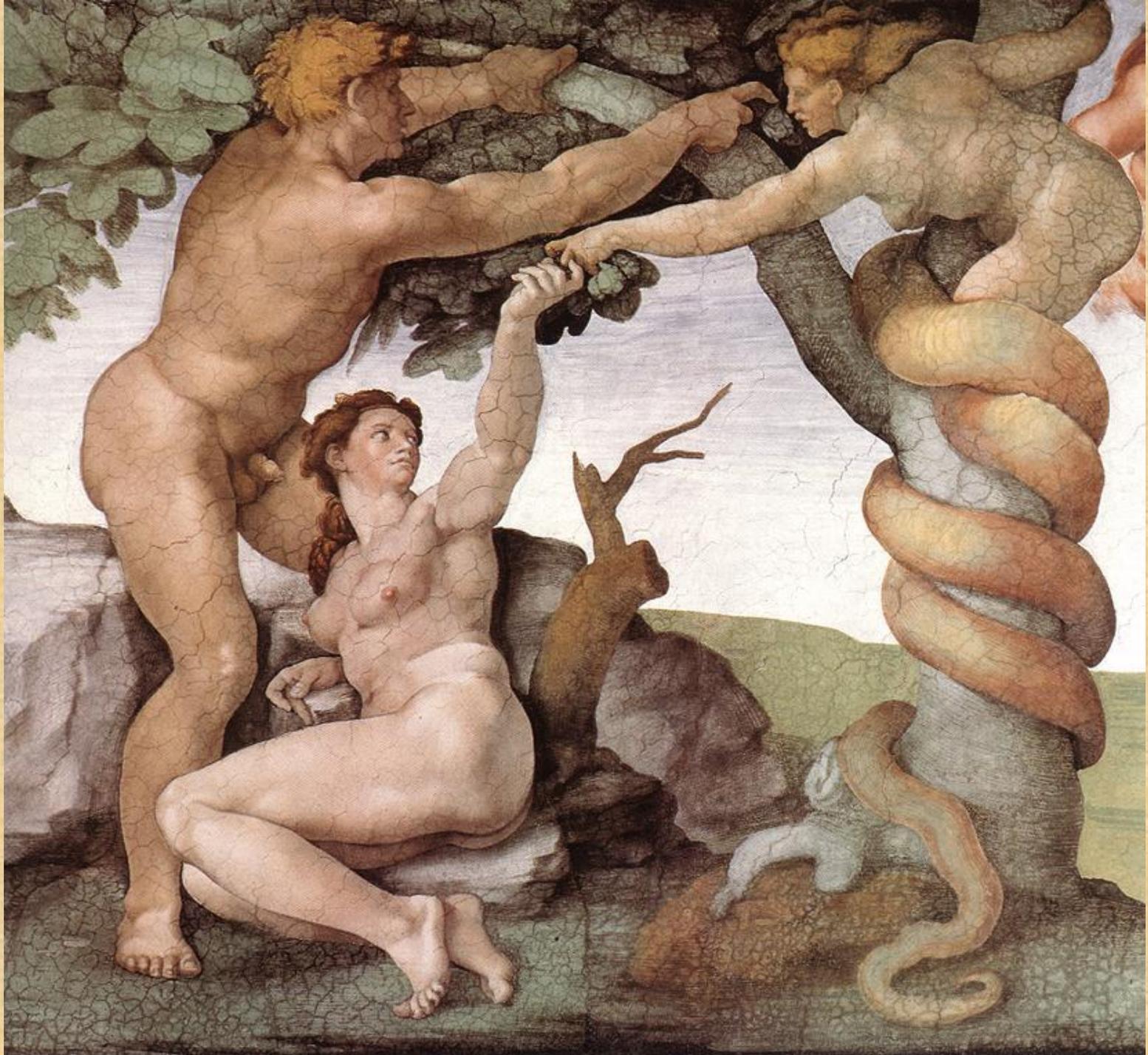

PERSICHIA

LA EXPULSIÓN DEL PARAISO

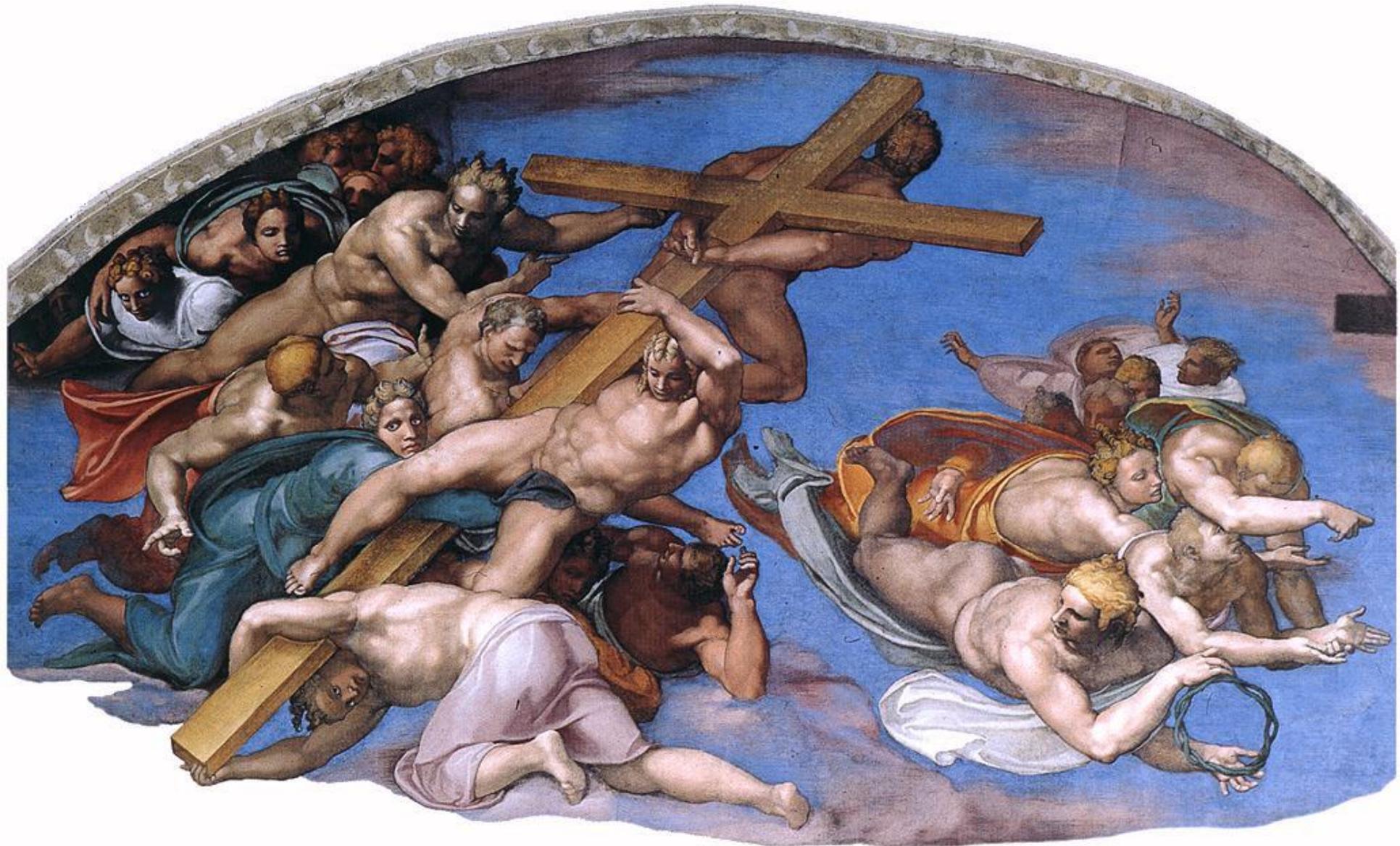

EL JUICIO FINAL

Detalles del lado izquierdo del Juicio Final (la ascensión al cielo)

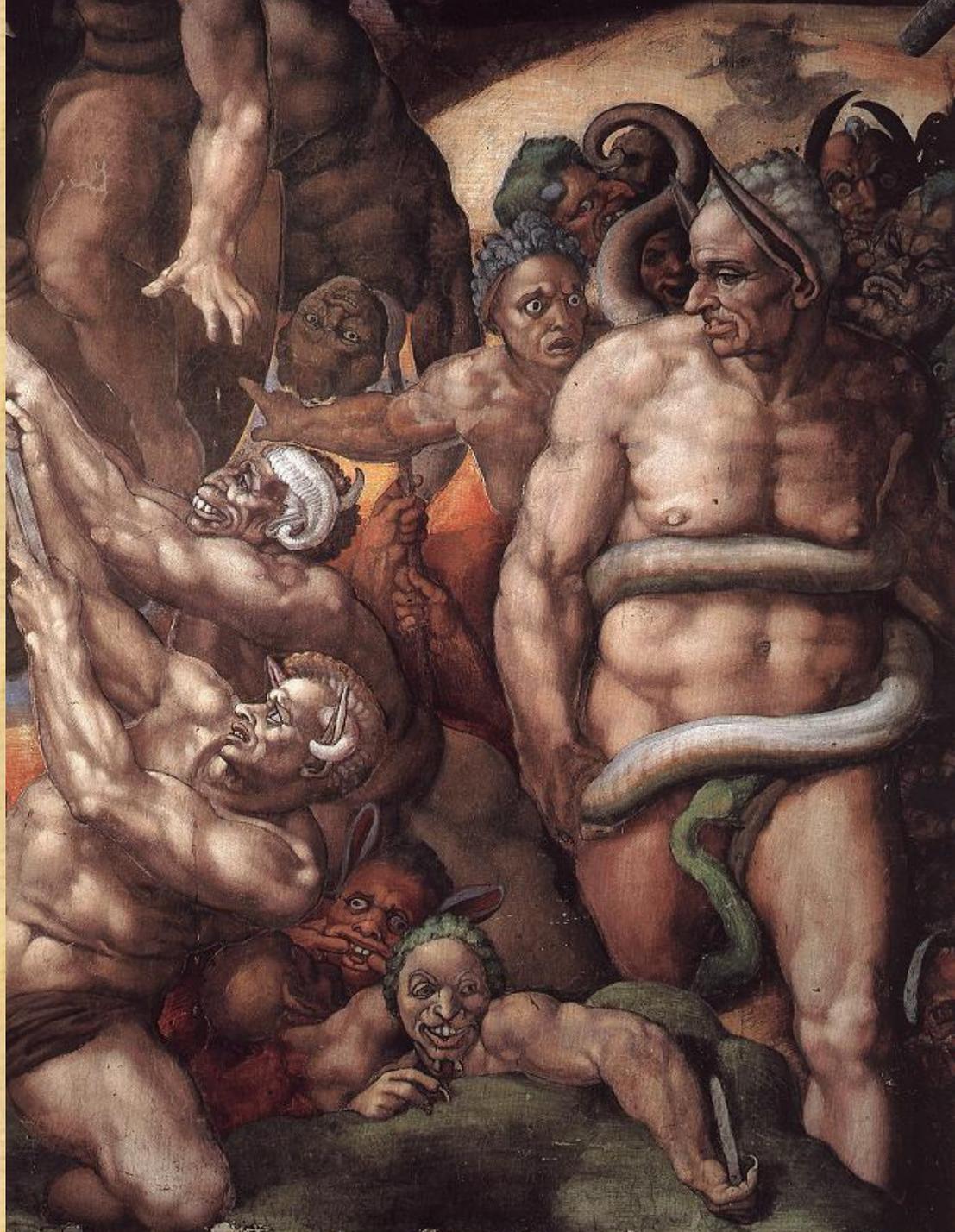

Detalles del lado derecho del Juicio Final (el descenso al infierno)

LA ESCUELA VENECIANA

TIZIANO

Carlos V en la
batalla de Muhlberg

TINTORETO_ EL LAVATORIO

EL VERONÉS_ LAS BODAS DE CANÁ

