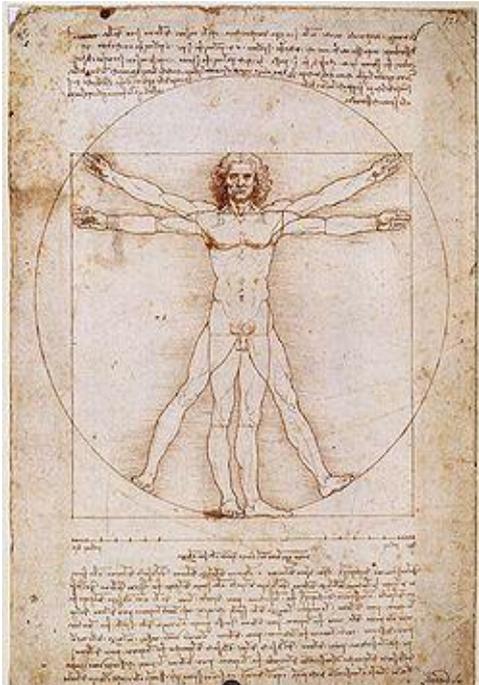

EL RENACIMIENTO

Introducción

Llamamos **Renacimiento** a un período de la historia de la humanidad que se extiende en Europa durante los siglos XV y XVI. Italia, cuna del arte renacentista, ve los inicios de esta nueva era un siglo antes: en el siglo XIV, mientras otros países aún estaban despertando a un cambio de mentalidad, en el período conocido como “*Ars Nova*”.

El término “Re-nacimiento” hace referencia al verbo “re-nacer”. ¿Qué es lo que renace? Después de casi diez siglos de mentalidad cerrada, centrada en refugiarse en Dios como “remedio” para los males de la época (enfermedades, hambre, muertes), la humanidad, cansada de vivir de esa manera, vuelve su mirada hacia los ideales de la cultura clásica (Grecia y Roma) como modelos de perfección. Grecia, cuna de la democracia y de la filosofía, era el mejor maestro. La visión teocéntrica del mundo, característica de la Edad Media, se transformará en una visión antropocéntrica (el hombre –la persona– como medida de todas las cosas).

Leonardo da Vinci: Hombre de Vitruvio, expresión del canon estético renacentista

Junto al Renacimiento se desarrolla un movimiento cultural llamado **Humanismo**, en el que se busca formar a la persona en el estudio de las letras, las ciencias y las artes. En este sentido, saber Música era considerado un signo de buena educación (no olvidemos que en Grecia, la Música y la Educación Física eran las materias más importantes en la educación de los jóvenes). Así lo reflejaba Baltasar Castiglione en su libro *Il Cortigiano* (*El Cortesano*).

Tres hechos marcaron profundamente esta época:

- Los **viajes**: la idea de viajar supone un encuentro con el conocimiento, con saberes nuevos. Históricamente, el Renacimiento es contemporáneo de la *era de los Descubrimientos* y las conquistas ultramarinas. Esta «era» marca el comienzo de la expansión mundial de la cultura europea, con los viajes portugueses y el descubrimiento de América por parte de los españoles. Muchos compositores de la época viajaban a otros países, por lo que estaban en contacto con Europa.
- La invención de la **imprensa** por Johannes Gutenberg. Gracias a la imprenta, la difusión de la cultura a través de los libros permitió que aquella llegase a un mayor número de personas. La introducción de la imprenta entre 1460 y 1480 y la consiguiente difusión de la cultura fue uno de los motores del cambio.
- El desmembramiento de la cristiandad con el surgimiento de la **Reforma protestante** supuso una crisis que dejó honda huella en el arte.

El Renacimiento, en fin, será fruto de la difusión de las ideas del Humanismo, que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo.

Arte Renacentista

En este clima cultural de renovación, que paradójicamente buscaba sus modelos en la Antigüedad Clásica, surgió a principios del siglo XV un renacimiento artístico en Italia, de empuje extraordinario, que se extendería de inmediato a otros países de Europa.

El artista tomó conciencia de individuo con valor y personalidad propios, se vio atraído por el saber y comenzó a estudiar los modelos de la antigüedad clásica a la vez que investigaba nuevas técnicas (claroscuro en pintura, por ejemplo). Se desarrollan enormemente las formas de representar la perspectiva y el mundo natural con fidelidad; interesan especialmente en la anatomía humana y las técnicas de construcción arquitectónica. El paradigma de esta nueva actitud es **Leonardo da Vinci**, personalidad eminentemente renacentista, quien dominó distintas ramas del saber; del mismo modo, Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sanzio, Sandro Botticelli y Bramante fueron artistas conmovidos por la imagen de la Antigüedad y preocupados por desarrollar nuevas técnicas escultóricas, pictóricas y arquitectónicas, así como por la música, la poesía y la nueva sensibilidad humanística.

Brunelleschi: Cúpula de la Catedral de Florencia

El Quattrocento es uno de los períodos más importantes del panorama artístico europeo. Aparece la figura del artista-creador en detrimento del anonimato. Surge el taller del maestro, que es quien recibe los encargos de los clientes. Este hecho podría considerarse como el nacimiento de la categoría de autor. El hombre es la obra más perfecta de Dios. Se pinta la figura humana independientemente de lo que represente.

Botticelli: La Primavera

En este arte evolucionan técnicas de pintura y se consigue la perspectiva; en escultura se vuelve a la imitación de la clásica griega y romana, y con respecto a la arquitectura hay un retorno a las líneas del arte griego y romano. En general este arte es de líneas más puras que su predecesor europeo, el gótico, siendo de menor tamaño y simplicidad.

Son sus principales representantes Brunelleschi en arquitectura, Donatello y Ghiberti en escultura y Botticelli y Fra Angélico, Masaccio y Piero della Francesca en pintura.

Miguel Ángel: Frescos de la Capilla Sixtina en el Vaticano (detalle)

La segunda fase del Renacimiento, o **Cinquecento** (siglo XVI), se caracterizó por la hegemonía artística de Roma, cuyos papas (Julio II, León X, Clemente VII y Pablo III, algunos de ellos pertenecientes a la familia florentina de los Médici) apoyaron fervorosamente el desarrollo de las artes, así como la investigación de la Antigüedad Clásica. Sin embargo, con las guerras de Italia muchos de estos artistas, o sus seguidores, emigraron y profundizaron la propagación de los principios renacentistas por toda Europa Occidental.

Se caracteriza intelectualmente por el paso del teocentrismo medieval al antropocentrismo humanista de la Edad Moderna; y estilísticamente por la búsqueda de las formas artísticas de la antigüedad clásica y la imitación (mímesis) de la naturaleza. Comprende dos fases: comienza con el denominado Alto Renacimiento (finales del siglo XV y primeras décadas del s. XVI), y termina con el denominado Bajo Renacimiento o Manierismo.

De entre los muchos artistas que trabajaron durante el Cinquecento, destacan los siguientes: en Italia, Leonardo da Vinci, Rafael y Miguel Ángel en pintura (éste último también en escultura, Bramante en arquitectura; en Alemania, los pintores Albrecht Dürer (Alberto Durero) y Lucas Cranach; en España, Berruguete, Juan de Juanes y otros muchos, para culminar con El Greco.

Durante la segunda mitad del siglo XVI empezó la decadencia del Renacimiento, que cayó en un rígido formalismo, y tras el Manierismo dejó paso al Barroco.

Leonardo da Vinci: La Gioconda

Rafael: La Escuela de Atenas

Literatura Renacentista

La literatura renacentista es un reflejo de los principios que dominaron el pensamiento de la época. Grandes figuras nos han legado una producción literaria cuyo mensaje, en muchos casos, continúa de actualidad.

Los **temas** principales de la literatura renacentista son: el amor, la naturaleza, la mitología y la llamada al goce de la vida, reflejado en la expresión latina *carpe diem*.

La **lirica** se caracteriza por la flexibilidad y elegancia de la lengua poética, ejemplificada en el uso del verso endecasílabo y del soneto. En este sentido, cabe mencionar a Francesco Petrarca en Italia. En España destacan Garcilaso de la Vega, poetas ascéticos como Fray Luis de León y místicos como Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Tanto Fray Luis como San Juan de la Cruz se sirvieron de un tipo de estrofa que, tanto por el ritmo poético como por la combinación de versos heptasílabos y endecasílabos, ofrece una gran musicalidad; es “música escrita”. Veamos algunos ejemplos:

*“El aire se serena
Y viste de hermosura y luz no usada,
Salinas, cuando suena
La música extremada
Por vuestra sabia mano gobernada.”*

Fray Luis de León, *Oda a Salinas* (fragmento)

*“En una noche oscura,
con ansias, en amores inflamada,
¡Oh, dichosa ventura!
Salí sin ser notada,
estando ya mi casa sosegada.”*

San Juan de la Cruz, *Noche oscura del alma* (fragmento)

En la **narrativa** podemos distinguir varios tipos:

- a) Narrativa de ficción, representada por Miguel de Cervantes en sus *Novelas Ejemplares*, que son recreaciones literarias de modelos de comportamiento asociables a la tradición de la literatura didáctica, ya existente en la Edad Media con obras como *El Conde Lucanor* de Don Juan Manuel o los *Milagros de Nuestra Señora* de Berceo.
- b) Poemas épico-legendarios, como el *Orlando Furioso* de Ludovico Ariosto
- c) Novela picaresca, con ejemplos como el anónimo *Lazarillo de Tormes* o el *Guzmán de Alfarache*, de Mateo Alemán.
- d) El cuento urbano burgués, representado por *El Decamerón* de Boccaccio, en el que se busca deleitar y entretener al lector.