

El renacimiento

¿QUÉ ES EL RENACIMIENTO?

Utilizamos la palabra 'renacimiento' para referirnos a un movimiento cultural e histórico, y sobre todo artístico, caracterizado por el intento de recuperar la esencia de las civilizaciones clásicas griega y romana. Comenzó en Italia en el siglo XIV, y se difundió por el resto de Europa durante los siglos XV y XVI.

¿CÓMO APARECE EL RENACIMIENTO?

Nació en algunas ciudades del centro y del norte de Italia, como Florencia, Ferrara, Milán y Venecia, cuya riqueza permitió financiar la actividad de los artistas renacentistas.



CARACTERÍSTICAS

El renacimiento italiano fue sobre todo un fenómeno urbano, un producto de las ciudades que florecieron en el centro y norte de Italia, como Florencia, Ferrara, Milán y Venecia, cuya riqueza financió los logros culturales renacentistas. Estas mismas ciudades no eran producto del renacimiento, sino del periodo de gran expansión económica y demográfica de los siglos XII y XIII. Los comerciantes medievales italianos desarrollaron técnicas mercantiles y financieras como la contabilidad o las letras de cambio. La creación de la deuda pública (concepto desconocido en épocas pasadas) permitió a esas ciudades financiar su expansión territorial mediante la conquista militar. Sus mercaderes controlaron el comercio y las finanzas europeas; esta fluida sociedad mercantil contrastaba claramente con la sociedad rural de la Europa medieval. Era una sociedad menos jerárquica y más preocupada por sus objetivos seculares.

Los historiadores renacentistas rechazaron la división medieval cristiana de la historia, que se iniciaba con la Creación, seguida por la encarnación de Jesús, para terminar con el posterior Juicio Final. La visión renacentista de la historia también constaba de tres partes: comenzaba con la antigüedad, continuaba con la edad media y se completaba con la edad de oro, o renacimiento, que acababa de iniciarse. Mientras que los eruditos medievales contemplaban con recelo el mundo pagano griego y romano creyendo que vivían en la última etapa histórica, previa al Juicio Final, sus colegas renacentistas exaltaban el mundo clásico, condenaban el medieval como una etapa ignorante y bárbara y proclamaban su propia era como la época de la luz y de regreso al clasicismo. Esta visión era expresada por muchos pensadores renacentistas que recibieron el nombre de humanistas. Es conceder la mayor importancia a los estudios clásicos y a considerar la antigüedad clásica como la pauta.

Común y el modelo a seguir en toda la actividad cultural". Se estudiaron los textos clásicos y se enjuiciaron por sus propios valores; El gran interés por la antigüedad tuvo su expresión en la febril y fructífera búsqueda de manuscritos clásicos; se redescubrieron los Diálogos de Platón, los textos históricos de Heródoto y Tucídides, las obras de los dramaturgos y poetas griegos, así como de los padres de la Iglesia, que se publicaron críticamente por primera vez. El estudio de la lengua griega se desarrolló en los siglos XV y XVI gracias a la emigración de eruditos bizantinos que, tras la caída de Constantinopla en manos del Imperio otomano en 1453, la enseñaron en Florencia, Ferrara y Milán. El estudio de la literatura antigua, de la historia y de la filosofía moral, aunque a veces degeneró en una imitación de los clásicos, tenía por objetivo crear seres humanos libres y civilizados, personas de gusto y juicio, ciudadanos, en definitiva, más que sacerdotes y monjes.

La perfección del cuerpo humano mediante el entrenamiento físico, ideal que raramente se conoció en la edad media, se convirtió en uno de los objetivos de la educación renacentista. Los estudios humanísticos, junto a los grandes logros artísticos de la época, fueron fomentados y apoyados económicamente por grandes familias como los Medici en Florencia, los Este en Ferrara, los Sforza en Milán, los Gonzaga en Mantua, los duques de Urbino, los dogos en Venecia y el Papado en Roma.

EL ARTE

La recuperación y estudio de los clásicos originó la aparición de nuevas disciplinas —filología clásica, arqueología, numismática y epigrafía— y afectó críticamente al desarrollo de las ya existentes. En el campo de las bellas artes la ruptura decisiva con la tradición medieval tuvo lugar en Florencia en torno a 1420, cuando el arte renacentista alcanzó el concepto científico de perspectiva lineal que hizo posible representar el espacio tridimensional de forma convincente en una superficie plana. Las obras del arquitecto Filippo Brunelleschi y del pintor Masaccio son deslumbrantes ejemplos del uso de esta técnica.



El David de Donatello

Donatello, considerado fundador de la escultura moderna, esculpió una estatua de David, primer desnudo a tamaño natural desde la antigüedad. Desde mediados del siglo XV, las formas y temas clásicos volvieron a ser utilizados: los motivos mitológicos tomados de las fuentes literarias adornaron palacios, paredes, mobiliarios y vajillas; Pisanello retomó la antigua costumbre de acuñar medallas para conmemorar a eminentes figuras, como el político florentino Cosme de Medici; Piero della Francesca, Andrea Mantegna y Sandro Botticelli pintaron retratos de personajes de la nobleza, resaltando sus características individuales. Los ideales renacentistas de armonía y proporción culminaron en las obras de Rafael, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel durante el siglo XVI.

Valoración

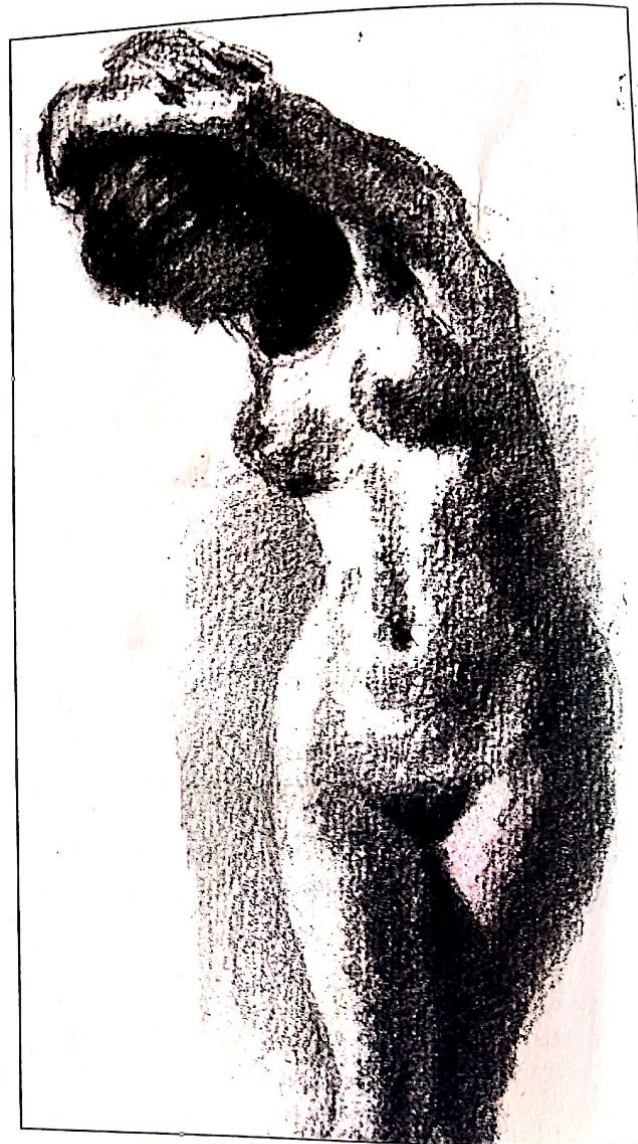
Valorar es determinar y resolver, dibujando o pintando, las tonalidades diferentes que vemos en el modelo. Los valores son tonos; gracias a los valores podemos representar el volumen de los cuerpos, la tercera dimensión, la profundidad.

Valorar es comparar

Es clasificar mentalmente los tonos y matices y comparar... y volver a comparar, para determinar finalmente cuáles son más oscuros, cuáles más claros, cual es el tono intermedio.

1. Ver y dibujar luz: En la vida real la forma de los cuerpos no está limitada por líneas, no hay cuerpos lineales, como contruidos con alambres. La forma de las cosas viene dadas por manchas, por un compuesto de superficies moldeadas por la luz.

Lo ideal sería que al iniciar un dibujo lo hiciéramos directamente con grisados y degradados sin ninguna línea de referencia. Entonces realmente reproduciríamos lo que tenemos delante.



Luz y sombra

Comparando dibujos y pinturas de Durero, Aldegrever y Bronzino con Rembrandt, Van Dyck y Velázquez, el historiador Heinrich Wölflin, afirma que a partir del Barroco, en el siglo XVII, el arte del dibujo cambió de estilo. Dejó de ser un arte con predominio de la línea y el contorno, para transformarse en un arte de estilo pictórico, en el que vemos masas en vez de líneas, ignoramos los contornos, y apreciamos y entendemos la belleza del modelo y significado del cuadro, con la visión de manchas oscuras y claras.

Que es tanto como decir que cuando dibujamos con tonos, con valores, con grisados y degradados, estamos resolviendo una imagen pictórica, estamos "pintando".

He aquí entonces los principios generales de esta manera de "pintar dibujando", recordando para empezar los factores que permiten al artista "pintar" y expresarse con luz. Estos factores son tres:

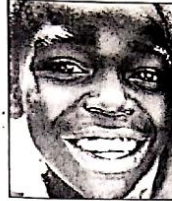
La dirección de la luz.

La calidad de la luz.

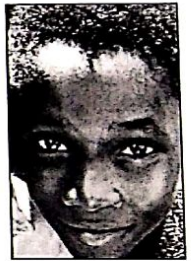
La cantidad de la luz.

Hay cinco direcciones de la luz usadas indistintamente en dibujo y pintura:

La luz frontal: es la que llega al modelo de frente. Prácticamente no produce sombras, los cuerpos se distinguen no por su volumen, sino por su color propio. Poco indicada para dibujar, aceptada moderadamente a partir de los impresionistas.



La luz frontal lateral: La luz incide desde un ángulo de 45°. Es la dirección de luz que explica mejor la forma y volumen de los cuerpos. Es válida para todos los temas.



La luz lateral: Luz desde un lado, quedando el otro en sombra. Es una dirección de luz que dramatiza el tema. Se usa en estudios de figura y a veces, en autorretratos.



Contra o semicontraluz: La luz llega del modelo desde detrás, ensombreciendo los planos que ve el artista. Usada en pintura moderna de tipo figurativo.



Luz cenital: Luz natural procedente de una abertura o ventaja algo elevada, proporcionando una dirección y calidad ideal para dibujar o pintar. Es una forma de iluminación clásica.



Competencia

- Técnico
- Perceptiva



Habilidad de pensamiento

- Observar
- Pintar
- Unir
- Descubrir



Indicador de logro

- Sigo secuencia de puntos para descubrir figuras.



Correlación

- Teoría del color

Aprendamos acerca de...

El blanco y el negro se encuentran en los extremos del brillo y de la saturación y tienen el mayor contraste de todos los colores. La combinación entre el blanco y el negro produce una fuerte sensación visual, la percepción que tenemos de ambos colores obedece a cosas contrarias: la vida, la muerte, el bien, el mal, entre otras. Sin duda, la armonía tonal con sus miles de mezclas del blanco y el negro permiten múltiples expresiones, sentimientos y emociones.



Actividad

Con estilógrafo o micropunta negro une los puntos de la página 13, comienza por el punto señalado con la flecha gris. Debes pasar de un punto negro a uno blanco y viceversa, no puedes repetir el punto del mismo color. Una vez unes todos los puntos, pinta de negro las zonas que determinan las líneas y descubre el dibujo.



Competencia

- Técnica
- Perceptiva



Habilidad de pensamiento

- Observar
- Reemplazar
- Colorear



Indicador de logro

- Coloreo la ilustración en escala de grises.



Correlación

- Teoría del color

Escala acromática

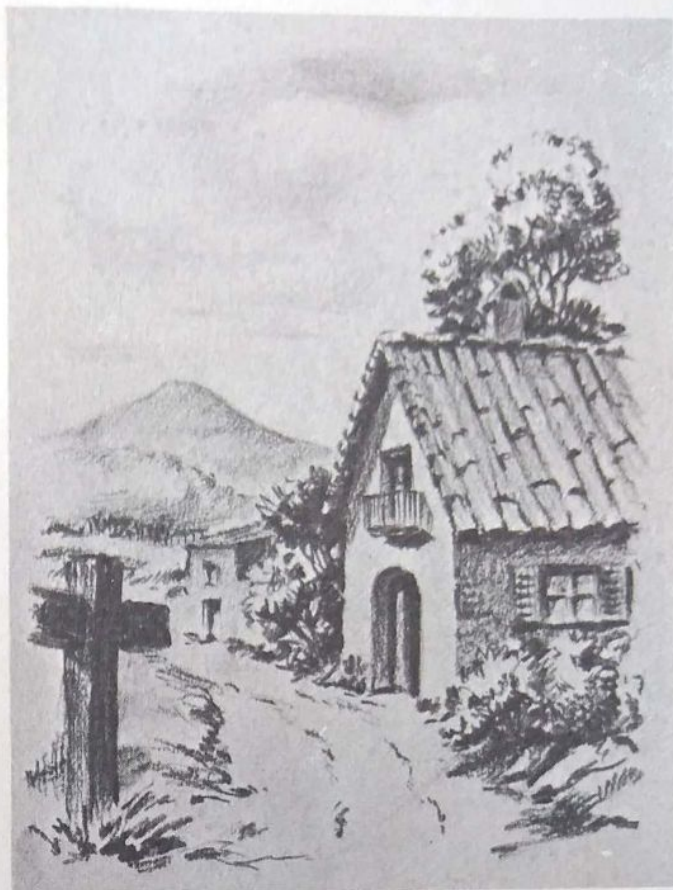
Toma como referencia el color blanco y el negro, considerados como tonos neutros, para pasar del blanco al negro se observan variaciones armónicas producidas por los grises.

Una escala de nueve espacios permite ordenar la escala en tres grupos: grupo alto, que son los tres espacios de mayor valor o luminosidad; grupo medio, que son los tres espacios con los tonos intermedios y grupo bajo, que son los espacios con los tres tonos de menor luminosidad.



Actividad

Es posible colorear con escala de grises, observa la ilustración y reemplaza cada color con su equivalente en el tono gris, colorea el dibujo en líneas. Utiliza lápiz de color negro y gris.



2



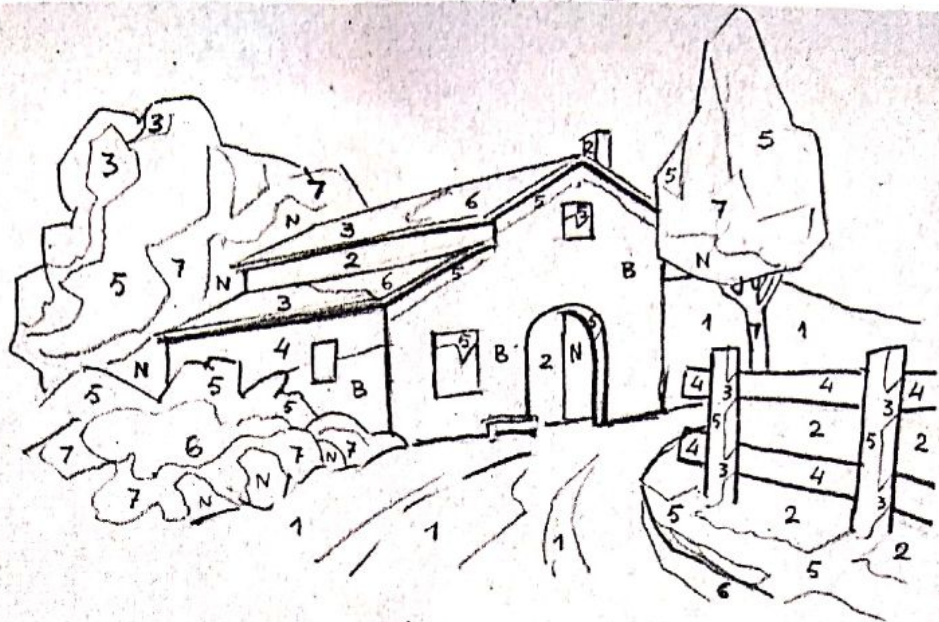
3



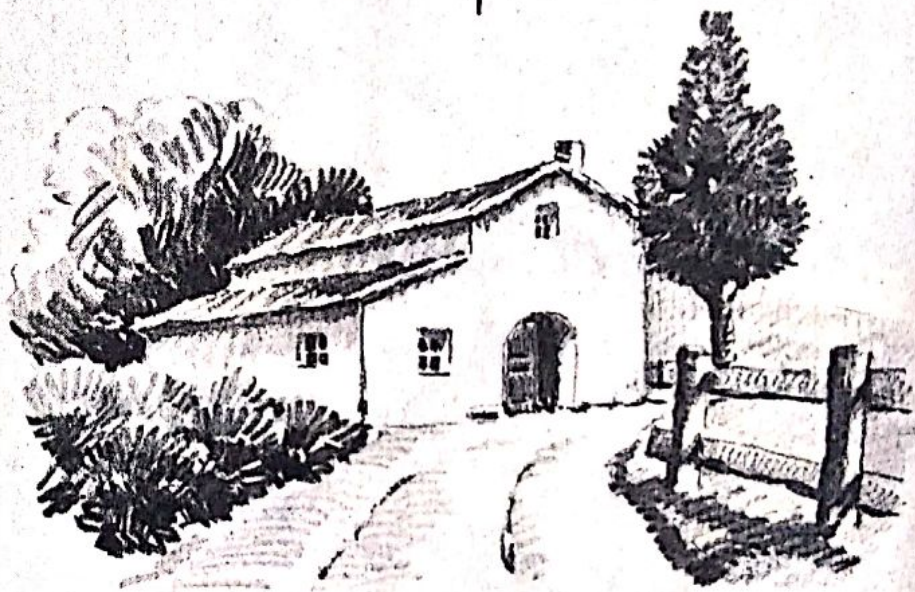
4

1. Dibujo resuelto con lápiz graso sobre papel de grano. — 2. Ejecución con lápiz carbón.
3. Trabajo acabado con esfumino. — 4. Resolución con lápiz grafito y acuarela.

D. de habilidad. Punto 3



1

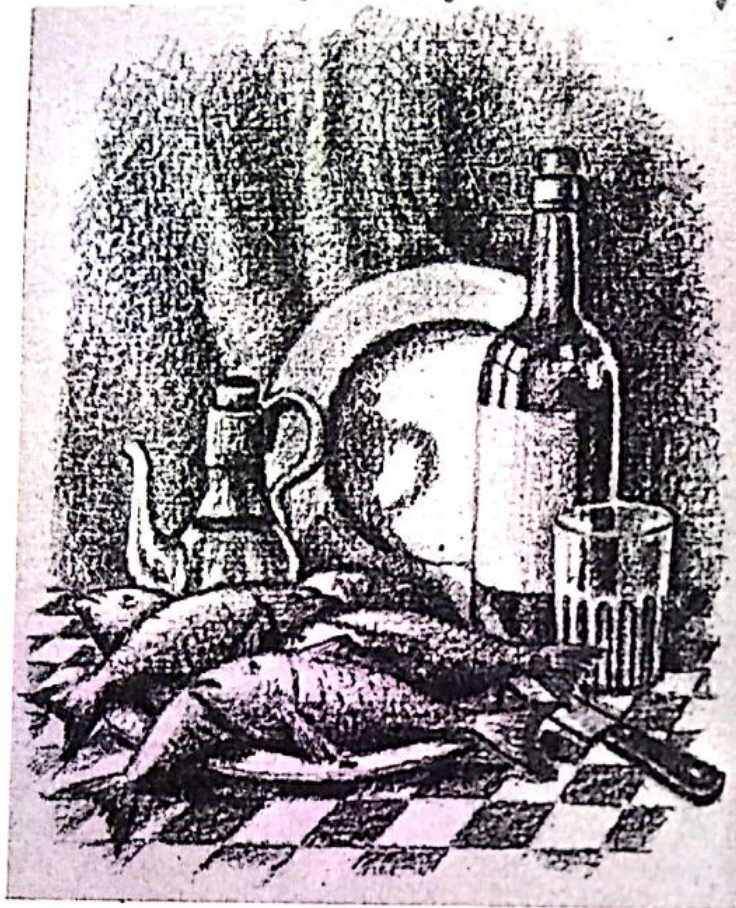


2



1. Para la resolución de notas rápidas, válganse de una escala de valores y de la indicación en aquéllas de los grados correspondientes. — 2. Dibujo rápido y resolución de valores con lápiz de punta fina y en cincel.

2. habilidad punto *



1. Frotados sobre papel grano. — 2. Lápiz con punta en cuña. — 3. Resolución por rayados, análoga en impresión a un dibujo a la pluma.