

EL RENACIMIENTO

©Emilio García Lozano

CONCEPTO DE RENACIMIENTO

El Renacimiento es uno de los grandes momentos de la historia universal que marcó el paso de mundo Medieval al mundo Moderno.

Es un fenómeno muy complejo que impregnó todos los ámbitos yendo por tanto, más allá de lo puramente artístico.

El Renacimiento es uno de los periodos de la historia que más polémica ha suscitado.

Los estudiosos del Renacimiento no se ponen de acuerdo en nuestros días sobre cuál es su carácter esencial y sobre cuando empezó o finalizó. De ahí su controversia historiográfica moderna.

Originariamente el término Renacimiento se utilizó para designar el movimiento que durante el siglo XV y comienzos del XVI intentó resucitar en la cultura europea los valores formales y espirituales de la antigüedad.

El término Renacimiento deriva de la expresión italiana rinascita, vocablo usado por primera vez por el literato Petrarca y acuñado por el arquitecto y teórico Giorgio Vasari, en su obra *Vidas de los más ilustres artistas* para referirse a un movimiento que hace resucitar en el arte y la cultura los valores espirituales de la antigüedad clásica.

Este término no empieza a utilizarse hasta el siglo XVI, pero no será consagrado en sentido histórico, social y cultural hasta mediados del siglo XIX, en que el historiador suizo Burckhardt, en su libro "*La cultura del Renacimiento en Italia*" 1860 puso al descubierto el significado e importancia del Renacimiento.

En la actualidad, después de los abundantes estudios realizados, tanto del medieval como del Renacimiento, se considera que hay un proceso evolutivo que los une mucho más que los separa. Esta idea va en contra de la ruptura de ambos periodos, que defendía Burckhardt.

ORIGEN DEL RENACIMIENTO: EL HUMANISMO

La 1ª idea de renovación bajo la influencia de los clásicos la llevó a cabo Petrarca (1304-1374), considerado el primer gran humanista a mediados del siglo XIV.

Petrarca era un gran poeta, erudito, políglota y, sobre todo, dominador de la lengua latina, se dedicó al estudio y recuperación de la cultura de la antigüedad.

Carlos IV, el emperador del Sacro Imperio preguntó a Petrarca que si creía que un documento de Julio César eximía a Austria del imperio. Petrarca estudió el documento y demostró su falsedad por el análisis lingüístico e histórico que hizo (César no utilizaba el nos mayestático ni se daba asimismo el título de rey o augusto. Además todas las cartas romanas llevaban la fecha y los nombres de los cónsules que gobernaban en ese momento.

Poco después Lorenzo Valla demostró que era falsa la famosa donación que el emperador Constantino había hecho al Papa, en la cual se le cedía el centro de Italia, origen de los Estados Pontificios.

Petrarca elaboró una nueva teoría de la historia de profundas consecuencias:

1º.- Abandonó el concepto providencialista de la crónica medieval.

2º.- Inició un nuevo curso de la Historia dividido en dos periodos:

A.- La antigüedad compuesta fundamentalmente por la época romana, de plana luz y esplendor.

B.- La Edad Media, la época de decadencia y de tinieblas.

Por ello se hacía preciso recuperar la tradición cultural perdida. Era preciso resucitar el pasado.

Durante mucho tiempo la poesía y la pintura eran consideradas artes hermanas y así lo demuestran **Dante y Giotto** en el Trecento.

Lorenzo Valla extiende esta analogía con la pintura, la escultura y la arquitectura, situando a las Bellas Artes en el umbral de las artes liberales.

Marsilio Ficino incorporó la gramática y la música al grupo de las anteriores e hizo posible que el concepto de renovación se aplicase a casi todos los ámbitos culturales.

El humanista del Renacimiento era por definición un erudito, un hombre culto, enamorado de la antigüedad y preocupado por el estudio de todas las disciplinas en el campo del saber. Se siente atraído por la filosofía de Platón.

Los dos máximos defensores de las concepciones platónicas fueron Marsilio Ficino y Piccolo della Mirandola, que fueron quienes fundaron la Academia Neoplatónica de Florencia.

Defendían el pensamiento platónico adaptándolo al concepto cristiano.

En la Academia se promovió el estudio y la traducción de la cultura latina, destacando Pietro **Bracciolini** que descubrió el Tratado de Arquitectura de Vitrubio, que será el modelo tratadístico de los siglos XV y XVI.

También es importante la figura de Pietro **Poliziano** que recuperó el interés por la mitología, haciendo resurgir el paganismo en el arte cristiano y el desnudo humano.

El hombre humanista se centra en el estudio de la cultura clásica, en el estudio del hombre como individuo y en su capacidad intelectual para el estudio de todos los campos del saber: ciencia, filosofía, arte... El ideal es un hombre completo, armónicamente desarrollado en lo físico y en lo espiritual que no limita su saber a un campo concreto, sino abierto a lo universal.

La plena confianza que se tiene en el hombre da lugar al antropocentrismo.

El prototipo de humanista lo encontramos en Leonardo da Vinci.

El intelectualismo de este periodo produjo grandes avances en el mundo de las ciencias, acrecentado por el descubrimiento de la imprenta que ayudó a la difusión de los saberes por todas las cortes Europeas.

El hombre en el terreno científico trata de profundizar en las aplicaciones y fundamentos de la ciencia; así hay un gran desarrollo de la oftalmología, cirugía y anatomía.

La **astronomía** fue uno de los campos más importantes en el progreso científico, que influirá en el cambio de pensamiento de los europeos gracias a la obra de **Copérnico: *De Revolutionibus Orbium Caelestium***, donde tira por la borda las teorías geocentristas de Ptolomeo, afirmando un sistema heliocéntrico que explica de manera más efectiva los fenómenos astronómicos observados.

Se producen también extraordinarios inventos en el campo de la ciencia de la navegación, impulsados por el descubrimiento de América: aparece el astrolabio y el nocturlabio, la carta náutica o portulano, inventos que facilitaron la navegación y el afán de aventura y conquista de nuevos territorios.

FLORENCIA, LA CUNA DEL RENACIMIENTO

Recuperada del horror causado por la Peste Negra de 1348, Florencia empieza su renovación hacia 1360.

Florencia se encuentra en el corazón de la Toscana, una de las zonas políticamente más fragmentadas de Italia, pero que no pierde ninguna ocasión para ampliar su territorio.

La mayor preocupación del Común (la República) radica en garantizar la libertad y seguridad que la unen con una amplia zona económica.

El poder económico de Florencia nace en el siglo XIII y se expande durante el siglo XIV en proporciones que no tuvieron paralelo en el resto de Italia y de Europa.

Esta expansión se hizo en una triple dirección:

A.- La industria de la lana y de la seda

B.- El comercio de tejidos y otros productos.

C.- La operaciones bancarias.

Los industriales de la ciudad, además de detentar el control del proceso productivo, llegaron a monopolizar el comercio de sus productos.

Este comercio estaba organizado a gran escala con una vasta red de contactos en el mundo cristiano e islámico.

Expertos florentinos en finanzas adoptaron la moneda de oro, **el florín**, por sus grandes reservas, como moneda de cambio internacional, lo que desplazó a las monedas de plata del mercado mundial, mucho más fluctuantes.

Como consecuencia, en Florencia se llevó a cabo un profundo conocimiento en materia de negocios, especialmente por algunas familias como los Médicis.

Las oficinas comerciales de las industrias florentinas, diseminadas por todo el mundo, eran a la vez bancos de cambio.

Todo era manejado por las mismas manos: producción, comercio y préstamos.

Florencia era en el siglo XV un hormiguero de bancos de todas clases: los había especializados en préstamos semanales, otros se dedicaban al tráfico de joyas y piedras preciosas y a préstamos a plazo fijo. Luego estaban los cambistas que especulaban sobre la diferencia de las monedas en curso y finalmente estaban los verdaderos mercaderes-banqueros, que se fueron concentrando con el tiempo hasta sólo 33. De los que los Albizzi, los Strozzi y los Médicis eran los más poderosos.

POLÍTICA

El poder económico fue la base de su expansión político territorial.

En estos años el territorio florentino adquirió una extensión que no había tenido nunca:

En 1351 su territorio se extendía más allá de Prato y Pistoia. En 1406 domina Pisa y llega hasta el mar Tirreno.

La salida al mar era su principal objetivo para abrir nuevas rutas comerciales

Políticamente Italia se organizó en torno a ciudades-estado de carácter republicano, especialmente después de la muerte de Juan Galeazzo Visconti, en 1402, con quien se pone fin a la posibilidad de formar un reino en Italia.

Esto influyó de forma considerable en el auge artístico y político sobre todo de Florencia.

La Hª de Italia es la de sus 5 Estados principales: Florencia, Milán, Nápoles, Venecia y el papado.

Las constantes luchas por ampliar las fronteras fueron llevadas a cabo por los Condottieri, que eran personajes especializados en la guerra y servían a los distintos Estados mediante un contrato.

La profesionalización de la guerra liberó a las ciudades de esta actividad, pudiéndose dedicar tanto en la artesanía como en el comercio

Florencia bajo los Médicis

A fines del siglo XIV, la familia dirigente de Florencia eran los **Albizzi**. Sus principales oponentes eran los **Médicis**, primero con Juan de Médicis, y luego su hijo **Cosme**.

Los Médicis controlaban el mayor banco de Europa, y un amplio número de negocios en Florencia y otros lugares. En 1433, los Albizzi manipularon el exilio de Cosme. Al año siguiente, sin embargo, se eligió una Signoría favorable a los Médicis y Cosme pudo retornar.

Los Médicis pasaron a ser la familia gobernante, posición que mantendrían durante tres siglos. La ciudad fue una república hasta 1537

Cosme de Médicis fue altamente popular entre los ciudadanos, en especial por traer un período de estabilidad y prosperidad a la ciudad.

Uno de sus logros más importantes fue negociar la Paz de Lodi con Francesco Sforza, poniendo punto final a décadas de guerra contra Milán, y estabilizando casi todo el norte de Italia.

Cosme fue así mismo un importante mecenas artístico, tanto en forma directa como indirectamente por el ejemplo que daba en tal sentido.

Cosme fue sucedido por su enfermizo hijo, Pedro, quien murió luego de estar cinco años al mando de la ciudad.

En 1469 las riendas del poder pasaron al nieto de Cosme, de veintiún años de edad, Lorenzo, que sería conocido como "Lorenzo el Magnífico".

Fue el primero de su familia en ser educado desde edad temprana en la tradición humanística y es reconocido como uno de los más importantes mecenas del Renacimiento.

Bajo Lorenzo, el gobierno de los Médicis se formalizó a través de la creación de un nuevo Consejo de los Setenta, que él mismo presidía. Las instituciones republicanas continuaron, pero perdieron todo su poder.

Continuó la alianza con Milán, pero las relaciones con el papado empeoraron, hasta que en **1478**, agentes papales aliados con la familia **Pazzi** intentaron asesinarlo. Aunque el intento falló, resultó muerto su hermano menor Juliano, y la situación condujo a una guerra contra el papado, además de servir de justificación para centralizar aún más el poder en manos de Lorenzo.

EL MECENAZGO

El nacimiento del mecenazgo lo propició el planteamiento gremial de la propia ciudad que aportaba fondos de sus arcas para el engrandecimiento de la ciudad.

Así por ejemplo, Calimala, un gremio de la lana, saca a concurso en, 1401, las puertas del Baptisterio de la Catedral que se le adjudican a Ghiberti.

El hospital de los inocentes de Florencia fue costeadado por el gremio del arte de la seda

La Signoría de Florencia encarga a M. Ángel el David para uno de los contrafuertes de la catedral en 1500.

Hacia el año 1450 los Este de Ferrara lograron disponer de Roger Van der Weyden.

Malatesta de Rímini hizo que **Alberti** le diseñara el templo malatestiano y **Piero della Francesca** le hiciera su famoso retrato, en 1451.

Después **Piero** se trasladó a **Urbino**, a la corte de **Federico II de Montefeltro**.

El DUQUE DE URBINO era condotiero y diplomático, erudito y mecenas que acogió también a **Pedro Berruguete** y le hizo un famoso retrato con su hijo...

Pero la supremacía del mecenazgo la llevó Lorenzo el Magnífico en su trayectoria florentina del último tercio del siglo XV.

En realidad, más que las grandes obras y realizaciones, Lorenzo amaba el contacto con la inteligencia y el talento. Prefería el goce y la especulación a la actividad

EL RENACIMIENTO Y SU RETORNO AL MUNDO CLÁSICO

Ya desde el siglo XIV se empieza a observar en algunas ciudades italianas **una vuelta al mundo clásico (Grecia y Roma) gracias a la cantidad de ruinas que existen en esta zona**, la traducción de libros griegos, etc.

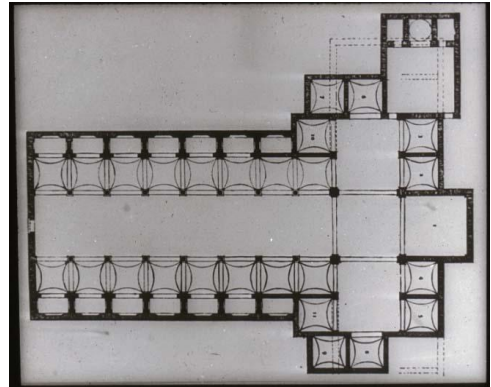
Esta tendencia será el **origen del Renacimiento (volver a nacer)**, alejándose del mundo gótico para buscar una forma nueva de vivir en donde el hombre recupera su protagonismo (**antropocentrismo**) aunque sin olvidar el cristianismo.

Iglesia de San Andrés de Alberti Arco de triunfo romano.

Aquí se aprecia cómo se traspasan los órdenes clásicos y el arco de medio punto. Por otra parte, Alberti se inspiró para la fachada en este arco de triunfo de Constantino

El arte gótico tiende a la **verticalidad** y usa **vidrieras de colores** en la iluminación interior. Sin embargo **Brunelleschi** rompe con todo esto en su iglesia de San Lorenzo. Se pueden observar los distintos órdenes, los arcos de medio punto, los casetones, etc., que hacen que se produzca un edificio armónico por medio de las medidas muy estudiadas

Si nos fijamos en la **escultura** sólo hace falta que veamos estas dos imágenes
Hermes y Dionisios niño. Praxíteles (arte griego, periodo clásico)
Comparadlo ahora con el famoso David de Donatello

A **Donatello** le vuelve a interesar el desnudo y la mitología (representa a David como Mercurio), representa la anatomía de una forma muy suave por la que resbala la luz, usa el mismo apoyo de los pies que hace que la cadera se gire lentamente (eso se llama curva praxiteliana) y, sobre todo, busca la belleza idealizada, sin defectos.

Otros autores como **Miguel Ángel** se inspirarán en periodos más tardíos del arte griego (helenismo) para iniciar la última parte del renacimiento, el manierismo (en donde se pierde la proporción y la armonía y se busca la expresividad y la tensión).

Laocoonte. Periodo helenístico del arte griego. Moisés de Miguel Ángel

Miguel Ángel en **el Moisés** recoge esa misma fuerza de expresión, las potentes musculaturas, el desequilibrio y la tragedia, utilizando el material clásico (el mármol).