EL RENAIXEMENT

Es desenvolupa al segle XV a Itàlia (Florència i Roma centres de producció artística). Al segle XVI s’estén per Europa a través dels *vagi* o viatgers, ja que es produeix una diàspora d’artistes a causa de *il sacco di Roma* (assaltament de Roma per les tropes imperials, 1527)i la consegüent decadència del papat*.* 3 etapes:

* **Quattrocento** (segle XV)
* **Cinquecento** (segle XVI)
* **Manierisme** (segle XVI)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS **RENAIXEMENT**

* **Ideologia:** El Renaixement té les seves arrels ideològiques en l’Humanisme, corrent ideològic, filosòfic i cultural del segle XIV:
* Es recupera de l’Antiguitat i desapareix d’allò medieval.
* Hi ha una nova concepció del món: Antropocentrisme (l’home com a centre i mesura de totes les coses).
* **Formalitat**
* S’utilitza la perspectiva artificial a les representacions plàstiques.
* Els espais arquitectònics es fan a escala humana.
* **Models:**
* VITRUVI (*Deu llibres d’arquitectura*) Segle I aC
* ALBERTI (*De pictura, De statua, De re aedificatoria)* segle XV
* **Social:**
* Es valoren els artistes; les obres es firmen.
* Mecenes: Fomenta l’art i se’n serveix per finalitats polítiques, econòmiques o de prestigi.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS **MANIERISME** (1515-1590)

Sorgeix al segle XVI. Produeix la ruptura dels cànons formals i busca noves formes d’expressió formal i conceptual. Alguns principis seran adoptats pel modernisme.

(Té l’origen en les últimes obres de **Miquel Àngel** i dels seus deixebles.)

* Es distorsionen les figures, es creen d’espais irreals i s’utilitzen de colors molt clars o molt vius.
* Temes fantàstics, esotèrics (ocults), eròtics i cortesans.
* És un art aristocràtic 🡪 L’aristocràcia busca l’elegància formal, el virtuosisme en l’execució, i una bellesa artificiosa.

És un art frívol (no tracta temes importants), refinat, luxós, teatral, i sensual.

URBANISME I ARQUITECTURA

Els projectes busquen trencar amb l’anarquia organitzativa de la ciutat medieval:

* En l’àmbit privat, es proposen ciutats ideals o utòpiques. Les propostes de dissenys urbans s’articulen entre la **ciutat radiocèntrica** (dissenyada per FILARETE, anomenada *sforzinda),* i la **ciutat reticular o ortogonal** (característica del model clàssic). Thomas More, en la seva obra *Utopia*, fa aportacions de caràcter social.
* En l’àmbit privat, es tendeix a **l’urbanisme de paisatge** (organització dels espais oberts o jardins). El disseny de jardins té un gran desenvolupament al segle XVI en el manierisme. Exemples: *Sacro Bosco* aBomarzo, *Villa d’Este* a Tívoli.

ARQUITECTURA **QUATTROCENTO** (Focus més important: la Florència, Toscana)

* Trenca amb l’estil gòtic, pren com a model l’art de l’antiga Roma i els seus cànons.
* S’utilitzen els tres ordres grecs i els dos romans (dòric, jònic, corinti, toscà, compost)
* Elements de cobriment: arc de mig punt, volta de canó, i cúpula de mitja taronja ~~(cimbori medieval)~~

Cúpula de la catedral de *Santa Maria del Fiore,* Florència(Brunelleschi)

ARQUITECTURA **CINQUECENTO**

* Els edificis es decoren amb combinacions de monstres, meitat animals i meitat humans, i motius vegetals (“**grotescos”)**
* Interès per la normativa clàssica: S’escriuen tractats d’arquitectura amb descripcions escrites complementades amb imatges.

(Serlio, Vignola, Palladio; influïts per VITRUVI)

ARQUITECTURA **MANIERISME**

* Ruptura amb la normativa clàssica i alteració de la morfologia dels ordres arquitectònics establerts. L’arquitectura és experimental i no es subordina a la finalitat de la obra.

EDIFICIS RELIGIOSOS

* **Planta:**
* **BASILICAL** (creu llatina, tres naus i cúpula al creuer) Model: basílica romana.
* **CENTRALITZADA** (creu grega o forma circular) Model: *Panteó de Roma*, temples circulars romans (Vesta a Tívoli), temples bizantins, temples tardoromans. ***Templete de San Pietro in Montorio* (Roma)**

Primacia de la creu basilical 🡪 La *basílica de Sant Pere* és iniciada a principis del segle XVI (per Bramante) en forma de creu grega, però s’acaba a la darreria del segle en forma de creu llatina.

BRUNELLESCHI: model basilical *(església de San Lorenzo)* i centralitzat *(Cappella Pazzi).*

* **Façana:** Organitzada en tres cossos verticals, el central més alt que els laterals, que s’hi uneixen a partir de volutes. El conjunt està coronat per un gran frontó triangular. (*Santa Maria de Novella,* Florència – Alberti)

A vegades la façana de les esglésies té forma d’arc de triomf per influència romana. (*Església de Sant’Andrea*, Màntua – Alberti)

EDIFICIS CIVILS (palau, vil·la suburbana // teatres, hospitals, biblioteques)

PALAUS:

* Tenen forma cúbica, coronada per una cornisa. Estructurats en tres pisos, un de cada ordre (dòric, jònic, corinti), separats per motllures horitzontals.

* La façana, on no es dóna importància a la porta principal, presenta nombroses finestres que alleugereixen la sensació de massís. Conserva un caràcter defensiu, que es reflecteix en la utilització d’un encoixinat gruixut a la part inferior i més lleuger a les dues plantes superiors.
* El palau s’organitza internament al voltant del pati central (*cortile*)

Ex: *Palazzo Rucellai* (Alberti), *Palazzo Medici-Ricardi* (Michelozzo)

VIL·LES:

* Són una recuperació de l’antiga casa de camp romana, i guarden una estructura similar.

Villa Capra (“La Rotonda”), als voltants de Vicenza – PALLADIO

Teatres 🡪 *Teatro Olimpico* (Vincenza) PALLADIO I SCAMOZZI

Hospitals 🡪 *Hospital dels Innocents* (Florència) BRUNELLESCHI

Espais interiors Cinquecento 🡪 *Biblioteca Laurenziana* (Florència) començada per MIQUEL ÀNGEL

ARQUITECTURA A ESPANYA

* **ESTIL PLATERESC:** Primer terç del segle XVI.
* Els nous models renaixentistes només apareixen com a elements decoratius sobre estructures gòtiques i mudèjars.
* El nom ve de la semblança de l’ornamentació de les façanes amb el treball que feien els argenters.
* Hi ha una gran profusió d’elements decoratius: medallons, emblemes heràldics, columnes, grotescos.

Hospital de la Santa Cruz- Toledo

Universitat de Salamanca, universitat de Alcalá de Henares (façana)

* **PURISME o CLASSICISME:** Segon terç del segle XVI
* Conviu encara amb les solucions plateresques (xurrada?)
* Estil més auster on es desenvolupen plenament totes les formes arquitectòniques renaixentistes: arc de mig punt, volta de canó, cúpula sobre petxines, frontons, columnes d’ordre dòric i jònic.

Palacio de Carlos V- Alhambra de Granada

Façana del Palau de la Generalitat – Pere Blai, Barcelona

* **ESTIL HERRERIÀ O ESCORIALENC:** Últim terç del segle XVI
* Període dominat per a construcció del *monestir de l’****Escorial***(MADRID), iniciat per Juan Bautista de Toledo i acabat per Juan DE **HERRERA.**És palau, església i monestir; que commemora la victòria a Sant Quentin.
* Sobrietat formal i absència total de decoració. És la culminació del purisme.
* L’estil continua fins entrat el segle XVII (DE MORA tiet i nebot)

ESCULTURA

QUATTROCENTO 🡪 GHIBERTI I DONATELLO

* El centre artístic es trasllada a Florència (*Trecento:* Siena i Pisa)
* El primer exemple d’escultura renaixentista és la *Porta del Paradís* del baptisteri de Florència. (GHIBERTI) Perspectiva geomètrica, alt relleu.
* **Proporcionalitat:** Canon de nou caps utilitzat en el període postclàssic, contrapposto i cames obertes en compàs. DONATELLO (*David, Zuccone)*
* A la darreria del segle, més mobilitat i més expressivitat
POLLAIOLO (*Hèracles i Anteu)*
* Temes: hagiografia, temes bíblics, nus, temes mitològics, bust, retrat eqüestre.
RETRAT EQÜESTRE 🡪 Referent: Escultura eqüestre de Marc Aureli. Representa la glòria, la fortuna, i la immortalitat del personatge en la història.

Il Gattamelata (DONATELLO) *Il Colleoni* (VERROCCHIO)

Altres tipoologies: monuments funeraris (*Papa Innocenci VIII,* POLLAIOLO)

 Cantorias: balcons per al cor. *Catedral de Florència*

* Materials: Marbre, bronze, fusta, pedra, guix, terracota vidrada i policromada.

CINQUECENTO 🡪 MIQUEL ÀNGEL

* Es manté la línia clàssica del *Quattrocento,* interessada pel naturalisme i per l’home, i amb una clara tendència al monumentalisme.
* Predomini de les línies corbes. S’utilitza la ***forma serpentinata* (**helicoïdal), que reforça el dinamisme.
* Miquel Àngel defensa la utilització d’un sol bloc de material (“*per forza di levare”)* i un únic punt de vista òptim: el frontal. Fins i tot algunes obres les deixa inacabades.

“La pietat vaticana”, “David” – MIQUEL ÀNGEL

MANIERISME🡪 GIAMBOLOGNA, CELLINI

* Diversos blocs (Giambologna) i multifacialitat (Cellini- “*l’escultura és set vegades millor que la pintura perquè té vuit punts de vista”*
* Les figures s’allarguen i es retorcen sobre si mateixes, creant una forma *serpentinata* o helocoïdal.

El rapte de les Sabines- GIAMBOLOGNA

A ESPANYA (Segle XVI, models DONATELLO i M. ÀNGEL)

* **BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ,** seguidor de Donatello

Cor i rerecor de la catedral de Barcelona

Tomba de Felip i Joana a la capella de Granada

* **JUAN DE JUNI I ALONSO BERRUGUETE,** seguidors de M. Àngel
Cadirat del cor de la catedral de Toledo

PINTURA

QUATTROCENTO

* **MASACCIO** és el renovador i introductor de la pintura renaixentista, amb una actitud oposada a la tradició gòtica i coincident amb la investigació dels espais de Brunelleschi i Alberti. “*La trinitat”* recull les lleis de la perspectiva matemàtica, que anticipa la concepció de l’espai i les solucions arquitectòniques de Brunelleschi.
* Cos humà i rostres de manera cada vegada més realista.
* Interès per la natura i el paisatge, però sense el detallisme de l’escola flamenca.
* Interès pels volums i la perspectiva. Robes elegants.
* Composicions harmonioses: Les figures es disposen de manera geomètrica (triangular).
* La temàtica s’aparta de la gòtica: profusió de temes pagans, obsessió per la profunditat i enquadrament de les figures.
* Tècniques: fresc, tremp, a la darreria del segle XV l’oli 🡪 El retaule és substituït per la tela.

ESCOLA FLORENTINA (Masaccio, Fra Angelico, Lippi, Uccello, Botticelli)

* Esdevé la capdavantera del nou estil i aviat apareixen altres escoles a altres repúbliques italianes.

“La llegenda de la Creu” – **Piero Della Francesca** a l’església de San Francesco d’Arezzo

 **ESCOLES DEL NORD
(Venècia - BELLINI, Pàdua - , Màntua- MANTEGNA, Ferrara- TURA)**

* Influència de Rogier Van der WEYDEN (escola flamenca).
* Recuperació del llenguatge de les ruines del món romà.
* Mantegna – *Camera degli Sposi*

Roma papal: centre d’art a final de segle (Il Perugino, Il Pinturicchio)

CINQUECENTO

* Es consoliden la pintura a l’oli (introduïda per l’escola flamenca) i la tela.
* Clarobscur: defineix el contorn de les figures a través de zones il·luminades i ombrejades.
* De la perspectiva lineal a 🡪 Sfumato i perspectiva aèria – zones llunyanes pàl·lides i nebuloses (introduïts per LEONARDO DA VINCI)
* MIQUEL ÀNGEL accentua el concepte de terribilità. (*Capella Sixtina)*
* RAFAEL introdueix solucions manieristes (*Estances Vaticanes)*
* Disputa entre el dibuix (pintors romans, florentins i parmesans) i el color (venecians)

MANIERISME – ESCOLA DE VENÈCIA

* Pèrdua de contorns del dibuix 🡪 Unitat cromàtica més gran
* Exaltació de la riquesa: figures en ambients palatins, amb grans vestidures..
* Valoració del paisatge i utilització de l’arquitectura classicista com a marc.
* Ruptura de la simetria clàssica: perspectives amb punt de fuga fora del quadre o més d’un punt de fuga.

*Punt de fuga: punt d’unió imaginari entre la línea de l’horitzó i les diferents línies paral·leles. Es situa en el centre d’atenció de la composició.

***El* Renaixement nòrdic.** Dues escoles:

* **ESCOLA ALEMANYA:** DÜRER (pintor i gravador) HANS HOLBEIN (retratista) Expressivitat i dramatisme.
* **ESCOLA FLAMENCA:** BRUEGHEL Continguts morals.

PINTURA RENAIXENTISTA A ESPANYA

* El llenguatge renaixentista s’introdueix a partir dels primers anys del segle XVI i els artistes prenen com a model els estils flamenc i italià.
* Centre més important 🡪 VALÈNCIA (Fernando Yánez i Joan de Joanes)
* A Castella: BORGONYA/ Pedro i Alonso BERRUGUETE (pare i fill)

MANIERISME: Pintures que decoren el monestir de l’Escorial realitzades per artistes italians.