

Características generales en relación al contexto histórico.

- **Desarrollo económico y demográfico** tras superar la peste de 1348. Desarrollo de la burguesía comercial y financiera (desarrollo de la banca)
 - La buena situación económica propicia el **optimismo** ante la vida y nos aleja del pesimismo y el temor a la muerte que caracteriza a la Edad Media. Esto se reflejará en el arte.
 - Además la mayor riqueza permite financiar más obras artísticas.
- **Estado moderno.** Las monarquías europeas crean fuertes estados centralizados, la nobleza queda totalmente supeditada.
 - Los **reyes** se acabarán convirtiendo en importantes mecenas.
- **Los Estados italianos** Italia está dividida políticamente, incluso el Papa tiene su propio Estado (Estados Pontificios), pero cuentan con una próspera situación económica.
 - Los **mecenas** del arte serán burgueses y religiosos.
- **La caída de Constantinopla** (1453) hace que lleguen a Italia muchos **sabios bizantinos** exiliados. Traerán sus libros y sus conocimientos sobre la antigüedad clásica (ponen de moda a Aristóteles). Además en Italia hay numerosos **restos arqueológicos** de arte romano. Esto favorecerá la aparición del humanismo.
 - Los pasajes bíblicos dejan de ser los únicos temas y aumentan los temas relacionados con la **mitología clásica**.
- **El humanismo** es un movimiento filosófico y cultural que supone una nueva forma de ver el mundo basada en:
 - **Antropocentrismo:** el hombre debe ser el centro de la reflexión, contrario al teocentrismo (Dios y la religión deben ser el centro del pensamiento). Por ello el individuo dejará de ser un simple pecador que debe pasar por la tierra con humildad, y pasará a ser un vitalista que busca en su desarrollo personal y en su grandeza individual una forma de manifestar en la tierra la grandeza divina.
 - El artista renacentista sigue el ideal del "**hombre total**". Cuida tanto su cuerpo como su mente y tiene una cultura general, aprendiendo de diferentes temas y practicando varias artes. Aparece el artista independiente que vive de su trabajo, e incluso alcanza la **fama**, nace el concepto "**genio**".
 - Se destacan **otros temas** distintos del religioso: paisajes, retratos, desnudos (estudios anatómicos del **cuerpo humano**).
 - **Fe en la razón y en la ciencia:** se buscan explicaciones racionales y no religiosas a los procesos de la naturaleza, aparece por ello la ciencia moderna y el **empirismo**.
 - El artista renacentista **experimentará** entre diferentes posibilidades artísticas.
 - **Interés en la cultura de la antigüedad greco latina**, que vuelve, es decir, *renace*.
 - Adopción de soluciones artísticas de la antigua Roma, pero sin mimetizar, es decir, sin ser una copia exacta, sino buscando **nuevas interpretaciones**. Concepción negativa del arte medieval y gótico tal y como se aprecia en el artista e historiador **Vasari** (belleza en la antigüedad clásica, fealdad en la Edad Media, renacimiento de la belleza en esa época).
 - Neoplatonismo: búsqueda del ideal por medio de la **proporción y la armonía**.
 - Búsqueda del **placer estético**, se pierde la función didáctica. Aparece el **desnudo**.
 - La invención de la imprenta de tipos móviles (Wuttemberg 1450) permite una rápida difusión de la cultura y de este nuevo movimiento cultural.
- **Exploraciones geográficas** y descubrimientos (Colón, Vasco de Gama, Magallanes, etc.) influirán en el arte.

Origen, difusión y etapas.

- **Surge en Italia** en el siglo XV a partir de las esculturas de **Nicolás Pisano**, que copia sarcófagos romanos e inicia la escultura moderna (en Pisa). Tras su muerte el centro cultural pasa a Florencia, ciudad en la que se rompe con el gótico. En arquitectura lo hace Brunelleschi, en pintura se evoluciona a partir de las innovaciones del **trecento** (**Giotto**). Por último afectará también a la arquitectura.
- **En Europa** el renacimiento se difunde durante el siglo XVI pero con menor intensidad. Se toman elementos renacentistas que se combinan con otros góticos. En algunas zonas ni eso, se pasará del gótico al barroco sin pasar por el renacimiento.
- **Etapas:**
 - **Quattrocento** o primer renacimiento (s. XV) en Florencia bajo el mecenazgo de los Médicis.
 - **Cinquecento** o renacimiento clásico (primeras décadas del s.XVI). En Roma bajo el mecenazgo de los Papas: Julio II (1505-13) y León X (1513-21), se difunde por Europa. Leonardo, Miguel Ángel y Rafael.
 - **Manierismo** o renacimiento tardío (s.XVI desde la reforma protestante y la contrarreforma en la década de 1530 hasta fin de siglo). La experimentación lleva a una evolución anticlásica de Miguel Ángel, cuya obra divide el cinquecento del manierismo. Los que siguen esta tendencia se dice que siguen crean a la "manera" de esos maestros. Algamiento, escorzo y formas angulosas. Desarrollo del urbanismo.

Características de la arquitectura.

- **Búsqueda de la armonía** y la **proporción** mediante la geometría y los espacios diáfanos. Medidas adaptadas al hombre, se rechaza la verticalidad gótica por lo que se tiende a destacar las líneas horizontales. Número áureo.
- **Espacio racional y unitario**, las formas y los elementos de la composición se relacionan recíprocamente, diferencia del espacio inconexo del gótico.
- **Uso de elementos grecolatinos**: arco de medio punto, columnas que siguen los órdenes clásico, frontones triangulares, que sustituyen a los elementos góticos.
- **El edificio civil** aumenta su importancia equiparándose al edificio religioso. Se amplía la tipología de edificios civiles: villa rural, ayuntamiento, biblioteca, teatro, hospital y el más importante: el palacio urbano, que normalmente sigue el modelo florentino y que carece de la torre del gótico.
- **Vuelve la planta central** que se combina con la longitudinal (basilical y de cruz latina)
- **Bóvedas de cañón**, techos planos con casetones y cúpula de media naranja.
- **Aparejo de sillería** perfectamente labrada, almohadillado o no. Mármoles de colores.

La arquitectura del Quattrocento. Brunelleschi y Alberti.

- Filippo **Brunelleschi** (1377-1446). 1ª ½ de siglo. Es el que rompe con la tradición medieval al adoptar modelos clásicos.
 - Características:
 - Estilo geométrico y simétrico en el que se destaca la perspectiva lineal
 - Bicromía blanco y gris (*pietra serena*, arenisca gris)
 - Sencillez, austero, escasa decoración con óculos, tondos (pinturas circulares) y modillones.
 - Obras:
 - *Cúpula* de Catedral gótica de Santa María de las flores (Florencia), primera obra arquitectónica del renacimiento (1420-36) y la primera de **grandes dimensiones** desde la de Santa Sofía. Tambor poligonal, ocho lados con ocho ojos de buey u óculos. Se forran sus caras con mármoles policromados (blanco, verde y rojo). Sobre el tambor se coloca una **doble cúpula**, exterior apuntada, interior semiesférica. En exterior, ocho plementos de ladrillo rojo separados por nervios blancos (efecto visual). Rematado con una elegante linterna (proyectada por él, pero hecha tras su muerte).
 - *Iglesia de San Lorenzo* y *basílica de Santo Espíritu* (ambas basílicas techo plano adintelado con casetones, *Hospital de los Inocentes* (disposición en cruz con iglesia en el crucero y en los brazos las salas de los enfermos), *Palacio de los Pitti* (gruesos sillares, horizontalidad, cornisa), *Capilla de los Pazzi* (1429-61) su última obra.
- **Michelozzo** (1396-1472). Años centrales del siglo.
 - Obra: *Palacio Médici Riccardi* (1444), se convierte en modelo de los palacios florentinos:
 - Estructura cúbica en torno a un patio central porticado y con tres pisos.
 - Decoración con aparejo almohadillado que sobresale más en la planta baja y menos en la segunda que tiene las aristas rebajadas, en la tercera en sillar no está almohadillado.
 - Arcos de medio punto y capiteles de diferentes órdenes clásicos.
 - Cornisas muy pronunciadas.
- León Battista **Alberti** (1404-1472). Años centrales del siglo. Hombre total (pensador, escritor y artista). Escribió varios libros sobre arte, define por primera vez el concepto de perspectiva.
 - Características:
 - Sistema fachada aplanada.
 - Fachadas monumentales que parecen arcos de triunfo.
 - Obras: fachada *Santa María Novella* en Florencia (sistema fachada aplanada con volutas gigantes), *Palacio Rucellai* en Florencia (rompe la monotonía con pilastras de órdenes superpuestos), *Palacio Strozzi* en Florencia, *San Andres* en Mantua, *San Francisco de Rimini* o *Templo de Segismundo Malatesta* (fachada en forma de arco de triunfo, como el de Constantino), *Fachada de la Iglesia de San Sebastián* en Mantua (escalinatas de acceso, planta cruz griega como la paleocristiana Gala Placidia, frontón templo romano).