

RENASCIMENTO

Antonio Castelnou

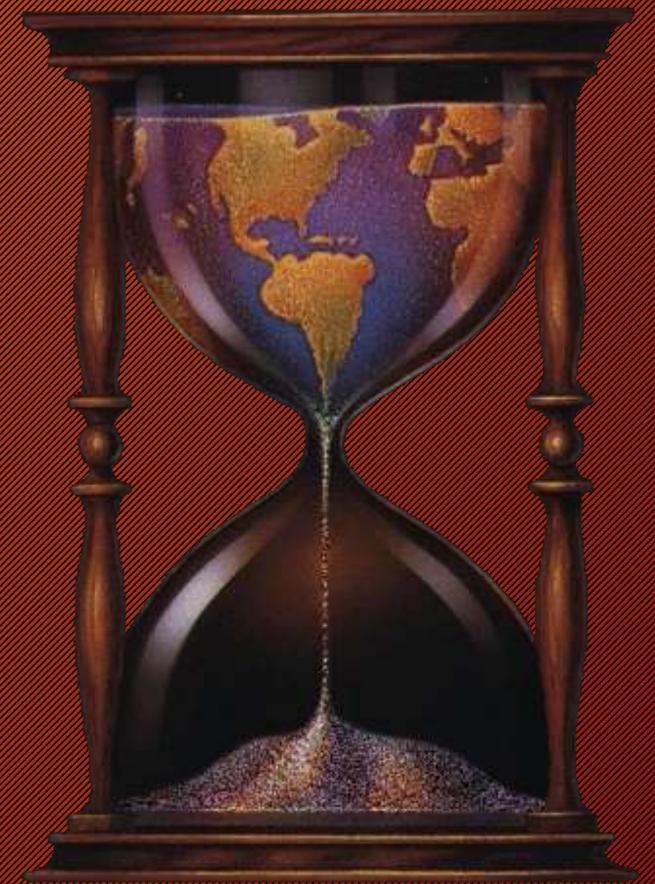

Introdução

- ❖ A **ARTE** nasceu há mais de 25.000 anos, na *Pré-História*, quando o ser humano, a partir do desenvolvimento de sua inteligência, imaginação e habilidade, passou a criar imagens pintadas e esculpidas, as quais marcavam a sua existência.
- ❖ Servindo tanto como *forma de expressão* quanto *meio de conexão* com o mágico e o místico, as primeiras manifestações artísticas possibilitaram ao Homem representar a realidade (**NATUREZA**), inclusive superando-a através de sua criatividade.

❖ Acompanhando todo o processo civilizatório, a **HISTÓRIA DA ARTE** pode ser dividida em três períodos consecutivos:

- **PERÍODO ANTIGO:** Abrange desde os primórdios da humanidade até o fim da *Era Medieval*, em meados do século XV, em que predominavam o anonimato e o uso de materiais naturais e técnicas artesanais;
- **PERÍODO MODERNO:** Inicia-se com a *Renascença* e vai até a industrialização, cobrindo toda a *Era Moderna* (1453-1789), quando os artistas eram reconhecidos e valorizados, empregando materiais manipulados; e
- **PERÍODO CONTEMPORÂNEO:** Refere-se ao estágio atual, iniciado no século XIX, quando os artistas ganharam um novo *status* social, envolvendo o *Modernismo* até hoje.

- ❖ Considera-se o início da **ERA MODERNA** a data da conquista de Constantinopla – atual Istambul –, em 1453, além da crescente difusão do **Humanismo** e do início das *Grandes Navegações*, promovendo o processo de colonização.
- ❖ Houve a intensificação do mercantilismo e da fabricação manufatureira, a **REFORMA** religiosa e o fortalecimento da **burguesia**, provocando a expansão do *capital comercial* (troca de bens) e do *capital usurário* (remuneração do próprio capital).

Madonna con Bambino (1470)
Andrea del Verrocchio (1435-88)

GUERRA DOS 100 ANOS (1337-1453)

EUROPA (C. 1453)

Giorgio Vasari (1511-1574)

Galleria degli Uffizi (1560/80, Firenze)

+ 28 Statue (1842/56)

❖ Iniciava-se assim um movimento europeu de revolução intelectual e artística chamado **RENASCIMENTO** ou **RENASCENÇA**, cuja designação refere-se à restauração dos valores do mundo clássico, principalmente do conceito platônico do **BELO**.

❖ Tal concepção foi desenvolvida a partir da ideia de que a **ARTE** havia decaído esteticamente durante o período medieval e se deveria resgatar os princípios greco-romanos (harmonia, clareza e exatidão).

❖ A principal característica desse período foi o abandono do **teocentrismo** (doutrina que considera Deus o centro de tudo), a qual predominava até então e a revalorização do Homem – da sua capacidade de pensar e criar, igualando-se a Deus – através do **HUMANISMO**.

❖ Os renascentistas viram-se divididos por duas tendências ideológicas fundamentais, as quais se opuseram, mas se complementavam: as ideias de **RENASCER** e de **RESTAURAR**.

Fra Angelico (1395-1455)
Annunciazione
(1442/45)

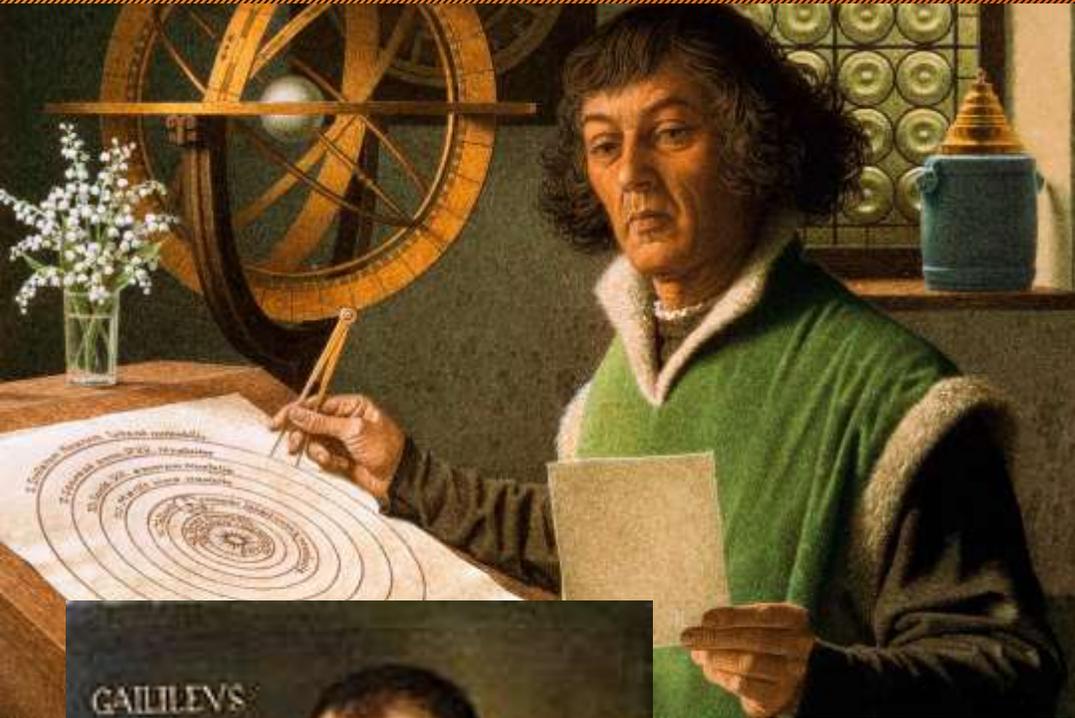

Natività
(1440/41)

*Monumento a
Condottiero Gattamelata*
(1453 | *Piazza del
Santo, Pádua*)
Donatello (1386-1466)

❖ Em fins do século XIV, acreditava-se que a arte, a ciência e a erudição haviam florescido no período clássico e que este havia sido destruído pelas invasões bárbaras. Restava a missão de reviver esse glorioso passado, inaugurando uma era baseada na **RAZÃO** e no conhecimento científico.

Anônimo

Niccolò Copernico

Heliocentrismo

- ❖ Estabelecendo o fim da **IDADE MÉDIA**, o *Renascimento* foi marcado por um novo espírito de investigação, que se estendeu da geografia, por meio de grandes navegadores, a todas as ciências, através das descobertas de **Nicolau Copérnico (1473-1543)** e **Galileo Galilei (1564-1642)**, entre outros, que propuseram novas teorias acerca da astronomia.

Galileo Galilei

(c.1602/07)

Pai da Ciência Moderna

Francesco Apollodoro

(1531-1612)

❖ Esse novo espírito de investigação proporcionou **progressos técnicos e científicos**, além de questionamentos religiosos que abriram caminhos para as reformas religiosas do século XVI.

❖ Iniciada em 1517, a **REFORMA PROTESTANTE** diminuiu bastante o poder *da Igreja católica apostólica romana*, o que fez que se substituísse o “poder divino” pelo estudo dos seres humanos.

Hans Holbein (1497-1543)

John | Jean Calvin
ou *João Calvino*
(1509-1564)

Martin Luther ou
Martinho Lutero
(1483-1546)

Lucas Cranach
der Ältere (1472-1553)

- ❖ Acima de tudo, a **RENASCENÇA** foi um movimento intelectual, no qual se destacaram inúmeros eruditos, entre os quais: o holandês **Erasmus de Roterdã** (1469-1536), o inglês **William Shakespeare** (1564-1616) e o espanhol **Miguel de Cervantes** (1547-1616).

Dante Alighieri (1265-1321)

Erasmus (1515)
Quinten Massys (1465-1530)

William Shakespeare
(1600/10)
John Taylor
(1585-1651)

Miguel de Cervantes
(Séc. XVI) **Anônimo**

Reppublica Fiorentina
(1115-1569) | *Cidade-Estado*
Granducato di Toscana
(1569-1859)
Regione Toscana (1860-)

- ❖ O principal centro cultural e artístico do Renascimento foi a cidade de **FLORENÇA** (*Firenze, Florence*), na Toscana (Itália), que era governada por oligarquias de famílias de comerciantes, cuja prosperidade fez surgir um grupo de artistas, já no início do século XV, disposto a criar uma “nova” arte.

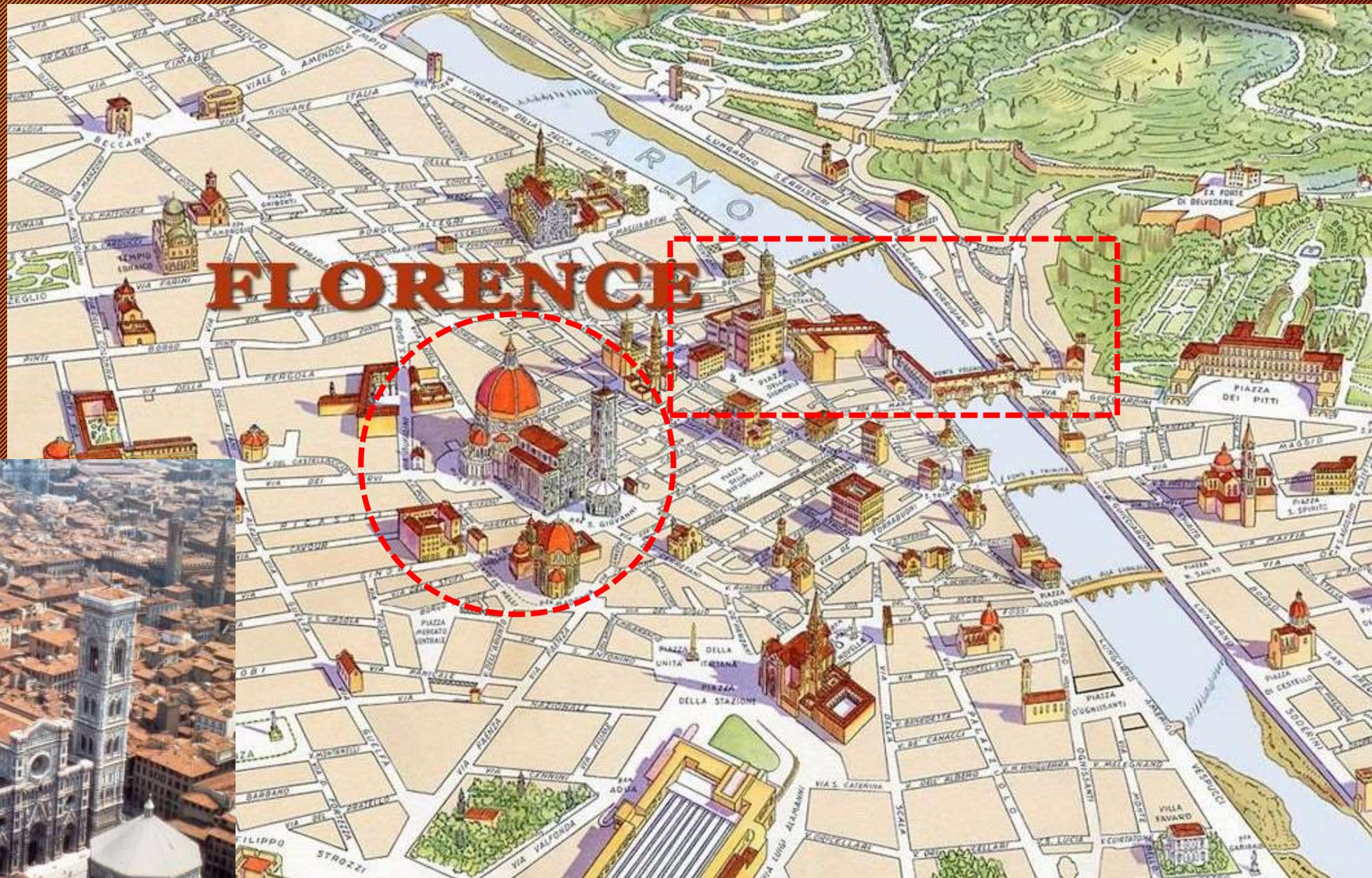

Piazza della Signoria

Palazzo Vecchio
Loggia dei Lanzi
Galleria degli Uffizi
Ponte Vecchio

il Duomo

Sta. Maria del Fiore
(1296/1436)
Cúpula (1420/36)
h=114,5m | d=45,5m
Campanário (h=84,7m)

População: 60.000 (Séc. XV) | ~390.000 (Séc. XXI)

Causas da Renascença Italiana:

- ✓ Decadência do **feudalismo** e surgimento das **COMUNAS** (comunidades de governo próprio), das **VILAS** (cidades de governo aristocrático) e das **SENHORIAS** (estados aristocráticos governados por senhores);
- ✓ Aumento do **COMÉRCIO**, com o crescimento demográfico, a colonização territorial e a produção agrícola e manufatureira, o que conduziu à **prosperidade e competição** entre os centros emergentes na península;
- ✓ Difusão do **HUMANISMO**, que foi um movimento literário e filosófico centrado no Homem, que, em uma reação ao espírito feudal, **libertava-o**; e
- ✓ Afirmação da **BURGUESIA**, que passou a proteger os artistas através de mecenas, tanto em nível privado quanto público, por meio de **grêmios**.

Arte Renascentista

- ❖ A arte renascentista foi fruto de uma civilização urbana que, em finais do século XIV, evoluiu a partir de descobertas técnicas e de uma maior ordenação da estrutura social e produtiva, cujas indicações culturais refletiram-se no mundo artístico.
- ❖ Com o **HUMANISMO**, a teoria das proporções, de bases vitruvianas, foi aplicada à figura humana, ao edifício e à cidade, na busca por uma validade universal da criação estética, onde se reintroduziram os ideais clássicos de *harmonia*, *equilíbrio* e *ritmo*.

❖ Um fator importante foram o desenvolvimento e a aplicação das regras da **PERSPECTIVA**, isto é, um método de representação que procurava reproduzir exata e cientificamente os objetos no plano.

❖ Seus princípios influenciaram tanto a concepção arquitetônica quanto a pictórica e a escultórica, predominando a *centralidade*, os *enquadramentos geométricos* e as *ênfases visuais*.

Santa Trindade con la Virgine, San Giovanni e Donatori
Sta. Maria Novella (1425/27, Firenze)

Masaccio (1401-29)

Andrea del Castagno (1423-57)
Crucifissione (1426)

❖ Com o maior domínio das **ciências** e do **desenho**, as manifestações artísticas ficaram cada vez mais fiéis à Natureza, em composições marcadas pela *simplicidade compositiva*, *clareza visual* e *graciosidade* das figuras.

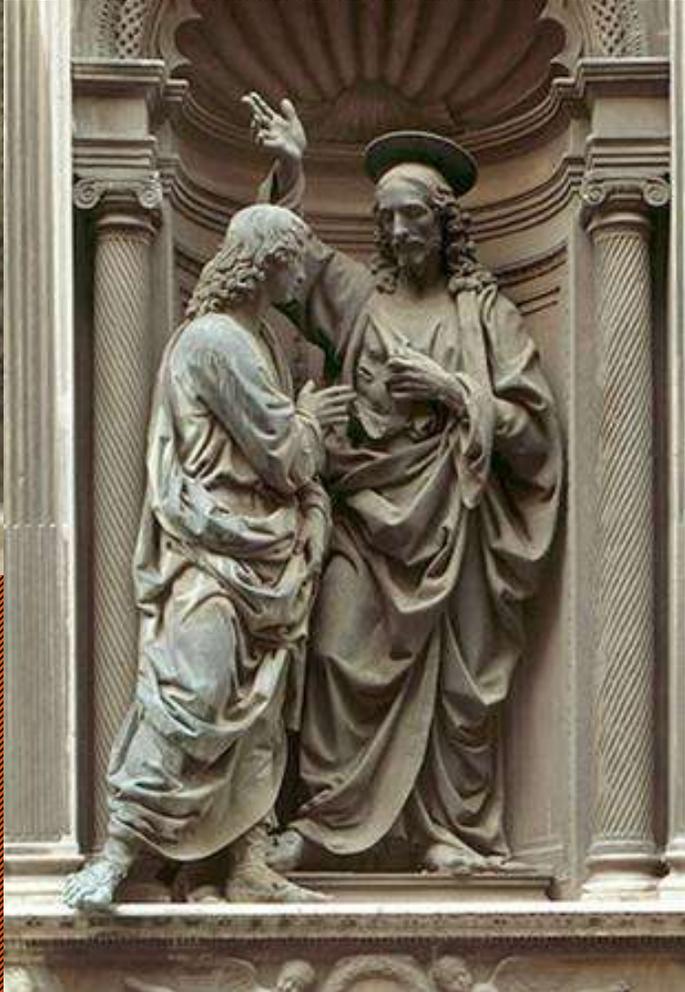
❖ Na **PINTURA**, passaram a predominar o *equilíbrio*, a *proporção*, a *estaticidade* e a *clareza* nas composições. As figuras eram tratadas como **estátuas**, através de formas maciças, duras e angulares ao invés de curvas fluentes.

La Prudenza (1480)
Antonio del Pollaiuolo
(1433-98)

Donatello (1386-1466)

San Giorgio (1415/17)

❖ A **ESCULTURA** era baseada em um estudo anatômico minucioso, com postura ativa e monumental. Fazia-se o uso de contornos pesados, linhas claras, rostos com energia e concentração, além de corpos solidamente presos ao solo. Aos poucos, um ideal cada vez mais viril passou a predominar.

Cristo e San Tomaso (1467/83)

Andrea del Verrocchio (1438-88)

Città Ideale (1470) – Piero della Francesca (1416-92)

❖ A **ARQUITETURA** caracterizou-se por dois pressupostos: a **GEOMETRIZAÇÃO**, através do uso de formas elementares e de relações matemáticas simples, além do emprego da **perspectiva** como instrumento descritivo do espaço; e o **CLASSICISMO**, que enfatizava a proporção com o corpo humano, conduzindo à reintrodução das **ordens clássicas**.

❖ Tornando-se independentes das corporações medievais, os artistas renascentistas alteraram sua posição profissional, sendo considerados **especialistas autônomos** de alto nível e ligados aos clientes por confiança pessoal.

❖ Surgiram os **MECENAS** – príncipes da igreja, nobres, banqueiros e comerciantes – que protegiam e financiavam os artistas, tornando-os aptos a trabalhar em quaisquer lugares e não exclusivamente ligados à determinada comunidade.

Crucificação com Doador (1480/85)
Hieronymus Bosch (1450-1516)

Túmulo do Papa Julio II – Moisés (1513/15)
San Pietro in Vincoli a Roma (Em mármore)
Michelangelo (1475-1564)

❖ Geralmente, divide-se o período renascentista em três fases:

- **TRECENTO** (*Pré-Renascimento*):
correspondeu a meados do século XIV, onde ainda ocorria uma arte tardomedieval.
- **QUATTROCENTO** (*Baixa Renascença*):
cobriu todo o século XV, desde a transição para a arte renascentista até a generalização dos pressupostos clássicos.
- **CINQUECENTO** (*Alta Renascença*):
ocorreu durante o século XVI, do apogeu da arte renascentista até o período maneirista, que antecedeu o Barroco.

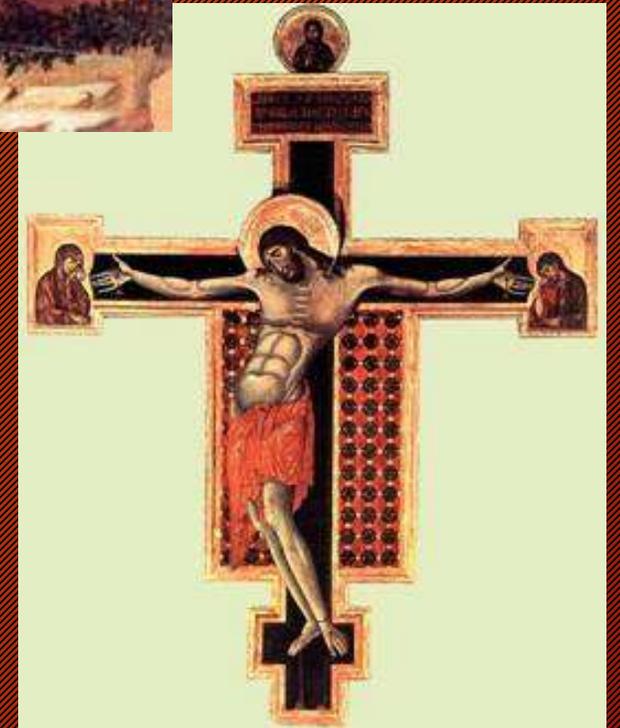
Duccio di Buoninsegna
(1255-1319)
Agonia no Jardim
(1308/11)

Giotto di Bondone (1266-1337)
Adoração dos Magos (1300)

❖ Considera-se os artistas do **TRECENTO** como precursores do Renascimento – como **Cimabue** (1240-1302), **Duccio di Buoninsegna** (1255-1319) e **Giotto di Bondone** (1266-1337) –, pois introduziram maior realismo da figura, embora mantivessem traços góticos.

Crucifixo (1268/71)
Cimabue (1240-1302)

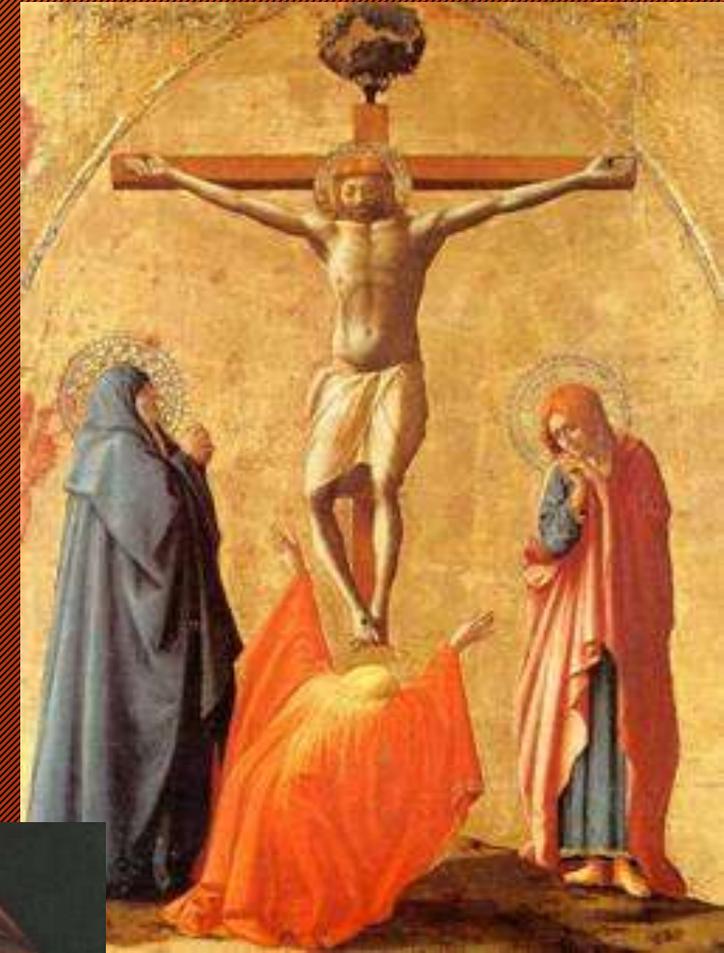
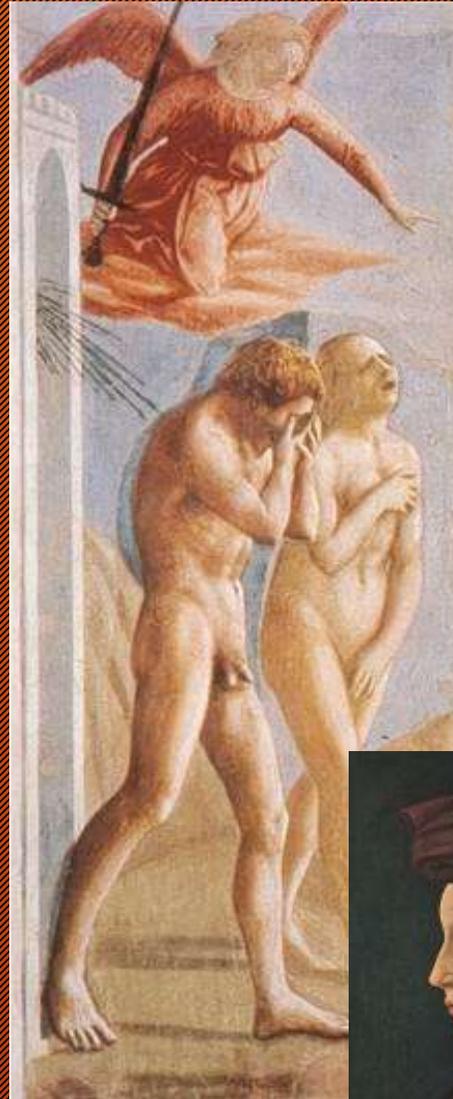
QUATTROCENTO

- ❖ Na Baixa Renascença, Florença sob o domínio dos *Medici* transformou-se na capital artística do Renascimento. Além dessa família, vários mecenas apoiaram e patrocinaram todas as artes, inclusive em outras cidades, como Veneza que rivalizou Florença.
- ❖ Embora a **IGREJA** tenha mantido sua importância, pois se considerava a ordem cósmica conceitualmente divina, ela teve que se adaptar aos conceitos humanistas emergentes, passando suas edificações por uma completa **geometrização**.

Espulsione di Adamo ed Eve
Cappella Brancacci (1425)

❖ Na **PINTURA**, começou-se a representar os seres humanos de forma realista, através do domínio da técnica de luz e sombra, além da aplicação da centralidade e dos conceitos da **perspectiva**.

❖ A técnica de *pintura a óleo* acabou substituindo tanto o *afresco* quanto a *têmpera* (pigmentos dissolvidos em água ou gema), tendo sido importada de Flandres para a Itália, o que valorizava a obra então transformada em mercadoria.

Crucifixione (1426)

Tommaso de Giovanni
***il Masaccio* (1401-29)**

“o desastrado”

Piero della Francesca (1415-92)

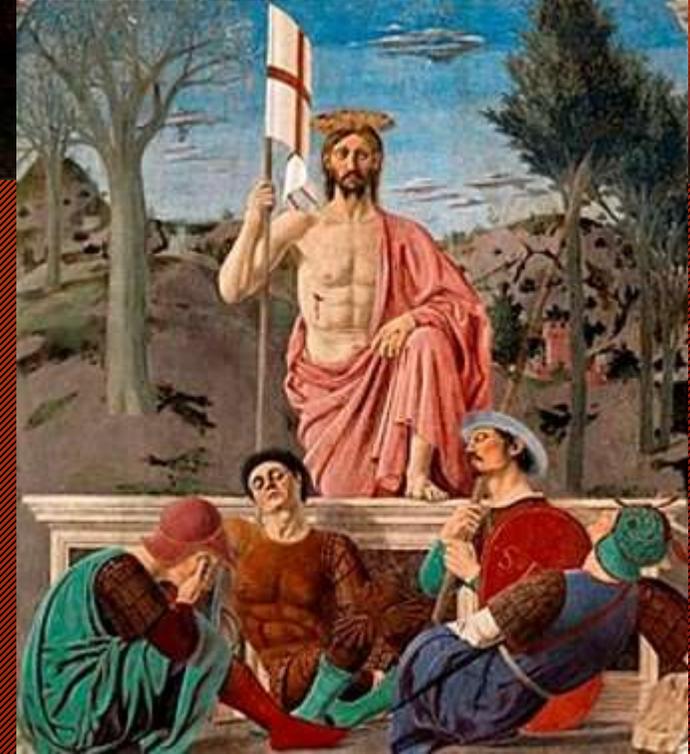
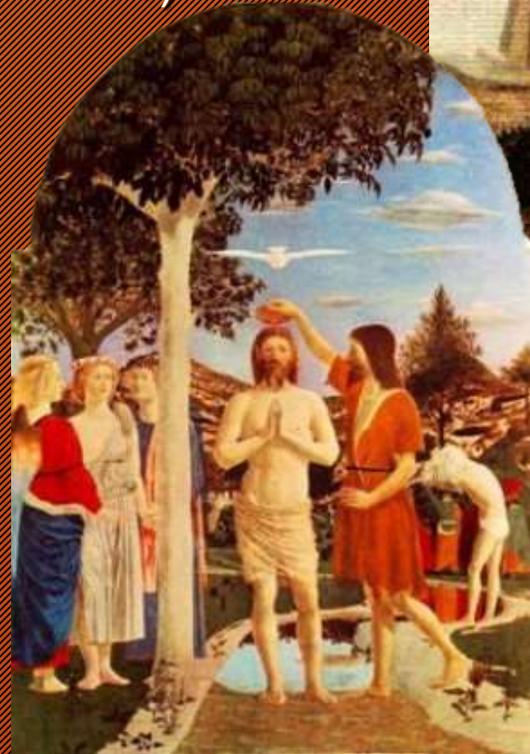
*Battista Sforza e Federico
de Montefeltro (1472)*

*Battesimo di Cristo
(1448/50)*

Paolo Uccello (1397-1475)

Crucificazione (c.1450)

Triptico em madeira

*Risurrezione
(c.1460)*

**Antonello de Messina
(1430-79)**

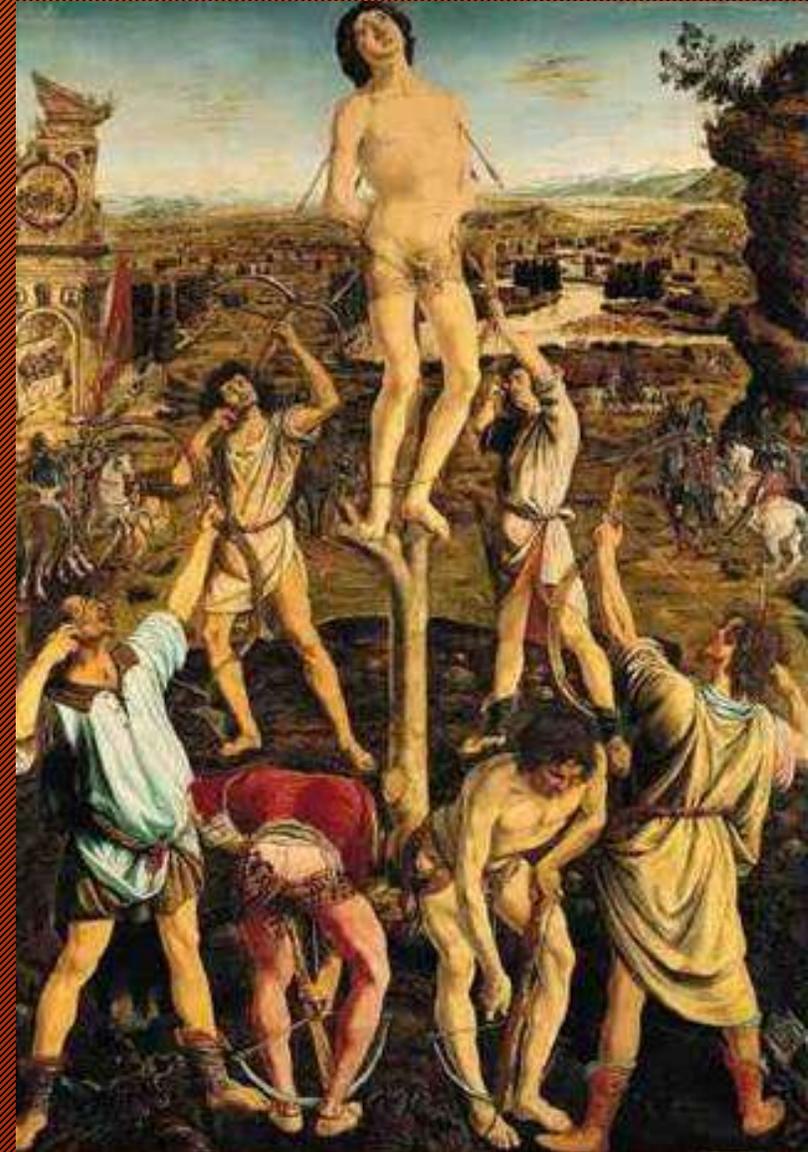
Autoritratto (1465)

*L'Annunciata
(1475/76)*

Crucifixione (1475)

Martirio di San Sebastian (1475)

Antonio del Pollaiuolo (1438-98)

Simonetta Vespucci
(1453-1476)

Primavera (1482)

*Sto. Agostino nella
sua Cella* (1490/94)

Nascita di Venere (1484/86)

Botticelli

Sandro Botticelli (1444-1510)

- ❖ Considerada a primeira pintora da Idade Moderna, **Caterina de Vigri (1413-63)** era abadessa em Bologna (Toscana). Filha de diplomata e dama de honra, tornou-se freira aos 14 anos e passou a ilustrar cenas religiosas baseadas em visões, além de traduzir manuscritos inspirada por um anjo.
- ❖ Devido a milagres junto à sua tumba, teve o corpo exumado 18 dias após sua morte, o qual foi encontrado intacto e perfumado. Foi então vestido e exposto numa cadeira onde está até hoje. Foi canonizada no século XVIII como **Santa Catarina de Bolonha**; a padroeira de todos os artistas.

*Madona con Bambino
s/d*

Donatello (1386-1466)

David (1430/32)
h=158cm em bronze

- ❖ Na **ESCULTURA**, alguns ourives e escultores romperam a prática medieval de verticalização, introduzindo a **graciosidade** e o **naturalismo** das formas.
- ❖ Recuperou-se a técnica do **CONTRAPPOSTO**, ou seja, o peso da escultura era concentrado em uma das pernas da figura, sendo o resto do corpo mantido em relaxamento.

San Giovanni Evangelista
(1409/15)

David Victorious (1408/09)

*Dama dal
Mazzolino*
(c.1475)
h=60cm

*Statua equestre di
Bartolomeo Colleoni*
(1479, Campo de S Giovanni
e Paolo | Venezia)

Andrea del Verrocchio (1438-88)

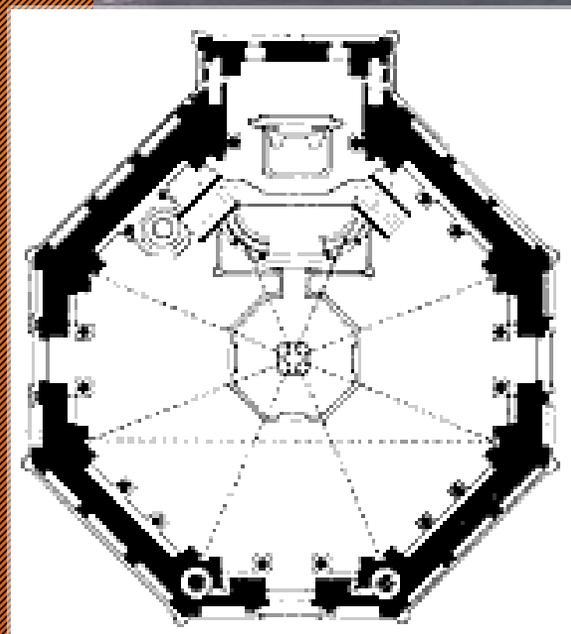
David (1473/75)
h=125cm em bronze

Dimensões = 3,87m x 5,06 m

28 cenas do
Novo Testamento
com 40x40cm

PORTA NORD
(1401/24)

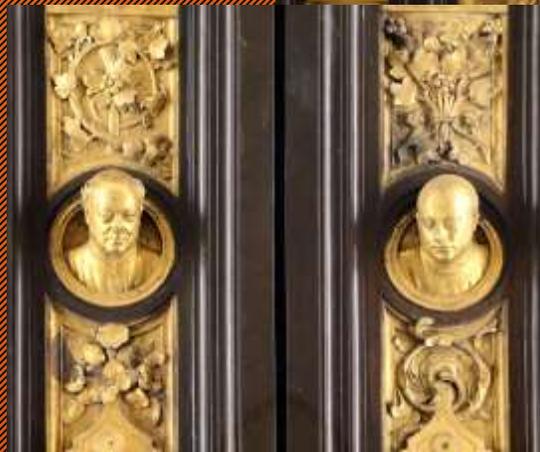
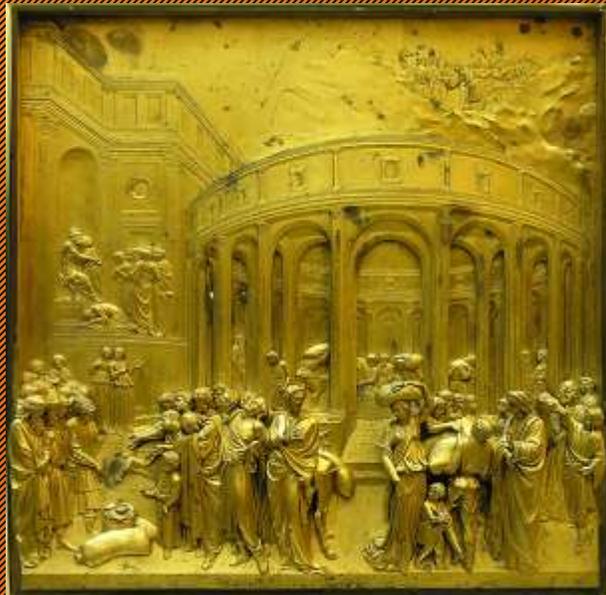
Em bronze dourado (e=11cm)
Battistero di San Giovanni
(Firenze)

PORTA EST (Paradiso)

Lorenzo Ghiberti (1378-1455)

Lorenzo Ghiberti (1378-1455)

Porta del Paradiso (1425/52)
Em bronze dourado (e=11cm)
Battistero di San Giovanni

10 cenas do *Antigo*
Testamento em
painéis de 80x80cm

Dimensões = 3,21m x 5,20m

Bibliografia

- ❑ APOSTILA – **Capítulo 02.**
- ❑ **ARNOLD, D. Introdução à história da arte.** S. Paulo: Ática, 2008.
- ❑ **CONTI, F. Como reconhecer a arte do Renascimento.** Lisboa: Edições 70, 1978.
- ❑ **GOMBRICH, E. H. A história da arte.** 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2002.
- ❑ **PROENÇA, G. História da arte.** São Paulo: Ática, 1998.
- ❑ **STRICKLAND, C. Arte comentada: da Pré-História ao Pós-Moderno.** Rio de Janeiro: Ediouro, 1999.