

ALTA RENASCENÇA

Antonio Castelnou

CINQUECENTO

- ❖ No Século XVI, o **RENASCIMENTO** atingiu seu ápice, quando todos os artistas passaram a serem vistos como verdadeiros gênios, escolhidos por Deus para criar a arte maior.
- ❖ Tal concepção estética fez com que os artistas da Alta Renascença realizassem obras vastas e ambiciosas, assim como sua fé na inspiração divina acabou conduzindo-os a confiar estritamente em padrões imutáveis de **Beleza e Verdade**.

77x53cm

Óleo sobre madeira

Michelangelo
(1475-1564)

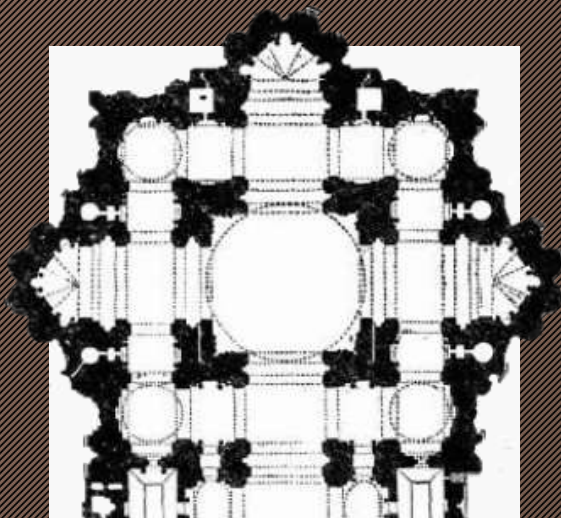
Famiglia Santa ou
Doni Tondo (1507)

❖ Se em épocas anteriores, eram os **nobres** (reis e príncipes) que concediam seus favores aos artistas, a partir do século XVI, foram os segundos que aceitavam ou não suas encomendas.

❖ Diante disso, os **burgueses** encontraram na arte um modo seguro de perpetuar o próprio nome e de adquirir um **MONUMENTO** condigno à sua existência terrena.

Mona Lisa - La Gioconda (1503/05)
Leonardo Da Vinci (1452-1519)

Donato Bramante
(1444-1514)
Projeto original de
San Pietro (1506/14),
depois ampliado por
Michelangelo (1475-1564)

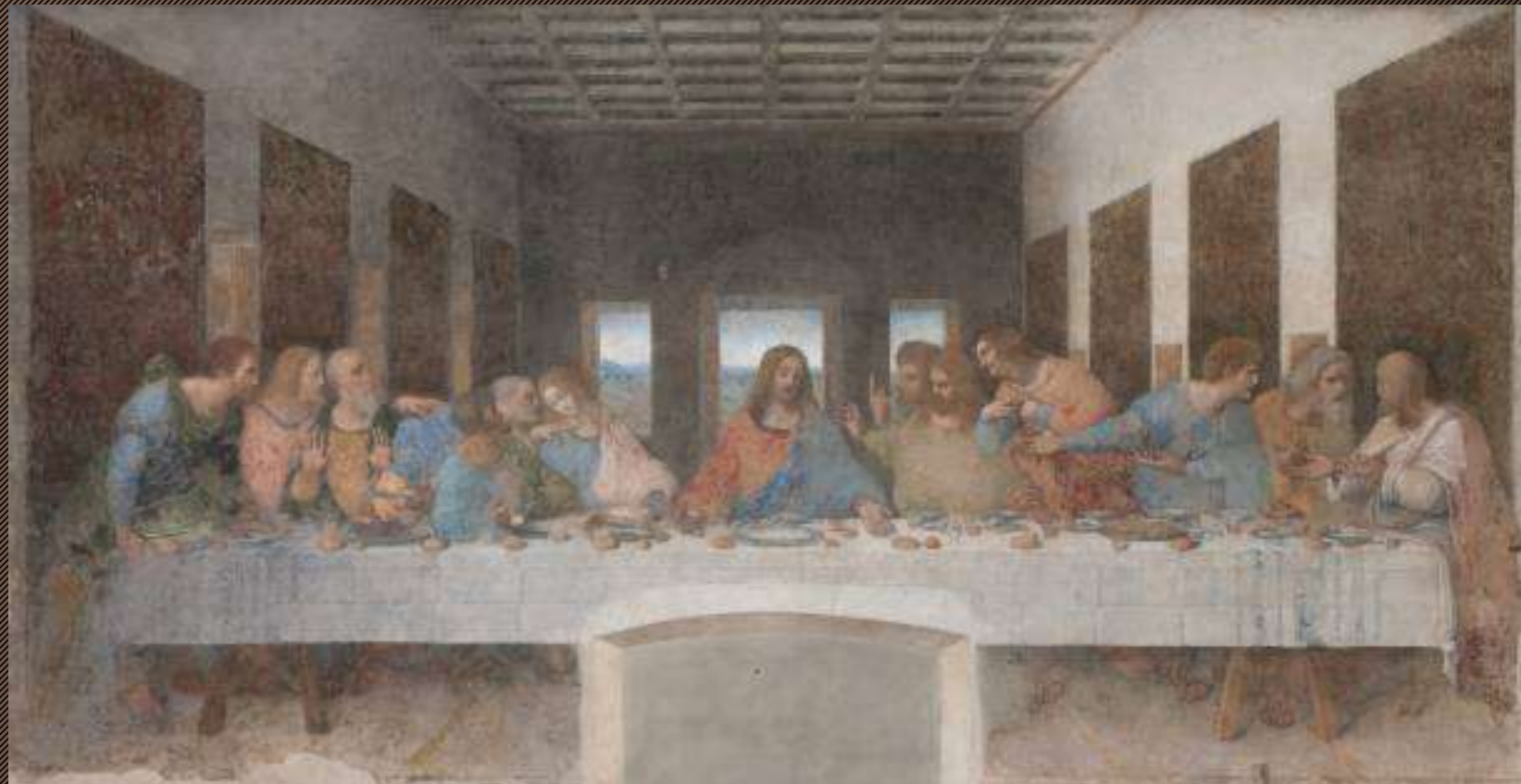
Duomo di San Pietro (1546/80) - 41,47x136,57m
22.000 m² | fach. 47x114m | 45 altares | 11 capelas

- ❖ O declínio da influência de Florença fez com que, no *Cinquecento*, a capital da Renascença se transferisse para **ROMA**, onde se destacaram como mecenas os papas **Alexandre VI** (1492/1503), **Júlio II** (1503/13), **Leão X** (1513/21) e **Clemente VII** (1521/34).

Leonardo da Vinci
(1452-1519)
L'Ultima Cena
(1495/98)

4,60x8,80m | Têmpera
c/óleo sobre reboco úmido
(*Santa Maria della Grazie*,
Milão)

- ❖ Em seu apogeu, a **ARTE RENASCENTISTA** caracterizou-se por uma imagem existencial que era a síntese entre o platonismo e o cristianismo: a **Beleza** natural era interpretada como expressão da **Verdade** divina e a **criatividade humana** como instrumento de proximidade entre os homens e Deus.

❖ Basicamente, foram estes os fatos que levaram ao apogeu do **RENASCIMENTO** nos Estados italianos do século XVI:

- ✓ Desenvolvimento surpreendente da **matemática** e da **anatomia**, proporcionando o estudo e aplicação das **LEIS DA PERSPECTIVA**, assim como a exploração das proporções humanas;
- ✓ Aprimoramento da **INSPIRAÇÃO CLÁSSICA**, reafirmando-se os conceitos de harmonia e de elegância, assim como a difusão de traçados geométricos proporcionais;
- ✓ Maior **AUTONOMIA** dos mestres que, imbuídos em provar seus talentos preciosos e inigualáveis, competiam entre si e os eruditos;
- ✓ **RIVALIDADE** crescente entre as cidades do Sul da Europa, diferentemente dos países ao Norte, onde as cidades tinham menos autonomia e orgulho local.

Sacra Conversazione (1505)
Giovanni Bellini (1430-1516)

Andrea Mantegna
(1431-1505)

Lamentazione sul
Cristo Morto (1501)

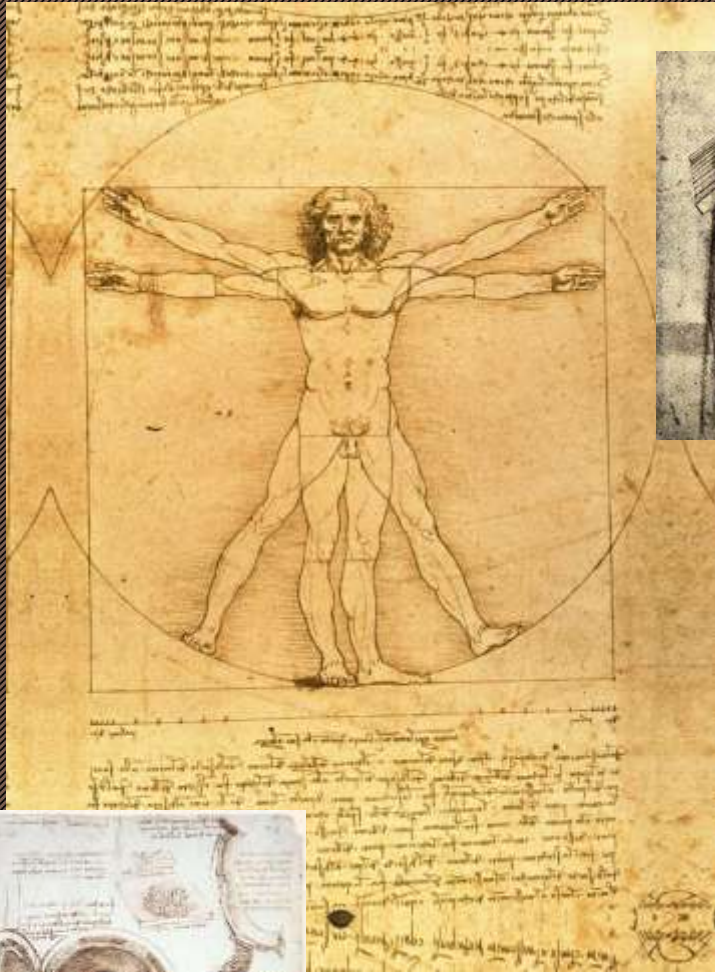
- ❖ Na **PINTURA**, procurou-se trabalhar com perfeição técnica, além da idealização da figura e grande senso de proporções. Aplicou-se a técnica do **scorcio** ou **escorço** (efeito perspectivo de diminuição dos objetos mais distantes).
- ❖ Da inspiração na Grécia clássica, voltou-se para a **Roma Imperial**, o que conferiu maior grandiosidade, solenidade e ostentação à arte.

- ❖ Sem dúvida, o maior mestre renascentista foi **Leonardo da Vinci (1452-1519)**, o qual desenvolveu a técnica da pintura em **SFUMATO** – do italiano *sfumare* = “esfumaçar; evaporar” – que consiste em gerar suaves gradientes entre as tonalidades para dar maior naturalidade às figuras.
- ❖ Da Vinci estudou desde anatomia humana até a construção de um aparelho para voar. Suas ideias geniais serviram de fundamentos para quase todos os ramos da ciência moderna (física, matemática, astronomia, geologia e química).

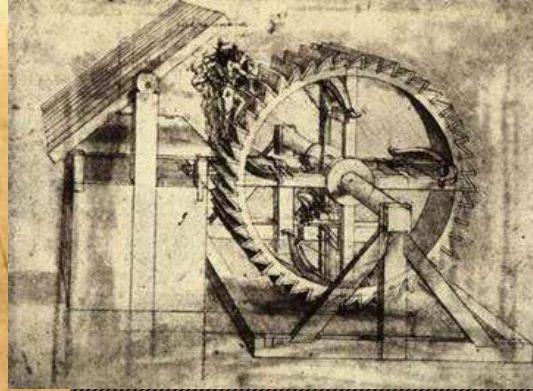

Virgem dos Rochedos | 199x122cm
(1483/86, Paris | 1494/1508, Londres)

L'Uomo Vitruviano (c.1490)

Macchina di Giro (1480)

Dama com arminho ou Cecilia Gallerani (1483/90)

La Vergine, il Bambino e St'Anna (1510)

Studi di Embrioni (1509/14)

Autorretrato (1512/15)

di Leonardo da Vinci

Cópia do afresco da Bataglia de Anghiari (1503/05 – perdido ao ser sobreposto na restauração de 1565)
Leonardo Da Vinci (1452-1519)

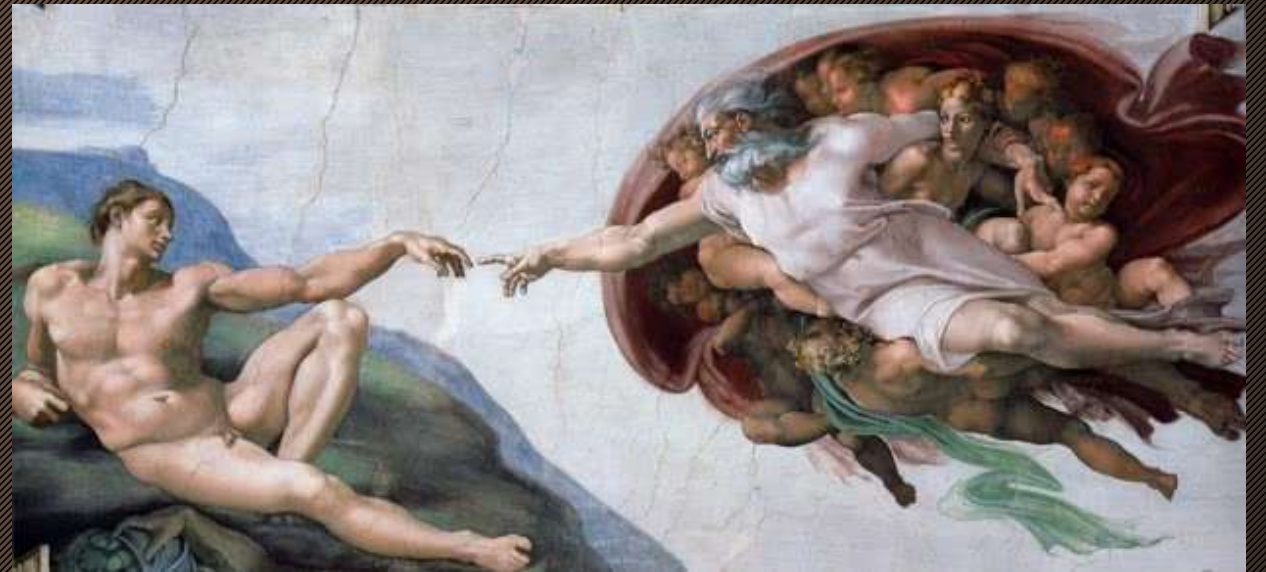

- ❖ Em 1503, a senhoria de Florença decidiu reformar e redecorar a sua Prefeitura: o **PALAZZO VECCHIO**, para ostentar sua prosperidade e celebrar suas vitórias militares.
- ❖ Para isso, foram convidados Da Vinci e o jovem **Michelangelo Buonarotti (1475-1564)**; um artista antissocial, orgulhoso, trabalhador fanático e profundamente religioso, que não concluiu seu trabalho, indo para Roma em 1505, aos 30 anos, a chamado do papa **Júlio II**.

Cappella (1473/81) h=21m

Volta della Cappella Sistina (1508/12)
Palazzo Apostolico del Vaticano – 1,34x4,00m

Michelangelo

Raffaello Sanzio de Urbino (1483-1520)

O casamento da Virgem (1504)

Autorretrato (1506)

Agnolo Doni (1506/07)

Pietro Bembo (c.1506)

Madonna Sistina (c.1513/14)

Bastiano Da Sangallo (*Aristóteles*)

Leonardo
Da Vinci
(*Platão*)

Raffaello
(*Apolo*)

Michelangelo
(*Eráclito*)

Escuela di Atene (1509/11) – *Stanza della Segnatura*, Palazzo Apostólico del Vaticano (5,00x7,70m)

il Giorgione (1478-1510)

A Tempestade
(1506/08)
83x73cm

❖ Da **ESCOLA VENEZIANA**, o maior nome foi o do pintor **Giorgio Barbarelli da Castelfranco**, dito *il Giorgione* (1478-1510).

❖ Aprendiz de **Giovanni Bellini** (1430-1516), foi o primeiro a pintar paisagens contendo figuras, além de um nu reclinado. Suas telas não tinham um propósito votivo, alegórico ou histórico; e usavam as cores com a intensidade que ficou típica da região do Vêneto.

Vênus adormecida (1507/10) - 108x175cm
Concluída por **Tiziano** (c.1489-1576)

Properzia de' Rossi (1490-1576)

*Giuseppe e la moglie
di Putifarre (1525)*

❖ No século XVI, as mulheres ainda enfrentavam obstáculos para se tornarem artistas. O estudo anatômico era proibido para elas, assim como o ingresso em ateliês. Algumas aprendiam com o pai ou como freiras em abadias e conventos.

❖ Cita-se como maiores pintoras: a bolonhesa **Properzia de' Rossi (1490-1576)** – que passou a se dedicar à escultura nos anos 1520 – e a noviça florentina **Plautina Nelli (1524-1588)**.

*Compianto con i Santi
(1550) – 192x288cm
Óleo sobre madeira
Plautina Nelli
(1524-1588)*

Jacopo Sansovino (1486-1570)

Bacchus
(1510/12)

*Scals dei Giganti:
Marte e Nettuno (1566,
Palazzo Ducale, Veneza)*

❖ Na **ESCULTURA** da Alta Renascença, repetem-se as características de *equilíbrio, harmonia e perfeccionismo*, predominando o uso do mármore e da estátua independente, chamada de **ESCULTURA DE VULTO** ou **TUTTO TONDO** (“vista de toda parte”).

❖ Destacou-se o florentino **Jacopo Sansovino (1486-1570)** e, especialmente, **Michelangelo Buonarotti (1475-1564)**, natural de Arezzo (Toscana), cuja obra adquiriu valores próprios a partir de 1515.

David (1501/04, Firenze) - h=517cm

*Cristo della
Minerva (1514 |
1519/20, Roma)
h=205cm*

*Madonna di
Bruges (1503/05)*

*Pietà (1498/99)
174x195cm | Mármore
Basilica di San Pietro
(Vaticano)*

Michelangelo Buonarroti (1475-1564)

Renascimento em outros países

- ❖ O domínio da **ciência** e da **arte clássica** manteve-se por algum tempo nas cidades da Itália, mas logo a vontade de criar uma arte mais fiel à natureza acabou inspirando as demais nações europeias, especialmente os **PAÍSES BAIXOS** e arredores.
- ❖ No Norte europeu, onde a **tradição gótica** estava mais enraizada, assim como em regiões germânicas, o novo estilo foi empregado inicialmente de modo superficial, como uma nova forma de ornamentação, para depois dominar toda a composição.

Albrecht Dürer (1471-1528)

Adão e Eva (1507)

❖ Em 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano **Martinho Lutero (1483-1546)** expôs suas 95 teses contra o catolicismo na porta da Igreja do Castelo de Wittenberg (Alemanha), dando início à **REFORMA**.

❖ Questionando as *indulgências* e o *poder papal*, **Lutero** e seus discípulos iniciaram um movimento de cisão e de resgate dos valores puritanos da Igreja, o que influenciou especialmente a **Renascença nórdica**.

Stuppach Madonna (1517/19)

Matthias Grünewald (1480-1528)

17 Províncias dos *Países Baixos* (1477-1581)

Holanda

Flandres

❖ Diferentemente da Itália, os países do **Centro e Norte europeu** não tinham obras greco-romanas para redescobrir, sendo sua **ARTE RENASCENTISTA** mais como um rompimento do **gótico**.

❖ Na Holanda, Flandres, Alemanha e Inglaterra, tratou-se de uma **arte híbrida**, difícil de ser avaliada e causada diretamente pela **REFORMA** religiosa, a qual durou até a **Paz de Ausburgo (1555)**.

Rogier van der Weyden (1400-64)

Retratos de senhoras
(c.1440)

❖ No **RENASCIMENTO FLAMENGO**, ao invés da **Beleza ideal** (platônica), buscou-se um realismo intenso e naturalista, de **temática religiosa ou doméstica**, mais do que mitológica, retratando-se camponeses ou cidadãos prósperos (burgueses) ao invés de nus sacros e/ou heroicos.

Casamento camponês (1568)
114x164cm | Óleo sobre madeira

Pieter Bruegel de Oude (c.1525-69)

Caterina van Hemessem (1528-1587)

Autorretrato (1548) | Retratos (1540/51)

❖ Os maiores destaques em Flandres foram: **Jan van Eyck** (c.1390-1441), **Hieronymus Bosch** (c.1450-1516) e **Pieter Bruegel de Oude** (c.1525-69), que aplicaram a técnica italiana do *sfumato* e desenvolveram a pintura a óleo.

❖ **Caterina van Hemessen** (1528-1587) foi a maior pintora da renascença flamenga que teve como patronesse **Maria de Áustria** (1528-1603), regente dos Países Baixos; e a quem geralmente se atribui a distinção de ter criado o primeiro autor-retrato de um artista sentado ao cavalete.

Jan van Eyck (c.1390-1441)

Giovanni Arnolfini e Esposa
(1434) - 83,7x57cm

A Virgem com o Chanceler Rolin (1435)
66x62cm
Óleo

A Virgem com George van der Paele (1436)
122x157cm

Tríptico do Jardim das Delícias Terrenas (1500/05)
220x389cm | Óleo s/madeira
Hieronimus Bosch (c.1450-1516)

Hieronimus Bosch

Pieter Bruegel de Oude (c.1525-69)

A Torre de Babel (1563)

BRUEGEL

118 Proverbios Holandeses (1559) – 1,17x1,63m | Óleo

A Dança dos Camponeses (1568)

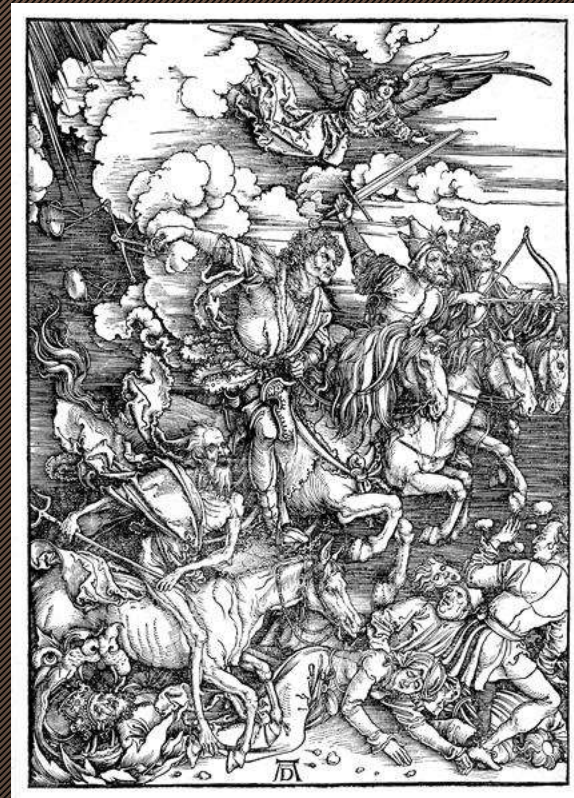
Albrecht Dürer (1471-1528)

Autorretratos

(1493 | 1498 | 1500)

Apocalipse

(1498-1502)

Invenção da tipografia (1440)

Johannes Guttenberg

(c.1400-68)

❖ Nas regiões da **ALEMANHA**, preferiu-se retratos realistas e personalizados; ou ainda, grandes cenas. Ao invés de afrescos e têmperas, predominou a pintura à óleo sobre madeira, assim como a busca pela **NATURALIDADE**.

❖ Seu maior destaque foi **Albrecht Dürer (1471-1528)**, que foi também gravador, além de: **Lucas Cranach der Ältere (1472-1553)**, **Matthias Grünewald (1480-1528)** e **Albrecht Altdorfer (1480-1538)**, entre outros.

Lucas Cranach der Ältere
(1472-1553)
Os casais (c.1530)

Albrecht Altdorfer (1480-1538)
A Batalha de Issus (1529)
158x120cm | Óleo sobre madeira

A Crucificação (1523/25)
Matthias Grünewald
(1480-1528)

Henrique VIII
(1540)

❖ Na **INGLATERRA**, a arte renascentista aconteceu em atraso, especialmente na segunda metade do século XVI, durante o reinado da **Rainha Elizabeth I (1558-1603)**, a qual sucedeu o pai, **Henrique VIII (1491-1547)**, o que caracterizou o chamado *Estilo Tudor*.

❖ Seu maior expoente foi um imigrante alemão: **Hans Holbein, o Jovem (c.1497-1543)**, que era filho de um pintor gótico de transição: **Hans Holbein, o Velho (1460-1524)**.

Princesa
Elizabeth (1536)

Hans Holbein, o Jovem
(c.1497-1543)

Sir Thomas More
(1527)

King Henry VIII
(c.1535)

Catarina Howard
(1540)

Perspectiva
Anamórfica
de um crânio

Os Embaixadores (1533) - 209,5x207cm

HH HH

Hans Holbein der Jüngere
(c.1497-1543)

Fernando Yañez de
la Almedina (c.1475-1537)

Mona Lisa (1519)

76,3x57cm

❖ Na **ESPAÑA** após a monarquia dos **Reis Católicos** (1474-1516), condições políticas e culturais levaram a Renascença a ser mais sóbria e austera que o restante da Europa, sendo bastante influenciada pela Itália e Flandres.

❖ Aplicou-se amplamente o *sfumato* em cópias e inspirações nos maiores mestres, buscando a **perfeição** e a **harmonia**, além de forte apelo religioso.

La Ultima Cena (1560)

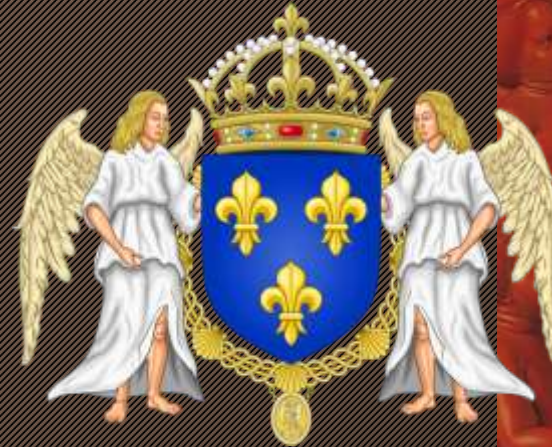
Juan de Juanes (1475-1545)

Jean Fouquet (1420-81)

Virgem de Melun

(c.1450)

❖ Por sua vez, a **FRANÇA** teve contato com o Renascimento já em fins do século XV, através das tropas de **Charles VIII (1470-98)**, **Louis XII (1462-1515)** e principalmente com o reinado de **François I (1494-1547)**.

❖ No início do século XVI, muitos artistas italianos foram contratados para difundir a nova arte entre os franceses, o que resultou em um estilo próprio, mais calmo, temperado e fluído.

*Retrato de
François I
(c.1525)*

**Jean Clouet
(1480-1541)**

Rea Silvia (1530)

❖ Em 1516, depois de viver em Milão e Roma, aos 64 anos de idade, **Da Vinci** foi para Amboise (França), onde viveu seus últimos três anos de vida, trabalhando a serviço de **François I** em conjunto ao seu aprendiz, **Francesco Melzi** (c. 1491-1570).

❖ Foi a partir do século XVI que surgiram as primeiras **Academias**, as quais passaram a ditar cânones estéticos para todas as **BELAS-ARTES**.

*Madona e
Menino Jesus (1520)*
Francesco Melzi (c.1491-1570)

Bibliografia

- ❑ APOSTILA – **Capítulo 03.**
- ❑ BECKET, W. **História da pintura.** São Paulo: Ática, 1997.
- ❑ BROCVIELLE, V. **Petit Larousse da história da arte.** São Paulo: Lafonte, 2012.
- ❑ CUMMING, R. **Guias essenciais: arte.** Porto: Dorling Kindersley: Civilização, 2005.
- ❑ HODGE, S. **Breve história da arte.** São Paulo: Gustavo Gili, 2018.
- ❑ STRICKLAND, C. **Arte comentada: da Pré-História ao Pós-Moderno.** Rio de Janeiro: Ediouro, 1999.