

EL DESARROLLO DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS

El Humanismo

Durante la Edad Media, en general, los artistas (pintores, escultores, arquitectos, iluminadores o ilustradores de libros manuscritos) trabajaron anónimamente para la Iglesia, por lo que sus obras eran fundamentalmente religiosas. Durante el siglo XIV se produce una transformación tanto en las artes como en las letras. Por ejemplo, el gran maestro Giotto (1266-1336) deja de lado la representación típica de los estilos gótico y bizantino, que solían hacer figuras planas con colores vibrantes, para comenzar a darle al cuerpo la sensación de volumen y la expresión en los rostros. Se dedicó a pintar paisajes o ciudades detrás de los personajes.

Los grandes artistas y escritores pudieron trabajar más libremente que antes gracias al mecenazgo, que consistía en la protección que les daban príncipes, grandes burgueses e incluso grandes jerarcas de la Iglesia. Entre los "mecenases" sobresalieron varios integrantes de la poderosa familia Medici. Los genios del arte y de las letras debían, a cambio, satisfacer los requerimientos de sus protectores: pintarles retratos, esculpirles hermosas tumbas, escribir sobre sus glorias; en fin, immortalizarlos en el recuerdo humano. En este cambio de mentalidad se vuelve a dar (como en el siglo V a.C. en Grecia) una afirmación del individualismo. Se busca la fama, el poder, la gloria; no es que éstas no fueran antes ambiciones humanas, pero no estaban aprobadas por la Iglesia, rectora de todo pensamiento: en el medioevo debían tratar de excluirse las consideraciones "terrenales". En el siglo XV ya no importaba que sus motivos fueran mitológicos o paganos, o que las pinturas fueran imágenes de prósperos personajes que se querían eternizar a través del arte.

El movimiento intelectual iniciado por Petrarca y Boccaccio, que afirma el derecho del hombre a realizarse en el mundo, se conoce como **Humanismo**. En el siglo XV se da el nombre de humanistas a los filósofos que impulsaron el estudio del pensamiento grecorromano. Ocuparon cátedras en las Universidades y difundieron tanto los textos sagrados como las obras maestras de la Antigüedad pre-cristiana.

Al desprenderse de la tutela de la Iglesia, los pensadores cuestionaron los conocimientos que antes se tenían como válidos, porque consideraron que no tenían mucha utilidad, y empezaron a construir un nuevo saber basado en la observación y tendiente a resolver problemas prácticos, a responder a exigencias concretas y a necesidades precisas de los sectores sociales que tenían más posibilidades económicas y mayores inquietudes intelectuales. Gracias a estas investigaciones de los siglos XIV y XV, durante los siglos XVI y XVII se logran importantes avances científicos con **Copérnico** (científico polaco que demuestra que la tierra gira sobre su eje, y que los planetas giran alrededor del sol, 1473-1543), **Kepler** (inventor del telescopio con el que prueba la teoría de Copérnico, 1571-1630) y **Galileo** (defensor de Copérnico, quien, al ser condenado por la Iglesia se tuvo que retractar, 1564-1642). A **Descartes** (filósofo y matemático francés, 1596-1650) se le debe tanto la creación de la geometría como la fundación de la filosofía moderna. Escribió el *Discurso del Método*, donde afirma la necesidad de la duda metódica, que es la que le conduce a atribuir la certeza al acto de pensar; de allí provino su sentencia: "Pienso, luego existo". Su sistema filosófico se conoce con el nombre de **cartesianismo**. **Erasmus** (1467-1536) fue uno de los más importantes humanistas de su tiempo. Sus obras fueron editadas y tuvieron gran difusión. Su *Elogio de la locura* fue ilustrado por el pintor alemán **Hans Holbein**, quien también hizo los dibujos para la *Utopía* de **Tomás Moro**.

El Renacimiento

En cuanto al desarrollo de las artes, ya en el siglo XVI Giorgio Vasari, historiador del arte, pintor y arquitecto, denomina a esta etapa **Renacimiento**, porque se vuelve a valorar lo que habían hecho en la Antigüedad los griegos y romanos y se lo trata de imitar, pero siempre con una concepción crítica que llevó a perfeccionar (en lo posible) pintura, escultura, arquitectura y ciencia. Se trata a la pintura anterior como propia de "bárbaros" o "godos", por lo que más tarde se llama "gótico" al gran estilo artístico medieval.

Durante el Renacimiento se desarrolla la composición artística sobre la base de la simetría y el equilibrio, y se toman como esquema el triángulo o el círculo. Incluso las representaciones religiosas no están orientadas a destacar lo sobrenatural, sino lo humano de las figuras.

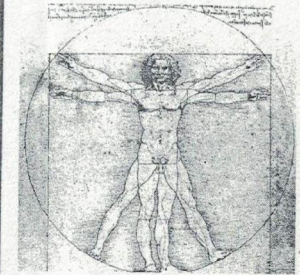
El siglo XVI congrega a pintores que siguen avanzando en el estudio del volumen y de la perspectiva. La condición social de los artistas ha cambiado. Ya no se los considera artesanos, y cuando llegan a la fama serán ricos y considerados genios. Otra diferencia será que muchos de ellos dominan distintos conocimientos: **Miguel Ángel Buonarroti** (1475-1564), **Leonardo da Vinci** (1452-1519), **Rafael Sanzio** (1483-1520) y muchos otros que no se dedicaron a una sola disciplina sino que, como prototipos del "hombre renacentista" fueron pintores, escultores, a veces arquitectos, ingenieros y científicos.

Leonardo da Vinci nació cerca de Florencia, Italia. A los veinte años ya se encontraba registrado como maestro en el gremio de pintores. Diez años después escribe al duque de Milán

ofreciéndose para fabricar todo tipo de puentes y armas de guerra y, en tiempos de paz, obras arquitectónicas e hidráulicas, además de esculturas en mármol, bronce o barro cocido. A fines del siglo XV pintó, por encargo del duque, en el refectorio del convento Santa María de las Gracias, de Milán, su famoso fresco *La Cena*, donde muestra a Jesús sentado a la mesa y rodeado por sus discípulos, en el momento en que anuncia la futura traición de Judas. Es una composición sabiamente construida para atraer la mirada hacia la figura principal, Jesús. Quizá la pintura más conocida de Leonardo sea *La Gioconda*, cuadro de pequeñas proporciones que se encuentra en el Louvre y donde retrata a Monna Lisa con todo el encanto de su enigmática sonrisa. Su obra se destaca por el suave claroscuro esfumado que dio a sus figuras y que reemplaza al dibujo más lineal de pintores anteriores. Formador de jóvenes pintores, escribe el *Tratado de la Pintura*, donde aconseja cómo representar escenas y batallas. A principios del siglo XVI se instala en Roma, donde se dedica preferentemente a proyectar máquinas voladoras e instrumentos de óptica. En sus últimos años, casi imposibilitado de pintar por una parálisis, se dedica a la filosofía y a la ciencia.

Grabado de Dürero,
El Apocalipsis.

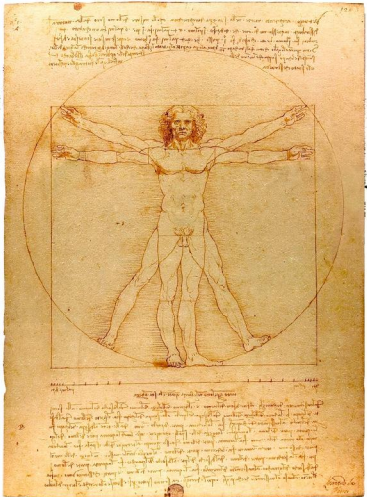
Leonardo Da Vinci,
Hombre de Vitruvio.

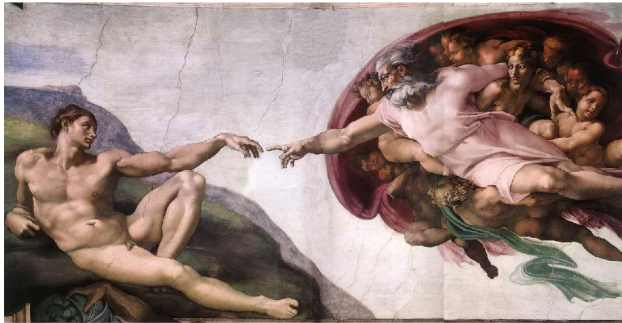
Miguel Ángel, La creación de Adán.

HUMANISMO Y RENACIMIENTO

1. Leé el texto "Humanismo y Renacimiento" y observá las obras "El hombre de Vitruvio" (Leonardo Da Vinci) y "La creación de Adán" (Miguel Ángel) y explicá qué significa la siguiente frase: "La repentina aparición del cuerpo humano es la señal de la nueva modalidad de presencia del hombre en el mundo, y del mundo para el hombre".

El hombre de Vitruvio

La creación de Adán

2. Observá el video "Johannes Gutenberg y la imprenta" y la obra "La escuela de Atenas"* (Rafael Sanzio). ¿Qué importancia creés que tenía el acceso al conocimiento científico para los hombres del Humanismo y del Renacimiento?

Video "Johannes Gutenberg y la imprenta":

<https://www.youtube.com/watch?v=xR5eMeth8oE>

La escuela de Atenas

*La escuela de Atenas es una pintura donde se representan a los principales filósofos de la antigüedad grecorromana.

Fecha límite de entrega: jueves 18/06/20