

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

**Instituto de Ciencias
Económico Administrativas**

Área Académica: Administración, Contaduría,
Economía y Mercadotecnia

Tema: Renacimiento

Profesor(a): LAV. Nadia Dennis Vargas Hernández

LAV. Luis Iván Vargas Lazcano

Periodo: Enero – Junio 2022

Análisis de una obra renacentista

Tema: El Renacimiento

Resumen : Periodo en el cual inicia la expansión mundial de la cultura europea. Se transforma la ideología social de la edad media caracterizada por una economía básicamente agrícola además de una vida cultural e intelectual dominada por la religión. Se transforma en una sociedad con una economía urbana y mercantil, en la que se desarrolló el mecenazgo de la educación, de las Artes y de la Música.

Palabras Clave: Renacimiento, arte, pintura

The Renaissance

_Period in which the beginning of the world expansion of the European culture is given, the mentality that had been permanent in the middle age is changed, characterized by a basically agricultural economy and a cultural and intellectual life dominated by the Church and transformed into a society with an urban and mercantile economy, in which the patronage of education, arts and music was developed.

Keywords Renaissance, art, Paint

Objetivo General

Analizar una obra de arte mediante un estudio compositivo, estético y conceptual, utilizando como referencia una obra de arte renacentista.

Objetivos Específicos

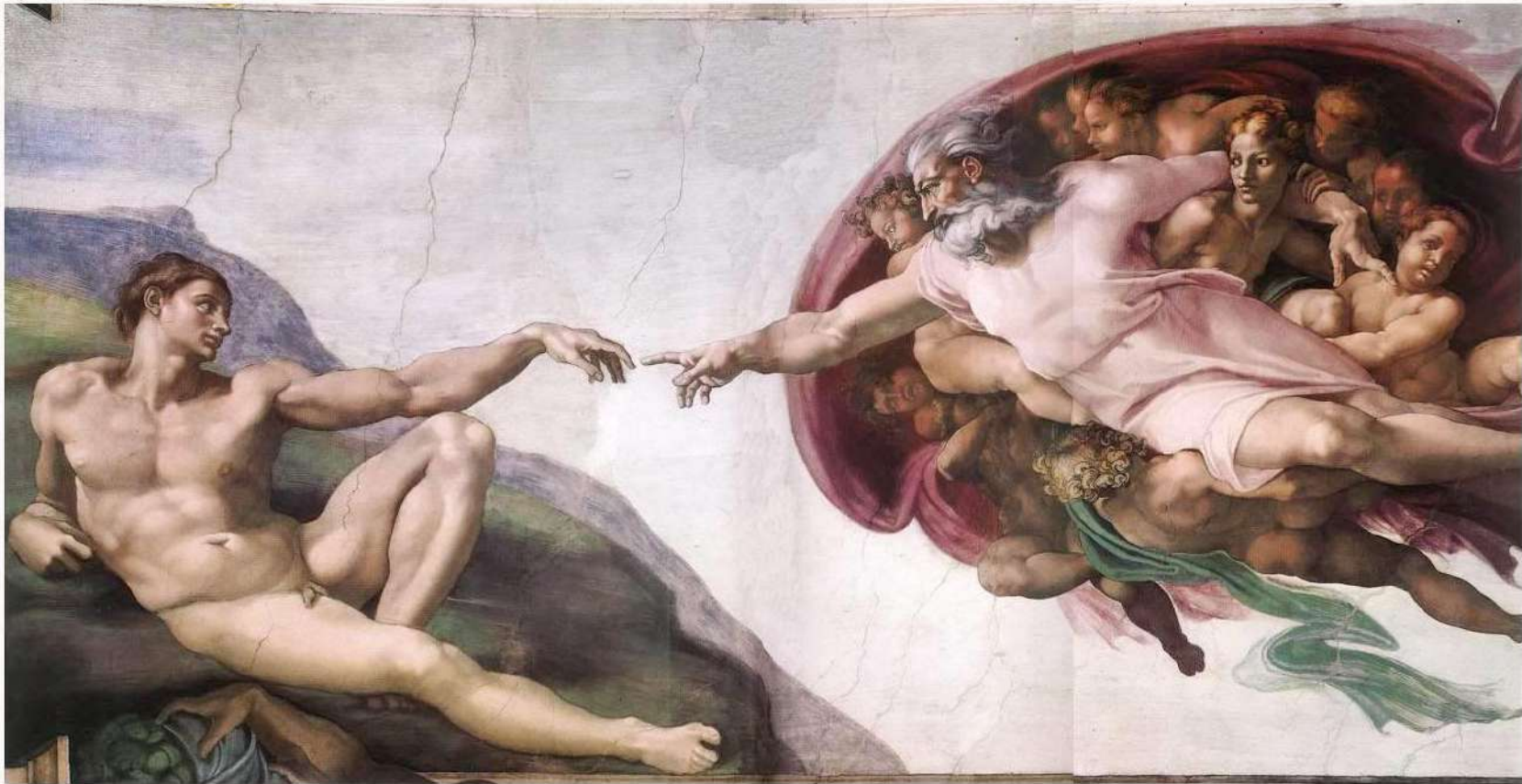
El alumno conocerá las características más importantes del Arte renacentista, así mismo se mencionan algunas obras que se destacaron en este periodo.

Introducción

- El Renacimiento fue un periodo en el cual el centro del universo es el ser humano, reflexivo desde una perspectiva racional e intelectual.
- La cuna de su nacimiento es Florencia, desde donde se extenderá al resto de Italia durante el siglo XV y al resto de Europa en el siglo XVI.

Características de Renacimiento:

- 1.- Entender el mundo mediante el estudio y la observación mediante la ciencia y el arte
- 2.- El hombre tiene un papel preponderante en la pintura y la escultura.
- 3.- Surgimiento de los mecenas (quienes apoyan económicamente el trabajo de los artistas).
- 4.- Existe un interés importante en la ciencia, la razón y el intelecto.
- 5.- Busca la belleza de las formas, el realismo y la valoración de la figura humana.
- 6.- La anatomía humana se representa por medio del desnudo y el escorzo (anatomía vista desde la perspectiva).
- 7.- En el siglo XVI el concepto de Arte se transforma al distinguirse del oficio y la artesanía. Logra obtener un equilibrio entre la técnica y el contenido conceptual en el objeto artístico.

“La creación de Adán” Miguel Ángel, 1511.
Fresco de la Capilla Sixtina, Vaticano.

https://historia.nationalgeographic.com.es/medio/2020/11/16/la-creacion-de-adan_f75cc1d7_800x622.png

Análisis

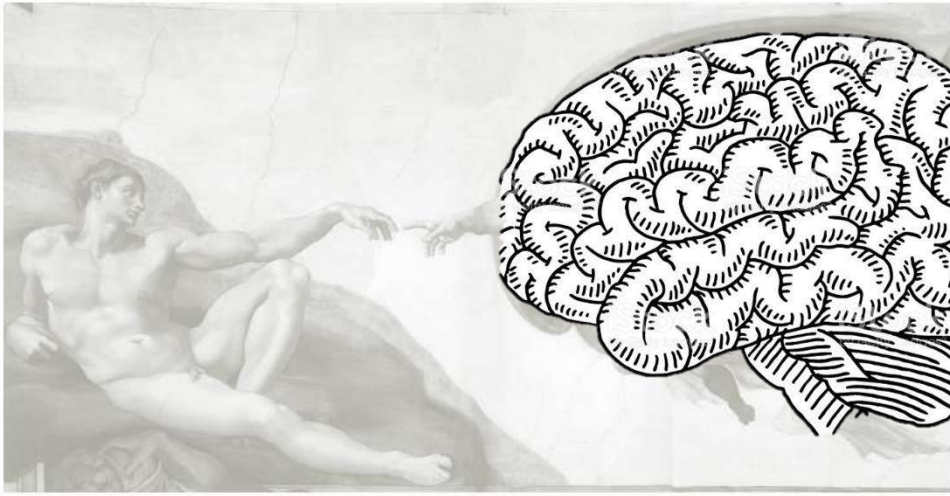
La imagen se divide compositivamente por una línea diagonal que divide lo celestial de lo terrenal, lugar donde se encuentra Adán recién creado, Dios en ese instante le transfiere la razón.

Adán se observa en una posición confortable en la tierra, totalmente desnudo y sin preocupación alguna.

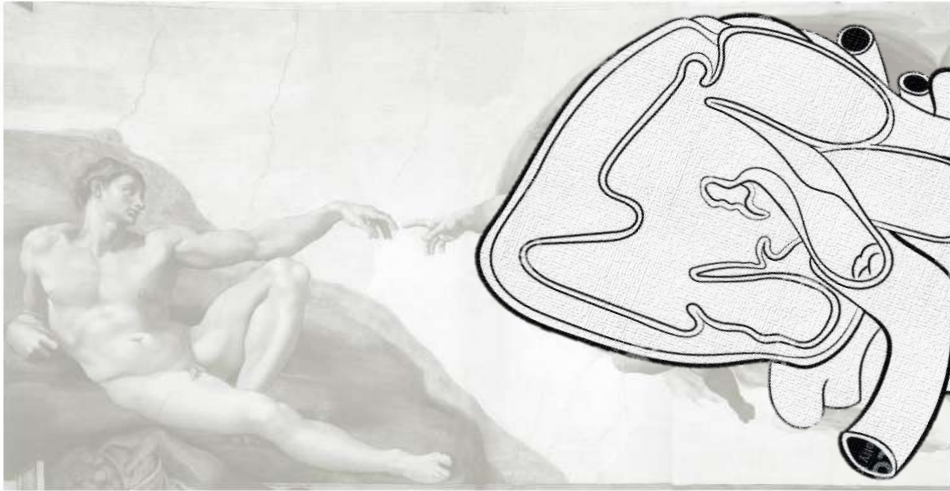
En cuanto al color verde, encontramos una clara simbología contrastante entre la vida y la muerte, recordemos que si el verde simboliza vida, también simboliza la putrefacción, la cual se tiñe en tonalidades verdosas.

Dios se encuentra cubierto por un manto rojo junto a Eva y los querubines, si observamos, el manto tiene forma de cerebro, la razón que Dios transfiere al ser humano, además de las emociones y sentimientos, ya que también podemos encontrar un corazón en corte longitudinal en la forma del manto rojo.

El ser humano en esencia cuenta con la inteligencia, la emoción y el sentimiento.

Razón e intelecto

Emociones y sentimientos

“Venus de Urbino”
Tiziano Vecellio di Gregorio
1538

<https://culturizando.com/wp-content/uploads/2013/11/venus.jpg>

Regalo del Duque de Urbino Guidobaldo II della Rovere, para su joven esposa, el cual representa la alegoría al matrimonio, el cual es la representación erótica de Venus la Diosa del amor y la fertilidad, mujer que mira fijamente al espectador y que recuerda las obligaciones maritales de una joven mujer a su esposo.

La imagen del perro a los pies de la mujer simboliza la fidelidad conyugal, mientras que en la escena del fondo se observa a una empleada cuidando de una niña que hurga en un cajón, símbolo de maternidad.

Tiziano logra representar la belleza de la mujer en el Renacimiento.

Se observa en esta pieza a Madonna Lisa, la esposa de Francesco del Giocondo, quién devuelve la mirada con una leve sonrisa en un rostro que denota seriedad; En esta obra Leonardo Da Vinci empleó la técnica del sfumato, en cual se difuminan suavemente los rasgos hasta hacer indefinibles los contornos.

Para el paisaje utiliza el negro, tonalidades de marrón y gamas de azules, difuminando el color para marcar la lejanía y proximidad del paisaje.

La Mona Lisa fue retratada cuando tenía 24 años, está sentada en una silla con el brazo derecho descansando. Su postura es recta y erguida, transmite sensación de equilibrio. Viste ropa discreta, el pliegue de sus ropas es detallado mostrando un nivel icónico alto, no lleva joyas, para que la atención del espectador no se desvíe hacia ellas acentuando exclusivamente su belleza y en su enigmática sonrisa.

“La Gioconda” o “Mona Lisa”
Leonardo Da Vinci
1503

<https://www.louvre.fr/es/explora/el-palacio/de-la-gioconda-a-las-bodas-de-cana>

“L.H.O.O.Q” (1919, ready-made*, lápiz sobre una reproducción de *La Gioconda* de Leonardo da Vinci)
Marcel Duchamp

Marcel Duchamp interviene una reproducción de *La Gioconda* pintando un bigote y barba transformando este ícono del arte renacentista en un objeto de observación cotidiano.

La intervención de Duchamp se puede considerar una sátira ante la obra, Marcel propone un cambio total en el arte, niega el academicismo confrontando el arte tradicional con el Arte Conceptual.

Se conoce como Ready-made a la expresión artística característica del dadaísmo, que trata de transformar objetos de uso cotidiano en obras de arte sin modificar su aspecto externo siendo su principal objetivo generar una sensación de absurdo y de sorpresa, tratando de este modo, socavar todo concepto artístico tradicional.

https://historia-arte.com/_/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpbSI6WyJjL2FydHdvcmtcL2ltYWdlIRmlsZVwvbC1oLW8tb31xLW1vbmEtbGlzYS13aXRoLW1vdXN0YWN0ZS0xOTE5LmpwZyIsInJlc2l6ZSwwNTAwfGZvcmlhdC13ZWJwIl19.x8mYeLBSP10cGnoS2kGV11D8XM/nXLXQy2oF1cxukowY.webp

De la misma forma que Duchamp, Salvador Dalí en colaboración con Phillippe Halsman, nos muestran una interpretación de la Gioconda, además de insertar el bigote característico de Dalí, se realiza un fotomontaje mostrando la mirada del artista surrealista.

La obra monocromática destruye toda referencia del color generando una tensión visual entre la mirada y las monedas de oro que lleva en las manos, simbolizando el valor económico del arte y su comercialización la cual prolifera en la primera mitad del siglo XX a consecuencia de la primera y segunda guerra mundial.

Phillipe Halsman creó originalmente el fotomontaje, titulado Dalí Mona Lisa, en colaboración con Dalí en 1954

Autorretrato Monalisa
Salvador Dalí

https://www.lasexta.com/noticias/cultura/pintada-por-dali-duchamp-o-warhol-500-anos-despues-la-verdadera-mona-lisa-sigue-siendo-todo-un-misterio-video_201905025ccb015c0cf261b48873bb84.html

Van Eyck nos muestra una pintura flamenca de retrato, destacando por ser una de las primeras obras de arte renacentista que deja la religión como temática principal. El retrato en aquella época tenía como finalidad dejar a perpetuidad la imagen de los protagonistas; además, mostrar el estatus social.

Analizando la pintura mediante el color, observamos una tonalidad verdosa en el vestido de la esposa, que simboliza fertilidad, acentuándose al tocar el vientre abultado con la mano izquierda la cual se relaciona con los sentimientos y emociones del ser humano.

Al centro de la composición encontramos en segundo plano un espejo reflejando la escena, podemos observar dos testigos que dan validez al matrimonio de los protagonistas. En la parte superior de la pintura el candelabro contiene solo una vela encendida, símbolo sutil de la cercanía del matrimonio con Dios.

“El Retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa”

Jan Van Eyck
1434

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/8437/production/112874833_gettyimages-1048344674-1.jpg.webp

Fernando Botero mediante la interpretación pictórica de la obra de Van Eyck destaca el interés por el volumen de los retratados respeta los colores y su simbología, al mismo tiempo nos genera un contraste con la simplicidad del fondo casi minimalista.

A diferencia de Van Eyck omite el estudio del comportamiento de la luz natural que se desliza por la ventana al interior de la habitación, por el contrario nos muestra una iluminación plana carente de sombras y contrastes.

“El matrimonio Arnolfini”

Fernando Botero

1978

<https://arthive.net/res/media/img/oy1400/work/a6b/656590@2x.webp>

Referencias Bibliográficas

- Acha, Juan. Los Conceptos esenciales de las artes plásticas. México. Ediciones Coyoacán.
- Sánchez, Vázquez Adolfo. Antología, Textos de estética y teoría del arte. México. Universidad Nacional Autónoma de México ° Ed.).
- Kandinsky, Vasily. Punto y línea sobre el plano. México. Ediciones Coyoacán.
- Panofsky, Erwin. El Significado de las artes visuales. España. Alianza Editorial. (1º Ed.).
- Chilvers, Ian. Diccionario de Arte. España. Alianza Editorial
- Paraíso Ilusorio Simbiosis Symbiosis. México. Consejo Estatal para la Cultura y las Artes
- El abc del Arte Siglo XX. Inglaterra. Phaidon