

> Propósitos:

Comprender el Arte Europeo, desde el Siglo XV hasta principios del XIX, a través de las características esenciales, de las diferentes corrientes que surgieron en ese período; así como de los aspectos Históricos, Geográficos y Culturales, más relevantes, que influyeron en su desarrollo. Se diferenciarán, también, los cambios Artísticos, que se fueron gestando y cómo trascendió el Arte Europeo, de esta época al resto del Mundo; así como,, en particular, a América y México y que con el mestizaje se desarrolló un Arte con características propias y singulares.

> Bibliografía.-

+ Básica:

- Aguilera, Vicente, *Diccionario de Arte Moderno*. México, Torres, 1970.
- Esteva Loyola, Ingel, *Estilos en la Arquitectura*. México, Hermon, S.A., 1993.
- Fernández, Justino, *Arte Moderno*. México, Porrúa, 1968.
- Kenneth, Clark, *El Arte del Humanismo*. México, Alianza, 1995.
- Meyer, Schapiro, *El Arte Moderno*. México, Alianza, 1995.

> Índice Temático:

6.0) Marco Histórico-Cultural

6.1) Arte Renacentista *

6.2) Arte Barroco *

6.3) Arte Colonial, Latino-Americano y Mexicano *

6.4) Arte Décimo-Nónico *

* Marco Histórico-Cultural - Artes Plásticas, Dinámicas y Menores.

> Descripción del Contenido.-

Se estudiará la periodización y la geografía histórica para comprender el origen, el desarrollo y la trascendencia del Renacimiento en Europa. Se analizarán también los cambios sociales, económicos y culturales como el descubrimiento de América que dieron lugar a una nueva interpretación del mundo. Se profundizará en las distintas ramas del arte en este periodo, con el análisis de las grandes revoluciones estilísticas, técnicas e interpretativas que llevaron a cabo los artistas de esta época.

Conocerán los ejemplos más representativos tanto de los artistas como de sus obras resaltando la importancia del artista como creador e intelectual.

Se explicará el proceso histórico-cultural de los Siglos XVI y XVIII europeos para comprender los cambios más significativos y característicos del Arte Barroco en la arquitectura, escultura, pintura y música.

También se identificará a los artistas más representativos de esta corriente así como sus obras más reconocidas.

En cuanto al Arte Colonial, Americano y Mexicano, se abordarán, de manera general, las condiciones Culturales de Europa, el resto del Mundo y, en especial, América y la Nueva España, para entender las características, más relevantes, de el Arte que surgió del Imperialismo, Colonialismo y mestizaje, étnico y cultural.

Se identificarán los rasgos característicos del Arte, del "Manierismo", de finales del Siglo XVI y principios del XVII, junto con los del Barroco, en sus primeros años y de la Colonia, especialmente, Novo-Hispana ("Mudéjar, Gótico y Plateresco"); así como las diferentes etapas de los Sub-Estilos o Corrientes, Artísticas, de finales del siglo XVIII, principios del XIX y Décimo-Nónicas; ejemplificando las características, más relevantes, de las mismas, en sus diferentes manifestaciones, Plásticas y Dinámicas.

Respecto al Arte Décimo-Nónico, se comprenderá cómo el estudio del Arte Antiguo y en términos Histórico-Culturales, junto con la revelación de sus obras, esencialmente, Plásticas, conmovió y asombró a la Europa, del Siglo XVIII y XIX; dando origen -por primera vez, en la Historia de la Cultura y el Arte- a las DOS Corrientes o Escuelas, Movimientos o Estilos; conceptual, formal y característicamente, OPUESTOS y PARALELOS o SIMULTÁNEOS, en términos cronológicos (Los "Retornos" -o "Revivals"-, entre ellos y fundamentalmente, al "Neo-Clasicismo" y el "Eclécticismo" o "Romanticismo"); así como el Impresionismo y Post-Impresionismo o Pre-Expresionismo.

Lo cual constituyó un fenómeno cultural que se reflejó, no sólo en el Arte, sino, también, en la Historia General de la Cultura, trascendiendo fronteras, Geo-Políticas, para llegar al resto del Mundo y, especialmente, a América; ejemplificando estas Corrientes, con sus artistas, más representativos, así como con sus obras, más conocidas.

+ Complementaria:

- Burhart, Jacobo, *La cultura del Renacimiento en Italia*. México, Porrúa, 1995.
- Huyghe, René, *El Arte y el Mundo Moderno*. Barcelona, Planeta, 1971.
- Irving, Leonard, *El Barroco en la Nueva España*. México, FCE, 1984
- Cárdenas, E., *TODO el ARTE, para JÓVENES, en TODAS sus MANIFESTACIONES y TODOS los MEDIOS*, 2004
- Cárdenas, E., *Teoría y Práctica del DISEÑO, en el ARTE y la TECNOLOGÍA*, 2008

> Estrategias Didácticas (Actividades de Aprendizaje, sugeridos).-

- + La utilización de mapas por los Alumnos, para localizar los focos más importantes del Renacimiento, en Italia, España, Flandes y Francia.
- + Proyección, en Clase y de Diapositivas, para ilustrar los rasgos característicos del Arte Renacentista, en Italia.
- + Trabajos de Investigación y en equipo, sobre las causas que dieron origen al Renacimiento, en Italia y su difusión hacia otros países de Europa.
- + Explicación del Profesor, sobre las condiciones económicas y religiosas, que dieron lugar a la difusión del Barroco, en Europa y después al resto del Mundo, especialmente, en América y México.
- + Investigación, en Equipo, sobre la vida y obra de Leonardo Da Vinci, para entender al "Hombre Renacentista".
- + Elaboración de un Cuadro, comparativo y en conjunto, para distinguir el desarrollo del Barroco; desde el Europeo, hasta el Novo-Hispano y Mexicano.
- + Proyección, Audio-Visual y en Clase, sobre algunos ejemplos, típicos del Barroco Europeo, para reafirmar sus rasgos característicos y apreciar sus diferencias, con el Americano y, en especial, el Novo-Hispano, Hispano-Americano y Mexicano.
- + A través de lecturas, escogidas por el Profesor y visitas a edificios Décimo-Nónicos, los Alumnos identificarán las características esenciales de los Estilos correspondientes.
- + Visita Guiada, al Centro Histórico, de la Ciudad de México o de la correspondiente, donde el Profesor explicará los diversos Estilos que se registraron, en la Colonia, Novo-Hispana.
- + A través de Vídeo o Transparencias, se analizarán y en Clase, las características del Arte Colonial, durante los Siglos XVI al XIX.
- + Los Alumnos, elaborarán Dibujos, acerca de los elementos característicos del Barroco, en sus diversas Corrientes.
- + Visita, al Museo Franz Mayer, para apreciar los objetos cotidianos y el arte popular, que proporcionarán al alumno una imagen del mundo en que se desenvolvía la sociedad Colonial.
- + Visita al Palacio de Minería, de Bellas Artes y Correos, para ilustrar, a los Alumnos, sobre los rasgos distintivos de Arte Décimo-Nónico ("Neo-Clasicismo o Retornos y Romanticismo o Eclécticismo").

Diseño Geométrico-Arquitectónico; Victor Vassarely

Venecia, nocturna, manifestando sus características Medievales, Modernas y Contemporáneas

6.0) Marco Histórico-Cultural - Edad "Moderna", "Moderno", Modernismo", "Modernidad":

La *Edad Moderna* es la tercera de las etapas en la que se divide tradicionalmente en [Occidente](#) la [Historia Universal](#), desde [Cristóbal Colón](#). En esa perspectiva, la Edad Moderna sería el periodo en que triunfan los valores de la [modernidad](#) (el [progreso](#), la [comunicación](#), la [razón](#)) frente al periodo anterior, la [Edad Media](#), que el tópicos identifica con una [Edad Oscura](#) o paréntesis de atraso, [aislamiento](#) y [oscurantismo](#). El espíritu de la Edad Moderna buscaría su referente en un pasado anterior, la [Edad Antigua](#) identificada como [Época Clásica](#). Desde una perspectiva más global, la Edad Moderna marcó el momento de la integración de dos mundos humanos que habían permanecido completamente aislados durante más de 20.000 años: [América](#), el [Nuevo Mundo](#), y [Eurasia](#) y [África](#), el [Viejo Mundo](#). Cuando se descubra el [continente australiano](#) se hablará de [Novísimo Mundo](#). El paso del tiempo ha ido alejando de tal modo esta época de la presente que suele añadirse una cuarta edad, la [Edad Contemporánea](#), que aunque no sólo no se aparte, sino que intensifica extraordinariamente la tendencia a la [modernización](#), lo hace con características sensiblemente diferentes, fundamentalmente porque significa el momento de triunfo y desarrollo espectacular de las fuerzas económicas y sociales que durante la Edad Moderna se iban gestando lentamente: el [capitalismo](#) y la [burguesía](#); y las entidades políticas que lo hacen de forma paralela: la [nación](#) y el [Estado](#).

La disciplina historiográfica que la estudia se denomina [Historia Moderna](#), y sus historiadores, "modernistas" (aunque no deben confundirse con los seguidores del [modernismo](#), estilo artístico y literario, y movimiento religioso, de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX).

Localización en el Espacio:

En su tiempo se consideró que la Edad Moderna era una división del [tiempo histórico](#) de alcance mundial, pero hoy en día suele acusarse a esa perspectiva de [euro-céntrica](#) (ver [Historia e Historiografía](#)), con lo que su alcance se restringiría a la historia de la [Civilización Occidental](#), o incluso únicamente de [Europa](#). No obstante, hay que tener en cuenta que coincide con la [Era de los Descubrimientos](#) y el surgimiento de la primera [economía-mundo](#).¹ Desde un punto de vista aún más restrictivo, únicamente en algunas [monarquías](#) de [Europa Occidental](#) se identificaría con el periodo y la [formación social histórica](#) que se denomina [Antiguo Régimen](#).

Localización en el Tiempo:

La fecha de inicio más aceptada es la toma de [Constantinopla](#) por los [turcos](#) en el año [1453](#) -coincidente en el tiempo con la invención de la [impresión](#) y el desarrollo del [Humanismo](#) y el [Renacimiento](#), procesos a los que contribuyó por la llegada a Italia de exiliados [bizantinos](#) y textos clásicos [griegos](#)-, aunque también se han propuesto el [Descubrimiento de América](#) ([1492](#)) y la [Reforma Protestante](#) ([1517](#)) como hitos de partida.

En cuanto a su final, la historiografía anglosajona asume que estamos aún en la Edad Moderna (identificando al periodo XV al XVIII como *Early Modern Times* -temprana edad moderna- y considerando los siglos XIX y XX como el objeto central de estudio de la *Modern History*), mientras que las historiografías más influidas por la francesa denominan el periodo posterior a la [Revolución Francesa](#) (1789) como [Edad Contemporánea](#). Como hito de separación también se han propuesto otros hechos: la [independencia de los Estados Unidos](#) (1776), la [Guerra de Independencia Española](#) (1808) o la [Guerra de Independencia Hispanoamericana](#) (1809-1824). Como suele suceder, estas fechas o hitos son meramente indicativos, ya que no hubo un paso brusco de las características de un período histórico a otro, sino una transición gradual y por etapas, aunque la coincidencia de cambios bruscos, violentos y decisivos en las décadas finales del siglo XVIII y primeras del XIX también permite hablar de la [Era de la Revolución](#).² Es por eso que debe tomarse todas estas fechas con un criterio más bien pedagógico. La edad moderna transcurre más o menos desde mediados del siglo XV a finales del siglo XVIII.

Secuenciación:

La Edad Moderna suele secuenciarse por sus [siglos](#), lo que puede ser arbitrario (y suele ser salvado con *siglos cortos* o *siglos largos*, divididos según convenga), pero en general la historiografía ha caracterizado una sucesión cíclica, que algunos han querido identificar con [ciclos económicos](#) similares a los descritos por [Clement Juglar](#) y [Nicolái Kondratiev](#), pero más amplios, con fases *A* de expansión y *B* de [recesión](#) secular. Un [Siglo XVI](#) que, tras la costosa recuperación de la [Crisis de la Baja Edad Media](#), en economía presencia la [Revolución de los Precios](#), coincidente con la [Era de los Descubrimientos](#) que permite una expansión europea ligada a ventajas tecnológicas y de organización social.³ Pocos hechos cambiaron tanto la historia del mundo como la [llegada de los españoles a América](#) y la posterior [Conquista](#) y la apertura de las rutas oceánicas que castellanos y portugueses lograron en los años en torno a 1500. El [choque cultural](#) supuso el colapso de las [civilizaciones precolombinas](#). Paulatinamente, el Atlántico gana protagonismo frente al Mediterráneo,⁴ cuya [cuenca](#) presencia un reajuste de civilizaciones: si en la Edad Media se dividió entre un norte [cristiano](#) y un sur [islámico](#) (con una frontera que cruzaba [Al Andalus](#), [Sicilia](#) y [Tierra Santa](#)), desde finales del siglo XV el eje se invierte, quedando el [Mediterráneo Occidental](#), (incluyendo las ciudades costeras clave de [África del Norte](#)) en el [Monarquía Hispánica](#) (que desde 1580 incluía a [Portugal](#)), mientras que en [Europa oriental](#) el [Imperio Otomano](#) alcanza su máxima expansión. Las milenarias civilizaciones orientales ([India](#), [China](#) y [Japón](#)), reciben en algunas ciudades costeras una presencia puntual portuguesa, ([Goa](#), [Ceilán](#), [Malaca](#), [Macao](#), [Nagasaki](#) misiones de [San Francisco Javier](#)), pero tras los primeros contactos se mantuvieron poco conectados o incluso ignoraron olímpicamente los cambios de Occidente; por el momento se lo podían permitir.

Las *islas de las especias* ([Indonesia](#)) y [Filipinas](#) serán objeto de una dominación colonial europea más intensiva. Frente a la continuidad oriental, los cambios sociales se concentran en los vértices del llamado [comercio triangular](#): notables en Europa (donde comienzan a divergir un noroeste burgués y un este y sur en proceso de [re-feudalización](#)), y cataclísmicos en [América](#) ([colonización](#)) y [África](#) ([esclavismo](#)). El crecimiento de población en Europa probablemente no compensó el descenso en esos continentes, sobre todo en América, en que alcanzó proporciones catastróficas y ha sido considerado como el mayor desastre demográfico de la Historia Universal⁵ (varios investigadores⁶ han estimado que más del 90% de la población americana murió en el primer siglo posterior a la llegada de los europeos, representando entre 40 y 112 millones de personas).⁷ Las convulsiones políticas y militares son asimismo espectaculares. En la mítica [Tombuctú](#), el [Askia Mohamed I](#) (1493-1528) produce el apogeo del [Imperio Songhay](#), que entra en la órbita del Islam y decaerá en el periodo siguiente. Simultáneamente, el [Renacimiento](#) da paso a los enfrentamientos de la [Reforma](#) y las [guerras de religión](#). La expansión ideológica de Europa se manifiesta en la difusión del [cristianismo](#) por todo el mundo, excepto en los [Balcanes](#), donde retrocede frente al [Islam](#), con el que también entra en contacto en [Extremo Oriente](#), tras dar la vuelta al globo. Un [Siglo XVII](#) que presenció posiblemente una [crisis general](#) (quizá provocada por la [Pequeña Edad del Hielo](#)) que se conoce como [crisis del siglo XVII](#), que aparte del descenso de población (ciclos de hambres, guerras, epidemias) y del declive de la serie de [precios](#) o de la llegada de metales de América, fue muy desigual en la forma de afectar a los distintos países, incluso en Europa: catastrófica para la [Monarquía Hispánica](#) ([crisis de 1640](#)) y [Alemania](#) ([Guerra de los Treinta Años](#)), pero impulsora para [Francia](#) e [Inglaterra](#) una vez resueltos sus problemas internos ([Fronza](#) y [Guerra Civil Inglesa](#)). El [Imperio Otomano](#) pierde en la [batalla de Viena](#) su última oportunidad de expandirse frente a Europa, y comienza un lento declive, en parte en beneficio de una [Polonia](#) que enseguida pasará el relevo al gigantesco [Imperio Ruso](#). En su frente oriental, rescusa el [Imperio Persa](#) con la [dinastía safávida](#) que lleva a un breve apogeo el [Sah Abbas I el Grande](#), que convierte a [Isfahán](#) en una de las ciudades más bellas del mundo. Al mismo tiempo, en la [India](#), que mantiene la presencia colonial europea en la costa, se levanta un gran imperio continental del que es prueba el [Taj Mahal](#) de [Sha Jahan](#) y comienza a descomponerse con [Aurangzeb](#). Todos estos movimientos tienen que ver con el vacío [geoestratégico](#) formado en el [Asia Central](#), que los [kanatos](#) herederos de [Horda de Oro](#) son incapaces de ocupar. En China los intemporeales [ciclos dinásticos](#) se renuevan con el acceso de la dinastía [manchú](#): los [Qing](#). Japón expulsó a los portugueses (no así a los holandeses) y se cerró en el relativo aislamiento del periodo [Tokugawa](#), que incluyó el exterminio de los cristianos, pero que quizá salvó la civilización japonesa de la colonización y permitió un desarrollo endógeno que en el siglo XIX la hará irrumpir de golpe en la [modernización](#). Los océanos presencian el declive del [Imperio Español](#) (que había llegado a su cúspide, temporalmente unido al [portugués](#)) en beneficio del [holandés](#) y el [británico](#). Es la edad de oro de la [piratería](#), que permite el efímero florecimiento de un modo de vida violento y excesivo, pero románticamente percibido como una [utopía](#) libre en el [Caribe](#) ([isla de la Tortuga](#)). Un [Siglo XVIII](#) que comienza con lo que [Paul Hazard](#) definió como [crisis de la conciencia europea](#) (1680-1715), que abre paso a la [Revolución científica](#) newtoniana, la [Ilustración](#), la [Crisis del Antiguo Régimen](#) y la que propiamente puede llamarse [Era de las Revoluciones](#), cuyo triple aspecto se categorizan como la [Revolución Industrial](#) (en el desarrollo de las [fuerzas productivas](#), lo tecnológico y lo económico incluyendo el triunfo del capitalismo), la [Revolución burguesa](#) (en lo social, con la conversión de la burguesía en nueva clase dominante y la aparición de su nuevo antagonista: el [proletariado](#)) y la [Revolución liberal](#) (en lo político-ideológico, de la que forman parte la [Revolución francesa](#) y las [revoluciones de independencia](#) americanas). El desarrollo de esos procesos, que pueden considerarse como consecuencias lógicas de los cambios desarrollados desde el fin de la Edad Media, pondrán fin a la Edad Moderna. En Europa se encuentra de nuevo en ascenso demográfico, que se convierte esta vez en el comienzo de la [transición demográfica](#), superadas las mortalidades catastróficas: la última [peste negra](#) en Europa Occidental ([Marsella](#), 1720) se vence con la inesperada ayuda del [rattus norvegicus](#), que sustituye biológicamente a la pestífera [rata negra](#);⁸ y con la [vacuna de Jenner](#) se obtiene la primera herramienta científica para el tratamiento de epidemias. En cuanto al hambre, no desaparece, de hecho el siglo presencia numerosos [motines de subsistencia](#) (que en Inglaterra anteceden al nuevo tipo de protesta, ligado al naciente proletariado industrial),⁹ pero que en las zonas que desarrollan precozmente una agricultura capitalista y un sistema de transportes modernizado pueden salvarse (en Inglaterra, Francia y Holanda el sistema de canales fluviales antecede en un siglo al trazado del ferrocarril). En otras continuó habiendo hasta bien entrado el XIX, como España ([hambruna de 1812](#), cuando se recurrió al consumo masivo de la tóxica [almorta](#), que por las mismas fechas también fue detectado por los ingleses en la India)¹⁰ o Irlanda (monocultivo de la [patata](#) que llevará al [hambruna irlandesa de 1845](#) y a la emigración masiva). El equilibrio europeo iniciado en el [Tratado de Westfalia](#) (1648) se recompone en el de [Utrecht](#) (1714) y se mantiene no sin conflictos (varios de ellos llamados [Guerra de Sucesión](#)), con hegemonía continental para [Francia](#) y hegemonía marítima para [Inglaterra](#), certificada más tarde en [Trafalgar](#) (1805). Las exploraciones de [James Cook](#) y la ocupación de Oceanía cierran la era los descubrimientos geográficos (a la espera de las [expediciones polares](#)). La integración mundial avanza y surgen las primeras [guerras mundiales](#) en el sentido de que los imperios coloniales europeos se reparten territorios distantes ([India](#), [Canadá](#)) al tiempo que se dirimen otros repartos en Europa (como el de [Polonia](#)). Las posesiones europeas llegan a su máxima expansión en América en vísperas de la [Independencia de Estados Unidos](#) (1776) y de la [Emancipación Hispanoamericana](#) (1808-1824), anticipada por la [Revolución de los Comuneros](#) en 1737 y la rebelión de [Tupac Amaru](#) en 1780.

Para recoger el testigo de la sumisión colonial, África y [Extremo Oriente](#) habrán de esperar al siglo XIX, pero en el [Asia Central](#) se asiste a una carrera por la ocupación de un espacio geo-estratégicamente vacío entre Rusia y China. Simultáneamente, en el [Pacífico](#) norteamericano la emprenden Rusia, Inglaterra y España, mientras la colonización de [Australia](#) es iniciada por Inglaterra sin apenas oposición.

Caracterización:

El carácter más trascendental que trae la Edad Moderna es, sin duda, lo que Ruggiero Romano y Alberto Tenenti denominan «*la primera unidad del mundo*»:

En 1531, al abrirse la nueva Bolsa de Amberes, una inscripción advertía que era *in usum negotiatorum cuiuscumque nationis ac linguae*: para uso de los hombres de negocios de cualquier nación y lengua. Es en un hecho como éste y en muchos otros de naturaleza semejante, más aún que en los aspectos externos del gigantismo político o económico, donde nos parece que debe buscarse el sentido profundo del período... Ahora se crea una primera unidad del mundo: las técnicas circulan velozmente; los productos y los tipos de alimentación se difunden; la cocina española, el trigo, el carnero, los bovinos se introducen en América; a más o menos largo plazo, el maíz, la patata, el chocolate, los pavos llegan a Europa. En los Balcanes, las pesadas confituras turcas van penetrando lentamente; las bebidas turcas -o la manera turca de prepararlas- se consolidan. Por todas partes, los paisajes cambian: los templos de las religiones de la América precolombina son sustituidos por iglesias católicas, y en las encrucijadas de los caminos de América se levantan ahora cruces; en los Balcanes, los alminares se alzan al lado de las iglesias ortodoxas. Intercambios de técnicas, de culturas, de civilizaciones, de formas artísticas: la rueda -desconocida en América- se introduce en el nuevo mundo; los pintores italianos llegan a las cortes de los sultanes (así, Gentile Bellini termina, en 1480, el finísimo retrato de Mohamed el Conquistador). Una vasta economía mundial extiende sus hilos alrededor del globo: el camino de las monedas del imperio español, los famosos «reales de a ocho», acuñadas en las casas de moneda americanas, se hace cada vez más largo y, tras el viaje tras atlántico, llegan en pequeñas o grandes etapas hasta el Extremo Oriente, para ser cambiadas por especias, sedas, porcelanas, perlas... El trigo del Báltico llega hasta la región atlántica de la Península Ibérica, y hacia 1590 entrará masivamente hasta el Mediterráneo; el azúcar, de las islas atlánticas o del Brasil, empieza a llegar en grandes cantidades a los mercados europeos; se democratizan algunos productos -como la pimienta- considerados hasta entonces de lujo o, por lo menos, privilegiados. La modernidad de esta época, en torno a la cual generaciones enteras de historiadores han discutido para captar su presencia en mil aspectos, en mil ideas, se afirma, precisamente, en esta primera unidad del mundo. Pero ésta es aún demasiado frágil: si las líneas de navegación enlazan ya con gran regularidad los distintos continentes, la piratería o las dificultades técnicas de la navegación rompen aquella regularidad; si los sueños imperiales -y unificadores- de un Carlos V parecen, por momentos, hacerse realidad a la luz de las victorias, se desvanecen muy fácilmente en la tristeza de las derrotas... y en las grandes escisiones internas que aparecen en Europa en el plano religioso, o en los gérmenes de... la conciencia nacional que ahora empieza a desarrollarse. Elemento consustancial a la Edad Moderna (especialmente en Europa, primer motor de los cambios) es su carácter transformador, paulatino, dubitativo incluso, pero decisivo, de las estructuras económicas, sociales, políticas e ideológicas propias de la [Edad Media](#). Al contrario de lo que ocurrirá con los cambios revolucionarios propios de la [Edad Contemporánea](#), en que la dinámica histórica se acelera extraordinariamente, en la Edad Moderna la inercia del pasado y el ritmo de los cambios son lentos, propios de los fenómenos de [larga duración](#). Como se indica [arriba](#), no hubo un paso brusco de la [Edad Media](#) a la época moderna, sino una [transición](#). Los principales fenómenos históricos asociados a la [Modernidad](#) ([capitalismo](#), [humanismo](#), [estados nacionales](#), etcétera) venían preparándose desde mucho antes, aunque fue en el paso de los siglos [XV](#) a [XVI](#) en donde confluyeron para crear una etapa histórica nueva. Estos cambios se produjeron simultáneamente en varias áreas distintas que se retroalimentaban: en lo económico con el desarrollo del [capitalismo](#); en lo político con el surgimiento de estados nacionales y de los primeros imperios ultramarinos; en lo bélico con los cambios en la estrategia militar derivados del uso de la [pólvora](#); en lo artístico con el [Renacimiento](#), en lo religioso con la [Reforma Protestante](#); en lo filosófico con el [Humanismo](#), el surgimiento de una [filosofías](#) secular que reemplazó a la [Escolástica](#) medieval y proporcionó un nuevo concepto del hombre y la sociedad; en lo científico con el abandono del [magister dixit](#) y el desarrollo de la investigación empírica de la [ciencia moderna](#), que a la larga se interconectará con la tecnología de la Revolución Industrial. Ya para el [siglo XVII](#), estas fuerzas disolventes habían cambiado la faz de Europa, sobre todo en su parte noroccidental, aunque estaban aún muy lejos de relegar a los actores sociales tradicionales de la Edad Media (el [clero](#) y la [nobleza](#)) al papel de meros comparsas de los nuevos protagonistas: el [Estado moderno](#), y la [burguesía](#). Desde una perspectiva materialista, se entiende que este proceso de transformación empezó con el desarrollo de las fuerzas productivas, en un contexto de aumento de la población (con altibajos, desigual en cada continente y aún sometida a la mortalidad catastrófica propia del [Antiguo Régimen demográfico](#), por lo que no puede compararse a la [explosión demográfica](#) de la Edad Contemporánea). Se produce el paso de una economía abrumadoramente agraria y rural, base de un sistema social y político [feudal](#), a otra que sin dejar de serlo mayoritariamente, añadía una nueva dimensión comercial y urbana, base de un sistema político que se va articulando en [estados-nación](#) (la [monarquía](#) en sus variantes [autoritaria](#), [absoluta](#) y en algunos casos [parlamentaria](#)); cambio cuyo inicio puede detectarse desde fechas tan tempranas como las de la llamada [revolución del siglo XII](#) y que se precipitó con la [crisis del Siglo XIV](#), cuando se abre la [transición del feudalismo al capitalismo](#) que no se cerrará hasta el S. XIX.

El nuevo actor social que aparece y al que pueden asociarse los nuevos [valores ideológicos](#) (el [individualismo](#), el [trabajo](#), el [mercado](#), el [progreso](#)...) fue la burguesía. No obstante, el predominio social de clero y nobleza no es discutido seriamente durante la mayor parte de la Edad, y los valores tradicionales (el [honor](#) y la [fama](#) de los nobles, la [pobreza](#), [obediencia](#) y [castidad](#) de los [votos monásticos](#)) son los que se imponen como [ideología](#) dominante, que justifica la persistencia de una [sociedad estamental](#). Hay historiadores que niegan incluso que la categoría social de [clase](#) (definida con criterios económicos) sea aplicable a la sociedad de la Edad Moderna, que prefieren definir como una sociedad de órdenes (definida por el prestigio y las relaciones clientelares). Pero desde una perspectiva más amplia, considerando el período en su conjunto, es innegable que poderosas fuerzas, aquéllas en que se basan esos nuevos valores, estaban en conflicto y chocaron, a la velocidad de los continentes, con las grandes estructuras históricas propias de la Edad Media (la [Iglesia Católica](#), el [Imperio](#), los [feudos](#), la [servidumbre](#), el [privilegio](#)) y otras que se expandieron durante la Edad Moderna, como la [colonía](#), la [esclavitud](#) y el [racismo euro-centrista](#). La Era de las Revoluciones fue un cataclismo final que no se produjo sino cuando se hubo concentrado una energía suficiente.

Mientras este conflicto secular se desarrollaba en Europa, la totalidad del mundo, conscientemente o no, fue afectada por la expansión europea. Como se ha visto en [Secuenciación](#), para el mundo extraeuropeo la Edad Moderna significa la irrupción de Europa, en mayor o menor medida según el continente y la civilización, a excepción de una vieja conocida, la islámica, cuyo campeón, el Imperio Turco, se mantuvo durante todo el período como su rival [geoestratégico](#). Para América la Edad Moderna significa tanto la irrupción de Europa como la gesta de la independencia que dio origen a los nuevos estados nacionales americanos.

¿Arte Moderno?

Lo que hoy consideramos [Arte Moderno](#) no es la producción artística de la Edad Moderna, sino nuestro [Arte Contemporáneo](#): las [Vanguardias](#) europeas en torno a 1900, que de hecho significan una reacción contra el arte europeo de la Edad Moderna, que se consideraba acartonado por el [Academicismo](#) y limitado por la sujeción al principio de [imitación](#) a la [naturaleza](#); no así contra el arte extraeuropeo, que se recibe con admiración por su [exotismo](#) (estampas japonesas y tallas africanas). Incluso, desde otra perspectiva, hubo una escuela pictórica inglesa (el [prerrafaelismo](#)) que pretendía volver a la pureza de los [primitivos italianos](#) y [primitivos flamencos](#) anteriores al siglo XVI y al [divino Rafael](#). Por tanto, a las creaciones culturales que se produjeron entre los Siglos XV y XVIII les deberemos llamar "Arte de la Edad Moderna", con la suficiente distancia intelectual sobre él para considerarlo, aunque esté claro que el concepto de "moderno" (también para lo que hoy llamamos así) será siempre provisional.

Esta reflexión no es en absoluto reciente: en Europa, el [Renacimiento](#) de los Siglos XV y XVI inicia y se identifica con el concepto de modernidad, identificándola con la ruptura frente al arte medieval (despreciado por los italianos mediterráneos y añorantes de la antiguas glorias imperiales con el adjetivo de [gótico](#), es decir, propio de [godos](#), bárbaros del norte de Europa) y con la imitación ([mimesis](#)) tanto de los modelos que se consideraban [clásicos](#) (el [arte grecorromano](#)) como (sobre todo) de la [naturaleza](#). No conviene olvidar, no obstante, que la clave de la riqueza creativa de la época fue el intercambio entre Italia y Flandes. Los flamencos se enamoraron de las montañas italianas, de las que ellos carecen, y las reproducen en sus tablas; los italianos aprovechan muchas de las innovaciones técnicas que provienen de estos bárbaros del norte (el [óleo](#)). La investigación sobre la [perspectiva](#) se hace con criterios distintos, pero casi simultáneamente.

Un Mundo "Barroco":

Pero el arte más representativo de la Edad Moderna quizá no es tanto el Renacimiento sino su continuación y antítesis: el [Barroco](#), si consideramos que es el que alcanzó más extensión en el tiempo (siglos XVII y XVIII, en solapamiento con el [Manierismo](#) previo y el [Rococó](#) posterior) y el espacio (puede encontrarse desde la protestante Europa del Norte hasta la América colonial católica o las Filipinas). Este estilo se caracterizaba por ser visualmente recargado, y alejado de la simplicidad y búsqueda de la armonía propias del Renacimiento pleno. Aunque se discute su etimología, suele hacersele sinónimo a "extraño", "irregular". Se postula que el Barroco nació como una reacción a la crisis de la confianza humanista y renacentista en el ser humano, lo que explica su potente carácter religioso, así como el abandono de la simplicidad clásica para intentar expresar la grandeza del infinito, y la predilección por motivos grotescos o «feos», [realistas](#), que contradice la búsqueda de la [belleza](#) ideal renacentista. Se ha hablado también de una cultura del barroco, del equívoco y lo efímero, coincidiendo con la llamada [crisis del siglo XVII](#), en la que se valoraba más la apariencia que la esencia, la escenografía que la solidez. Esto no quiere decir, de todas maneras, que el Barroco haya renunciado totalmente al [Clasicismo](#). No en balde, uno de los más grandes monumentos de la arquitectura barroca es el [Palacio de Versalles](#), construido en torno a la noción del culto al dios solar [Apolo](#), como representación del monarca [Luis XIV](#), el *Rey Sol*. La Europa del siglo XVIII se llenará de réplicas de Versalles, a veces pasados por la sensibilidad local, como los palacios vieneses. Habría un barroco primero, el profundo y concentrado de [Caravaggio](#) y el [tenebrismo](#), un barroco pleno, triunfante, el de [Bernini](#) o [Rubens](#), y un barroco final, el de mayor exceso decorativo, de [Churriguera](#) y los interiores [rococó](#). El [Urbanismo](#) barroco requiere la vivencia de la ciudad como un escenario artificioso, más allá de los edificios o monumentos singulares, en el que las [perspectivas](#) glorifiquen los espacios representativos del poder siguiendo un programa iconográfico que el entendido sea capaz de leer (por ejemplo, la [Plaza de San Pedro](#) en el Vaticano o el [Paseo del Prado](#) de Madrid).

La integración de todos los artes y todos los sentidos se produce en algunas ocasiones de forma sublime, en el tiempo y el espacio de la [fiesta](#), como la [Semana Santa de Sevilla](#) o la de [Murcia](#), o los [Carnavales de Venecia](#) o de [Oruro](#). El barroco protestante, más individualista, produce los espléndidos interiores de [Vermeer](#) o la competitiva mole de la [Catedral de San Pablo](#) de Londres, rival de la de San Pedro de Roma.

La interpretación pendular de la [Historia del Arte](#)²⁸ se corresponde bien con la vuelta a la disciplina academicista a mediados del [Siglo XVIII](#), cuando el redescubrimiento de las ruinas romanas de [Pompeya](#) y [Herculano](#) puso de moda nuevamente el [Arte Clásico](#). Esta vez, quienes se inspiraron en él lo hicieron de manera aún más rigurosa que en el Renacimiento, generando así el llamado [Neo-Clasicismo](#). El Neoclasicismo es considerado muchas veces como un arte de transición a la Edad Contemporánea, porque se lo asocia políticamente no al [Absolutismo](#), sino a la [Revolución Francesa](#) y al [Imperio Napoleónico](#).

Arte Asiático y Africano:

El arte en Asia y África produjo durante los siglos de la Edad Moderna manifestaciones artísticas del mismo nivel, bien siguiendo su propia dinámica, como en el [Arte Africano](#), el [Arte Islámico](#), el [Arte de China](#) o el [Arte de Japón](#). En el [Arte Islámico](#), el tradicional rechazo de la iconografía llevó a enfatizar los patrones geométricos, la caligrafía islámica y la arquitectura. En la [India](#) y el [Tíbet](#) se desarrolló la expresión artística mediante esculturas pintadas. En [China](#) continuó el desarrollo de su gran variedad de artes y estilos completamente originales, tallas en jade, trabajos en bronce, cerámica, poesía, caligrafía, música, pintura, teatro, etc. En [Japón](#) se prosiguió la amplia interrelación artística entre la caligrafía y la pintura, mientras que los grabados desde planchas de madera se volvieron importantes luego del siglo XVII.

El Teatro y la Música:

Esas dos artes alcanzan una madurez sublime en la Edad Moderna. Mientras en muchas culturas del mundo se habían alcanzado expresiones refinadísimas de formas teatrales y musicales sagradas, como las [danzas balinesas](#) basadas en la [mitología hindú](#) ([Kachak](#) y [Barong](#)), en el Siglo XVII, de una forma simultánea en cada extremo del mundo, se desarrollan paralelamente el [Kabuki](#) japonés, y los [teatros clásicos](#) de las tres principales culturas de Europa Occidental (éstas sí interrelacionadas): el español ([Lope de Vega](#), [Calderón de la Barca](#), [Tirso de Molina](#)), el inglés ([William Shakespeare](#)) y el francés ([Jean Racine](#), [Pierre Corneille](#) y [Molière](#)). En el surgimiento del teatro clásico europeo confluyen tradiciones medievales, tanto de escenificaciones religiosas ([autos sacramentales](#)) como profanas (titiriteros antepasados de los cómicos de la legua, aún presentes en la [Comedia del arte](#), que también se dejará ver en la raíz de un teatro ilustrado como el de [Carlo Goldoni](#)) y se ahorman a la disciplina de las normas literarias clásicas, recuperadas de la antigüedad grecolatina en un extraordinario caso de resurrección arqueológica. Las artes escénicas comprenden también una música que, además de la tradición coral e instrumental eclesiástica medieval, recoge temas, aires y danzas populares e incluso, en algún caso, la influencia de otras civilizaciones (el Siglo XVIII vivió una [fiebre turca](#) en lo musical, con incorporación de instrumentos y un peculiar sentido del ritmo de las potentes marchas militares otomanas). La llamada música clásica, que tiene sus primeros nombres sagrados en compositores barrocos como [Johann Sebastian Bach](#), [Vivaldi](#) o [Haendel](#), culmina con las cumbres del clasicismo musical ([Haydn](#) y [Mozart](#)). Niños prodigio como éste último o cantantes como el [Castrato Farinelli](#) (que demostró tener más visión para los negocios) recorren Europa "fichados" por las casas reales como los futbolistas actuales. Los instrumentos y las agrupaciones se van perfeccionando, quedando establecida la llamada [Música de Cámara](#), adecuada a la escenografía de los palacios rococó, mientras que los teatros requieren mayores formaciones, pues acogen a un público más amplio, que, (a la espera de las [Sinfonías](#) de [Beethoven](#) o los [Valses](#) de [Strauss](#)), celebra [La Flauta Mágica](#). Como forma musical, la [Ópera](#) (nacida con el [Orfeo](#) de [Monteverdi](#) en 1607), sólo ha empezado a recorrer un camino que la llevará en el Siglo XIX a ser un vehículo de la ideología revolucionaria ([Giuseppe Verdi](#) o [Wagner](#)), pero de momento sirve perfectamente para adaptar libretos tan subversivos como los de [Beaumarchais](#) ([Las Bodas de Figaro](#) de Mozart y [El Barbero de Sevilla](#), de [Rossini](#)).

Entre tanto, la música europea se difunde por el mundo, en primer lugar por las Colonias Americanas, donde es recibida y reelaborada con gran éxito, incluyendo los famosos indígenas músicos de las [reducciones jesuíticas](#) del Paraguay.

[Adán y Eva](#) de [Alberto Durero](#). El [antropocentrismo humanista](#) simboliza la modernidad en la [Filosofía](#), la [Ciencia](#) y el [Arte](#).

El [Taj Mahal](#), prueba tanto de la pervivencia de civilizaciones distintas a la europea como de la gran comunicación que se había producido a nivel mundial.

El [real de plata](#), o [peso duro](#) (éste acuñado en las míticas minas de [Potosí](#) en 1768) fue el antepasado del [dólar](#) americano (cuyo símbolo deriva de la columna rodeada por la cartela "Plus Ultra", a su vez un lema muy apropiado, por lo expansivo), y cumplía una función similar en la [economía](#) mundial.

De un mundo cultural bien distinto al de Durero, pero compartiendo la parte más profunda de los conceptos de belleza y humanidad (que atraviesan el espacio y el tiempo y fueron redescubiertos por artistas de lo que hoy llamamos [arte moderno](#), como [Picasso](#)), uno de los [Bronces de Benin](#) del Museo del Louvre. Puede fecharse entre 1450 y 1550.

Escultura [azteca](#) que representa a un hombre portando el fruto del [cacao](#). *Alimento de los dioses* (se tradujo *Teobroma* como nombre científico), fue usado como moneda en época precolombina. Su consumo fue rápidamente adoptado en Europa, como el del [tabaco](#).

[Geo-Centrismo](#)

[Helio-Centrismo](#)

6.1) Arte Renacentista:

Renacimiento es el nombre dado al amplio movimiento de revitalización cultural que se produjo en [Europa Occidental](#) en los Siglos [XV](#) y [XVI](#). Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes aunque también se produjo la renovación en la literatura y las ciencias, tanto naturales como humanas.

El Renacimiento es fruto de la difusión de las ideas del [Humanismo](#), que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo.

El nombre *Renacimiento* se utilizó porque éste *retomó los elementos de la cultura clásica*. Además este término simboliza la reactivación del conocimiento y el progreso tras siglos de estancamiento causado por la mentalidad dogmática establecida en la Europa de la [Edad Media](#). El Renacimiento planteó una nueva forma de ver el mundo y al ser humano, el interés por las artes, la política y las ciencias, cambiando el teo-centrismo medieval, por el antropocentrismo renacentista.

Sin embargo, Vasari, había formulado una idea determinante, el nuevo nacimiento del arte antiguo, que presuponia una marcada conciencia histórica individual, fenómeno completamente nuevo en la actitud espiritual del artista. De hecho el Renacimiento rompe, conscientemente, con la tradición artística de la [Edad Media](#), a la que califica, con pleno desprecio, como un estilo de [Bárbaros](#), que más tarde recibirá el calificativo de [Gótico](#). Con la misma conciencia, el movimiento renacentista se opone al arte contemporáneo del Norte de Europa.

Desde una perspectiva de la evolución artística general de Europa, el Renacimiento significa una «ruptura» con la unidad estilística que hasta ese momento había sido «supranacional».

Desarrollo:

Históricamente, el Renacimiento fue contemporáneo de la [Era de los Descubrimientos](#) y las conquistas ultramarinas. Ésta «Era» marca el comienzo de la expansión mundial de la cultura europea, con los viajes portugueses y el descubrimiento de América, lo cual rompe la concepción medieval del mundo, fundamentalmente teo-céntrica.

El desmembramiento de la cristiandad y el desarrollo de los nacionalismos, la introducción de la [imprensa](#), entre [1460](#) y [1480](#), y la consiguiente difusión de la cultura fueron de la mano, potenciándose mutuamente, con la revolución operada en el mundo de las ideas. El determinante, sin embargo, de este cambio social y cultural fue el desarrollo económico europeo, con los primeros atisbos del [capitalismo](#) mercantil. En este clima cultural de renovación, que paradójicamente buscaba sus modelos en la [Antigüedad Clásica](#), surgió a principios del [Siglo XV](#) un renacimiento artístico en Italia de empuje extraordinario.

El artista tomó conciencia de individuo con valor y personalidad propios, se vio atraído por el saber y comenzó a estudiar los modelos de la antigüedad clásica a la vez que investigaba las técnicas del claroscuro, las formas de representar la [perspectiva](#), y el mundo natural; especialmente la [anatomía](#) humana y las técnicas de construcción arquitectónica. El paradigma de esta nueva actitud es [Leonardo da Vinci](#), personalidad eminentemente renacentista, quien dominó distintas ramas del saber, pero del mismo modo [Miguel Ángel Buonarroti](#), [Rafael Sanzio](#), [Sandro Botticelli](#) y [Bramante](#) fueron artistas conmovidos por la imagen de la Antigüedad y preocupados por desarrollar nuevas técnicas escultóricas, pictóricas y arquitectónicas, así como por la música, la poesía y la nueva sensibilidad [humanística](#). Todo esto formó parte de el [renacimiento en las artes en Italia](#).

Mientras surgía en [Florencia](#) el arte del [Quattrocento](#) o primer Renacimiento italiano, así llamado por desarrollarse durante los años de 1400 (Siglo XV), gracias a la búsqueda de los cánones de belleza de la Antigüedad y de las bases científicas del arte, se produjo un fenómeno parecido y simultáneo en [Flandes](#) (especialmente en pintura), basado principalmente en la observación de la vida y la naturaleza y muy ligado a la figura de [Tomás de Kempis](#) y la «[devotio moderna](#)», la búsqueda de la humanidad de Cristo. Este *Bajo Renacimiento*, conjugado con el italiano, tuvo gran repercusión en la Europa Oriental (la fortaleza moscovita del [Kremlin](#), por ejemplo, fue obra de artistas italianos). La segunda fase del Renacimiento, o [Cinquecento](#) (siglo XVI), se caracterizó por la hegemonía artística de [Roma](#), cuyos [Papas](#) ([Julio II](#), [León X](#), [Clemente VII](#) y [Pablo III](#)) (*algunos de ellos pertenecientes a la familia florentina de los Médici*) apoyaron fervorosamente el desarrollo de las artes, así como la investigación de la Antigüedad Clásica. Sin embargo, con las guerras de [Italia](#) muchos de estos artistas, o sus seguidores, emigraron y profundizaron la propagación de los principios renacentistas por toda Europa Occidental. Durante la segunda mitad del siglo XVI empezó la decadencia del Renacimiento, que cayó en un rígido formalismo, y tras el [Manierismo](#) dejó paso al [Barroco](#).

Etapas:

Diferentes etapas históricas marcan el desarrollo del Renacimiento:

La primera tiene como espacio cronológico todo el siglo XV, es el denominado [Quattrocento](#), y comprende el Renacimiento temprano que se desarrolla en Italia. La segunda, afecta al siglo XVI, se denomina [Cinquecento](#), y su dominio artístico queda referido al Alto Renacimiento, que se centra en el primer cuarto del siglo. Esta etapa desemboca hacia [1520-1530](#) en una reacción anticlásica que conforma el [Manierismo](#). Mientras que en Italia se estaba desarrollando el Renacimiento, en el resto de Europa se mantiene el [Gótico](#) en sus formas tardías, situación que se va a mantener, exceptuando casos concretos, hasta comienzos del Siglo XVI. En Italia el enfrentamiento y convivencia con la antigüedad clásica, considerada como un legado nacional, proporcionó una amplia base para una evolución estilística homogénea y de validez general. Por ello, allí, es posible su surgimiento y precede a todas las demás naciones.

Los Estados de la Península Itálica, en 1494 Panorámica de la Ciudad-Estado de [Génova](#), en un grabado, de 1493

Castillo de Caros V, en la Alahambra, de Granada

[Segismundo Malatesta](#) (1417-†1468), señor de [Rimini](#), por [Piero della Francesca](#). Malatesta fue un eficiente *condottiere*, siguiendo la tradición de su familia. Fue comisionado por los [venecianos](#) para luchar (sin éxito) contra los turcos en 1465, y fue mecenas de [Leone Battista Alberti](#), cuyo *Tempio Malatestiano* en Rimini es uno de los primeros edificios enteramente clásicos del renacimiento - Retrato de Lorenzo el Magnífico, uno de los principales mecenas del Renacimiento

Fuera de Italia la Antigüedad Clásica supondrá un caudal académico asimilable, y el desarrollo del Renacimiento dependerá constantemente de los impulsos marcados por Italia. Artistas importados desde Italia o formados allí, hacen el papel de verdaderos transmisores.

Los supuestos históricos que permitieron desarrollar el nuevo estilo se remontan al Siglo XIV cuando, con el [Humanismo](#), progresa un ideal individualista de la cultura y un profundo interés por la [Literatura Clásica](#), que acabaría dirigiendo, forzosamente, la atención sobre los restos monumentales clásicos.

Italia en ese momento está integrada por una serie de estados entre los que destacan [Venecia](#), [Florenia](#), [Milán](#) y el [Estado Pontificio](#).

La presión que se ejerce desde el exterior impidió que, como en otras naciones, se desarrollara la unión de los reinos o estados; sin embargo, sí se produjo el fortalecimiento de la conciencia cultural de los italianos.

Desde estos supuestos fueron las ciudades las que se convierten en centros de renovación artística.

En Florenia el desarrollo de una rica [burguesía](#) ayudará al despliegue de las fuerzas del Renacimiento, la ciudad se convierte en punto de partida del nuevo estilo, y surgen, bajo la protección de los [Médicis](#), las primeras obras que desde aquí se van a extender al resto de Italia.

Arquitectura:

Había dos tipos de edificios: religiosos ([iglesias](#)) y civiles (urbanos y laicos). Los elementos constructivos más característicos son:

Estructurales: [Arco de medio punto](#), [columnas](#), [cúpula](#) semiesférica, [bóveda de cañón](#) y [cubierta](#) plana con [casetones](#).

Decorativos: [Pilastras](#), [frontones](#), [pórticos](#), motivos [heráldicos](#), [almohadillados](#), [volutas](#), [grutescos](#), [quirmaldas](#) y [medallones](#).

Desde sus inicios, la arquitectura renacentista tuvo un carácter profano y, lógicamente, surgió en una ciudad en donde el [Gótico](#) apenas había penetrado, Florenia; en la Europa de las grandes [catedrales](#), se implantó con dificultades.

Se caracterizó por el empleo de proporciones modulares, superposición de órdenes, empleo de cúpulas e introducción del orden colosal.

En el [Quattrocento](#) fue frecuente recurrir a columnas y pilastras adosadas, a los capiteles clásicos (con preferencia el corintio, aunque sustituyendo los caulículos por figuras fantásticas o de animales), los fustes lisos y el arco de medio punto, a la bóveda de cañón y de arista, así como a cubiertas de madera con casetones. Lo que fundamentalmente distingue a la arquitectura del Quattrocento de la del Alto Renacimiento (o [Cinquecento](#)) es la decoración menuda (putti, guirnaldas de flores o frutos, grutescos, etc.), el alargamiento de la cúpula (catedral de Florenia, de [Filippo Brunelleschi](#)) y las fachadas de piedra tosca ([Palacio Medici-Riccardi](#), de [Michelozzo di Bartolommeo](#)) o con los sillares en realce ([Palacio Rucellai](#), de [Bernardo Rossellino](#), proyecto de Alberti).

La arquitectura del Cinquecento tuvo como centro [Roma](#): En 1506 [Donato d'Angelo Bramante](#) terminaba su célebre proyecto para la [Basílica de San Pedro](#) en el [Vaticano](#). Los palacios se adornaron de valiosos bajorrelieves (Palacio Grimani de Venecia, 1549, obra de Michele Sanmichele) o de esculturas exentas (biblioteca de San Marcos, 1537-50, [Venecia](#), obra de Jacopo Sansovino).

Renacimiento Italiano.-

El *Renacimiento Italiano* inició en la era del [Renacimiento](#), un período de grandes logros y cambios culturales en Italia que se extendió desde finales del [Siglo XIV](#) hasta alrededor de 1600, constituyendo la transición entre el [Medievo](#) y Europa Moderna:

Aunque los orígenes del movimiento confinado principalmente a la cultura literaria, el esfuerzo intelectual y el [mecenasgo](#) pueden rastrearse hasta inicios del Siglo XIV. muchos aspectos de la cultura italiana permanecían en su estado medieval y el Renacimiento no se desarrolló totalmente hasta fin de siglo.

La palabra *Renacimiento* (Rinascimento en [italiano](#)) tiene un significado explícito, que representa el renovado interés del período en la cultura de la antigüedad clásica, luego de lo que allí mismo se etiquetó como la "*edad oscura*". Estos cambios, aunque significativos, estuvieron concentrados en las clases altas, y para la gran mayoría de la población la vida cambió poco en relación a la Edad Media.

El renacimiento italiano comenzó en [Toscana](#), con epicentro en las ciudades de [Florenia](#) y [Siena](#). Luego tuvo un importante impacto en [Roma](#), que fue ornamentada con algunos edificios en el estilo *antiguo*, y después fuertemente reconstruida por los [papas](#) del siglo XVI. La cumbre del movimiento se dio a fines del siglo XV, mientras los invasores extranjeros sumían a la región en el caos. Sin embargo, las ideas e ideales del renacimiento se difundieron por el resto de Europa, posibilitando el Renacimiento nórdico, centrado en [Fontainebleau](#) y [Amberes](#), y el renacimiento inglés.

El renacimiento italiano es bien conocido por sus logros culturales. Esto incluye creaciones literarias por escritores como [Petrarca](#), [Castiglione](#), y [Maquiavelo](#), obras de arte de [Miguel Ángel](#) y [Leonardo da Vinci](#), y grandes obras de arquitectura, como la Iglesia de Santa María del Fiore en Florenia y la [Basílica de San Pedro](#) en Roma.

Al mismo tiempo, los historiadores actuales ven también allí una época de regresión económica y de poco progreso científico, que tuvo su desarrollo principal en la cultura protestante del Siglo XVII.

[Nicolás Maquiavelo](#) (1469-1527), hombre arquetípico del renacimiento, autor de *El Príncipe*. Detalle de un retrato pintado por [Santi di Tito](#) - Girolamo Savonarola, en un retrato de 1498, por Fra Bartolomeo

Estatua de Dante Alighieri, en [Florenia](#) - [Petrarca](#), del *Ciclo de hombres y mujeres famosos*. ca. 1450.

Orígenes:

Italia del Norte en la Alta Edad Media.

Para finales de la edad media, el centro y sur de Italia, que había sido el corazón del [Imperio Romano](#), era más pobre que el norte. [Roma](#) era una ciudad llena de ruinas, y los estados papales constituían una región pobremente administrada, con poco orden y legalidad. En parte a causa de ello, el papado se había trasladado a [Avini6n](#), un enclave cat6lico en [Francia](#). [N6poles](#), [Sicilia](#) y [Cerdeña](#) estaban bajo dominaci6n extranjera. Las principales rutas de comercio con oriente pasaban a trav6s del Imperio Bizantino o las tierras 6rabes, y desde entonces por los puertos de Venecia, [Pisa](#) y G6nova. Los 6rtculos de lujo comprados en oriente, por ejemplo [especies](#), [tintes](#), y [sedas](#) se importaban a estos estados italianos, para luego ser revendidas a toda Europa.

Adem6s, las ciudades-estado del interior se beneficiaban con la rica tierra de cultivo del valle del [Po](#). Desde Francia, Alemania y los Países Bajos, a trav6s de rutas terrestres y fluviales, se compraban en esta regi6n 6rtculos como [lana](#), [trigo](#) y metales preciosos. El comercio generalizado, extendido desde [Egipto](#) hasta la regi6n b6ltica, generaba ganancias sustanciales, que permitieron inversiones significativas en minería y agricultura. De esta forma, aunque el norte de Italia no era m6s rico en recursos que otras regiones europeas, el nivel de desarrollo estimulado por el comercio le permiti6 prosperar.

Florence se convirti6 en una de las ciudades m6s ricas del norte italiano, debido principalmente a su producci6n textil de lanas, bajo la supervisi6n de su dominante cofradía, el "[Arte della lana](#)". La lana era importada del norte de Europa (en el Siglo XVI desde España), y los tintes de oriente para producir textiles de alta calidad³.

Las rutas comerciales italianas, que cubrían el Mediterr6neo y m6s all6, fueron tambi6n vías de importancia para la cultura y el conocimiento. En los tiempos medievales, las obras que corporizaban el conocimiento cl6sico de los griegos se habían difundido lentamente por Europa, a trav6s de tratados y traducciones 6rabes desde [Toledo](#) y [Palermo](#). Las Cruzadas pusieron a muchos europeos en contacto con el conocimiento cl6sico, preservado por los 6rabes, pero m6s importante en este aspecto fue la reconquista españaola del siglo XV y la traducci6n resultante de literatura 6rabe por los arabistas de la Escuela de [Salamanca](#). Desde [Egipto](#) y oriente, los científcos, filósofos y matem6ticos del pensamiento 6rabe entraron al norte de Italia. Expandiendo los estudios lingüísticos del renacimiento, llegaron desde [Constantinopla](#) - despu6s de su captura por fuerzas otomanas en 1453 - los textos griegos y los estudiosos que enseñaaron a los italianos a leerlos en renovadas [academias](#) en Venecia y Florence.

Los estudiosos humanistas buscaron manuscritos antiguos en las bibliotecas [mon6sticas](#), y recuperaron a [T6cito](#) y a otros autores [latinos](#). Con el redescubrimiento de [Vitruvio](#), los principios arquitect6nicos de la antigüedad pudieron observarse una vez m6s, y los artistas del renacimiento se vieron animados, en la atm6sfera del [humanismo](#), a exaltar a los antiguos, como [Apeles](#), o a quien pudieran leer y conocer a trav6s de los textos recuperados.

Economía Europea:

En el Siglo XIII, Europa en general experimentaba una expansi6n econ6mica. Las rutas comerciales de los estados italianos conectaban con todos los puertos del [Mediterr6neo](#) e incluso con la [Liga Hanseática](#) del [B6ltico](#) y regiones boreales del continente para crear una economía europea unificada por primera vez desde el Siglo III. Las ciudades-estado italianas se expandieron fuertemente, y crecieron en poder para convertirse de hecho en independientes del [Sacro Imperio Romano](#). Durante este periodo, la moderna infraestructura comercial desarroll6, con asociaciones comerciales, un sistema bancario internacional, un mercado de intercambio sistematizado, seguros, y deudas estatales. Florence se convirti6 en el centro de esta industria financiera y el oro ([florin](#)) en la moneda principal del comercio internacional.

Naci6 una nueva clase gobernante comercial, que gan6 posiciones a trav6s de su habilidad financiera, adaptando para sus propios fines el modelo aristocr6tico [feudal](#) que había dominado a Europa en la edad media. Una característica de la alta edad media en el norte de Italia fue el surgimiento de comunas urbanas que evadieron el control de obispos o condes locales. En casi toda la regi6n la nobleza propietaria de tierras era considerablemente m6s pobre que los patriarcas urbanos en la economía monetaria de fines del medioevo, cuyo crecimiento inflacionario llev6 a la ruina a muchos terratenientes. El incremento del comercio durante el renacimiento temprano realiz6 este fen6meno.

La declinaci6n del feudalismo y el surgimiento de ciudades produjo efectos interrelacionados: Por ejemplo, la demanda de 6rtculos de lujo gener6 un aumento del comercio, que a su vez produjo un mayor nümero de comerciantes ricos, que por lo tanto demandaban m6s 6rtculos de lujo. Este cambio dio a los comerciantes casi un completo control sobre el gobierno de las ciudades-estado italianas, de nuevo realizando el comercio. Una de las consecuencias m6s importantes de este control fue la seguridad. Los que eran muy ricos en un estado feudal corrían el riesgo constante de perder la confianza de la monarquía que podía confiscarle sus tierras. Así mismo los estados del norte mantenían muchas leyes medievales que condicionaban severamente al comercio, como aquellas contra la [usura](#), o las que prohibían comerciar con no cristianos. En las ciudades-estado de Italia estas leyes fueron anuladas o modificadas.

El Colapso del Siglo XIV:

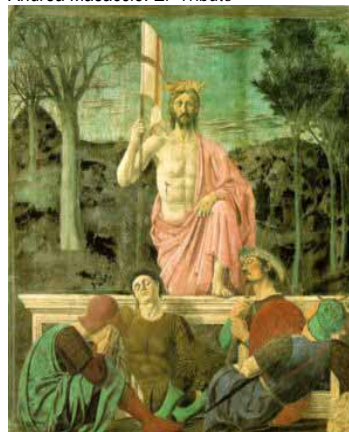
Durante el siglo XIV se produjeron una serie de cat6strofes que causaron la recesi6n de la economía europea. El clima c6ldo del medioevo iba transform6ndose en una pequeña edad del hielo. Este cambio clim6tico produjo una significativa declinaci6n de la agricultura, llevando a repetidas [hambrunas](#), exacerbadas por el r6pido crecimiento poblacional.

Fra Ang6lico: [La Anunciaci6n](#) ([Museo del Prado](#) de Madrid) Giotto: Escenas de San Francisco, en Asís: [Arezzo](#).

Andrea Masaccio: [El Tributo](#)

Piero della Francesca: [Resurrecci6n](#)

Ghirlandajo: [Nacimiento de San Juan Bautista](#)

La [Guerra de los Cien Años](#) entre Inglaterra y Francia interrumpió el comercio a través del noroeste Europeo, notoriamente cuando, en [1345](#), el rey [Eduardo III de Inglaterra](#) rechazó sus deudas, produciendo el colapso de los dos más grandes bancos de Florencia, el de los Bardi y el de los [Peruzzi](#). En oriente, la guerra también interrumpió las rutas comerciales, cuando el [Imperio Otomano](#) comenzó a expandirse por la región. Más devastadora aún, fue la [Peste Negra](#), que diezmo la población de las densamente pobladas ciudades del norte de Italia entre [1347](#) y [1351](#), golpeando posteriormente en varias oportunidades. La población de Florencia, por ejemplo, cayó de 90.000 a 50.000 habitantes. Siguió amplios desórdenes, incluyendo la revuelta de los trabajadores textiles de Florencia, los "[ciompi](#)" en [1378](#). Fue durante este período de inestabilidad que vivieron las primeras figuras del renacimiento, como [Dante](#) y [Petrarca](#), y cuando se crearon las primeras conmovedoras obras de arte renacentistas, en el primer cuarto del siglo XIV, notablemente en el realismo de [Giotto](#). Paradójicamente, algunos de estos desastres ayudaron a establecer el renacimiento. La peste negra eliminó a un tercio de la población europea, y la nueva y más pequeña población pudo tener más riqueza, estar mejor alimentada, e -incluso- disponer de excedentes de dinero para gastar en artículos de lujo como obras artísticas o de arquitectura. Como el flagelo de la [peste bubónica](#) comenzó a declinar a principios del siglo XV, la devastada población de Europa comenzó a crecer nuevamente.

Esta nueva demanda de productos y servicios, y el reducido número de personas capaz de proveerlos, puso a la clase baja en una posición más favorable. Además, esta demanda ayudó al crecimiento de los banqueros, mercaderes, y artesanos hábiles. Los horrores de la peste negra y la aparente incapacidad de la iglesia católica para proveer alivio, contribuiría a la declinación de la influencia eclesiástica, otra de las características del Renacimiento. También la quiebra de los bancos de las familias Bardi y Peruzzi abrió las puertas para el florecimiento de los [Médici](#) en Florencia. Se ha argumentado que el colapso económico fue una causa crucial del renacimiento. De acuerdo con este punto de vista, en un período más próspero los hombres de negocios habrían rápidamente reinvertido sus ganancias con el objeto de producir más dinero en un clima favorable para las inversiones. En cambio, en los años malos del siglo XIV, los ricos encontraban pocas posibilidades de inversiones promisorias para sus ganancias, y en consecuencia eligieron gastar más en arte y cultura.

Otra explicación popular para el renacimiento italiano es la tesis de Hans Baron, que postula como causa del ímpetu primario del Renacimiento a la larga serie de guerras entre Florencia y Milán.

A fines del Siglo XIV, Milán era una monarquía centralizada bajo el control de la familia [Visconti](#). [Gian Galeazzo Visconti](#), que gobernó la ciudad entre [1378](#) y [1402](#) alcanzó renombre por su habilidad para construir un imperio en el norte de Italia, y -al mismo tiempo- por su crueldad. Dirigió una larga serie de guerras con el fin de conquistar a los estados vecinos y derrotar a las varias coaliciones lideradas por Florencia, que trató en vano de detener su avance. Estos intentos culminaron en 1402 con el sitio de Florencia, que hubieran producido el colapso de la ciudad, a no ser por la súbita muerte de Giangaleazzo y la consecuente caída de su imperio.

La tesis de Baron⁸ sugiere que durante estas largas batallas, los líderes florentinos buscaron apoyo popular presentando la guerra como una opción entre la república libre y la monarquía despótica, entre los ideales de las repúblicas griega y romana y aquellos del imperio romano o de los reinos medievales. Para Baron, la figura más importante en proponer esta ideología fue [Leonardo Bruni](#). Baron arguye que este tiempo de crisis en Florencia fue el periodo en que aparecieron los principales generadores del renacimiento temprano, como [Ghiberti](#), [Donatello](#), [Masolino](#), y [Brunelleschi](#), y que todos ellos tenían asumida esta ideología republicana. Estas y otras figuras, según Baron, impulsaron luego ideas republicanas que tendrían un enorme impacto en el renacimiento. .

Desarrollo:

Relaciones Internacionales.-

El norte de Italia se dividió en un número de [Ciudades-Estado](#) guerreras, de las cuales las más poderosas eran [Milán](#), [Florencia](#), [Pisa](#), [Siena](#), [Génova](#), [Ferrara](#) y [Venecia](#). Por otro lado, durante el alto medioevo se dieron largas luchas de supremacía entre las fuerzas del papado y del [Sacro Imperio Romano Germánico](#), en que cada ciudad se alineaba con una u otra facción, y aún mostraba luchas internas entre los partidarios de ambos bandos.

La guerra entre las ciudades-estado fue generalizada, mientras que las invasiones extranjeras estuvieron limitadas a intentos intermitentes de los emperadores del sacro imperio. Desde este trasfondo se desarrolló la política del renacimiento. Desde el siglo XIII, a causa de que los ejércitos se componían mayormente de [mercenarios](#), las ciudades-estado prósperas podían desplegar fuerzas considerables, a pesar de su baja población. En el curso del siglo XV, las ciudades más poderosas anexaron a sus vecinas. Florencia ocupó Pisa en [1406](#), Venecia invadió [Padua](#) y [Verona](#), mientras que el [Ducado de Milán](#) anexó áreas circundantes que incluían a [Pavia](#) y [Parma](#).

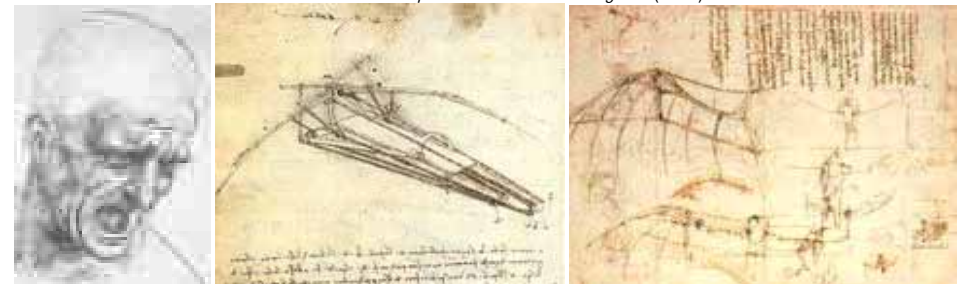
Los inicios del Renacimiento mostraron un casi constante estado bélico en mar y tierra, mientras las ciudades competían por la preeminencia. En tierra, las batallas eran libradas principalmente por mercenarios conocidos como [condottieri](#), bandas de soldados venidos de toda Europa, pero especialmente de [Alemania](#) y de [Suiza](#), generalmente liderados por capitanes italianos. Los mercenarios no deseaban poner excesivamente en riesgo sus vidas, y la guerra se convirtió en una interminable serie de sitios y maniobras, con ocasionales batallas de poco fragor. También interesaba a los mercenarios de ambos bandos prolongar el conflicto, a fin de permanecer bajo sueldo.

Andrea Boticelli: [La primavera](#) (1481-82)

Paolo Ucello: [La batalla de San Romano: contraataque de Micheletto da Cotignola](#) (1455).

[Leonardo da Vinci](#): Dibujos Anatómicos e Ingenieriles

Eran una constante amenaza para sus patrones, ya que ante una eventual falta de pago, muy a menudo se volvían contra su propio empleador. Resultó obvio que, si un estado dependía enteramente de sus mercenarios, estos estarían tentados a hacerse del poder, posibilidad que sucedió de hecho en varias ocasiones. En el mar, las ciudades enviaron muchas flotas a la guerra. Los principales contrincantes eran Pisa, Genova y Venecia, pero después de un largo conflicto, los genoveses lograron vencer a Pisa. Venecia demostró ser un adversario más poderoso, y a pesar de una relativa igualdad inicial, la flota genovesa fue destruida en la batalla de Chioggia, en la boca de la laguna veneciana, en [1380](#). A partir de allí Venecia tuvo la supremacía marítima. Como los territorios venecianos en el [Egeo](#) se fueron perdiendo uno a uno en manos de los turcos, y el [Mar Negro](#) quedó cerrado para el comercio, los intereses de Venecia retornaron a "tierra firme", paralelamente al inicio del renacimiento veneciano. Décadas de lucha terrestre hicieron emerger a Florencia y Milán como los contendientes principales, y estos dos poderes finalmente dejaron de lado sus diferencias y firmaron la [Paz de Lodi](#) en [1454](#), trayendo relativa calma a la región por primera vez en siglos. Esta paz se mantendría por los próximos cuarenta años, y la hegemonía de Venecia en el mar permitió también allí una paz sin precedentes por prácticamente el resto del [Siglo XV](#). A principios del siglo XV, aventureros y comerciantes como [Niccolò dei Conti](#) (1395–†1469), navegaron hasta sitios tan lejanos como el sudeste asiático, y regresaron trayendo conocimientos de primera mano sobre la situación mundial, presagiando los futuros viajes europeos de exploración y conquista.

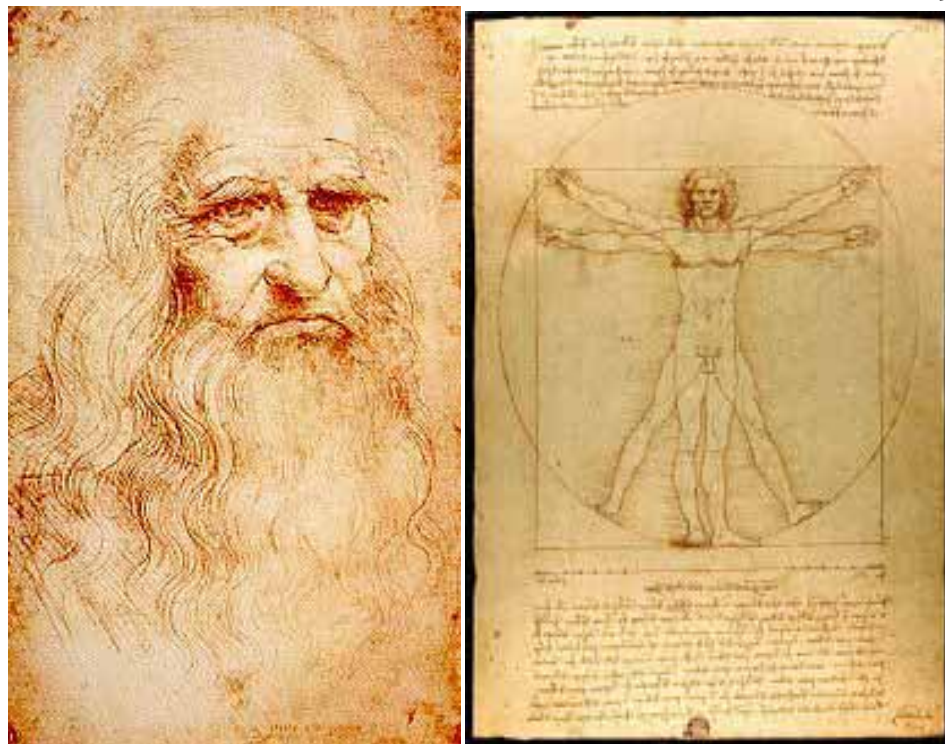
Florencia Bajo los Médicis:

A fines del Ssiglo XIV, la familia dirigente de Florencia eran los [Albizzi](#). Sus principales oponentes eran los [Médicis](#), primero con [Juan de Médicis](#), y luego su hijo [Cosme](#). Los Médicis controlaban el mayor banco de [Europa](#), y un amplio rango de negocios en Florencia y otros lugares. En [1433](#), los Albizzi manipularon el exilio de Cosme. Al año siguiente, sin embargo, se eligió una [Signoria](#) favorable a los Médicis y Cosme pudo retornar. Los Médicis pasaron a ser la familia gobernante, posición que mantendrían por los siguientes tres siglos. La ciudad era una república hasta [1537](#), fecha que tradicionalmente marca el fin del alto renacimiento en Florencia, pero los instrumentos del gobierno republicano estaban firmemente bajo control de los Médicis y sus aliados, excepto durante breves intervalos después de 1494 y 1527. Cosme y Lorenzo sólo excepcionalmente tuvieron cargos oficiales, pero eran los líderes incuestionables. Cosme de Médicis fue altamente popular entre los ciudadanos, en especial por traer un período de estabilidad y prosperidad a la ciudad. Uno de sus logros más importantes fue negociar la [Paz de Lodi](#) con [Francesco Sforza](#), dando punto final a décadas de guerra contra Milán, y estabilizando casi todo el norte de Italia. Cosme fue así mismo un importante [mecenas](#) artístico, tanto en forma directa como indirectamente por el ejemplo que daba en tal sentido. Cosme fue sucedido por su enfermizo hijo, [Pedro](#), quien murió luego de estar cinco años al mando de la ciudad. En 1469 las riendas del poder pasaron al nieto de Cosme, de veintiún años de edad, [Lorenzo](#), que sería conocido como "[Lorenzo el Magnífico](#)". Fue el primero de su familia en ser educado desde edad temprana en la tradición humanística y es reconocido como uno de los más importantes mecenas del renacimiento. Bajo Lorenzo, el gobierno de los Médicis se formalizó a través de la creación de un nuevo Consejo de los Setenta, que él mismo presidía. Las instituciones republicanas continuaron, pero perdieron todo su poder. Lorenzo fue menos exitoso en los negocios que sus antecesores, y el imperio comercial de la familia se fue erosionando lentamente. Continuó la alianza con Milán, pero las relaciones con el papado empeoraron, hasta que en [1478](#), agentes papales aliados con la familia [Pazzi](#) intentaron asesinarlo. Aunque el intento falló, resultó muerto su hermano menor Juliano, y la situación condujo a una guerra contra el papado, además de servir de justificación para centralizar aún más el poder en manos de Lorenzo. Una de las poesías más conocidas de [Lorenzo el Magnífico](#), *Quant'e bella giovinezza* muestra con fuerza el espíritu renacentista de resaltar y aprovechar el momento actual, en oposición a la promesa futura de una vida eterna, que la filosofía medieval, con base religiosa, promovía como forma de soslayar o soportar las penurias de esta vida.

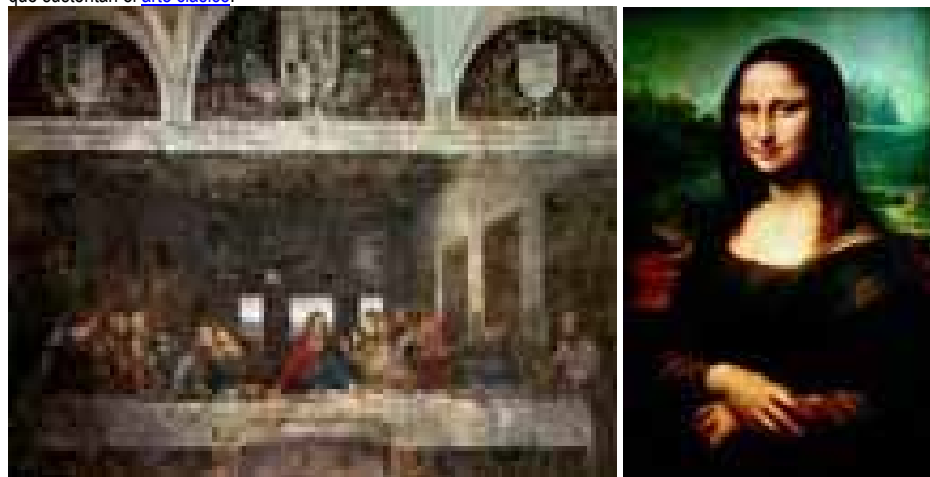
Difusión del Renacimiento:

Los ideales del renacimiento se difundieron primero desde Florencia hacia los estados vecinos de [Toscana](#), como [Siena](#) y [Lucca](#). La cultura Toscana pronto se convirtió en el modelo de todos los estados del norte italiano, predominando en la región especialmente en lo concerniente a la literatura. En [1447](#) Francesco Sforza subió al poder en Milán, y transformó rápidamente la todavía ciudad medieval en un centro de del arte y del conocimiento bajo la influencia de [Leone Battista Alberti](#). [Venecia](#), una de las ciudades más ricas debido a su control del mar Mediterráneo, también se convirtió en un centro de la cultura del renacimiento, especialmente en el campo de la arquitectura. Las ciudades más pequeñas copiaron el modelo de mecenazgo, desarrollando sus artes características: [Ferrara](#), [Mantua](#) bajo los [Gonzaga](#), [Urbino](#) bajo [Federico da Montefeltro](#). En [Nápoles](#) el renacimiento se desarrolló bajo el patronazgo de [Alfonso I](#) que conquistó enteramente la ciudad en 1443, y protegió a artistas como [Francesco Laurana](#) y [Antonello da Messina](#), escritores como el poeta [Jacopo Sannazzaro](#), y al estudioso humanista [Angelo Poliziano](#).

En [1378](#) el papado había vuelto a Roma, pero la alguna vez ciudad imperial permaneció pobre y casi totalmente en ruinas durante los primeros años del Renacimiento. La gran transformación comenzó bajo el [Papa Nicolás V](#), elegido [pontífice](#) en [1447](#). Inició un dramático esfuerzo de reconstrucción que renovaría gran parte de la ciudad. El estudioso humanista Aeneas Silvius Piccolomini se convirtió en [Papa](#) bajo el nombre de [Pío II](#). Como el control del Papado cayó bajo el control de las ricas familias del norte, como los [Médicis](#) y los [Borgia](#), el espíritu del arte y la filosofía del renacimiento dominó al [Vaticano](#).

[Leonardo da Vinci: Hombre de Vitruvio](#) ejemplo de la combinación de ciencia y arte; Última Cena y La Gioconda Resurgirán tanto las antiguas formas arquitectónicas, como el orden clásico, la utilización de motivos formales y plásticos antiguos, la incorporación de antiguas creencias, los temas de [mitología](#), de [historia](#), así como la adopción de antiguos elementos simbólicos. Con ello el objetivo no va a ser una copia servil, sino la penetración y el conocimiento de las leyes que sustentan el [arte clásico](#).

Surgimiento de una nueva relación con la Naturaleza, que va unida a una concepción ideal y realista de la ciencia. La [matemática](#) se va a convertir en la principal ayuda de un arte que se preocupa incansablemente en fundamentar racionalmente su ideal de belleza. La aspiración de acceder a la verdad de la Naturaleza, como en la Antigüedad, no se orienta hacia el conocimiento de fenómeno casual, sino hacia la penetración de la idea.

El [Papa Sixto IV](#) continuó el trabajo de Nicolás V, ordenando la construcción de la [Capilla Sixtina](#). Los papas también comenzaron a incrementar la normativa secular de los estados papales, lo que llevó a un poder centralizado a través de varios "papas guerreros".

La naturaleza del renacimiento cambió a finales del siglo XV. Sus ideales habían sido totalmente adoptados por la clase gobernante y la aristocracia. En el renacimiento temprano los artistas eran todavía vistos como artesanos con poco prestigio o reconocimiento. Al inicio del siglo XVI los principales artistas ganaron gran influencia y podían recibir gran fortuna. Se desarrolló un floreciente comercio artístico. Mientras que en el renacimiento temprano la mayoría de los principales artistas eran de clase media o baja, cada vez con más frecuencia devinieron en aristócratas.

El Renacimiento y las Clases Sociales:

Como movimiento cultural, el renacimiento italiano afectó sólo a una pequeña porción de la población. El norte de Italia era la región más urbanizada de Europa, pero tres cuartos de los habitantes eran campesinos. Para este sector de la población la vida se había mantenido sin cambios en relación a la Edad Media. El [feudalismo](#) clásico nunca había sido importante allí, con los campesinos mayormente trabajando en granjas privadas o como minifundistas. Algunos estudiosos ven una tendencia a la re-feudalización en el renacimiento tardío cuando las elites urbanas se convierten en aristócratas de la tierra.

En las ciudades la situación era bastante distinta. Estaban dominadas por una elite comercial, que era tan excluyente como la aristocracia de cualquier reino medieval. Fue este grupo el que lideró la atención en la cultura renacentista. Bajo ellos había una gran clase de artesanos y miembros de gremios que vivían vidas confortables y tenían un poder significativo en los gobiernos republicanos. Esto estaba en agudo contraste con el resto de Europa donde los artesanos no superaban las clases bajas. Educados y cultos, los artesanos italianos participaban en la cultura renacentista. La mayor porción de la población urbana eran los pobres constituidos mayormente por trabajadores medianamente calificados y por desempleados. Igual que con los campesinos, el renacimiento tuvo en ellos poco efecto. Los historiadores debaten cuán fácilmente podrían escalar socialmente los pobres durante el renacimiento italiano. Pueden hallarse ejemplos de individuos que surgieron de orígenes humildes, pero Burke hace notar que los dos principales estudiosos en esta área demostraron que el renacimiento no contribuyó a la movilidad social. La mayoría de los investigadores piensan que en las primeras etapas del renacimiento la movilidad fue bastante alta, pero se fue perdiendo en el transcurso del siglo XV.

La inequidad social era significativa. Una persona de la clase alta tenía ingresos cientos de veces mayores a los de un sirviente o un trabajador. También se considera que -en algunos aspectos- esta desigualdad favoreció el desarrollo propio del renacimiento, debido a que la gran riqueza de algunos permitió el desarrollo del mecenazgo.

El renacimiento, en fin, no fue un periodo de grandes cambios sociales o económicos, sino de desarrollo cultural e ideológico. Alcanzó sólo a una pequeña fracción de la población, e incluso varios historiadores, especialmente los partidarios del [Materialismo Histórico](#) sostienen que el renacimiento no fue de tanta importancia en la historia humana, y utilizan en su lugar el concepto de "Europa moderna temprana"

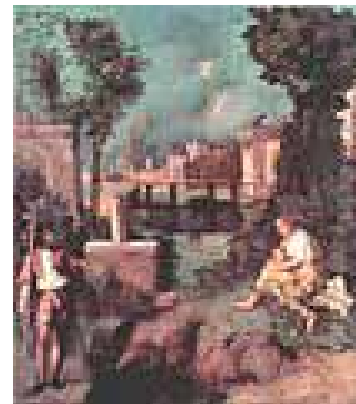
Fin del Renacimiento Italiano:

El fin del Renacimiento resulta tan impreciso como su inicio. Para muchos, la llegada al poder en Florencia del austero monje [Girólamo Savonarola](#) en 1497 marca el fin del florecimiento de la ciudad. Para otros, el retorno triunfante de los Médicis representa el comienzo de la etapa artística tardía denominada [Manierismo](#). Savonarola alcanza el poder durante un retroceso generalizado contra el secularismo y la indulgencia del renacimiento - su corto gobierno promovió que muchas obras de arte fueran destruidas en la "Hoguera de las vanidades" en el centro de Florencia. Con los Médicis de nuevo en el poder, ahora como grandes duques de Toscana, la contrarreforma en las iglesias continuó. En 1542 se fundó la [Inquisición](#) y pocos años después se creó el [Index Librorum Prohibitorum](#), excluyendo un gran conjunto de obras literarias renacentistas.

También resultó importante el fin de la estabilidad, mediante una serie de invasiones extranjeras, conocidas como las *Guerras Italianas*, que continuaron por varias décadas. Comenzaron en 1494 con la invasión francesa que devastó el norte de Italia y puso fin a la independencia de muchas ciudades-estado. Más dañino fue el saqueo de Roma, el [6 de mayo de 1527](#), a cargo de tropas alemanas y españolas, que interrumpió por dos décadas el rol del papado como el principal mecenas de arte y arquitectura del renacimiento.

Mientras el Renacimiento italiano se diluía, el Renacimiento Nórdico adoptaba muchos de sus ideales y transformaba sus estilos. Muchos grandes artistas italianos eligieron emigrar. El ejemplo más notable fue [Leonardo da Vinci](#), quien se trasladó a Francia en 1516, pero equipos de artistas menores invitados a transformar el castillo de [Fontainebleau](#), crearon la escuela del mismo nombre, que difundió el estilo del Renacimiento italiano en Francia. Desde Fontainebleau los nuevos estilos, transformados por el Manierismo, llevaron el Renacimiento a [Amberes](#), y de allí a todo el norte de Europa.

Esta difusión nórdica fue también representativa de una tendencia mayor. Las rutas mediterráneas dejaron de ser las principales en el comercio europeo. En 1498 [Vasco da Gama](#) alcanzó la [India](#) y a partir de allí la ruta primaria de artículos de oriente pasó por los puertos atlánticos de [Lisboa](#), [Sevilla](#), [Nantes](#), [Bristol](#) y [Londres](#). Tales regiones rápidamente superaron a Italia en riqueza y poder.

Giorgione. La Tempestad

Tiziano: [Dánae recibiendo la lluvia de oro \(1553\)](#)

Miguel Ángel Buonarroti: Frescos sobre la Bóveda de la Capilla Sixtina

Rafael Sanzio: Escuela de Atenas

Detalle del *Juicio Final* por Miguel Ángel

La Fornarina, obra de Rafael Sanzio

Pintura y Escultura:

En Pintura, el falso amanecer del realismo de [Giotto](#), sus figuras tridimensionales ocupando un espacio racional, y su interés humanista en expresar la personalidad individual en lugar de los modelos góticos tardíos, fue seguido por un retroceso a las convenciones conservadoras de finales del gótico.

El Renacimiento italiano en pintura comenzó en Florencia con los [Frescos](#) de [Masaccio](#), luego las pinturas sobre panel y frescos de [Piero della Francesca](#) y [Paolo Uccello](#).

Todos ellos comenzaron a realzar el realismo de sus trabajos utilizando nuevas técnicas de [Perspectiva](#) a fin de representar más auténticamente el mundo tridimensional en dos dimensiones. Piero della Francesca escribió tratados sobre perspectiva científica. La creación de espacios creíbles permitió a los artistas mejorar la representación del cuerpo humano sobre paisajes naturales. Las figuras de Masaccio tienen una plasticidad desconocida hasta esa época. Comparadas con el aspecto llano de la pintura gótica, estas obras eran revolucionarias.

A la vuelta del siglo XVI, especialmente en el norte de Italia, los artistas también comenzaron a utilizar nuevas técnicas en la manipulación de la luz y sombra, como en los contrastes evidentes usados en varios retratos de [Tiziano](#), y en el desarrollo del [esfumado](#) y el [claroscuro](#) por [Leonardo da Vinci](#) y [Giorgione](#). Esta época vio también aparecer los primeros temas seculares, no religiosos.

Se ha debatido si el secularismo del Renacimiento, debido a la presencia de algunas pinturas mitológicas no ha sido exagerado por escritores de principios del Siglo XIX como Jacob Burckhardt. Uno de los principales pintores cuyas obras seculares han llegado a nuestros días es [Botticelli](#), conocido por su profunda religiosidad (fue seguidor de Savonarola) y por su producción general plena de obras de temas religiosos.

En escultura, el estudio de [Donatello](#) sobre las obras de la antigüedad llevó al desarrollo de posiciones clásicas y los temas desnudos. Su segunda escultura del "David" fue el primer desnudo en bronce creado en Europa desde el Imperio romano.

El progreso hecho por Donatello influyó toda la producción subsiguiente: quizá el más grande artista de todos fue Miguel Ángel, cuyo David de 1500 es también un estudio de desnudo masculino. Esta obra es más realista que la de Donatello y de mayor intensidad emocional. Ambas esculturas están en posición de *contrapposto*, su peso apoyado en una pierna.

La etapa conocida como alto renacimiento representa la culminación de las metas del período temprano, especialmente la acabada representación de las figuras en un espacio diagramado con movimiento creíble y en un apropiado y decoroso estilo. Los más famosos pintores de esta época son [Leonardo da Vinci](#), [Rafael](#), y [Miguel Ángel](#). Sus imágenes están entre las más conocidas obras de arte de todo el mundo. La *Ultima cena* de Leonardo, la *Escuela de Atenas* de Rafael o el cielorraso de la *Capilla Sixtina* de Miguel Ángel, son los ejemplos básicos de este período. La pintura del alto renacimiento evolucionó hacia el [Manierismo](#) (1520-1580) especialmente en Florencia. Los artistas manieristas, que conscientemente se rebelaron contra los principios del alto renacimiento, trataron de representar figuras alargadas en espacios ilógicos.

Los estudiosos modernos han reconocido la capacidad del arte manierista para combinar las fuertes (y a menudo religiosas) emociones allí donde el renacimiento no logró hacerlo. Algunos de los principales artistas de este período son [Pontormo](#), [Rosso Fiorentino](#), [Parmigianino](#) y el alumno de Rafael, [Giulio Romano](#).

Arquitectura:

El estilo renacentista, introducido en Italia mediante un monumento revolucionario aunque incompleto en [Rimini](#), obra de [Leone Battista Alberti](#), se desarrolló sin embargo en [Florencia](#). Algunos de los edificios más antiguos que muestran caracteres renacentistas son la Iglesia de San Lorenzo en Florencia, y la Capilla Pazzi, ambas de [Filippo Brunelleschi](#). El interior de *Santo Spirito* expresa un nuevo sentimiento de luz, claridad y amplitud de espacio, que es típico del renacimiento temprano en Italia. Su arquitectura refleja la filosofía del [humanismo](#), la iluminación y claridad mental en oposición a la oscuridad y espiritualidad de la Edad Media. La revitalización de la antigüedad clásica puede ser bien ilustrada por el Palazzo Rucellai. Aquí las pilastras siguen la superposición de órdenes clásicos, con [capiteles Dóricos](#) en el piso bajo, [Jónicos](#) en el [piano nobile](#) y [Corintios](#) en los pisos superiores.

En [Milán](#), [Alberti](#) anticipó el diseño en el nuevo estilo antiguo con su proyecto para la Basílica de Sant'Andrea de [Mantua](#), que no fue iniciada hasta 1472, después de su muerte.

El alto renacimiento fue presentado en [Roma](#) en 1502 mediante el Temple de San Pedro en Montorio por [Donato Bramante](#) y su original planta central para la [Basílica de San Pedro](#) en 1506. Esta última constituyó la más notable encomienda arquitectónica de la época, influenciada por casi todos los artistas renacentistas de renombre, incluyendo a [Miguel Ángel](#), y [Giacomo della Porta](#). El inicio del renacimiento en 1550 estuvo marcado por el desarrollo de un nuevo orden de columnas, creación de [Andrea Palladio](#): el estilo colosal, donde columnas de dos o más pisos de altura decoraban las [fachadas](#).

Renacimiento Español:

En España el cambio ideológico no es tan extremo como en otros países; no se rompe abruptamente con la tradición medieval, no desaparece la literatura religiosa, y será en el Renacimiento cuando surjan autores ascéticos y místicos; por ello se habla de un Renacimiento español más original y variado que en el resto de Europa. La literatura acepta las innovaciones italianas ([Dante](#) y [Petrarca](#)), pero no olvida la poesía del [Cancionero](#) así como toda la tradición.

Ghiberti: Puertas y Recuadro del Baptisterio de Florencia

David de Donatello y Miguel Ángel Buonarroti

Es ecléctica (una mezcla entre lo conservador y lo «moderno») entonces por su tradicionalismo y su universalidad: cultiva todos los temas y géneros produciendo en todos obras maestras. Como síntesis del Renacimiento y preludio del Barroco, la [literatura](#) contará con la figura capital de [Miguel de Cervantes](#) (Siglos XVI–XVII).

Renacimiento Alemán:

El renacimiento artístico no fue en [Alemania](#) una tentativa de resurrección del arte clásico, sino una renovación intensa del espíritu germánico, motivado por la [Reforma protestante](#). Dürero fue una figura dominante del Renacimiento alemán. Su obra universal, que ya en vida fue reconocida y admirada en toda Europa, impuso la impronta del artista moderno, uniendo la reflexión teórica con la transición decisiva entre la práctica medieval y el idealismo renacentista.

[Alberto Dürero](#) (en alemán: *Albrecht Dürer*) (1471–1528) es el artista más famoso del Renacimiento alemán conocido en todo el mundo por sus pinturas, dibujos, grabados y escritos teóricos sobre arte, que ejercieron una profunda influencia en los artistas del [Siglo XVI](#) de su propio país y de los [Países Bajos](#). Dürero comprendió la imperiosidad de adquirir un conocimiento racional de la producción artística. Tras la Reforma el mecenazgo de la nobleza alemana se centró en primer lugar en la arquitectura, por la capacidad de ésta para mostrar el poder y prestigio de los gobernantes. Así a mediados del siglo XVI se amplía el castillo de [Heidelberg](#), siguiendo las directrices clásicas e incorporó. Sin embargo, la mayoría de los príncipes alemanes prefirieron conservar las obras góticas, limitándose a decorarlas con ornamentación renacentista. Los emperadores [Habsburgo](#) y la [familia Fugger](#) fueron los más importantes mecenas, destacándose la protección de [Johannes Kepler](#) y [Tycho Brahe](#).

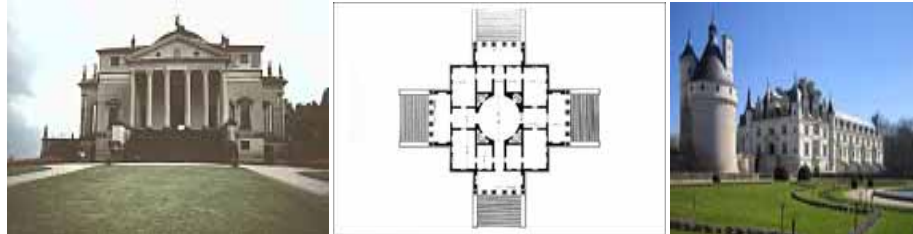
Renacimiento en los Países Bajos:

A la par que se desarrollaba en Italia el Cinquecento Italiano, la llamada *Escuela Flamenca* alcanzó un desarrollo notable. Esta escuela se hizo célebre por su notable naturalismo, rasgo que comparte con los maestros italianos. Algunos grandes nombres de la época fueron los paisajistas [Joachim Patinir](#) y [Quintín Metsys](#); el retratista [Antonio Moro](#), [el Bosco](#); [Bruegel el viejo](#) y Gaspar Baiton. Más tarde se enfocó la literatura con los mejores autores de la época.

Diseños Arquitectónicos, de Leonardo Da Vinci

Templo de San Andrés, Alberti

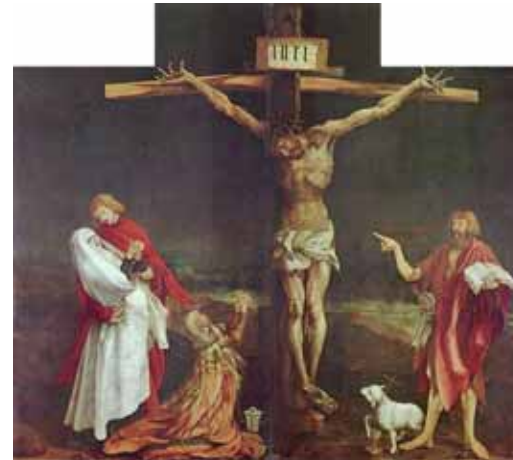

Villa Rotunda: Perspectiva, frontal y Planta, Arquitectónica; Palladio; Vicenza, Italia

Castillo Chenonceaux; Francia

Arquitectura Renacentista Española (Escorial y U. de Salamanca) e Inglesa (Mansión y Teatro "Globe", Stratford)

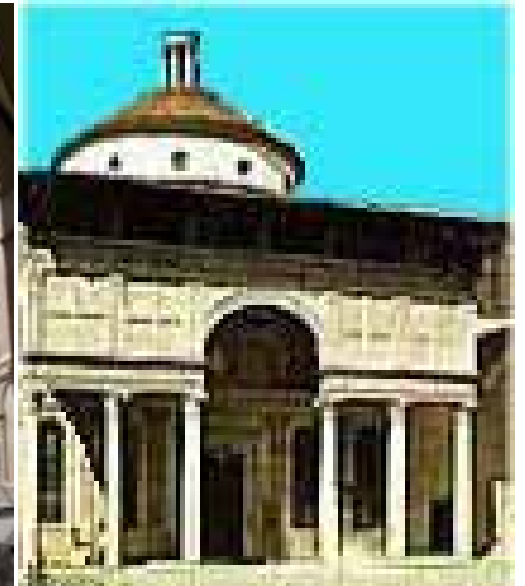
Mathis Gothart Grünewald. Crucifixión

Alberto Dürero: Liebre; Alemania

Templo de San Pietro in Montorio, de Donato d'Angelo Bramante (1502); Roma Capilla Pazzi; Brunelleschi; Florencia

Bramante: [Basilica de San Pedro](#): Cúpula, finalizada (1590), fue diseñada por Miguel Ángel y la Columnata, por Bernini

Bramante: [Basilica de San Pedro](#): Cúpula, finalizada (1590), fue diseñada por Miguel Ángel y la Columnata, por Bernini

6.2) Arte Barroco:

El *Barroco*, además de un periodo de la historia del [arte](#), fue un movimiento cultural que se extendió en la literatura, la escultura, la pintura, la arquitectura, la danza y la música desde [1600](#) hasta [1750](#) aproximadamente.

El estilo barroco surgió a principios del Siglo XVII y de Italia se irradió hacia la mayor parte de Europa. Durante mucho tiempo (Siglos [XVIII](#) y [XIX](#)), el término barroco tuvo un sentido peyorativo con el significado de recargado, desmesurado e irracional, hasta que, posteriormente, fue revalorizado a fines de [Siglo XIX](#) por [Jacob Burckhardt](#) y luego por [Benedetto Croce](#) y [Eugenio D'Ors](#).

Definición:

El período Barroco surge entre los períodos del arte del [Renacimiento](#) y el [Neo-Clásico](#). Cae en un tiempo en el cual la [Iglesia Católica](#) tuvo que reaccionar contra muchos movimientos revolucionarios culturales que produjeron una nueva [ciencia](#) y nuevas formas de [religión](#), como la [Reforma Protestante](#).

Se ha dicho que el Barroco, en [Arquitectura](#), es un estilo que podría mostrar la expresión de impotencia del [Papado](#) con la cual podría restaurar su prestigio, al punto de hacerse de alguna manera, símbolo de la [Contra-Reforma](#). Fue desarrollado con éxito en [Roma](#), donde la arquitectura barroca renovó ampliamente las áreas centrales con la adición (o revisión) urbanística. Pero muchos otros ejemplos son encontrados en otras ciudades europeas y en América Latina. Es importante destacar que el Barroco fue una innovación cultural general.

Término:

La palabra *barroco*, como la mayor parte de las designaciones de un período, época o de un estilo, fue inventada por críticos posteriores, más que por los practicantes de las artes en el [Siglo XVII](#) y principios de [Siglo XVIII](#), es decir, los artistas que plasmaban dicho estilo. Es una traducción [francesa](#) de la palabra [portuguesa](#) "*barroco*" (en [español](#) sería "*barrucco*"), que significa "perla de forma irregular", o "joya falsa". Una palabra antigua similar, "*barlocco*" o "*brillocco*", es usada en el [dialeto romano](#) con el mismo sentido, o también se le llama "barro-coco" todas ellas significando lo mismo.

El término "barroco" fue después usado con un sentido despectivo, para subrayar el exceso de énfasis y abundancia de ornamentación, a diferencia de la racionalidad más clara y sobria de la [Ilustración](#) (Siglo XVIII). Fue finalmente rehabilitado en [1888](#) por el historiador [alemán](#) de arte [Heinrich Wölfflin](#) (1864-1945), quien identificó al barroco como oponente al [Renacimiento](#) y como una clase diferente dentro del arte "*elaborado*".

El Barroco, como Movimiento Cultural:

El Barroco realmente expresó nuevos valores; en [Literatura](#) es abundante el uso de la [metáfora](#) y la [alegoría](#). Representa un estado de ánimo diferente, más cerca del [Romanticismo](#) que del [Renacimiento](#), aún cuando es un movimiento que nace al mismo tiempo que este último en algunos países. El dolor [psicológico](#) del [hombre](#), en busca de anclajes sólidos, se puede encontrar en el arte barroco en general. El virtuosismo fue investigado por los artistas de esta época junto con el realismo. La fantasía y la imaginación fueron evocados en el espectador, en el lector, en el oyente. Todo fue enfocado alrededor del Hombre individual, como una relación directa entre el artista y su cliente. El arte se hace entonces menos distante de las personas, solucionando el vacío cultural que solía guardar.

Cada una de las [Bellas Artes](#) tiene representantes en este movimiento cultural:

En [Música](#) puede ser [Antonio Vivaldi](#) y [Johann Sebastian Bach](#) - En [Literatura española](#) se encuentran [Luis de Góngora](#) y [Francisco de Quevedo](#) y [Villegas](#) - En la literatura española de esta época en América, se encuentra principalmente Sor [Juana Inés de la Cruz](#) - En [Pintura italiana](#) están [Pietro da Cortona](#), [Caravaggio](#), y los [Carracci](#) - En la Escultura italiana el exponente más célebre del barroco es [Bernini](#) - En la [Escultura mexicana](#), cuyo representante es [Jerónimo Balbás](#), etc. - En la [Arquitectura Borromini](#)

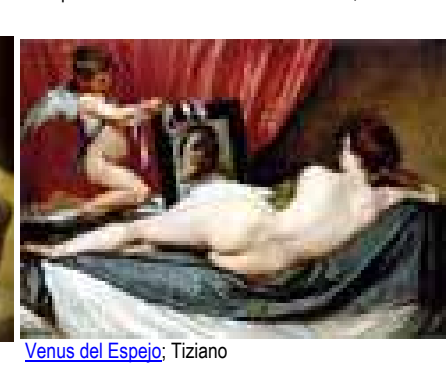
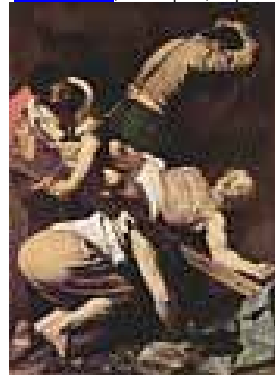
Tras la mesura del [Renacimiento](#) y el retorcimiento estético del manierismo, en la Roma de los Papas se advierte la necesidad de un arte nuevo. La independencia de las repúblicas italianas no es la de antaño, tras dos siglos de pugnas entre las potencias europeas por controlar su floreciente mercado centrado en el Mediterráneo. Por otro lado, el descubrimiento de América desplaza el polo económico hacia el Atlántico, cuyas rutas son dominadas por españoles, portugueses e ingleses. Esto provoca que las repúblicas italianas se reagrupen bajo un poder más fuerte y las que no caen bajo control extranjero (España y Francia) se someten a la influencia mayoritaria de Roma, más concretamente de los Estados Vaticanos, al más puro estilo de una [Teocracia](#). Para ejercer legítimamente este gobierno, las altas esferas eclesiásticas dominantes en Roma hubieron de depurar su corrupta cúpula gubernamental. Voces de descontento ya había desde hacía cincuenta años, y la Iglesia Católica se vio escindida por la [Reforma luterana](#), cuyos teólogos, [Juan Calvino](#), [Ulrico Zuinglio](#) y otros personajes, la acusaron de [nepotismo](#) y [simonía](#). La necesidad de reformar las estructuras del mundo católico es lo que conduce al [Concilio de Trento](#) y a la mal llamada Contrarreforma, en realidad, una Reforma católica, que no va contra algo sino en busca de una adaptación a los nuevos tiempos. La traducción de este estado de cosas sobre el arte trae importantes consecuencias desde el primer momento. Los teólogos reunidos en el concilio, mayoritariamente españoles, proclaman ciertos dogmas que han de ser representados dignamente por los artistas al servicio de la Iglesia: la virginidad de [María](#), el misterio de la [Trinidad](#), entre otros, pasan a protagonizar los lienzos. La Iglesia, antes que las [monarquías absolutistas](#) que posteriormente ejercieron un poder paralelo al Vaticano, fue la primera en comprender el poder ilimitado del arte como vehículo de propaganda y control ideológico.

[Las Meninas](#), Velázquez; España

Dibujo previo para el frontispicio del Escudo de Armas de México, ca. 1743

[Joven Mendigo](#); Surbarán

[Venus del Espejo](#); Tiziano

[Crucifixión de San Pedro](#); Rivera
Pintura Barroca

[Éxtasis de Santa Teresa](#); Bernini
Escultura Barroca

Busto Barroco, de una Mujer.

Escultura Barroca, de un elefante.

Por esta razón contrata grandes cantidades de artistas, reclutando por supuesto a los mejores, pero también a muchos de segunda fila que aumentan los niveles de producción para satisfacer las demandas de la gran base de fieles. Se exige a todos los artistas que se alejen de las elaboraciones sofisticadas y de los misterios teológicos, para llevar a cabo un arte sencillo, directo, fácil de leer, que cualquier fiel que se aproxime a una iglesia pueda comprender de inmediato. Los personajes han de ser cercanos al pueblo: los santos dejan de vestir como cortesanos para aparecer casi como pordioseros, con rostros vulgares. El énfasis de la acción ha de colocarse sobre el dramatismo: la consigna fue ganar al fiel a través de la emoción. Las escenas se vuelven dinámicas, lejos del hieratismo intemporal de los estilos anteriores. Las composiciones se complican para ofrecer variedad y colorido. Las luces, los colores, las sombras se multiplican y ofrecen una imagen vistosa y atractiva de la religión y sus protagonistas. Fuera del patrocinio de la Iglesia, los mecenas privados se multiplican: el afán de coleccionismo incita a los pintores a llevar a cabo una producción de pequeño o mediano formato para aumentar los gabinetes de curiosidades de ricos comerciantes y alta nobleza. En la época de los filósofos [Bacon](#) y [Descartes](#), el arte se colecciona como los objetos científicos o los exóticos bienes importados de las Indias y América. La secularización de esta época propició que se revalorizaran géneros profanos, como el bodegón o el paisaje, que empieza a cobrar una autonomía inusitada. Las complejas composiciones del Barroco, la diversidad de focos de luz, la abundancia de elementos, todo, puede aplicarse perfectamente a un paisaje, tal y como puede verse en la Recepción del Embajador Imperial en el Palacio Ducal de [Canaletto](#). El Barroco como estilo general es tan sólo una intención de base. Las formas que adopte en la praxis serán tan variadas como se pueda imaginar. Sin embargo, dos polos predominan, agrupados en torno a dos grandes figuras rivales en la época: [Michelangelo Merisi da Caravaggio](#), que aglutina a los pintores del [naturalismo](#) tenebrista; y [Annibale Carracci](#), que trabaja con su hermano y con su primo en un estilo clasicista.

Pintura:

Durante el *Barroco* la pintura adquiere un papel prioritario dentro de las manifestaciones artísticas. Siendo la expresión más característica del peso de la religión en los países católicos y del gusto burgués en los países protestantes. Se desarrollan nuevos géneros como los [bodegones](#), [paisajes](#), [retratos](#), cuadros de género o costumbristas, así como se enriquece la [iconografía](#) de asunto religioso. Existe una tendencia y una búsqueda del realismo que se conjuga con lo teatral y lo efectista.

Escultura:

La *Escultura Barroca* se desarrolla a través de las creaciones [arquitectónicas](#), sobre todo en estatuas, y también en la ornamentación de ciudades en plazas, jardines o fuentes. En [España](#) también se manifestó en imágenes religiosas talladas en madera, en la llamada [imaginaria](#) que esperaba despertar la fe del pueblo.

Arquitectura:

La *Arquitectura Barroca* se desarrolla desde el principio del [Siglo XVII](#) hasta dos tercios del [Siglo XVIII](#). En esta última etapa se denomina estilo [Rococó](#). Se manifiesta en casi todos los países europeos y en lo que eran por aquel entonces los territorios de España y Portugal en América, hoy países independientes. El barroco se da también en otras artes, como [Música](#), [Literatura](#), [Pintura](#) y [Escultura](#). El interés que sustenta la arquitectura es el de hacer marketing y urbanizar. Juega un papel muy importante, un ejemplo de ello sin irnos más lejos que a la plaza Mayor de Madrid. Sigue una armonía y su monumentalidad crea un ambiente propicio de una ciudad rica, justamente la pretensión de los artistas barrocos. Hace falta aclarar que el paradigma de este estilo se haya en la megalomanía de Luis XIV, con las reconstrucciones de [Versalles](#). Los materiales propicios de construcción en la arquitectura barroca son los materiales pobres sin ningún valor aun así viendo la sensación de monumentalidad y majestuosidad sinuosa de la arquitectura barroca. Se juega un poco con la falsedad, aunque eso no quiere decir que no se emplearan materiales ricos. De hecho surgieron las [Manufacturas reales](#) donde se manufacturaron productos de "qualité" como el vidrio de carrá, las alfombras pérsicas, las cerámicas u otros. Los elementos constructivos no presentan ninguna novedad, ya que siguen los órdenes clásicos del Renacimiento; la diferencia es que en el Barroco se contraponen elementos arquitectónicos utilizándolos con cierta libertad e individualidad. No se pierde la armonía sino la perspectiva renacentista, que abarca el espacio del espectador. El grandiosismo es una cualidad típica Barroca que está claramente reflejada en la [Plaza de San Pedro](#). De hecho, al situarse justamente en la entrada de la plaza se puede observar la altitud del obelisco, pero al adentrarse en dirección a la [Basílica de San Pedro](#) aparecen las inesperadas columnatas que rodean el perímetro de la Plaza. Los arcos se utilizan de formas variadas y las cúpulas son el elemento por excelencia del arte Barroco.

Arquitectura y Urbanismo Barrocos: Praga y Palacio de L'Hermitage, Rusia

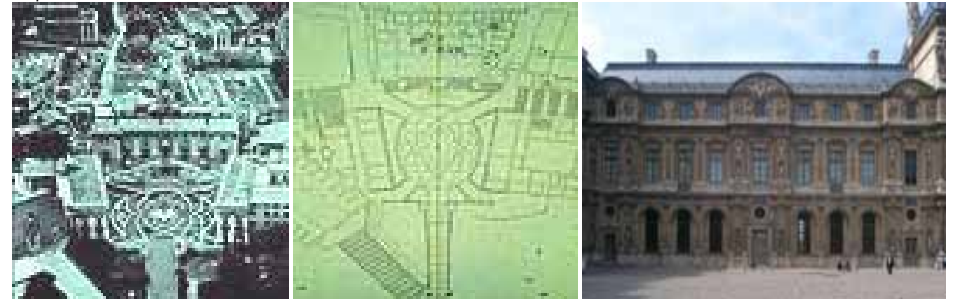
Fresco Barroco

Altar Barroco

"Collegiata" en [Catania, Sicilia](#).

Catedral de la Asunción de Valladolid, en [España](#).

Arquitectura Barroca

Plaza del "Campidoglio" ([Miguel Angel Buonarrotti](#)); Roma, Italia y Palacio del Louvre (Levoux); París, Francia

Arquitectura Alemana (Castillo Göerlitz) y de los Países Bajos

Arquitectura Barroca, Inglesa y Veneciana: Catedral de San Pablo, C. Wren y S. María de la Salute, Longhena

6.3) Arte Colonial Latino-Americano y Mexicano:

Arte Colonial Latino-Americano.-

El *Arte Latino-Americano* arranca con las distintas culturas indígenas que habitaron el continente antes de la invasión española el Siglo XVI. Cada cultura desarrolló un criterio artístico diverso y alcanzaron un importante grado de sofisticación, que en la mayoría de casos estaba vinculado a concepciones religiosas. La mayor parte de las obras de arte de estas épocas como las presentes en las pirámides mayas y aztecas, la joyería zapoteca o la arquitectura y pintura incas suelen ser una expresión de las tradiciones y la religión. Durante el período colonial, la mezcla de tradiciones indígenas e influencias europeas (principalmente debido a las enseñanzas cristianas de los frailes franciscanos, dominicos y agustinos) produjo un arte cristiano particular llamado [Arte Indo-Cristiano](#). Aunque mayoritariamente la tradición del arte indígena fue arrinconado durante este período, debido a la influencia de los movimientos pictóricos europeos, principalmente la pintura barroca española, portuguesa y francesa, que a su vez seguían los cánones clásicos marcados por los maestros italianos. En general, este [euro-centrismo](#) artístico empezó a decaer al principio del siglo XX cuando los artistas latinoamericanos comenzaron a reconocer la unicidad de su condición y empezaron a seguir su propio camino. En América se desarrolló un arte bajo el signo de la dominación colonial, que recibió tanto influencias europeas, como africanas y de las culturas precolombinas, muchas veces fusionadas de maneras complejas y novedosas del mismo modo que el [sincretismo](#) del culto [católico](#) con las religiones precolombinas. Agrupando estilos muy distintos, suele utilizarse el término de [arte colonial](#) americano³⁹ término que no debe confundirse con el de [arte indígena](#), a veces apreciado en su autenticidad, y otras veces objeto de verdaderos zoológicos humanos como en las [exposiciones coloniales](#), muestras de la [antropología imperialista](#) del siglo XIX. En [América Latina](#) el arte colonial produjo el [barroco colonial](#) con caracteres distintivos del europeo, como su extraordinaria diversidad, la presencia del [color](#), la proliferación de formas mixtilíneas y el soporte antropomorfo. En [Brasil](#) sobresale la figura extraordinaria del escultor y arquitecto [Antonio Francisco Lisboa](#), «*el Aleijadinho*». El arte colonial también produjo la [escuela cusqueña de pintura](#) caracterizada por un fuerte naturalismo, un fuerte colorido y la presencia de rostros y temáticas indígenas y mestizas. [Diego Quispe Tito](#) se destaca especialmente por la libertad de su pintura y la introducción de elementos hasta entonces desconocidos como cierta libertad en el manejo de la perspectiva y un protagonismo antes desconocido del paisaje, la fauna y la flora. En [América del Norte](#) el arte colonial se mantuvo más ligado a las características del arte de las potencias coloniales dominantes en cada región, con escasas variaciones. Una diferencia esencial puede señalarse a partir de la Edad Moderna entre el arte europeo-americano y el africano-asiático: la función social y la consideración del [artista](#). En Europa y América, desde el Renacimiento, pintores, escultores y arquitectos no sólo salen del anonimato y empiezan a firmar su obra, sino que se codean de igual a igual con filósofos y príncipes. Este ascenso social se adelanta varios siglos al de otras partes de la burguesía, y conforma una nueva aristocracia del mérito intelectual, en la que más tarde ingresarán también los literatos y científicos. Por otro lado, la Iglesia, la nobleza y la monarquía, clientes tradicionales, dejan de serlo exclusivos, como puede ejemplificarse en la burguesía holandesa, y nace un verdadero mercado del arte que empieza a no funcionar por encargo y puede surgir la creación del artista con mucha mayor libertad. Cuando en el siglo XIX el proceso se completa, y la sociedad responde ella misma a los criterios del mercado, habrá muerto el arte de la edad moderna y nacido el arte contemporáneo (paradójicamente junto con la figura del artista maldito, que no triunfa en vida).

Arte Colonial Mexicano.-

El *Barroco Novo-Hispano* es un movimiento artístico que apareció en lo que hoy es México a finales del siglo XVI, aproximadamente, y que se preservó hasta mediados del siglo XVIII. Proveniente de la palabra portuguesa *barrucco* que significa impuro (abigarrado, extravagante, osado), el ejemplo más impactante del arte barroco novohispano se encuentra en la arquitectura religiosa, donde los artesanos indígenas le dieron un carácter único. Destacan la [Catedral Metropolitana de la Ciudad de México](#) con su [Altar de los Reyes](#), la iglesia de [Santa María Tonantzintla](#) en el Estado de Puebla, el convento jesuita de [Tepotzotlán](#) en el Estado de México, la [Capilla del Rosario](#) en la iglesia de Santo Domingo en la ciudad de Puebla, el convento y el [templo de Santo Domingo de Guzmán de Oaxaca](#), y la [Iglesia de Santa Prisca](#), en Taxco, Estado de Guerrero. Sin embargo, son también barrocas la poesía y el teatro de, respectivamente, los novohispanos Sor [Juana Inés de la Cruz](#) y [Juan Ruiz de Alarcón](#). El *ethos barroco* sacudió en México las formas y proporciones clásicas para contribuir a forjar así una identidad mexicana. El Barroco Novo-Hispano es el redescubrimiento y la refundación de la herencia española, a partir del siglo XVII. El estilo barroco representa una experiencia de sobrevivencia cultural por parte de los indígenas, enriqueciéndola y transformándola. México y el barroco comparten su historia, con la llegada de la civilización ibérico-europea y el mestizaje cultural.

Arquitectura y Urbanismo Barrocos, Mexicanos: Catedral y Sagrario Metropolitanos, Ciudad de México

Capilla del Rosario; Templo de Santo Domingo, Puebla, México.

La población marginal de las ciudades novo-hispanas, abrumadoramente indígena, emprendió, hacia el siglo XVII, la construcción de una nueva identidad (ante el fracaso de la tentativa de imponer pura y simplemente la cultura europea a través de la evangelización). Fueron sobre todo los indígenas vecindados en las ciudades quienes, aprovechando su otredad, pudieron reconstruir las formas venidas de Europa. Los indígenas habían visto derrumbarse su cosmovisión ancestral y se vieron obligados a transformar su identidad, adoptando las formas y técnicas de los conquistadores pero con un contenido propio. Como resultado, transformaron también la forma de ver el mundo de los criollos y mestizos novohispanos, forjadores todos ellos de la actual sociedad mexicana.

Arquitectura y Urbanismo Barrocos, Brasileños y Peruanos: Plaza Pelourinho, Bahia, Brasil - [Casa de Osambela](#); Lima

Arquitectura y Urbanismo Barrocos, Cubanos y Colombianos: [Castillo del Morro](#), Habana y Cartagena

6.4) Arte Décimo-Nónico:

Hacia la Vanguardia:

El [historicismo](#) marca a la nueva arquitectura, que se deja influir por la añoranza al pasado, que encuentra su originalidad en el estudio del pasado origen. Concentra todos sus esfuerzos en recuperar la arquitectura de tiempos pasados. Al neoclasicismo del pasado siglo le continuó el [Neo-Gótico](#), asociada a los ideales románticos nacionalistas. La [Arquitectura Ecléctica](#), en hace evolucionar a la historicista, combinando variedad de estilos arquitectónicos en una nueva estructura.

El movimiento [Arts & Crafts](#) contempló la idea de aprovechar el desarrollo industrial y tecnológico, viendo en el artesano una figura a destacar. Con la disolución de sus ideales y la dispersión de sus defensores, las ideas del movimiento evolucionaron, en el contexto francés, hacia la estética del [Art Nouveau](#), considerado el último estilo del siglo XIX y el primero del [Siglo XX](#).

El Romanticismo del siglo XIX fue la antítesis del [Neo-Clasicismo](#). La moderación, el racionalismo, la pública inmoralidad serán tajantemente reemplazados por el exceso, el sentimentalismo, la búsqueda de crear una moralidad cada vez más inalcanzable. Los ideales cimentados por [Rousseau](#), el precursor ideológico del romanticismo, culminarán en la [Revolución Francesa](#), que sería el punto de partida para la creación de una nueva época. La revolución será constantemente evocada a lo largo del siglo, junto con ideales como la [libertad](#), la [independencia](#) y el [nacionalismo](#), en ese entonces perteneciente a la [izquierda política](#). Los pilares son el [individualismo](#) burgués, que quedaría plasmado en el [subjetivismo](#) literario; la evasión de la realidad, en pro de la creación de una [nueva sociedad](#) mejorada; la exaltación de la [naturaleza](#), en la cual suponían que el Hombre estuvo exento de dramas y dificultades.

Hacia el [Post-Romanticismo](#) se gestaría la idea de que la [belleza](#) del arte se encuentra en el [arte](#) mismo: El arte por el arte. Varias corrientes se consideran postrománticas: El [Parnasianismo](#), se caracterizaría por su ruptura con el [Subjetivismo](#) y con el exceso de sentimentalismo; el [Simbolismo](#) según definió el propio [Jean Moréas](#) es "Enemigo de la enseñanza, la declamación, la falsa sensibilidad, la descripción objetiva", se encuentra impregnada de intenciones metafísicas, misterio y misticismo; el decadentismo surge por el acto de potenciar a [Baudelaire](#), que buscaba la belleza en lo repugnante, busca revelarse contra la falsa moralidad burguesa.

Otra alternativa al romanticismo fue el [Realismo](#), inspirado en los efectos sociales del nuevo capitalismo. Es habitual el uso de la sátira, la denuncia, las temáticas de enfermedad, suciedad, locura, pobreza, vicios y prostitución. El realismo se potenciaría en el [Naturalismo](#), más influenciado por el materialismo, el positivismo o el determinismo.

La [Pintura](#) del Siglo XIX no estuvo exonerada del quiebre histórico con su historia. Tampoco lo estuvo de la multitud de corrientes de [filosofía del arte](#). También se dejó influenciar por el [fenómeno político francés](#), la ruptura con el tradicional [artista](#) que muestra lo que la [monarquía](#) y su [aristocracia](#) pretende. El mundo no está en orden, y eso pretende mostrar el nuevo arte, al mismo tiempo que propone un nuevo orden: El [Romanticismo](#). Allí donde el [Neo-Clasicismo](#) propone una belleza ideal, el racionalismo, la virtud, la línea, el culto a la Antigüedad clásica y al Mediterráneo, el [Romanticismo](#) se opone y promueve el corazón, la pasión, lo irracional, lo imaginario, lo desorden, la exaltación, el color, la pincelada y el culto a la Edad Media y a las mitologías de Europa del Norte.

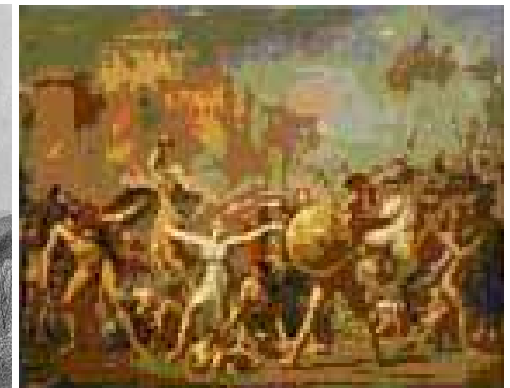
Hacia mediados de siglo hay una vuelta, en cierta forma, al [Racionalismo](#) como fuente de inspiración. El notorio desarrollo industrial provocado por la [Revolución Industrial](#), sus "efectos secundarios" y la frustración con los [estímulos revolucionarios de 1848](#) llevan al artista a olvidarse del tema político y a centrarse en el tema social. El manifiesto [Realista](#) comprende que la única fuente de inspiración en el arte es la realidad, no existe ningún tipo de belleza preconcebida más allá de la que suministra la realidad, y el artista lo que debe hacer es reproducir esta realidad sin embellecerla.

Los [Pintores Paisajistas Ingleses](#) del romanticismo afianzarían las bases sobre las que más adelante trabajarían los impresionistas. De [Turner](#) los [Impresionistas](#) tomarían su gusto por la fugacidad, sus superficies borrosas y vaporosas, el difuminado y la mezcla de colores intensos; pero desecharían el componente sublime, propio de la pintura romántica.

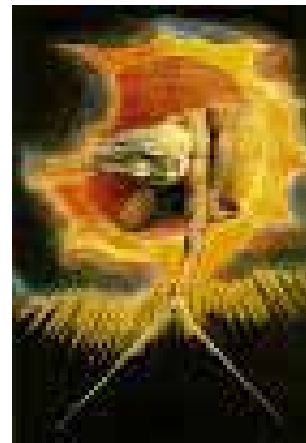
Hacia finales de siglo y comienzo del siglo XX se podía ver una gran variedad de vanguardias. El punto máximo del individualismo implicaba que cada artista debía promover su propia [Vanguardia](#), que afirmaba, de carácter universal y verdadero. El [Post-Impresionismo](#), el [Puntillismo](#), el [Simbolismo Pictórico](#), el [Expresionismo](#), el [Cubismo](#), el [Fauvismo](#), el [Surrealismo](#), el [Futurismo](#) darían cuenta de una sociedad que vive en la revolución por la revolución, la vanguardia por la vanguardia, la universalidad por la universalidad. Una sociedad donde el los plazos son cada vez más pequeños, el ritmo cada vez más rápido.

Manchester, Inglaterra ("[Cottonopolis](#)"), 1840

Academia Neo-Clásica, Francesa. H. L. David

Romanticismo Inglés: Blake

Paisajismo Francés: Paisaje, Camille Corot

[Nadar](#), Auto-Retrato

[Millet](#), *Les Glaneuses* (1857), [Museo de Orsay](#).

7.2) Impresionismo (Neo-Impresionismo y Post-Impresionismo):

Precedentes.-

1- *Definición:* Aunque el término *Impresionismo* se aplica en diferentes [Artes](#) como [Música](#) y [Literatura](#), su vertiente más conocida, y aquella que fue la precursora, es la [Pintura](#) Impresionista. El movimiento plástico Impresionista se desarrolló a partir de la segunda mitad del [Siglo XIX](#), en [Europa](#) —principalmente en [Francia](#)— caracterizado, a grandes rasgos, por el intento de plasmar la [Luz](#) (la «*impresión*» visual) y el instante, sin reparar en la identidad de aquello que la proyectaba. Es decir, si sus antecesores pintaban [formas](#), con [identidad](#), los impresionistas pintarán el momento de [luz](#), más allá de las [formas](#), que subyacen bajo éste. El movimiento fue bautizado por la [crítica](#) como *Impresionismo* con [ironía](#) y [escepticismo](#), respecto al cuadro de [Monet](#): "*Impresión: Sol Naciente*". Siendo diametralmente opuesto a la [Pintura Metafísica](#), su importancia es clave en el desarrollo del arte posterior, especialmente del [Post-Impresionismo](#) y las [Vanguardias](#).

2- *Características:* Las características principales pueden ser las siguientes: es una pintura naturalista, que pretende captar el instante, el movimiento, lo fugaz. Cada obra tiene una paleta de colores limitada, que se logran por yuxtaposición de trazos y en donde no se utiliza el negro.

3- *Artistas Representativos:* [Claude Monet](#), Joseph Mallord, [Pierre-Auguste Renoir](#), William Turner, John Constable, [Édouard Manet](#), Jean-Baptiste, Camille Corot, Alfred Sisley, Hilaire Germain Edgar Degas, Berthe Morisot, Felipe Morales.

Paisajistas Ingleses:

En la primera mitad del [Siglo XIX](#), en pleno [Romanticismo](#), [Joseph Mallord William Turner](#) y [John Constable](#) —[pintores paisajistas ingleses](#)— sentarían las bases sobre las que más adelante trabajarían los Impresionistas.

De [Turner](#) los Impresionistas tomarían su gusto por la fugacidad, sus superficies borrosas y vaporosas y el difuminado y mezcla de colores intensos. Así como la descripción de un momento visual más allá de la descripción formal, en el que la luz y los colores dan lugar a una «*impresión*» más poderosa. El máximo exponente de estas características lo encontramos en [Lluvia, Vapor y Velocidad \(1844\)](#), cuadro que podríamos considerar ya Pre-Impresionista. Los Impresionistas eliminarán el componente [sublime](#), de la obra de [Turner](#), propio de la [Pintura Romántica](#).

Édouard Manet:

Si hay un [autor](#) clave entre los [precursores](#) del movimiento Impresionista, éste es [Édouard Manet](#). Dos trabajos son esenciales en la comprensión de su influencia sobre el grupo.

En su [Almuerzo sobre la Hierba](#), Manet presenta un bodegón. Pese a que las figuras representadas son humanas, el autor trabaja el cuadro como si fuera una naturaleza muerta. Esto se evidencia por la ausencia de conexión de unos personajes con otros, tres personajes van vestidos mientras que el cuarto está desnudo; las miradas nunca se encuentran aunque haya un personaje hablando y la disposición en primer (cesta y comida), segundo (grupo) y tercer término (mujer en el agua) es meramente compositiva. Este trabajo influenciará a los impresionistas en la desatención del modelo y de la narración. Por otra parte [El Bar del Folies-Bergère](#), evidenciará el deseo de tratar los fenómenos luminicos, al introducir un espejo, al fondo, que refleja toda la profundidad de la sala y las grandes lámparas de araña, iluminación artificial que crea una luz difusa y menos directa y, por tanto, más difícil de pintar, recordándonos a las escenas festivas de [Renoir](#).

Corot y la Escuela de Barbizon.-

Los Impresionistas habían tenido un precedente en [Camille Corot](#) y en la [Escuela de Barbizon](#). Corot tuvo un importante papel en la formulación del Impresionismo, porque renunció a muchos de los recursos formales renacentistas, prefiriendo concentrar su atención en espacios más planos, más sencillos y en superficies más luminosas. Y, aunque a diferencia de los impresionistas, nunca llegó a fragmentar la luz, en sus componentes cromáticos y siempre organizó y simplificó sus formas para conseguir una cierta composición "Clásica" o "Académica", también usó con frecuencia una elevada clave tonal; así como, en términos generales, un frescor y una espontaneidad nuevos, en el Salón oficial.

Historia:

Inicios.-

Con anterioridad al Impresionismo, el marco artístico, era dominado por un [Eclecticismo](#), al que respondió *la generación de las rupturas estilísticas*, una serie de rupturas que darán personalidad propia al [Arte Moderno](#). La primera de ellas o, si se prefiere, su preámbulo, es el Impresionismo, un movimiento, resultado de una prolongada evolución, que coloca definitivamente al [Siglo XIX](#) bajo el signo del paisaje y que busca un lenguaje nuevo basado en un [Naturalismo](#), extremo. Tiende a usar, con creciente frecuencia, colores puros y sin mezcla, sobre todo los tres colores primarios y sus complementarios y a prescindir de negros, pardos y tonos terrosos. Aprendieron también a manejar la pintura más libre y sueltamente, sin tratar de ocultar sus pinceladas fragmentadas y la luz se fue convirtiendo en el gran factor unificador de la figura y el [Paisaje](#).

FloreCIMIENTO y Primera Exposición.-

El año [1873](#) marcará un giro característico del Impresionismo: el paso de la fase preparatoria, a la fase de florecimiento. Los tanteos estaban olvidados y el trabajo adelantado.

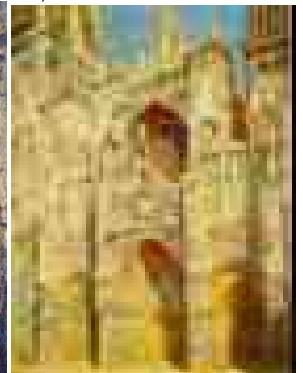
Claude Monet, *Impression: Soleil Levant*

Edgar Degas: *Blue Dancers*

Édouard Manet, *Le Déjeuner sur l'Herbe* (1863) y *El Bar del Folies-Bergère* (1881-1882)

Claude Monet: *Venecia y Catedral de Ruán: Serie, de Tarde y Mañana*.

Claude Monet: *Parlamento de Londres* y *Lirios Acuáticos: Pinceladas lineales de colores puros*.

Pisarro y Monet habían hecho, en Londres, estudios de edificios envueltos en nieblas; [Alfred Sisley](#), aún más vaporoso, se les había adelantado por ese camino; Renoir se hallaba, de momento, bajo la total influencia de Monet y [Edgar Degas](#) empezaba a tratar los "lutús" de sus bailarinas del mismo modo que Monet o Renoir, las flores del campo. Todos los Impresionistas, incluyendo a [Berthe Morisot](#), eran ya conscientes de formar un grupo y de tener iguales objetivos que defender. Su primera aparición pública como tal se estaba fraguando. A fin de pesar más a los ojos del público intentaron atraerse a otros artistas y fundaron una [Sociedad Anónima](#), de [pintores](#), [escultores](#) y [grabadores](#) que, por fin, en 1874, logró organizar una muestra en los salones del fotógrafo [Nadar](#). En total, participaron treinta y nueve pintores, con más de ciento sesenta y cinco obras, de las que diez eran de Degas, la mayor aportación individual del grupo y entre las que estaba la ya legendaria *Impresión: Sol Naciente*, de Monet que, burlescamente citada por un crítico, dio nombre al grupo.

Técnica y Estética Impresionista:

Colores Puros.-

La segunda mitad del Siglo XIX presencié importantes evoluciones, [científicas](#) y [técnicas](#), que permitieron la creación de nuevos [pigmentos](#), con los que los [pintores](#) darían nuevos [colores](#) a su [pintura](#), generalmente al [óleo](#). Los pintores consiguieron una [pureza](#) y [saturación del color](#), hasta entonces impensables, en ocasiones, con productos no naturales. A partir del uso de colores puros o saturados, los artistas dieron lugar a la ley del [contraste cromático](#), es decir: «*todo color es relativo a los colores que le rodean*», y la [ley de colores complementarios](#), enriqueciendo el uso de colores puros, bajo contrastes, generalmente de fríos y cálidos. Las sombras pasaron de estar compuestas por colores oscuros a estar compuestas por colores fríos o de-saturados que, a la vez, creaban ilusión de profundidad. Del mismo modo, las luces pasaron de ser claras a ser saturadas y cálidas, resaltando del fondo. Podemos decir que, rompiendo con la dinámica "Clásica", del [claroscuro](#), más propio del [dibujo](#), una sombra podría ser más intensa, clara y saturada que una luz y, sin embargo, seguir creando ilusión de sombra y profundidad. Asimismo, enriquecieron el lenguaje plástico, separando los recursos propios del dibujo y aplicando únicamente los recursos propios de la pintura: es decir, el color. Para definir la forma, su riqueza de color les permitió afinar el volumen, mediante más matices lumínicos, creando luces, dentro de las zonas de sombra y sombras, dentro de las zonas iluminadas; recurriendo únicamente al uso del color. Un buen ejemplo del uso de los colores saturados para luces y sombras indistintamente lo encontramos en el cuadro *La catedral de Ruán* de [Claude Monet](#). Este uso de los colores sería absorbido después por las [primeras vanguardias](#), especialmente por el [Fauvismo](#), de [Matisse](#) o [Gauguin](#).

Pincelada Gestáltica.-

Aunque la [Teoría Gestáltica](#) apareció más adelante, los pintores impresionistas mostraron plásticamente lo que la [Psicología de la Gestalt](#) vendría a demostrar [psicológica](#) y [científicamente](#), más adelante: [perceptivamente](#), si se dan ciertas condiciones, partes inconexas dan lugar a un todo unitario. El uso de pequeñas [pinceladas](#), de colores puros, resultó en un todo vibrante; y, aunque las pinceladas -aisladamente- no obedecieran a la [forma](#) o al [color local](#), del modelo, en conjunto —al ser percibidas global y unitariamente— adquirirían la unidad necesaria, para percibir un todo definido. Este recurso fue llevado al máximo por los [Neo-Impresionistas](#), también conocidos como [Puntillistas](#), como [Seurat](#) o [Signac](#).

Forma.-

La descripción de la forma, relegada a segundo plano y dejada a manos del [dibujante](#) y no del [pintor](#), queda subordinada a la definición de las condiciones particulares de iluminación. Por eso los artistas impresionistas buscarán condiciones [pintorescas](#), de iluminación, como retos a su genio, recurriendo a iluminaciones de interior, por luz artificial —como [Edgar Degas](#) y sus [Bailarinas](#)—, la iluminación natural filtrada —como [Auguste Renoir](#) y la luz pasando entre hojas de árboles— o la iluminación al aire libre, con reflejos, en el agua o multitudes de gente, como [Claude Monet](#). La pintura pasa a ocuparse de aquello que le es intrínseco: la luz y el color y en ningún caso a la descripción formal del [volumen](#), heredada del "[Clasicismo](#)"; así, las formas se diluyen, mezclan o separan, de forma imprecisa, dependiendo de la luz a la que están sometidas, dando lugar a esa «*impresión*» que le da nombre al movimiento.

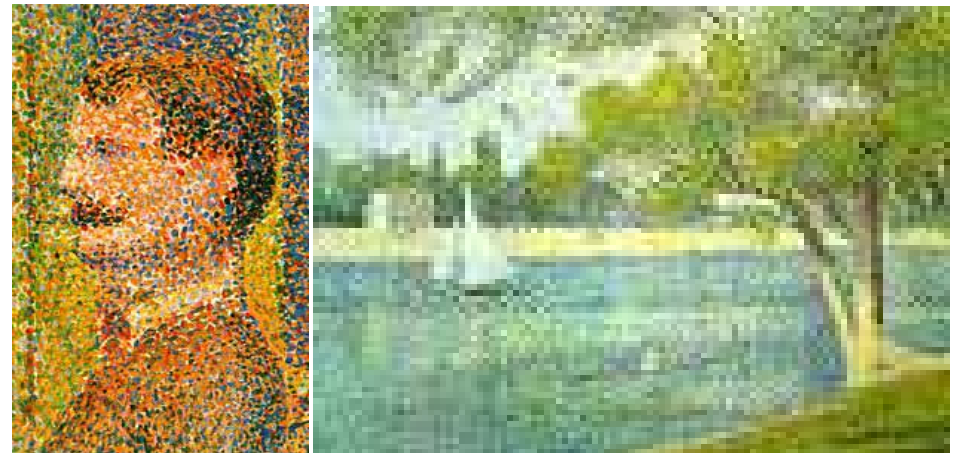
Variantes en la Estética Impresionista.-

No todos los pintores del grupo fueron iguales y, ni mucho menos, fielmente ortodoxos, con respecto a la estética Impresionista. Las sólidas estructuras de luz y sombra, de [Eduard Manet](#), fueron realizadas -en su mayoría- en interiores, después de muchos estudios preliminares-, y tienen la dicción formal del arte de estudio, no la frescura de la pintura al aire libre. La atmósfera y el color local no eran, ni mucho menos, sus objetivos primordiales y cuando representaba lo que parece, a primera vista, un tema «*impresionista*» era capaz de cargarlo con tantas ironías y contradicciones, que llegaba a empañar toda su inmediatez. Dejando aparte a [Berthe Morisot](#), el pintor del grupo que más se le aproxima es [Edgar Degas](#), con una pintura difícil de comprender, por su aguda inteligencia, sus intrigantes mezclas de categorías, sus influencias poco convencionales y, sobre todo, su tan traída y tan llevada «*frialdad*», aquella fría y precisa objetividad, que fue una de las máscaras de su infatigable poder de deliberación estética. De hecho, ningún pintor del grupo es tan puramente Impresionista, como [Claude Monet](#). En su obra el factor dominante es un claro esfuerzo por incorporar el nuevo modo de visión, sobre todo, el carácter de la luz, mientras que la composición de grandes masas y superficies sirve únicamente para establecer cierta coherencia.

Por su parte, Renoir, es el pintor que nos convence de que la estética del Impresionismo fue, sobre todo, [hedonista](#).

[Auguste Renoir](#), *La Balançoire*. y *Domingo en la Tarde*: La luz sobre las figuras, supera la descripción de sus formas.

[Seurat](#): *La Parade* y *Tarde en el Parque*

[Amadeo Modigliani](#): *Desnudo*

[M. Utrillo](#): *Paisaje Urbano*

El placer parece la cualidad más evidente de su obra, el placer inmediato y ardiente que produce en él la pintura. Nunca se dejó agobiar por problemas de estilo y llegó a decir que el objeto de un cuadro consiste simplemente en decorar una pared y que por eso era importante que los colores fueran agradables por sí mismos.

Sin duda, Camille Pissarro fue el menos espectacular de los impresionistas, porque es un pintor más tonal que esencialmente colorista. Pero, decano del Impresionismo, tuvo un importante papel, como conciencia moral y guía artístico.

Y, por último, trabajando a veces con Renoir y a veces con Monet, estaba Alfred Sisley, influido por ambos. Durante toda su vida siguió fielmente las directrices de los Impresionistas, pero nunca llegó a abandonar «la *caza del motivo*» y siempre se dejó llevar espontáneamente, con una facultad de [comunicación](#) directa, por un [Romanticismo](#) subyacente y lleno de poesía.

Recordando siempre que la primera manifestación oficial del Impresionismo fue la exposición organizada en 1874, en el estudio del fotógrafo Nadar, al margen del Salón oficial, por un grupo de pintores (Bazille, Cézanne, Degas, Monet, Morisot, Pissarro, Renoir, Sisley), cuyas obras motivaron el rechazo generalizado de la crítica y del público. Un cuadro de Monet, *Impresión, Sol Naciente*, motivó la denominación «Impresionismo», creada con intención peyorativa por el crítico Leroy. Esta primera muestra fue el punto de llegada de un período de formación iniciado unos quince años antes por un grupo de artistas de la Academia Suiza (Pissarro, Cézanne, Guillaumin, Monet, Renoir, Sisley, Bazille), quienes, interesados en romper con los planteamientos pictóricos tradicionales y a partir de las innovaciones de Corot y de los paisajistas de la escuela de Barbizon, se centraron en la pintura al aire libre y buscaron el plasmado cambiante de la luminosidad de los paisajes y de las figuras humanas. Durante este período inicial fue fundamental la figura de Manet, quien, con *La Merienda Campesina* y con *Olimpia*, se convirtió en el abanderado del anti-academicismo. Tras la primera exposición, los Impresionistas reunieron sus obras en siete ocasiones más (1876, 1877 —que plasmó el momento de mayor cohesión del movimiento—, 1879, 1880, 1881, 1882 y 1886), a lo largo de las cuales dejaron de participar algunos de los artistas pioneros (Cézanne, Monet, Renoir, Sisley) y se añadieron nuevos nombres (Cassatt, Gauguin, Redon, Seurat, Signac). Las primeras publicaciones importantes sobre la nueva tendencia fueron los artículos de Zola (en *L'Èvénement*) y de Castagnary (en *Le Siècle*), *La Nouvelle Peinture* (1876), de Duranti y la *Historia de los Pintores Impresionistas* (1878), de Duret.

El Impresionismo creó escuela, también, en otros países europeos; son de destacar Zandomenighi, en Italia; en España, Regoyos, a finales de 1915, [Eugenio Hermoso](#), La Juma, la Rifa y sus amigos y 1920 por [Sorolla](#), Claus en Bélgica, Grabar e [Isaac Levitán](#) en Rusia, Steer y Sickert en Gran Bretaña y Sargent, Hassam y [Twitchman](#) en EU. Es necesario recordar que también implicó a los músicos impresionistas, quienes, frente al dramatismo de los Románticos, trataron de aludir, más que de afirmar y se expresaron más por medio de la disociación armónica y del timbre y del color, de los instrumentos, que por medio de la melodía. Sus máximos representantes fueron C. Debussy y M. Ravel, aunque también estuvieron influenciados por esta técnica autores como P. Dukas, F. Delius, A. Caplet, F. Schmitt o R. Vaughan Williams.

Autores más Destacados:

Grupo Impresionista.-

[Frédéric Bazille](#) - [Gustave CailleBotte](#) - [Mary Cassatt](#) - [Paul Cézanne](#) (Considerado impresionista, aunque más adelante dejará el grupo y se anticipará al [constructivismo](#)) - [Edgar Degas](#) - [Armand Guillaumin](#) - [Édouard Manet](#) (aunque podría considerarse Pre-Impresionista, se le suele introducir en el grupo) - [Claude Monet](#) (el más prolífico y quien más definió la estética del grupo) - [Berthe Morisot](#) - [Camille Pissarro](#) - [Pierre-Auguste Renoir](#) - [Alfred Sisley](#) - [Pedro Pablo Fríos](#) (neo-impresionista) - [Aureliano Beruete](#) - [Adolfo Guiard](#) - [Anselmo Guinea Ugalde](#) - [Darío Regoyos](#) - [Ramón Casas](#) - [Juan Son](#) - [Santiago Rusiñol i Prats](#) - [Eugenio Hermoso](#) - [Joaquín Sorolla](#)

Post-Impresionismo:

Post-Impresionismo es un término histórico-artístico que se aplica a los estilos pictóricos de finales del Siglo XIX y principios del XX, posteriores al [Impresionismo](#). Fue acuñado por el crítico británico [Roger Fry](#), en 1910, con motivo de la exposición celebrada, en [Londres](#), de pinturas de [Paul Cézanne](#), [Paul Gauguin](#) y [Vincent van Gogh](#). Este término engloba en realidad diversos estilos personales, planteándolos como una extensión del Impresionismo y a la vez como un rechazo a las limitaciones de éste. Los Post-Impresionistas continuaron utilizando colores vivos, una aplicación compacta de la pintura, pinceladas distinguibles y temas de la vida real, pero intentaron llevar más emoción y expresión a su pintura. Aunque los Post-Impresionistas basaron su obra en el uso del color, experimentado por los impresionistas, reaccionaron contra el deseo de reflejar fielmente la naturaleza y presentaron una visión más subjetiva del mundo (principio del «*Expresionismo*», cronológica e inmediatamente subsiguiente). [Georges Seurat](#), denominado *Neo-Impresionista*, por sus criterios más próximos al Impresionismo, inventó una técnica denominada «*Puntillismo*», cuyo ejemplo más destacado es el cuadro «*Un domingo de verano en la Grande Jatte*» (1884-1886). La obra de Cézanne, Gauguin y Van Gogh se caracterizó por un uso expresivo del color y una mayor libertad formal. Cézanne se interesó por resaltar las cualidades materiales de la pintura, representando seres vivos y paisajes, volúmenes y relaciones entre superficies, como en *Pinos y Rocas* (1895-1898). Su interés por las formas geométricas y la luz prismática, inherente en la percepción de la naturaleza, anticipó los experimentos del Cubismo y Abstraccionismo.

Trouville, [Eugène Boudin](#), 1864

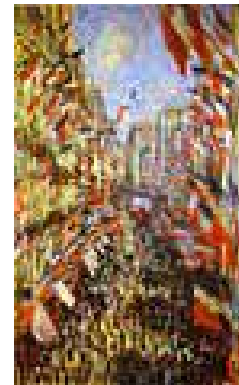
Auto-retrato, [Paul Cézanne](#), 1864

Los bebedores de absenta, [Edgar Degas](#), 1876

La primera bailarina, [Edgar Degas](#)

Rue Montorgueil, [Claude Monet](#)

Serie: Millares, [Claude Monet](#)

Serie: Ninfas, [Claude Monet](#)

Baile en Le Moulin de la Galette (Le Bal au Moulin de la Galette), [Pierre-Auguste Renoir](#), 1976

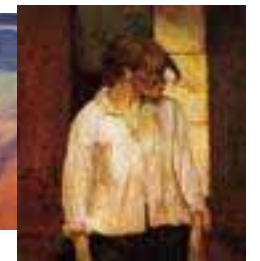
Los Castañeros de Osny, [Camille Pissarro](#)

El valle de los naranjos, [Santiago Rusiñol](#)

Paseo a orillas del mar, [Joaquín Sorolla](#)

Henry de Toulouse-Lautrec

Post-Impresionismo y Pre-Expresionismo Europeo: Cezanne y Gauguin

Gauguin, en un intento por conseguir la capacidad comunicadora del arte popular, se centró en la representación a base de superficies planas y decorativas, como se aprecia en la obra *Calvario Bretón* (1889). Van Gogh, por su parte, se aproximó a la naturaleza, con vigorosas pinceladas coloristas, evocadoras de las emociones internas del artista. Su experimentación subjetiva, ejemplificada en "*Noche Estrellada*" (1889), preluó el "*Expresionismo*". [Henri de Toulouse-Lautrec](#) estuvo fuertemente influido por las composiciones lineales, de los grabados japoneses y su obra se caracterizó por los intensos grabados de contorno y los colores planos (iniciador el Diseño Gráfico).

Otros movimientos artísticos posteriores, como el [Cubismo](#), el [Expresionismo](#), el [Fauvismo](#), el [Surrealismo](#) y el [Futurismo](#), presentaron algunas de las características de la pintura Impresionista: la libertad expresiva del artista y el énfasis en el concepto abstracto del arte.

Fueron artistas Post-Impresionistas, los siguientes: [Paul Cézanne](#) - [Paul Gauguin](#) - [Harry Lachman](#) - [Georges Seurat](#) - [Henri de Toulouse-Lautrec](#) - [Vincent van Gogh](#) - [Amadeo Modigliani](#)

Post-Impresionismo y Pre-Expresionismo Europeo: Van Gogh

Artes Dinámicas y Menores, del Periodo "Moderno" -

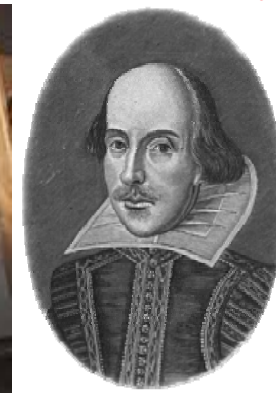
Literatura "Moderna" Europea (Siglos XV a XXI).-

Literatura Renacentista:

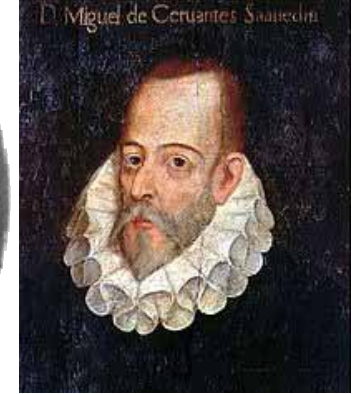
La renovación general en el conocimiento que comenzó en Europa tras el descubrimiento del [mundo nuevo](#) en 1492 trajo consigo una nueva concepción de la ciencia y la investigación y formas distintas de hacer arte. Surgió por entonces una forma literaria que luego desembocaría en la novela, que cobró renombre en los siglos posteriores. Una de las más conocidas de esta primera época es la *Utopía* de [Tomás Moro](#). Las obras dramáticas de entretenimiento (opuestas al propósito moralizante) volvieron al escenario. [William Shakespeare](#) es el dramaturgo más notable, pero hubo muchos más, como [Christopher Marlowe](#), [Molière](#), y [Ben Jonson](#). Del Siglo XVI al XVIII los ejecutantes de la *Commedia dell'Arte* improvisaban en las calles de Italia y de Francia, pero algunas de las obras fueron escritas. Tanto las obras improvisadas como las escritas con base en un esquema tuvieron influencia sobre la literatura de la época, particularmente sobre el trabajo de Molière. Shakespeare y Roberto Armin, que retomaron los bufones y jugadores para crear nuevas comedias. Todos los papeles, incluso los femeninos, eran representados por hombres, eso cambiaría primero en Francia y luego en Inglaterra también, hacia fines del siglo XVII. La primera parte del poema épico *Isabelino La reina de las hadas* de [Edmund Spenser](#) fue publicada en 1590, y completo en 1597. Esta obra marcó una transición en la cual la "novedad" entra en la narrativa, en el sentido de vuelcos argumentales. Las formas de teatro conocidas en el tiempo de Spenser se incorporan en el poema de forma no tradicional y le dan vuelta a la propaganda política al servicio de la reina Elizabeth I. *Don Quijote de la Mancha* de [Miguel de Cervantes](#) ha sido llamado "la primera novela" (o la primera de las novelas europeas modernas). Fue publicada en dos partes, la primera en 1605 y la segunda en 1615. Puede ser vista como una parodia de las novelas caballerescas, en la cual la diversión proviene de una nueva forma de tratar las leyendas heroicas populares. La revolución de la literatura italiana en el Siglo XIII ayudó a establecer el escenario del Renacimiento. Antes del renacimiento el lenguaje literario en Italia no era el [idioma italiano](#). Fue a partir del siglo XIII que los autores italianos comenzaron a escribir en su lengua nativa en lugar de [latín](#), [francés](#) o [provenzal](#). Alrededor de 1250 se produjo un cambio importante en la poesía italiana cuando el "*Dolce Stil Novo*" enfatizó el [amor platónico](#) en lugar del [amor cortesano](#), con escritores como [Guittone d'Arezzo](#) y [Guido Guinizelli](#). Especialmente en [poesía](#), los principales cambios tuvieron lugar en Italia décadas antes que se iniciara realmente el renacimiento. Con la impresión de libros iniciada en Venecia por [Aldo Manucio](#), comenzaron a publicarse en Italiano vernáculo un creciente número de obras, además de los textos griegos y latinos que constituyeron la corriente principal del renacimiento italiano. La fuente de estos libros se expandió más allá de [teología](#) hasta las eras pre-cristianas del [Imperio Romano](#) y la [Antigua Grecia](#). No quiere decir esto que no se publicaran trabajos religiosos en este período: *La Divina Comedia* del [Dante](#) refleja una cosmovisión medieval paradigmática. La [cristiandad](#) permaneció como influencia principal para artistas y autores, con los clásicos como segunda temática. En los inicios del renacimiento italiano, la atención principal estuvo puesta en el estudio y traducción de las obras clásicas del latín y el griego. Los escritores no se contentaron sin embargo con dormir en los laureles de los autores antiguos. Muchos intentaron integrar los métodos y estilos de los antiguos en sus propias obras. Entre los romanos más copiados estaban [Cicerón](#), [Horacio](#), [Salustio](#) y [Virgilio](#). Entre los griegos, a [Aristóteles](#), [Homero](#) y [Platón](#), aunque en estos casos la influencia directa fue menor, ya que las obras no fueron conocidas en su idioma original hasta ya entrado el Siglo XIV. La literatura y poesía del renacimiento fue también muy influenciada por las ciencias tecnológicas y la filosofía. El humanista [Francesco Petrarca](#), figura clave en el renovado sentido de la investigación, fue también un exitoso poeta que publicó varias importantes obras en tal género. Escribió poesía en latín, entre las que destacan la [peopeya](#) de las [guerras púnicas](#), y una colección de [sonetos](#) de amor titulada "Canzoniere", dedicada a su [amor no correspondido](#), Laura. Fue el escritor de sonetos italianos más famoso, y las traducciones de su obra al inglés por parte de Thomas Wyatt, difundieron la forma literaria en Inglaterra, donde fue empleada por [William Shakespeare](#) e innumerables otros poetas. [Giovanni Boccaccio](#), discípulo de Petrarca, se convirtió en un reconocido escritor por sus propios méritos. Su obra principal, el *Decamerón* es una colección de 100 cuentos contados por 10 narradores que escaparon a los suburbios de Florencia para escapar de la [peste negra](#) durante 10 noches.

Biblia, de Gutenberg

William Shakespeare

Miguel de Cervantes

Molière (Jean Baptiste Poquelin)

Luis de Góngora

Francisco de Quevedo y Villegas

Sor Juana

Juan J. Rousseau

Voltaire (Francoise Marie Arouet)

Montesquieu

Jonathan Swift

Ha sido una fuente de inspiración para muchos autores renacentistas, incluyendo a Geoffrey Chaucer y William Shakespeare. Aparte de la cristiandad, la antigüedad clásica y la erudición, una cuarta influencia sobre la literatura del renacimiento fue sin duda la [política](#). Las obras más famosas del filósofo político [Nicolás Maquiavelo](#) fueron su "Historia de Florencia" y "El Príncipe", tan conocido en la sociedad occidental que el término "*maquiavélico*" es sinónimo del pragmatismo político invocado por el libro. Sin embargo, la mayoría de los expertos argumentan que Maquiavelo en realidad no compartía las tácticas expuestas a veces sarcásticamente en su libro, con lo que "maquiavélico" resulta un término inapropiado. De cualquier forma, *El Príncipe*, junto con varios otros libros renacentistas, permanece como una influyente obra literaria hasta nuestros días.

Ciencia y Filosofía: Uno de los roles de [Petrarca](#) fue como fundador de un nuevo método de estudio, el Humanismo Renacentista. El Humanismo es una filosofía optimista que ve al hombre como un ser sensible y racional, con la habilidad de pensar y decidir por sí mismo. Esto significó una oposición a la visión de la [iglesia católica](#) que presentaba al espíritu como única realidad absoluta, luego transformada en una ideología mística. El Humanismo ve al hombre como inherentemente bueno por naturaleza, en contraste con la visión cristiana del [pecado original](#) que debe ser redimido. Esto provocó un fuerte debate sobre la naturaleza de la realidad y ayudó a la comprensión de la historia más allá de la historia cristiana. Petrarca promovió el estudio de los clásicos latinos y llevaba consigo su copia de Homero aunque sea para encontrar alguien que le enseñara a leer griego. Un paso esencial en la educación humanística fue propuesta por estudiosos como [Pico della Mirándola](#) al buscar cantidades de manuscritos olvidados, conocidos sólo por su reputación. Este esfuerzo fue sostenido en gran parte por la riqueza de los patricios italianos, príncipes mercaderes y déspotas, que invirtieron sumas sustanciales en la construcción de bibliotecas. Se puso de moda descubrir el pasado, una búsqueda apasionada que se convirtió en uno de los más altos objetivos sociales. "*Voy*", dijo [Ciriaco de Ancona](#). "*Voy a despertar a la muerte*". Cuando se consiguieron las obras griegas, se encontraron los manuscritos, se organizaron bibliotecas y museos, la prensa escrita estaba naciendo. Las obras de la antigüedad fueron traducidas del griego y el latín a los modernos lenguajes de toda Europa, y encontraron una clase media receptiva, que existía, como Shakespeare, "*con poco latín y menos griego*". Mientras que lo relativo a la [filosofía](#), arte y literatura se desarrolló fuertemente en el Renacimiento, la época es usualmente vista como un retroceso en los temas científicos. La admiración por las fuentes clásicas consagró la visión [aristotélica](#) y [ptolemaica](#) del universo. El Humanismo hizo hincapié en que la naturaleza debe ser vista como una creación espiritual no gobernada por leyes matemáticas. Al mismo tiempo los filósofos perdieron mucho de su rigor y las reglas de la [lógica](#) deductiva fueron vistas como secundarias en relación a la [intuición](#) y la [emoción](#). No sería hasta la difusión del Renacimiento, por el norte de Europa que reviviría la ciencia, con figuras como [Copérnico](#), [Francis Bacon](#) y [Descartes](#).

Literatura Barroca:

A diferencia del Renacimiento, el Barroco se caracteriza por la idea del desengaño y por el pesimismo. Las temáticas frecuentes en esta literatura son la vida como lucha, sueño o mentira y la fugacidad de los hechos humanos, plasmadas en un estilo suntuoso y recargado. La literatura barroca hace uso desmedido de la adjetivación, el [hipérbaton](#), la [elipsis](#), la [metáfora](#), la [perífrasis](#), la [antítesis](#) y las alusiones mitológicas. La literatura barroca tuvo diferentes maneras de manifestarse, el [Eufuismo](#) de los poetas ingleses, el [Preciosismo](#) en Francia, el [Marinismo](#) en Italia y [Conceptismo](#) y [Culteranismo](#) en España. Entre los escritores barrocos están, en español [Luis de Góngora](#), [Francisco de Quevedo](#) y [Villegas](#), [Sor Juana](#), [Bernardo de Balbuena](#); en catalán [Francesc Fontanella](#), [Francesc Vicenc Garcia](#), [Josep Romaquera](#); en portugués [Antonio Vieira](#), [Gregorio de Matos](#), [Francisco Rodrigues Lobo](#); en inglés los [poetas metafísicos](#) ([John Donne](#), [George Herbert](#), [Andrew Marvell](#), [Henry Vaughan](#)) y en alemán [Andreas Gryphius](#).

Literatura "Décimo-Nónica": (*Ilustrada o Neo-Clásica*):

Puede darse como periodo de la literatura "ilustrada" los años que van de 1689, en que se publica el [Ensayo sobre el Entendimiento Humano](#) de [John Locke](#) y 1785, en que se publican [Las Desventuras del Joven Werther](#) de [Goethe](#). En ese lapso nace en Francia una gran esfuerzo intelectual: [L'Encyclopédie](#). Además, se publicaron por entonces [Emilio](#) de [Rousseau](#); [Cándido](#) de [Voltaire](#); [Los Viajes de Gulliver](#) de [Jonathan Swift](#); [Cartas Persas](#) de [Montesquieu](#); y [Cartas Marruecas](#) de [José Cadalso](#). Las obras literarias fueron de diversos tipos: colectivas, civiles y morales, didácticas, etc., pero en general tuvieron los siguientes rasgos: Predominaron de la razón ante la emoción y la imaginación - Laicismo - La promoción de la tolerancia, la igualdad y la libertad - El cuestionamiento del poder político.

Literatura Romántica.-

El [Romanticismo](#) fue un movimiento de tipo cultural y político, que surgió en Europa. Los románticos consideraban la libertad como causa suprema, tanto en el arte como en la política y la vida personal. En contraposición al Neoclasicismo, el Romanticismo se caracterizó por el rechazo de la razón como principio, anteponiendo el sentimiento y la fantasía en el arte. Entre los rasgos de la literatura romántica se encuentran: El predominio del "yo" (subjetivismo) - La evasión de la realidad (recupera temas medievales, místicos, leyendas y el exotismo oriental) - Nacionalismo (interés en el arte popular y las costumbres locales) - Oposición al Nacionalismo (mezcla de prosa y verso, gusto por lo sobrenatural y lo macabro). Entre los escritores románticos (aunque con distintas vertientes dentro del movimiento) se encuentran [Walter Scott](#) y [Lord Byron](#) en Inglaterra; [Chateaubriand](#) y [Victor Hugo](#) en Francia; el [Duque de Rivas](#), [José Zorrilla](#) y [José de Espronceda](#) en España; [Ignacio Manuel Altamirano](#) y [Guillermo Prieto](#) en México y [José Hernández](#) en Argentina.

Johann Wolfgang von Goethe

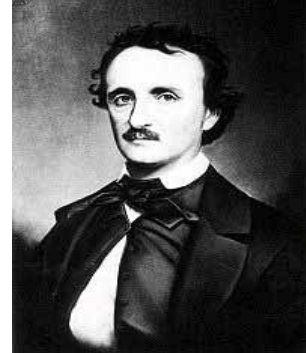
Friedrich Schelling

Lord Byron (1813);

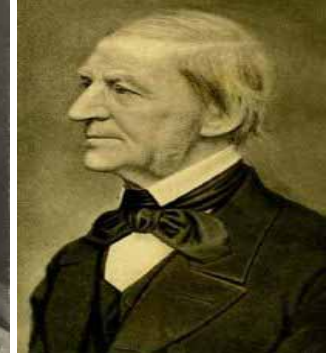
José de Espronceda

Edgar Allan Poe

Walt Whitman

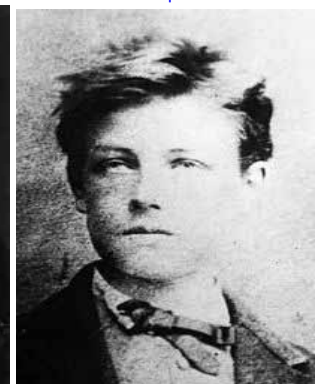
Ralph Waldo Emerson

Victor Hugo

Charles Baudelaire

Arthur Rimbaud

Stéphane Mallarmé

Paul Valéry

Honorato de Balzac

Literatura del Pos-Romanticismo.-

Durante este período florecieron corrientes literarias como el Parnasianismo, el Simbolismo y el Decadentismo. Entre los autores del **Parnasianismo** defendía una doctrina inspirada en el ideal clásico "el arte por el arte". Destacan los fundadores del movimiento: **Théophile Gautier** (1811-1872) y **Leconte de Lisle** (1818-1894). El **Simbolismo** tuvo un "manifiesto literario" publicado en 1886 por Jean Moréas en el que se define como "Enemigo de la enseñanza, la declamación, la falsa sensibilidad, la descripción objetiva". Los precursores literarios fueron el norteamericano **Edgar Allan Poe**, los franceses **Charles Baudelaire**, **Arthur Rimbaud** y **Paul Verlaine** (llamados también "poetas malditos"). Autores simbolistas fueron **Stéphane Mallarmé** (1842-1898), **Auguste Villiers de l'Isle-Adam** (1838-1889), **Prosper Mérimée** (1803-1870), **Gérard de Nerval** (1808-1855), **Maurice Maeterlinck** (1862-1949, creó el teatro simbolista), **Stuart Merrill** (1863-1915), **Albert Mockel** (1866-1945), **Jean Moréas** (1856-1910), **Henri de Régnier** (1864-1936), **Adolphe Retté** (1863-1930), **Emile Verhaeren** (1855-1916), **Fiódor Sologub** entre otros. El **Decadentismo** tuvo influencia de Baudelaire y Rimbaud, pero **Verlaine**, quien lo resumió en un verso: "yo soy el imperio al fin de la decadencia", fue quien estuvo a la cabeza del movimiento, especialmente después de la publicación de **Los Poetas Malditos** (1884). Otro de sus principales exponentes fue **Joris-Karl Huysmans**, quien publicaría un libro después llamado *La Biblia del Decadentismo*.

Literatura Realista y Naturalista.-

A mediados del siglo XIX hubo un cambio en los gustos literarios hacia el rechazo de los "excesos del romanticismo". Se consideraron de mal gusto el sentimentalismo, la anarquía formal y los temas fantásticos, pero se conservó el costumbrismo romántico, que fue llevado a sus últimas consecuencias. El realismo se puede dividir en Francés, Inglés e Hispano-Americano. Las características propias de la literatura realista son la documentación y las descripciones puntuales y minuciosas. Anticlericalismo radical; Se dieron dos tendencias: La novela social (la **Comedia Humana** de **Honoré de Balzac**; **Charles Dickens**, **Benito Pérez Galdós**) y la novela psicológica, que trata los temperamentos y motivaciones de los personajes (**Madame Bovary** de **Gustave Flaubert**; **Los Hermanos Karamazov** y **Crimen y Castigo** de **Feodor Dostoievski**). El **Naturalismo** surgió como consecuencia de la evolución del realismo, en aras de reflejar aún más objetivamente el mundo exterior. Tuvo influencia del **Positivismo**, del **Materialismo** y del **Determinismo**. Los elementos característicos de la narrativa naturalista son la **sátira**, la denuncia social, el **feísmo**, el **tremendismo**, el anticlericalismo radical, las temáticas de enfermedad, suciedad, locura, pobreza, vicios y prostitución. Su mentalizador y mayor exponente fue **Émile Zola**.

Literatura Impresionista.-

Movimiento literario nacido en **Francia** en la segunda mitad del **Siglo XIX**. Corresponde al impresionismo pictórico inaugurado por **Manet** en **1863**. El **Impresionismo** surgió como una reacción contra el **Realismo** y se propuso en el terreno literario, lo mismo que en la **Pintura**, registrar primariamente las sensaciones, restaurando al mismo tiempo una nueva era imaginativa. Trataba de suprimir el elemento intelectualista y reflexivo en **Literatura**, haciendo que el escritor se identificara con las cualidades del objeto observado. Una **novela** impresionista presenta a sus personajes en una serie de detalles, palabras, reacciones, gustos y preferencias que terminan por caracterizarlos para el lector. El **Impresionismo** literario fue iniciado en **Francia** por los **hermanos Goncourt**, quienes publicaron numerosas novelas de este tipo, y fundaron su famosa *Revista* en **1856**. **Octave Mirabeau** es el mejor ejemplo de la novela impresionista del fin de siglo. La obra de **Marcel Proust**, por su constante tendencia a la evocación y la captación del mundo de los sentidos puede considerarse dentro de esta tendencia. Igualmente el **Teatro** de **Chejov**, en el que la historia y las motivaciones de los personajes se van revelando fragmentariamente y la trama se divide en varias subtramas, ha sido considerado por algunos críticos dentro de este estilo.

Música.-

Música Renacentista:

Al no conocer la música griega o romana con tanta precisión como la arquitectura y la escultura, la música renacentista no se produce como una restauración de lo antiguo. La música de esta época fue una culminación de lo anterior (**Ars Nova**) buscando naturalidad, proporción y armonía entre texto y melodía.

Características Principales:

Unión entre música religiosa y profana - Más equilibrio entre las voces - Mayor sentido imitativo en el **Contra-Punto**
 Progresiva sustitución de voces por instrumentados (favorece a la **música instrumental** que también acompaña la danza).
 Se amplía el campo de acción de la interpretación musical (templos, universidades pero también salones, cortes, etc.).
 El músico adquiere mayor importancia social.

Música Vocal Religiosa:

Motete: Es una composición de 2, 3 o más voces sobre textos latinos y de extensión breve. El motete se cantaba en Adviento, Cuaresma y en Semana Santa. Su época de mayor importancia fue durante los Siglos XII y XIII. En el motete destacan las figuras de **Giovanni Pierluigi da Palestrina** y de **Orlando di Lasso**.

Misa: Se desarrolla sobre los textos litúrgicos de esta celebración: **Kyrie**; **Gloria**; **Credo**; **Sanctus** y **Agnus Dei**.

La misa estaba inspirada en temas del canto llano y profano menos en el caso de la *Missae sine nomine* (misa sin nombre) que no estaba inspirada en ningún tema preexistente.

Charles Dickens

Fiodor Dostoievsky

Mark Twain

Le Nuove Musiche, de Giulio Caccini (Canciones Monódicas) Claudio Monteverdi (Madrigales)

Orlando di Lasso

Johann Pachelbel: Canon

Henry Purcell

Domenico Scarlatti

Arcangelo Corelli

Música Barroca:

La *Música Barroca* es el estilo musical relacionado con una época cultural [europea](#), que abarca desde el nacimiento de la [Ópera](#) en el [Siglo XVII](#) (aproximadamente en [1685](#)) hasta la mitad del [Siglo XVIII](#) (aproximadamente hasta la muerte de [Johann Sebastian Bach](#), en [1750](#)). Se trata de una de las épocas musicales más largas, fecundas, revolucionarias e importantes de la música occidental, y la más influyente. Su característica más notoria es probablemente el uso del [Bajo Continuo](#) y el monumental desarrollo de la armonía [Tonal](#), que la diferencia profundamente de los anteriores géneros modales.

Origen del Término:

El término [Barroco](#) se tomó de la [Arquitectura](#) (donde significa algo «*retorcido*», una construcción «*pesada, elaborada, envuelta*»). En el Siglo XVIII se usó peyorativamente para describir las características del género musical del siglo anterior, que se consideraba «*tosco, extraño, áspero y anticuado*».

Características:

El género hoy llamado "Barroco" se caracteriza estéticamente por la preeminencia de lo emocional sobre lo racional, por el género vocal [recitativo](#), en el cual el ritmo de la palabra determina el discurso melódico -donde "la música ha de ser sirviente de la poesía"- y por un auge de la música instrumental pura, es decir, sin relación con consideraciones ideológicas que se deriven de un texto, o funcionales como en el caso de la música de danza.

En esta época se desarrollan la [Sonata](#), el [Concerto Grosso](#) y el [Ballet](#) francés. A diferencia de épocas anteriores, la [música sacra](#) y la [música profana](#) conviven armoniosamente, formando parte de la profesión musical. La mayor permisividad estética lleva a que la interpretación musical tienda a enriquecer las partes mediante una profusión de ornamentos y recursos expresivos. Una característica importante fue que los detalles del arte en el Barroco no se aplicaron a la música. Se buscó en un principio desechar las complicadas líneas melódicas de la polifonía renacentista para dar lugar a la homofonía (la polifonía recuperará más tarde con Bach todo el esplendor que la ha caracterizado), dando de esta manera más fortaleza y protagonismo al texto, pues la música giraba en torno a una sola melodía bien formada y acompañada por acordes, para que fuera "entendible" el texto. Esto fue debido en gran parte a la corriente humanista. Tienen gran importancia la [teoría de los afectos](#), que considera a la música como creadora de emociones, y la [retórica](#), que transfiere conceptos de la oratoria tradicional a la composición del discurso musical del Barroco.

El Barroco Temprano (1600-1650): Este periodo es conocido como el *seicento*: alrededor del año 1600 se destaca en la historia de la música un compositor de inusual talento, [Claudio Monteverdi](#). Fue un maestro de los dos géneros entonces preponderantes: la [prima prattica](#) o el polifónico género madrigal y la [seconda prattica](#) o recitativo de la música vocal solista. Compuso una de sus obras más famosas, el "[Lamento d'Arianna](#)", tanto en versión polifónica como en versión para solista y bajo continuo. Monteverdi fue posteriormente, junto con [Antonio Vivaldi](#), uno de los dos compositores más asiduamente estudiados por [Johann Sebastian Bach](#). La *seconda prattica*, un subgénero de [Monodia acompañada](#), esto es, una o varias voces solistas y bajo continuo, caracteriza la música de este período.

El Barroco Medio (1650-1700):

El Barroco Medio comprendido entre 1650 y 1700. Sobresalen en este período el compositor inglés [Henry Purcell](#) (1659 - 1695) y su contemporáneo alemán [Johann Pachelbel](#) (1653 - 1706).

El Barroco Tardío (1700-1750):

El Barroco Tardío está comprendido entre 1680 y 1730. Los compositores característicos de este período son: en España [Domenico Scarlatti](#); en Italia [Antonio Vivaldi](#); en Inglaterra [Georg Friedrich Händel](#); en Alemania [Johann Sebastian Bach](#) y en Francia [Jean Philippe Rameau](#).

La Transición al Clasicismo (1740-1770):

Son varias las tendencias estéticas a finales del Barroco: el [Galante](#) francés desde 1730, el desarrollo en Italia de la [Ópera Bufla](#), la [Sonata](#) y la [Sinfonía](#) y el [Rococó](#) conforman entre 1740 y 1770 una suerte de *pre-clasicismo*. [Carl Philipp Emanuel Bach](#) (1714-88), uno de los hijos de Johann Sebastian, es considerado el padre de la [Sonata Clásica](#).

El Auge de la Música Instrumental:

La [música instrumental](#), que en la época anterior dio el primer asomo en la [música académica](#), en los siglos XVII-XVIII verá un gran auge sin precedentes. En esta época, la música vocal e instrumental están en plena igualdad por primera vez en la historia de la música, donde la instrumental cobra su primera madurez, un gran florecimiento y época dorada sin precedentes en géneros, técnicos, intérpretes y compositores que rozan un profundo conocimiento de los instrumentos. El cultivo de la música puramente instrumental lleva a un importante desarrollo de la técnica, al servicio de una fuerte expresión emocional. Se destaca el caso del violinista [Arcangelo Corelli](#), quien según el testimonio de [François Ragueneau](#), cuando tocaba en público "perdía el dominio de sí mismo", tenía los ojos enrojecidos y, pese a todo esto, lograba expresarse a la perfección.

[Sonata](#), [Cantata](#), [Toccat](#):

La [Sonata Barroca](#) —que no debe ser confundida con la [Sonata Clásica](#) de *forma Sonata*— denota una composición para uno o dos instrumentos de cuerda o viento y [bajo continuo](#), dividida en tres o cuatro movimientos de carácter contrastante, habitualmente *allegro-adagio-allegro* ([sonata da camera](#)) o *adagio-allegro-adagio-allegro* ([Sonata da chiesa](#)).

[Girolamo Frescobaldi](#)

[Jean Philippe Rameau](#)

[François Couperin](#)

[Jean-Baptiste Lully](#)

[Georg Philipp Telemann](#)

[Johann Sebastian Bach](#)

Página Inicial de la Partitura de una Sonata para Violín

La alternativa contrastante de movimientos sucesivos es herencia de la *Suite* o *serie* de movimientos de danza, que habitualmente alternaban una danza *baja* o de paso, más lenta —como la *Pavana*— con otra *alta* o de salto, más rápida —como la *Gallarda*. De un modo equivalente a la *sonata*, la *Cantata* es una composición para canto solista y bajo continuo, cuya estructura habitual es *recitativo-aria da capo*. El equivalente en la música para instrumentos de teclado es la *Toccata*. El Barroco fue una época de esplendor de muchos instrumentos, como el *violín*, el *clavecín* y el *órgano*, cultivándose intensamente la *música de cámara* para grupos instrumentales con acompañamiento de *bajo continuo*. Además, aparecen intérpretes virtuosos que explotan al máximo el instrumento por su gran destreza técnica, como *Johann Sebastian Bach* y *Dietrich Buxtehude* en el caso del *órgano*; *Domenico Scarlatti*, *Jean Philippe Rameau* y *François Couperin* al *clavecín*; *Gottfried Reiche* (1660-1734) a la *trompeta*; y *Antonio Vivaldi*, *Arcangelo Corelli* y *Giuseppe Torelli* en el *violín*.

La Trio-Sonata: La heredera del género polifónico renacentista y la principal forma de cámara del Barroco es una sonata para dos partes instrumentales - tradicionalmente violines - y continuo. Se destacan las obras de Corelli, *Pergolesi*, *Sammartini*, Händel, Buxtehude y Bach.

El Concerto Grosso: A mediados del *seicento*, se convierte en el género instrumental más típico de la época. A diferencia de la música de cámara, cada parte es ejecutada por más de un instrumento, como ocurre típicamente en la *orquesta*. La ejecución *a tutti* alterna con pasajes *a soli* a la manera de la trisonata.

Importantes centros del género instrumental *concertante* son *Módena*, *Bolonia* y *Venecia*.

La Época Dorada del Clavecín, la Viola da Gamba y el Órgano:

En esta época, el *clavecín*, el *órgano*, la *viola da gamba* y el *laúd* vivirán su gran época dorada a nivel técnico, interpretativo y compositivo. La etapa final del Barroco (1700-1750) será el cenit y el ocaso del clavecín y la viola da gamba para, después, en la segunda mitad del siglo XVIII caigan en el olvido y queden totalmente relegados por sus descendientes, el violín, el violonchelo y el forte-piano, ya en la época clásica. El laúd, el instrumento renacentista por excelencia, caerá en el olvido antes, por 1690-1700, viéndose desplazado por la guitarra y el clavecín. El órgano no caerá en el olvido como los otros instrumentos, pero ya no se conocerá un gran auge como en esta época.

El Órgano:

El órgano inicialmente tiene ilustres exponentes en toda Europa en el principio del período, donde su música empieza a conocer su edad dorada por su destacable calidad. En la primera mitad del Siglo XVII, los compositores más destacados son: *Jan Pieterszoon Sweelinck* en Holanda *Girolamo Frescobaldi* en Italia *Samuel Schein H. Schieder* en Alemania *Correa de Arauxo* en España y *Jean Titelouze* (1563-1633) en Francia. Hacia 1650, el órgano entra en decadencia en Italia y en los Países Bajos, donde el instrumento no conocerá más compositores de talla internacional. En la segunda mitad del Siglo XVII, los compositores más destacados son: *Dietrich Buxtehude* (1632-1707), que es el más notable en esta generación, *Johann Pachelbel* (1653-1705) *Georg Böhm* (1661-1733)

Johann Caspar Ferdinand Fischer (c. 1665-1746) y *J. A. Reincken* (1623-1722) en Alemania *François Couperin* (1668-1733) en Francia *Henry Purcell* (1659-95) en Inglaterra, y *Juan Cabanilles* (1640-1712) en España. A partir de 1710-20, el órgano entra en decadencia en Francia, por lo que en la última etapa del Barroco no habrá ningún compositor nacional notable. En la primera mitad del Siglo XVIII, la última etapa del Barroco, el órgano vivirá su máximo esplendor en Alemania para después iniciar una decadencia a partir de 1750 a nivel general. En Alemania J. S. Bach (1685-1750) representa el máximo apogeo del órgano barroco, donde la *Toccata y fuga en re menor* BWV 565 (1708) es la más famosa y conocida obra para este instrumento. En España es notable *Antonio Soler* (1728-83) y en Inglaterra, desde 1712 *G.F. Händel* (1685-1759), *William Boyce* y *Cristan Arne*, los tres por el concierto para órgano solista y cuerda.

El Clavecín: *Jean Philippe Rameau*, *François Couperin*, *Johann Sebastian Bach*, *Georg Friedrich Händel* y *Domenico Scarlatti* son los más destacables en el ámbito del clavecín de la primera mitad del Siglo XVIII, donde representan el máximo apogeo de la música clavecinística barroca. Rameau y Couperin son los máximos exponentes de la escuela francesa. Cabe mencionar los 4 libros de órdenes (1713, 1717, 1722 y 1730) de Couperin y los libros de Suites (1706, 1724 y 1728) de Rameau, que es la cumbre de la música barroca francesa para teclado. Domenico Scarlatti es el máximo exponente de la música italo-española para teclado. Lo más destacado son sus 555 Sonatas, compuestas en la Península Ibérica, que expresen las posibilidades del instrumento creando una obra variada, rica y compleja que destaca por el alcance de la modulación y un cromatismo que se percibe en las tonalidades y ritmos, influidos por la música popular española. El alemán Händel es el máximo exponente del Barroco inglés para teclado. Destacan entre su obra las 8 grandes Suites (1720), una de las cumbres de la suite para teclado. J. S. Bach es quizá el compositor más destacable de todo el período, donde sus obras *El Clavecín Bien Temperado* (BWV 846-893), las *Variaciones Goldberg* BWV 988 y *El Arte de la Fuga*, son un antes y un después de la música de teclado en general y la cima de la literatura clavecinística barroca. Bach, aunque en su época no fue muy reconocido, dejó tras de sí un gran repertorio de preludios con fugas de suma importancia.

Los Compositores:

Italia.-

Giovanni Gabrieli (1555-1612) es el principal exponente del Barroco temprano. Su música contiene ya los elementos estilísticos esenciales de la nueva época estética. *Claudio Monteverdi* (1567-1641) es el primer gran compositor del Barroco que inauguró este nuevo género en Italia y Europa.

[Antonio Vivaldi](#)

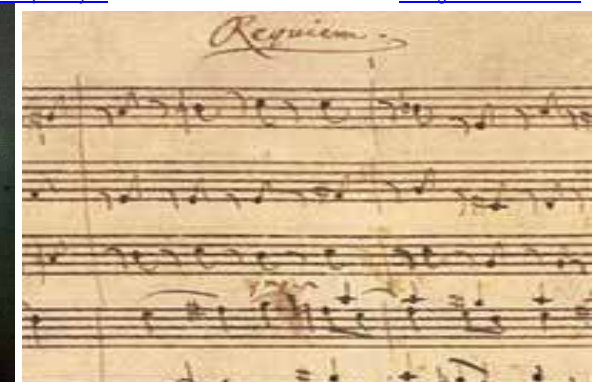
[Joseph Haydn](#)

[Georg Friedrich Händel](#)

[Wolfgang Amadeus Mozart](#)

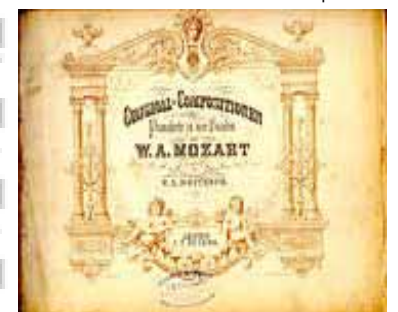

Sección Inicial de la Partitura del "Réquiem"

Motete de [Johann Pachelbel](#)

Obras Destacadas del Barroco:

Portada de Partitura Musical de W. A. Mozart

Año	Obra	Compositor
1607	<i>Orfeo</i> (ópera)	Claudio Monteverdi
1635	<i>Fiori musicali</i>	Girolamo Frescobaldi
16--	<i>Daniele</i>	Giacomo Carissimi
1640	<i>Selva morale e spirituale</i>	Claudio Monteverdi
1629-44	<i>Symphoniae Sacrae</i>	Heinrich Schütz

[Girolamo Frescobaldi](#) (1578-1643) tuvo gran importancia en el desarrollo de la música para teclado, en particular por sus *Toccatas para clavecín*. A mediados de siglo, sobresale [Giovanni Legrenzi](#) (1626-1690). [Arcangelo Corelli](#) (1658-1711), [Giuseppe Torelli](#) y [Alessandro Scarlatti](#) (1660-1725) son los que dominan la escena nacional de la segunda mitad del Siglo XVII hasta principios del Siglo XVIII. Ya en la primera mitad del Siglo XVIII, [Antonio Vivaldi](#) (1675-1741) y [Domenico Scarlatti](#) (1685-1757) son los que más sobresalen, siendo ambos la cumbre y ocaso barroco de su país.

Alemania.-

El Barroco alemán empezó con la figura de [Heinrich Schütz](#) (1585-1672), llamado el padre de la música alemana, el más notable en la primera mitad del Siglo XVII alemán. [Johann Hermann Schein](#) (1586-1630), [Samuel Scheidt](#) (1587-1654) y [Michael Praetorius](#) (1571-1621), contemporáneos de Heinrich Schütz, también son bastante notables en esta época. En la segunda mitad del Siglo XVII, [Dietrich Buxtehude](#) (1637-1707) es el más sobresaliente, siendo en 1705 visitado por un joven Bach. [Johann Pachelbel](#) (1653-1706), [Johann Jakob Froberger](#) (1616-67) y Georg Muffat (1653-1704) destacan así mismo. A caballo entre los Siglos XVII y XVIII, [Johann Kuhnau](#) (1660-1722), [Johann Joseph Fux](#) (1660-1741), Johann Caspar Ferdinand Fischer (c. 1665-1746) y [Georg Böhm](#) (1661-1733) son los más prominentes. El Barroco alemán, y en general, culminó y dio su máxima madurez, esplendor y cenit en la primera mitad del Siglo XVIII con uno de los compositores más importantes de la música universal, Johann Sebastian Bach (1685-1750), que agotó todas las posibilidades de la música barroca. Su obra es la cumbre y ocaso de la música barroca, y marca el fin del periodo en Alemania y en Europa. [Reinhard Keiser](#) (1674-1739), [Johann Mattheson](#) (1681-1764), [Johann Adolph Hasse](#) (1699-1783) y [Carl Heinrich Graun](#) (1703-59) junto con un joven Händel (1685-1759) -hasta que en 1712 se fue a Inglaterra- son los más destacables junto con Bach. [Georg Philippe Telemann](#) (1681-1767), junto con Bach, es el músico más importante del Barroco tardío alemán, y marca igualmente el inicio de la transición de la música barroca hacia la música clásica de la segunda mitad del Siglo XVIII en su país.

Inglaterra.-

En [Inglaterra](#) el Barroco tarda en desarrollarse hasta la restauración de 1660, siendo [John Blow](#) (1649-1708) y su alumno [Henry Purcell](#) (1659-95) los más destacados e influyentes en la segunda mitad del Siglo XVII.

En la primera mitad del Siglo XVIII, [Georg Friedrich Händel](#) (1685-1759), desde su llegada en 1712 al país, es el más importante, destacable e influyente, siendo la cumbre del Barroco inglés y, junto con Bach, el más importante del Barroco tardío. Después de Händel, y ya siendo el ocaso nacional, a mediados del Siglo XVIII destacan [Thomas Augustine Arne](#) (1710-78) y [William Boyce](#) (1711-79) poniendo el punto final al Barroco inglés.

Francia.-

El género se consolida con [Jean-Baptiste Lully](#) (1632-87), un italiano de nacimiento, que introduce la ópera en Francia, siendo el más importante compositor nacional del Siglo XVII en ese país. También sobresale en el mismo siglo [Marc Antoine Charpentier](#) (1640-1703), siendo el máximo rival de Lully. A caballo de los Siglos XVII y XVIII, [Francois Couperin](#) (1668-1733) es el más importante, siendo una de las cumbres del Barroco francés. [Louis Marchand](#) (1669-1732) también destaca, teniendo en 1717 un duelo musical con Bach. [Jean-Philippe Rameau](#) (1683-1764) es, junto con Couperin, la cumbre barroca nacional y el cenit del género francés barroco en la primera mitad del Siglo XVIII, siendo en los últimos años testigo del cambio del Barroco al Clasicismo en su país.

España.-

En [España](#) sobresalieron [Gaspar Sanz](#), [Juan Cabanilles](#), [Antonio de Literes](#), el [Padre Soler](#), [Juan Hidalgo](#), [Sebastián Durón](#), [José Marín](#), [Luys de Milán](#), [José de Nebra](#), [Francisco Corselli](#), [José de Torres](#), [Jaime Facco](#) y [Joaquín García](#). Por entonces vivieron en España, donde compusieron la mayor parte de sus obras, los italianos [Domenico Scarlatti](#) y [Luigi Boccherini](#). En las colonias españolas en América también hubo actividad musical, con compositores -como el milanés Roque Ceruti-, cantantes, instrumentistas. Mucha de esta música aún se conserva y ejecuta.

Los Géneros y las Formas:

En los géneros del Barroco ya se percata una clara división en géneros instrumentales y géneros vocales. En el Barroco, gracias al auge de la música instrumental, los géneros instrumentales alcanzan su madurez y se crean los primeros grandes géneros instrumentales: la sonata, el concierto y la suite. En el ámbito de los géneros vocales, junto con los géneros antiguos del motete y la misa, se crean tres importantes géneros que darán una época dorada a los géneros vocales: La cantata, la ópera y el oratorio, siendo la ópera el género vocal nuevo más importante del Barroco y uno de los de la música académica.

Los Géneros Vocales.-

La Ópera: Las corrientes humanistas buscaban una renovación del antiguo teatro griego, en particular el grupo conocido como *camerata florentina*, basándose al mismo tiempo en formas musicales recientes, como el *drama litúrgico*, el *drama pastoral*, las comedias madrigalescas con figuras de la *commedia dell'arte* y los *intermezzi* teatrales. Les interesaba sobre todo la antigua *monodia* helénica con acompañamiento de *kithara*. [Vincenzo Galilei](#), padre de [Galileo](#) el astrónomo, escribió en 1581 un tratado contra el género musical polifónico neerlandés bajo el título *Dialogo della Musica Antica e della Moderna*. Los géneros musicales *recitativo*, *espressivo* y *representativo* llevan a nuevas libertades en los medios sonoros empleados en las composiciones -disonancias y modulaciones. Entre las primeras óperas conservadas se cuentan *Dafne* de [Jacopo Peri](#), cuyo tema fue tomado de las *Metamorfosis* de [Ovidio](#), *Euridice* de [Giulio Caccini](#) y *Orfeo* de [Claudio Monteverdi](#).

1666	<i>Pasión según san Mateo</i>	Heinrich Schütz
1685	Roland	Jean-Baptiste Lully
1689	Dido y Eneas	Henry Purcell
1699	<i>Hexacordum apollinis</i>	Johann Pachelbel
1700	<i>Sonatas para violín y bajo continuo op. 5</i>	Arcangelo Corelli
1680 c.	<i>Canón</i>	Johann Pachelbel
1717	Música acuática	Georg Friedrich Händel
1720	<i>8 grandes suites</i>	Georg Friedrich Händel
1722	Conciertos de Brandenburgo	Johann Sebastian Bach
1722-44	El clave bien temperado	Johann Sebastian Bach
1724	Giulio Cesare	Georg Friedrich Händel
1725	Las cuatro estaciones	Antonio Vivaldi
1727	<i>Pasión según San Mateo</i>	Johann Sebastian Bach
1706-28	<i>3 libros de suites</i>	Jean-Philippe Rameau
1713-30	<i>4 libros de órdenes</i>	Francois Couperin
1733	<i>Música para la mesa</i>	Georg Philipp Telemann
1742	El Mesías	Georg Friedrich Händel
1749	Música para los reales fuegos de artificio	Georg Friedrich Händel
1749-50	El arte de la fuga	Johann Sebastian Bach
1762	<i>El juicio final</i>	Georg Philipp Telemann

[Il Giardino Armonico](#)

El Motete: El motete se desarrolla en Europa desde épocas medievales relacionadas a la antigua escuela francesa conocida como Ars antigua, en donde sobresalieron compositores como Leonin y Perotin. Este primer motete aún primitivo partía de contraponer secciones con polifonía (aún en desarrollo) y secciones puramente monódicas. Si bien el primer motete fue de carácter puramente religioso, este género tuvo un curioso devenir histórico llegando a escribirse motetes profanos durante el "ars nova" y el Renacimiento, para luego volver a su carácter eminentemente religioso en el Barroco. Como es lógico, este género se fue adaptando a las características técnico-musicales de los diversos períodos de la historia de la música, yendo así del motete medieval no funcional y puramente polifónico interválico al motete tonal desarrollado en el Barroco.

Los Géneros Instrumentales.-

La Sonata: La Sonata es parte de la música barroca en el período medio. En esta actúan de 6 a 8 ejecutantes que se destacan por tocar música Preludiana.

Preludios, Tocatas, Fantasías y Fugas: Por regla general, si hay Preludio, detrás va una Fuga. Los Preludios son piezas de dos o tres páginas con una dosis de técnica. Son piezas expresivas, cargadas y con libre interpretación, ya que los trinos y los ornamentos son libres (los crea el propio ejecutante, sin que estén escritos). Las fugas suelen ser 2, 3, 4 ó 6.

Una Fuga a dos voces significa que hay una voz con una célula (uno o dos compases) que crea un motivo (una melodía) y al cabo de un tiempo la otra voz lo imita. Una vez imitado, [transpone](#) (cambia de [tonalidad](#)), hace alguna variación o crea unas falsas repeticiones conocidas como puentes o colas (repetición de la célula sin hacer el motivo completo, sino que simplemente se repite la célula para cambiar, en la mayoría de los casos, de tonalidad). Si una fuga es a tres voces, pasa lo mismo, pero el motivo debe de repetirse tres veces (en voces distintas) y así sucesivamente (si es a cuatro voces, cuatro veces se verá el motivo...).

La Suite: Una [Suite](#) es un conjunto de movimientos o piezas agrupados. La suite habitualmente tenía seis partes:

Allemande: pieza cortesana - *Courante:* movimiento que generalmente es un poco más rápido que el anterior -

Zarabanda: movimiento lleno de energía pero pausado. - *Giga:* movimiento mucho más rápido y enérgico.

Minué: obra parecida a un vals. La suite puede contener un par de minués.

Rondó: pequeña obra basada en la repetición de un tema (A), con intrusiones de (B, C, D, etc.).

Dentro de la Suite, la música es digna, aristocrática, vigorosamente rítmica y melódicamente rica, con esa reunión de variedad y decoro de encanto italiano y gravedad teutónica, tan característica de esta época en Alemania.

Intérpretes Contemporáneos de Música Barroca:

En la actualidad la música barroca es interpretada por una gran cantidad de conjuntos musicales en todo el mundo, incluyendo aquellas que ejecutan una amplia variedad de música clásica. Sin embargo, existe un grupo de conjuntos que se han especializado en música de este periodo, entre los que destacan Ars Antiqua (Austria), Ars Rediviva (República Checa), Collegium Musicum Den Haag (Holanda), Les Cyclopes (Francia), Dufay Collective (Inglaterra), Florilegium early music ensemble (Inglaterra), Fretwork (Inglaterra), Hannoversche Hofkapelle (Alemania), The Harp Consort (varios países), Hilliard Ensemble (Inglaterra), [Il Giardino Armonico](#) (Italia), L'Arpeggiata (Europa), Les Muffatti (Bélgica), Musica Antiqua Köln (Alemania), Oni Wytars (varios países), Phantasm (Inglaterra), Red Priest (Inglaterra), Respectable Groove (Inglaterra), Rose Consort of Viols (Inglaterra), Salomon Quartet y Sarband (Alemania), entre otros. Una de las principales características de estos grupos especializados, es que buscan rescatar estilos de interpretación e instrumentos propios de la época barroca. Utilizan afinaciones distintas a las empleadas por las orquestas sinfónicas actuales, así como tempos y ritmos poco ortodoxos (de acuerdo al cánón que ha imperado desde finales del S. XIX en Occidente).

Música Décimo-Nónica.-

Aunque rompió con la moderación armónica, el [Romanticismo](#) no necesariamente funcionó como antítesis del [Clasicismo](#). [Beethoven](#) (1770-1827), que significó un nexo entre ambos estilos, desarrolló principios heredados de [Haydn](#) en término de contraste, al mismo tiempo que extendió temporalmente la [forma Sonata](#). Se retomó la [tonalidad cromática](#) ampliándola y llegando al extremo, en el [Post-Romanticismo](#), de suspenderla o creando tonalidad errante generalizada. También fue ampliado el tamaño de la [orquesta](#) llegando a extremos utópicos como el de [Berlioz](#). En este siglo se gestaría el culto al pasado, particularmente a [Bach](#) y el barroco, por lo que se daría inicio a la [interpretación](#) como nueva rama. Hacia mediados de siglo también sería importante el papel del [Nacionalismo](#) como búsqueda estética. Hacia fin de siglo se gestaría el [Impresionismo](#), que buscaría su expresión en la ruptura con la [tonalidad](#), buscando en la [modalidad](#) como forma búsqueda arcaizante. También se inspiraría en músicas "exóticas", particularmente en la [música de gamelán](#). Rompería con el contraste en favor de la homogeneidad incluso hasta llegar al concepto de [música funcional](#), como es el caso de la pieza experimental de [Erik Satie](#) "*Musique d'ameublement*". Mientras que el [modalismo](#) y [escalismo](#) del Impresionismo influenciarían más tarde a los compositores [Modernistas](#), el interés por la música con mínimos contrastes influenciaría al [Minimalismo](#). El [cromatismo postromántico](#), por el contrario, ejercería más influencia en el [Expresionismo](#), que desarrollaría el [Atonalismo Libre](#) y posteriormente el [Dodecafonismo](#).

El Romanticismo fue un período que transcurrió aproximadamente entre principios de los [años 1800](#) y la primera década del [Siglo XX](#), y suele englobar toda la música escrita de acuerdo a las normas y formas de dicho período.

Ludwig Van Beethoven Sección de la Partitura de la "Sonata para Piano, Op. 106"

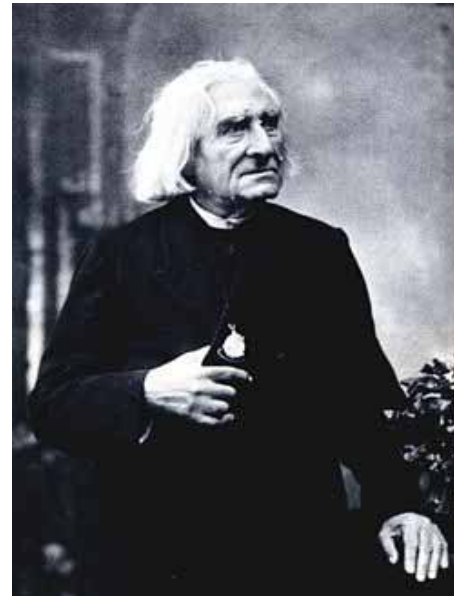
Robert Schumann

Franz Peter Schubert

Hector Berlioz

Franz Liszt

Federic Chopin

El Romanticismo musical es un período de la música académica que fue precedido por el [Clasicismo](#) y continuado por el [Modernismo](#). El *Romanticismo Musical* está relacionado con el [Romanticismo](#), la corriente de cambios en [Literatura](#), [Bellas Artes](#) y [Filosofía](#), aunque suele haber ligeras diferencias temporales, dado que el romanticismo en aquellas artes y en la filosofía se suele reconocer entre los [años 1780](#) y [1840](#). El romanticismo como movimiento global en las artes y la filosofía, tiene como precepto que la verdad no podía ser deducida a partir de [axiomas](#), en el mundo había realidades inevitables que sólo se podía captar mediante la emoción, el sentimiento y la intuición. La *música del romanticismo* intentaba expresar estas emociones y describir esas verdades más profundas, mientras preservaba o incluso expandía las estructuras formales del período clásico. El término *Música Romántica*, que podría confundirse con la música del romanticismo, se entiende como toda música suave o con una atmósfera ensoñadora (no siempre ha de ser así). Ese término podría relacionarse con la palabra romántico que se estableció durante el romanticismo, pero no toda la música del romanticismo cumple con estas características. Del mismo modo, no toda la música romántica se puede relacionar con el período romántico.

Historia del Romanticismo. -

Influencias Extra-Musicales: La controversia se inició en los [años 1830](#) cuando [Héctor Berlioz](#) compuso su [Sinfonía Fantástica](#), que se presentó acompañada de extenso texto que describía el programa de la sinfonía, lo que causó que muchos críticos y académicos opinaran sobre la cuestión.

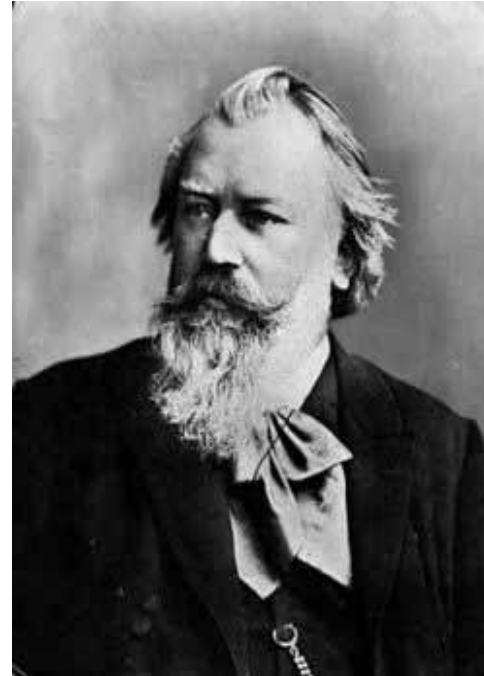
Entre los primeros detractores se encontraba [François-Joseph Fétis](#), director del recién creado [Conservatorio de Bruselas](#), que declaró que la obra "no era música". [Robert Schumann](#) defendió la obra, pero no el programa, argumentando que la buena música no podía verse afectada por malos títulos, pero que los buenos títulos no servían para salvar una mala obra. [Franz Liszt](#) fue uno de los defensores de la inspiración extra-musical. A medida que pasó el tiempo las diferencias aumentaron, con polémicas azuzadas por ambos bandos. Para aquellos que creían en la música "absoluta", la perfección formal descansaba en la expresión musical que respetaba los esquemas trazados en obras previas, sobre todo en la [forma Sonata](#) que ya había sido codificada. Para los impulsores de la música de programa, la expresión rapsódica de la poesía o cualquier otro texto externo, era, en sí mismo, una forma. Argumentaban que al involucrar la vida del artista en la obra sería necesario seguir el curso de la narración. Tanto unos como otros citaban a Beethoven como fuente de inspiración y justificación. Esta disputa se resumió como el conflicto entre los seguidores de [Johannes Brahms](#) y [Richard Wagner](#): Brahms era considerado el pináculo de la música absoluta, sin textos o referencias externas, y Wagner, el predicador de la poesía como proveedora de forma armónica y melódica para la música. Las causas que provocaron esta controversia son complejas. Una de estas causas fue, indudablemente, la importancia creciente de la [Poesía Romántica](#), así como un interés creciente por canciones que pudieran ser interpretadas en [Conciertos](#) o en casa. También se ha mencionado la naturaleza misma de los conciertos, que pasaron de ser presentaciones de una amplia variedad de obras, a ser mucho más especializados, lo cual aumentó la demanda de obras instrumentales con mayor expresividad y especificidad. Algunos ejemplos notables de inspiración extra-musical los encontramos en la [Sinfonía Faust](#), [Sinfonía Dante](#), y varios poemas sinfónicos de Liszt; la [Sinfonía Manfred](#) de [Tchaikovski](#); la [Primera Sinfonía](#) de [Gustav Mahler](#); y el [Carnaval de los Animales](#) de [Camille Saint-Saëns](#). Por otro lado, compositores como [Schubert](#) utilizaron melodías de canciones en obras más extensas, y otros, como Liszt, transcribieron arias de ópera o canciones en obras puramente orquestales.

Ópera Romántica (1800-1924):

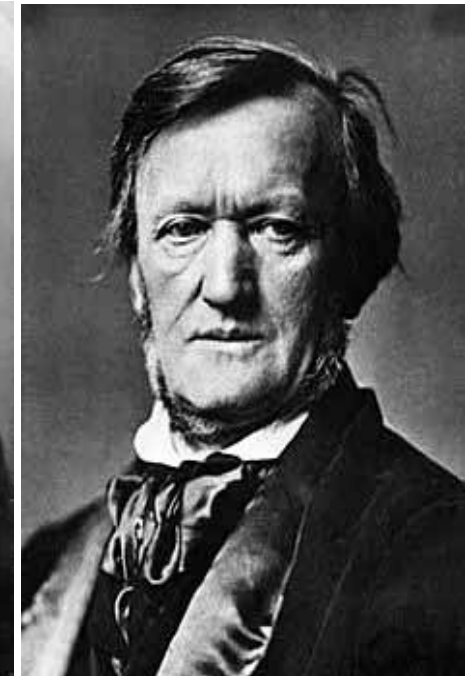
En la [Ópera](#) se tendió a relajar, romper o mezclar entre sí, las formas establecidas en el barroco o el clasicismo. Este proceso alcanzó su clímax con las óperas de Wagner, en las cuales las [Arias](#), [Coros](#), [Recitativos](#) y piezas de conjunto, son difíciles de distinguir. Por el contrario, se busca un continuo fluir de la música. También ocurrieron otros cambios. Los [Castrati](#) desaparecieron y por tanto los [Tenores](#) adquirieron roles más heroicos, y los coros se tornaron más importantes. A finales del período romántico, el [verismo](#) se popularizó en [Italia](#), retratando en la ópera escenas realistas, más que históricas o mitológicas. En Francia la tendencia también se acogió, y quedaron ejemplos populares como [Carmen](#) de [Bizet](#). Muchos compositores del romanticismo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, escribieron música [Nacionalista](#), que tenía alguna conexión particular con su país. Esto se manifestó de varias maneras. Los temas de las óperas de [Mikhail Glinka](#), por ejemplo, son específicamente rusos, mientras que [Bedrich Smetana](#) y [Antonín Dvořák](#) utilizaron ritmos y temas de las danzas y canciones populares checas. A finales del Siglo XIX, [Jean Sibelius](#) escribió [Kullervo](#), música basada en la épica finlandesa (la [Kalevala](#)) y su pieza [Finlandia](#) se convirtió en un símbolo del nacionalismo finés.

Instrumentación y Escala:

Como en otros períodos, la instrumentación siguió mejorándose durante el período romántico. Compositores como Hector Berlioz orquestaron sus obras de una forma nunca antes escuchada, dándole una nueva prominencia a los instrumentos de viento. El tamaño de la orquesta estándar aumentó, y se incluyeron instrumentos tales como el [Piccolo](#) y [Corno Inglés](#), que antes se utilizaban muy ocasionalmente. Mahler escribió su [Octava Sinfonía](#), conocida como la Sinfonía de los Miles, por la masa orquestal y coral que se requiere para interpretarla. Además de necesitar una orquesta más grande, las obras del romanticismo tornáronse más largas. Una sinfonía típica de [Haydn](#) o [Mozart](#) puede durar aproximadamente veinte o veinticinco minutos. Ya la tercera sinfonía de Beethoven, que se suele considerar como del romanticismo inicial, dura alrededor de cuarenta y cinco minutos.

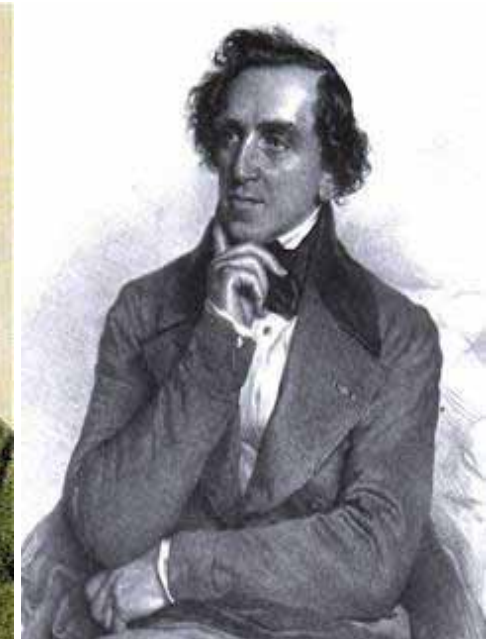
[Johannes Brahms](#)

[Richard Wagner](#)

[Felix Mendelssohn-Bartholdy](#)

[Giacomo Meyerbeer](#)

Y esta tendencia creció notablemente en las sinfonías de [Anton Bruckner](#) y alcanzó sus cotas máximas en el caso de Mahler, con sinfonías que tienen una hora de duración (como es el caso de la primera y la cuarta) hasta sinfonías que duran más de una hora y media (como la segunda, tercera o novena). Por otro lado, en el romanticismo creció la importancia del instrumentista [virtuoso](#). El violinista [Niccolò Paganini](#) fue una de las estrellas musicales de principios de siglo. Liszt, además de ser un notable compositor, fue también un virtuoso del piano, muy popular. Durante las interpretaciones de los virtuosos, solían destacar más ellos que la música que estaban interpretando.

Breve Cronología: *La Raíces Clásicas del Romanticismo (1780 - 1815)*.

En Literatura, se suele decir que el Romanticismo se inició en los años 1770 ó 1780, con el movimiento alemán llamado [Sturm und Drang](#). Fue principalmente influenciado por Shakespeare, las sagas folclóricas, reales o ficticias, y por la poesía de Homero. Escritores como [Goethe](#) o [Schiller](#), cambiaron radicalmente sus prácticas, mientras en Escocia [Robert Burns](#) transcribía la poesía de las canciones populares. Este movimiento literario se reflejó de varias maneras en la música del período clásico, incluyendo la obra de Mozart en la ópera alemana, la elección de las canciones y melodías que se utilizarían en trabajos comerciales, y en el incremento gradual de la violencia en la expresión artística. Sin embargo, la habilidad o interés de la mayoría de los compositores para adherirse al "romanticismo y la revolución" estaba limitada por su dependencia a las cortes reales. Ejemplo de ello es la historia del estreno de *Le nozze di Figaro* de Mozart, que fue censurada por ser revolucionaria. Incluso en términos puramente musicales, el romanticismo tomó su substancia fundamental de la estructura de la práctica clásica. En este período se incrementaron los estándares de composición e interpretación, y se crearon formas y conjuntos estándar de músicos. Sin faltar a la razón, [E.T.A. Hoffmann](#) llamó "*tres compositores románticos*" a Haydn, Mozart y Beethoven. Una de las corrientes internas más importantes del clasicismo es el rol del cromatismo y la ambigüedad armónica. Todos los compositores clásicos más importantes utilizaron la ambigüedad armónica y la técnica de moverse rápidamente entre distintas tonalidades sin establecer una verdadera tonalidad. Uno de los ejemplos más conocidos de ese caos armónico se encuentra al principio de *La Creación* de Haydn. Sin embargo, en todas estas excursiones la tensión se basaba en secciones articuladas, un movimiento hacia la dominante o la relativa mayor, y una transparencia de la textura. Para los años 1810 se habían combinado la utilización del cromatismo y la tonalidad menor, el deseo de moverse a más tonalidades para lograr un rango más amplio de música, y la necesidad de un mayor alcance operístico. Mientras Beethoven fue tenido luego como la figura central de movimiento, compositores como [Muzio Clementi](#) o [Louis Spohr](#) representaban mejor el gusto de la época de incorporar más notas cromáticas en su material temático. La tensión entre el deseo de más color y el deseo clásico de mantener la estructura, conllevó a una crisis musical. Una respuesta fue moverse hacia la ópera, donde el texto podía otorgar una estructura incluso cuando no hubiera modelos formales. ETA Hoffman, conocido actualmente más por sus críticas musicales, presentó con su ópera *Undine* (1814) una innovación musical radical. Otra respuesta a esta crisis se obtuvo mediante la utilización de formas más cortas, incluyendo algunas novedosas como el [Nocturno](#), donde la intensidad armónica en sí misma era suficiente para mover la música adelante.

Romanticismo Temprano (1815 - 1850):

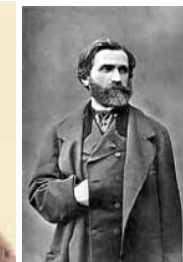
En la segunda década del [Siglo XIX](#), el cambio a nuevas fuentes para la música, junto a un uso más acentuado del cromatismo en las melodías y la necesidad de más expresividad armónica, produjeron un cambio estilístico palpable. Las razones que motivaron este cambio no fueron meramente musicales, sino también económicas, políticas y sociales. El escenario estaba preparado para una nueva generación de compositores que podía hablarle al nuevo ambiente europeo post-napoleónico. En el primer grupo de compositores se suele agrupar a [Beethoven](#), [Carl Maria von Weber](#) y [Franz Schubert](#). Estos compositores crecieron en medio de la dramática expansión de la vida concertística de finales del Siglo XVIII y principios del XIX, y esto le dio forma a sus estilos y expectativas. Muchos saludaron a Beethoven como el modelo a seguir, o al menos a aspirar. Las melodías cromáticas de [Muzio Clementi](#) y las óperas de [Rossini](#), [Cherubini](#) y [Mehul](#), también ejercieron cierta influencia. Al mismo tiempo, la composición de canciones para voz y piano sobre poemas populares, para satisfacer la demanda de un creciente mercado de hogares de clase media, fue una nueva e importante fuente de entradas económicas para los compositores. Los trabajos más importantes de esta ola de compositores románticos fueron quizás los ciclos de canciones y las sinfonías de Schubert, las Óperas de Weber, especialmente *Obéron*, *Der Freischütz* y *Euryanthe*. Para la época, las obras de Schubert sólo se interpretaron ante audiencias limitadas y sólo pudieron ejercer un impacto notable gradualmente. Por el contrario, las obras de [John Field](#) se conocieron rápidamente, en parte debido a que era capaz de componer pequeñas y "características" obras para piano y danzas. La siguiente cohorte de compositores románticos incluye a [Franz Liszt](#), [Felix Mendelssohn](#), [Frédéric Chopin](#) y [Hector Berlioz](#). Ellos nacieron en el Siglo XIX e iniciaron pronto la producción de composiciones de gran valor. Mendelssohn fue particularmente precoz, escribiendo sus primeros cuartetos, un octeto para cuerdas y música orquestal antes de cumplir los veinte años. Chopin se abocó a la música para piano, incluyendo *etudes* ([Estudios](#)) y dos conciertos para piano. Berlioz compendría la primera sinfonía notable luego de la muerte de Beethoven, la mencionada *Sinfonía fantástica*. Al mismo tiempo se estableció lo que ahora se conoce como "ópera romántica", con una fuerte conexión entre París y el norte de Italia. La combinación del virtuosismo orquestal francés, las líneas vocales y poder dramático italianos, junto a libretos que se basaban en la literatura popular, establecieron las normas que continúan dominando la escena operística.

[Vincenzo Bellini](#)

[Gaetano Donizetti](#)

[Giuseppe Verdi](#)

[Gioacchino Rossini](#)

[Giacomo Puccini](#)

[Richard Strauss](#)

[Claude Debussy](#)

[Manuel de Falla](#)

[Maurice Ravel](#)

[Ottorino Respighi](#)

Andante très expressif

2me MAINS

Claude Debussy: Sección inicial de la Sonata "Claro de Luna"

[Bedrich Smetana](#)

[Antonín Dvořák](#)

[Jean Sibelius](#)

Las obras de [Vincenzo Bellini](#) y [Gaetano Donizetti](#) fueron inmensamente populares en esta época. Un aspecto importante de este parte del romanticismo fue la amplia popularidad alcanzada por los conciertos para piano (o "recitales", como los llamaba Franz Liszt), que incluían improvisaciones de temas populares, piezas cortas y otras más largas, tales como las sonatas de Beethoven o Mozart. Una de los exponentes más notables de las obras de Beethoven fue [Clara Wieck](#), que luego se casaría con [Robert Schumann](#). Las nuevas facilidades para viajar que se ofrecían en la época, gracias al tren y luego al vapor, permitieron que surgieran grupos internacionales de fanáticos de pianistas virtuosos, como Liszt, Chopin y [Thalberg](#). Estos conciertos se transformaron en eventos por sí mismos. [Niccolò Paganini](#), famoso virtuoso del violín, fue pionero de este fenómeno. Entre finales de los [años 1830](#) y los [años 1840](#), los frutos de esta generación fueron presentados al público, como por ejemplo las obras de Schumann, [Meyerbeer](#) y [Verdi](#). Es importante notar que el romanticismo no era el único, y ni siquiera el más importante, género musical de la época, ya que los programas de los conciertos estaban en gran medida dominados por un género post-clásico, ejemplificado por el Conservatorio de París, así como la música cortesana. Esto comenzó a cambiar con el auge de ciertas instituciones, tales como las orquestas sinfónicas con temporadas regulares, una moda que promovió el mismo Felix Mendelssohn. Fue en este momento cuando [Richard Wagner](#) produjo su primera ópera exitosa, e inició su búsqueda de nuevas formas para expandir el concepto de los "dramas musicales". Wagner gustaba llamarse a sí mismo revolucionario y al mismo tiempo se rodeó de un círculo de músicos con ideas parecidas, con quienes se dedicó a crear la "música del futuro". Suele indicarse que el romanticismo literario terminó en [1848](#), con las [revoluciones](#) que ocurrieron ese año y que marcaron un hito en la historia de Europa, o al menos en la percepción de las fronteras del arte y la música. Con el advenimiento de la ideología "Realista", la muerte de figuras como Paganini, Mendelssohn y Schumann y el retiro de Liszt de los escenarios, apareció una nueva generación de músicos. Algunos argumentan que esta generación debería llamarse [Victorianos](#), más que Románticos. Los años finales del Siglo XIX suelen llamarse Romanticismo Tardío.

Impresionismo:

El *Impresionismo Musical* es un movimiento musical surgido a finales del [Siglo XIX](#) y principios del [XX](#), sobre todo en la música [francesa](#), con la necesidad de los compositores de probar nuevas combinaciones de instrumentos para conseguir una mayor riqueza tímbrica. En el Impresionismo Musical se da mucha importancia a los [timbres](#), con los que se consiguen diferentes efectos. También se caracteriza porque los tiempos no son lineales, sino que se ejecutan en sucesión de *impresiones*. Se relaciona de esta manera con el [Impresionismo](#), Pictórico, que conseguía las imágenes, mediante pequeñas pinceladas de color. Dos de los principales compositores de este movimiento son [Claude Debussy](#) y [Maurice Ravel](#).

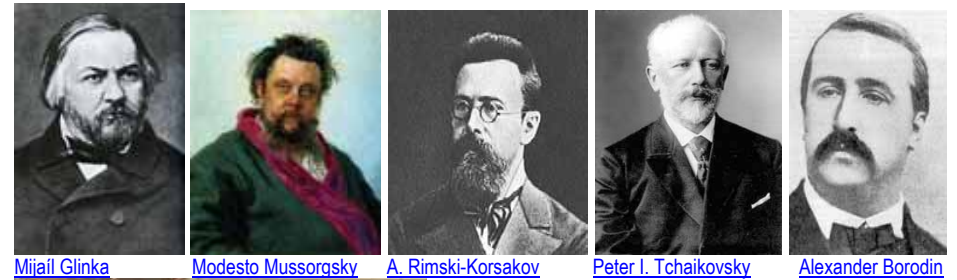
Impresionismo Musical, en Francia.-

El Impresionismo Musical fue encabezado por el compositor francés Claude Debussy. El movimiento, influido por los pintores Impresionistas franceses y por la poesía de [Paul Verlaine](#), [Charles Baudelaire](#) y [Stéphane Mallarmé](#), acentúa el color tímbrico y el humor, en vez de estructuras formales "Clásicas", tales como la [Sonata](#) y [Sinfonía](#). Debussy, que también era crítico musical, enfocó el Impresionismo como reacción, tanto al interés formal del [Clasicismo](#), de compositores como [Wolfgang Amadeus Mozart](#) o [Ludwig van Beethoven](#) y la vehemencia emocional del [Romanticismo](#) en compositores como [Robert Schumann](#) y [Franz Schubert](#). Para la consecución de este fin, Debussy combinó elementos innovadores y tradicionales. Por una parte, utilizó la [escala](#), de tonos enteros e intervalos complejos, que hasta ese momento no se habían utilizado, desde la novena, en adelante. También recurrió a los intervalos, de cuartas y quinta, paralelas y propios de la [Música Medieval](#). Estos recursos técnicos aparecen en el temprano [Poema Sinfónico](#) *Preludio a la Siesta de un Fauno* (en el original: *Prélude à l'Après-Midi d'un Faune*), de [1894](#), basado en un poema de Mallarmé. La extensa obra pianística, de Debussy, requirió nuevas técnicas interpretativas, que incluían un generoso, pero sensible, uso de los pedales, para crear un torrente indiferenciado de sonido. La Música Impresionista francesa continuó su evolución en la obra de [Maurice Ravel](#). Otros compositores de esta escuela en Francia fueron [Paul Dukas](#), [Albert Roussel](#), [Charles Koechlin](#), [Alexis Roland-Manuel](#), [André Caplet](#) y [Florent Schmitt](#). Al comienzo de la [I. Guerra Mundial](#), en [1914](#), el gran refinamiento, así como las limitaciones técnicas, del Impresionismo Musical, provocaron críticas adversas, de compositores y críticos. Un nuevo grupo de compositores, franceses y Anti-Románticos, [Les Six](#) (*Los Seis*), influidos por [Erik Satie](#), satirizaron y rechazaron lo que consideraban excesos de esta corriente. El Impresionismo, concebido por Debussy, como tendencia contraria al Romanticismo, fue visto como la fase final de la Música Romántica.

Impresionismo Musical en Europa:

Influido por la personalidad de Debussy e íntimamente relacionado con el [Modernismo](#), el Impresionismo Musical, se extendió por Europa, hacia la [segunda década](#), del [Siglo XX](#). Algunos compositores europeos se vieron influenciados por el Impresionismo, como [Frederick Delius](#) y [Cyril Scott](#), en el [Reino Unido](#), [Ottorino Respighi](#), en [Italia](#) y [Manuel de Falla](#) (quien vivió en París, de 1909 a 1914) y [Federico Mompou](#), en [España](#), que siguieron ciertos rasgos del estilo de Debussy.

Principales Obras Musicales Impresionistas: [Claude Debussy](#): *Prélude à l'Après-Midi d'un Faune* (1894); [Manuel de Falla](#) (1876-1946): *Noches en los Jardines de España* (1909-1915) - [Maurice Ravel](#) (1875-1937): *Jeux d'Eau* (1901); [Ottorino Respighi](#) (1879-1936): *I Pini di Roma*. [Paul Dukas](#) (1865-1935): *L'Apprenti Sorcier*.

Mijail Glinka Modesto Mussorgsky A. Rimski-Korsakov Peter I. Tchaikovsky Alexander Borodin

Danzas Renacentista: Roman de la Rose y Populares, en una Pintura de [Bruegel](#), (S. XV)

Danzas Barroca y "De Salón", Décimo-Nónica y Contemporánea

Danzas Populares, "De Salón" ("Vals") y Ballet Clásico, Décimo-Nónicos

Romanticismo Tardío (1850-1910): Al llegar a la segunda mitad del Siglo XIX, muchos de los cambios sociales, políticos y económicos que se iniciaron en la era post-napoleónica, se afirmaron. El telégrafo y las vías ferroviarias unieron a Europa mucho más. El Nacionalismo, que fue una de las fuentes más importantes del principio de siglo, se formalizó en elementos políticos y lingüísticos. La literatura que tenía como audiencia la clase media, se convirtió en el objetivo principal de la publicación de libros, incluyendo el ascenso de la novela como la principal forma literaria. Muchas de las figuras de la primera mitad del Siglo XIX se habían retirado o habían muerto. Muchos otros siguieron otros caminos, aprovechando una mayor regularidad en la vida concertística, y recursos financieros y técnicos disponibles. En los anteriores cincuenta años, muchas innovaciones en la instrumentación, incluyendo el piano de acción de doble escape ("*double escapement*"), los instrumentos de viento con válvulas, y la barbada ("*rest chirt*") de los violines y violas, pasaron de ser algo novedoso a estándar. El incremento de la educación musical sirvió para crear un público más amplio para la música para piano y los conciertos de música más sofisticados. Con la fundación de conservatorios y universidades se abrió la posibilidad a los músicos de hacer carreras estables como profesores, en vez de ser empresarios que dependían de sus propios recursos. La suma de estos cambios puede verse en la titánica ola de sinfonías, conciertos, y poemas sinfónicos que fueron creados, y la expansión de las temporadas de óperas de muchas ciudades y países, como París, Londres o Italia. El período Romántico Tardío también vio el auge de los géneros llamados "*Nacionalistas*" que estaban asociados con la música popular (folclórica) y la poesía de determinados países. La noción de música alemana o italiana, ya estaba largamente establecida en la historia de la música, pero a partir de finales del siglo XIX se crearon los subgéneros ruso ([Mijaíl Glinka](#), [Músorgski](#), [Rimski-Kórsakov](#), [Chaikovski](#) y [Borodin](#)); checo, finlandés y francés. Muchos compositores fueron expresamente nacionalistas en sus objetivos, buscando componer ópera o música asociada con la lengua y cultura de sus tierras de origen.*

Post-Romanticismo (1870-1949): Un movimiento de finales del Siglo XIX y principios del XX que se diferencia del Romanticismo por la exhuberancia orquestal y la desmesura en los desarrollos sinfónicos, también se caracteriza por un intenso cromatismo que supera a [Richard Wagner](#) y acaba en la atonalidad. En los compositores postrománticos se observa la melancolía que les produce la pérdida de la cultura romántica ([Gustav Mahler](#) y [Richard Strauss](#)).

Danza Renacentista. Barroca y Décimo-Nónica.-

El advenimiento del Renacimiento trajo una nueva actitud hacia el cuerpo, las artes y la Danza. Las cortes de Italia y Francia se convirtieron en el centro de nuevos desarrollos en la danza gracias a los mecenas y a los maestros de la danza y a los músicos que crearon grandes danzas a escala social que permitieron la proliferación de las celebraciones y festividades. Al mismo tiempo, la danza se convirtió en objeto de estudios serios y un grupo de intelectuales auto-denominados la Pléyade, trabajaron para recuperar el teatro de los antiguos griegos, combinando la música, el sonido y la danza. En la corte de Catalina de Medici (1519-1589), la esposa italiana de Enrique II, nacieron las primeras formas de Ballet, de la mano del genial maestro Baltasar de Beauyeux. En 1581, Baltasar dirigió el primer Ballet de Corte, una danza idealizada, que cuenta la historia de una leyenda mítica, combinando textos hablados, montaje y vestuario, elaborados y una estilizada danza de grupo. En 1661, Luis XIV, de Francia autorizó el establecimiento de la primera Real Academia de Danza. En los siglos siguientes el Ballet se convirtió en una disciplina artística reglada y fue adaptándose a los cambios políticos y estéticos de cada época. Las danzas sociales de pareja, como el Minuet y el Vals, comenzaron a emerger, como espectáculos dinámicos, de mayor libertad y expresión. Las *danzas renacentistas* pertenecen al grupo de las [Danzas Antiguas](#) o históricas. Aunque sabemos que los europeos bailaban desde mucho antes del [Renacimiento](#), los primeros manuales e instrucciones detalladas que se han conservado hasta que fueron escritos en [Italia](#), entre [1450](#) y [1455](#). Se esperaba que una persona educada tuviera conocimientos básicos de danza, que era a menudo enseñada por maestros profesionales. Las danzas que conocemos son de naturaleza muy variada. Hay danzas lentas y elegantes (bajas danzas, pavanas, almains) y también rápidas y animadas (gallardas, corantos, canarios). Algunas tenían coreografías fijas, mientras que otras se improvisaban según el gusto y habilidad de los participantes. Muchas danzas eran para parejas pero otras para grupos o diferentes combinaciones de hombres y mujeres. Existían también danzas que se movían en círculo, que conocemos por los véanles. [Guglielmo Ebreo da Pesaro](#) escribió hacia 1463 un tratado con obras propias y de su maestro, [Domenico da Piacenza](#). Contiene mayormente [bajas danzas](#) y [balli](#). [Thoinot Arbeau](#) publicó en 1588 *Orchesographie*, que contiene música y coreografía de diversos bailes, principalmente [Branles](#), pero también algunas o varias [Gallardas](#), un [Coranto](#), etc. Se denomina *Danza Barroca* al arte [Coreográfico](#) de los Siglos [XVII](#) y [XVIII](#), especialmente al [Ballet Cortesano](#) y de teatro. Estrechamente ligado a la música [Barroca](#), tanto por cronología como por su estilo, la danza barroca evolucionó en el marco "*maravillosa*" del ballet cortesano, la tragedia musical o la [Opera-Ballet](#). Llamada, en su época la Belle Dance, se ciñó al gusto de los investigadores de la danza que rehabilitaron un arte y un estilo de danza que el [Ballet Clásico](#) y el [Romántico](#) habían simplificado y uniformado. En el Siglo XIX, la era del ballet romántico refleja el culto de la bailarina, ejemplarizado en obras tales como Giselle, Lago de los Cisnes y Cascanueces. Al mismo tiempo, los poderes políticos de Europa colonizaron África, Asia y Polinesia, donde prohibieron y persiguieron las danzas y los tambores, por considerarlos bastos y sexuales. Esta incomprensión de la danza, en otras culturas, parece cambiar, al final de la Primera Guerra Mundial y las danzas de origen africano y caribeño crean nuevas formas, modernas, en Europa y América.

Ballet Clásico Ruso ("Bolshoi"): "El Cascanueces" y "El Lago de los Cisnes"

Ballet Clásico Ruso ("Bolshoi"): "Don Quijote"

Ballet Clásico Ruso ("Kirov"): "Giselle" y "El Lago de los Cisnes"