

NOMBRE: ALICIA CITLALI GORDILLO GORDILLO

TRABAJO: ENSAYO: ROSTROS EN EL RENACIMIENTO

MATERIA: DIBUJO DE LA FIGURA HUMANA

NOMBRE DEL PROFESOR: LUCIA VIVIANA CULEBRO MORALES

LICENCIATURA: DISEÑO GRÁFICO

GRADO: TERCER CUATRIMESTRE

13/06/2023

Introducción

Este ensayo trata sobre Rostros en el renacimiento. Explicaré como es que comienzan los rostros en esta época tan maravillosa.

El Renacimiento es un fenómeno cultural que retoma los principios de la antigüedad clásica y los actualiza a través del humanismo. El humanismo es pues, el movimiento intelectual del Renacimiento que enlaza la cultura de la época con la antigüedad clásica, es el aspecto filosófico y cultural del Renacimiento.

Por qué el Renacimiento se llamó así suele ser una de las cuestiones que despierta más curiosidad. Este período histórico recibió el nombre de Renacimiento por tratarse, justamente, de un renacer del interés en el pasado grecolatino, de particular importancia para el orgullo de las ciudades-estado italianas, que se sentían herederas de primera mano de la gloria imperial. Pero en tanto que toda Europa occidental había estado bajo el dominio de Roma en el pasado, aquella tradición cultural no resultaba extraña fuera de los límites de la península itálica.

La superación de la inmovilidad social propia del medioevo fue también un elemento que hizo despertar la conciencia de un nuevo orden social y cultural. Muy pronto el Renacimiento se irradió por toda Europa, convirtiéndose en una auténtica transformación cultural. Ese nuevo espíritu pujante y optimista ahora centraba la atención en el ser humano, lo que llevó al desarrollo de una cultura antropocéntrica.

El retrato es, de todos los géneros pictóricos del Renacimiento, el que trasmite la sensación de una más reiterada y vívida comunicación con el espectador, y la literatura y la documentación de la época recogen múltiples situaciones donde los retratos son destinatarios del afecto del enamorado, del despecho del amante rechazado, del consuelo del amigo o del odio del rival.

El objetivo de este ensayo es conocer la historia de los rostros en esta época, como eran, como evolucionó que características tenían, etc. En el renacimiento Se propone una belleza clásica, serena, enfatizada por la horizontalidad y verticalidad de las composiciones y en los rostros de expresiones serenas, no dramáticas. Se aplican todos los cánones de belleza griegos, la Gran Teoría de la Belleza adquiere una importancia fundamental en la composición renacentista. En el renacimiento, la concepción de belleza se fundamenta básicamente en una "armonía de proporciones".

A continuación, conozcamos la historia de los Rostros en el renacimiento.

Desarrollo

El renacimiento fue un movimiento cultural y artístico europeo basado en el "renacer" de los valores de la Antigüedad clásica. Alcanzó su auge en el siglo XV y se extendió hasta la primera mitad del siglo XVI, cuando dio paso al período barroco. Tuvo su origen en la región de Italia, desde donde se extendió al resto de Europa.

Stefan Weppelmann es el encargado de la pintura italiana y española en el Museo Estatal de Berlín. Además, es responsable de la gran exposición “Rostros del Renacimiento”, que tiene lugar en el Museo Bode de Berlín. En este museo estarían 150 obras maestras del siglo XV pertenecientes al género del retrato. Se trata de pinturas de artistas tan destacados como Giovanni Bellini, Domenico Ghirlandaio, Sandro Botticelli y Leonardo da Vinci, que conformaron una época gloriosa en el arte europeo.

El renacimiento es una época en la que el ser humano toma conciencia de su ser como entidad individual. Florece un arte que imita la naturaleza y trata de mostrar la belleza y la perfección. Ello conduce a la utilización de la perspectiva en pintura y al rescate del género del retrato que, desde la Antigüedad, apenas había tenido importancia. Y llegó un momento en el que todo el mundo quería retratarse: comerciantes, príncipes, banqueros, altos cargos eclesiásticos, sabios e incluso los propios artistas.

Al dibujar los rostros de la gente, el artista debía provocar en el espectador un sentimiento de veneración por la persona representada. Según Stefan Weppelmann, en el Renacimiento se puso mayor énfasis en las caras de las personas, porque se consideraba que eran el medio de comunicación del alma. No se retrataba a cualquiera.

En el siglo XV se immortalizaba a las personas en pinturas, medallones, bustos, y dibujos. Hay retratos únicos, que muestran con sorprendente y desacostumbrada precisión ciertos detalles, como pestañas delineadas al milímetro y tejidos crujientes, que llegan con nitidez al espectador por el virtuosismo con el que los autores juegan con luces y sombras. Los grandes maestros del siglo XV, como Leonardo, Bellini, Tiziano, Ghirlandaio, Fra Filippo Lippi, Andrea del Castagno y muchos otros lograron representar magistralmente la realidad.

“Sin embargo, los retratos muestran imágenes idealizadas”, dice Weppelmann. Por ejemplo, se modificaban rasgos para subrayar la noble personalidad de la persona representada. Con el fin de resaltar la virtud de las jóvenes se pintaba su piel especialmente clara, pues en la época se pensaba que la claridad reflejaba la pureza del alma. Y si el protagonista del retrato no se correspondía con los ideales de belleza del momento, el artista corregía aquello que pudiera resultar molesto para la vista.

La Mona Lisa y La última cena, así como El hombre de Vitruvio son las pinturas y el dibujo más conocidos en el mundo occidental. Y las tres son las obras más famosas, mas no las únicas, de Leonardo da Vinci, quien en popularidad y reputación ocupa el primer lugar, seguido del también pintor y escultor Miguel Ángel.

El concepto del hombre como expresión perfecta derivada del manejo adecuado de la simetría y la proporción tampoco era nueva en tiempos de Leonardo. Ya Protágoras había expresado que “el hombre es la medida de todas las cosas”. Y Policleto, en su *Canon* y su escultura Doríforo, plantea y plasma su propuesta de proporciones ideales de la figura humana.

Preocupado por cuáles serían esas grandes dimensiones del ser humano, durante más de 15 años Da Vinci observó y midió diferentes partes del cuerpo de distintas personas y dibujó bocetos cuyo clímax es El hombre de Vitruvio.

En El hombre de Vitruvio, se especula, hay una clave oculta de cómo cuadrar el círculo. Estudios de ilustraciones moviendo los brazos hacia arriba que generan nuevos círculos, sugieren un método que lleva a cuadrar el círculo mediante aproximaciones.

Conclusión

El retrato era un alarde de poder y sofisticación en la Italia del siglo XV. Con origen en las monedas romanas, el perfil era el modo más refinado de mostrarse al mundo: luces suaves y ligeros ángulos en los planos rodeaban al modelo. El parecido físico no era estrictamente necesario, pero sí comunicar las convenciones sociales y la identidad cultural.

Una frente amplia, el refinamiento o sentido de superioridad que daban unas cejas arqueadas, la curva aristocrática de una nariz y la perfección de la mandíbula... El personaje tenía que emanar distinción y mostrar unas facciones acordes con los ideales armónicos de belleza.