UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CENTRO TÉCNOLÓGICO

DEPARTAMENTO DE PÓS GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA PROFESSORA: SÔNIA AFONSO

DISCIPLINA: IDÉIA, MÉTODO E LINGUAGEM

O RENASCIMENTO

ALUNAS: CRISTINA VANESSA FLORENTIN ARIAS LILIANE JANINE NISSOLA

INTRODUÇÃO RENASCIMENTO

Movimento literário e artístico caracterizado pelo estudo apaixonado das artes e das letras, antigas, gregas e latinas.

Causas: O impulso cultural do séc. XIII;

O descobrimento da imprensa;

A chegada a Itália de eruditos bizantinos expulsos de

Constantinopla pelos Turcos;

Surgimento das grande cidades (burgos)

Nova ordem social – a burguesia

A hospitalidade que os mesmos receberam dos mecenas(burgueses)

Precursores: Dante(1265-1321), Petrarca(1304-1374), Boccaccio(1313-1375),

Giotto(1266-1337), Ghiberti(1378-1455), Donatello(1386-1466) **Características:** O *humanismo* (culto e veneração pelo antigo)

"O surgimento da burguesia impulsiona o renascimento." Esta, numa tentativa de impor-se socialmente, precisava combater a cultura medieval. Fez-se necessário construir uma nova imagem da sociedade na qual ela ocupasse o centro. Assim sendo, as grandes famílias e os novos príncipes e monarcas começaram a utilizar parte de sua riqueza para a construção de palácios no centro das cidades: igrejas, catedrais e capelas, na entrada das quais colocavam seus brasões, estátuas gigantescas com as quais homenageavam seus fundadores e seus heróis. Estes financiadores da nova cultura foram chamados de mecenas, protetores das artes. Buscavam veicular uma imagem da sociedade, na qual o modo de vida, os valores burgueses e o poder centralizado aparecessem como a única forma adequada, sendo o conjunto de crenças mais satisfatório a todas as pessoa.

Este movimento acontece numa época de unificação: unificação política sob as monarquias nacionais, unificação geográfica mediante mapeamento do globo terrestre e unificação da natureza sob o primado das leis universais.

Primeiro surgem os *humanistas*, grupo de eruditos empenhados na renovação dos estudos universitários e todos os que se dedicavam à crítica da cultura tradicional e à elaboração de um novo código de valores e comportamentos, centrados no indivíduo e em sua capacidade realizadora. Consideravam como a mais perfeita e mais expressiva a cultura que havia surgido e se desenvolvido no seio do paganismo, antes do advento de Cristo. Defendiam valores que exaltavam o indivíduo, os feitos históricos, a vontade e a capacidade de ação do homem, sua liberdade de atuação e de participação na vida das cidades. Colocavam o homem como centro, adotando assim o pensamento antropocentrista, coincidindo com os ideais burgueses.

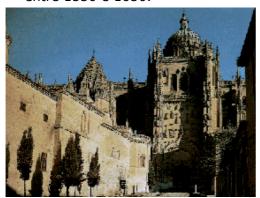
Regiões onde o Renascimento se difundiu

Fonte: Microsof. Enciclopédia Multimídia Encarta

INTRODUÇÃO À ARQUITETURA RENASCENTISTA

É possível fazer uma divisão entre as grandes fases do Renascimento na Itália:

- A) A primeira renascença, aproximadamente entre 1400 e 1500, tendo Florença como centro dominante e se expandindo ao norte; Milão, Verona, Ferrara, Veneza, etc. também chamada de *Trecento* ou pré renascimento.
- B) A Renascença Romana entre 1500 e 1550, também chamada de *Quattrocento*, correspondente ao apogeu do esplendor dos grandes papas e das grandes realizações. Em tal período dominou uma simetria flexível nas obras.
- C) Período Final ou *Cinquecento*, compreendendo ainda Roma, fase que assinala alto grau de elaboração das obras, um rigor simétrico e o inicio do Barroco. Abrangerá entre 1550 e 1650.

Catedral de Juan Gil Hontanon Nova Salamanca- séc. XVI Fonte: Microsof. Enciclopédia Multimídia Encarta

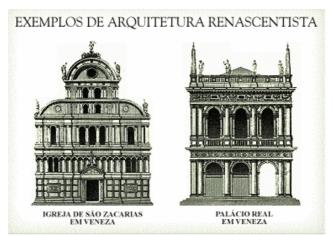

Jardim da Vila Madama – Rafael Sanzio Roma – sec. XV Fonte: Microsof. Enciclopédia Multimídia Encarta

O aumento da população, uma sociedade mais diferenciada, o afluxo de visitantes estrangeiros na Itália, as circunstâncias sociais e políticas propiciaram um ambiente favorável para o começo do renascimento neste país, mais especificamente na Toscana.

Primeiro surgem os humanistas, grupo de eruditos empenhados na renovação dos estudos universitários e todos os que se dedicavam à crítica da cultura tradicional e à elaboração de um novo código de valores e comportamentos, centrados no indivíduo e em sua capacidade realizadora. Consideravam como a mais perfeita e mais expressiva a cultura que havia surgido e se desenvolvido no seio do paganismo, antes do advento de Cristo. Defendiam valores que exaltavam o indivíduo, os feitos históricos, a vontade e a capacidade de ação do homem, sua liberdade de atuação e de participação na vida das cidades. Colocavam o homem como centro, adotando assim o pensamento antropocentrista.

Renascimento é assim chamado pois é o retorno aos ideais antigos, a busca de inspiração em seus atos, suas crenças, suas realizações, de forma a sugerir um novo comportamento do homem europeu. Baseado em suas vontades, desejos e anseios, o que vinha coincidir com os ideais burgueses.

Fonte: Enciclopédia Multimídia da Arte Universal

Fonte: Enciclopédia Multimídia da Arte Universal

Basílica de São Pedro – Michelangelo Vaticano – Roma – sec. XV Fonte: Enciclopédia Multimídia da Arte Universal

Cúpula da Basílica de São Pedro Michelangelo / Roma – Séc. XV Fonte: Enciclopédia Multimídia da Arte Universal

As idéias no renascimento buscam inspiração na antigüidade clássica. A nova expressão nascida assim, idealista, generalizadora, planificadora, sintética, unitária, encontrou através do seu próprio método valores novos na matemática - a medida e as proporções - na simplicidade e na grandeza.

Fonte: Enciclopédia Multimídia da Arte Universal

O Renascimento na verdade nasceu de uma vasta corrente de causas que afetavam aos núcleos mais dinâmicos de Europa, mas em nenhum lugar assumiu a importância que alcançou nos países baixos e na Toscana (Itália), onde a economia de uma burguesia empreendedora se via favorecida por uma relativa liberdade política.

A fabulosa prosperidade dos grandes industriais florentinos permitiu-lhes olhar para o futuro. A medida que acumulavam capitais, deixaram de se interessar por mercadorias tangíveis e por técnicas físicas para entrar num mundo mais abstrato. Passou-se a conceber, idéias, em lugar de "coisas".

A tendência dominante levou à *racionalização*, a ordenar os conjuntos de um modo planificado, subordinado a um fim principal – *busca da síntese em oposição ao detalhismo* – de tal modo que suas obras tenderam a ser organizações articuladas e o mais unificadas possíveis.

A idealização da realidade motivou que a arte florentina, que intentava ser de uma construtividade perfeita e platônica, constitui-se de fato um belo canto à saúde, à juventude, à vitalidade e à alegria de viver. Por outro lado, imaginando ser realistas, esqueceu-se do feio, do velho, do doente e do triste.

Para os italianos, que tinham plena consciência de que, no passado, a Itália, tendo Roma como capital, fora o centro do mundo civilizado, a idéia de um renascimento associava-se à idéia de uma ressurreição da "grandeza de Roma".

Um ponto de partida para os arquitetos do Renascimento foi a redescoberta e divulgação de *Vitrúvio* e dos seus *Dez Livros de Arquitetura* cuja repercussão seria imensa. Vitrúvio exaltava o primado da geometria e assinalava o circulo como forma perfeita.

Um dos ideais perseguidos pelos grandes arquitetos é o da *planta centrada*. Ao contrario da cruz latina tradicional das obras primas da arquitetura gótica, os homens do renascimento vão perseguir na cruz grega um ideal por eles sempre sonhado e várias vezes realizado.

A planta centrada não seria uma novidade do Renascimento, senão uma retomada de uma forma compatível com a redescoberta da cosmologia platônica. Com efeito a arquitetura cristã já tinha praticado através de Santa Sophia de Constantinopla e outros exemplos de igrejas centradas, em forma de cruz grega, com os braços iguais, na área da influência Bizantina.

Por volta de 1450, León Battista Alberti escreve "De Re Aerdificatória", obra de repercussão imensa que teria grande influência nas idéias da época. Em torno aos conceitos de Alberti, tanto na igreja centrada, quanto no estudo das proporções

humanas e a sua aplicação à arquitetura, reuniram-se grandes figuras, como Luca Pacioli, e seu tratado *De Divina Proporcione*, ilustrado por Leonardo.

MÉTODO

A arte renascentista é uma arte de pesquisa, de invenções, inovações e aperfeiçoamentos técnicos. Anda paralelamente as descobertas da física, matemática(perspectiva de Brunelleschi), da geometria, da anatomia(estudos de Michelangelo), da engenharia(estudos de Leonardo da Vinci) e da filosofia.

Como por exemplo:

- A) Invenção da perspectiva intuitiva por Giotto e Duccio, sem proporção real, dava a todos os objetos igual profundidade.
- B) Criação da perspectiva matemática por Brunelleschi (técnica do "olhar fixo"), tipo de arte que impressionava os sentidos e convidava ao desfrute visual.
- C) Aperfeiçoamento da perspectiva por Leon B. Alberti, que introduziu a perspectiva central ou linear, que já se utilizava dos pontos de fuga.

É difícil definir um método comum a todos os artistas do renascimento. Cada qual adotou o seu próprio sistema utilizando sim alguns fatores em comum:

- Todos tem uma tendência de reduzir a "massa" a um cubo ideal, dentro dos quais começavam a esculpir, pintar ou projetar;
- Trabalham com o *equilíbrio natural* da composição a curvatura do braço, a inclinação da testa e etc.
- Relações imutáveis, a mesma proporção se repetia em escalas diferente, resultando em proporções planimétricas e cúbica. Razão pela qual tudo se assenta tão bem.
- O detalhe parece constituir uma existência à parte, voltada para si todas as atenções.
- Grande preocupação arquitetônica com a fachada frontal.
- Busca a estratificação por planos distintos, causando a impressão de profundidade.
- Procuram a representação total do espaço, através da modulação linear e das superfícies curvas.
- Todo complexo arquitetônico é uma unidade perfeita.
- Concentração de elementos expressivos, de efeito extraordinário e de *proporções geométricas*.
- Apresentava apenas uma quantidade de ornamentos que pudesse ser assinalada na visão do conjunto.
- Almejavam aspirar a vontade humana.
- Articulavam a beleza aos elementos construtivos, tornando-o algo perfeito, complexo e fechado em si mesmo.
- A cor encontra-se a serviço da forma, no conjunto, não somente nos detalhes.
- A rua como um organismo arquitetônico autônomo e o edifício como um bloco quadrado, um espaço vazio e aberto, definido pela qualidade formal dos planos laterais.
- Levava em conta sempre a proporção humana visando sua adaptação ao pé direito e à amplitude do ambiente.

LINGUAGEM

Baseada nos conceitos do humanismo. Concebe a beleza como uma forma de plenitude. Equilíbrio entre movimento e quietude, nos transmite estabilidade. Clareza clássica se iguala à representação de formas absolutamente estáveis

Os conceitos modernos do Renascimento reclamavam uma linguagem apropriada aos diversificados campos da inteligência e da criação. As novas maneiras de expressão foram sendo suscitadas e desenvolvidas por força das necessidades do complexo de idéias e atitudes que alimentavam o processo humanístico em crescimento. Processo as vezes contraditório, quando o homem associava-se a Deus e a Igreja, mas acreditava em si mesmo e buscava, ao mesmo tempo, uma conciliação ou um convívio conveniente, fazendo originar, nas artes, formas santas revestindo conteúdos pagãos.

A planta centrada foi importante pelo que determinou como espaço interno. Existe nela uma plástica ascensorial progressiva, coroada pela cúpula, cujo sentido simbólico é evidente. O espaço é contido num proporcionamento humanizado, gradativo, sem usar a dominante vertical do espaço gótico, senão cristalizado numa concepção intelectual bem definida, contida dentro dos limites exatos e legíveis. A cúpula, no Renascimento , constitui o coroamento final da composição, marcada como plástica interna e externa, encerrando um espaço preciso e inteligível. (Destaca-

se a Catedral de Santa Maria del Fiore em Florença e São Pedro em Roma)

Logetta do Campanile da Bibliotaca Marciana – Jacopo Sansovino Veneza – sec. XVI

Fonte: Enciclopédia Multimídia da Arte Universal

Palácio de Carlos V – Pedro de Machuca Alhambra – Granada – sec. XVI Fonte: Enciclopédia Multimídia da Arte Universal

Sobre Alguns Artistas

Para **Leonardo** tudo é imanência, a arte é a análise da experiência que temos na realidade visível.

O esquema compositivo de **Raffael**: as costas da figura em primeiro plano, um vasto espaço prospetico um templo redondo no fundo.

Tentativa de criar o efeito de profundidade nas próprias obras, usando-se de artifícios como "chiaroescuro", as colunas frontais.

Michelangelo: se prende totalmente à estruturação clássica formada por partes autônomas. Contrastes entre a figura central, erguida, e as formas adjacentes, alongadas, foram enormemente aumentadas.

"Canalleria" romana de **Bramante**: superposição de três pisos constitui um todo absolutamente fechado, porém, os pisos, as saliências angulares, as janelas e as

superfícies da parede são elementos claramente isolados. Alternância entre largo e estreito.

Brunelleschi: inventou um novo método de construção que combinou técnicas de alvenaria e da arquitetura medieval, eliminando o cimbramento que praticamente inviabilizava a realização do domo.

BIBLIOGRAFIA

- ARGAN, G. Carlo, "Storia dell'arte italiana, 1ª Edição, Sansoni Editore, Nuova S.p.A., Firenze.
- CIRICI, Alexandre, "El Arte Universal" Colección: Grandes Temas de la Humanidad, Editora Danae S.A. Barcelona.
- Enciclopédia Multimídia da Arte Universal. Vol. 6. Edit. Caras.
- FRANCO, Afonso Arinos de Melo, e outros. "O Renascimento" AGIR Editora, Rio de Janeiro, 1977.
- GOMBRICH, E. H., "A História da Arte", 15 Edic. Editora Guanabara Koogan S.A , Rio de Janeiro, 1993.
- PEVSNER, Nikolaus, FLEMING, John e HONOUR, Hugh "Dicionário de Arquitetura" Alianza Editorial, Madrid 1992.
- SEVCENKO, Nicolau, "O Renascimento", 16ª Edição. Editora Atual, São Paulo, 1994.
  WOLFFLIN, Heinrich, "Conceitos Fundamentais da História da Arte", 4ª Edição, Editora Martins Fontes, São Paulo, 2000.
- SARTHOU,B., MOURIÉ, G. "História de la civilización" 20 Ediç. Editorial F.V.D. Assunção, 1992.