

Programa Arte para la Sostenibilidad en el Museo

Comisariado por Cristina González Gabarda

Joan de Joanes. *Virgen del Venerable Agnesio*. S. XVI.

El realismo del Renacimiento

Una visión científica de la naturaleza y un arte naturalista idealizado

A mediados del **siglo XIV**, Europa comenzó a perder los densos bosques, que parecían inagotables, por el consumo de madera y el incremento de tierras cultivadas, y se enfrentó a un problema similar al al final del Imperio Romano, cuando utilizaban los recursos energéticos con más celeridad de lo que la naturaleza podía reponerlos. Se produjo la epidemia llamada Peste Negra, una de las mayores catástrofes de la historia, que precipitó el fin de la Edad Media y comenzó el **Renacimiento**. Cambió la **cosmovisión** de la sociedad, con una exaltación de la vida que otorgó al ser humano y la naturaleza valor por sí mismos, no sólo como representación de lo divino, y nació el **Humanismo**, que gracias a la invención de la imprenta, que democratizó el aprendizaje, se expandió por toda Europa, sentando las bases de la **Modernidad**.

Al tomar consciencia de estar viviendo un cambio a una nueva era, los humanistas se basaron en el redescubrimiento de textos antiguos para renovar el pensamiento y se inspiraron en el arte clásico para fundamentar su ideal de belleza. Admiraban la naturaleza, influenciados por San Francisco, y el arte se convirtió en un estudio científico de la misma. En este aspecto, consideraban que superaban al arte clásico. El arte renacentista continuó con el **naturalismo**, pero las imágenes dejaron de ser simbólicas para representar una **realidad sensible**. No buscaban la imitación de la naturaleza, sino un acercamiento por haberse despertado la sensibilidad para su belleza y la aspiración a la dicha que da lo orgánico. Las cortes europeas invitaban a los artistas para embellecer su entorno, tanto las residencias de monarcas y aristócratas como las ciudades, para resaltar su prestigio.

Hasta entonces, no había existido un consumo del Arte puramente estético, para su disfrute.

En el **siglo XV** convivieron el estilo renacentista con el final del estilo gótico. Los autores comenzaron a firmar sus obras artísticas, por primera vez en la historia, considerando que la inclusión de principios científicos elevaba su obra a la categoría de **Arte**, y ya no eran sólo artesanos.

Los artistas iniciaron un valiente viaje creativo que generó el nuevo Arte, símbolo del Renacimiento, mientras en Oriente se conservaba el espíritu abstracto.

La vida en las ciudades generó una distancia que permitía admirar los paisajes sin el temor medieval a los fenómenos naturales. Pero el paisaje que les fascinaba no era el salvaje sino el rural, donde la intervención humana estaba en equilibrio con la naturaleza. Gracias al entusiasmo de la burguesía por la naturaleza, la presencia del **paisaje** en las pinturas fue aumentando hasta llegar a ser un tema en sí. Los avances de la ciencia dieron lugar a un mayor realismo en los paisajes renacentistas, gracias al uso de la perspectiva y de la luz. Esta **concepción científica de la naturaleza** determinó el arte de los siglos siguientes, al tiempo que desaparecía su sacralidad y la responsabilidad hacia la misma, rompiéndose la hermandad con la naturaleza del Medievo.

El Renacimiento llegó pronto al territorio español a través de la Corona de Aragón que incluía Nápoles, Sicilia y Cerdeña, junto con los reinos de Valencia y Mallorca. En el **Imperio español**, el estilo renacentista fue más sobrio por la lucha contra la Reforma protestante. La expansión en el Nuevo Mundo, determinó un nuevo cambio en la relación con la naturaleza, porque la civilización occidental comenzó a utilizar recursos de otros ecosistemas.

Salas del Renacimiento

Vicent Macip. *Predela con Santas*. XVI.

En la Predela se aprecia la influencia renacentista en el artista valenciano, con la perspectiva y el punto de fuga en un paisaje que sustituye los fondos dorados de fines del siglo XV. El paisaje es sólo un telón de fondo que acompaña a la figura, pero empieza a adquirir relevancia. Se aprecian unas edificaciones similares a la barraca típica de la huerta valenciana, con un aire bucólico que transmite serenidad. Hay un equilibrio entre la mimesis y la expresión del ingenio particular del artista, con inclusión de la perspectiva en el horizonte.

Joan de Joanes. *San Sebastián*. XVI.

En esta escena se aprecia el ideal clásico en la figura y el paisaje de fondo, con una influencia flamenca que se traduce en el vistoso colorido, las construcciones idealizadas y los detalles.

Tomás Yepes. Bodegón con frutero de cerámica, XVII.

El naturalismo manierista

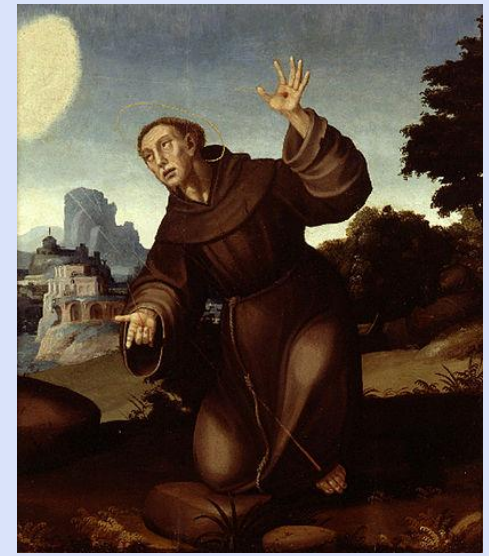
La vuelta a la espiritualidad

El **siglo XVI** supuso una época de exploración, a partir del descubrimiento de que la Tierra era redonda y del nuevo continente, que tantas riquezas generó para el Imperio español. Los hallazgos españoles tuvieron una influencia colosal en el pensamiento europeo. Los países europeos organizaron expediciones para conquistar tierras y los descubrimientos geográficos generaron un crecimiento del comercio. Los reyes asumieron más poder en detrimento de la burguesía. Surgió una nueva ciencia y la tecnología experimentó un desarrollo espectacular. El **giro copernicano** originó una nueva cosmovisión porque comprendieron que el ser humano no era el centro del Universo y ocupaba un diminuto lugar, así que se generó una sensación de inseguridad, atenuada por la confianza en el poder de la razón para que la Humanidad alcanzara su más alto destino. El **racionalismo** eliminó la espiritualidad de la naturaleza para centrarse en el valor físico. Cuanto más se desarrollaba la tecnología y el comercio, más crecía la separación del ser humano y la naturaleza. La deforestación, las explotaciones agrícolas y la extracción minera comenzaron a generar problemas importantes tanto en los países europeos como en las colonias.

El arte se puso al servicio de la ciencia y los resultados de los estudios se reflejaron en obras que se imprimieron para su difusión en la sociedad y fueron fuente de inspiración.

La crisis de la sociedad provocó el cambio a un arte más espiritual lleno de **simbolismo**. La serenidad del arte clásico ya no se adecuaba a esta época y la actitud de inseguridad hacia la naturaleza derivó en una huida hacia el interior. La relación de la sociedad con la naturaleza era más distante que en los siglos renacentistas. El **Manierismo** consideraba esencial la inspiración divina del artista e introdujo la **imaginación**, dando lugar a un **arte naturalista** con **espíritu de abstracción**. El concepto renacentista de belleza única, basada en la ciencia, se sustituyó por bellezas múltiples dependiendo del estado de ánimo de los artistas, que se podían expresar libremente. Se valoraba tanto la creatividad que consideraban que podían crear, a través del arte, cosas más hermosas que las existentes y conducir así a nuevos paraísos. Era un arte contradictorio como la sociedad de la época y, por primera vez en la historia, el **paisaje** adquirió una categoría independiente, porque la burguesía decoraba sus casas con temas cotidianos como las marinas y los bodegones.

La Contrarreforma

Miquel Joan Porta. Éxtasis de San Francisco de Asís. XVI.

El siglo XVI supuso la culminación del Renacimiento y la crisis humanista, derivada de las guerras religiosas, las nuevas teorías científicas, los descubrimientos geográficos y la crisis económica. Estos tiempos de intranquilidad influyeron en el estilo de vida y se reflejó en el arte con un espiritualismo opuesto al racionalismo y la serenidad del arte clásico.

Cristóbal Llorens. San Juan Evangelista. XVI.

Como era habitual en esta época, la obra no pretende ser realista y el paisaje pierde protagonismo en favor de la figura, que está rodeada de símbolos místicos. Frente al arte renacentista derivado de la observación de la naturaleza, el arte manierista es subjetivo y se centra en conocer la interioridad humana, pudiendo ser más místico en ocasiones como esta o más sensual.

El próximo Renacimiento

Avanzando hacia un futuro sostenible

Uno de los mayores valores del **patrimonio cultural** es que nos permite aprender de las generaciones anteriores para construir un futuro mejor. Cuando vemos reflejadas en las obras de arte las consecuencias de la gran transformación de la civilización occidental que supuso el Renacimiento, es inevitable establecer algunos paralelismos con el momento actual, porque algo revolucionario está pasando

Acabamos de sufrir una tremenda **pandemia** mundial, en la que han muerto miles de personas y, por todo el mundo, millones de personas están silenciosamente construyendo una nueva manera de entender la sociedad, conectados en redes de conocimiento, que podría generar el mayor cambio de todos los tiempos, hacia un **futuro sostenible**.

Sandro Botticelli. El nacimiento de Venus. XV.

Los valores del Renacimiento

El significado filosófico del Nacimiento de Venús.

Al igual que sucedió en el Renacimiento, estamos superando una situación de catástrofe producida por una crisis sanitaria, al tiempo que existe una crisis ecológica derivada de consumir los recursos naturales de forma insostenible, una crisis social con millones de personas en condiciones de pobreza, una crisis económica y una crisis cultural, porque nos hemos dado cuenta que el “american way of life” no nos ha traído el mundo mejor que el prometían. Necesitamos un cambio de valores más sostenibles.

Cuando los renacentistas se dieron cuenta que vivían un cambio de Era, miraron hacia la Antigüedad clásica como punto de partida para determinar su cosmovisión. Crearon un nuevo Arte para expresar su nueva filosofía, el Humanismo. Con el Nacimiento de Venus, Sandro Botticelli creó un símbolo del cambio que muestra una narrativa sobre el nacimiento de los nuevos valores renacentistas: el amor y la belleza espiritual como fuerza motriz de la vida.

En el Nacimiento de Venus predomina el contenido simbólico sobre el naturalismo. La diosa representa el alma camino de la encarnación, a punto de ser cubierta con una bella capa que representa que va a obtener un cuerpo material. Venus simboliza a la Humanidad engendrada por la Naturaleza. Trae la belleza al mundo y los valores más elevados. Se erige, por tanto, como símbolo de la educación humanista con una nueva ética. Sus facciones expresan una belleza divina y un ideal de inteligencia. El significado de esta obra está relacionado con la filosofía neoplatónica, que identifica lo bello y lo bueno, además de considerar el Amor como la fuerza motriz del Universo. Del mismo modo, la evolución cultural hacia la sostenibilidad implica que triunfe Eros, representante del amor a la vida y la solidaridad, en la lucha contra Thanatos, como símbolo de la destrucción, tal como describía Sigmund Freud en “*El malestar de la cultura*”. Necesitamos un nuevo símbolo que represente este Renacimiento, como la Venus de Botticelli.

Los valores de los ODS

Un nuevo Renacimiento

Una **sociedad sostenible** necesita unos **nuevos valores**, como el aprecio de lo local, la diversidad, la durabilidad, y el respeto a los demás seres vivos.

Se trata de reconciliar al ser humano con su capacidad objetiva para llegar a la bondad, la verdad y la belleza.

La **Agenda 2030** establece unos **valores universales** para una sociedad sostenible, basados en los **Derechos Humanos**, que son los que permiten que los ODS sean realmente transformadores, aunque no hay una fórmula magistral para aplicarlos. Pero, como remarcaba el filósofo **Friedrich Schiller**, sin una **educación estética** no se puede avanzar hacia la conducta ética.

Para que las sociedades avancen con éxito hacia la sostenibilidad, no basta un manual de instrucciones genérico para todos con una **ética sostenible**, sino que resulta necesario generar diversos caminos acordes a la idiosincrasia de cada lugar y situación, elegidos desde la libertad, de acuerdo con una **estética sostenible**, que implica la creatividad para encontrar esas vías hacia la sostenibilidad.

Para conseguir esa evolución, el filósofo **Albert Schweitzer**, Premio Nobel de la Paz, propuso un **nuevo Renacimiento**, un cambio revolucionario de civilización en el que la Humanidad redescubra su relación con la belleza de la Naturaleza, pero esta vez debe tener la responsabilidad de proteger el planeta de los avances tecnológicos y el desarrollo.

La pérdida de confianza en la posibilidad de transformación de la sociedad propia de la posmodernidad, puede, por fin, ser superada por una nueva época de apuesta por el cambio. A pesar de todos los errores e injusticias cometidos hasta ahora, los seres humanos tenemos la capacidad de regenerarnos para avanzar hacia un **futuro sostenible** con nuevas formas de convivencia de la Humanidad entre sí y con la Tierra.