UNIDAD V

El alumno, al terminar la unidad en el tema

I. RENACIMIENTO.

I. Conocerá las características del Renacimiento.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

El alumno, por escrito en su cuaderno, sin error, en el tema:

I. RENACIMIENTO.

1. Explicará lo que es el Renacimiento.
2. Mencionará las circunstancias que hicieron que Florencia fuera la cuna del Renacimiento.
3. Explicará lo que eran los "mecenas".
4. Señalará las características del cortesano en el Renacimiento a través de la lectura "Reglas de Buena Conducta".
5. Señalará las diferencias entre la Epoca Medieval y el Renacimiento.
6. Mencionará los diez aspectos que caracterizan al Renacimiento.
7. Definirá lo que es el Humanismo.
8. Señalará los cuatro aspectos que caracterizan al Humanismo.
9. Citará los nombres y las obras de los tres italianos considerados precursores del Renacimiento.
10. Señalará la obra del poeta español Garcilaso de la Vega.
11. Señalará las características y la obra más destacada dentro de los tres tipos de novelas españolas del Renacimiento: de caballerías, pastoril y picaresca.
12. Mencionará el contenido de la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, "El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha".
13. Señalará la importancia de la obra de William Shakespeare y el título de las obras mencionadas.
14. Citará el argumento de "Romeo y Julieta".

TEMA I. RENACIMIENTO. CARACTERISTICAS E IMPORTANCIA.

La palabra renacimiento sugiere la idea de un nuevo nacimiento, de un volver a nacer. Esto nos lleva a la pregunta: ¿Qué es lo que nace? ¿o lo que renace?.

Se habla del Renacimiento como de un importante movimiento artístico, cultural, estético, del espíritu, movimiento que abarca todos los campos de la vida humana. Podríamos definirlo de la siguiente manera:

> *Renacimiento es:*
>
> *La entusiasta valoración del mundo y del hombre presidida por el conocimiento y admiración de la antigüedad clásica grecolatina.*

Dicho de otra manera, el Renacimiento consistió en una "prodigiosa expansión de la vida en todas sus formas que, en conjunto alcanzó sus más altas manifestaciones entre 1490 a 1560, sin que quedara estrictamente delimitado entre ambas fechas. Entonces los europeos experimentaron un poderoso aflujo de vitalidad y toda la civilización del continente quedó transformada". (1)

El Renacimiento consistió en un impulso vital hacia las cosas del espíritu. Más que una doctrina y un sistema, fue un conjunto de aspiraciones y un despliegue interior que renovó la vida de la inteligencia y de los sentidos, el saber y el arte.

Este importante acontecimiento se inició en Italia, en una bellísima ciudad considerada cuna del arte: Florencia. Esta bella y rica ciudad, con un comercio gigantesco, gobernada por la famosa familia de los Médicis, originó las primeras manifestaciones del Renacimiento y de ahí se difundió al resto de Europa. ¿A qué se debió que este lugar iniciara el cambio de actitud hacia

(1) Fleming, William, Arte, Música e Ideas, p, 235.

la vida y hacia el hombre característicos del Renacimiento? Veamos:

Muchas ciudades italianas alcanzan un gran auge comercial, en los primeros años del Siglo XV, lo que les proporciona riqueza y poder. Entre estas ciudades estuvieron Florencia, ya mencionada, y Venecia. Este gran auge comercial originó banqueros y bancos, gente muy rica, que ocupaba sus riquezas en embellecer su ciudad y en proteger a los artistas. En un ambiente así, era lógico que surgieran obras de arte de las manos de artistas que se sentían apoyados económicamente por los "Mecenas". Aún los Papas fueron verdaderos mecenas *, como León X (1513 - 1521), que a juicio de muchos autores encarna el Renacimiento —siglo de León X—. Miguel Angel, Leonardo De Vinci, genios y prototipos del hombre renacentista, recibieron como muchos otros el apoyo de hombres ricos que disfrutaban la belleza de esculturas, pinturas y las diversas manifestaciones artísticas. Las mansiones de estos hombres ricos, se convierten en escuelas de donde salían hombres que caracterizaban el caballero o gentilhombre de la época.

En las cortes italianas se elaboró el ideal de la vida en sociedad a la que el hombre podía pertenecer siguiendo ciertas reglas básicas, que dan una idea del refinamiento de la vida cortesana. Lo leemos en un libro publicado en 1558 llamado "Galateo" o "Libro de urbanidad" de un autor llamado Giovanni della Casa:

Reglas de Buena Conducta

"Todo el mundo debe ir bien vestido, de acuerdo con su edad y su posición social. De otro modo será objeto de desprecio para los demás.

Todo el que tuviere las piernas muy delgadas o demasiado gruesas o torcidas no deberá usar calzas llamativas o de dos colores, para no llamar la atención sobre sus defectos.

* Consultar glosario.

Se evitará hacer ruidos que sean molestos a los oídos ajenos, tales como rechinar o chuparse los dientes.

El hombre cuidará de que sus dedos no estén tan grasientos que ensucien la servilleta, pues su vista sería desagradable para los demás. Tampoco es educado limpiárselos con el pan.

El ingenio ha de ser como el ramoneo * de una oveja y no como la mordedura de un perro, pues en este caso no será ingenio sino insulto.

Hay que evitar la vulgaridad en cualquier forma pues por divertidas que estas cosas puedan parecer, la gente honorable no ha de emplear más que medios honorables para agradar a los demás.

Un hombre jamás se jactará de su cuna, sus honores o sus riquezas y menos aún de su seso... como hacen muchos.

No hay que hablar ni muy despaciosamente, cual si hubiese perdido el gusto por las palabras, ni con excesiva premura, cual si se tuviere hambre de ellas, sino sosegadamente, como cuadra al hombre templado.

Un hombre no se contentará con hacer bien las cosas sino que aspirará a hacerlas con gracia". (2)

Analizando los caracteres que marcan esta nueva visión del mundo y del hombre encontramos esto: "en una pintura típica del siglo XIII, las figuras humanas aparecen planas e irreales y es difícil imaginarlas vivas. Los edificios son objetos simbólicos mas no lugares habitables; el paisaje es decorativo pero intransitable. Las cosas próximas y distantes, grandes y pequeñas, no guardan relación entre sí y todo se confunde. El artista indicaba los árboles

* Consultar Glosario.

(2) Hale, John, El Renacimiento, p. 57

y los montes pero no ofrecía algo que correspondiera completamente con un panorama veraz. Ya en el siglo XV los pintores retrataron seres vivos en tres dimensiones; es posible contemplar a hombres y mujeres e imaginar lo que pensaban o iban a decir". (3)

Los eruditos medievales supieron de Virgilio, Ovidio y Cicerón, genios del mundo romano, y de Artistóteles y Platón, del griego, pero fue muchos años después cuando en Italia se empezó a considerar lo griego y lo greco-romano como dos culturas que brillaban con luz propia. El estudio de esta cultura recibió el nombre de HUMANISMO, y los humanistas no sólo se ocuparon de descubrir y editar las obras griegas y romanas, sino de escoger aquellos elementos del pensamiento antiguo que podían contribuir a que los hombres llevaran una vida mejor y más responsable. Se volvieron hacia Grecia y Roma no sólo en busca de instrucción sobre derecho, política y arte sino incluso de guía moral.

Así pues, el Renacimiento significó un nuevo concepto de la vida y del hombre, una nueva vitalidad, un ver e interpretar el mundo con optimismo, con energía, un mundo en el que el Hombre era centro esencial.

Algunos de los aspectos que caracterizan al Renacimento, son los siguientes:

a. Exaltación de la razón humana, que se toma como guía.
b. Búsqueda del placer y de la belleza: la vida no es un valle de lágrimas, sino que vale la pena vivirla.
c. Una obra literaria es válida si es bella; no es necesario que tenga una finalidad didáctica.
d. El hombre es el centro y medida de todo.
e. El ideal humano es el cortesano, el hombre que ha desarrollado por igual el cuerpo y el espíritu.

(3) Ibid, p. 58

f. La valoración de la vida terrena por encima de la sobrenatural.
g. El afán de conocimiento científico.
h. Sentido crítico.

No todos los caracteres anteriores se dan en la misma manera en todos los países, cada uno le dio un tono especial y característico de acuerdo a su propia manera de vida e interpretación de la situación imperante.

En la Epoca Medieval, por ejemplo, uno de los temas favoritos para escritores, poetas y dramaturgos, era el de la Muerte, tema que contrasta enormemente con los renacentistas, donde el amor, la naturaleza y la mitología, ocupan un lugar preponderante.

Así leemos una poesía medieval:

"No tardes, Muerte, que muero;
ven porque viva contigo;
quiéreme, pues que te quiero,
que con tu venida espero
no tener guerra conmigo.

Remedio de alegre vida
no lo hay por ningún medio,
porque mi grave herida
es de tal parte venida
que sola tú eres remedio.
Ven aquí, pues, que ya muero;
búscame, pues que te sigo;
y con tu venida espero
no tener vida conmigo".

Jorge Manrique (1440 - 1479), poeta español.

En cambio leemos un poema renacentista donde la temática se modifica en una forma notoria:

> *"Yo no nací sino para quereros*
> *mi alma os ha cortado a su medida*
> *por hábito del alma misma os quiero.*
>
> *Cuanto tengo confieso yo deberos*
> *por vos nací, por vos tengo la vida*
> *por vos he de morir y por vos muero".*

Garcilaso de la Vega (1501 (?) - 1536), poeta español.

Esto nos da una ligera idea de lo que representan Edad Media y Renacimiento sobre el espíritu humano, pues mientras una enfocaba su preocupación hacia una preparación del hombre para la muerte mientras vivía, (este es uno más entre muchos aspectos que caracterizan el Medievo), el otro proyectaba la idea de que el hombre debía vivir bien, disfrutando todo lo que formaba parte de su mundo de la mejor manera posible.

Ahora bien, mencionábamos que un aspecto inseparable del Renacimiento es el Humanismo, considerado el lado intelectual del movimiento. Una de las muchas definiciones sobre lo que es el Humanismo dice:

> **El Humanismo es el aspecto intelectual del Renacimiento que trata de formar al hombre, basándose en el estudio de las lenguas, la ciencia y la filosofía clásica.**

El Humanismo y los humanistas perseguían algo muy positivo, que era que el hombre alcanzara un desarrollo máximo en sus cualidades esenciales, y creían que uno de los medios para ello, era el estudio y análisis de las lenguas, la ciencia y la filosofía clásica griega y latina. El estudio de los textos clásicos y su interpretación originaba normas de conducta, reglas literarias, principios filosóficos, saber científico...

Los humanistas exaltan la grandeza del hombre, aceptan la naturaleza y el mundo como buenos, creen en el progreso indefinido, tienden hacia el individualismo, el espíritu crítico y la cultura laica *.

Todo esto explica los aspectos característicos del movimiento, muy relacionados, con la época renacentista:

> **a. Orgullosa afirmación del individuo, del "yo" realizado en todos los aspectos.**
>
> **b. El hombre y la razón comienzan a ser medida de todas las cosas, en un antropocentrismo — que contrasta con el teocentrismo — de la Edad Media.**
>
> **c. Afán de combinar las ideas platónicas — y de los clásicos en general con el goce de los placeres terrenales y las máximas del Cristianismo.**
>
> **En cuanto a la vida terrenal, deja de ser un "valle de lágrimas" para convertirse en fuente de placer tanto en el plano intelectual como físico. Como la vida es breve, hay que aprovechar la juventud y los momentos agradables.**
>
> **d. Afirmación de la unidad de la cultura humana. La admiración por la Antigüedad les lleva a opiniones muy audaces.**

El Humanismo estudia los clásicos (referidos, como hemos dicho, a obras griegas y romanas), considerados por ellos como los maestros supremos, cuyas enseñanzas eran capaces de perfeccionar al hombre en todos sus aspectos, al ser tomados como modelos. Esto fue lo que hicieron los tres genios italianos considerados precursores del movimiento señalado y que además marcan el final del medievalismo o Epoca Medieval y el inicio del Re-

* Consultar glosario.

nacimiento. Ellos son: Dante Alighieri (1265 - 1321), que inicia las composiciones líricas que serían desarrolladas a su máximo posteriormente, en las que proyecta el sentimiento amoroso y todas las sensaciones que despierta en el poeta, la figura de Beatriz. Otra obra cumbre de Dante es "La Divina Comedia", donde se presenta el viaje imaginario de un hombre —el mismo Dante—, a los tres reinos: infierno, purgatorio y paraíso. Otro escritor italiano es Petrarca (1304 - 1374), cuyo legado literario lo constituyen las bellas composiciones de su "Cancionero", en un total de 366, de las cuales la mayoría son sonetos, composición imitada en el Renacimiento. El tercer escritor es Giovanni Boccaccio (1313 - 1375), que dio auge a la narración corta en su interesante colección de 100 cuentos llamada "El Decamerón".

Así pues, el Renacimiento inicia una serie de obras donde el espíritu humano queda proyectado, libre y sin ataduras, manifestándose en aspectos que anteriormente habían quedado ocultos, lo que origina artistas y obras siempre actuales, con pensamientos siempre vigentes. Artistas como Leonardo De Vinci, Cellini, Miguel Angel, Bramante, Rafael, surgidos en esta época, dejan al mundo creaciones que caracterizan mejor el momento que cualquier definición que pudiera darse.

El Renacimiento, con las características señaladas anteriormente, adquiere en cada país un perfil muy particular, de acuerdo a la forma de vida, pensamiento y rasgos del grupo humano en cuestión. Por esta circunstancia, toman aquellos aspectos del Renacimiento que convienen a su idiosincrasia y producen diversas manifestaciones artísticas, como sucede en España e Inglaterra, países que viven el Renacimiento en una forma extraordinaria.

ESPAÑA

Las obras literarias que empiezan a surgir en este país al iniciarse el Renacimiento se caracterizan por la sencillez y naturalidad de su lenguaje, que huye de la complicación y el rebuscamiento. Se busca, no sólo imitar la literatura clásica, sino igualarla y superarla, pero en la lengua propia, el castellano.

En la primera época España sigue los modelos italianos o italianizantes en especial el soneto —composición poética formada por cuatro estrofas, dos de cuatro versos y dos de tres—, creación de Petrarca. Esta composición logra un inmenso desarrollo y alcanza un nivel de perfección en la obra de Garcilaso de la Vega (1506 - 1536), que escribió un total de 38. Además, Garcilaso escribió las famosas "Eglogas" (3) donde habla de los amores de los pastores en un ambiente descrito bellamente; una naturaleza que parece vivir las penas amorosas de sus personajes: agua, flores, árboles, corrientes cristalinas y puras, que proyectan el refinamiento expresivo de un gran poeta español renacentista:

"Divina Elisa, pues ahora el cielo
con inmortales pies pisas y mides,
y su mudanza ves, estando queda,
¿Por qué de mí te olvidas, y no pides
que se apresure el tiempo en que este velo
rompa del cuerpo, y verme libre pueda,
y en la tercera rueda
contigo mano a mano
busquemos otro llano,
busquemos otros montes y otros ríos,
otros valles floridos y sombríos,
donde descanse y siempre pueda verte
ante los ojos míos,
sin miedo y sobresalto de perderte?"

Garcilaso de la Vega, Fragmento de la Egloga I.

Y uno de los más bellos y sentidos sonetos de Garcilaso dice:

"Escrito está en mi alma vuestro gesto,
y cuanto yo escrebir de vos deseo;
vos sola lo escrebistes, yo lo leo
tan solo, que aún de vos me guardo en esto.