

Renacimiento

UNIVERSALES I

De la Edad Media al Renacimiento

Variantes importantes

1453

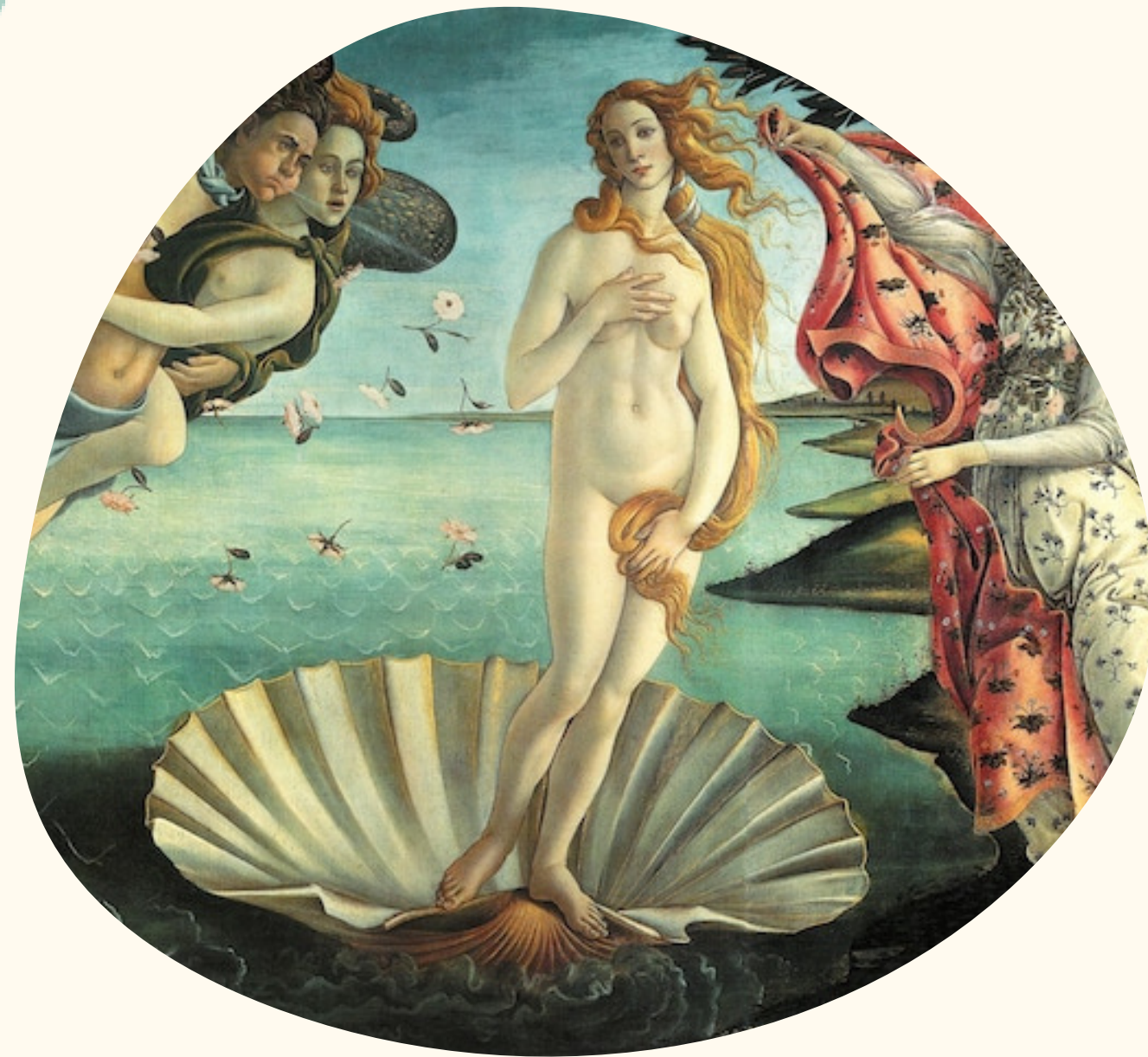
Caída del Imperio Romano de Oriente, que queda en manos de los turcos.

1492

Conquista y Colonización de América.
Toma de conciencia de que el mundo era mucho más extenso

1517

Lutero rompe con la Santa Sede católica y en franca actitud de rebeldía, inicia su cruzada antipapal. Surgimiento de los estados modernos.

En el paso de lo medieval a lo moderno, la cuestión resulta aun más difícil, pues cuesta distinguir, sobre todo en sus momentos iniciales, los rasgos medievales y renacentistas presentes en el mundo europeo, en una de sus comarcas, o siquiera en una misma persona, ya que como hijos de una época de transición los hombres actuaban de acuerdo a un patrón ambiguo e indeterminado

(Perinelli, 2011, pp. 13-14)

El Renacimiento fue un período de transformación en todos los aspectos de la vida europea. Se caracterizó por el florecimiento de las artes, la filosofía, la ciencia y la política, impulsado por un renovado interés en el ser humano y el mundo que lo rodea. Los avances en educación, comercio y urbanización, junto con el fortalecimiento de los Estados y la expansión hacia otros territorios, hicieron de esta época una de las más influyentes y formativas para el mundo occidental.

Renacimiento en Italia

Italia: centro importante Florencia

Además de movilizar el universo cultural y artístico, produjo también la alteración de las relaciones políticas y económicas, permitiendo el ascenso social de las clases menos favorecidas (ej. artesanos)

Crecimiento económico

El crecimiento económico fue impulsado por el comercio y la agricultura. Sin embargo, la peste y otros conflictos afectaron el desarrollo en varias regiones.

Cultura y teatro

Hubo mucho crecimiento cultural y de a poco fue separándose de la influencia eclesiástica (*sacre rappresentazioni*). Lxs humanistas promovieron una visión centrada en el ser humano y el disfrute de la vida terrenal.

Especies teatrales

Comedia y Tragedia erudita

Inspiradas en los modelos clásicos grecolatinos. Aunque la tragedia intentó imitar la grandeza de los clásicos, se criticó por su falta de espíritu auténtico y conexión con el público. La comedia tuvo más protagonismo.

Comedia del Arte

Una teatralidad más dinámica que apelaba a un público popular, y que eventualmente superó a la comedia erudita en influencia y popularidad.

Comedia pastoral y Ópera

Surgen como respuestas a la búsqueda de formas teatrales que integraran la poesía, la música y el ideal renacentista de retorno a la naturaleza.

Comedia del Arte

Improvisación y Estructura Flexible

Los actores usaban una estructura básica llamada *soggetto* o *canevas* (esquema de acción)

Personajes Arquetípicos

Eran figuras arquetípicas que se repetían en cada obra y que representaban tipos sociales o personalidades comunes

Estructura y Compañías Ambulantes

Eran cooperativas de actores que se organizaban de forma independiente y solían ser ambulantes. Algunas recibían *mecenazgo*

Escenografía y efectos

Usaban una escenografía mínima: un simple telón de fondo o una plaza. Sin embargo, algunas compañías integraron elementos de escenografía tridimensional y efectos teatrales

Algunos Personajes

Arlecchino (Arlequín)

un sirviente astuto y travieso,
famoso por su traje colorido.

Celestina

una criada astuta e ingeniosa.
Suele ser la confidente del
protagonista

Pierrot

un personaje triste y
melancólico por no poder estar
con su amada.

Les enamorades

Por lo general la historia era en
torno a una pareja de
enamoradxs

Pantalone

un viejo avaro y lujurioso

Capitano

un soldado fanfarrón y cobarde

Il Dottore

un pomposo y pedante
académico

Algunos Personajes

La influencia de la ***Comedia del Arte*** se expandió por Europa, inspirando a dramaturgos como Molière y Shakespeare. Además, dejó un legado en la cultura popular a través de la representación de personajes arquetípicos y la improvisación, con técnicas que siguen vigentes en el teatro moderno y en el cine cómico

Drama o fábula pastoral

Celebra la vida rural y el ideal de la vida pastoral, alejándose de las restricciones medievales y abrazando el disfrute de la naturaleza. Esta se basa en el ideal acerca del Amor

Personajes sencillos

Presenta a pastores y personajes sencillos en ambientes campestres donde el amor es el tema central, aunque los conflictos se resuelven, tienen su complejidad

Obras importantes

Primera obra pastoral significativa fue *El sacrificio de Agostino Beccari*. Sin embargo, la obra más representativa fue *Aminta* de Torcuato Tasso

Comedia Pastoral

Surgimiento de la Ópera

Durante el **Barroco**, el énfasis en la música desplazó el teatro de prosa pastoral hacia la creación de obras más líricas y musicales. Así, la comedia pastoral italiana sentó las bases para el desarrollo de la ópera, un género que unía la poesía, la música y la escenificación, proporcionando experiencias emocionales profundas y envolventes.

Claudio Monteverdi (1567-1643) es reconocido como el primer gran compositor de ópera, y su obra representa la fusión definitiva de estos elementos. La ópera se convierte en el vehículo por excelencia para la expresión artística en Italia y, con el tiempo, se expande a toda Europa, donde sigue siendo apreciada hasta hoy

Comedia erudita

Revivir a Grecia y Roma

Se caracteriza principalmente por su intento de imitar y revivir los modelos teatrales de la antigua Grecia y Roma, especialmente a partir de las obras de Plauto y Terencio.

Características

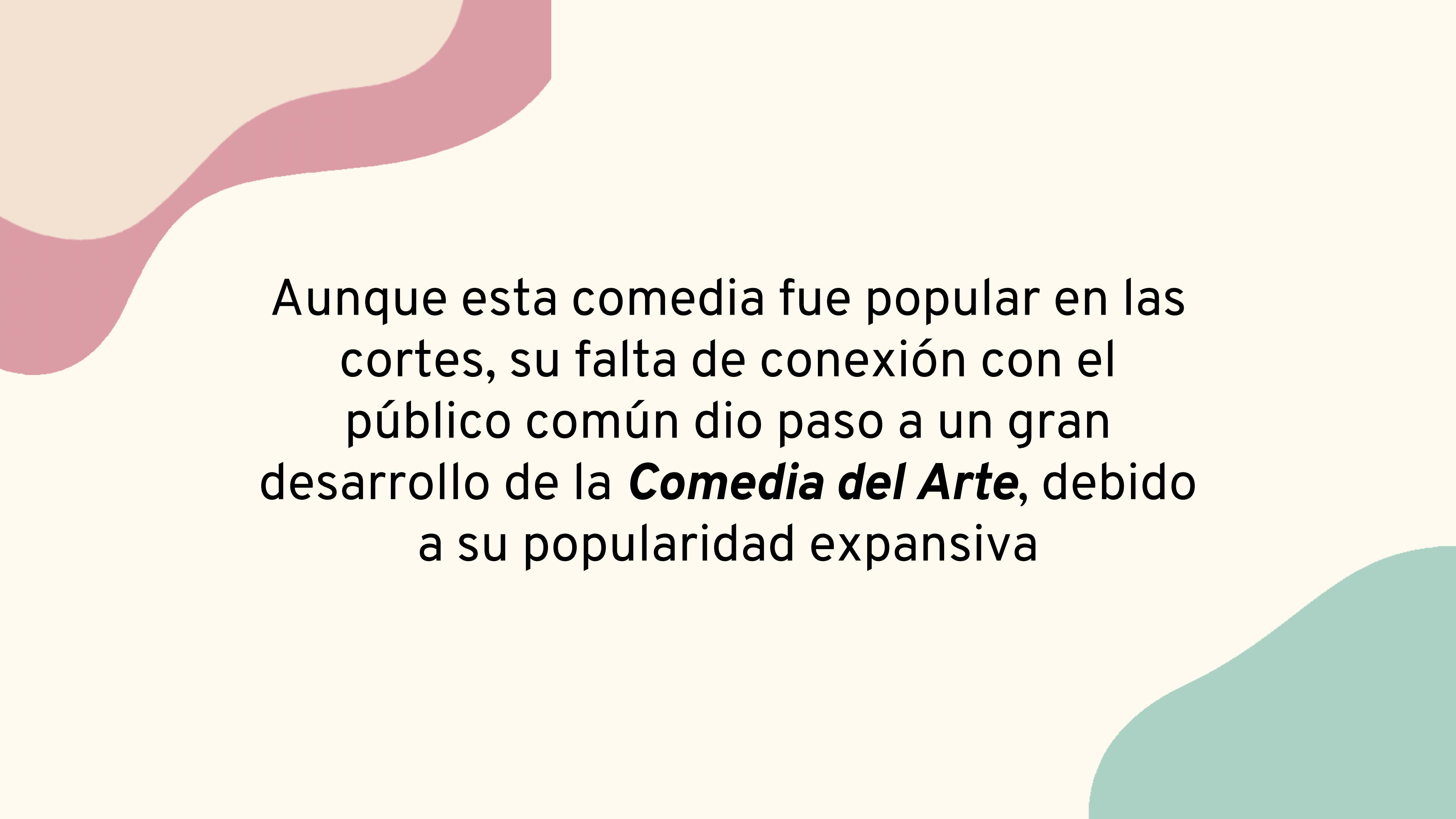
Imitación Clásica y Regla de las Tres Unidades

Audiencia Aristocrática

Falta de Espontaneidad y Acción

Comedias Destacadas: “La Mandrágora” de Maquiavelo y "La Calandria" de Bibbiena

Aunque esta comedia fue popular en las cortes, su falta de conexión con el público común dio paso a un gran desarrollo de la ***Comedia del Arte***, debido a su popularidad expansiva

Maquiavelo

Maquiavelo (1469-1527) es reconocido principalmente por sus escritos políticos, como *El Príncipe*, pero también dejó un legado importante en la dramaturgia. Escribió la comedia *La mandrágora* en 1514, considerada una obra maestra que perdura como un ejemplo del teatro renacentista.

Otros autores renacentistas

Bernardo Bibbiena (1470-1520). *“La Calandria”*

Pietro Aretino (1492-1556). *“Il marescalco”, “La talanta”*
“Lo ipocrito”, “Il filosof”

Giordano Bruno (1548-1600). *“Candelaio”*

La Mandrágora

Otras obras

Andria

(adaptación de Terencio)

Clizia

(inacabada_ inspirada en Casina de Plauto)

Maquiavelo combina la comedia con un análisis agudo de la corrupción y las motivaciones humanas. La obra refleja su visión cínica y pragmática de la sociedad, similar a la expresada en sus escritos políticos. Esta comedia destaca por su trama ingeniosa y su capacidad de satirizar la ingenuidad y el deseo de poder de los personajes. La mandrágora es reconocida como una sátira que no solo entretiene, sino que expone las hipocresías y debilidades humanas. Es una representación del realismo renacentista, donde el ingenio y la astucia triunfan sobre la moralidad simple.

(Perinelli, 2011)

Espacio Escénico

Lectura del documento

Teatro a la Italiana

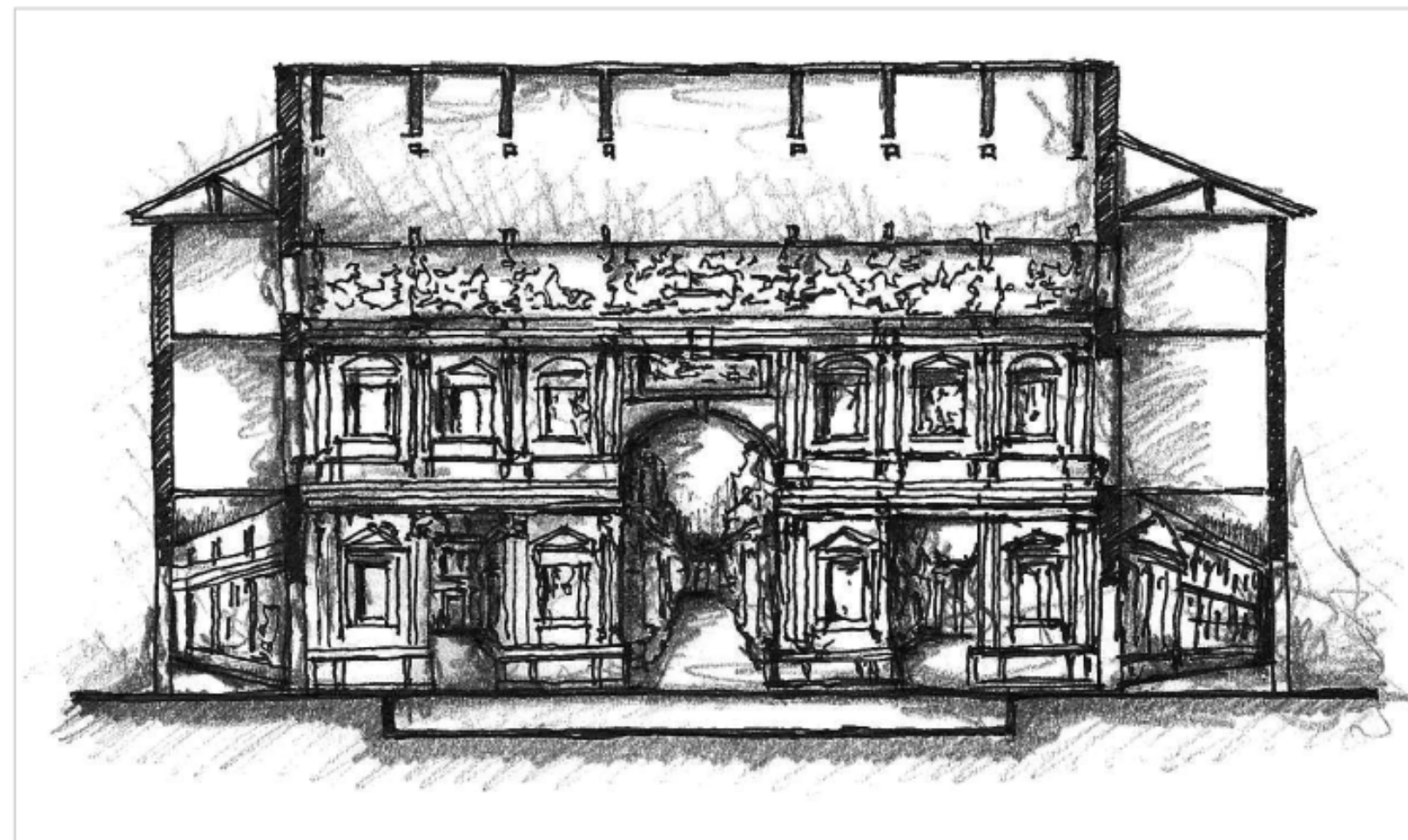
Influencia de la perspectiva

**Espacio escénico y maquinaria
teatral**

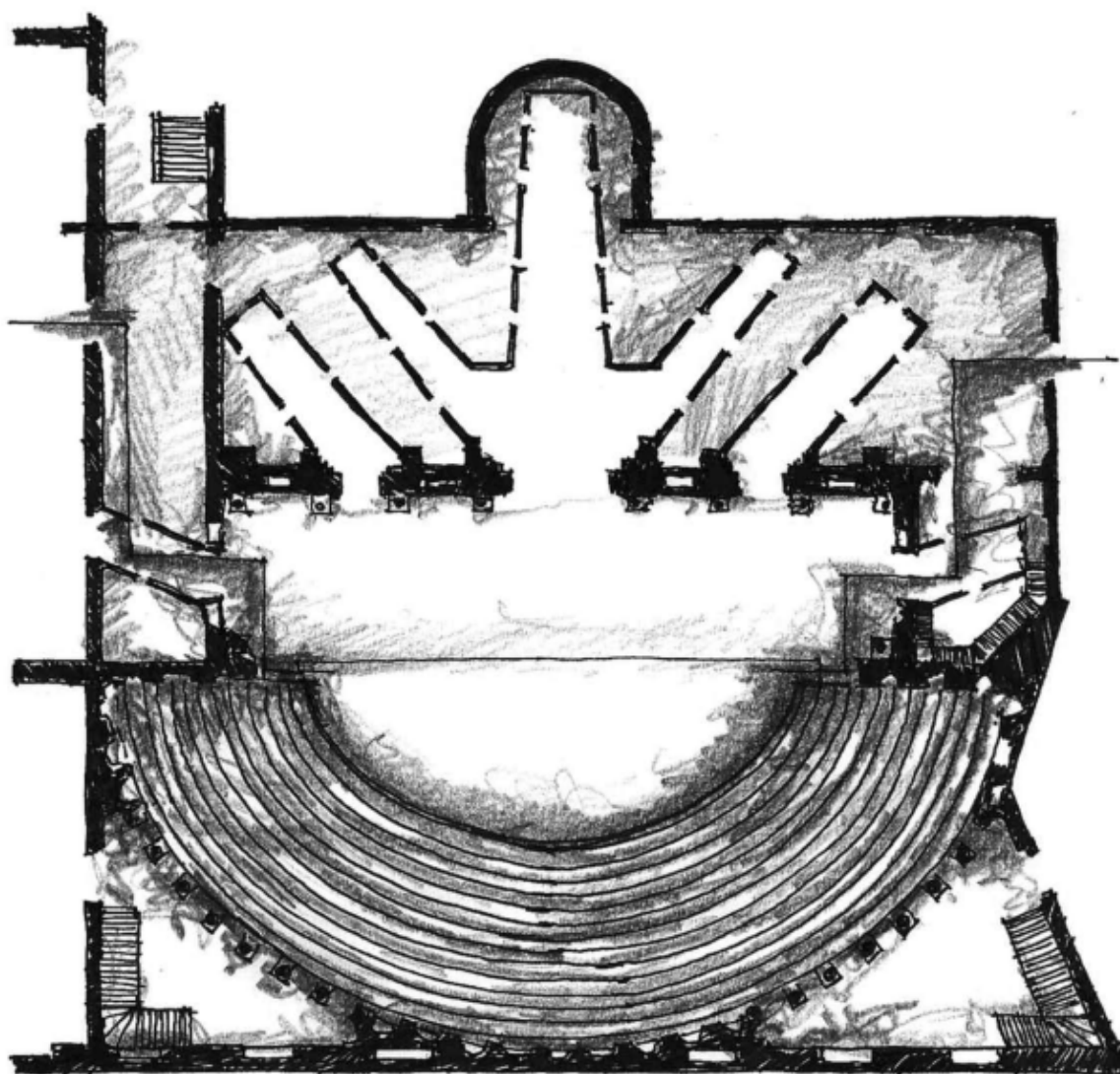
**Evolución del Espacio para la
Audiencia**

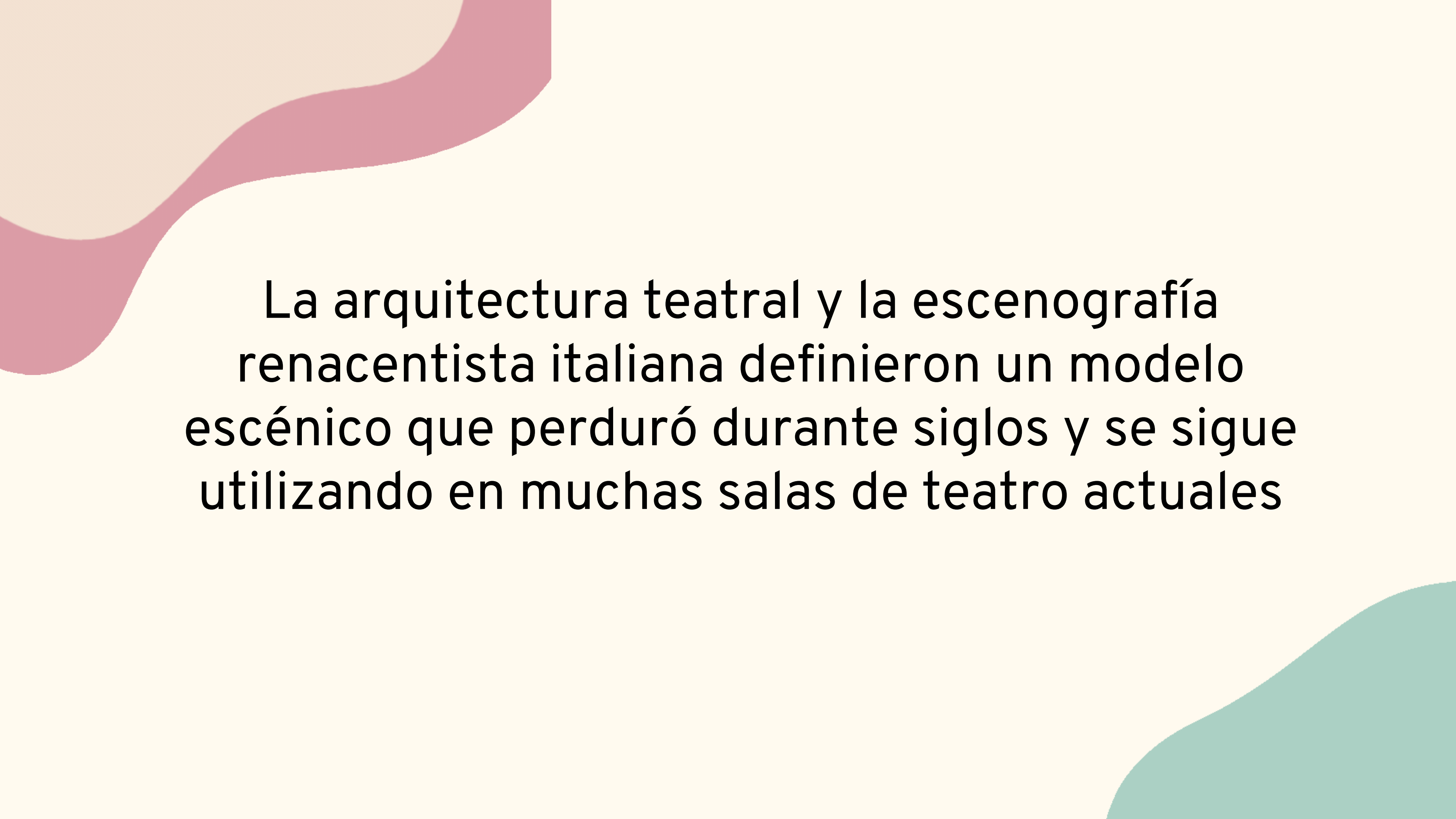
**Escenografía Realista y cambio
de iluminación**

El frons scenae del Teatro Olímpico de Vicenza (Palladio - Scamozzi)

La planta del Teatro Olímpico de Vicenza (Palladio - Scamozzi)

The background features abstract, wavy shapes in shades of pink and teal. A large pink shape is on the left, and a teal shape is on the bottom right.

La arquitectura teatral y la escenografía renacentista italiana definieron un modelo escénico que perduró durante siglos y se sigue utilizando en muchas salas de teatro actuales

¡Muchas gracias!