

Renacimiento

UNIVERSALES I

De la Edad Media al Renacimiento

Variantes importantes

1453

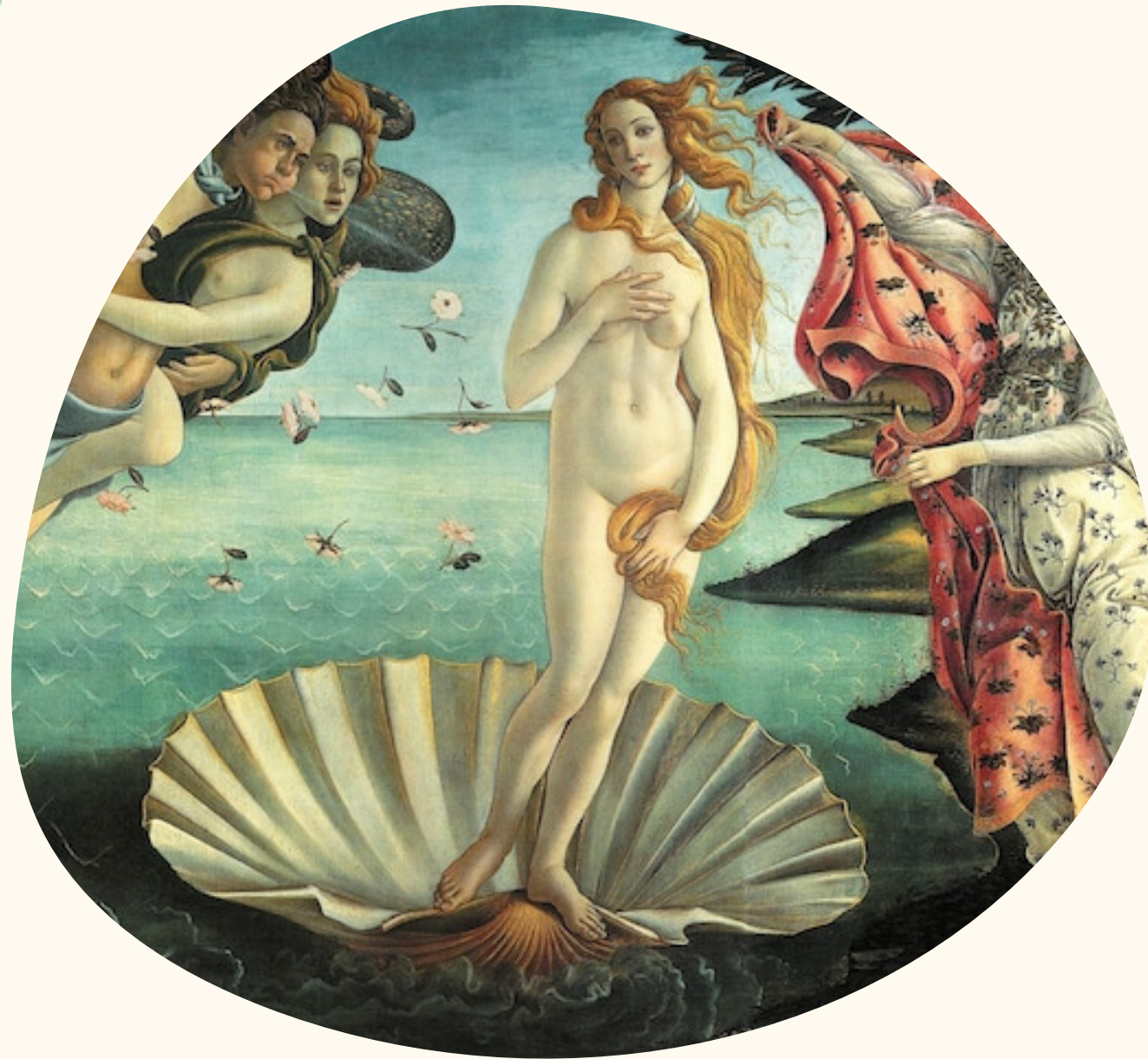
Caída del Imperio Romano de Oriente, que queda por fin en manos de los turcos.

1492

Conquista y Colonización de América .
Toma de conciencia de que el mundo era mucho más extenso que esa mínima porción reunida alrededor del Mediterráneo

1517

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

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: 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*). Los 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

Un teatro improvisado y más dinámico 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.

Capitano

un soldado fanfarrón y cobarde

Il Dottore

un pomposo y pedante
académico

Pantalone

un viejo avaro y lujurioso

Algunos Personajes

The image features a light cream background with decorative wavy shapes. A pink shape is on the left, and a teal shape is on the bottom right. The text is centered in the middle of the page.

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. Este género se basa en el ideal 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 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

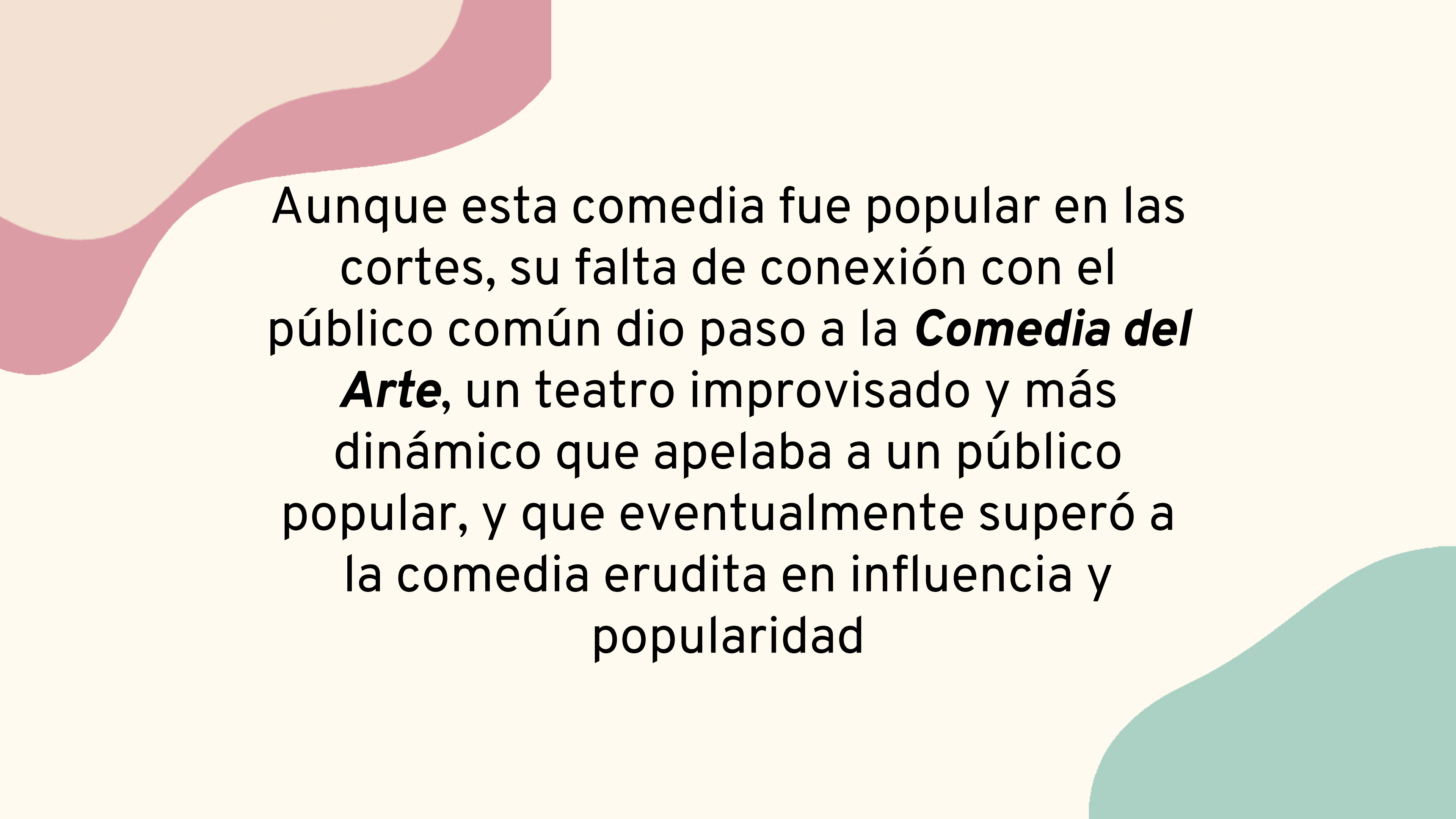
Imitación Clásica y Regla de las Tres Unidades

Audiencia Aristocrática

Falta de Espontaneidad y Acción

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

The background features decorative wavy shapes in pink and teal colors. The pink shape is on the left, and the teal shape is on the right.

Aunque esta comedia fue popular en las cortes, su falta de conexión con el público común dio paso a la **Comedia del Arte**, un teatro improvisado y más dinámico que apelaba a un público popular, y que eventualmente superó a la comedia erudita en influencia y popularidad

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”*

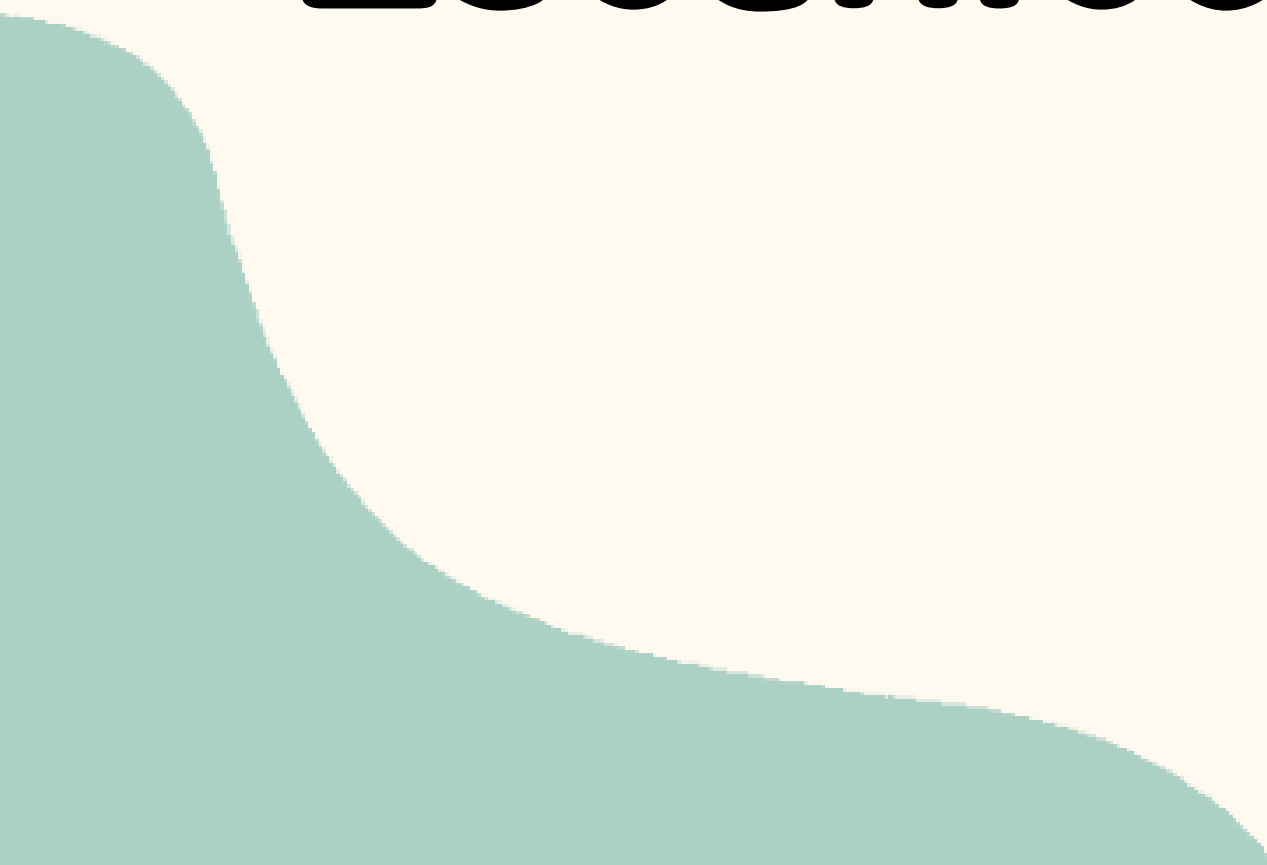
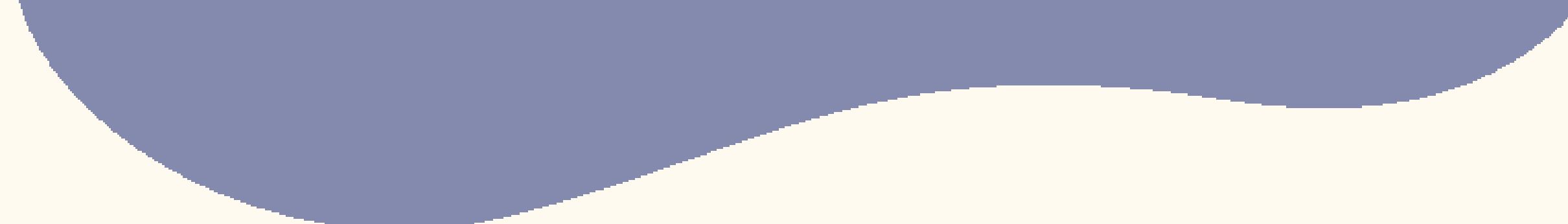

La Mandrágora

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. La 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

Teatro a la Italiana

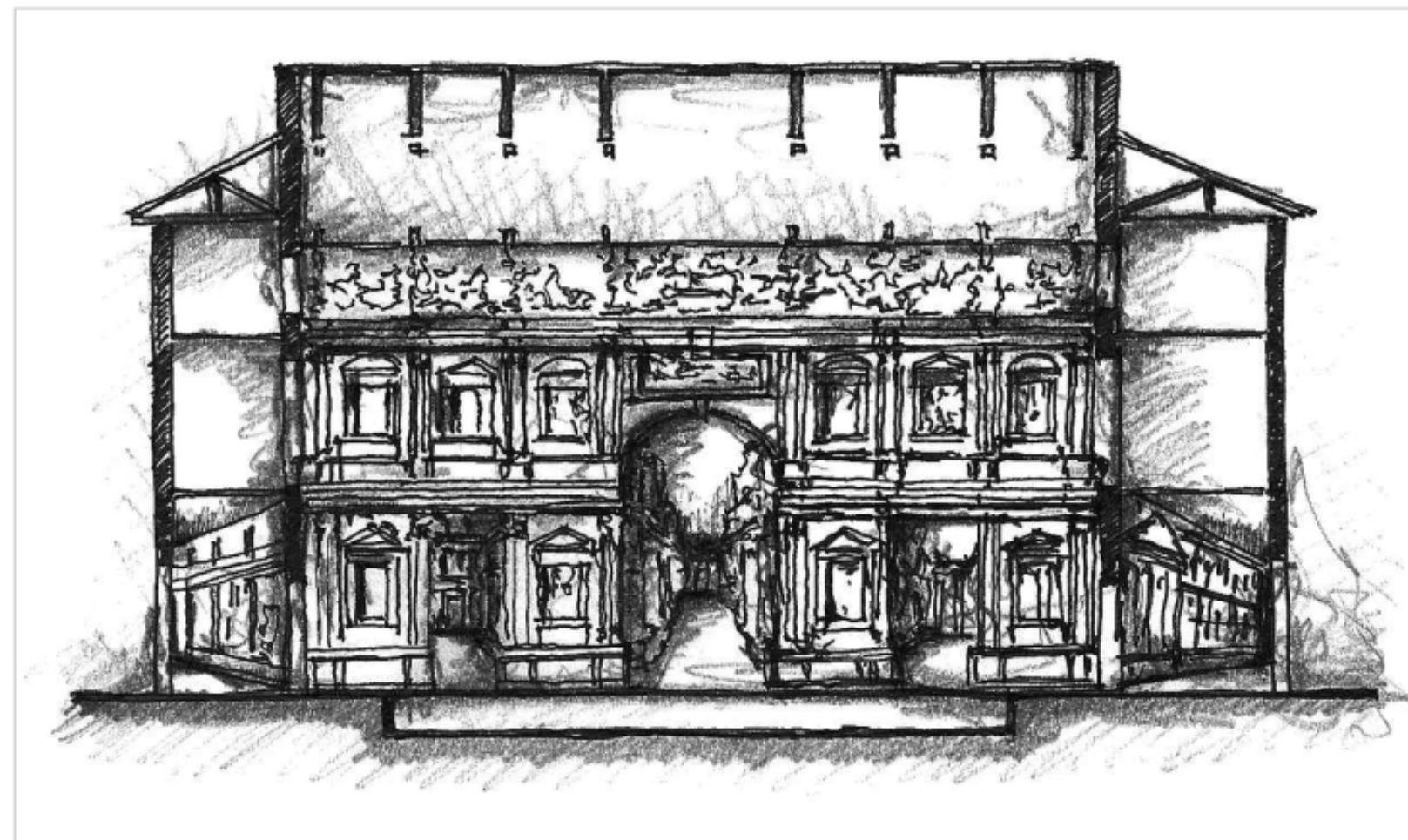
Influencia de la perspectiva

**Espacio escénico y maquinaria
teatral**

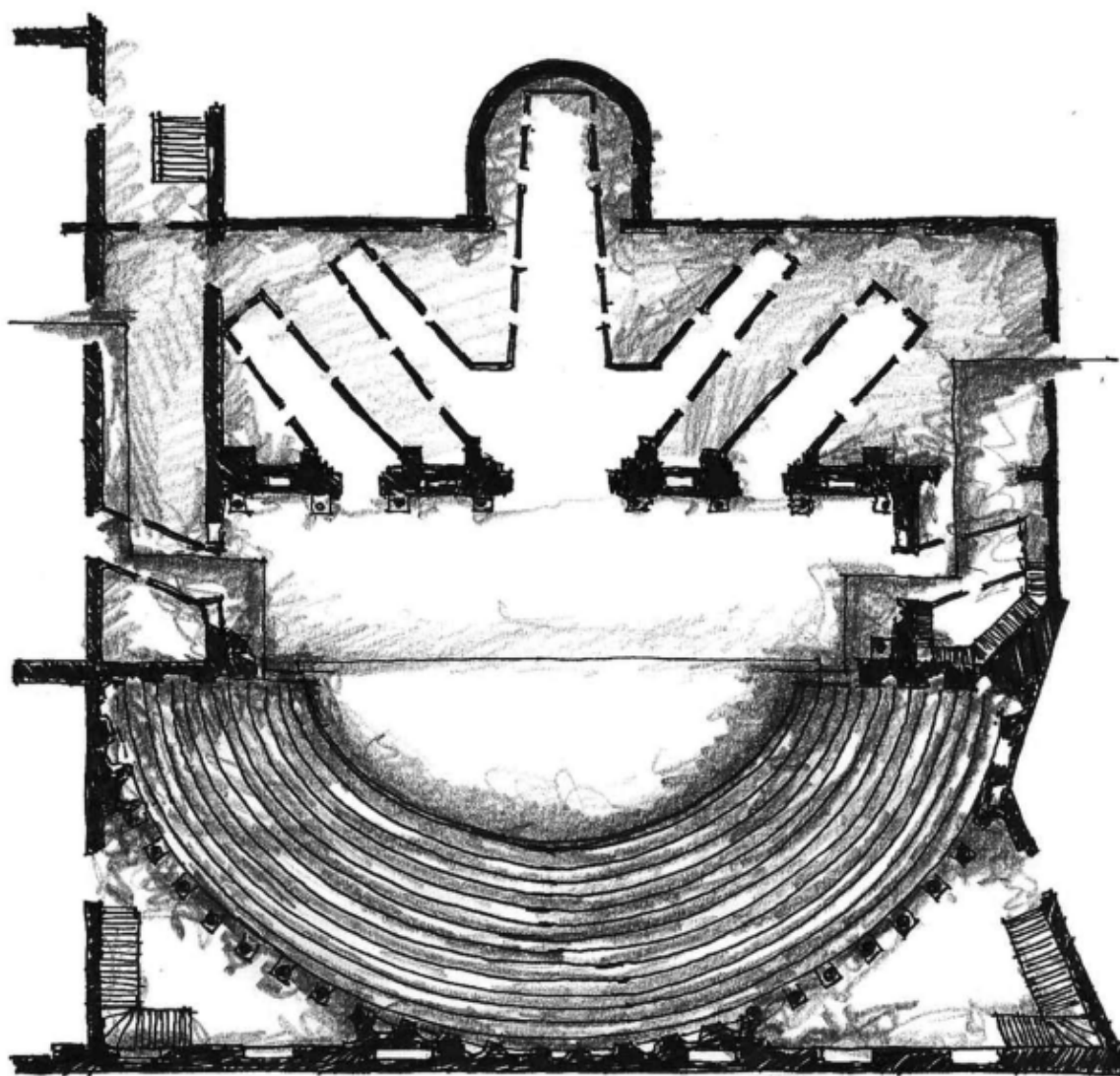
**Evolución del Espacio para la
Audiencia**

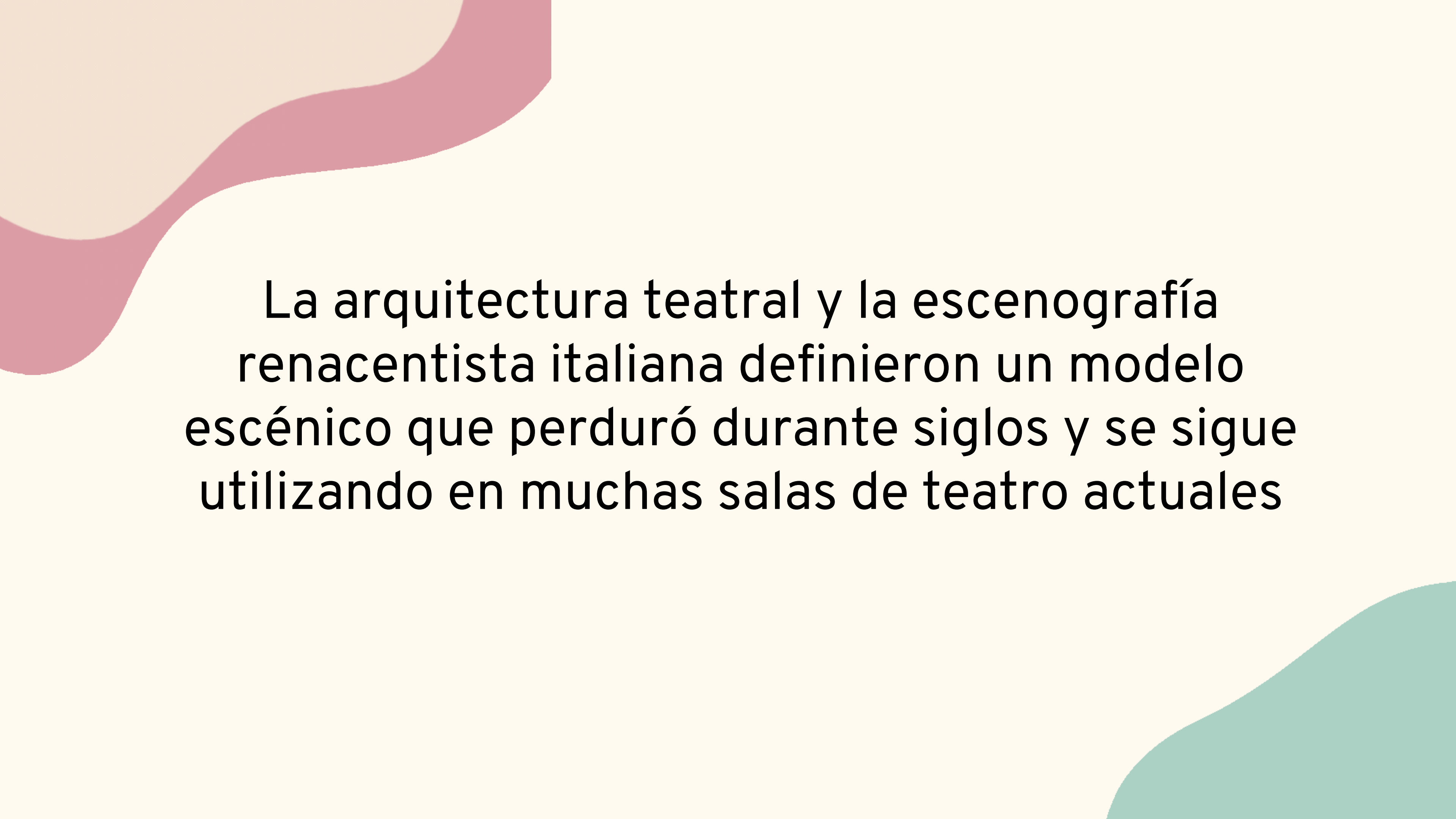
**Escenografía Realista y cambio
de iluminación**

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

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

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!