Hoofdstuk 4: *Renaissance Culture*

Rond het jaar 1300 kenden de Italiaanse steden al een rijke cultuur. Ten grondslag aan deze ontwikkelingen lag de economische voorspoed. Door de economische voorspoed ontwikkelde zich een stedelijke samenleving die anders was van de samenlevingen die voorheen bestonden in Italië en Europa. Er ontwikkelden zich nieuwe stromingen in de kunst, literatuur en filosofie. Dit had ook te maken met de geschiedenis die de steden kenden op het gebied van deze kunsten. In geschriften, gebouwen en standbeelden bevond zich nog steeds de geest van het Oude Klassieke Rome. Dit, samen met de economische voorspoed, zorgde voor een intellectuele revolutie. Deze revolutie vond plaats tussen 1400-1600, maar de gebeurtenissen in de 14de eeuw stonden aan de wieg van deze revolutie.

Zo was er bijvoorbeeld de beroemde schrijver uit de 14de eeuw Dante Alighieri. Tijdens zijn verbanning uit de stad Florence schreef hij zijn La Divina Commedia. Het was een werk dat los stond van invloed van de kerk en bestaande academische normen. Het was een beschrijving over de wereld om hem heen, en daarmee uniek voor zijn tijd.

Niet alleen de literatuur werd beïnvloed door de culturele ontwikkelingen in Italië. Ook in de schilder- en beeldhouwkunst ontstonden in de 13de eeuw nieuwe stromingen en idealen. Van grote invloed was de Franciscaanse orde. Zij stimuleerden het laten maken van afbeeldingen van hun heilige: St. Franciscus van Assisi. In de kerken die zij bouwden, lieten zij fresco’s maken waarin de daden van St. Franciscus konden worden gezien.

Iemand die beïnvloed werd door dergelijke afbeeldingen zoals die van St. Franciscus, was de schilder Giotto. Hij schilderde in kerken de handelingen van Christus en de Heilige Maagd Maria. Belangrijk was dat hij in zijn werk gebruik maakte van ‘spatial reality’: ruimtelijke echtheid. Hij wilde de voorstelling zo realistisch mogelijk weergeven. Dit betekende het begin van een beweging die uiteindelijk zou leidden tot het toepassen van perspectief in de schilderkunst door het gebruik van de wiskunde. Om in schilderijen werkelijkheid te weergeven, werd steeds meer gebruik gemaakt van wetenschappelijke hulpmiddelen, zoals dus de wiskunde. De schilderkunst was ten tijde van Giotto (stierf in 1337) aan het veranderen. Waar in eerste instantie de symboliek en niet de realistische weergave centraal stond, neigde juist het realistische het belangrijkste te worden.

Een ander iemand die een grote rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de Italiaanse cultuur is Petrarca. Hij wordt vaak gezien als het vader van het humanisme, maar deze visie behoeft wel wat nuancering. In feite was hij namelijk iemand die opgegroeid was volgens de voorheen heersende standaarden. Zijn opleiding was zoals die van zo veel mensen in veertiende-eeuws Italië. Toch was hij een man met bijzondere innovatieve en dus vernieuwende creativiteit. Zijn manier van schrijven was van grote invloed in de Renaissance, en vandaag de dag nog steeds voelbaar in de literatuur. Kenmerken van Petrarca zijn:

* Staat aan de basis van de wetenschappelijke studie naar Latijnse teksten
* Bezocht kloosters in Europa om oude Latijnse teksten te vinden en te vertalen. Vond op deze manier oude brieven van Cicero uit de Romeinse tijd.
* Besteedde veel aandacht aan de vorm van een dialoog in zijn teksten, was nieuw voor de tijd. Zou in de Renaissance als vorm veel herhaald worden door andere schrijvers.
* Komt het beste naar voren in zijn werk *Secretum*. Hier laat hij twee personen, waarvan één in feite hij zelf is, een dialoog voeren over het leven.

Het derde persoon dat grote invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de Italiaanse cultuur is Boccaccio. Meest bekend om zijn werk de *Decameron*. Groot verschil met Petrarca is dat zijn werk in het Italiaans is geschreven, en niet zoals Petrarca in het Latijn. De teksten van Dante, Petrarca en Boccaccio zouden de Italiaanse literatuur in 100 jaar tijd naar een hoog en ontwikkeld niveau brengen. In de 15de eeuw zouden de ontwikkelingen in de culture ontwikkeling enigszins veranderen. Waarom? Omdat schrijvers een grotere interesse voor klassieke teksten uit de Oudheid kregen. Dit is mooi te illustreren door naar de ontwikkeling in het werk van Boccaccio te kijken. In eerste instantie schreef hij een vrij luchtig, en weinig wetenschappelijk werk in de vorm van de *Decamerone*. Na verloop van tijd veranderde echter zijn voorkeur van schrijven. In plaats van de volkstaal en luchtige onderwerpen als middelen te gebruiken, wendde hij zich tot meer formele stukken die waren geïnspireerd op teksten uit de Oudheid. Eén van zijn laatste werken was bijvoorbeeld een boek over de geschiedenis van heidense goden, wat compleet in het Latijn was geschreven. Het klassieke humanisme ontwikkelde zich.

Humanisme is de naam gegeven aan de intellectuele, literaire en wetenschappelijke beweging van de veertiende tot de zestiende eeuw, die elke vorm van kennis wilde baseren op de literatuur en cultuur van de klassieke oudheid. Vooral aan het begin van de 15de eeuw groeide de stroming hevig. Eén van de redenen en zelfs voorwaarde voor deze groei was de grote afname van de Pauselijke invloed tijdens het Grote Schisma (1378-1415), omdat het Pauselijk hof nu immers in tweeën werd gesplitst (Avignon en Rome, twee Pausen, je kent het wel). Hierdoor groeide aandacht voor werken uit de klassieke oudheid. In Florence en Rome ontstonden op deze manier grote groepen humanisten, die aan elkaar verbonden raakte.

Deze Florentijnse-Romeinse humanisten creëerden literaire werken die volgens klassiek model, dus teksten uit de oudheid, werden geschreven, maar in een modern jasje. Het waren werken die informatie bevatten over het huidige leven, waarin de schrijvers dus zelfs leefden, maar waren geschreven naar klassiek model. Een voorbeeld is het schrijven van een ‘nieuwe’ geschiedenis. Voorheen was het gebruikelijk om geschiedenis te beschrijven vanuit de christelijke tijd (DAT BETEKENT NIET: CANONIEKE UREN). Gebeurtenissen werden binnen een Christelijk framework geplaatst, en geschiedden dus via een vaste en vooraf reeds vastgestelde volgorde. In de nieuwe geschiedschrijving van de humanisten gebeurde dat niet. Alleen seculiere gebeurtenissen werden beschreven en in chronologische volgorde door elkaar opgevolgd, naar Romeins model. Schrijvers uit de Romeinse tijd zoals Virgilius schreven namelijk ook geschiedenissen over hun stad Rome, en deden dit door simpelweg alle gebeurtenissen achter elkaar op te schrijven, zonder invloed van het christendom.

Voorbeeld: Leonardo Bruni’s *History of the Florentine People*:

* Begint niet met de Schepping als beginpunt, maar met de hoogtijdagen van het Romeinse Rijk als startpunt.
* Vervolgt vervolgens verhaal met de afname en van val het Romeinse Rijk, om daarna de bloei van Florence in de Vroegmoderne Tijd te beschrijven.
* Begint dus met Klassieke Oudheid als beginpunt, gaat vervolgens door met de stad in de Middeleeuwen en vervolgens de stad Florence in zijn bloei.
* Bruni was degene die een nieuwe trend inluidde in het beschrijven van geschiedenis namelijk: het beschrijven van de geschiedenis van samenlevingen in plaats van christelijke normen.

Hoe stond de kerk tegenover al deze ontwikkelingen? Een werk zoals dat van Boccaccio dat bijvoorbeeld de geschiedenis van heidense goden beschreef, moet ongetwijfeld in slechte aarde zijn gevallen bij de kerkelijke autoriteiten. Toch stond de katholieke kerk absoluut niet vijandig tegenover de ontwikkelingen die het humanisme met zich meebracht. Paus Nicolaas V (paus van 1447-1455) stelde zich zelfs erg open voor de vertalingen van Grieks en Latijnse schrijvers. Zelfs de werken van Lorenzo Valla (1407-1457) vielen niet in slechte aarde. Dit is opvallend, omdat Valla een geleerde was die zijn vaardigheden in de Latijnse en Griekse taal toepaste om teksten aan onderzoek te onderwerpen. Zo bekritiseerde hij bijvoorbeeld het Latijnse Vulgaat: de Latijnse vertaling van de bijbel. Toch kwam hij vanwege de openheid van de katholieke kerk nooit in de problemen met de kerkelijke autoriteiten.

Bruni veranderde met zijn werk het denken van de Italianen over hun geschiedenis. Iemand die een andere grote verandering teweeg bracht, was Leon Battista Alberti (1404-1472). Hij koppelde het denken van het humanisme aan de schilderkunst in zijn boek *On Painting* (1436). Het had twee grote gevolgen.

1. Het vestigde een nieuw doel in de schilderkunst, namelijk het afbeelden van schilderijen op natuurlijke wijze.

* Door gebruik van perspectief, door figuren een weergave te geven waarop hun emotie te zien was en door gebruik te maken van natuurlijke kleuren in plaats van goud of zilver. Schilderijen moesten een verhaal uitbeelden.

1. Het zorgde er voor dat kunstenaars beschouwd werden als zeer gecultiveerde mannen, zoals de humanisten. Voorheen werden kunstenaars slechts gezien als ambachtslieden met een vaardigheid.

Mensen die deze idealen nog verder ontwikkelden in de 15de en vroege 16de eeuw waren Brunelleschi voor de architectuur en Donatello voor de beeldhouwkunst. Brunelleschi was één van de eerste architecten die gecompliceerde wiskunde gebruikte om kerken te bouwen, met als meesterwerk de Duomo in Florence. Om de koepel op deze kerk te krijgen, was een zeer sterk staaltje wiskunde vereist. Hij gebruikte een nieuwe methode van exact perspectief. De architectuur veranderde geleidelijk aan van vorm. Waar in de Middeleeuwen kerken volgens gotisch model werden gebouwd met kruisgewelven en in de vorm van een Latijns kruis, kwamen nu modellen uit de Klassieke Oudheid weer terug. Ronde vormen en bogen zoals die in oude Romeinse gebouwen naar voren kwamen, werden weer populair. Donatello was een beeldhouwer die de idealen van het humanisme in zijn werk vastlegde. Hij gebruikte perspectieven en wederom ‘spatial reality’.