

Tema 7

El Renacimiento español (s.XVI)

Curso de Hª del Arte de 2º de Bachillerato
IES José Manuel Blecu de Zaragoza
Profesor: Jesús Ignacio Bueno Madurga

Unidad 7: El Renacimiento español

CONTENIDOS

Bloque de contenido	Porcentaje asignado al bloque	Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno.	25%	<ul style="list-style-type: none">– Especifica las características peculiares del Renacimiento español.– Explica las características de la pintura de El Greco a través de sus obras más representativas.– Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Renacimiento español: fachada de la Universidad de Salamanca; Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada, de Pedro Machuca; Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, de Juan de Herrera.– Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas del Renacimiento español: <i>Sacrificio de Isaac</i> del retablo de San Benito de Valladolid, de Alonso Berruguete; <i>Santo Entierro</i>, de Juan de Juni.– Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas de El Greco: El Expolio; La Santa Liga o Adoración del nombre de Jesús; El martirio de San Mauricio; El entierro del Señor de Orgaz; La adoración de los pastores; El caballero de la mano en el pecho.

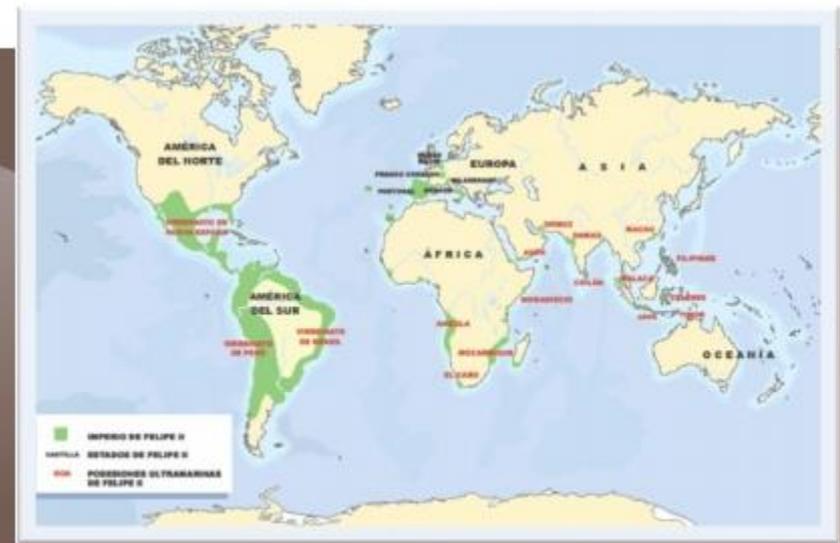
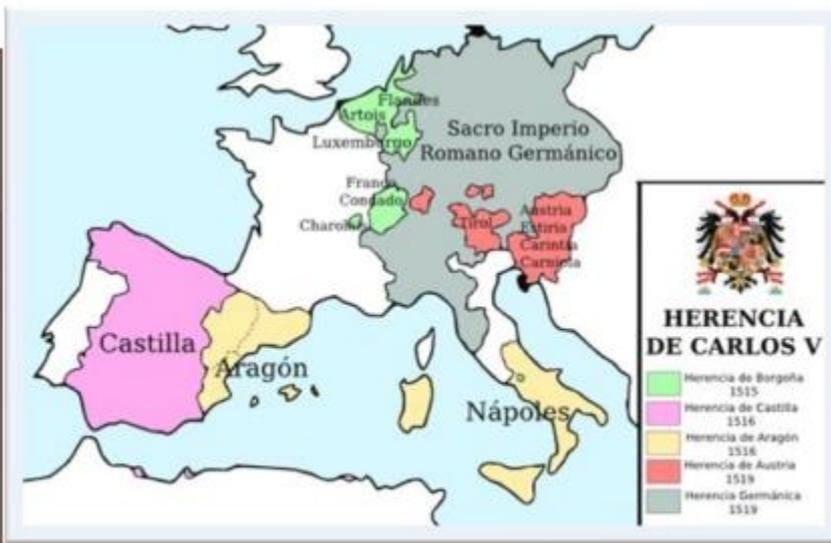
Introducción: El contexto histórico

REPASAMOS HISTORIA

CARLOS I- FELIPE II POLÍTICA INTERIOR-EXTERIOR

CONFLICTOS INTERNOS

CONFLICTOS EXTERNOS

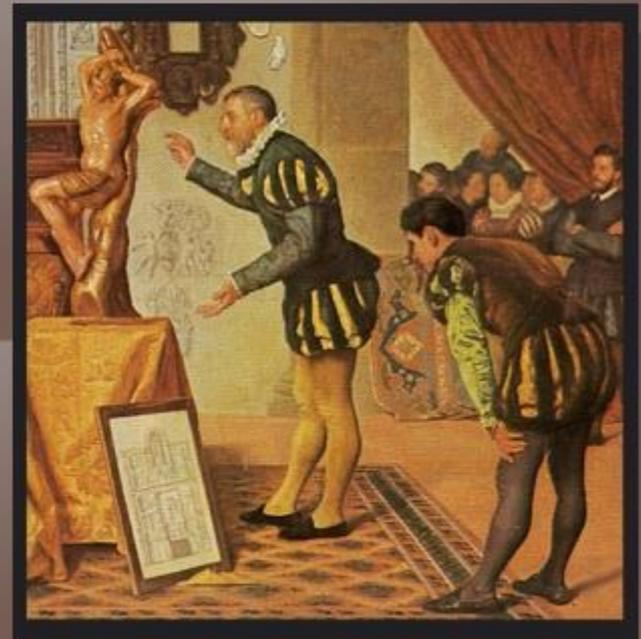
El arte renacentista en España comenzó en los reinos hispánicos a finales del siglo XV. Las influencias italianas y junto a la tradición hispano-árabe aportaron los elementos que definirían el arte en este territorio durante los siglos XVI y parte del XVII. En arquitectura es donde más se deja notar la influencia árabe, en tanto que en escultura y pintura la influencia italiana es, sin duda, fundamental. Por otra parte, al visitar algunos museos españoles, en concreto el Museo del Prado, se pueden encontrar obras de autores flamencos del siglo XV, caracterizados como primitivos renacentistas; la influencia de la flamenco llegó de la mano de los Austrias, en concreto de Carlos I, y esos artistas contribuyeron a conformar las peculiaridades de un estilo renacentista español.

http://iris.cnice.mec.es/kairos/enseanzas/eso/moderna/renacimiento_06_04.html

{ CONTEXTO HISTÓRICO- ARTÍSTICO

Contexto Histórico del Renacimiento Español (XVI)

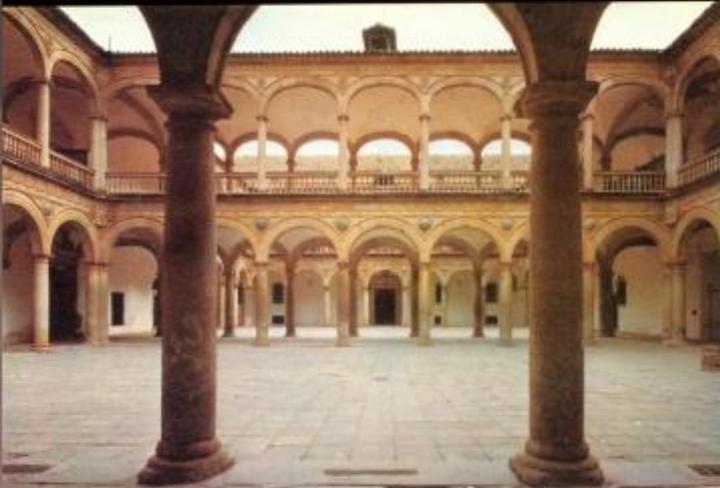
- ⌘ Llega por las relaciones políticas que los Reyes Católicos y Carlos I tuvieron con Italia.
- ⌘ La entrada de corrientes humanistas y racionalistas fue lenta pues la Iglesia miraba con recelo la aparición de este movimiento pagano.
- ⌘ **ARQUITECTURA** : Convive con formas góticas y mudéjares. La decoración de los edificios evoluciona pudiendo hablar de tres etapas: **Plateresco, Purista y Herreriano**.
- ⌘ **ESCULTURA** : Valladolid será el principal centro escultórico con **Juan de Juni** .
- ⌘ **PINTURA** : En panorama de pintura será mediocre, destacando la figura de **El Greco**.

La arquitectura renacentista en España

Arquitectura Renacentista española

¿Qué semejanzas encuentras respecto del renacimiento italiano?

Etapas de la Arquitectura Renacentista

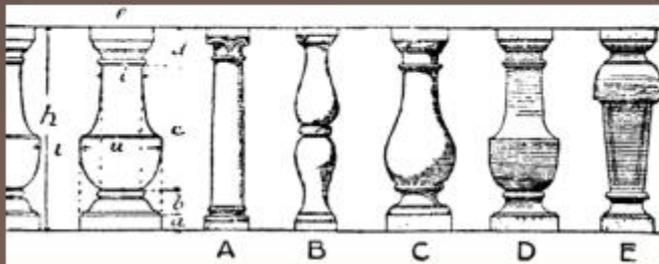
- **Plateresco (1500-1530):** Predomina la **decoración** frente a la estructura del edificio. La decoración se extiende por **todo el edificio**. Predomina el bajo relieve Ej: La Universidad de Salamanca
- **Purista (1530-1560):** la **decoración** se concentra en los **vanos** : portadas y ventanas. Se valora el muro liso. La decoración gana en volumen. Ej: La Universidad de Alcalá de Henares.
- **Herreriano o escurialense (1560-1700):** Estilo **sobrio** y puramente arquitectónico. Prescinde de la decoración. Ej: El Escorial

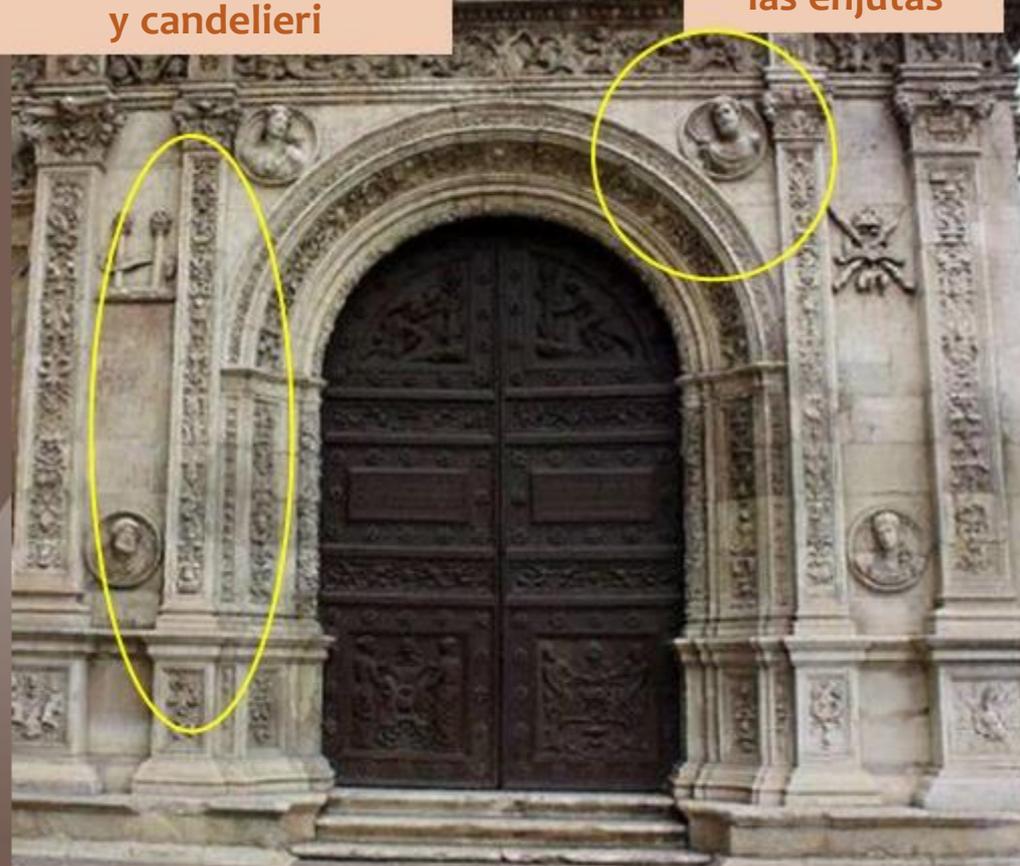
Elementos del estilo Plateresco:

El término *PLATERESCO* fue acuñado por Ortiz de Zuñiga en el siglo XVII, al comparar lo menudo y rico de la decoración con la labor de los plateros. Se distingue por la riqueza decorativa que predomina sobre estructura.

Columna abalaustrada

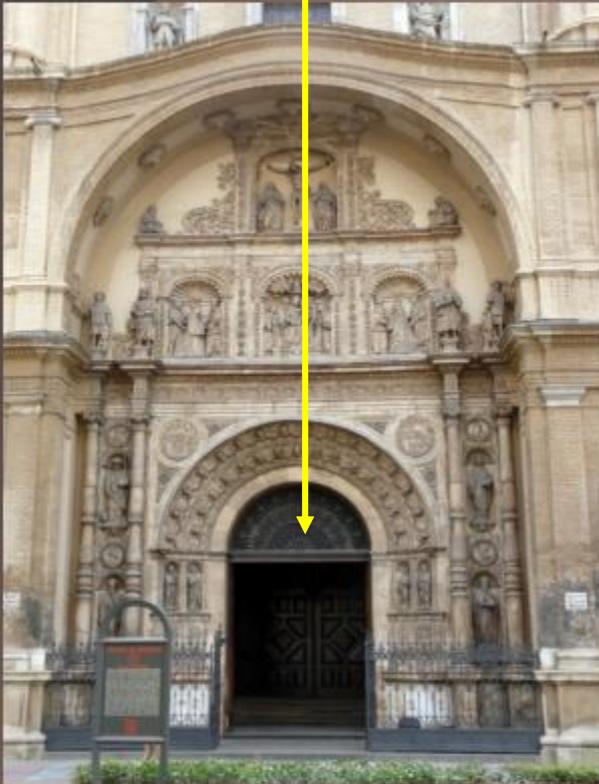
Pilastras con grutescos y candelieri

Medalliones en las enjutas

Elementos del estilo Plateresco: Arcos

Medio Punto

Iglesia parroquial de Santa Engracia
(Zaragoza)

Medio Punto
Rebajado

Palacio de los Duques de Medinaceli
(Cogolludo, Guadalajara) (1502).

Carpanel

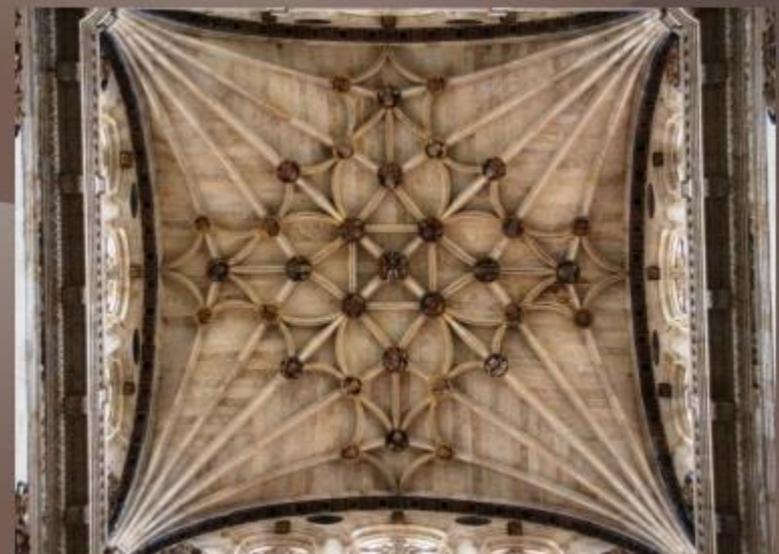
Monasterio de San Zoilo. Carrión
de los Condes (Palencia).

Elementos del estilo Plateresco: Cubiertas

De cañón con casetones

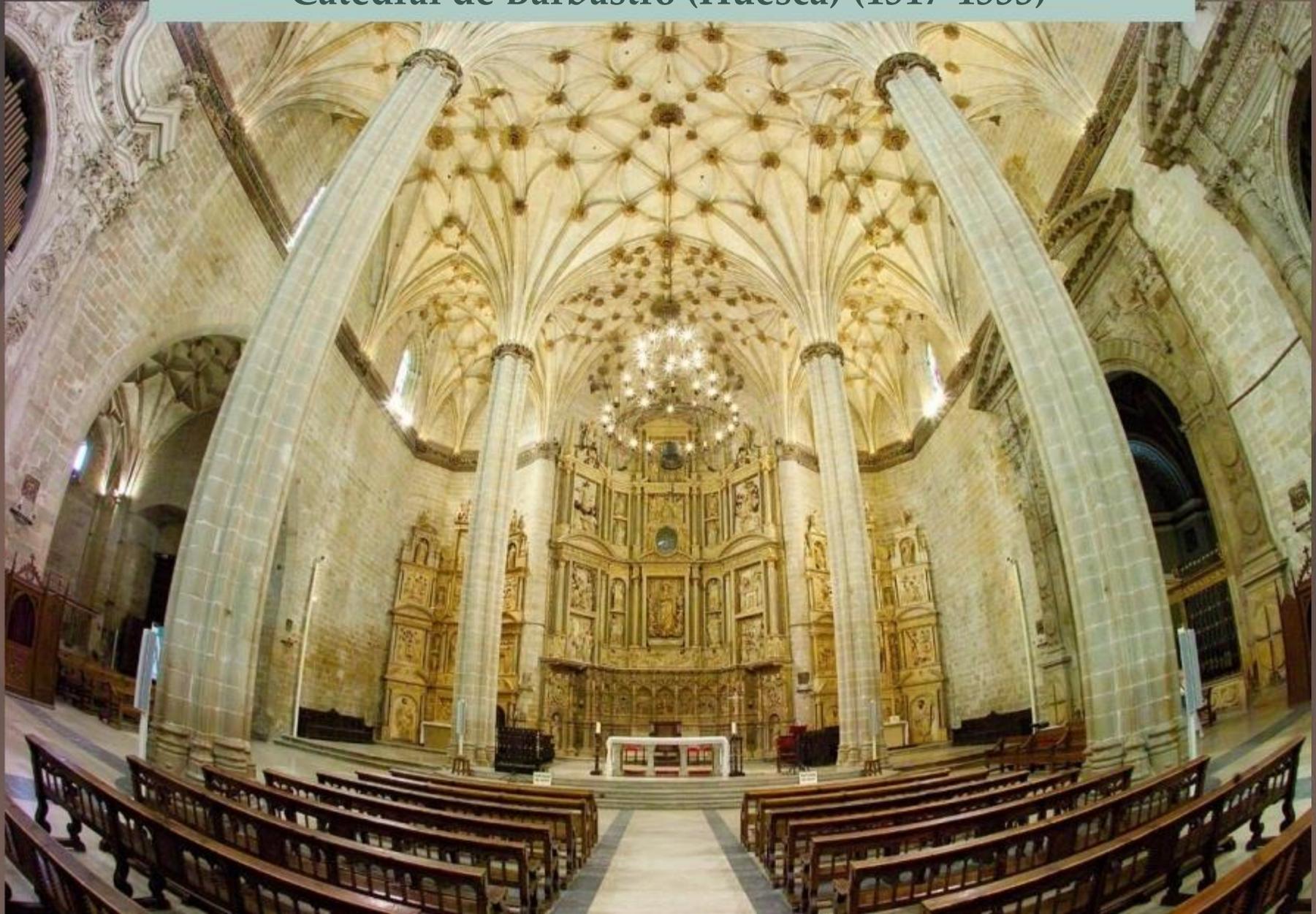
De crucería estrellada

Lonja de Zaragoza (s.XVI)

Catedral de Barbastro (Huesca) (1517-1533)

Elementos del estilo Plateresco: remates y decoración

Grutescos

Crestería

Candelieri

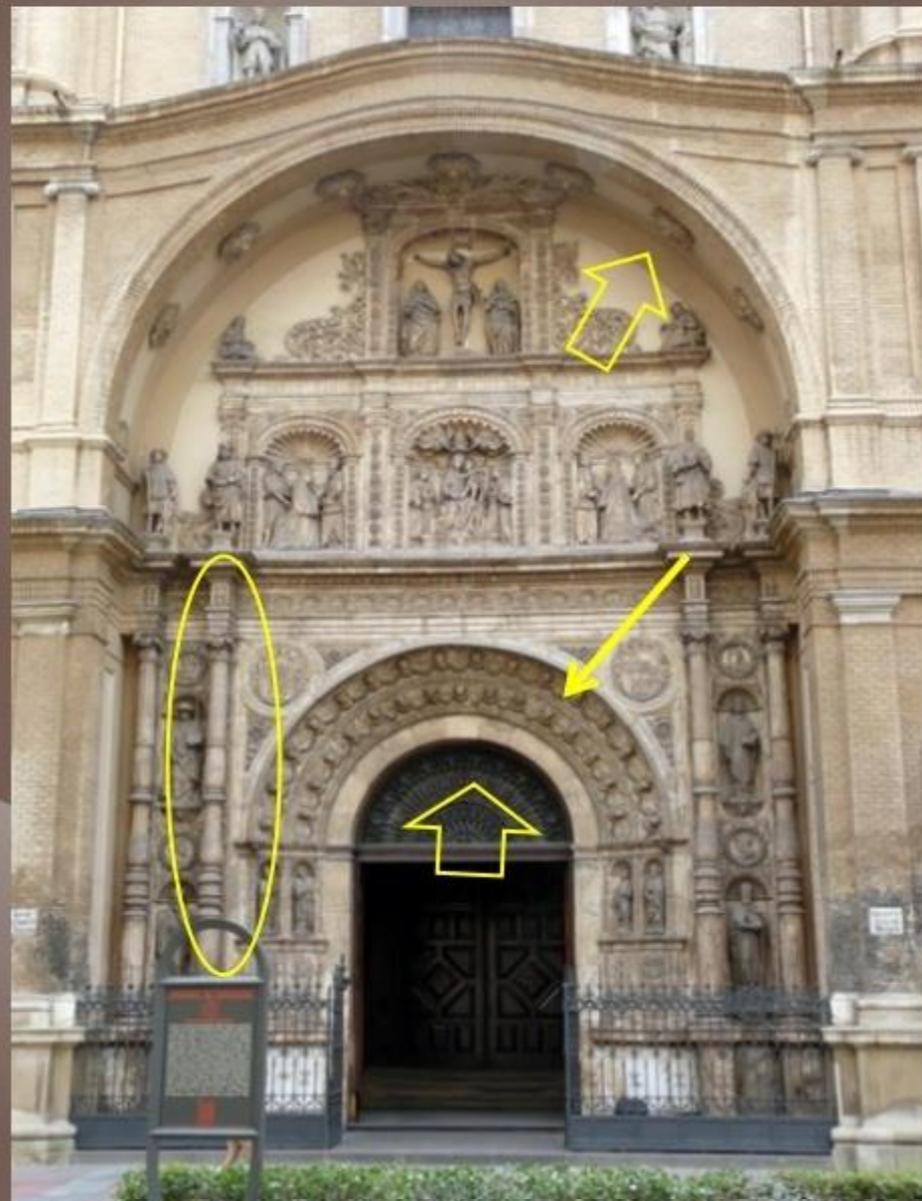
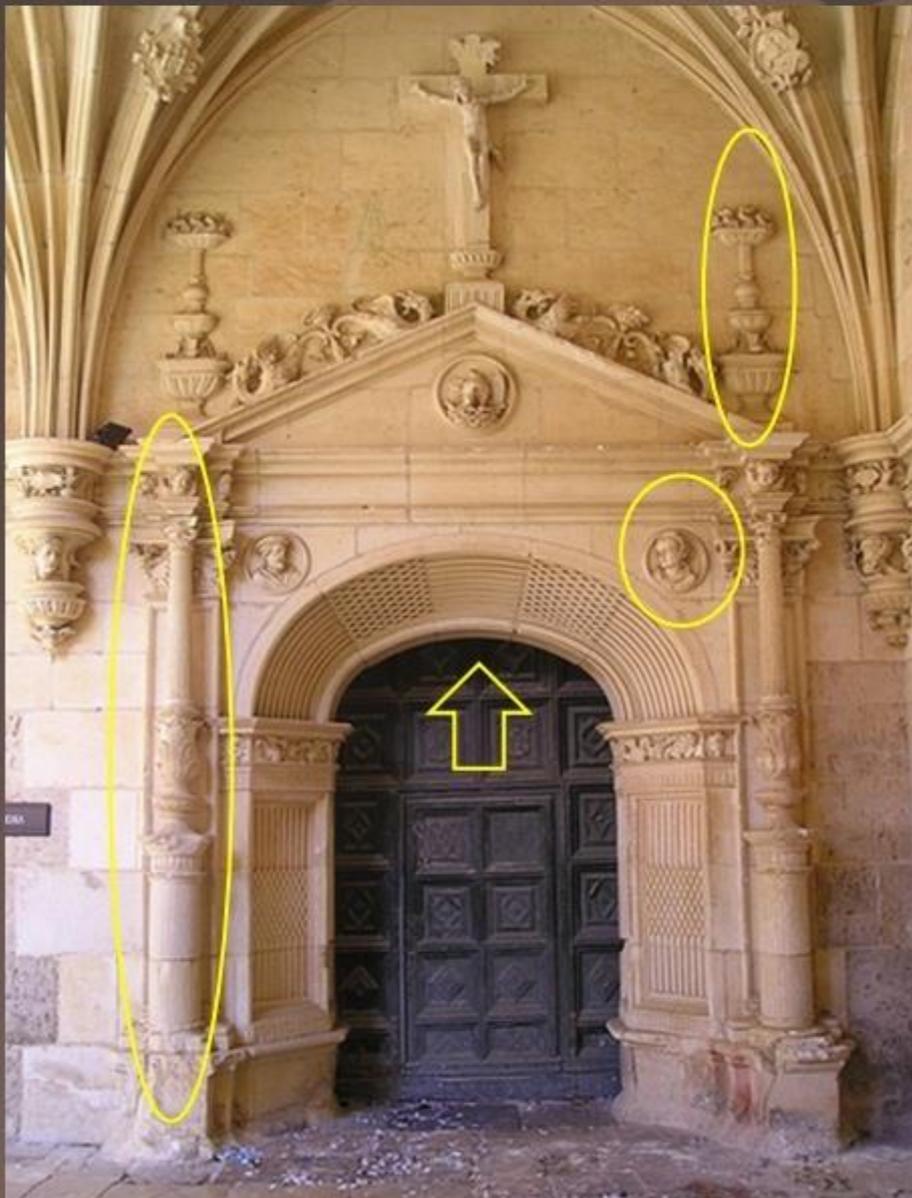
Candelabro

Candelabros

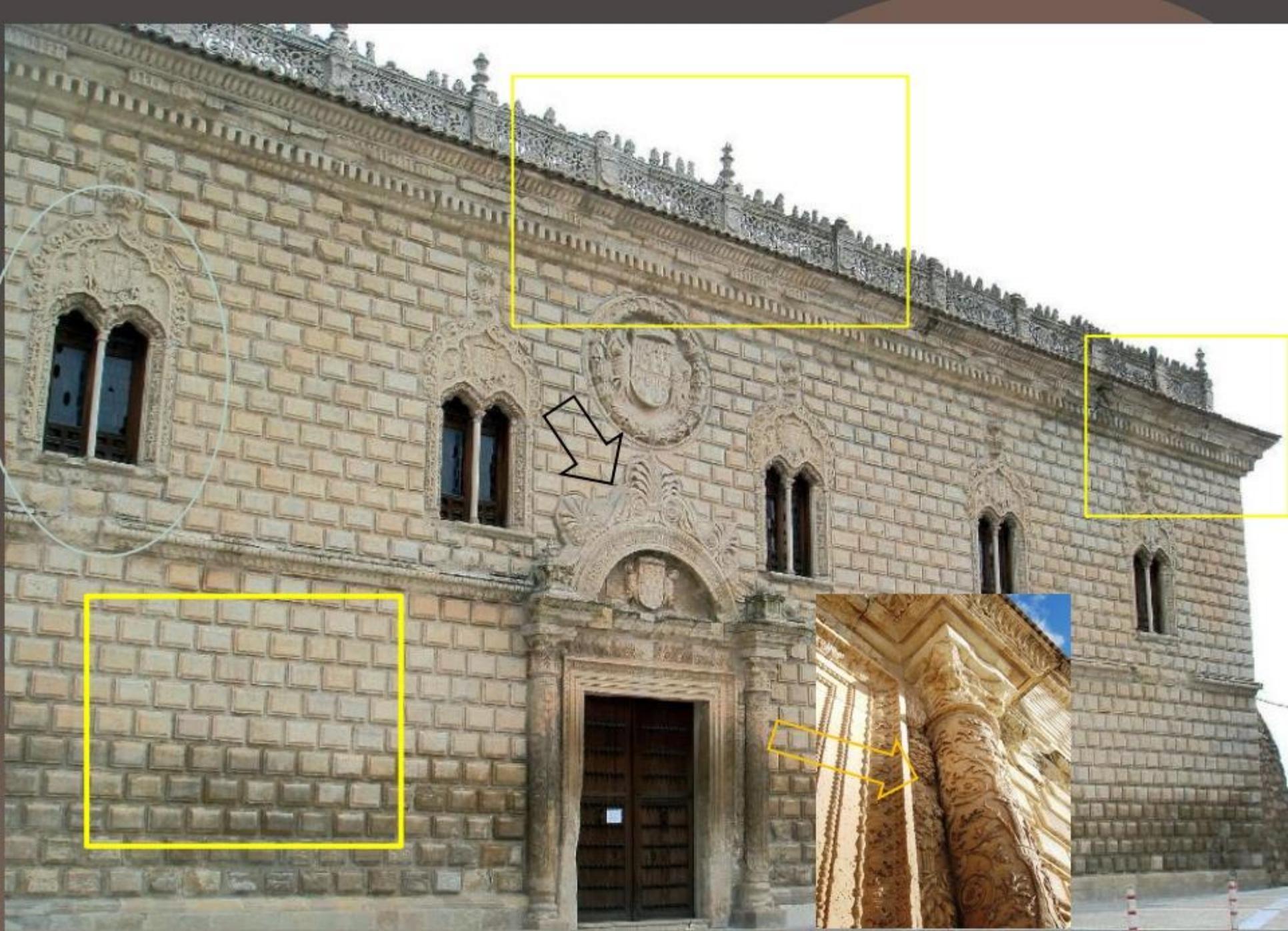
Fachadas típicas platerescas: identifica los elementos

Lorenzo Vázquez: Palacio de los Duques de Medinaceli (Cogolludo, Guadalajara) (1502). Arq. Civil. Escala humana

Palacio Pitti

Lorenzo Vázquez : Palacio de Santa Cruz

(siglo XVI, Valladolid)

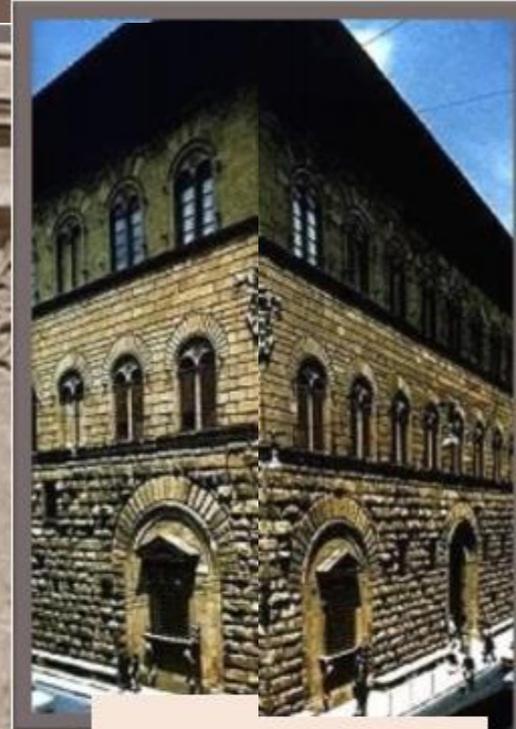
Esta obra, fundación de un hombre muy poderoso, el cardenal Mendoza (“el tercer rey de España”), hay que enmarcarla en el conjunto de edificios que se elevan en las ciudades universitarias: Valladolid, Alcalá de Henares y Salamanca, localidades donde han quedado muestras de una brillante arquitectura renacentista.

Lorenzo
Vázquez : Palacio
de Santa Cruz
(siglo XVI, Valladolid)

En la fachada del colegio de Santa Cruz se plasma la arquitectura del **primer renacimiento español** , con una **ornamentación de claro estilo italiano**. Las formas arquitectónicas de la fachada definen los elementos más importantes del renacimiento español: Puerta con arco semicircular, columnas y pilastras flanquean la puerta de entrada, entablamento rematado en frontón y uso del almohadillado (vinculado al palacio Ricardi de Florencia)

**Palacio Médici
Ricardi**

La Casa de las Conchas (1493-1517)

- **Palacio** urbano
- Piedra de **Villamayor**
- No simetría en los vanos
- Conchas (300) =Sebka
- Universidad: centro de Humanismo hispánico
- Enriquecimiento de la ciudad
- Mecenas: Rodrigo Maldonado de Talavera (catedrático de Derecho y **O.Santiago**)

1929: Monumento Nacional

Propiedad del Estado

Fachada de la Universidad (1519-25). Arq. civil

Autor desconocido. Fachada retablo/tapiz
3 cuerpos y 5 calles

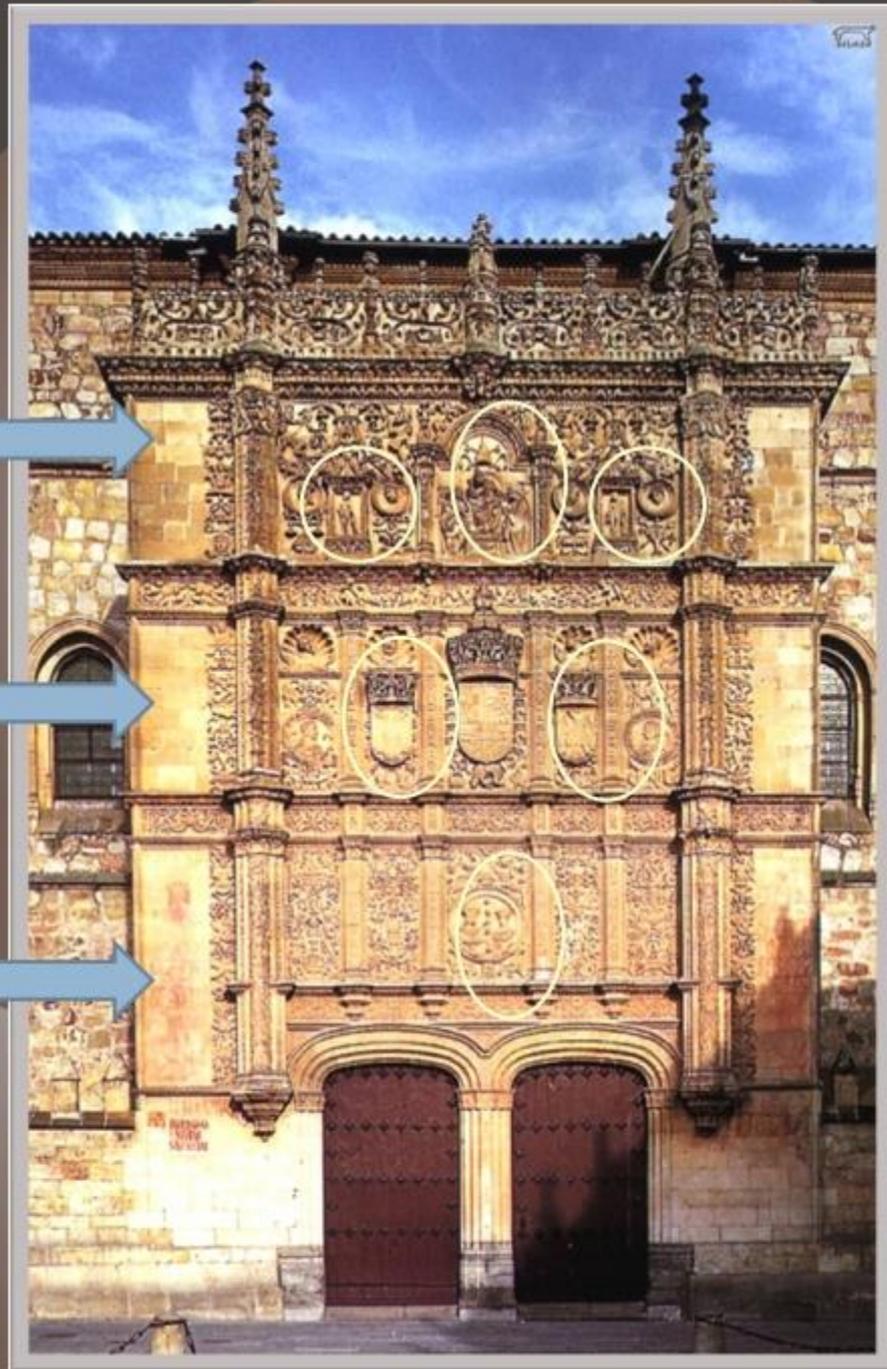
Alto relieve. El Papa Martín V y cardenales.
Venus y Hércules

Talla más saliente. Blason de Carlos V con el
águila bicéfala imperial y la coronada de
S.Juan.

Hércules y Hebe. Medallones y veneras

Finos grutescos y candelieri (bajo relieve)
medallón con los RRCC (promotores)

“Los reyes a la Universidad y ésta a los Reyes”

Fachada de la Universidad (1519-25) Arq. civil

Fachada de la Iglesia del Convento de San Esteban (1524- Juan de Álava)

- La novedad en la *fachada retablo* cobijada en un guardapolvos (bóveda de cañón casetonada)
- Decoración menuda: *grutrescos* – *candelieri*- medallones
- Coronada por un *Calvario*
- El bulto del relieve provoca efectos de *claroscuro* .
- Interior: una nave con capillas laterales que se comunican entre sí.
- Gótico con decoración renacentista
- Estuvieron Colón y Santa Teresa

Fachada de la Iglesia del Convento de San Esteban (1524- Juan de Álava)

Palacio – colegio de los irlandeses (1546) Rodrigo Gil de Hontañón

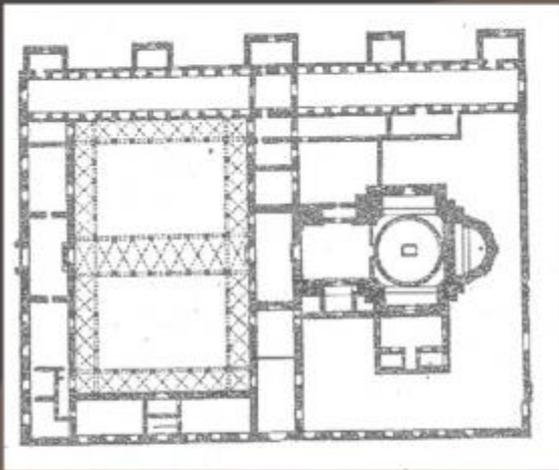
Características del estilo **PURISTA**

A partir de 1.530 se desarrolla el **PURISMO**.

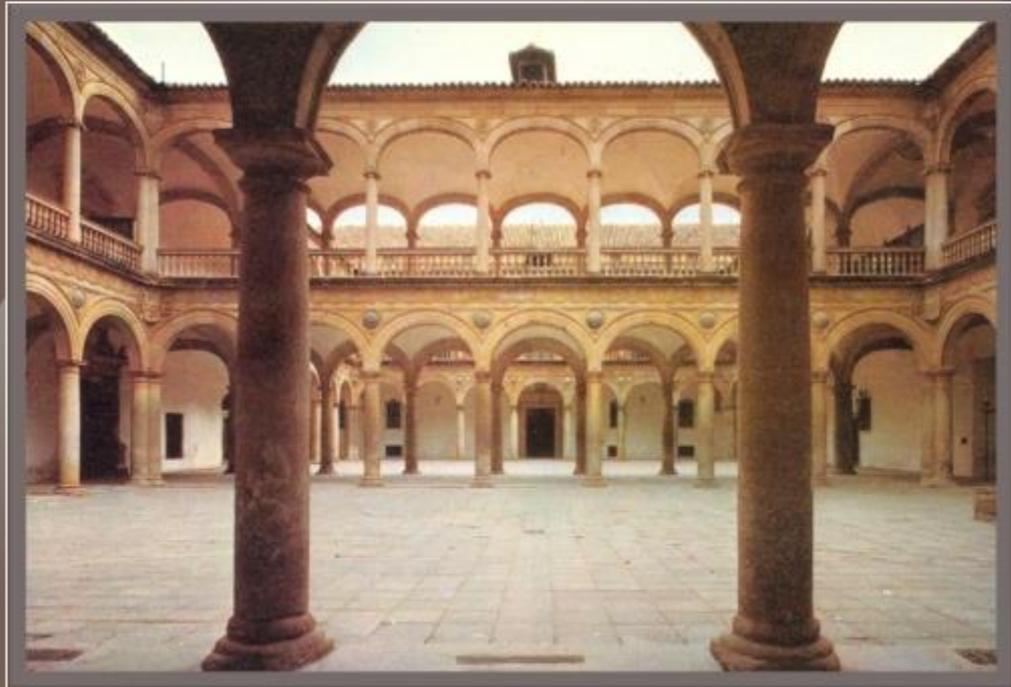
- Se sustituyen las bóvedas góticas por *bóvedas vaídas*, cúpulas y bóvedas de cañón con casetones.
- La decoración escultórica **aumenta de volumen centrándose en puertas y ventanas**. Se valoran las superficies lisas.
- El arco es ya exclusivamente de **medio punto**.
- Las fachadas adquieren **monumentalidad** y equilibrio frente al aspecto a filigrana y frágil del periodo anterior.

Alonso de Covarrubias. Hospital de Távera o Afuera (Toledo)

- Presenta dos grandes patios interiores con arcos de medio punto con finas molduras y gran equilibrio que se adelanta al estilo herreriano.
- Las columnas dóricas, con pequeñas molduras rectangulares entre el arco y el capitel adquieren gran esbeltez.
- Los medallones decoran las enjutas de los arcos.

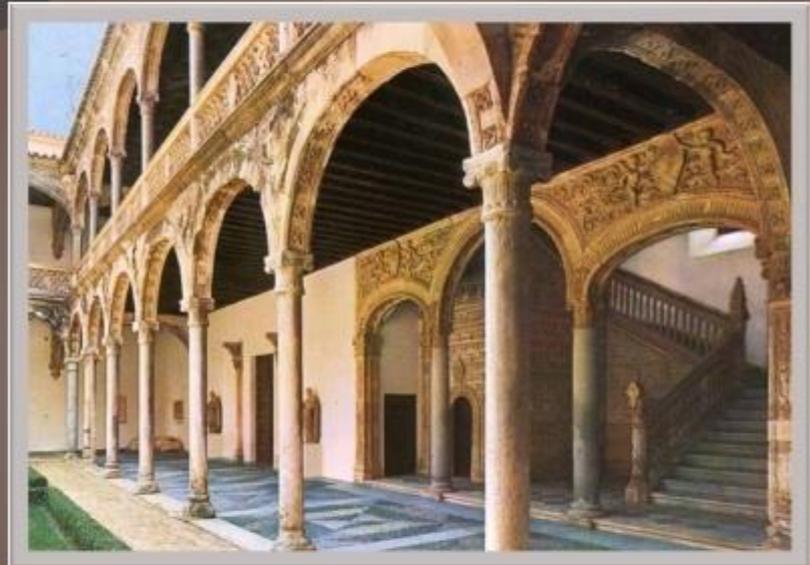
Alonso de Covarrubias. Hospital de Távera o Afuera (Toledo)

Repasamos el
vocabulario

Alonso de Covarrubias. Antigo Hospital de la Santa Cruz (Toledo)

(Ahora museo)

Alonso de Covarrubias. La puerta de la Bisagra (Toledo)

- Está formada por dos cuerpos independientes con dos altos muros almenados que los unen, formando un patio entre ellos, donde se encuentra una estatua de Carlos V.
- El lado externo está formado por un **arco de medio punto con sillares almohadillados**, sobre el que se encuentra un gran escudo de la «Ciudad Imperial», con su inconfundible **águila bicéfala**, además de un frontón con una escultura de un ángel custodio.
- Flanquean esta entrada dos grandes torreones circulares. El cuerpo que da a la ciudad tiene otra puerta de arco de medio punto, flanqueada por dos torreones cuadrados rematados por tejados piramidales.

Rodrigo Gil de Hontañón. *Palacio de Monterrey* (Salamanca) 1539

- El Palacio de Monterrey fue mandado construir por don Alonso de Acevedo y Zúñiga, conde de Monterrey, en 1539.
- El encargado del diseño fue Rodrigo Gil de Hontañón con la colaboración Fray Martín de Santiago en los elementos decorativos.
- El palacio fue concebido como un **edificio de planta cuadrada** prolongado en su zona posterior por dos **alas paralelas**, que formarían un patio abierto a uno de sus lados.
- El proyecto original presentaba ocho torreones y cuatro cuerpos como el existente por lo que no se pudo llevar a cabo. En la actualidad es **propiedad de los duques de Alba** y alberga una interesante colección de obras de arte, entre las que destacan los paisajes de Ribera.

Rodrigo Gil de Hontañón : Palacio de los Guzmanes (León) (s.XVI)

El diseño es de Gil de Hontañón, mientras que la ejecución es de **Rivero Rada**.

Los Guzmanes eran uno de los linajes leoneses más antiguos.

Rodrigo Gil de Hontañón. *Universidad de Alcalá de Henares.*

La “Fachada de la Universidad de Alcalá” se divide en tres cuerpos horizontales, a partir de las impostas, y tres calles verticales.

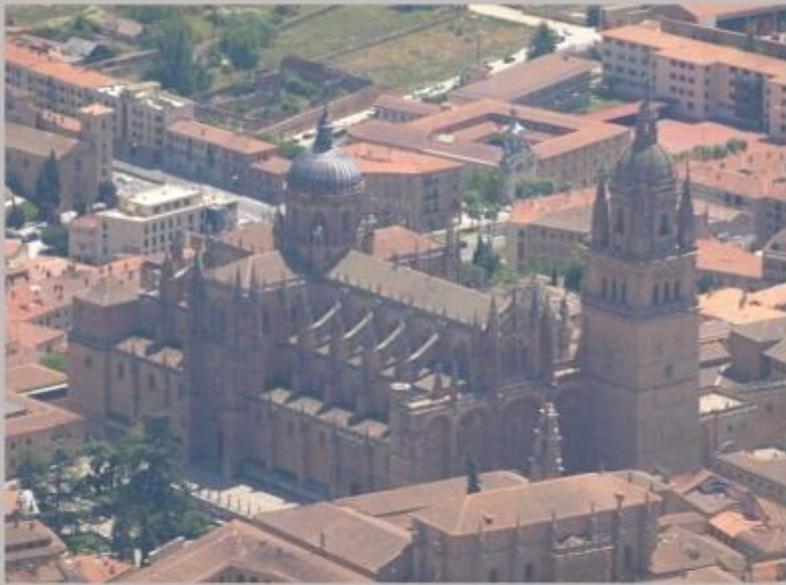
La horizontalidad aparece rota, por la calle central que establece un eje de verticalidad, potenciado por la superposición de órdenes y el frontón triangular de remate.

La decoración se sitúa sobre puertas, vanos y balcones y alterna con amplios espacios de muro.

En el piso inferior, vanos con grutescos; en el segundo piso mayor riqueza escultórica en los balcones y en el piso superior, galería con arcos de medio punto con columnas adosadas a pilares, coronada por una balaustrada, cuyos pináculos prolongan las columnas

Rodrigo Gil de Hontañón. Fachada de la Catedral de Salamanca

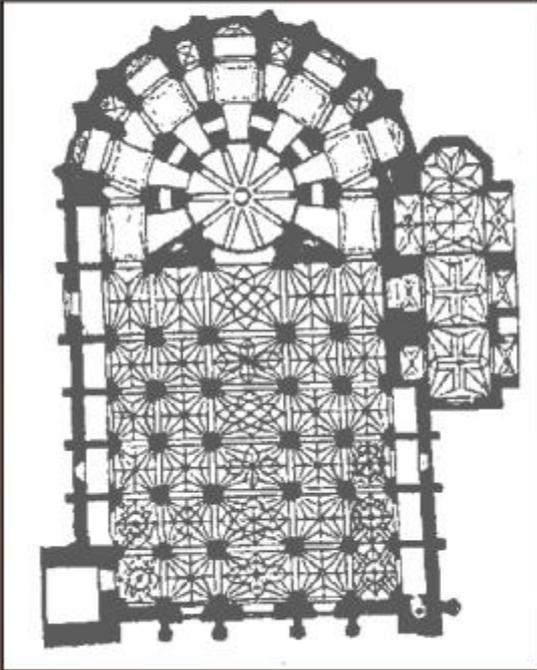
Rodrigo Gil de Hontañón, Juan Rivero de Rada, Juan de Nates, Churriguera (ya Barroco) .
Piedra de Villamayor.

Es junto a la catedral de Segovia, la ultima de estilo tardogótico. Se construye compartiendo muro con la catedral vieja pues en principio se pensó derruirla, pero se ha conservado.

La necesidad de la nueva catedral respondía al **aumento de fieles en salamanca por el auge de la Universidad** .

Diego de Siloé: Planta Catedral de Granada

Fusiona un presbiterio circular y una planta gótica, de cinco naves, obra de Enrique Egas. El presbiterio se convierte en una rotonda cupuliforme, con bóveda nervada, a la que da paso desde la nave un gran arco triunfal. La cúpula descansa sobre seis pilares con columnas adosadas, soportan sobre el capitel un trozo de entablamento, que eleva la altura de la iglesia como había hecho Brunelleschi en las basílicas florentinas (San Lorenzo).

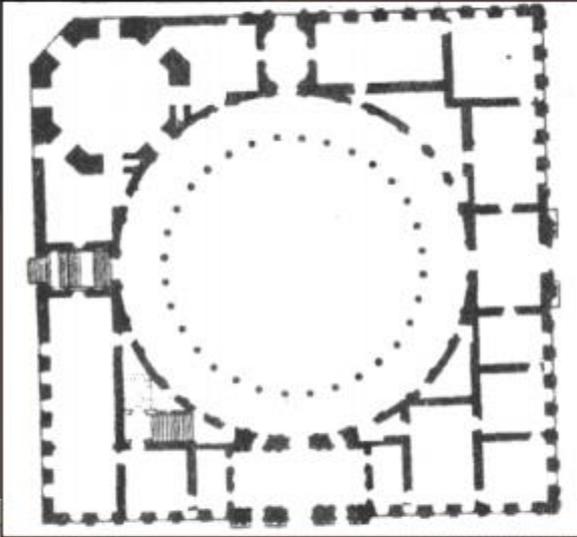

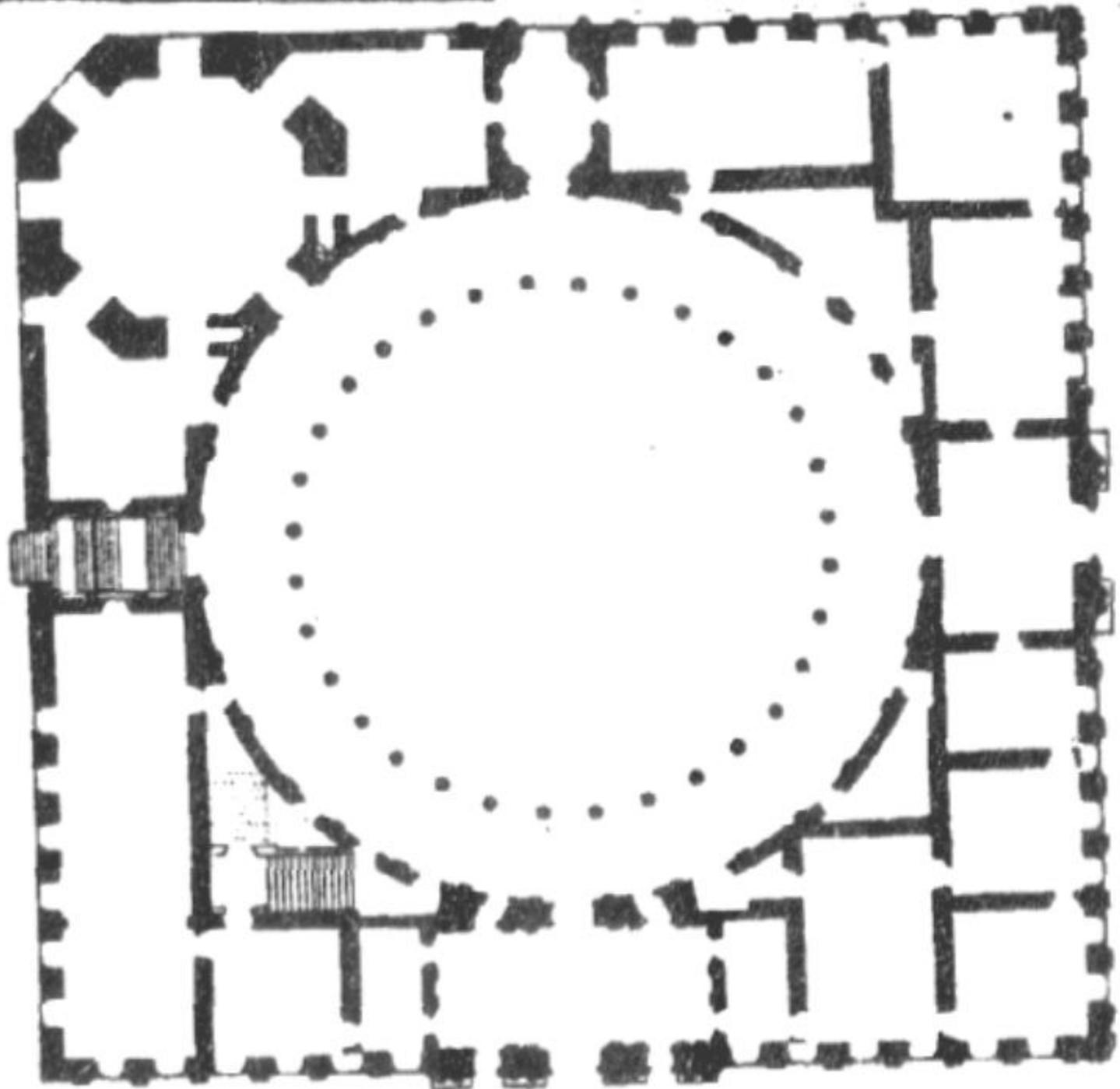
Catedral de Úbeda (Jaén) .

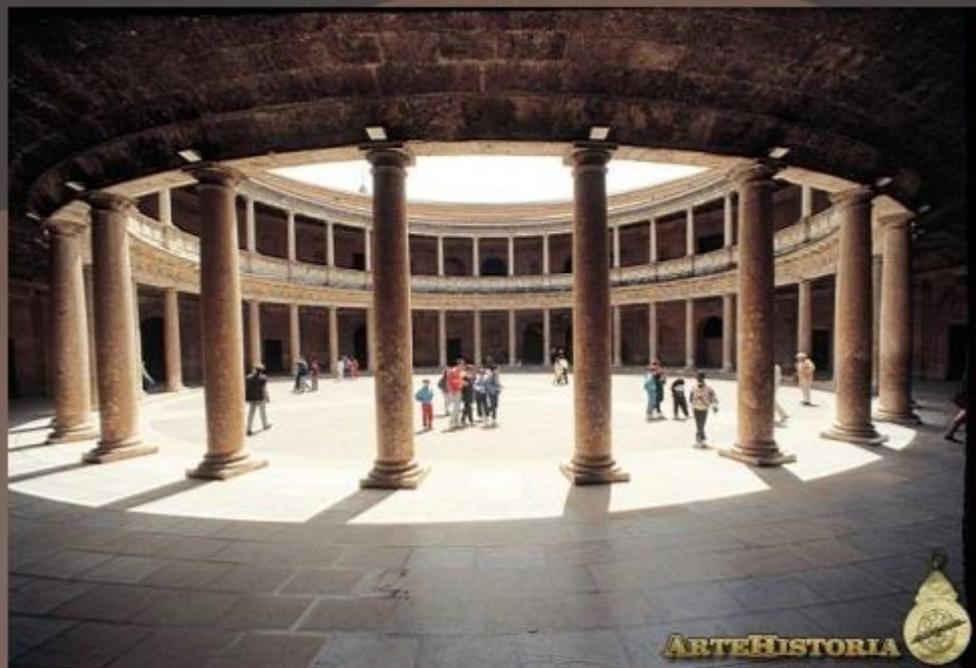
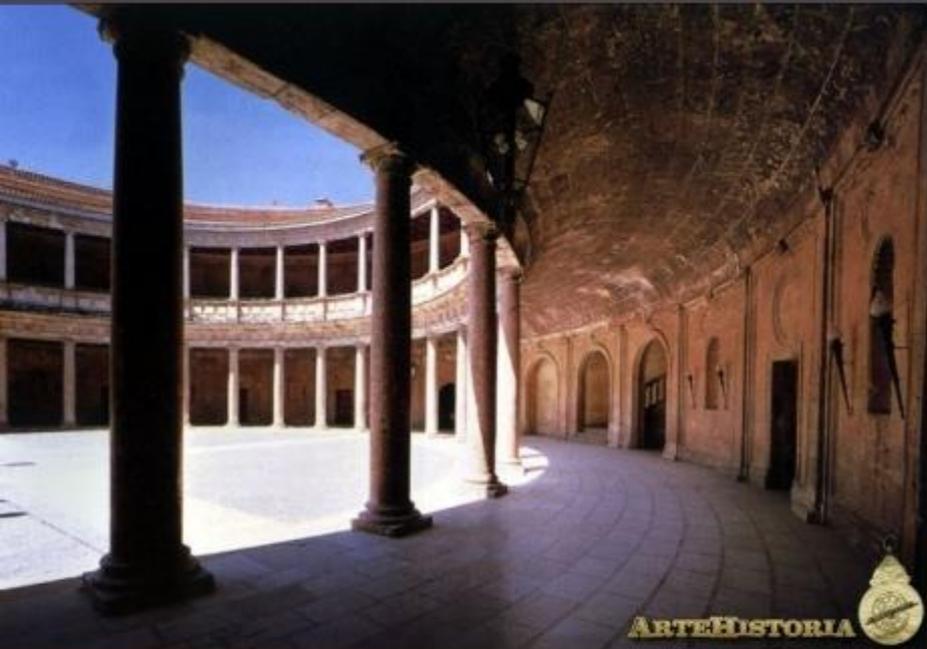
Proyectada por Diego de Siloé y realizada por Andrés de Vandelvira

Pedro Machuca. Palacio de Carlos V
(Alhambra de Granada). Manierismo

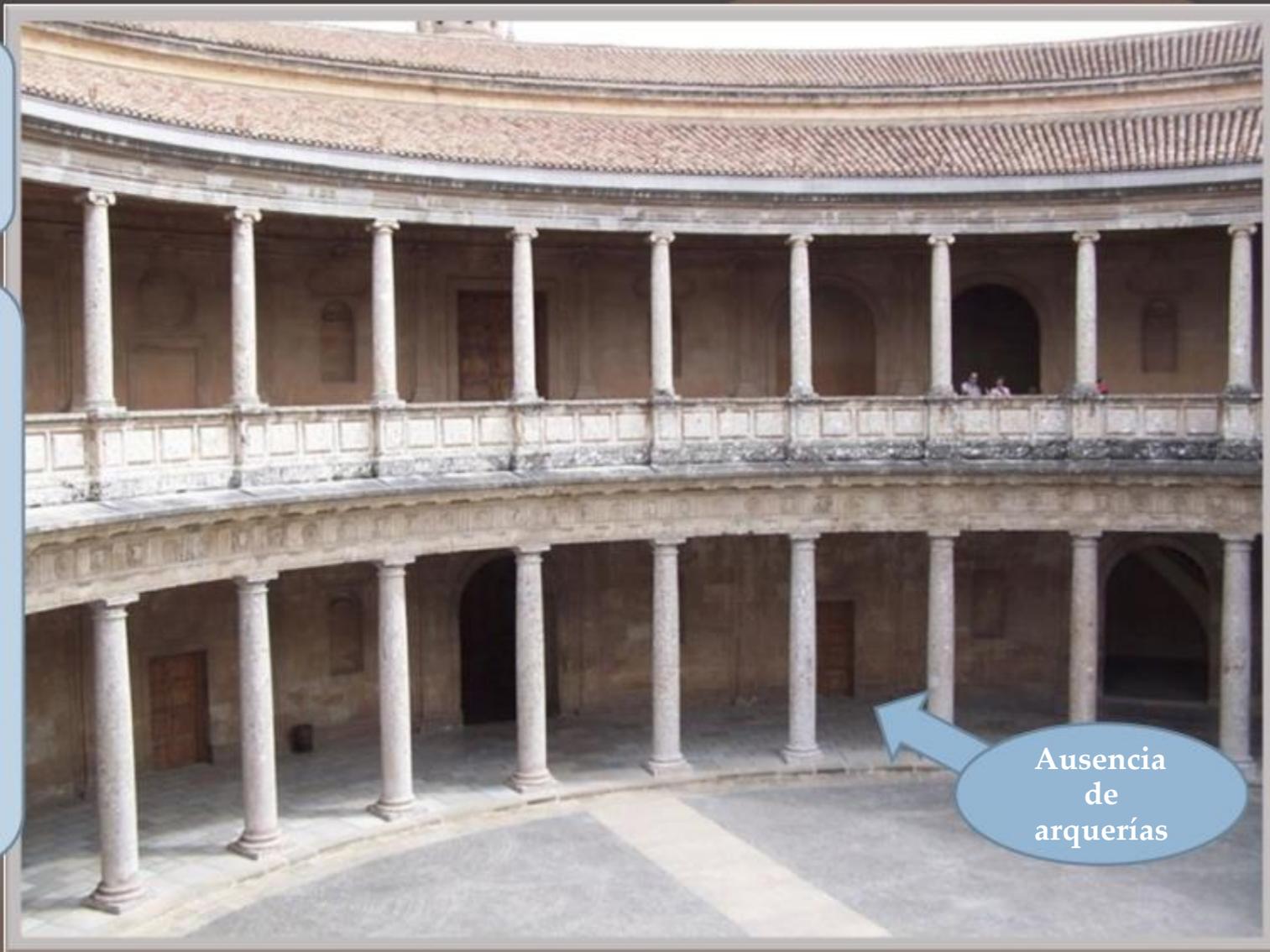

Considerado el edificio renacentista más perfecto

Carlos I pasó la luna de miel en la Alhambra y mandó construir este palacio, al que nunca volvería.

Financiado con los impuestos de los moriscos de las Alpujarras.

Ausencia de arquerías

El “ *Palacio de Carlos V* ”, obra de **Pedro Machuca**, se inspira en Bramante. De planta cuadrada con un patio circular rodeado con columnas de proporciones clásicas, de orden dórico-toscano en el primer cuerpo y jónico en el segundo. A diferencia de Italia, los alzados son adintelados, separados por un entablamento con friso de triglifos y metopas.

Pedro Machuca. Palacio de Carlos V (Alhambra de Granada). Manierismo

Pedro Machuca. Palacio de Carlos V (Alhambra de Granada). Manierismo

Al exterior tiene gran monumentalidad con paramento almohadillado y fachada que repite la ordenación interior: dos pisos que superponen columnas dórico-toscanas y jónicas, separadas por entablamento. Fachada pesada, compleja, **manierista**

Características del estilo *ESCURIALENSE*

En el último tercio del S. XVI se desarrolla un nuevo estilo:
HERRERIANO O ESCURIALENSE .

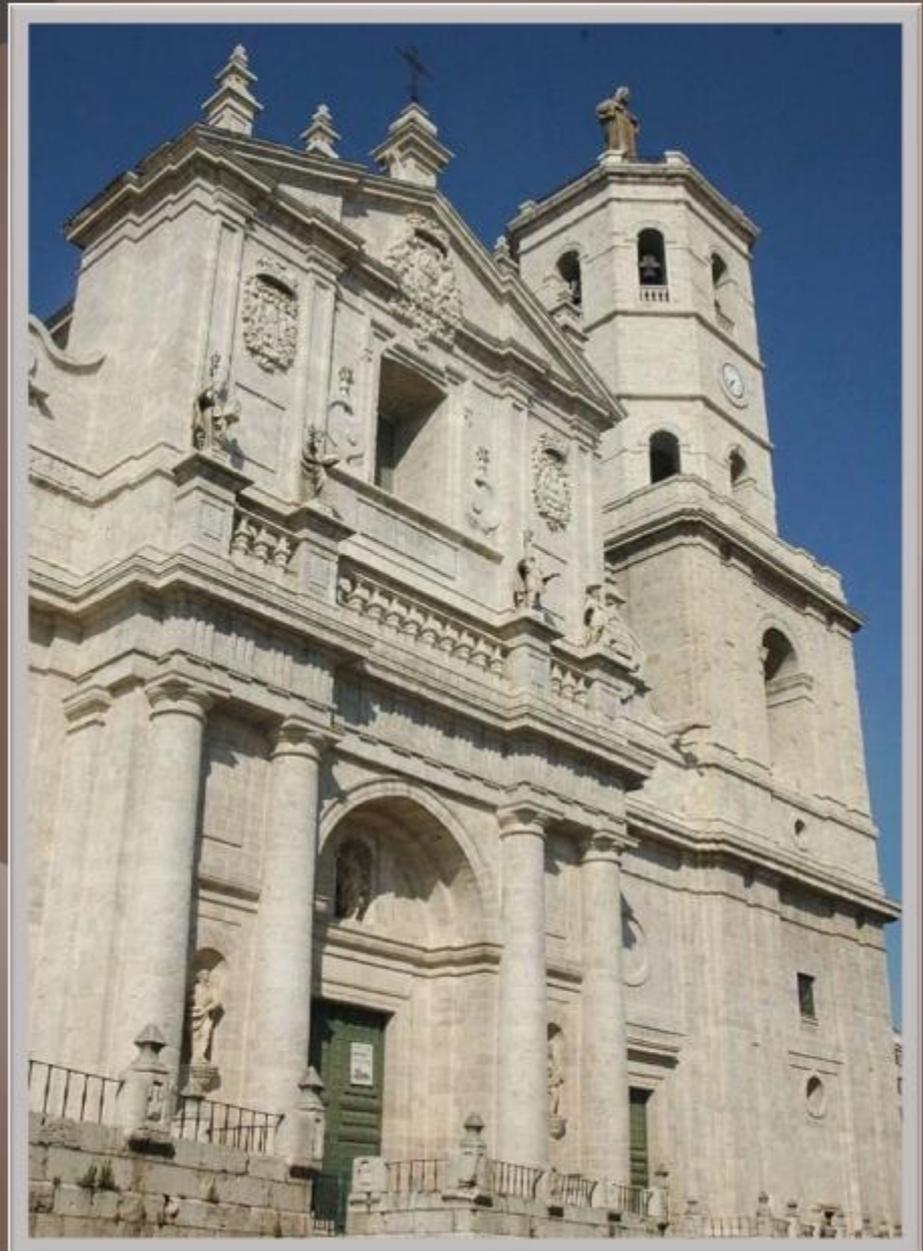
Es un **estilo sobrio y puramente arquitectónico** . Influido en parte por el manierismo.

Destaca la gran escala de los edificios y la ausencia de decoración.

Predominan los paramentos de sillería perfectamente trabajada, las columnas de orden gigante, la decoración de balaustradas, bolas, escudos y esculturas en hornacinas.

La obra más significativa es "*El Monasterio del Escorial* " . Aunque también destaca la catedral y la Iglesia de San Benito en Valladolid.

Los arquitectos más representativos son Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera

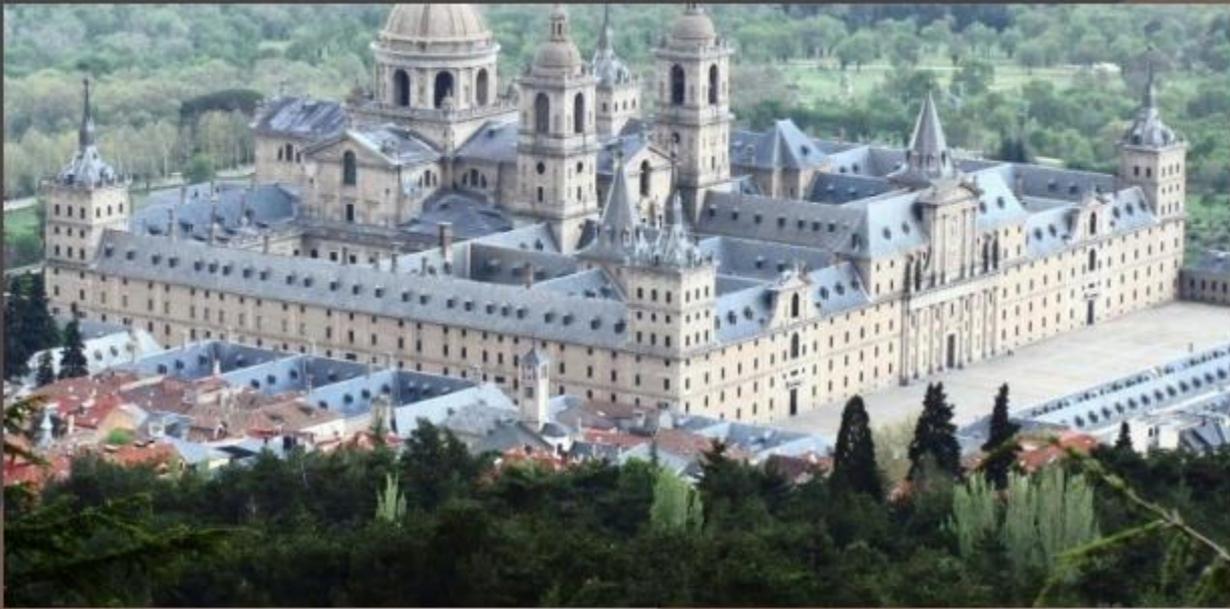
Palacio del Duque de Lerma (Lerma, Burgos)

Juan Bautista de Toledo. Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (1563-1584)

Fue considerado, desde finales del siglo XVI, la *Octava Maravilla del Mundo*, tanto por su tamaño y complejidad funcional como por su enorme valor simbólico. Su arquitectura marcó el paso del plateresco renacentista al clasicismo desornamentado. Obra ingente, de gran monumentalidad, es también un receptáculo de las demás artes.

{ *Permanecen una gran cantidad de incógnitas...*

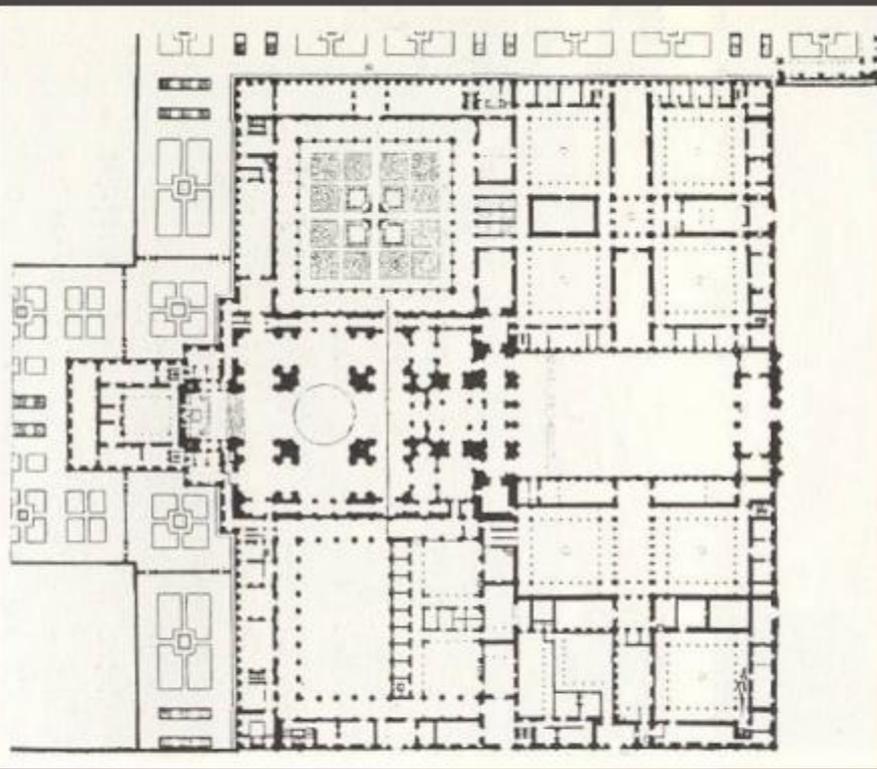
- ¿Qué motivos impulsaron a Felipe II a construir el monasterio?
- ¿Cómo pudo erigirse la obra en veintitrés años, dados los medios de la época?
- ¿Cómo se logra la estabilidad de la cúpula del crucero y la cúpula plana del coro?

A raíz de la muerte de su padre, decidió fundar un monasterio que fuera digna tumba del emperador y su estirpe, a cargo de los monjes de San Jerónimo que regentaban el monasterio de Yuste. El monasterio debía estar cerca de Madrid, capital de reino.

Eligió las tierras y demolió varios caseríos para lograr un entorno selvático que propiciara el recogimiento de los monjes. Hubo también que allanar el terreno debido a su extensión.

El material habitual de las grandes obras de sillería es la piedra caliza, fácil de trabajar, pero en la sierra predominaba el duro y difícil de trabajar granito. Tiene sillares reaprovechados, costumbre de los canteros medievales. Contrató a 20 maestros canteros para aligerar las obras.

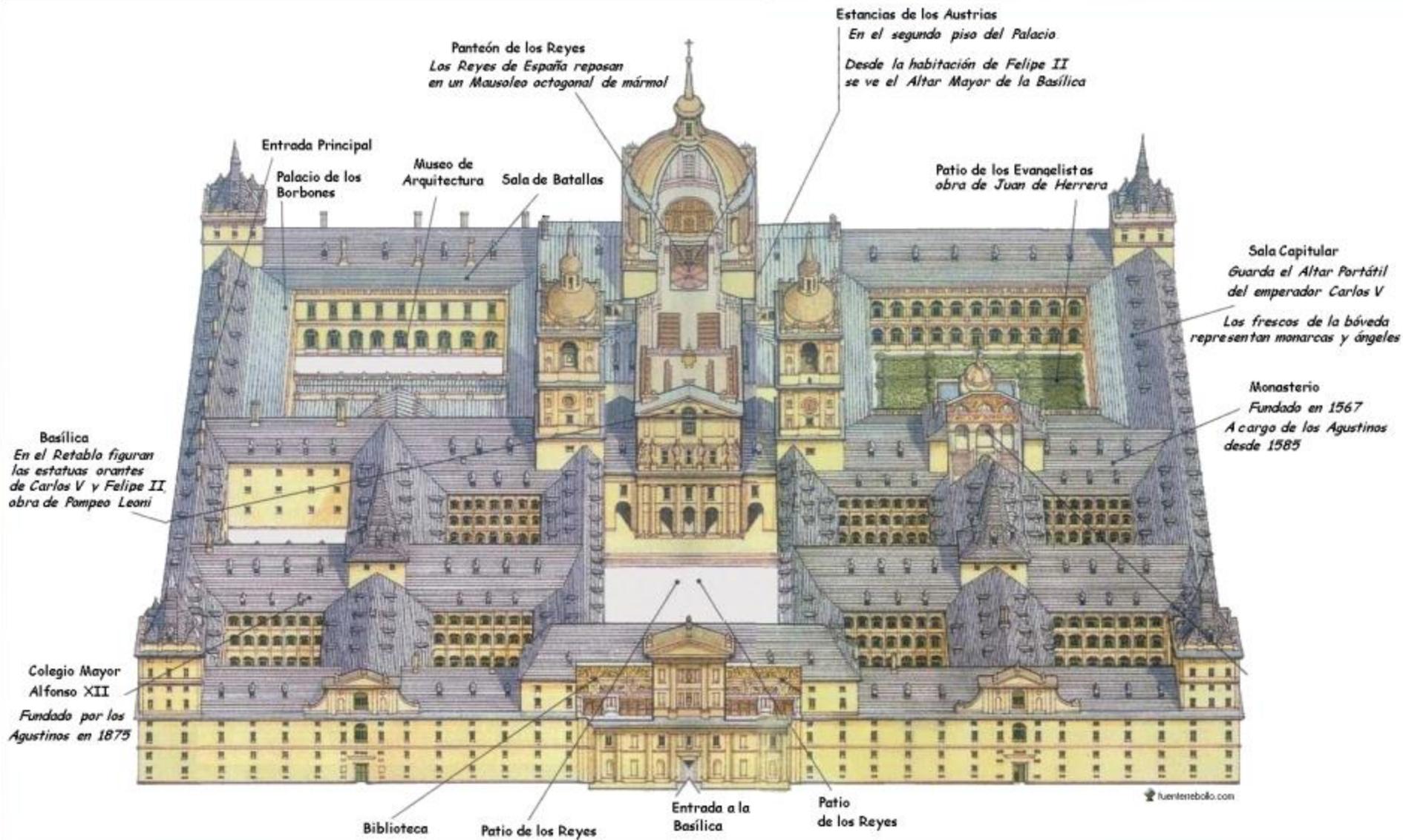

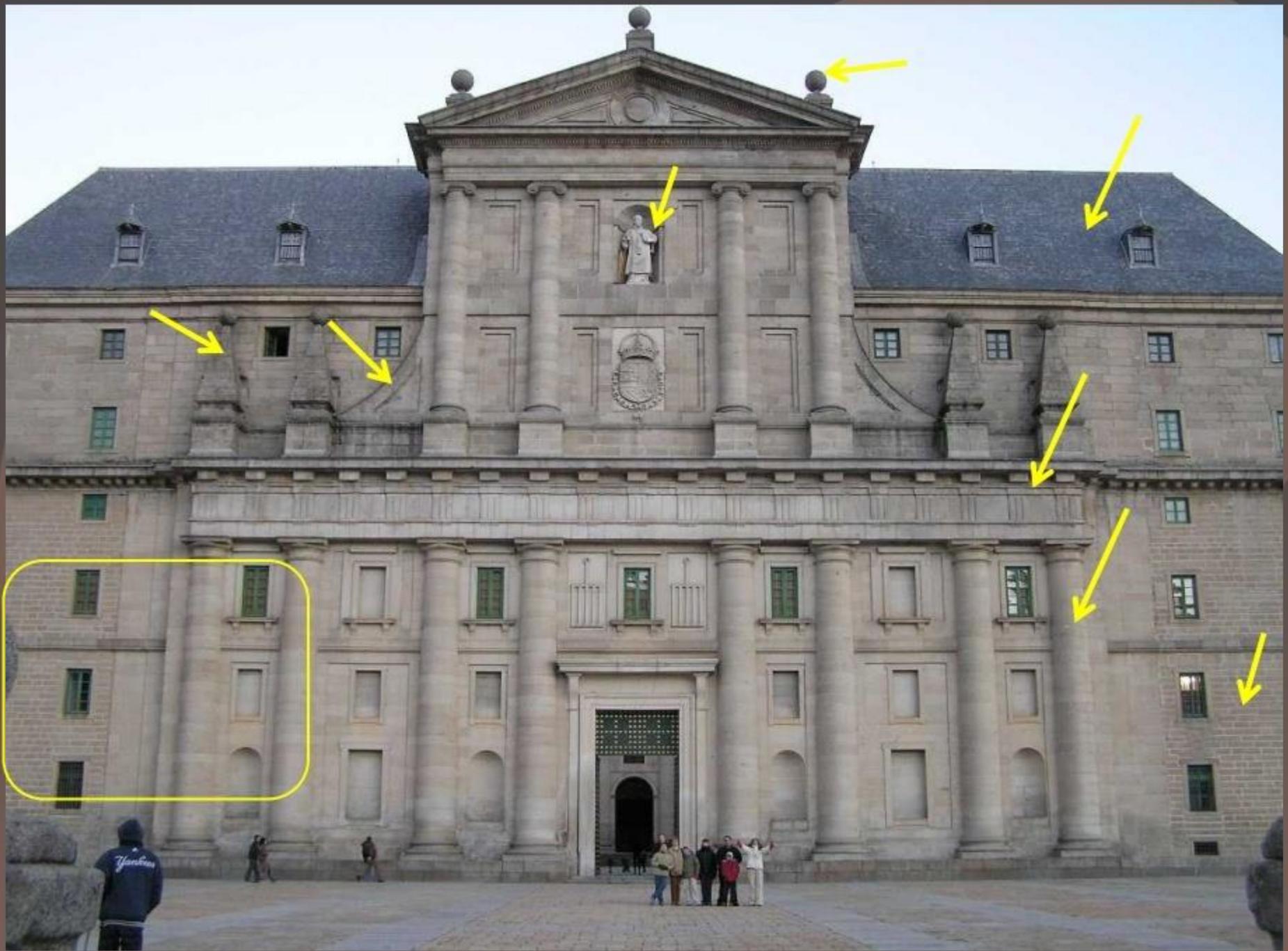
El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial es un complejo que incluye un palacio real, una basílica, un panteón, una biblioteca y un monasterio. Se encuentra al pie de la sierra de Guadarrama, en la localidad de San Lorenzo de El Escorial y fue construido entre 1563 y 1584.

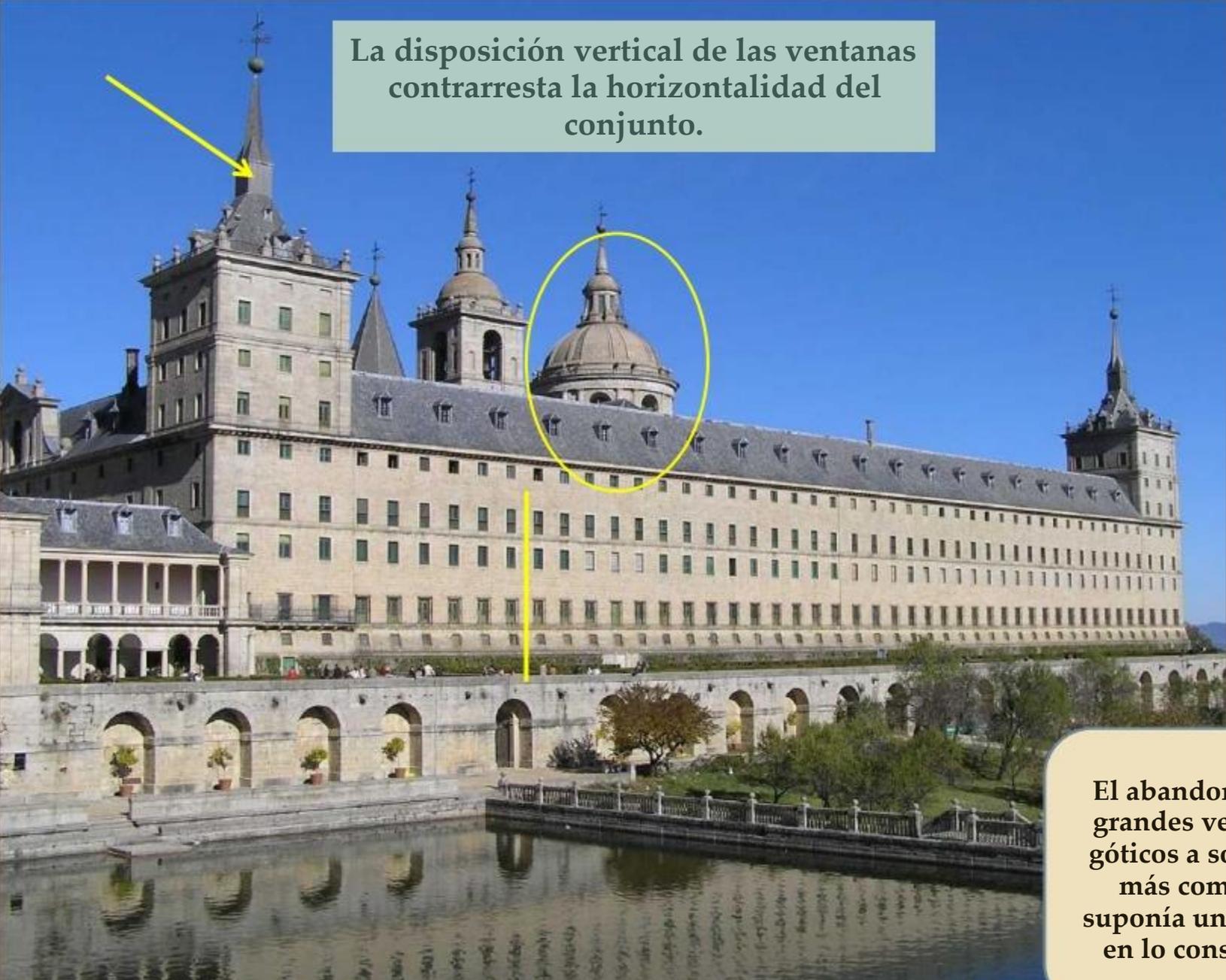
Conmemora la victoria de San Quintín contra los franceses.

El palacio fue residencia de la Familia Real Española, la basílica es lugar de sepultura de los reyes de España y el monasterio -fundado por monjes jerónimos- está ocupado actualmente por frailes de la Orden de San Agustín. Es una de las más singulares arquitecturas renacentistas de España y de Europa. Ocupa una superficie de 33.327 m² sobre la ladera meridional del monte Abantos, a 1.028 m de altitud, en la Sierra de Guadarrama.

Está gestionado por Patrimonio Nacional.

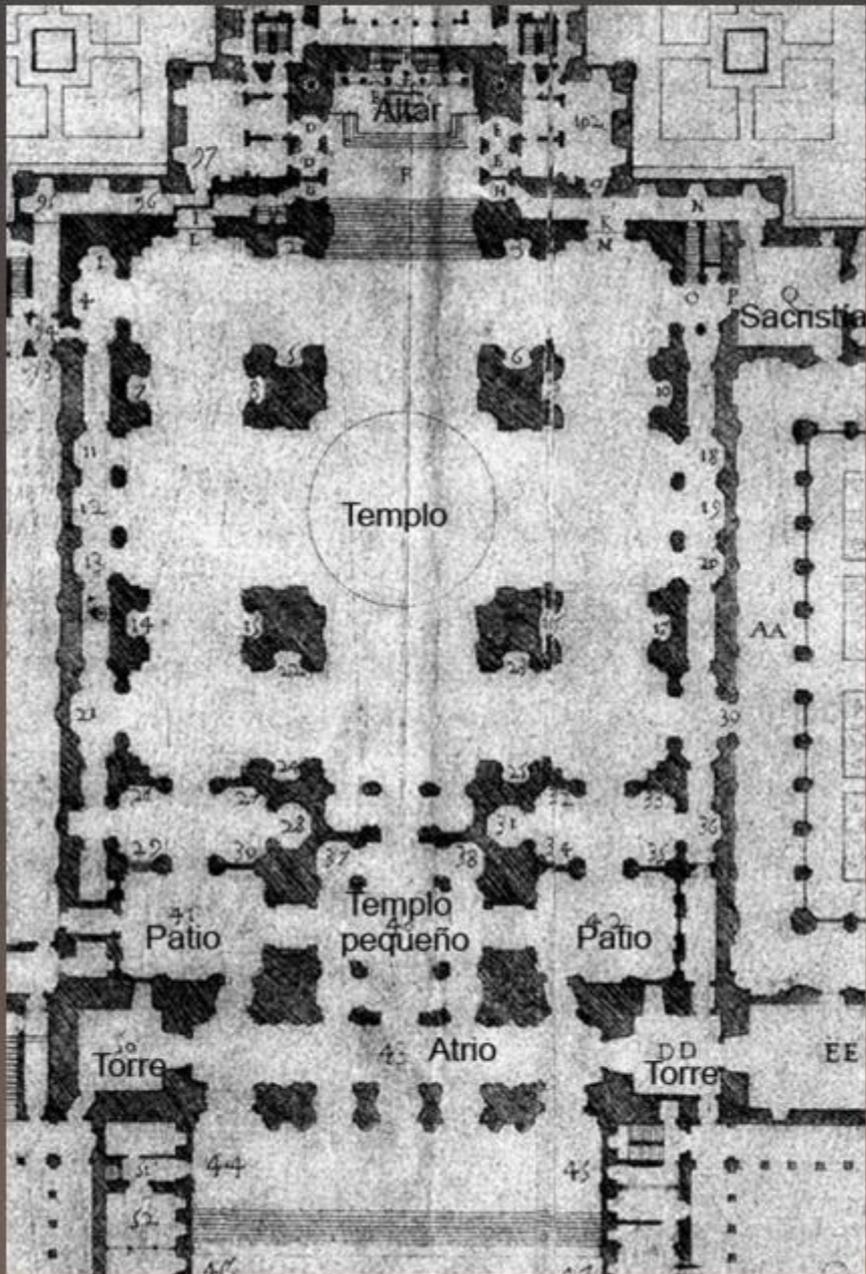

La disposición vertical de las ventanas
contrarresta la horizontalidad del
conjunto.

El abandono de los
grandes ventanales
góticos a soluciones
más compactas
suponía un retroceso
en lo constructivo

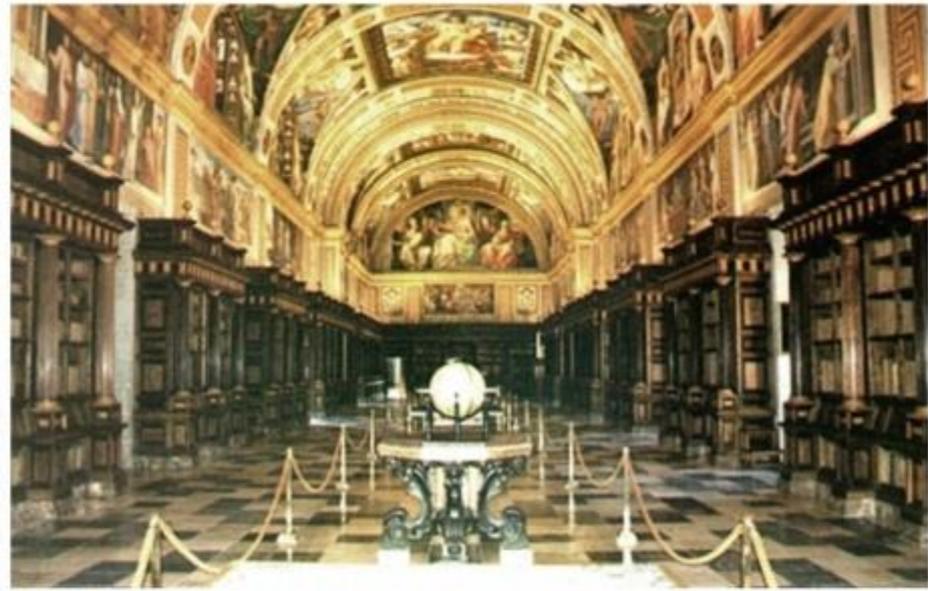
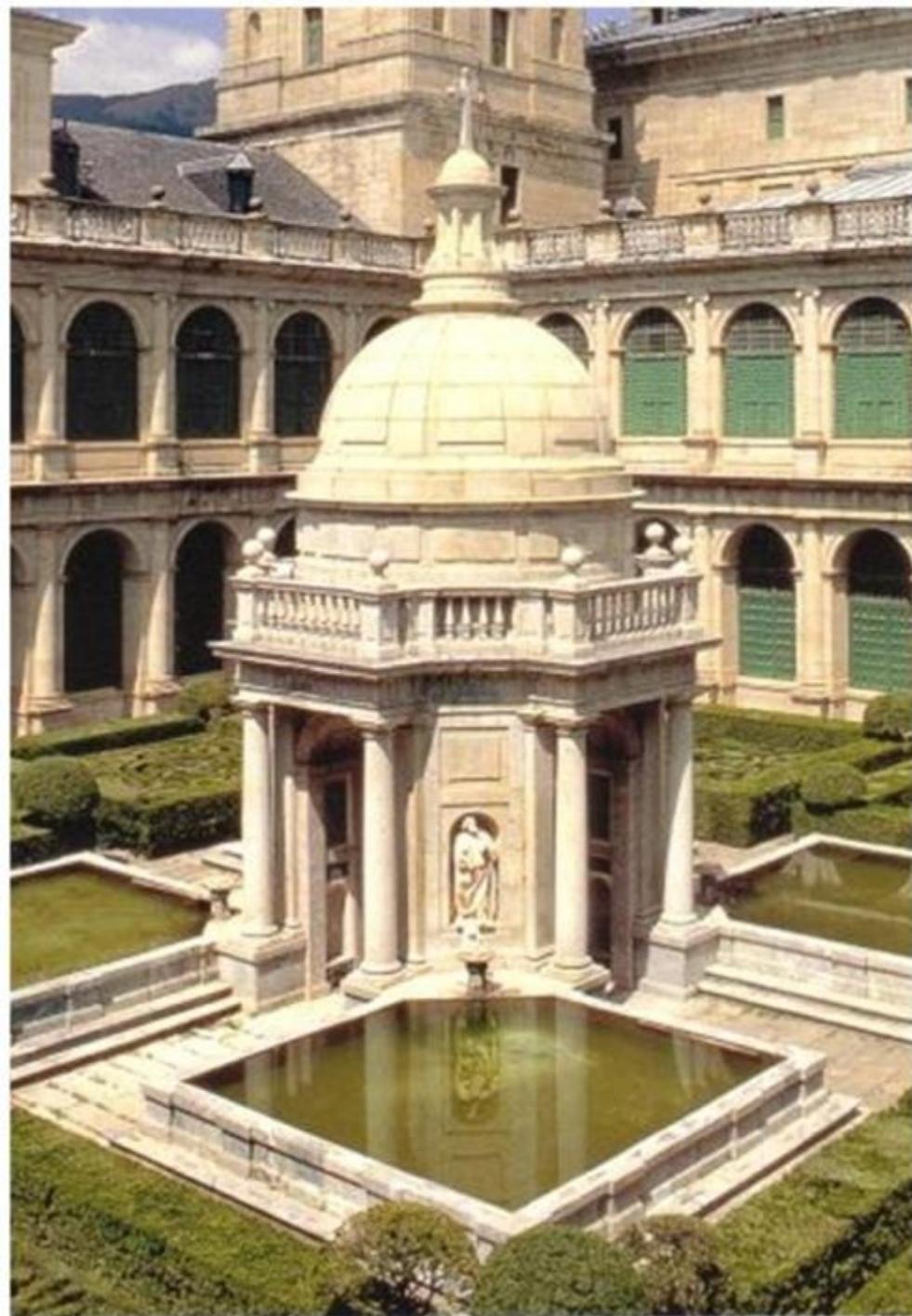

Juan Bautista de Toledo. Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (1563-1584)

- Por primera vez se sustituye la cerámica como material de relleno o la doble cúpula para la construcción de este sistema de cubierta.
- La cúpula es entera de piedra y solo se sostiene gracias a gruesos soportes y muros.
- Las pechinas debían policromarse con los Evangelistas, pero no se llegó a concluir.

Costó 6 millones de ducados, por lo que se le acusó de crear la bancarrota del reino, ya que la sociedad consideraba más productivo destinar el dinero para las guerras de religión.
(unos mil millones de euros)

Reconoce los Estilos

La escultura renacentista en España

Características de la escultura renacentista española

INFLUENCIA ITALIANA en el tratamiento de las formas y del material (1º tercio). **Los artistas españoles van a formarse a Italia** y se influyen del arte de Fancelli y Torrigiano.

Predominio absoluto de lo **religioso** y rechazo de lo profano salvo para la decoración de grutescos.

El tratamiento de las figuras será **expresivo, realista y nada idealizado**

Se prefiere la **talla en madera policromada** al mármol o el alabastro, menos comunes en esta zona. También se funden esculturas en bronce.

- **madera:** *pino para los retablos, que se van a policromar, y nogal para las sillerías de coro.*
- **piedra o el alabastro** *prefiriéndose para los sepulcros exentos o en arcosolio (adosados)*

Técnicas escultóricas en madera

LA TALLA : trabajar la madera artísticamente en forma de escultura aislada o en relieve. Pasos:

Primero se realiza un molde en cera o barro. Luego lo reproducimos tallando la madera con gubias y escofinas. Las piezas grandes se unen entre sí. Según la calidad de la madera, se policroma y dora o se deja en su color natural (en blanco)

LA POLICROMÍA

- Se aplica a la madera una capa de yeso grueso y mate
- Después se aplica una capa de arcilla roja (bol) disuelta en cola.
- Si se va a dorar, se aplican ahora las láminas de pan de oro que luego se abrillantarán con una piedra de ágata.
- Se recubre el oro con una capa de pintura y una vez seca se raya la pintura con un punzón (esgrafiado) dibujando motivos decorativos que deja al descubierto el oro. La técnica de policromar trajes se denomina estofado.
- Las encarnaciones o policromía de rostro y anatomía se aplica directamente sobre el yeso. Al temple o al óleo, cuyos resultados pueden ser mates o brillantes (al pulimento).

LOS POSTIZOS : a veces se añaden postizos (ojos de cristal, pelo natural) para añadir realismo; se intensifican en el barroco.

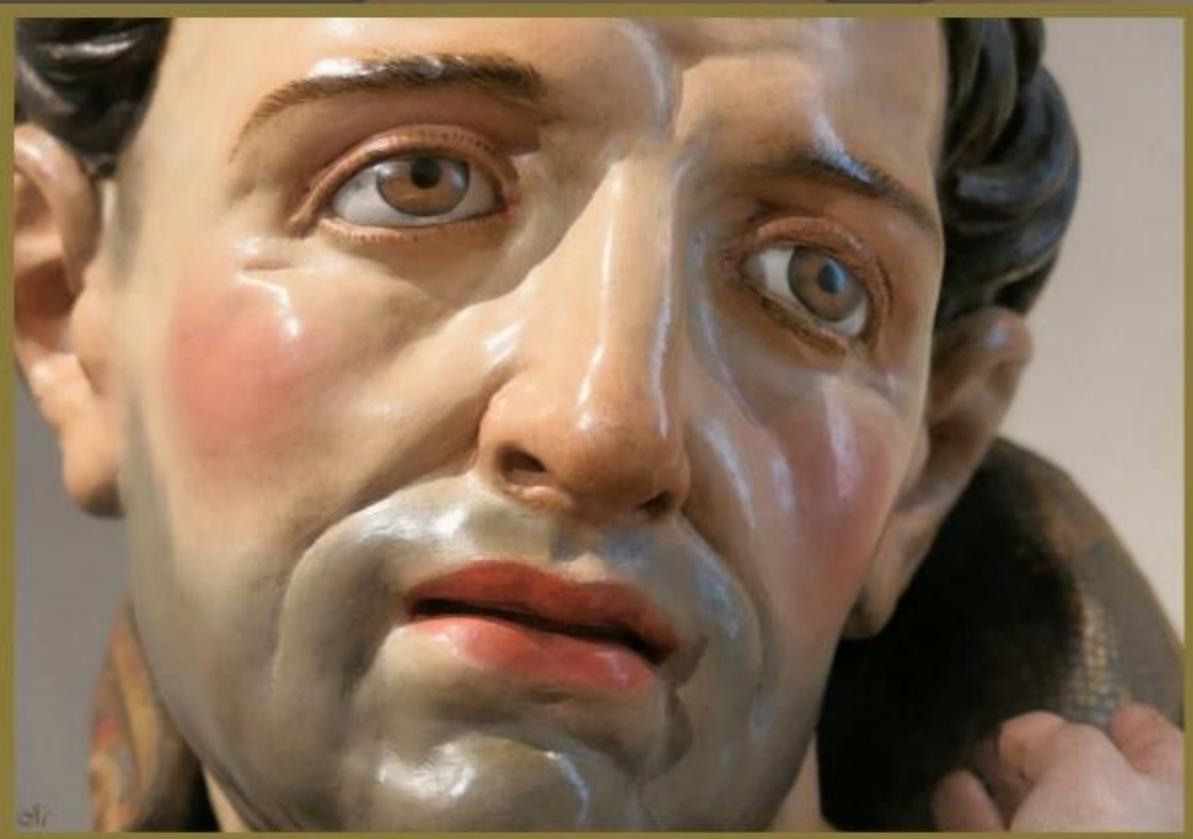

www.lahornacina.com

2006

Alonso Berruguete . *El Sacrificio de Isaac* (1526)
Museo Nacional de Escultura (Valladolid)

Nació en Paredes de Nava (Palencia) y es hijo del pintor gótico Pedro Berruguete.

Se forma en Italia y durante su estancia presencia el descubrimiento del Laocoonte.

INFLUENCIAS:

- **Miguel Angel** : Apasionamiento y volumen
- **Donatello** : canon alargado y volúmenes claroscuro.

ESTILO : personal nervioso y expresivo.

Manierista, línea *serpentinata* . Predomina lo expresivo sobre la perfección técnica. Posturas inestables que nos llevan a musculaturas en tensión. En la técnica muestra un gran dominio de las encarnaciones logrando la representación del patetismo en los rostros. Escoge la escena de mayor tensión al igual que en el Barroco.

Estofados
Dorados
policromados

Alonso Berruguete . El Sacrificio de Isaac (1526)

Estofados con esgrafiados y encarnaciones al pulimento muy naturalistas.

Canon alargado y anatomías más estilizadas que MA, por influencia de Donatello.

Influencia de Miguel Ángel en las composiciones helicoidales y en la representación del sentimiento (aunque aquí es más acusado). Anatomías muy naturalista con venas, tendones, músculos en tensión.

Representa el patetismo del momento reforzado por los rostros y las posturas inestables (manierismo)

Función religiosa pedagógica, típica de los valores de Contrarreforma. Por eso predomina lo expresivo frente a lo estético.

Alonso Berruguete . San Sebastián (1526)

Madera policromada y dorada.

Museo Nacional de Escultura (Valladolid)

Es su mejor obra, de estilo manierista y con función devocional.

Influencia : esclavos de Miguel Ángel

Composición: helicoidal o serpentinata.

Inestable al estar atado a un árbol del que parece deslizarse, por tanto los músculos están en tensión, los pies no le sujetan.

Aspectos formales: logra representar un gran nerviosismo y dinamismo. La anatomía aquí se aleja de Miguel Ángel y nos recuerda a Donatello, con un canon más estilizado. Está completamente tallada. Al igual que ocurría en Italia, a pesar de representar un martirio, no es una imagen sangrienta, tan solo muestra los agujeros de las saetas.

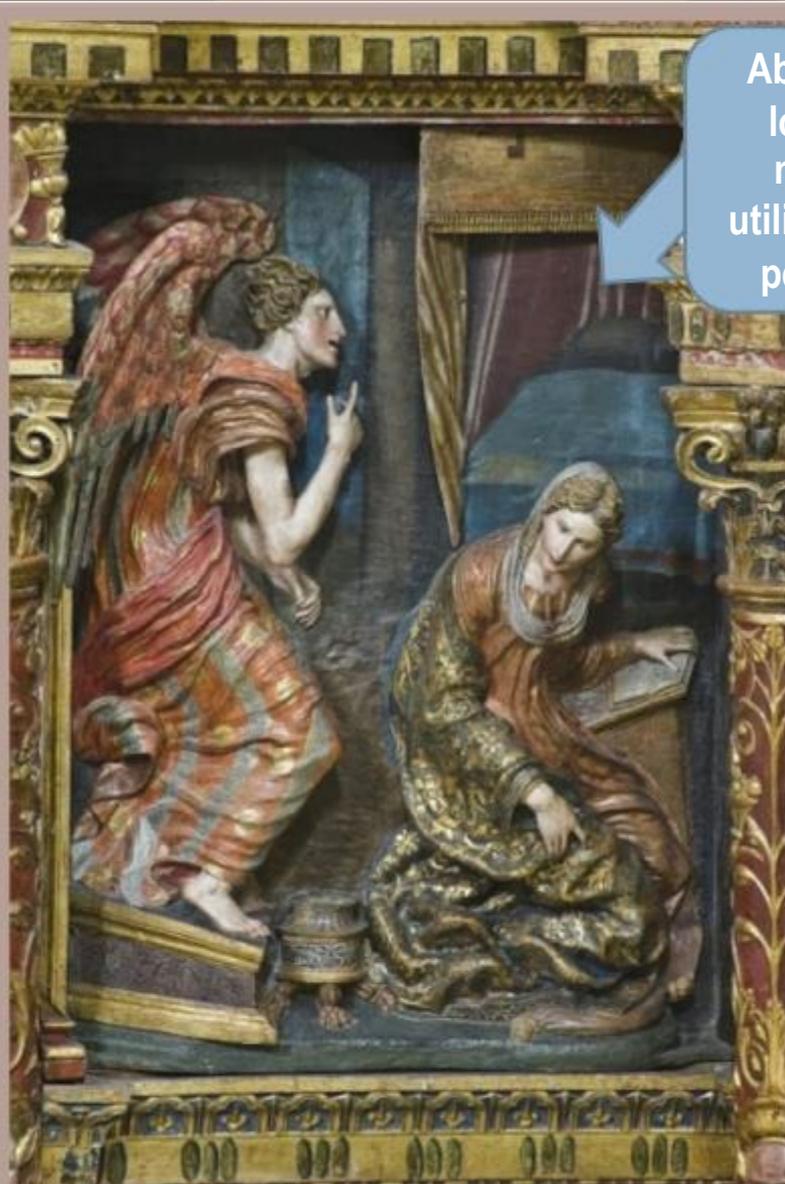

Alonso Berruguete . San Sebastián (1526)

Madera policromada y dorada. Museo Nacional de Escultura (Valladolid)

*Alonso Berruguete . Retablo del monasterio de la Mejorada (Olmedo, Valladolid)
Hoy en el Museo Nacional de Escultura*

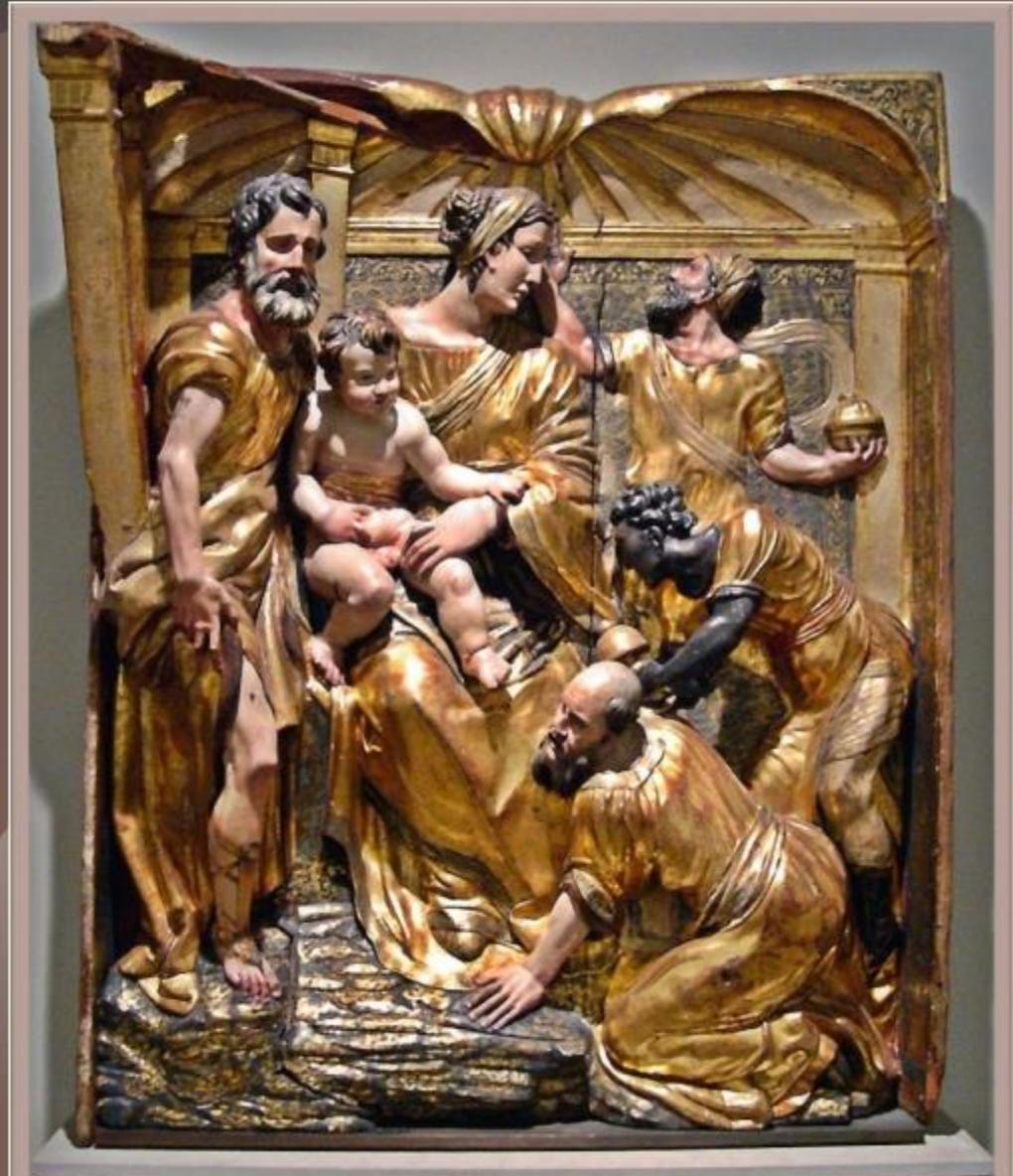

Abandono de los fondos neutros y utilización de la perspectiva

*Alonso Berruguete . Adoración de los Reyes Magos (15269
Hoy en el Museo Nacional de Escultura (Valladolid)*

- Madera policromada y dorada
- Composición en varios planos y con alto, medio y bajo relieve de influencia italiana.
- Composiciones forzadas por la adaptación al marco, lo que le resta naturalismo.
- Niño Jesús Miguelangelesco.

Alonso Berruguete .
Sillería de coro de la Catedral de Toledo.

1530-60: Alonso Berruguete

Alonso Berruguete .

La Transfiguración de la Catedral de Toledo. Alabastro.

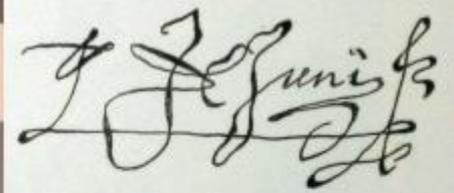
Destacan las columnas abalaustradas soportando un entablamento en el que se abre un arco de medio punto. La influencia de su formación en Italia, es evidente.

Alonso Berruguete:
Sepulcro del Cardenal Tavera
(Toledo)

Juan de Juni (1507-1577)

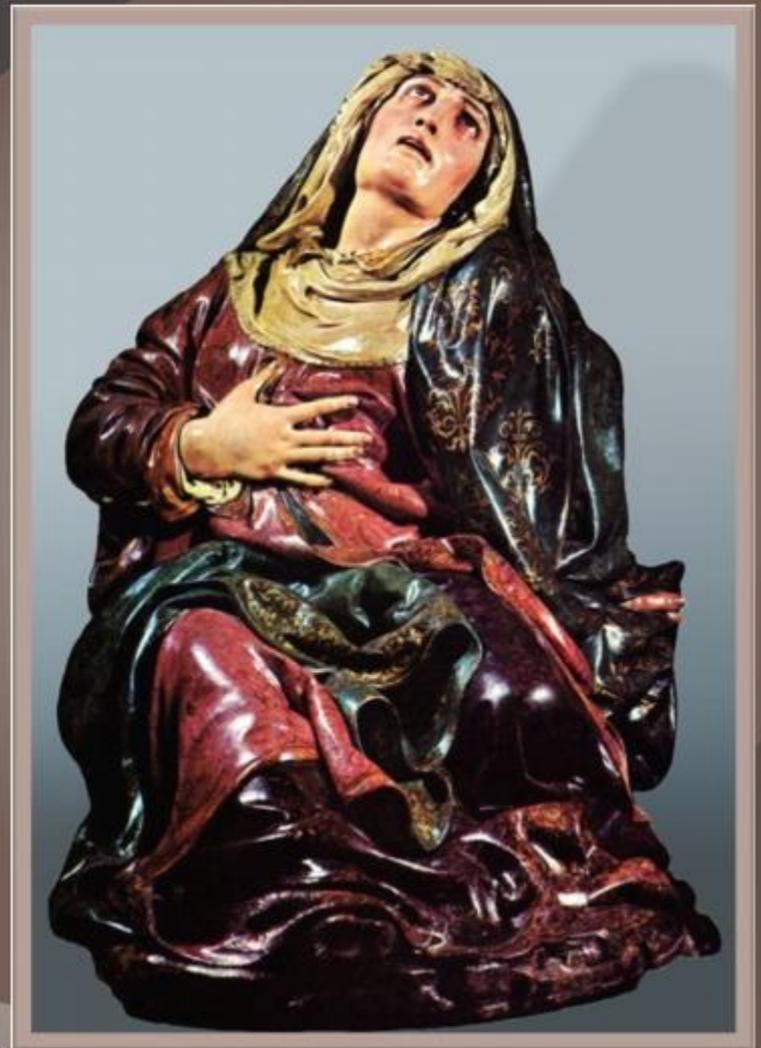
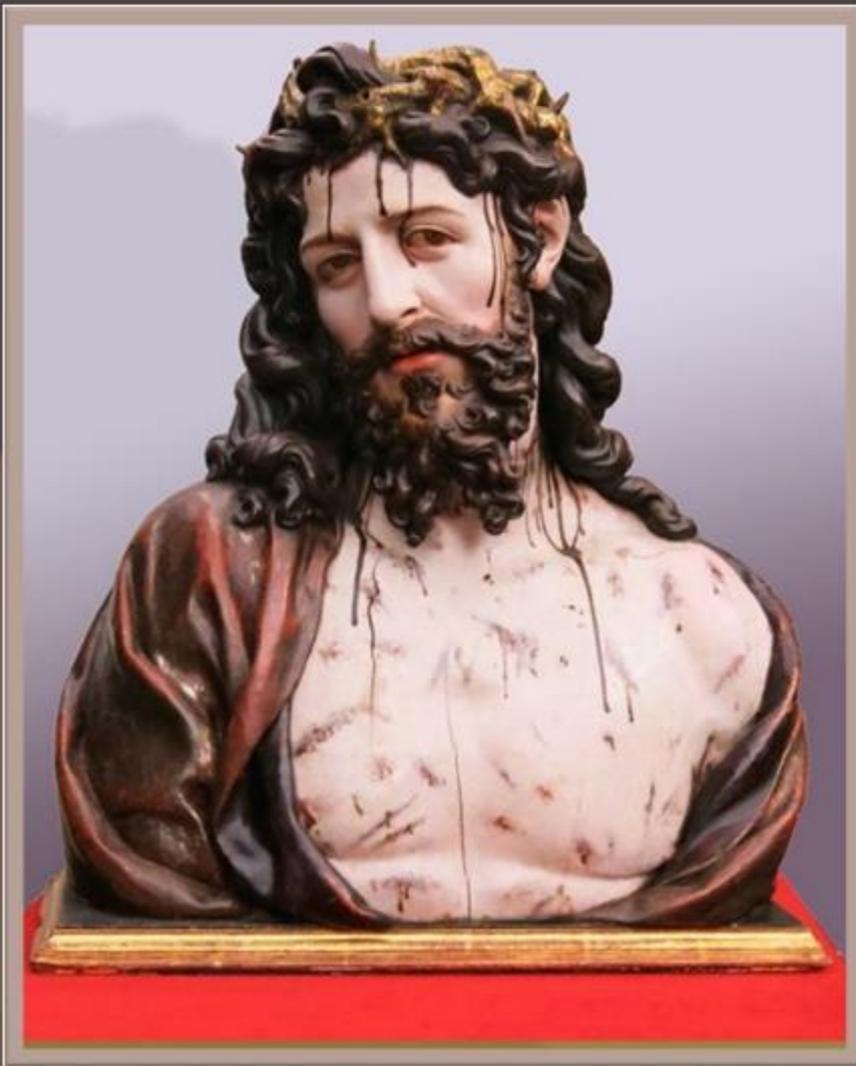
El otro **introdutor de las formas italianas** en España es **Juan de Juni**, de origen francés (Joigny) pero formado en Italia.

En su obra se **une el realismo tremendista borgoñón con la armonía, equilibrio y simetría renacentistas**.

Su escultura es **apasionada**: rostro, manos y vestidos se expresan vehementemente. En sus **composiciones, grandes, rotundas y angustiosas**, el **Manierismo** español encontrará su mejor presentación.

El **modelado es blando y escurridizo** debido al dominio que tiene de la técnica del barro cocido.

En 1533 está en León trabajando en el convento de San Marcos, instalándose a finales de la década en Valladolid, ciudad en la que llevará a cabo la mayor parte de su producción (trabajará de forma sistemática en retablos e imaginería procesional) y donde morirá en 1577.

Juan de Juni: Santo Entierro de Cristo (1541-1544)

Antiguo convento de San Francisco, Valladolid.

Roble policromado y dorado.

Juan de Juni: Santo Entierro de Cristo (1541-1544)

Antiguo convento de San Francisco, Valladolid.

MARÍA MAGDALENA : sujeta el tarro de perfumes. Muy italiana

MARÍA SALOMÉ : sujeta la corona de espinas, el paño con el que limpió su rostro. Serpentinata

SAN JUAN y la VIRGEN :
" *Compasio Mariae* " . Manifestación del dolor contenido

CRISTO : eje central de la composición. Sobre el sudario y girado al espectador. Naturalismo y crudeza. El cuerpo es hercúleo con una anatomía miguelangelesca cubierta por un paño de pureza con varios nudos.

NICODEMO : Sujeta una espina Mira al espectador y le hace partícipe. Postura inestable, torsión.

JOSÉ DE ARIMATEA : paño y ungüentos. Arrodillado para facilitar la visión. Recuerda al Laocoonte.

Es un tema novedoso en España. Esta ordenado clásicamente y con rigurosa simetría. Forma un conjunto sobrecogedor donde abundan las expresiones patéticas y los gestos de dolor, acentuados por la rica policromía. Proporción monumental típica de MA. Precede al Barroco en lo expresivo.

Juan de Juni.
Virgen de las Angustias
(1560) Madera de pino, hueca, procesional

Esta obra, una de las más famosas de Juan de Juni y que posteriormente servirá de modelos para otros pasos.

Será un encargo realizado por la cofradía de la iglesia de la Virgen de las Angustias de Valladolid

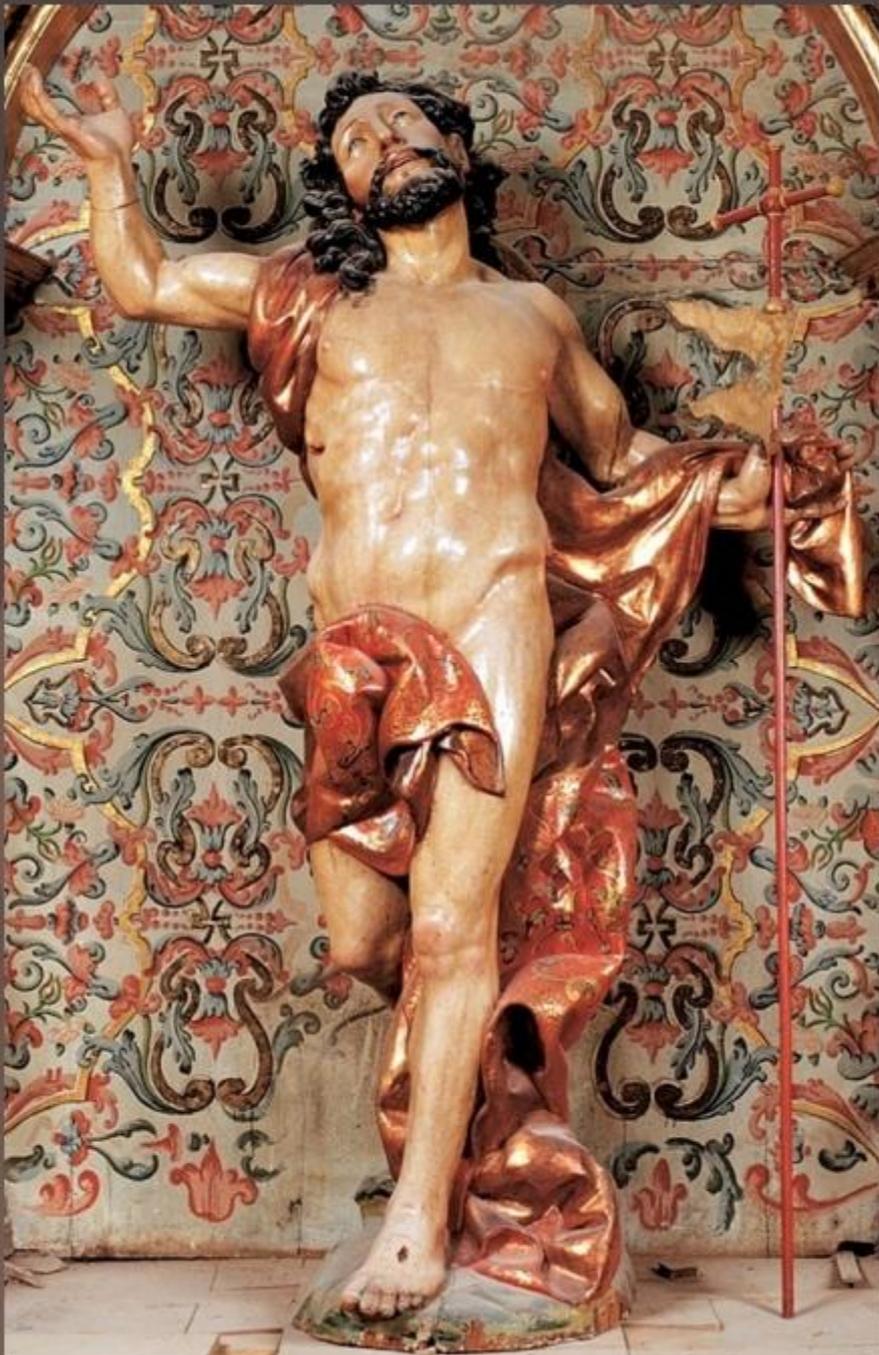
Plasma el sentimiento de angustia y dolor de la madre de Cristo.

Es ésta una imagen exenta ejecutada para ser vista desde distintos puntos, de un gran tenebrismo escultórico y que va a recoger todo el manierismo pro-Barroco propio de la obra de Juni (pliegues en los paños, encarnados, rostro expresivo, rotundidad...) por medio de una técnica extremadamente depurada puesta al servicio de la transmisión de la emotividad (siempre contenida en última instancia, consumiéndose en el interior de los personajes).

<http://www.arteespana.com/juandejuni.htm>

Teatralidad, expresionismo, acabados muy estudiados y monumentalidad van a ser características comunes en la producción de Juan de Juni.

La pintura renacentista en España

El Greco (Creta 1541- Toledo 1614)

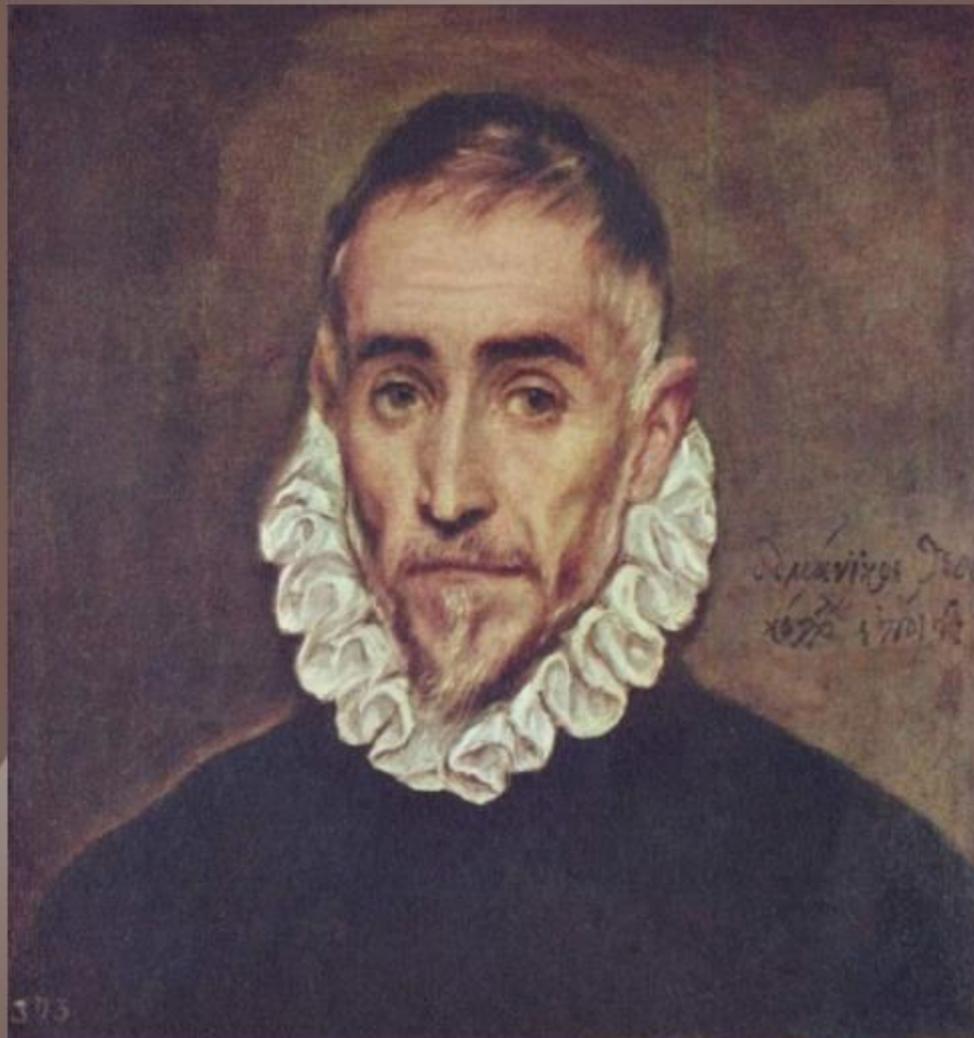
Doménikos Theotokópoulos nació en Candía (Creta), en 1541. Hasta los 26 años vivió en su isla natal, donde fue un apreciado maestro de iconos en el estilo posbizantino.

Residió diez años en Italia, donde se transformó en un pintor renacentista, primero en Venecia, asumiendo plenamente el estilo de Tiziano, y después en Roma, en contacto con el manierismo de Miguel Ángel.

En 1577 se estableció en Toledo, donde vivió y trabajó el resto de su vida. Durante los 37 años que El Greco reside en Toledo, su arte sufre una profunda evolución. En una primera etapa, se mantiene fiel a sus fuentes italianas. Pero hacia 1600, se intensifican los elementos artificiales e irreales de sus obras, fundamentalmente antinaturalistas y neoplatónicas. Murió en Toledo, en 1614.

<http://www.xn--espaaescultura->

[tnb.es/es/artistas_creadores/el_greco.html](http://www.xn--espaaescultura-tnb.es/es/artistas_creadores/el_greco.html)

<http://www.revistakatharsis.com/greco.html>

El Greco (Creta 1541- Toledo 1614)

Creta le dio la vida y los pinceles, Toledo, mejor patria, donde empieza a lograr con la muerte, eternidades.

- Doménikos Theotokopoulos, EL Greco, es el mejor representante del **Manierismo español**.
- Recibirá una buena educación y pronto mostrará un espíritu inquieto.
- Su origen griego se hace presente en la **influencia de los iconos bizantinos** (abstracción, simbolismo, pietismo...)
- Viajó a **Venecia** y se formó con **Tiziano** , pero también absorbió las influencias de otros venecianos como Tintoretto y Veronés (**pinclada suelta, rico colorido y gamas frías**).
- Viajó a **Roma** donde aprendió de **Miguel Ángel**
- Llegó a **España** en 1577 con la noticia de la edificación del Escorial. Trabaja en Madrid y Toledo.
- Sus precios eran elevados y le gustaba llevar una vida fastuosa.
- Aún hoy no se sabe donde está enterrado.

CARACTERÍSTICAS DE SU PINTURA

- Pinta “ alla prima”, sin dibujo, de manera instintiva.
- Pincelada suelta y rápida, **no** podemos hablar de “tratamiento de las calidades”
- No presta atención a la profundidad ni al tratamiento de los fondos por influencia del arte bizantino (fondos dorados o neutros).
- Divide las composiciones en dos registros: el terrenal y el celestial o divino.
- Utiliza un canon muy estilizado, no sigue unas proporciones clásicas (manierismo).
- Recibe de Miguel Angel:
 - Paleta de tonos contrastados y tornasolados
 - Pinceladas anchas
 - Escorzos y composiciones movidas
- Prioriza el mensaje a la perfección estética.

"Uno de los grandes maestros universales y un adelantado de la abstracción pictórica, que influyó en las vanguardias del siglo XX."

Su pintura refleja la **síntesis de varias influencias** : la temática religiosa y la ausencia de profundidad, son claras referencias a su formación inicial en un taller de iconos bizantinos.

Su estancia en Italia, donde entra en contacto con la pintura Veneciana y la pintura de Miguel Ángel enriquece su paleta, que aplica a base de anchas pinceladas, al tiempo que da lugar a composiciones movidas, con grandes escorzos (posible influencia de Tintoretto y Miguel Ángel).

La Asunción de la Virgen (1577)

Chicago Art Institute. Óleo sobre lienzo. Manierismo .

¿Qué características reconoces del propio Greco o de los autores que le influyeron?

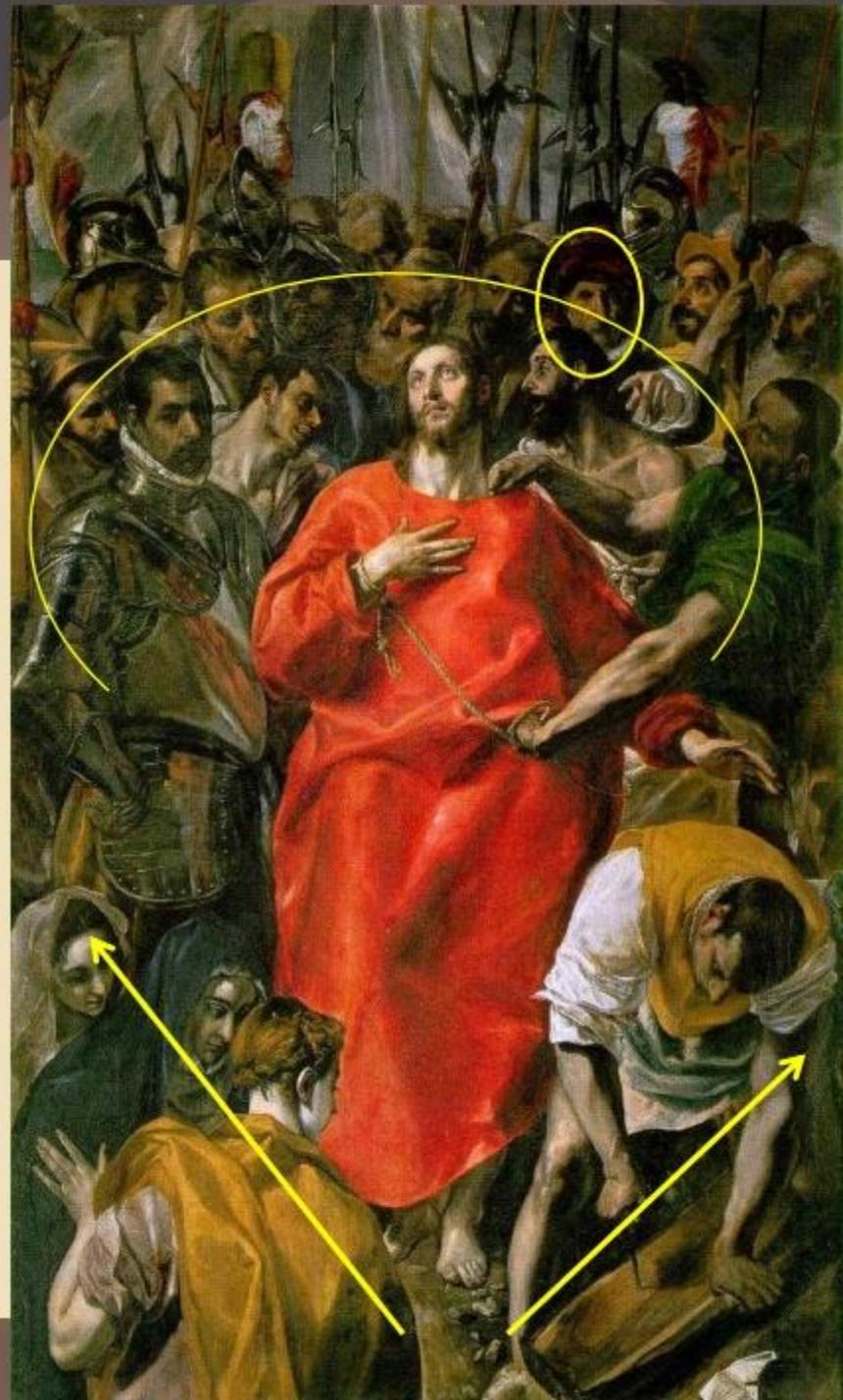

El Expolio (1577-79)

Catedral de Toledo. Óleo sobre lienzo

- **Tema** poco habitual: los verdugos quieren quitarle la túnica a Jesús. Forma parte de la Pasión de Jesús.
- **Técnica** : pincelada suelta, pinta a la prima, ausencia de dibujo, combina zonas planas con volumétricas. Gama cromática escasa pero con colores contrastados.
- **Composición** : simétrica. Punto de vista bajo, perspectiva jerárquica y horror vacui. Arcaísmo en la adaptación al marco y en la ausencia de profundidad renacentista ya que amontona a las figuras del fondo. Desdibuja los rostros del fondo para aportar realismo, Las mujeres y el sayón del primer plano crean esa sensación de espacio tridimensional Destaca el escorzo del sayón.
- **Canon** alargado y tratamiento naturalista de los rostros.
- **Simbolismo** del color rojo para representar la sangre vertida en la Pasión y el martirio

El Martirio de San Mauricio y la Legión Tebana (1580-1582),

Óleo sobre lienzo, Mecenas: Felipe II, El Escorial

HISTORIA DEL CUADRO

Encargado para decorar una de las capillas de la Basílica de El Escorial dentro del programa iconográfico de culto a los santos, que había sido ideado para la misma de acuerdo a los dictámenes de la **Contrarreforma**. Se eligió este tema porque el citado Santo era el patrón de la Orden del Toisón de Oro, cuya cabeza era Felipe II y todavía hoy lo siguen siendo los reyes de España.

A El Greco se le pedía **claridad y decoro** para la representación del martirio, pero él no sólo lo desplaza a segundo término, sino que lo hace con una serenidad inapropiada y sin verse la muerte de San Mauricio, colocando como **motivo principal** el momento en que **el santo convence a sus compañeros para que permanezcan fieles a su fe en Cristo**. Además el pintor introduce en todos los grupos una serie de retratos de personajes con armaduras contemporáneas, con banderolas y ballestas, recurso bastante habitual de la pintura italiana y que El Greco había utilizado ya en algunos de sus cuadros, como en *El Expolio*, pero que, en realidad, resultan poco idóneos para el ornato de un lugar devocional como la Basílica

Felipe II debió quedar horrorizado con esta obra, por lo que El Greco fracasa en su intento de convertirse en el pintor de la Corte.

El Martirio de San Mauricio y la Legión Tebana (1580-1582),

Óleo sobre lienzo, Mecenas: Felipe II, El Escorial

Tema : El general romano Mauricio y su legión se niegan a adorar a ídolos paganos.

Pincelada rápida, suelta y deshecha.

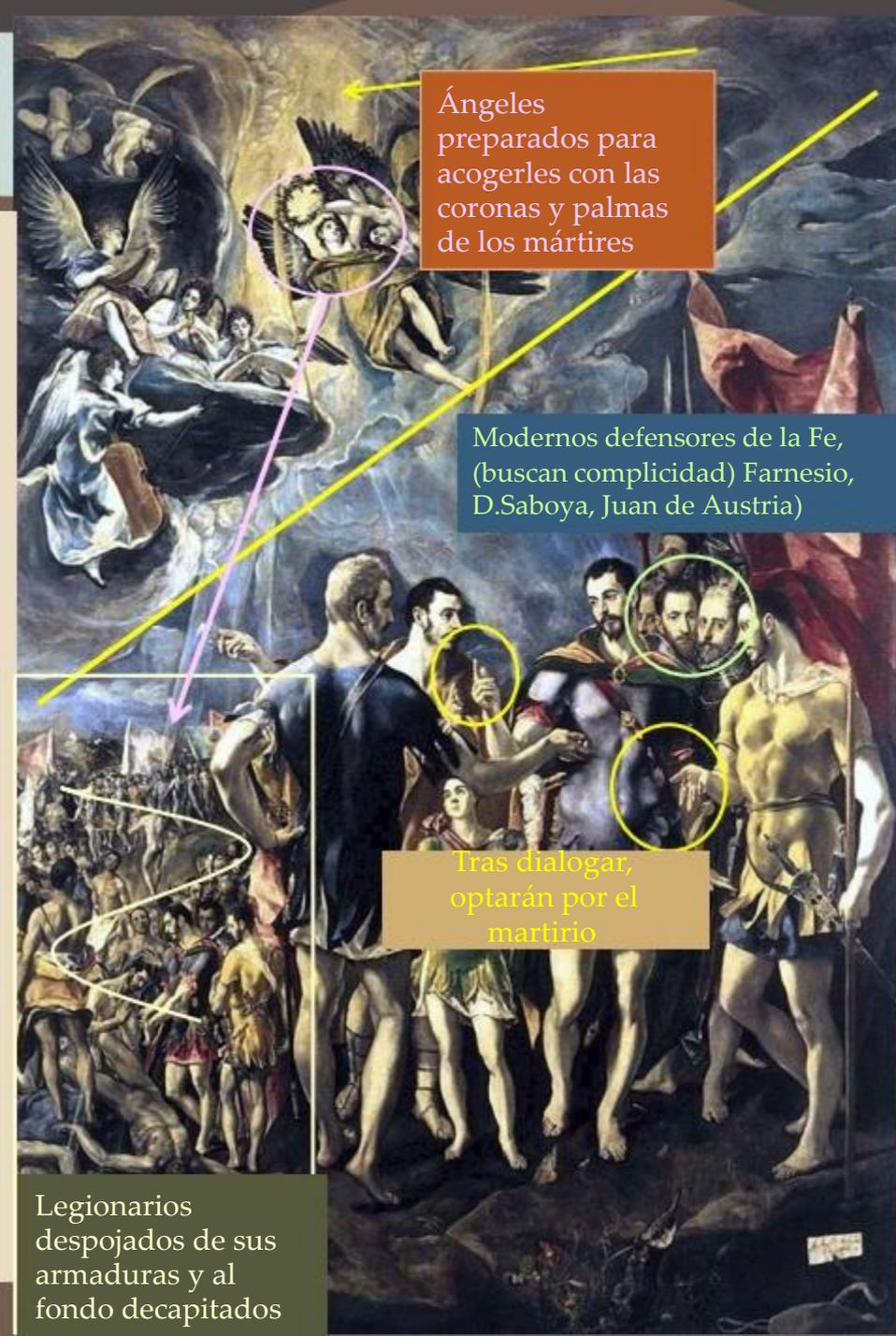
Gama cromática limitada y oscura, con tonos contrastados (nos recuerdan a MA). Mancha sobre dibujo.

Composición en dos registros divididos por una marcada diagonal: terrenal y celestial (rompimiento de gloria). En el terrenal aparece en primer plano el general romano Mauricio y sus compañeros y al fondo el martirio de la legión tebana (6.666 soldados). Tres p. de vista.

Tratamiento antinaturalista de los personajes con un canon alargado y anatomías casi desmaterializadas (representa almas) de las que emana luz amarillenta (no hay un foco de luz concreto) que refuerza el carácter manierista e irreal. Posturas amaneradas.

Despreocupación por el paisaje y la profundidad, personajes amontonados y caóticos que contrastan con la claridad del la escena celestial, de movimiento ascendente (escorzos).

Mucha simbología.

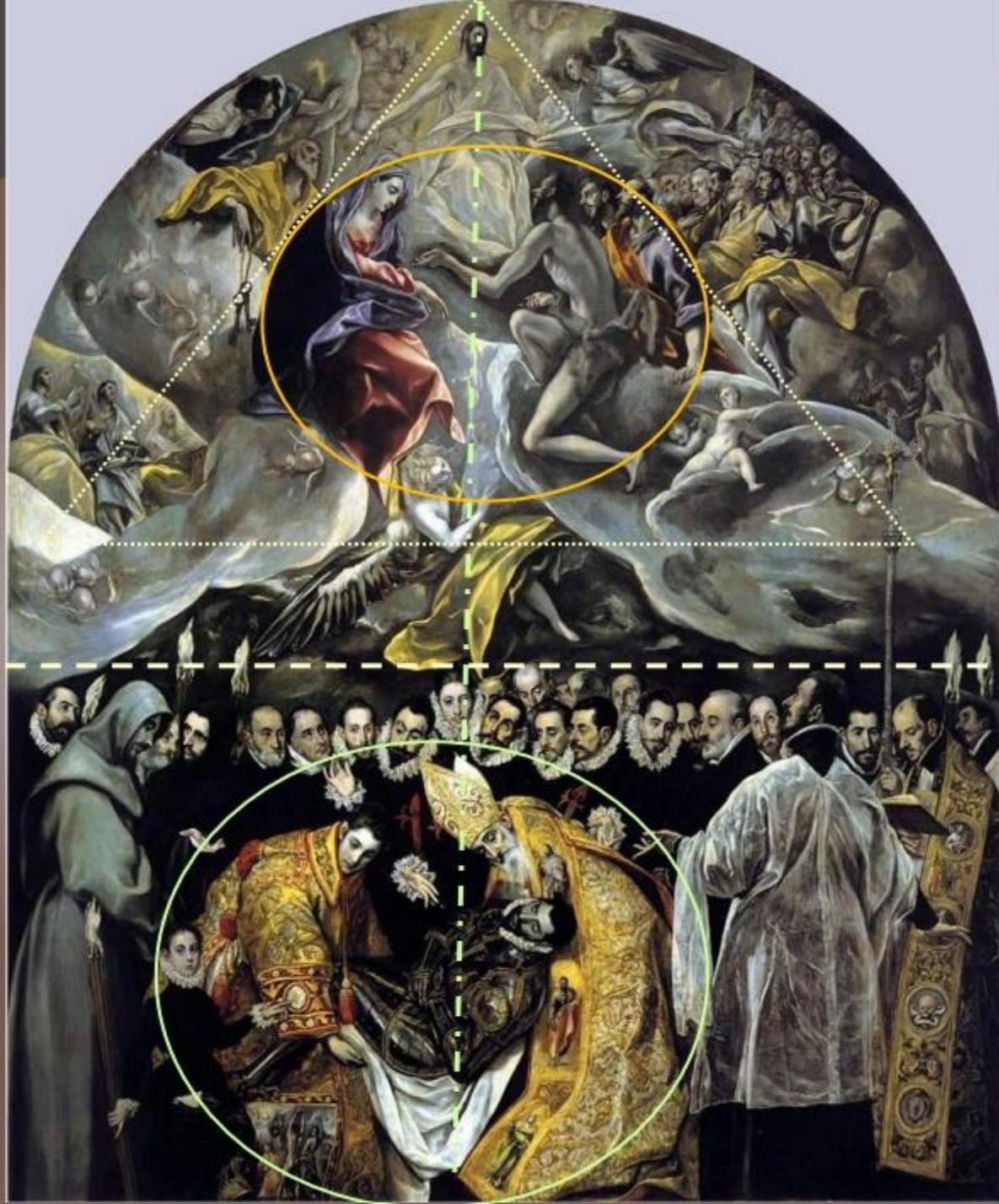
Ángeles preparados para acogerles con las coronas y palmas de los mártires

Modernos defensores de la Fe, (buscan complicidad) Farnesio, D.Saboya, Juan de Austria)

Tras dialogar, optarán por el martirio

Legionarios despojados de sus armaduras y al fondo decapitados

San Pedro

Felipe II

San Juan:
Serpentinata

San Esteban

San Agustín

Nobles Toledanos

Monje Franciscano

Jorge Manuel, mira al espectador y señala el milagro

Señor de Orgaz

Leyendo el Libro de Difuntos

Párroco de Santo Tomé (Trinitarios)

Entierro del Señor Orgaz (1586-88)

Igl. de Sto Tomé.(Toledo). Óleo sobre lienzo

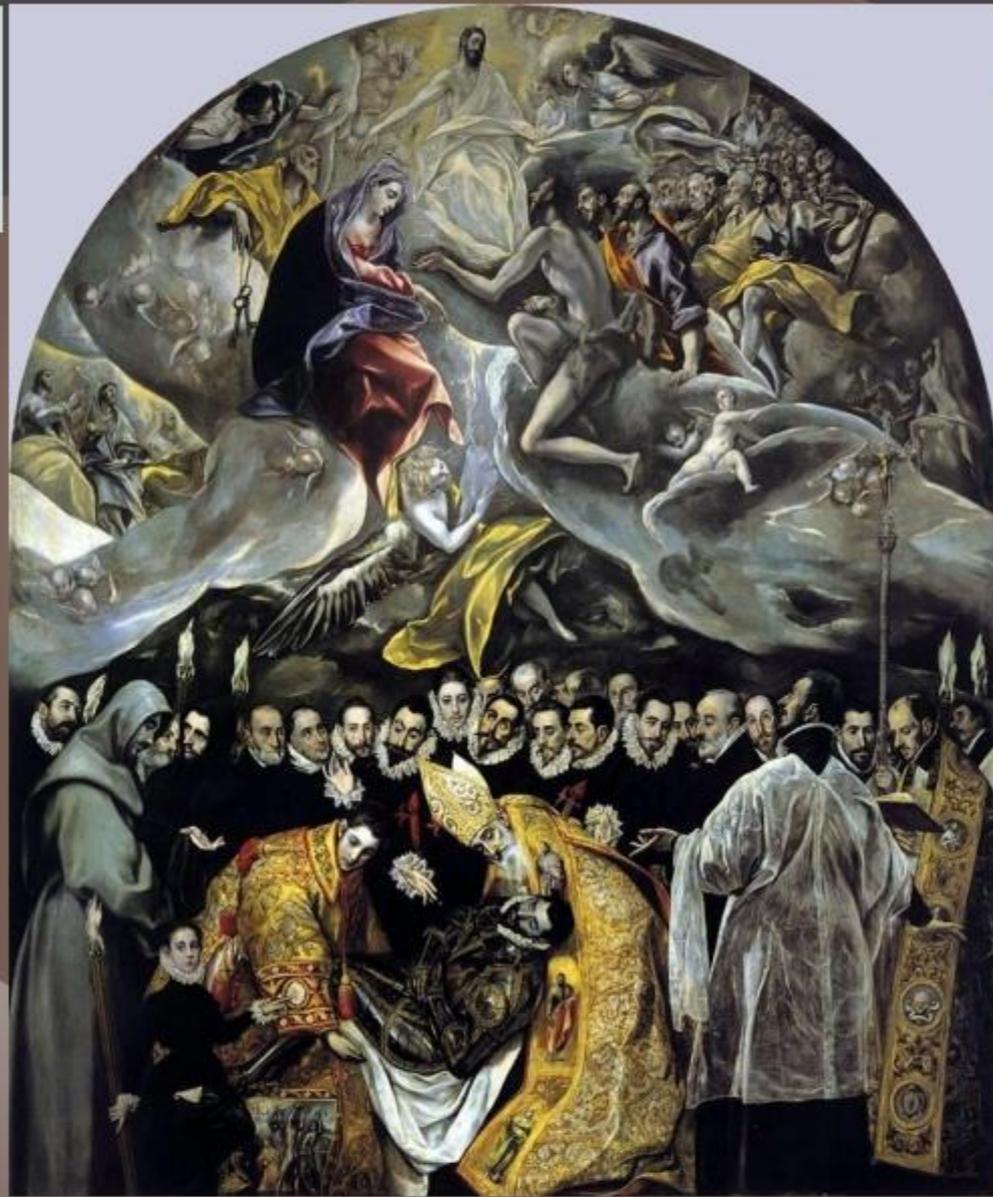
Es un encargo para la Iglesia de Santo Tomé porque el retablo acababa de quemarse

Tema : Entierro de Gonzalo Ruíz, Señor de Orgaz, cuya alma a su muerte es elevada al cielo, mientras San Esteban y San Agustín le transportan a su tumba.

Pincelada suelta y deshecha en el registro celestial y algo más fina y precisa en el terrenal. Técnica de veladuras. Gama cromática contrastada, tornasolada, manierista e influenciada por MA.

Composición : cerrada y dos registros, uno celestial de composición piramidal y otro terrenal horizontal con disposición de cabezas que recuerdan a la isocefalia medieval bizantina. Los dos registros se unen por un eje de simetría que conecta a Cristo con el alma y el Señor de Orgaz. Dos puntos de vista, y escorzos en el registro celestial. Horror vacui.

Tratamiento naturalista de los rostros (retratos) Despreocupación por la profundidad y el fondo. naturalista pero no realista. Trajes de los santos tratados con mayor detallismo. Actitud de aceptación de lo sobrenatural.

El Greco, libre de la presión de tener que gustar a Felipe II, busca el tema en la historia local. En su época, el cuadro fue muy rechazado y se cubrió con una tela desde Cristo hasta las cabezas por el desnudo de San Juan, y por no representar una Gloria tradicional.

Cardenal Niño de Guevara

- Lo plasma con mirada inquisidora. Es un claro precedente del Inocencio X de Velázquez
- Es un cuadro de poco retroceso con la silla pegada a la pared y apenas con primer plano.
- Penetración psicológica del pintor que se manifiesta en la palidez del rostro, la intensidad de la mirada, la comisura de los labios, e incluso en los gestos de las manos.
- El rostro destaca sobre el cuello blanco, que a su vez contrasta con el rojo encendido del manto, compuesto por dos triángulos superpuestos, que se recorta sobre el fondo plano dividido en dos campos cromáticos contrapuestos por una línea vertical.
- El Greco quiere aquí resaltar el poder del personaje

¿Quién es este
caballero?

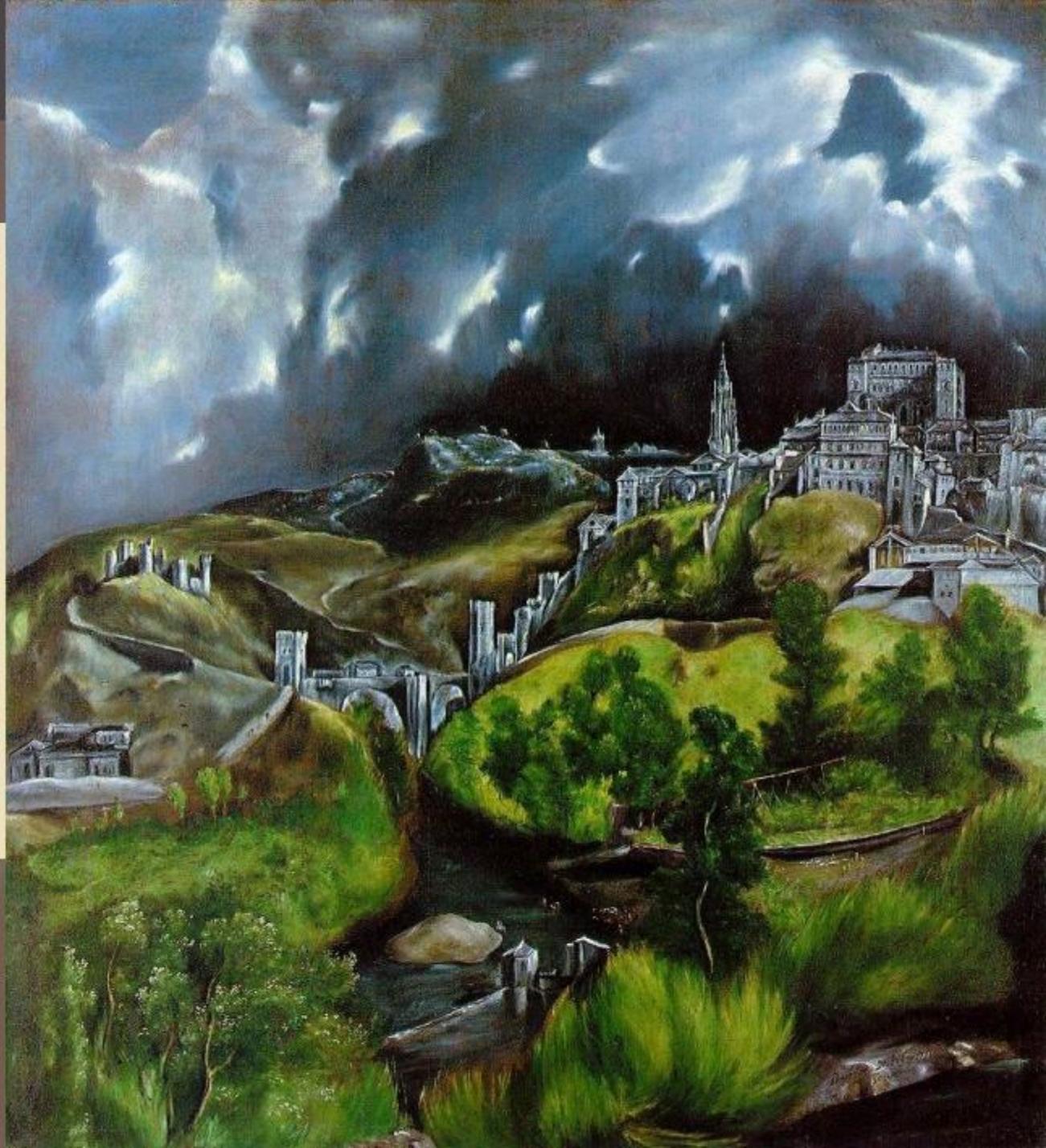

Paisaje de Toledo

Su visión de Toledo, ya utilizada como telón de fondo en otras composiciones.

Es un paisaje irreal, mágico. Combina dos tonos: el verde fluorescente, matizado por el ocre de las colinas y el azul metálico con reflejos plateados que siluetea el perfil de la ciudad y el cielo tormentoso.

Recuerda al Expresionismo posterior.

“ El Laocoonte ” (1608-1614) Manierismo

Sitúa cómo fondo de la escena mitológica la ciudad de Toledo, quizá porque según la tradición, Toledo fue fundada por los descendientes de los troyanos.

El tema del Laocoonte no es raro, ya que a partir del descubrimiento del grupo escultórico helenístico, se hace frecuentemente.

Fue el pretexto para realizar un grupo de desnudos, sobre el fondo de la ciudad.

La composición está basada en el juego de las verticales y horizontales de los cuerpos erguidos contrastando con los tendidos.

Los desnudos, por los efectos de la luz, se recortan sobre los fondos verdes del suelo, mientras que los colores calientes, ocre y tierra tostada de la ciudad, contrastan con las tonalidades metálicas del cielo azul y las nubes.

En las figuras del Laocoonte y los hijos se advierte una **influencia de Miguel Ángel reinterpretando los desnudos que este realizó, a través de las deformaciones y el alargamiento propios del Greco.**

Laocoonte era sacerdote de Apolo en la ciudad de Troya, y se opuso a la entrada en la misma del caballo que había aparecido en las playas cercanas cuando los griegos se habían retirado, tras varios años de guerra. Cogió una lanza y la clavó en el enorme caballo de madera para advertir a sus conciudadanos de lo nefasto de esa aparición. En ese momento salieron dos serpientes marinas que mataron a Laocoonte y sus hijos. Los troyanos interpretaron el hecho como una ofensa del sacerdote a los dioses, por lo que metieron el caballo en la ciudad, que fue invadida por los griegos, vencedores finales de la larga guerra. Sin embargo, las serpientes habían sido enviadas por Apolo como castigo a Laocoonte por haberse casado con Antiope y haber tenido hijos. Evidentemente, no fue el mejor momento para castigar a su sacerdote, provocando la derrota de Troya. Doménikos nos presenta a Laocoonte derribado en el suelo, en fuerte diagonal, intenta sujetar la serpiente que va a morderle la cabeza; su hijo menor yace en el suelo, en un violento escorzo, mientras el hijo mayor agarra a la segunda serpiente para evitar la muerte. Las tres figuras destacan por su movilidad, encontrando ecos del Manierismo romano que El Greco conocía.

¿Qué influencias de Miguel Ángel encuentras?

Otros pintores renacentistas: Pedro Berrugete

Otros pintores renacentistas: Luis de Morales

Otros pintores renacentistas: Juan Pantoja de la Cruz

Otros pintores renacentistas: Juan de Flandes

Isabel la Católica
(Cartuja de Miraflores,
Burgos)

