Tema 11

El Arte del Renacimiento en España

1.- INTRODUCCIÓN

2.- ARQUITECTURA:

2.1.- EL PLATERESCO:
Características generales
Principales obras

2.2.- EL ROMANISMO o CLASICISMO:
Características generales
Diego de Siloé *(Burgos, 1495 – Granada, 1563)*
Andrés de Vandelvira *(Alcaraz, Jaén, 1509 – 1575)*

2.3.- EL PURISMO:
Características generales
Pedro Machuca *(?– 1550): El Palacio de Carlos V en Granada*
Juan de Herrera *(Mobellán, Cantabria, 1530 – Madrid, 1597): El Escorial.*

3.- ESCULTURA

3.1.- CARACTERISTICAS GENERALES
3.2.- Principales escultores
Alonso de Berruguete *(Paredes Nava, Palencia, 1489 – Toledo, 1561)*
Juan de Juni *(Joigny, Francia, 1507 – Valladolid, 1577)*

4.- PINTURA

4.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES
4.2.- Principales pintores
El Greco, Domenikos Theotocopoulos *(Creta, 1541 – Toledo, 1614).*

APÉNDICE

Relación de imágenes
Glosario de términos de Arte
Recursos en Internet
Criterios para el examen de selectividad

CC BY NC ND

1.- INTRODUCCIÓN

- A comienzos del siglo XVI entran en España los nuevos gustos y soluciones renacentistas. La llegada se produce por **diferentes vías:**
    - Los **artistas italianos** que son contratados para trabajar aquí.
    - Los artistas españoles que **viajan** a estudiar a Florencia, Roma, Venecia o Nápoles
    - La **importación** de obras italianas como sepulcros, cuadros, fuentes, portadas.
    - La llegada de **libros** de arquitectura y **estampas** grabadas en grandes cantidades.

- Este nuevo gusto italiano será conocido popularmente en España como **"a la romana"**.
- Los **mecenas españoles** (La Corte, la Iglesia, la Nobleza, los Burgueses, Ayuntamientos, Universidades...), solicitarán obras con el nuevo estilo **"a la romana"**. En un principio sólo podrán ofrecérselas los artistas italianos, pero paulatinamente los españoles irán asimilando los gustos y técnicas, ofreciendo una producción y calidad comparables.
- En España este estilo "a la romana" **se fundirá** con los gustos, tradiciones y exigencias propias dando lugar a soluciones estilísticas originales.
- Será un estilo que se centrará exclusivamente en el **siglo XVI**.

2.- ARQUITECTURA

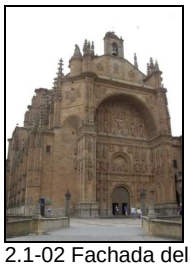
La evolución de la arquitectura renacentista en España durante el siglo XVI presenta tres etapas con rasgos formales diferenciados:

- el **plateresco**
- el **romanismo**
- el **purismo**.

2.1.- EL PLATERESCO.

- Los inicios del gusto renacentista en España se manifiestan en unas construcciones en las que perviven elementos constructivos del último gótico.
- En Valladolid vemos algunos edificios de principios del XVI que presentan esta mezcla.
- Pero rápidamente empezará a difundirse el uso más profuso de los elementos renacentistas, principalmente a nivel decorativo, más que estructural.
- Aparece así el llamado **estilo plateresco**, cuya característica más llamativa es el uso incontenible de los elementos decorativos. Una decoración minúscula y detallista que inundará principalmente las fachadas, en las que se huirá de los espacios vacíos.
- Diego Ortiz de Zúñiga fue quién le puso el nombre de plateresco en 1677 al compararlo con el trabajo que hacían los **orfebres plateros**.
- Sus elementos característicos son:
    - Las formas ornamentales de candelieri, grutescos, cresterías, bucráneos y putti (cupidos)
    - Las columnas abalaustradas rematadas con capiteles corintios o compuestos decorados de modo fantástico
    - Los arcos de medio punto y también los arcos carpaneles de tradición gótica
    - La heráldica y los medallones con cabezas clásicas en las enjutas de los arcos.
    - Las pilastras
    - Los paramentos almohadillados.
- Se considera al plateresco un estilo más ornamental que arquitectónico al no incorporar plenamente los elementos renacentistas en la estructura del edificio.
- Es propio de los edificios del primer tercio del siglo XVI entre los que destaca:
    - La **Fachada de la Universidad de Salamanca**.
    - La **Fachada del Convento de San Esteban en Salamanca**.
    - El **Ayuntamiento de Sevilla**, de Diego de Riaño

2.1-01 Fachada de la Universidad de Salamanca


2.1-02 Fachada del Convento de San Esteban. Salamanca

2.1-03 Fachada del Convento de San Esteban. Detalle superior. Salamanca

2.1-04 Diego de Riaño. Ayuntamiento de Sevilla (1526-34)

2.2.- EL ROMANISMO O CLASICISMO

- La llegada de artistas españoles que habían estudiado en Italia permitió la evolución que llevó a la plena incorporación del gusto renacentista en la concepción del edificio y por tanto en todos sus niveles espaciales, estructurales y decorativos. Es el momento del llamado **romanismo o clasicismo.**
- No obstante tampoco podemos hablar de pureza plena clasicista, salvo algún ejemplo, pues la mayoría de los arquitectos seguirán usando la decoración plateresca pero en mucha menor medida. Una decoración que además se cristianizará pues los encargos empezarán a exigir expresamente que se eviten algunos elementos propios de los grutescos como los mascarones, bestiones y rostros monstruosos.
- Varios arquitectos destacarán en esta fase como **Rodrigo Gil de Hontañón** en Salamanca o **Alonso de Covarrubias** en Toledo.

2.1-05 Diego de Riaño. Ayuntamiento de Sevilla-Portada

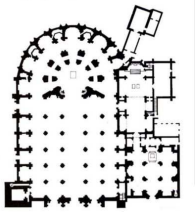
BY NC ND

- Pero será en Andalucía donde encontremos los principales edificios, resultado de la obra o escuela de dos arquitectos como **Diego de Siloé** y **Andrés de Vandelvira**.
- Un libro del español **Diego de Sagredo** de 1526 constituye la primera publicación fuera de Italia sobre arquitectura renacentista. A ella le siguieron otras de españoles.

2.2.1-01 Diego de Siloé. Catedral de Granada. Interior

Diego de Siloé (Burgos, 1495 – Granada, 1563)

- Hijo del escultor gótico Gil de Siloé, había trabajado en Nápoles donde adquirió el conocimiento sobre el clasicismo italiano.
- Se trasladó a la capital granadina para finalizar la Iglesia de san Jerónimo y a los pocos meses le encargaron la construcción de la catedral.
- Para la **Catedral de Granada** (1528-1563) proyectó una gran planta de salón, sin crucero con cinco naves, en la que la gigantesca cabecera ocupaba todo el ancho del edificio. Esta cabecera es en sí misma casi un edificio de planta central al estilo de los martyriums, no en vano en el proyecto se pretendía que sirviera de panteón real a Carlos V. Por ello prescindió del retablo y colocó en el centro un altar presidido por el Santísimo. Alrededor de este presbiterio circula un ancho deambulatorio con capillas radiales. También es original la solución aportada para dar clasicismo, armonía y proporciones a los gruesos pilares, necesarios para el soporte de las altas bóvedas y del tambor y pesada cúpula. Consistió en darles una apariencia de columnas clásicas adosadas y, para que tuvieran proporciones armónicas, dividió los tramos en altura formando sucesivamente y de abajo a arriba, la basa, el fuste acanalado, el capitel, un entablamento, una cornisa y una pilastra corta sobre él, hasta el arranque del arco.
- Estas soluciones también las usó en la **Catedral de Málaga** y en la **Catedral de Guadix.**


2.2.1-02 Diego de Siloé. Catedral de Granada. Planta

2.2.1-03 Diego de Siloé. Catedral de Málaga. Interior

2.2.1-04 Diego de Siloé. Catedral de Guadix (Jaén)

Andrés de Vandelvira (Alcaraz, Albacete, 1509 – 1575)

- Un arquitecto que centró su producción artística en Andalucía, principalmente en la provincia de Jaén. Trabajó con Diego de Siloé del que aprendió y usó algunas de sus soluciones.
- Fue el introductor de la cúpula o **bóveda vaída**. Una cúpula semiesférica que se apoya en los cuatro pilares sin el uso de trompas o pechinas, ya que se encuentra cortada verticalmente por los planos que describen los cuatro arcos formeros.
- Entre sus obras destacan:
- **La Catedral de Jaén**. De planta de salón rectangular, con tres naves y capillas entre contrafuertes. Tiene elementos en común con las catedrales de Málaga y Granada, aunque con un mayor intercolumnio que proporciona una gran espacialidad. Los soportes verticales son grandes pilares solucionados al estilo de Siloé, con núcleo central cuadrado y cuatro columnas adosadas. Las cubiertas están conformadas por bóvedas vaídas, con decoración geométrica
- La **Sacra Capilla del Salvador** en Úbeda (1535). Diseñada originalmente por Siloé, fue construida por Vandelvira. Es un templo de nave única y con una cabecera amplia del tipo rotonda, al estilo de la planta de la catedral granadina. La fachada es un gran retablo pétreo en el que reproduce la Puerta del Perdón de la misma catedral.
- También en **Úbeda**: el Hospital de Santiago, el Palacio de Vázquez de Molina (Casa de las Cadenas) y el Palacio de Vela de los Cobos
- En **Baeza**: La catedral

2.2.2-01 Andrés de Vandelvira. Catedral de Jaén

2.2.2-02 Andrés de Vandelvira. Sacra Capilla del Salvador (1535) Úbeda (Jaén)

2.2.2-03 Andrés de Vandelvira. Hospital de Santiago. Úbeda (Jaén)

2.2.2-04 Andrés de Vandelvira. Palacio de Vázquez Molina. Úbeda (Jaén)

2.2.2-05 Andrés de Vandelvira. Palacio de la Vela de los Cobos. Úbeda (Jaén)

2.2.2-06 Andrés de Vandelvira. Catedral de Baeza. Interior

CC BY NC ND

2.3.- EL PURISMO

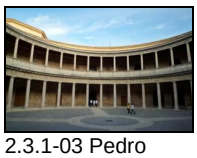
- El **purismo** es la tercera corriente renacentista española y se caracteriza por seguir con "pureza" el **clasicismo**, sin adornarlo con los gustos españoles.
- Con diferencia destacan dos edificios como representativos de este estilo:
    - El **Palacio de Carlos V en Granada**, de Pedro Machuca
    - El **Monasterio de San Lorenzo de El Escorial**, de Juan de Herrera

2.3.1-01 Pedro Machuca. Palacio de Carlos V (Vista aérea). Granada

2.3.1-02 Pedro Machuca. Palacio de Carlos V (1527-1550) Granada

Pedro Machuca (¿ - 1550): El Palacio de Carlos V

- **Pedro Machuca** era un pintor y retablista toledano al que Carlos V encarga la construcción de un palacio junto a la Alhambra, tras quedar hechizado por la belleza del conjunto y la zona en su viaje de novios a Granada de 1526.
- Machuca demostró ser también un magnífico arquitecto con la construcción de este edificio, que fue el único que realizó en su vida. Lo comenzó en 1527 y la obra se alargó hasta después de su muerte en 1550, siendo continuada por su hijo Luis Machuca quién la finalizó en 1571.
- El **Palacio de Carlos V** construido en Granada junto a la Alhambra resultará el **más clasicista** de todos los edificios renacentistas españoles. Se trata de una construcción de planta cuadrada con un patio circular inscrito, lo que supone una gran originalidad.
- El **patio**, de 30 metros de diámetro, lo circunda una galería articulada en dos pisos. La galería inferior, cubierta con una bóveda, se abre al patio con columnas, capiteles y un entablamento anular de triglifos y metopas, todo en orden dórico. La galería superior sigue el orden jónico, con basas elevadas en podios y una pesada barandilla maciza.
- En la **fachada**, los dos pisos ofrecen también una configuración diferente. El piso inferior ofrece sillares con un almohadillado muy marcado en paredes y pilastras que separan módulos con una ventana y un óculo en cada uno. El piso superior, de sillares lisos, alterna módulos separados con pilastras de orden jónico, sobre una alta basa en forma de podio. Cada módulo contiene un óculo y una ventana decorada con entablamento sobre ménsulas y frontones triangulares o relieves.
- Las **portadas** también se articulan en dos pisos. En ellas aparecen las columnas adosadas pareadas. En la principal se introducen los frontones en arco, y se sustituyen los óculos por tondos con relieves. En las portadas secundarias el piso superior reproduce el módulo palladiano.


2.3.1-03 Pedro Machuca. Palacio de Carlos V. Patio

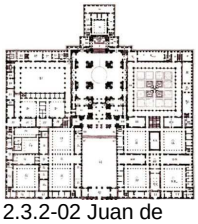
2.3.1-04 Pedro Machuca. Palacio de Carlos V. Fachada principal

2.3.1-05 Pedro Machuca. Palacio de Carlos V. Fachada secundaria

Juan de Herrera (1530 - 1597): El Monasterio de El Escorial

- El **monasterio de San Lorenzo de El Escorial** es un encargo del rey **Felipe II.**
- Felipe II quería dedicar el edificio a San Lorenzo porque el 10 de Agosto de 1557 vencían los tercios de Flandes en la batalla de San Quintín, y este día es la festividad de este santo.
- El edificio debía servir como **palacio-residencia** de verano y retiro del rey, **mausoleo** para la familia real y **monasterio** para una congregación dedicada a los estudios sacerdotales, y disponer de un gran templo, por lo que el diseño alcanzó proporciones inmensas.
- Se eligió la sierra de Guadarrama, al norte de Madrid para su ubicación y a la orden de los Jerónimos para habitarla.
- Las obras se comenzaron en 1563. La traza inicial de la colosal obra la realizó Juan Bautista de Toledo, el cual había trabajado con Miguel Ángel en el Vaticano. Pero a su muerte en 1567, con la obra apenas planteada, le sucedió **Juan de Herrera**, el cual modificó sustancialmente el proyecto, resultando el que conocemos hoy día y terminándola en 1584.
- Dado el tamaño requerido, el edificio se articula sobre una planta rectangular en la que se inscriben hasta 11 grandes patios a los que dan acceso las distintas dependencias. El conjunto de edificios y patios interconectados parece en planta una gran **parrilla**, en recuerdo al martirio de San Lorenzo que fue quemado en un asador grande de hierro.

2.3.2-01 Juan de Herrera. Monasterio de El Escorial (1563-1584) San Lorenzo de El Escorial. Madrid


2.3.2-02 Juan de Herrera. Monasterio de El Escorial. Planta

BY NC ND

- En el centro se levanta una **basílica de planta de cruz griega** al estilo bramantesco, pero con el añadido de un ábside en la cabecera y una prolongación de la nave frente a aquel. Lo que da la sensación desde fuera que es de planta de cruz latina.
- En uno de los patios Herrera añadió un **templete** que recuerda al de San Pietro in Montorio.
- La **decoración** exterior es muy **sobria** ofreciendo la desnudez de los sillares, a excepción de las portadas de acceso donde se incluyen elementos clásicos al mas puro estilo bramantesco. Destacan en todo el edificio las cubiertas a dos aguas con losa de pizarra, abuhardilladas con ventanas al exterior. En las esquinas se levantan cuatro torres rematadas con chapiteles piramidados y bolas, y en el interior destacan por su elevación la cúpula y las torres de la basílica.
- Herrera poseía una gran cultura científica y un profundo conocimiento de los tratadistas italianos, lo que le permitió diseñar y construir un edificio inmenso pero de proporciones armónicas y sobrio en decoración. El estilo **herreriano** también llamado **escurialense** ejerció una influencia fuerte en su época y creó un modelo que se repetirá en periodos posteriores.

2.3.2-03 Juan de Herrera. Monasterio de El Escorial. Vista aérea

2.3.2-04 Juan de Herrera. Monasterio de El Escorial. Vista aérea

2.3.2-05 Juan de Herrera. Monasterio de El Escorial. Fachadas.

2.3.2-06 Juan de Herrera. Monasterio de El Escorial. Fachada. Puerta Principal

cc BY NC ND

3.- ESCULTURA

3.1.- CARACTERISTICAS GENERALES

- La escultura española del siglo XVI se caracteriza por su inicio y dedicación casi en exclusiva a la **imaginería.** Ésta hace referencia a la actividad escultórica concentrada en la producción de imágenes religiosas talladas en madera y policromadas.
- El **imaginero** es el escultor que surge de la exigencia de los encargos realizados por la Iglesia. Ésta quiere que las imágenes despierten la devoción e inviten al rezo. Por ello el imaginero debe centrarse en expresar la belleza del alma más que la corporal y dotar a sus obras de una profunda espiritualidad. El expresionismo será muy marcado, para conseguir estos fines.
- Los encargos vendrán principalmente desde la Iglesia, y desde la casa de Austria.
- A lo largo del siglo XVI veremos:
    - En el **primer tercio**: a algunos escultores italianos trabajando para la corte de Carlos V, como fue el caso de Fancelli.
    - En el **segundo tercio** sobresalen dos figuras que serán realmente los primeros imagineros: **Alonso de Berruguete** y **Juan de Juni**.
    - En el **último tercio** destacará la familia milanesa de los **Leoni** (León y Pompeyo, padre e hijo), al servicio de los encargos de Felipe II.
- Las **tipologías** más trabajadas fueron las esculturas funerarias, en los casos de los italianos al servicio de los monarcas, y las estatuas exentas, retablos, sillerías de coro y pasos procesionales, cuando el mecenas era la Iglesia.
- Entre los **materiales** veremos el mármol, la piedra, el barro y el bronce. Pero sin duda el más usado será la **madera** que recibirá un proceso llamado **estofado** y posterior policromado. Este proceso del estofado consiste en, tras el tallado, la aplicación de telas y pastas finas (yeso) y un pulido muy fino, para disimular las formas de las vetas; posteriormente se aplican láminas de pan de oro, y sobre ellas se policroma; por último se raspa la pintura en aquellas zonas y formas que se quiere que se vean doradas.

3.2.- PRINCIPALES ESCULTORES Y SUS OBRAS

3.2.1-01 Alonso de Berruguete. Retablo del Monasterio de la Mejorada (1523-26) Valladolid

Alonso de Berruguete (Paredes de Nava, Palencia, 1489 – Toledo, 1561)

- Se formó junto a su padre, el también pintor Pedro Berruguete, y posteriormente viajó a Florencia y Roma, donde entró en contacto con las últimas obras de Donatello y con el manierismo, de la mano de Miguel Ángel. Allí recibió el encargo de hacer una copia del Laocoonte. En las obras de esa época ya se aprecia en él un gusto por el dramatismo y la exaltación de los sentimientos que, sin romper con el ideal de belleza renacentista, ya anticipa el barroco. De regreso a España en 1520 disfrutó de una fama superior a la de todos los artistas de su generación y en 1523 Carlos I le nombró pintor y escultor de la corte.
- Su estilo y canon de belleza se enmarca dentro del "**manierismo del alargamiento**" con unas imágenes estilizadas (canon de 10 cabezas) y secas. Sus obras buscarán animar la pasión interior, por lo que se cargarán de un fuerte **expresivismo**, de desgarro y dolor, y forzadas contorsiones e inestables posturas, haciendo uso de la "**línea serpentinata**" del Laocoonte. Las claves de su éxito estarán así en la capacidad de transmitir a las formas italianas el **"fuego del alma"** que reclamaban los místicos españoles para las imágenes policromadas.

3.2.1-02 Alonso de Berruguete. Retablo de San Benito El Real (1527-32). Reconstrucción

BY NC ND

- Desde 1523, por sus obras y por su condición de pintor y escultor de la corte, su fama le precede y se convierte en el **retablista** preferido de órdenes religiosas, altos dignatarios civiles y burgueses enriquecidos. La gran demanda de obras le hace fundar un **taller** en el que trabajarán numerosos aprendices que serán los que acaben sus diseños. Se explica así la **escasa factura técnica** de algunas de sus obras, fruto de la rápida producción y del trabajo de noveles.
- **Entre sus obras destacan**:
    - El **Retablo del Monasterio de la Mejorada** en Olmedo (Valladolid) (1523 - 1526)
    - **El Retablo del Monasterio de San Benito el Real** en Valladolid (1527-1532). Actualmente se encuentra expuesto y desmontado (por su gran envergadura) en el museo Nacional de de Escultura de Valladolid. Aquí destacan algunas piezas que serán consideradas emblemáticas como las del **Sacrificio de Isaac**, o las de San Sebastián, San Jerónimo y San Cristóbal.
    - El **retablo del Colegio de los Irlandeses** de Salamanca (1529 - 1531)
    - **La sillería de Coro de la Catedral de Toledo** (1539 – 1547). La obra fue compartida con Felipe de Bigarny, encargándose él de las sillas altas y el remate superior. Destaca el conjunto denominado "**La Transfiguración de Cristo**" situado sobre la silla episcopal (1547)
    - **Retablo de la Visitación del Monasterio de Santa Úrsula** en Toledo
    - **Sepulcro del Cardenal Tavera**. Toledo (1554 – 1561), en mármol.

3.2.1-03 Alonso de Berruguete. Sacrificio de Isaac (1527-32). Retablo del Monasterio de San Benito el Real

3.2.1-04 Alonso de Berruguete. Martirio de San Sebastián (1527-32). Retablo del Monasterio de San Benito el Real

3.2.1-05 Alonso de Berruguete. Retablo del Colegio de los irlandeses (1529-31) Salamanca

3.2.1-06 Alonso de Berruguete. Coro de la Catedral de Toledo (1539-47)

3.2.1-07 Alonso de Berruguete. Coro de la Catedral de Toledo. Transfiguración de Cristo (1543-47)

3.2.1-08 Alonso de Berruguete. Retablo de la Visitación del Monasterio de Santa Úrsula. Toledo

3.2.1-09 Alonso de Berruguete. Sepulcro del Cardenal Tavera (1554-61) Toledo

3.2.1-10 Alonso de Berruguete. Sepulcro del Cardenal Tavera (1554-61)-Detalle. Toledo

CC BY NC ND

Juan de Juni (Joigny, Francia, 1507 – Valladolid, 1577)

- Es un escultor español de origen francés y que se instaló en España a partir de 1530 tras una etapa de formación en Francia e Italia.
- Su canon de belleza se enmarca dentro del "**manierismo de la cuadratura**", que se caracteriza por las formas amplias y musculosas. Con su estilo compositivo manifiesta una gran teatralidad en sus grupos escultóricos, a los que impregna asimismo de un profundo dramatismo con fuerte expresividad y violentas contorsiones, como ocurre en su **"Entierro de Cristo".** Su técnica formal está caracterizada por un gran perfeccionismo en las tallas y policromados, destacando el dinamismo de sus paños y la suavidad de sus pliegues.
- Trabajó principalmente en madera policromada, aunque también hizo algunas obras en barro cocido.
- Entre sus obras destacan:
    - **El Entierro de Cristo** (1541- 1543) Valladolid. Es una obra de gran tamaño (325 cm en horizontal) que representa un grupo alrededor de Cristo muerto en el que destacan distintas figuras, como San Juan, la Virgen, los Santos varones... en distintas actitudes. La composición presenta una gran teatralidad que se completa con la participación del espectador ya que José de Arimatea se vuelve y nos ofrece una espina de la corona.
    - **Retablo Mayor de Santa María de la Antigua** (1545 - 1562), en la actualidad en la catedral de Valladolid. Se trata de un retablo monumental en el que destaca la composición arquitectónica clasicista que por primera vez en Castilla introduce columnas corintias, abandonando los balaustres. Además de relieves, presenta figuras casi exentas, todas con un gran dramatismo, teatralidad y movimiento, que les hace parecer abandonar el espacio reservado para ella. El culmen se alcanza en el desgarrado episodio del ático en el que la Virgen yace desmayada bajo la cruz.
    - **Retablo de la Catedral de Burgo de Osma** (Soria) (1550 - 1554)
    - **Retablo de la Capilla Privada de los Benavente** (1557 – 1559). Medina de Rioseco (Valladolid)
    - **Virgen de las Angustias** (1567) Iglesia de las Angustias, Valladolid. Virgen Dolorosa con un magnífico tratamiento de la expresión, movimiento de paños y la policromía en éstos y en las carnaciones, que se convertirá en el prototipo de las vírgenes procesionales castellanas del barroco

3.2.2-01 Juan de Juni. El Entierro de Cristo (1541-1543)- M.Nacional de escultura.Valldolid

3.2.2-02 Juan de Juni. Retablo Mayor de Santa María la Antigua (1545-62) Catedral de Valladolid

3.2.2-03 Juan de Juni. Retablo de la catedral de Burgo de Osma (Soria) 1550-54

3.2.2-04 Juan de Juni. Retablo de la Capilla de Los Benavente (1557-59 Medina de Rioseco. Valladolid

3.2.2-05 Juan de Juni. Virgen de las Angustias (1567) Valladolid

CC BY NC ND

4.- PINTURA

4.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

La pintura también es religiosa en su mayoría (son escasos los temas profanos y los mitológicos). El primer tercio del siglo XVI presenta una fuerte influencia del realismo y de la minuciosidad flamenca, manifestada por el gusto hacia lo concreto y hacia temas naturalistas.

4.2.2-01 Fernando Yánez de la Almedina. Santa Catalina. M.Prado

4.2.- PRINCIPALES PINTORES

- **Fernando Yánez de la Almedina (¿-1536)**. Pintor español formado en Italia junto a Leonardo Da Vinci. Volvió a España en 1506 estableciéndose en Valencia, e introduciendo el estilo leonardesco con el esfumato y las figuras serenas y bellas.
- **Pedro de Berruguete (1450-1503).** Nacido y formado en Castilla, completó su formación en los Países Bajos y en Italia, para volver a Castilla donde trabajó durante la época de los RR.CC. La preocupación por el espacio y por la representación armónica y bella, propias del arte italiano de esa época, se suman al interés por la realidad y por la descripción minuciosa del detalle, características del gusto flamenco, con la inclusión de algunos detalles decorativos mudéjares. En su producción destaca también su correcto y enérgico dibujo, así como su dominio de la técnica del óleo
- **Juan de Juanes (1523-1579)**, Valenciano, creador junto a su padre Vicente Massip de un estilo de raíz rafaelesca, en el que destaca el equilibrio compositivo y la monumentalidad de las figuras, y que inspiró la escuela levantina durante los años siguientes. Estilo que completó con una estética manierista tras un periodo de formación en Italia (1555-1563). Creó una serie de prototipos que se repitieron en la zona levantina como el Ecce Homo, La Inmaculada y El Salvador
- **Luis de Morales (1515-1586).** Trabajó durante más de 25 años en su taller de Badajoz. Pintor casi exclusivo de temas religiosos, no se le conoce sus etapas de formación, pero se aprecian influencias de otras escuelas. Sus obras presentan un marcado carácter místico con unas formas delicadas al estilo leonardesco, y están realizados con una gama cromática algo fría, cierto tenebrismo y una técnica minuciosa y acabada, al estilo flamenco. Es el creador de varios prototipos iconográficos muy copiados posteriormente como La Piedad, Ecce Homo, Virgen de La leche y Dolorosa.

4.2.2-02 Pedro Berruguete. La Virgen de los Reyes Católicos. (1491-93) M.Prado

4.2.2-03 Juan de Juanes. Ecce Homo

4.2.2-04 Juan de Juanes. La Última Cena (1562) M.Prado

4.2.2-05 Luis de Morales. Piedad (1560-70)

4.2.2-06 Luis de Morales. Virgen de la leche (1565). M.Prado

- **Domenikos Theotocupoulos, El Greco** que analizamos separadamente en el punto siguiente.
- Y también destacarán como **pintores de la corte** de Felipe II, **Juan Fernández Navarrete "El mudo**", y los italianos **Tibaldi y Luca Cambiasso** que trabajarán en los frescos de El Escorial, y **Alonso Sánchez Coello** como retratista de la corte.

El Greco, Domenikos Theotocopoulos (Creta, 1541 – Toledo, 1614).

4.2.3-01 El Greco. San Lucas pintando a la Virgen y el Niño. Detalle (antes de 1567) Periodo Cretense

- El **Greco** (que quiere decir el griego) nació y vivió hasta 1566 en Creta (Grecia), donde seguramente ya se formó como pintor al estilo bizantino, que era el imperante en esta isla mediterránea. En esta fecha se trasladó a Venecia (a la que pertenecía Creta en esta época) y trabajó con los pintores de esta ciudad como Tiziano y Tintoretto. En 1570 se traslada a Roma donde entró en contacto con Miguel Ángel. En 1577 llega a España donde desarrollaría el resto e importante grueso de su carrera artística hasta su muerte en 1614.
- Es pues un pintor que manifestará en su obra el influjo de las distintas escuelas en las que se formó.
- De su etapa **Veneciana** le quedó su gusto por el **colorido brillante**, la composición de las figuras y el uso de espacios amplios y abiertos. Asimismo de Tintoretto cogerá el manierista **alargamiento del canon**, que él llevará a valores máximos.
- La influencia de Miguel Ángel se manifestará en los **estudios anatómicos**, la **rotundidad** de sus **formas musculosas y potentes**, así como en la **apretada composición**, **monumental** y plagada de figuras.
- Su traslado a España en 1577 se debe al encargo que recibió para trabajar en Toledo y en su interés por realizar los frescos de El Escorial. Para esta última tarea envió algunos cuadros a Felipe II que no convencieron al monarca.
- No obstante comenzará aquí una dilatada carrera de éxito dado el número de encargos que recibió, pero también marcada por la **polémica** por los **precios** que exigía por sus obras y por los **contenidos** de algunas de sus obras religiosas que a veces chocaba con la exigencia de sus mecenas.
- También cultivó el **retrato** que tuvo mucho éxito a pesar de la deformación que introducía con su alargamiento manierista

4.2.3-02 El Greco. El expolio de Cristo (1577-79). Catedral de Toledo

- **Entre sus obras destacan**:
  - **El expolio de Cristo (1577).** Una obra encargada para la catedral toledana que se convertirá en su primera obra en España y marcará una ruptura con la tradición pictórica local. La obra gustó estéticamente a sus promotores pero no así en su contenido ya que consideraban inapropiado la presencia de tantas cabezas rodeando la de Cristo. También con esta obra inició su costumbre de regatear en los precios. Formalmente en la obra destaca su monumentalidad, lo abigarrado de su composición con múltiples figuras, y sobre todo la riqueza cromática del conjunto que estalla en la roja túnica de Cristo.

4.2.3-03 El Greco. El Martirio de San Mauricio y la legión tebana (1577-79) Palacio de El Escorial

  - **El Martirio de San Mauricio y la Legión tebana (1577-1579)**. Encargo de Felipe II para el altar de este santo en la basílica del Escorial. La obra no gustó al rey por que el protagonismo de la decapitación del santo se había desplazado considerablemente, a favor del momento previo en que aceptaba el martirio antes que abjurar de su Dios. Felipe II rechazó la obra. El Greco no había respetado la exigencia de primar la devoción sobre el estilo, como la estética de la Iglesia de la época requería.
  - **El Entierro del Conde Orgaz (1586-1588)**. Toledo. Se trata de su obra cumbre y de la pintura española del siglo XVI. Es un óleo sobre lienzo de tamaño monumental (460*360) encargada para presidir la tumba de Don Gonzalo Ruiz de Toledo, Señor de Orgaz, muerto en 1323, y del que una leyenda cuenta que San Agustín y San Esteban bajaron del cielo para sepultar su cadáver. El acierto de El Greco se encuentra en la composición que hace y la elección del contenido. En un registro inferior representa el milagro con la presencia de los dos santos. En un registro intermedio aparece un cortejo funerario formado por personajes notables locales retratados fidedignamente. La mitad superior está ocupada por la zona de "Gloria" en la que el alma del difunto es elevada por dos ángeles y es recogida por La Virgen, Cristo y San Juan Bautista mientras que a la derecha una corte de hombres santos observa y reza, entre los que incluye al mismo Felipe II.

4.2.3-04 El Greco. El Entierro del Conde de Orgaz (1586-88) Toledo

CC BY NC ND

- **Retablos**: También realizó algunos retablos que en realidad fueron estructuras para enmarcar sus lienzos. Demostró un amplio conocimiento arquitectónico pues estos retablos son presentan estructuras palladianas. En Ellos incluye sus arbitrarias y nada convencionales visiones de la Virgen y los santos.
- **Retratos**: A pesar de su tendencia a la deformación con su manierismo del alargamiento recibió numerosos encargos de retratos por parte de médicos, abogados, teólogos, humanistas, dignatarios eclesiásticos y aristócratas. Entre sus retratos destaca el del **Caballero de la mano en el pecho** que presenta la singularidad de lo enigmático del personaje, y el tenebrismo que sólo permite ver el rostro, la mano y la espada.

4.2.3-05 El Greco. El caballero de la mano en el pecho. M.Prado

BY NC ND

APÉNDICE

Relación de imágenes de este tema

2.1-01 Fachada de la Universidad de Salamanca
2.1-02 Fachada del Convento de San Esteban. Salamanca
2.1-03 Fachada del Convento de San Esteban. Detalle superior. Salamanca
2.1-04 Diego de Riaño. Ayuntamiento de Sevilla (1526-34)
2.1-05 Diego de Riaño. Ayuntamiento de Sevilla-Portada
2.2.1-01 Diego de Siloé. Catedral de Granada. Interior
2.2.1-02 Diego de Siloé. Catedral de Granada. Planta
2.2.1-03 Diego de Siloé. Catedral de Málaga. Interior
2.2.1-04 Diego de Siloé. Catedral de Guadix (Jaén)
2.2.2-01 Andrés de Vandelvira. Catedral de Jaén
2.2.2-02 Andrés de Vandelvira. Sacra Capilla del Salvador (1535) Úbeda (Jaén)
2.2.2-03 Andrés de Vandelvira. Hospital de Santiago. Úbeda (Jaén)
2.2.2-04 Andrés de Vandelvira. Palacio de Vázquez Molina. Úbeda (Jaén)
2.2.2-05 Andrés de Vandelvira. Palacio de la Vela de los Cobos. Úbeda (Jaén)
2.2.2-06 Andrés de Vandelvira. Catedral de Baeza. Interior
2.3.1-01 Pedro Machuca. Palacio de Carlos V (Vista aérea). Granada
2.3.1-02 Pedro Machuca. Palacio de Carlos V (1527-1550) Granada
2.3.1-03 Pedro Machuca. Palacio de Carlos V. Patio
2.3.1-04 P. Machuca. Palacio de Carlos V. Fachada principal
2.3.1-03 P. Machuca. Palacio de Carlos V. Fachada 2ª
2.3.2-01 Juan de Herrera. Monasterio de El Escorial (1563-1584) San Lorenzo de El Escorial. Madrid
2.3.2-02 Juan de Herrera. Monasterio de El Escorial. Planta
2.3.2-03 Juan de Herrera. Monasterio de El Escorial. Vista aérea
2.3.2-04 Juan de Herrera. Monasterio de El Escorial. Vista aérea
2.3.2-05 Juan de Herrera. Monasterio de El Escorial. Fachadas
2.3.2-06 Juan de Herrera. Monasterio de El Escorial. Fachada. Puerta Principal

3.2.1-01 Alonso de Berruguete. Retablo del Monasterio de la Mejorada (1523-26) Valladolid
3.2.1-02 Alonso de Berruguete. Retablo de San Benito El Real (1527-32). Reconstrucción
3.2.1-03 Alonso de Berruguete. Sacrificio de Isaac (1527-32). Retablo del Monasterio de San Benito el Real
3.2.1-04 Alonso de Berruguete. Martirio de San Sebastián (1527-32). Retablo del Monasterio de San Benito el Real
3.2.1-05 Alonso de Berruguete. Retablo del Colegio de los irlandeses (1529-31) Salamanca
3.2.1-06 Alonso de Berruguete. Coro de la Catedral de Toledo (1539-47)
3.2.1-07 Alonso de Berruguete. Coro de la Catedral de Toledo. Transfiguración de Cristo (1543-47)
3.2.1-08 Alonso de Berruguete. Retablo de la Visitación del Monasterio de Santa Úrsula. Toledo
3.2.1-09 Alonso de Berruguete. Sepulcro del Cardenal Tavera (1554-61) Toledo
3.2.1-10 Alonso de Berruguete. Sepulcro del Cardenal Tavera (1554-61)-Detalle. Toledo
3.2.2-01 Juan de Juni. El Entierro de Cristo (1541-1543)-M.Nacional de escultura.Valldolid
3.2.2-02 Juan de Juni. Retablo Mayor de Santa María la Antigua (1545-62) Catedral de Valladolid
3.2.2-03 Juan de Juni. Retablo de la catedral de Burgo de Osma (Soria) 1550-54
3.2.2-04 Juan de Juni. Retablo de la Capilla de Los Benavente (1557-59 Medina de Rioseco. Valladolid
3.2.2-05 Juan de Juni. Virgen de las Angustias (1567) Valladolid

4.2.2-01 Fernando Yánez de la Almedina. Santa Catalina. M.Prado
4.2.2-02 Pedro Berruguete. La Virgen de los Reyes Católicos. (1491-93) M.Prado
4.2.2-03 Juan de Juanes. Ecce Homo
4.2.2-04 Juan de Juanes. La Última Cena (1562) M.Prado
4.2.2-05 Luis de Morales. Piedad (1560-70)
4.2.2-06 Luis de Morales. Virgen de la leche (1565). M.Prado
4.2.3-01 El Greco. San Lucas pintando a la Virgen y el Niño. Detalle (antes de 1567) Periodo Cretense
4.2.3-02 El Greco. El expolio de Cristo (1577-79). Catedral de Toledo
4.2.3-03 El Greco. El Martirio de San Mauricio y la legión tebana (1577-79) Palacio de El Escorial
4.2.3-04 El Greco. El Entierro del Conde de Orgaz (1586-88) Toledo
4.2.3-05 El Greco. El caballero de la mano en el pecho. M.Prado

Glosario de términos de Arte de este tema

"A la romana"
Plateresco
Romanismo
Purismo
Orfebre
Cresterías
Putti
Mascarones
Bestiones
Bóveda vaída
Arcos formeros
Parrilla
Estilo bramantesco
Estilo herreriano
Estilo escurialense
Imaginerías
Imaginero
Sillería de coro
Paso procesional
Manierismo del alargamiento
Manierismo de la cuadratura
Línea serpentinata
Estofado
Retablo
Banco del retablo
Ático del retablo
Ecce Homo
Tenebrismo
Riqueza cromática

RECURSOS EN INTERNET

Este tema, su colección de imágenes y otros recursos, en la web del autor (Domingo Roa):

http://historia.iesdiegodeguzman.net/domingoroa/index.html

Otros sitios con temas de arte, presentaciones, imágenes, comentarios de imágenes:

http://almez.pntic.mec.es/~jmac0005/Bach_Arte/Teoria/Teoria.htm
http://javier2pm-arte.blogspot.com.es/
http://iesjorgejuan.es/node/35

Diccionario de términos de arte: ***http://www.sitographics.com/dicciona/a.html***

CRITERIOS PARA LA PRUEBA DE EVALUACIÓN DE BACHILLERATO Y ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PEBAU)

Recomendaciones de la Comisión de Universidades sobre los contenidos de Arte del Renacimiento Español que deben tratarse en Bachillerato, de cara a la Prueba de Evaluación de Bachillerato y Acceso a la Universidad (PEBAU).

1.- Introducción al Renacimiento.

2.- España.
Arquitectura: del Plateresco al Escorial.
Escultura: los primeros imagineros: Berruguete y Juni.
Pintura: El Greco.

Los conceptos básicos sobre el Renacimiento en general se han tratado en el tema anterior.

[...] Por lo que respecta al siglo XVI español, profundizar en sus tendencias arquitectónicas: el plateresco, el purismo y el clasicismo herreriano. Estudiar la imaginería cristiana del período a través de Berruguete y Juni, y resumir la actividad pictórica en la figura del Greco.