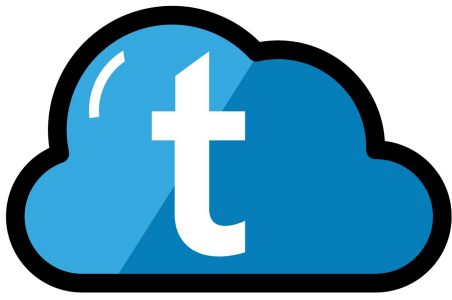

HISTORIA DEL ARTE

2º BACHILLERATO

Tema 9: Arte del Renacimiento

www.tipsacademy.es

1. INTRODUCCIÓN AL RENACIMIENTO.

La palabra Renacimiento se refiere a la recuperación de los valores y las formas de la antigüedad clásica realizada durante el siglo XV. Recibió un gran impulso el estudio de las humanidades (la gramática, la retórica, la historia, la poesía y la filosofía) y se exaltaron las virtudes del arte grecorromano. Las obras clásicas, tanto las literarias como las artísticas, fueron estudiadas en profundidad y tomadas como modelo para las obras nuevas.

Estos pensadores y artistas del Renacimiento tuvieron que poner mucho cuidado en hacer compatible la tradición clásica politeísta con el cristianismo dominante en su época. Lo resolvieron, sobre todo, planteándolo como un regreso a la moral de los primeros cristianos, que no encajaba con los vicios que el clero había ido adquiriendo.

El origen del Renacimiento estuvo en Florencia, que se había recuperado de la crisis provocada por la peste negra y que tenía una floreciente economía basada en los talleres laneros, la industria de los paños y las operaciones bancarias. La ciudad, que funcionaba como ciudad-estado, se consideraba la heredera intelectual de Atenas.

La Academia Platónica Florentina difunde la nueva concepción del mundo, que podemos resumir en los siguientes conceptos:

- Antropocentrismo: aunque no niega la existencia de Dios, colocan al hombre como centro del universo.
- Defensa del libre albedrío. Sirvan como ejemplo estas palabras de Pico della Mirandola:

“¡ Oh, Adán! Te coloqué en el centro del mundo para que volvieras más cómodamente la vida a tu alrededor y miraras todo lo que hay [...] para que, como modelador y escultor de ti mismo, te forjes la forma que prefieras. En tu decisión está degenerar a lo inferior, con los brutos, o realzarte a la par de las cosas divinas”.

- En cuanto al arte, se otorgará prioridad absoluta a la figura humana, lo que hará que vuelva la teoría de la proporción del cuerpo humano, concretamente al canon de Lisipo (ocho cabezas). El siguiente paso fue situar a los seres humanos en la naturaleza, y a los edificios en el paisaje urbano. Para que la relación de todos elementos fuera armoniosa, hubo que inventar el efecto visual de la perspectiva, único aspecto en el que los artistas del Quattrocento se sintieron superiores a los antiguos.

2. EL QUATTROCENTO ITALIANO

Italia, durante el siglo XV, no existía como tal, sino que convivían en ella una serie de ciudades-estado gobernadas por príncipes, casi siempre con un poder muy grande. De ellos, los más importantes son Federico de Montefeltro (Urbino), Segismundo Malatesta (Rimini), Francesco Sforza (Milán), Alfonso de Aragón en Nápoles, y las familias de los Este en Ferrara, los Gonzaga en Mantua y los Medici en Florencia.

En las cortes de estos señores era frecuente el lujo en los edificios, los vestidos y los estilos de vida. Muchos de ellos, se convirtieron en importantes mecenas que financiaban obras de arte. Esto, junto a su oposición al Gótico, ayudó mucho a la propagación del arte renacentista por toda Italia.

A. ARQUITECTURA: BRUNELLESCHI Y ALBERTI.

Los dos arquitectos más importantes del Quattrocento italiano son Filippo Brunelleschi León Battista Alberti.

BRUNELLESCHI (Florencia, 1337-1446)

Sus comienzos artísticos fueron como escultor. En 1401, participa en el concurso para realizar las segundas puertas del Baptisterio de Florencia, concurso que ganaría Ghiberti. Decepcionado, marchó a Roma, donde la contemplación de sus ruinas hizo que cambiara su vocación de escultor por la de arquitecto.

En 1414, coincide con Ghiberti en otro concurso, esta vez para la construcción de la **cúpula de la Catedral de Florencia**. Esta vez sí gana, con un proyecto que consiste en cubrir el tambor octogonal con dos cúpulas superpuestas, dejando una cámara de aire entre una y otra. El peso de los materiales disminuía, lo que le permitió elevar la cúpula hasta los 56 metros. Las obras comenzaron en 1420 y duraron 16 años. El edificio causó gran admiración entre sus contemporáneos, hasta el punto de que Alberti llegó a compararlo con un gran paraguas abierto sobre el corazón de Florencia.

Brunelleschi parte de la idea de, en la creación artística, que hay que seguir a los maestros de la Antigüedad pero que las técnicas de construcción pueden ser mejoradas. Entre los elementos clásicos, prefiere las columnas de fuste liso, cuando construye pórticos y basílicas, y las pilastras cuando edifica capillas de planta central; en ambos casos, con capiteles corintios de ocho volutas y arcos de medio punto.

La proporción vendrá determinada por el espacio de separación entre los soportes (sean columnas o pilastras); esta medida arroja un módulo con el que estarán relacionadas las demás distancias.

Brunelleschi fue el creador de la perspectiva renacentista: una armonización visual de las masas del edificio, graduándolas según las leyes ópticas.

Todas estas características son observables en los siguientes edificios:

- **El Hospital de los Inocentes**
- **La basílica del Espíritu Santo**
- **La basílica de San Lorenzo**; dentro de ella construyó la llamada Sacristía Vieja, cubierta con cúpula sobre pechinas, donde plasmó la idea que se tenía en la época de lo que debía ser una obra comparable a las de la Antigüedad.
- **La Capilla Pazzi**, incluida en el convento franciscano de Santa Croce:
 - o Pórtico exterior sobre columnas
 - o Cúpula interior con pechinas
 - o Juega con el color de los materiales (piedra gris para los elementos arquitectónicos y cal blanca para el revoque de los muros) lo que proporciona claridad al edificio.

ALBERTI (Génova, 1404 - Roma, 1472)

Podemos considerarlo un genio renacentista que sobresalió en todas las artes: atletismo, música, diseño de artilugios mecánicos; además, por supuesto, de escultura, pintura y arquitectura.

Sobre arquitectura escribió *De re aedificatoria*, 10 tomos en los que defiende por primera vez la importancia del trabajo intelectual del arquitecto, como dibujante de planos y fabricante de maquetas. Lo que dejaba la ejecución en manos de los maestros de obras y los albañiles.

En 1446, el comerciante Giovanni Rucellai le encarga la construcción de un palacio que se convertirá en el prototipo de mansión urbana del Renacimiento. Para Alberti, estas casas de los ricos deben ser dignas y cómodas

pero no ostentosas. Basándose en el modelo del Coliseo, organizó la fachada en tres pisos de órdenes superpuestos y la protegió con un amplio saledizo.

Como arquitecto religioso, se dedicó, sobre todo, a remodelar edificios medievales, a los que dotaba de fachadas renacentistas:

Esto es lo que hace en la basílica gótica de **Santa María Novella**, en la que utilizó el cuadrado como módulo compositivo y la policromía como elemento visual básico.

O en el **convento de San Francisco**, de Rímini (llamado también templo malatestiano):

o El tirano de esta ciudad, Segismundo Malatesta, quiso reunir en este edificio los restos de sus antepasados, los de su amante y los de los artistas y poetas que daban brillo a su corte.

o Alberti recubrió el viejo templo franciscano de mármoles y lo decoró con un arco de triunfo romano. Tanto lo transformó que el Papa Pío II dijo que no parecía una iglesia cristiana sino un lugar de culto para los adoradores del demonio.

Pero el edificio religioso más importante de Alberti fue la **iglesia de San Andrés**, en Mantua. El diseño de la fachada, aupada sobre un podio y con un arco central profundo, remite a los templos romanos.

La planta es de nave única con capillas entre contrafuertes. Un siglo después será copiada por Vignola en el Gesú de Roma.

B. LA ESCULTURA. Ghiberti y Donatello

LORENZO Ghiberti (Florencia, 1378-1455)

En 1401, ganó el concurso para realizar las **Segundas Puertas del Baptisterio de Florencia**, superando a Brunelleschi. El contrato establecía que el ganador debía ajustarse al modelo establecido en 1336 por Andrea Pisano cuando ganó el concurso para esculpir las Primeras Puertas del edificio. Por tanto, Ghiberti tuvo que fragmentarlas en veintiocho cuadros y desarrollar en ellos, enmarcándolas en tréboles de cuatro hojas, escenas del Nuevo Testamento (20) e imágenes de los evangelistas y doctores de la Iglesia (8, situadas en el zócalo). En la obra, entregada en 1426, le ayudaron Pablo Ucello y Donatello.

Poco después, y sin concurso previo, las autoridades le encargan las **Terceras Puertas**. Los cambios respecto a las anteriores fueron muy profundos y las sitúan de manera clara en el estilo renacentista:

- Sustituye las casillas lobuladas por diez espacios cuadrados, lo que le va a permitir mayor amplitud para tratar las escenas del Antiguo Testamento que le encargan.
- Utiliza la perspectiva lineal de Ucello y los efectos de profundidad que Donatello había creado mediante la técnica del schiacciato (aplastado).
- Decora los marcos con reproducciones de esculturas griegas y festones de plantas y animales; lo que significaba una muestra de respeto por la Antigüedad clásica.

Estas Terceras Puertas recibieron numerosos elogios desde su inauguración en 1452. Miguel Ángel Buonarroti las alabó diciendo que eran dignas de figurar en la entrada del Paraíso.

Ghiberti realizó también estatuas independientes. Las más importantes son las imágenes de **San Juan Bautista** (patrón de los tejedores de lana) y **San Mateo** (patrón de los trabajadores de la Casa de la Moneda), que formaban parte de las 14 hornacinas que debían decorar la fachada de la capilla de Or San Michele, propiedad de los gremios florentinos. Ambas imágenes, llenas de gracia y dulzura, responden a una belleza ideal que pronto será cuestionada por Donatello.

DONATELLO (Donato di Niccolò), Florencia, 1386-1468.

Es el escultor más influyente del siglo XV. Equiparado por la crítica posterior con Miguel Ángel y Bernini.

Sus cualidades más importantes como escultor son las siguientes:

- El dominio de todas las técnicas y materiales.
- La profundidad psicológica que expresa en los sentimientos humanos.
- Su capacidad creadora para definir y dar forma renacentista a construcciones como la tumba, el púlpito, el altar, la cantoría y el monumento ecuestre.

En su larga trayectoria, podemos distinguir las siguientes etapas:

1) Fase inicial de adolescencia y madurez en Florencia (1404-1443)

Donatello aprendió las técnicas de la fundición del bronce en el taller de Ghiberti. Sus primeros trabajos son estudios psicológicos para decorar los principales edificios góticos de la ciudad: apóstoles para la **Puerta de la Mandorla de la Catedral**, profetas para el Campanile y patronos gremiales para **la capilla de Or San Michele**. En esta última, talla un San Marcos, que le encargan los pañeros, representante ideal del ser humano serio y responsable; y un San Jorge, patrón de los fabricantes de armaduras y espadas. Esta imagen del "santo que venció al dragón" incorpora a sus pies un relieve de la Muerte del Dragón en el que combina por primera vez la perspectiva lineal con el schiacciato; la sucesión de planos aplastados dotan al relieve de un efecto pictórico.

Es también en esta primera etapa florentina cuando forma equipo con el arquitecto Michelozzo. De su trabajo conjunto saldrá la forma definitiva de la tumba y el púlpito renacentista:

Las tumbas responden a un esquema muy simple. Consisten en adosar a la pared un arco de triunfo romano y superponer en su interior, de abajo arriba:

- o el sarcófago sostenido por Virtudes.
- o la inscripción que hace referencia a la fama del difunto.
- o un tondo con la imagen de la Virgen.

La más importante es la **tumba del Cardenal Rainaldo Branacci**, en la iglesia de Sant'Angelo a Nilo de Nápoles.

La predicación pública que hacían los dominicos y franciscanos en las calles y plazas aconsejó la construcción de pulpitos al aire libre.

- En 1428, construyeron uno en la esquina sur de la catedral de Prato, que debía servir para guardar la principal reliquia del templo, El Cinturón de la Virgen. Presenta dos novedades principales:

La plataforma está colgada de la pared, en vez de apoyarse en una columna con base en el suelo. El antepecho se decora con niños danzantes. Son los típicos putti, que a partir de ahora se convertirán en un adorno frecuente.

En 1433, disuelta la sociedad con Michelozzo, Donatello esculpirá la Cantoría de la Catedral de Florencia, destinada a albergar a los niños cantores. A continuación, se centra en darle forma a algo nuevo: altares de piedra o bronce que iban a sustituir al retablo de madera policromada típico del Gótico. El primero fue el tabernáculo de la **Capilla Cavalcanti**, en la iglesia de la Santa Croce de Florencia, con el tema de la Anunciación.

Todavía antes de marchar a Padua, realiza una de sus obras más conocidas: la estatua en bronce de un David adolescente para el Palacio de los Medici. Es el primer desnudo masculino del arte europeo.

2) Estancia en Padua (1443-1453)

Cuando Donatello llega a Padua tiene 58 años y es el escultor más famoso de Italia. Durante la década que permanece en esta ciudad, realiza los espectaculares bajorrelieves con los **Milagros de San Antonio** (altar mayor de la iglesia de San Antonio).

También en Padua realiza una de sus obras más famosas, la estatua ecuestre de Erasmo da Narni, más conocido como **"el Gattamelatta"**. El personaje es un capitán de mercenarios que había defendido la República de Venecia contra Milán. Atendiendo a sus deseos de ser enterrado en Padua, el gobierno de Venecia cede un aplaza y encarga a Donatello una monumental estatua que le sirviera de sepultura. A partir del modelo romano de la estatua de Marco Aurelio, Donatello la imagen de un militar poderoso (caballo, armas, armadura) con un rostro sereno que trata de simbolizar el ideal humanista de la época.

3) Última etapa en Florencia (1453-1468)

Cuando Donatello regresa a Florencia tiene ya más de sesenta y cinco años. En estos años, y hasta su muerte, sufre una crisis religiosa anti-humanista parece que promovida por su arzobispo, el fraile dominico San Antonino. Este señor, en un intento de recuperar los valores del cristianismo primitivo, se paseaba por la ciudad vestido de harapos y predicando a sus vecinos que abandonaran las costumbres licenciosas relacionadas con las riquezas, el sexo y la buena vida. En uno de sus sermones, dijo, respecto a María Magdalena: "Oh cuerpo, materia de corrupción, ¿qué tengo que hacer contigo?". Esta prédica fue visualizada por Donatello a través de su Magdalena penitente, la imagen de una mujer demacrada y temblorosa que parece la negación de la belleza. Es el comienzo de una serie de obras del mismo tipo que reflejan la angustia vital de un artista y que anticipan parte de lo que va a ser la escultura del Cinquecento.

C. PINTURA: FRA ANGÉLICO, MASACCIO, PIERO DELLA FRANCESCA Y BOTTICELLI.

BEATO ANGELICO o FRA ANGELICO (Florencia, 1400 - Roma, 1455)

Este fue el nombre con que conocieron sus contemporáneos a Giovanni da Fiesole fraile dominico. La razón es que lo consideraban prácticamente un santo, cuya pintura tenía inspiración divina.

Comenzó como iluminador de manuscritos. El dominio de esta técnica será fundamental en su posterior dedicación a las pinturas sobre tabla y al fresco.

Las obras de Fra Angelico (otro de los nombres por los que es conocido) son herederas del gótico. Si los historiadores lo incluyen dentro del Quattrocento es por el uso que hizo de la arquitectura y de la perspectiva brunelleschiana.

En el retablo de **La Anunciación** (1430), utiliza colores brillantes y fondos dorados, imágenes estilizadas y una luz especial que dota al cuadro de un ambiente primaveral.

En 1438, se produce un hecho fundamental en su vida. El Papa había concedido a los dominicos el convento de San Marcos, en Florencia, y Angelico recibe el encargo de decorar la sala capitular, el claustro y las celdas. Serán 50 frescos que dotarán al convento de un mensaje de espiritualidad, con una técnica detallista y minuciosa.

Este conservadurismo pictórico, más cercano al gótico que a las nuevas tendencias humanistas que se están poniendo de moda, puede deberse a la presión de la Iglesia y de la aristocracia toscana.

MASACCIO (apodo de Tommaso di Giovanni) (Arezzo, 1401 - Roma, 1428)

Impresiona la precocidad de este artista, que solo vivió 27 años. Pero, pese a su corta carrera, puede considerarse el fundador de la pintura moderna.

Técnicamente, es el primer pintor que construye con el color, preocupándose de los volúmenes y de los efectos tridimensionales.

Sus primeras pinturas, los **frescos de la Capilla Brancacci**, en la iglesia florentina del Carmine, son ya una obra maestra:

Felice Brancacci era un rico comerciante que quiso decorar su tumba con un ciclo iconográfico dedicado a San Pedro.

El conjunto fue encargado a Masaccio y a Masolino de Panicale.

De la parte que correspondió a Masaccio, la más famosa es **El Tributo de la Moneda**, que fragmenta en tres escenas yuxtapuestas:

- o En el centro, Cristo es requerido por el recaudador de impuestos de Cafarnaún para que pague el derecho de portazgo antes de entrar en la ciudad.

- o A la izquierda, se observa a San Pedro pescando un pez en el lago de Genezaret; en las entrañas del pez, encontrará una moneda con que poder pagar el tributo.

- o A la derecha, Pedro entrega la moneda al recaudador.

Se puede observar que los personajes están tratados con la intención de mostrar los rasgos psicológicos de cada uno. A nivel formal, se puede observar una corporeidad de las figuras, que se inspira seguramente en las esculturas que Donatello había realizado en los santos de Or San Michele.

Otro importante cuadro de Masaccio es **La Trinidad**, pintado para la iglesia de Santa María Novella de Florencia:

Se puede observar en ella el conocimiento que el autor tenía de la perspectiva de Brunelleschi.

Los tres grupos (el Padre Eterno, el Calvario y los donantes) se recortan sobre un tabernáculo, cubierto por una bóveda acasetonada, crean en el espectador una ilusión de profundidad.

Debajo de la pintura, hay una falsa mesa de altar con un esqueleto. En ella, se puede leer la siguiente inscripción: "Yo fui antaño lo que sois vosotros, y lo que soy ahora, lo seréis mañana".

La pintura puede leerse en sentido vertical ascendente, como la ascensión hacia la salvación eterna, desde el esqueleto (símbolo de la muerte) hasta la Vida eterna (Dios Padre), pasando por la oración (los donantes), la intercesión de los santos (San Juan y la Virgen), y la redención (Cristo crucificado).

PIERO DELLA FRANCESCA (Arezzo, 1420-1492)

Se educa en Florencia, a pocos kilómetros de su ciudad natal, donde entabla amistad con su paisano Giovanni Bacci. Su primera gran obra (1452-1460), precisamente, es la decoración de la capilla familiar de los Bacci en la basílica de San Francisco, en Arezzo. Desarrolla en ella la **Historia de la Vera Cruz**, en diez episodios extraídos de la Leyenda Dorada:

La Leyenda de la Vera Cruz cuenta la historia de la madera que se usó en la cruz de Cristo:

- o Comienza en el momento en que los hijos de Adán colocan bajo su lengua una ramita del Árbol de la Vida, proveniente del Paraíso Terrenal, con cuya madera se haría luego la cruz en que Jesús fue crucificado.

- o Este árbol fue talado por Salomón y su tronco utilizado en la construcción de un puente situado delante de su palacio.

- o Reconocido por la reina de Saba en un viaje, no quiso pisarlo sino que lo “adoró devotamente”.

- o Las siguientes escenas relatan el recorrido de la madera después de la resurrección de Cristo: Santa Elena descubrió la reliquia, los persas se la arrebataron pero fue recuperada por el emperador Heraclio que, con ella a cuestas y descalzo, la llevó a Jerusalén.

Las características de esta obra, recogidas con detalle en algunas de sus obras teóricas, son: modelación de los hombres, los objetos y el paisaje a través de la luz y el color.

- o reducción de la naturaleza a figuras geométricas.

- o uso de la perspectiva con rigor matemático.

Estos aspectos convierten a Piero della Francesca en un precursor de pintores como Cézanne e, incluso, de los cubistas.

Della Francesca es también un importante pintor de **retratos**. Hizo cuadros de varios príncipes y tiranos de los estados italianos: Segismundo Malatesta, de Rímini; Lionello d'Este, en Ferrara; Federico de Montefeltro y Battista Sforza, en Urbino.

En Urbino, precisamente, redactará sus escritos sobre la perspectiva y entrará en contacto con la pintura flamenca, cuya técnica de las veladuras utilizará en su **Virgen de Senigallia** y en la famosísima **Pala de Brera** de Milán.

Murió en la madrugada del 11 al 12 de octubre de 1492, en el mismo momento en que la expedición de Colón llegaba al Nuevo Mundo.

SANDRO BOTTICELLI (Florencia, 1447-1510)

La producción pictórica de Botticelli puede dividirse en dos etapas bien diferenciadas:

a) Hasta 1492, es un pintor desarrolla una obras de tema mitológico y contenido moralizante, muy influido por el círculo neoplatónico de los Medici, que gobiernan la ciudad.

Las obras principales de este periodo son tres: **La Primavera**, **El nacimiento de Venus** y **Palas domando al Centauro**.

La Primavera es un horóscopo para celebrar las bodas de su propietario, Lorenzo de Pierfrancesco, de la familia de los Medici:

- o Con el fondo de un bosquecillo de naranjos y flores, Venus (diosa protectora de la educación humanista) libera a las Gracias, que bailan a su derecha junto a Mercurio, y a Flora, que es producto de la unión carnal entre el viento Céfito y la ninfa Cloris.

- o Lo que Botticelli ha representado en este cuadro es la doble naturaleza del amor: la gracia de las artes liberales y los vientos de la pasión en un paisaje de ensueño; o, si se prefiere, la novia casta y sensual que siempre hará feliz al esposo.

El nacimiento de Venus:

- o A la derecha, Céfito abraza a la inocente ninfa Cloris.

- o De su unión, nace Flora, que ofrece una túnica a Venus.

- o Según la mitología clásica, Venus nació de los testículos de Urano al contacto con el mar, cuando fue castrado por Cronos. Ficino, un filósofo neoplatónico de la época, interpretó el mito como el nacimiento de la Belleza en la mente del hombre a través de la fertilización de la divinidad.

Palas domando al Centauro:

- o Se repite el modelo femenino de postura agraciada y bucles. Esta vez, Palas Atenea representa la Sabiduría al haber nacido de la cabeza de Júpiter (Zeus).

- o Los anillos que decoran su vestido son el emblema de Lorenzo "el Magnífico". La obra se convierte así en una alegoría del conocimiento político de Lorenzo Medici y de su buen gobierno sobre la ciudad de Florencia.

b) La irrupción de **Savonarola** en la escena política y religiosa de Florencia iba a influir de manera decisiva en el cambio que dio la obra de Botticelli.

Savonarola fue un fraile dominico que predicó contra el lujo y la opulencia que reinaba en Florencia. Se enfrentó a los neoplatónicos a los que reprochó "la tontería de querer comparar a Jesús con Pitágoras, con Platón, con Aristóteles o con cualquier otro filósofo". Y a los pintores y coleccionistas de cuadros, a los que acusa de escandalizar al pueblo ("Mostráis a la Virgen vestida como una alcahueta", les dice). En el momento de máxima influencia, llegó a convertir el carnaval en una fiesta penitencial, donde los flagelantes sustituyeron a los coros; en 1497, montó una hoguera piramidal de siete pisos, por los siete pecados capitales, en la que se quemaron cuadros "impúdicos". Los cuadros más representativos de este periodo son **Los milagros de San Cenobio** y **La natividad mística**.

El arte de Botticelli, que se convierte en seguidor del fraile, se vuelve dramático. Sus últimas obras están dotadas de un fuerte sentido religioso.

3. EL CINQUECENTO Y LA CRISIS DEL MANIERISMO EN ITALIA.

INTRODUCCIÓN

A partir de comienzos del siglo XVI, Roma sustituirá a Florencia como capital del arte y la cultura. Da comienzo lo que se conoce como "renacimiento clásico". Es de la época de los grandes genios, como Leonardo o Miguel Ángel, pero también la época de la aparición del capitalismo, del fortalecimiento de las monarquías, de las reformas religiosas y de los descubrimientos geográficos.

En 1503, alcanza el papado Julio II. Sin duda, el nombre que eligió recordaba a los césares romanos y manifestaba su intención de colocar a Roma como Caput Mundi.

Fue un papa militar, amante de la guerra y partidario de la expansión de los Estados Pontificios. A pesar de esto, fue un gran mecenas de las artes. Inició la construcción de San Pedro del Vaticano, mandó decorar la Capilla Sixtina y alentó las excavaciones arqueológicas comprando las estatuas que iban apareciendo.

León X, sucesor de Julio II, patrocinó otro tipo de hallazgos. Al descubrir la Domus Aurea de Nerón se encontraron numerosas galerías enterradas, cuyos pasillos reciben el nombre de grutas, y grutescos el de sus pinturas. Aunque tenían una temática caprichosa y monstruosa, Rafael Sanzio las tomó como inspiración para decorar las loggias vaticanas (1519). Los discípulos de Rafael grabaron estampas con estos motivos y las difundieron por toda Europa.

Esta situación de Roma como centro de la creación artística acaba en 1527. Ese año, las tropas del Sacro Imperio Germánico saquean la ciudad. Además, el creciente dominio español en Italia y los avances de la Reforma protestante crean dudas entre los artistas. Muchos de ellos caen en la imitación de los grandes maestros (Leonardo, Rafael y Miguel Ángel) de una forma exagerada: copian su manera pero la deforman y la vacían de contenido; es a esto a lo que se ha llamado Manierismo.

A. ARQUITECTURA: BRAMANTE, MIGUEL ÁNGEL Y PALLADIO.

DONATO BRAMANTE (1444-1514)

Sus comienzos se producen trabajando en las cortes de Federico de Montefeltro (Urbino) y de Ludovico Sforza (Milán). Los conocimientos adquiridos los completa en Roma con el estudio de las ruinas de la época clásica. Genera, de esta forma, un estilo solemne y austero, diríamos que dórico, sin ninguna concesión ornamental.

Su primer trabajo en Roma es para los Reyes Católicos. Estos, en agradecimiento por la toma de Granada, deciden consagrar una iglesia a San Pedro en el lugar en que la tradición decía que había sido crucificado. **San Pietro in Montorio**, que así se llama el templo, es un templete con 16 columnas dóricas (1502) que pronto se convertirá en símbolo del renacido estilo clásico.

En 1503, tras la elección de Julio II como Papa, Bramante es nombrado “arquitecto e ingeniero general de todos los edificios pontificios”. Este cargo le llevará a la ampliación del Palacio Vaticano y al diseño de un nuevo templo de San Pedro.

El Palacio de los Papas

El proyecto consistía en unir la residencia de invierno con el palacio de Belvedere, usado como pabellón de verano, separados por más de 300 metros en declive.

La obra, inspirada en las villas romanas, constaba de los siguientes elementos:

- Un patio inferior previsto como escenario de torneos.
- Dos jardines superiores, a los que se accede por escaleras monumentales, decorados con las estatuas que se iban encontrando (entre ellas, el Laoconte).
- Un cerramiento de las alas del rectángulo con galerías de tres pisos, basadas en la ordenación del Coliseo.
- Una exedra o nicho en el frente principal.

El acondicionamiento de este espacio convirtió a Bramante en un maestro de la perspectiva arquitectónica.

La Basílica de San Pedro del Vaticano

Fue Julio II el que concibió la idea de demoler la basílica paleocristiana de San Pedro y sustituirla por otra más grandiosa, acorde con los nuevos tiempos. Bramante diseña un edificio de planta central, con forma de cruz

griega inscrita en un cuadro de ábsides salientes. Las cubiertas serían cúpulas; el empuje de la situada sobre el crucero sería contrarrestado con otras cuatro más pequeñas situadas sobre las capillas de los ángulos.

Pero a su muerte sólo se habían levantado los gigantescos pilares maestros. En los años sucesivos, los planos de Bramante sufrirían numerosas innovaciones. Una idea aproximada de cómo sería su interior nos la ofrece Rafael en La Escuela de Atenas, donde Bramante hace mediciones con un compás.

MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI (1475-1564)

La obra arquitectónica de Miguel Ángel se desarrolla en Florencia y en Roma. En 1520, el Papa León X le encarga la **Sacristía Nueva de la Basílica de San Lorenzo**, en Florencia. La intención era doble: que hiciera juego con la Sacristía Vieja que había construido Brunelleschi y que sirviera de panteón a cuatro miembros de la familia Medici, entre ellos Lorenzo "el Magnífico". La prematura muerte de León X hizo que las obras se dilatasen en el tiempo y que las tumbas se redujeran a dos. Miguel Ángel sigue en esta obra el esquema de Brunelleschi pero le añade tensión nerviosa a través de la utilización de frontones curvos y ventanas ciegas, elementos que se convertirían en característicos de su arquitectura.

En este mismo edificio, realiza la **Biblioteca Laurenciana**. Consta de sala de lectura y vestíbulo. En este último, los soportes no sostienen, dado que las columnas, en vez de sobresalir, se disimulan; las escaleras unen sus tres tramos por razones estrictamente decorativas.

En Roma, las intervenciones arquitectónicas de Miguel Ángel serán tres:

- **La Porta Pia.**
- **Las reforma urbanística de la Plaza del Capitolio.**
- **Cúpula de San Pedro del Vaticano.**

ANDREA PIETRO DELLA GONDOLA, PALLADIO (1508-1580)

Su máxima preocupación fue adaptar las formas clásicas a las necesidades modernas. Lo conseguirá, tanto en las obras religiosas (iglesias) como civiles (basílicas, villas y teatros.)

En 1549, recibe el encargo de revestir de piedra la Basílica o **Palacio de la Razón de Vicenza**, un edificio gótico de planta trapezoidal. Su intervención fue magistral. Diseña una fachada con dos plantas (dórica, la primera; jónica la segunda) y una repetición del llamado "tramo rítmico palladiano", compuesto por marcos arquitrabados con columnas gigantes y, en su interior, arcos de medio punto sostenidos por columnas más pequeñas.

Quizás las construcciones más famosas de Palladio fueron las **villas** que construyó en Vicenza, Verona y Venecia. Las hay de dos tipos:

a) Las que servían de segunda residencia a las clases acomodadas. Un buen ejemplo es la **célebre Rotonda**. Consta de un salón central, cubierto con cúpula, y cuatro pórticos con frontón, que actúan como galerías desde las que se puede disfrutar del paisaje.

b) Las construcciones para uso agrícola. Por ejemplo, **Villa Barbaro**. Tiene un cuerpo central para viviendas y dos alas para almacenes, establos, bodegas y graneros.

Durante un tiempo, construyó teatros de madera que tuvieron notable éxito. Esto llevó a que las autoridades de Vicenza le solicitasen uno definitivo (el llamado **Teatro Olímpico**). Palladio construyó una estructura semielíptica cerrada por un escenario con decoración en perspectiva, que muestra las calles de Tebas, tal como se concibió en origen para representar Edipo Rey.

Sus obras religiosas, concentradas en Venecia, tienen todas dos características: plantas de cruz latina y fachadas con dos frontones. La más importante es el **monasterio de San Giorgio Maggiore**.

Ya viejo, en 1570, publicó *I Quattro Libri dell'Architettura*: cuatro volúmenes que tendrán una gran difusión en Europa y se convertirán en referentes para los arquitectos y estudiosos por la claridad de sus textos y dibujos.

B. ESCULTURA: MIGUEL ÁNGEL.

Miguel Ángel fue un artista muy valorado por sus contemporáneos. Baste decir que se le dedicaron tres biografías en vida. Fue arquitecto, urbanista, poeta y pintor, pero él se consideraba, sobre todo, escultor.

Sus años de formación los pasa en el palacio de los Medici en Florencia, donde estudia las estatuas clásicas que ha ido coleccionando Lorenzo “el Magnífico”. De este periodo, es el **relieve de la Virgen de la Escalera**, influido por la técnica del *schacciato* de Brunelleschi.

Tras la caída de Savonarola, al que apoyó, se establece en Roma. Su primera obra en su nuevo destino es un **Baco** que ha sido definido como una combinación entre “la esbeltez de la juventud masculina y la carnosidad y redondez de la femenina”.

Poco después, el banquero Jacopo Balli, que había comprado la estatua de Baco, le consigue un encargo para el embajador francés ante la Santa Sede: una **Piedad** para su tumba:

- Terminada en 1499, pronto se convierte en prototipo de imagen devota para el arte cristiano.
- Es el único trabajo firmado por Miguel Ángel, lo que puede dar idea de lo contento que quedó con el resultado.
- Presenta a una María joven y bella. Según Vasari, símbolo de la pureza no corrompida por el pecado.
- La desproporción entre el pequeño cuerpo de Cristo y el de su madre responde a la composición piramidal que el artista quiso dar al grupo.

En 1501, Miguel Ángel recibe de sus paisanos florentinos el encargo de esculpir un **David** sobre un bloque de mármol de Carrara de más de cuatro metros. Era un bloque tan grande que nadie se había atrevido con él. Tres años después, “el Gigante” –como lo llama la gente– se coloca en la Plaza de la Señoría:

- Representa al joven pastor judío con la honda sobre el hombro.
- Está inspirado en las estatuas clásicas y muestra los extensos conocimientos sobre anatomía de M. Ángel.
- Marca el momento de transición entre el estilo “dulce” y el “terrible” que comienza a partir del sepulcro de Julio II.

Terminado el David, Miguel Ángel proyecta un **sepulcro** grandioso para el **Papa Julio II**. Constaba de tres pisos, distribuidos en una estructura piramidal:

- En la base, Victorias flanqueadas por esclavos.
- La planta intermedia contenía relieves con las hazañas del Papa y cuatro grandes imágenes en las esquinas: Moisés, San Pablo, la Vida Activa y la Vida Contemplativa.
- En lo más alto, Julio II aparecía sentado en una silla sostenida por dos ángeles, uno sonriendo (alegre de que el Papa esté en el cielo) y otro llorando (triste porque un hombre semejante haya abandonado el mundo).

El proyecto, que trataba de armonizar la fama temporal con la salvación eterna del alma del Papa, tuvo enormes dificultades para ser ejecutado, sobre todo por la oposición de Bramante, que trató de convencer a Julio II de la inconveniencia de construir un sepulcro en vida.

El resultado final fue el siguiente:

De las 47 estatuas previstas solo se realizaron ocho:

o los dos Esclavos del Louvre

- o los cuatro de la Academia de Florencia
- o la Victoria del Palazzo Vecchio
- o el Moisés, la única que se conserva en el mausoleo

A pesar de ello, quedan de manifiesto dos aspectos importantes del arte escultórico de Miguel Ángel:

- o la potencia gramática de sus obras (terribilitá)
- o el inacabado (non finito)

A partir de 1550, Miguel Ángel ya solo se dedica a realizar variaciones sobre la Piedad, un tema iconográfico que le ha conmovido desde la juventud. Por orden cronológico, son las siguientes:

- La de la Catedral de Florencia;
 - o Debía formar parte de su propio sepulcro
 - o El autor se retrata en la figura de Nicodemo con el rostro deformado por un puñetazo que le propinó Torrigiano cuando eran jóvenes.
 - o Cuando esculpía las piernas del Cristo, el mármol se quebró. Miguel Ángel abandonó la obra, que fue terminada por su discípulo Tiberio Calcagni.
- La Piedad Palestrina (Galería de la Academia, Florencia)
- La Piedad Rondanini (Milán).

C. PINTURA: LEONARDO, RAFAEL Y MIGUEL ÁNGEL.

LEONARDO DA VINCI (1452-1519)

Leonardo es, sobre todo, un científico que aporta a la pintura su espíritu investigador. Su principal aportación técnica es el **sfumato** (difuminado), consistente en sombrear las figuras en el espacio a través del claroscuro.

De joven, realizó su aprendizaje en el taller del pintor Verrocchio, donde mostró muy pronto sus aptitudes. Dice Vasari que el maestro abandonó la pintura al comprobar que era superado por su discípulo. Verrocchio estaba pintando un cuadro sobre el Bautismo de Cristo y quedó impresionado por el ángel sosteniendo una tela que había pintado Leonardo.

En 1482, Leonardo marcha a Milán, donde Ludovico Sforza lo contrata como ingeniero militar, arquitecto, escultor y pintor. Su primera obra terminada es **La Virgen de las Rocas**, donde quedan definidas dos de las características de su pintura: **el sfumato y la composición piramidal**.

Su gran obra en Milán será **La Última Cena**, pintada en 1482 para decorar el refectorio del convento de Santa María delle Grazie:

Como la técnica del fresco no le interesaba porque le obligaba a pintar muy deprisa desatendiendo los detalles, trató de inventar un sistema que le permitiera pintar al temple sobre la pared. El resultado fue un fracaso: la magnífica pintura que vieron sus contemporáneos está hoy casi desvanecida.

Como necesitaba mucho espacio para representar las trece figuras, Leonardo amplía ópticamente el muro central creando una habitación fingida.

Siguiendo las leyes de la perspectiva lineal, dirige las líneas de fuga hacia las tres ventanas situadas a la espalda de Cristo, que, por otra parte, dan luz natural al espacio.

La escena recoge el momento exacto en que Cristo anuncia que uno de sus discípulos lo traicionará. Esto le permite, agrupando a los apóstoles de tres en tres, mostrar las diversas actitudes respecto al anuncio. El único que no se sorprende del anuncio es Judas, que estruja con inquietud la bolsa de monedas.

En 1501, regresa a Florencia. Es ya un pintor consagrado. Pinta el lienzo **Santa Ana, la Virgen y el Niño** que ya desde que es presentado el cartón preparatorio recibe numerosas visitas.

Poco después, realiza el fresco de la **Batalla de Anghiari**, que representa una carga de la caballería florentina contra los milaneses. El cuadro está perdido, aunque algunos suponen que permanece bajo otro pintado posteriormente.

Entre 1503 y 1506, pinta Leonardo el que quizás sea el cuadro más importante de la pintura universal, el busto de **Monna Lisa**:

Llamada "Gioconda" por estar casada con Francesco Giocondo. Se trata de un busto de mujer con fondo de paisaje con atmósfera vaporosa. La silueta está difuminada y el rostro ofrece una expresión enigmática. Leonardo debió quedar muy satisfecho de su obra porque la llevó a Francia cuando viajó para trabajar en las fortificaciones de Francisco I, donde murió.

RAFAEL SANZIO (1483-1520)

Rafael lo tuvo todo para ser admirado por sus contemporáneos: un físico atractivo, un carácter afable y un arte amable. Además, murió con 37 años, en su plenitud personal y artística.

Su vida se desarrolla en cuatro etapas:

a) En Perugia estudia con el maestro local Pietro Perugino, de que adquiere la afición por los tonos claros, las posturas elegantes y los paisajes idílicos.

b) En Urbino, profundiza en el aprendizaje de la perspectiva, muy de moda desde que había trabajado allí Piero della Francesca.

c) En Florencia, toma de Leonardo el sfumato y la composición piramidal. Pinta una serie de madonas, que lo llevan al éxito inmediato. Quizás la más famosa sea la **Virgen del jilguero**.

De esta etapa florentina es también el cuadro titulado **Los desposorios de la Virgen**: sobre el fondo de un templo clásico, se desarrolla una ordenada escena sacada del Nuevo Testamento.

d) La vida de Leonardo cambia cuando, en 1508, Julio II lo llama a Roma para que decore cuatro habitaciones, que han pasado a la historia con el nombre de **Estancias Vaticanas**:

a. Cámara de la Signatura o Estancia del Sello. Es la única que Rafael pintó personalmente. Era la sede del Tribunal pontificio del Sello y servía de biblioteca personal al Papa. En sus cuatro paredes, se representa un programa humanístico con alusiones a la Jurisprudencia, la Poesía, la Teología y la Filosofía:

La alegoría dedicada a la Teología lleva el nombre de **La disputa del Sacramento**. La dedicada a la Filosofía, con el título de **La Escuela de Atenas**, es un canto a la filosofía clásica. En ella, Platón indica el cielo, mientras Aristóteles señala la tierra.

b. Cámara de Heliodoro

c. Cámara del Incendio del Borgo

d. Cámara de Constantino.

Fuera del Vaticano, decoró la llamada villa Farnesina con temas mitológicos. El fresco más importante es **El triunfo de Galatea**, una amable escena en la que la protagonista navega sobre un carro tirado por dos delfines.

Importante también es su conjunto de **retratos**, entre los que destacan los de los papas Julio II y León X, el su novia, "La fornarina", y el del escritor Baltasar de Castiglione.

Su última obra son diez cartones para tapices con los Hechos de los Apóstoles, tejidos en Bruselas y destinados a la capilla de León X. Muestran, como el resto de su obra, la perfección de una sociedad en equilibrio, unos valores que siete años después de que muriera el artista serían puestos en cuestión por el saqueo de Roma.

MIGUEL ÁNGEL

Su primera obra relevante data de 1504 y fue un encargo del fabricante de paños Agnolo Doni (**El tondo de Doni**). En él se aprecia a la Virgen tendiendo el Niño a San José en un escorzo exagerado, con un fondo de cuerpos desnudos.

Las mismas formas se pueden observar en el cartón de La Batalla de Cáscina, que debía servir para decorar al fresco una de las paredes del Salón de plenos del Palacio Público:

Cáscina es un episodio militar en el que los florentinos habían vencido a los pisanos.

Miguel Ángel llenó la escena de hombres desnudos que, mientras se bañan en el río Arno, reciben el ataque de los enemigos.

El fresco no se llegó a pintar pero sirvió de inspiración a numerosos artistas durante todo el siglo XVI.

El dominio de la representación del cuerpo humano le venía a M. Ángel de sus estancias en un hospital "descuartizando cadáveres".

Entre 1508 y 1512, Miguel Ángel realiza la que será su obra maestra como pintor: la decoración de la **bóveda de la Capilla Sixtina**:

- En la parte baja del techo pintó a los antepasados de Cristo.
- Sobre ellos, pintó alternados a los profetas y a las sibilas, con Jonás sobre el altar y Zacarías en el otro extremo.
- En la parte central, Miguel Ángel pintó nueve escenas del Génesis.

Originalmente sólo se le encargaron doce figuras, los doce apóstoles. Rechazó el trabajo porque él se consideraba escultor, no pintor. El Papa le dio permiso para pintar las escenas y figuras bíblicas que él eligiera como compensación.

Cuando el trabajo estuvo terminado, había pintado más de 300 figuras, que mostraban la Creación, Adán y Eva en el Jardín del Edén y el Diluvio Universal.

Vasari escribiría sobre ella un encendido elogio: *"Esta obra ha hecho tanto bien y ha dado tanta luz al arte de la pintura, que ha bastado para iluminar su mundo, envuelto en las tinieblas durante tantos centenares de años"*.

Pero el trabajo de M. Ángel en la Capilla Sixtina no había terminado. Entre 1535 y 1541 pintará, en el Altar Mayor, un **Juicio Final** que se ha convertido en una de las más hermosas obras del genio humano:

Cristo, en actitud de juez justo, divide la composición en dos mitades: a la derecha, los elegidos suben al cielo sostenidos por los ángeles; a la izquierda, los pecadores se dirigen al infierno, donde los aguarda Caronte con su barca.

Todavía tendrá tiempo Miguel Ángel de atender la petición del Papa Paulo III para que decore la Capilla Paolina. Serán dos grandes obras murales: la **Conversión de San Pablo y el Martirio de San Pedro**.

D. LA ESCUELA VENECIANA: TIZIANO

La escuela veneciana de pintura se caracteriza, sobre todo, por el uso del color. El maestro indiscutible de esta escuela será **TIZIANO VECELLIO** (1490-1576).

Su formación la hace con Giorgione, un pintor modesto pero que es el primero que funde las figuras en el paisaje mediante el color. En 1508, discípulo y maestro decoran al fresco el Fondaco dei Tedeschi, centro comercial de los alemanes residentes en Venecia.

En 1516, es nombrado pintor oficial de la República. Por estas mismas fechas, pinta su primera obra maestra, la **Asunción de la Virgen**, para el altar mayor del convento de Santa María Gloriosa dei Frari:

Las imágenes son de tamaño colosal pero de formas clásicas. La composición está dividida en tres pisos.

María, en el centro, aparece envuelta en una nube dorada.

Para la misma iglesia, pintaría más tarde el **Retablo Pesaro**, en que rompe con la simetría frontal e impone un punto de vista lateral.

Importante fue también para Tiziano la colaboración con la monarquía española, que le llevaría a ser nombrado "pintor de corte" en 1533. En 1529, pintó el **Carlos V vencedor en Mühlberg**, en el que representa al emperador a caballo y en actitud triunfante. En la misma línea pintó una serie de cuadros dedicados a Felipe II.

Muy lejos del convencionalismo formal de los cuadros anteriores está **Paulo III y sus sobrinos**. Los tres personajes reflejan posturas naturalistas: el Papa, su afán de poder; Octavio, el servilismo hacia su tío; y Alejandro, la contención y el disimulo.

Otra línea interesante de la pintura de Tiziano son los temas mitológicos realizados para la nobleza. Destacan **Venus, Diana y Dánae**, todas con fuerte carga erótica.

En sus últimos años, desarrolla un estilo de trazo nervioso que anticipa la técnica impresionista pero que conserva su notable gusto por el color.

Otros pintores importantes de la escuela veneciana son:

- **Tintoretto**, del que podemos destacar las siguientes obras: **San Marcos liberando al esclavo, El Lavatorio, Venus, Vulcano y Marte, Cristo en casa de Marta y María y La Última Cena**.
- **Paolo Veronese**: **Las bodas de Caná, Venus y Adonis, y Alegoría de la Virtud y el Vicio**.

4. EL RENACIMIENTO EN ESPAÑA.

A partir de comienzos del siglo XVI, las formas renacentistas comienzan a introducirse en España. Los medios son los siguientes:

- Los artistas italianos que vienen a trabajar a la P. Ibérica.
- La educación de artistas españoles en Florencia, Roma y Nápoles.
- La importación de fuentes, sepulcros y portadas.
- La llegada de libros y estampas grabadas que muestran los monumentos de la antigua Roma.

A. ARQUITECTURA: DEL PLATERESCO AL ESCORIAL.

La arquitectura renacentista española pasa por tres etapas, que se diferencian, sobre todo, por la mayor o menor cantidad de decoración: plateresca, romanista y purista.

PLATERESCO

El nombre se lo da el parecido entre la decoración de sus edificios con el trabajo de los orfebres. Estamos, por tanto, ante un estilo que enlaza con el gusto por los excesos decorativos de los edificios mudéjares y del gótico del tiempo de los Reyes Católicos.

Se caracteriza por colocar gruesos paneles con grutescos en los muros. Los ejemplos más significativos son la **portada de la Universidad de Salamanca** y el **Ayuntamiento de Sevilla**.

ROMANISMO

Poco a poco, los edificios van respetando las proporciones clásicas. Por otra parte, los grutescos se cristianizan: incluso en los contratos se establece que no se utilizarán "figuras monstruosas" sino "obras honestas y de buena gracia y perfección".

El introductor de esta corriente será **Diego de Siloé**, que había trabajado en Nápoles. En 1528, se traslada a Granada para terminar la **iglesia de San Jerónimo**, que albergaba los restos del Gran Capitán. A los pocos meses, lo encargan de las obras de la Catedral:

Se trata de un edificio revolucionario en el panorama arquitectónico español, del que los expertos han encontrado antecedentes en la iglesia de la Natividad de Belén y en San Lorenzo de Milán.

Sus principales características son:

- Cinco naves y una rotonda con deambulatorio en la cabecera.
- Cabecera gigantesca con un martyrium, que se instaló por dos razones: servir de panteón a Carlos V y halagar al Cabildo.
- Los soportes de las naves presentan una particularidad (usada luego por el arquitecto en Guadix): encima de un notable primer tramo, había un entablamento y, más arriba, otro pilar menor para elevar la altura total del edificio.

PURISMO

Consiste en aplicar los planteamientos arquitectónicos clásico pero sin añadir adornos. Los edificios más representativos de este estilo son **el Palacio de Carlos V** (Granada) y el **monasterio de San Lorenzo el Real** (El Escorial, Madrid).

El Palacio de Carlos V

Su construcción fue decidida por el propio emperador cuando visitó la Alhambra en 1526.

Pedro Machuca diseñó un edificio muy sobrio. Cuadrado, de dos pisos y con un patio circular en el centro:

- El primer piso, dórico, está cubierto por una bóveda anular.
- El segundo, jónico, queda separado del patio por una sólida barandilla.

En 1550, muere Pedro Machuca sin que el edificio esté terminado. Sus sucesores (primero, su hijo Luis) continuaron la obra gracias a la maqueta que el maestro había construido.

El monasterio de San Lorenzo el Real

Si el palacio situado en la Alhambra fue la gran obra arquitectónica de Carlos I, El Escorial será la de su hijo y sucesor en el trono, Felipe II.

Considerado por sus contemporáneos “la octava maravilla del mundo”, el monasterio situado en la sierra madrileña resume las ideas religiosas y artísticas de su constructor.

Felipe II (rey entre 1556 y 1598) luchó durante toda su vida en defensa del catolicismo, contra los turcos musulmanes y contra los protestantes. Y consideró, como uno de los frentes de esa lucha, que debía construir el edificio cristiano perfecto que sirviera de palacio, panteón y convento.

El estilo que mejor se adecuaba a esta idea el que había creado Bramante en Italia, un estilo rígido desde el punto de vista geométrico y desprovisto de adornos.

Las obras se prolongaron durante más de veinte años, entre 1563 y 1584 y el sitio elegido para su emplazamiento fue la Sierra de Guadarrama, un lugar de clima saludable, lejos y cerca de la corte, con agua, madera y piedra en los alrededores.

El diseño del conjunto fue encargado a **Juan Bautista de Toledo**, que había colaborado con Miguel Ángel en la Basílica del Vaticano. Pero su temprana muerte hizo que el grueso de la obra fuera realizado por **Juan de Herrera**, que modificó notablemente el proyecto inicial.

El plano definitivo tiene la forma de una parrilla, en recuerdo del instrumento que se usó para martirizar a San Lorenzo, en cuya festividad, 10 de agosto de 1557, las tropas mandadas por Felipe II vencieron a las francesas en San Quintín:

Todas las dependencias se agrupan en torno a dos patios, actuando la basílica como eje de simetría.

Las habitaciones privadas del rey rodean el presbiterio para que el rey pudiera oír la misa sin salir de ellas.

El panteón real fue situado bajo el altar mayor.

En lo que sería el mango de la parrilla, se colocó el Salón del Trono. Desde el punto de vista formal, el edificio es una combinación matemática de volúmenes geométricos. La decoración se limita a pirámides rematadas por bolas.

El culto y las oraciones por los reyes difuntos se encargaron a los monjes jerónimos, que pasaban un mínimo de ocho horas rezando en el coro.

B. ESCULTURA: LOS PRIMEROS IMAGINEROS, BERRUGUETE Y JUNI. LOS PRIMEROS IMAGINEROS

En el siglo, la Reforma protestante llevó a que la Iglesia Católica contraatacara con la llamada Contrarreforma. El Concilio de Trento adopta una serie de medidas para fortalecer el catolicismo, entre ellas fortalecer todos los mecanismos que pudieran favorecer la fe del pueblo. En el siglo XVI, algunos escritores católicos consideran que los escultores debían ser como los predicadores en el púlpito; su tarea debía servir para que los creyentes se mantuvieran en el camino correcto. Los imagineros debían, por tanto, dar más importancia al “alma” de las figuras que al cuerpo. Nace de esta manera una escultura expresionista al servicio de la fe católica.

Los principales representantes de la imaginería española del siglo XVI serán **Alonso Berruguete y Juan de Juni**. Aunque con formas distintas, ambos realizan piezas desgarradas y doloridas, presentadas en violentas contorsiones e inestables posturas. Esculpen retablos, pasos para procesiones, sillería de coro y sepulcros. Dominan el barro, la piedra y el mármol, pero sacan especial partido a la madera, pulida, pintada y con fondos de oro.

ALONSO BERRUGUETE (1489-1561)

Ya en su tiempo, gozó del reconocimiento de clientes y pueblo. Hijo del pintor Pedro Berruguete, pasó un tiempo en Roma y Florencia, donde conoce a Bramante y Miguel Ángel, cuyas recomendaciones le permiten realizar copias de diversas obras.

Sus comienzos fueron como pintor. En 1518 ya se encuentra en España, donde ha obtenido el título de "pintor del rey" Carlos V. Poco después, realiza en Zaragoza el retablo pictórico de la capilla funeraria del Canciller de Aragón. En los años siguientes, recibe otros encargos, como las telas del barco que conducirá al rey a Flandes o la Sacristía de la Capilla Real de Granada.

Pero sus trabajos como pintor son un fracaso. Se refugia en Valladolid, donde comenzará su exitosa carrera de escultor de imágenes religiosas.

Desde 1523, recibe numerosos encargos, tantos que se ve obligado a crear un taller que dé salida a los pedidos. Berruguete se convierte en un empresario que diseña los proyectos y deja que sus discípulos las terminen. Esto explicaría las incorrecciones de algunas de sus tallas.

De este taller vallisoletano saldrán cuatro retablos platerescos de enorme valor:

- **El del monasterio de La Mejorada en Olmedo** (Valladolid)
- **El de San Benito el Real** (Valladolid), que contiene obras tan emblemáticas de Berruguete como **El sacrificio de Isaac, San Sebastián, San Cristóbal y San Jerónimo.**
- **El del Colegio de los Irlandeses**, en Salamanca.
- **El de la parroquia de Santiago**, en Valladolid.

Todos estos conjuntos albergan una colección de figuras crispadas, descarnadas y alargadas, obedientes a la proporción "quíntupla" (diez cabezas). Son imágenes herencia de Donatello y su mundo florentino.

El éxito le lleva a que el Cardenal Tavera le encargue la mitad de la **sillería de la Catedral de Toledo**: 35 sitials en nogal con figuras del Antiguo Testamento. Más tarde recibe el encargo de rematar la silla episcopal que había iniciado Bigarny. Lo hará con el **grupo de la Transfiguración.**

Dos obras más dejará en Toledo:

- El retablo de la Visitación para el Monasterio de Santa Úrsula.
- El Sepulcro del Cardenal Tavera, en el Hospital de San Juan Bautista.

Antes de morir, en 1561, nombraría a Juan de Juni como su sucesor.

JUAN DE JUNI (1507-1577)

Se pueden señalar a Juan de Juni tres influencias:

De Borgoña (Francia), su región de origen, toma el dinamismo de los paños, usado por los escultores locales para cubrir sus pesadas figuras; y la composición iconográfica que le hizo célebre, el **Entierro de Cristo.**

En Italia aprende a redondear los perfiles de las telas y admira el clasicismo de Miguel Ángel.

En España, se acomoda a la fuerte religiosidad imperante.

A partir de 1541, se instala en Valladolid. El motivo es esculpir el **Entierro de Cristo** que le han encargado para la capilla funeraria de obispo Fray Antonio de Vergara en el monasterio de San Francisco:

- Juni representa un drama teatral: la Virgen, San Juan, las Marías y los Santos Varones embalsaman a Jesús, que yace tendido.

- Todos los personajes están diseñados para provocar la pena del espectador.
- El objetivo de implicar al espectador se completa con la imagen de José de Arimatea, que ofrece una espina de Cristo a alguien que se acerca.

Juni extenderá después su obra al campo del **retablo**. Destacan tres:

- **El de la parroquia de Santa María de la Antigua** (Valladolid), con un desbordado dramatismo del que es buena muestra la Virgen desmayada a los pies de Cristo.
- **El de la Catedral de Burgo de Osma** (Soria)
- **El de la capilla privada de la familia Benavente en Medina de Rioseco** (Valladolid).

Ya en el final de su vida, esculpió una Virgen de las Angustias para la cofradía de la que era miembro. Es una estremecedora figura que se convertirá en prototipo de las vírgenes castellanas.

C. PINTURA: DOMENIKOS THEOTOKÓPOULOS, "EL GRECO" (CRETA, 1541 – TOLEDO, 1614).

La pintura de El Greco, con sus alargadas figuras, tiene un sello inconfundible y sigue manteniendo la estimación del público y de los expertos.

Comenzó su formación en Creta, en talleres donde se pintaban iconos religiosos sobre fondos dorados, según la tradición bizantina. Con 27 años, se traslada a Venecia, donde admira los colores de Tiziano y las elegantes figuras alargadas de Tintoretto. Su permanencia en Italia la completa con un tiempo en Roma, donde asimila el depurado dibujo de Miguel Ángel. Ambas tradiciones, el color veneciano y el diseño romano, influirán notablemente en su obra posterior.

Su llegada a España tiene como objetivo participar en la decoración de El Escorial. El historiador Lafuente Ferrari expuso la hipótesis de que su carta de presentación para trabar en el monasterio de San Lorenzo fue el lienzo Alegoría de la Santa Liga, que conmemora la derrota de los turcos en la batalla de Lepanto.

A la espera de que Felipe II le responda, El Greco acude a Toledo para pintar los retablos de Santo Domingo el Antiguo. En 1557, el Cabildo de la Catedral le encarga **El expolio de Cristo**: será su primera obra en la ciudad castellana y constituye, por el uso que hace del dibujo y del color, una ruptura con la escuela pictórica local:

- Aunque el colorido general es intenso, domina claramente el rojo de la túnica de Cristo, la prenda que una serie de personajes está a punto de quitarle para que empiece la Pasión.
- La inspiración literaria del tema está en Las Meditaciones de la Pasión, de San Buenaventura, cuya narración incluía a las tres Marías y agregaba que Cristo tenía las manos atadas con una soga.

A la hora de recibir la obra, los peritos del obispo dicen que hay errores y ordenan borrar las cabezas de los sayones que sobresalen de la imagen de Jesús. El Greco se niega a cambiar nada, sin duda molesto porque le habían rebajado el precio inicial y porque, de todas formas, él no pensaba quedarse a vivir en Toledo.

En estas estaba, cuando Felipe II le encarga un cuadro para El Escorial, el **Martirio de San Mauricio y la legión tebana**. El Greco se esmera porque comprende que su futuro está en juego. Aunque tardó dos años, el cuadro no gustó al rey. En vez de potenciar la decapitación del santo a manos de los romanos, el pintor concentra su atención en los momentos previos, cuando se produce la discusión previa al momento en que los cristianos deciden no adorar más a los ídolos paganos.

El rey y sus consejeros consideraron que esta discusión no haría más fervorosos creyentes a los que se acercaran al cuadro, por elegantes que fueran las figuras y brillante el colorido. El Greco había violado la regla de oro de la estética de la Contrarreforma al otorgar más importancia a los aspectos artísticos que a los religiosos.

En 1582, fija definitivamente su residencia en Toledo. Poco después, realizará la obra maestra de la pintura española del XVI: **El Entierro del Conde de Orgaz**:

El tema del cuadro está inspirado en una leyenda medieval. En 1323, cuando muere don Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de la villa de Orgaz, bajan del cielo San Agustín y San Esteban para sepultar el cadáver en la iglesia de Santo Tomé, diciendo a los asistentes: “Tal galardón recibe quien a Dios y a su santos sirve”.

El mérito de Ruiz de Toledo había sido fundar un convento agustino consagrado a San Esteban. En 1586, el párroco de Santo Tomé encarga al Greco un cuadro para conmemorar el milagro.

El cuadro está dividido en dos registros:

o En la zona inferior, San Agustín y San Esteban inhuman los restos del conde, en la forma en que José de Arimatea y Nicodemo habían trasladado el cuerpo de Cristo. A su alrededor, dispone el cortejo fúnebre, formado por los amigos del muerto y la nobleza local. Un acierto del artista es este tratamiento del tema, observable también en los atuendos, como si fuera un acontecimiento contemporáneo.

o En el nivel superior, un ángel eleva el alma del señor de Orgaz, que recibido en la Gloria por Cristo, la Virgen y San Juan Bautista.

A partir de este cuadro, El Greco ganó prestigio, al tiempo que iniciaba una nueva etapa en su pintura:

- Los colores, más apagados, se reducen a una corta gama de verdes, grises, amarillos y carmines.
- Las figuras ganan expresividad porque el pintor rompe las proporciones de los miembros y deforma las anatomías.

Su situación económica mejora, al tiempo que mantiene una relación estable con doña Jerónima de la Cueva, a la que pintará en la **Dama del armiño**. De este matrimonio, nacerá su único hijo, Jorge Manuel, que se convertirá en su mejor discípulo.

Las obras que pinta en este último periodo abarcan cuatro frentes:

Retablos. Quizás el más importante sea el de la Capilla de San José. En todos ellos, se puede observar su visión arbitraria de vírgenes y santos. Apostolados. Conjuntos de trece cuadros (apóstoles + Cristo) de medio cuerpo, con rostros alucinados y miradas extraviadas. Solo se han conservado dos íntegros, uno se puede contemplar en la Catedral de Toledo y el otro en la Casa-Museo del pintor.

Retratos de la aristocracia local. Destaca **El Caballero de la Mano en el Pecho**. Paisajes de Toledo.

El Greco murió en 1614, a los 73 años de edad.