

ARTE RENACENTISTA En España y América

Profesor de Historia, Geografía, Arte y Sociales

www.profesorfrancisco.es

Francisco Ayén (CC) de textos.

ARQUITECTURA ESPAÑOLA DEL RENACIMIENTO

ETAPAS

El renacimiento en España llega tarde (se le acusa de pagano) y de modo incompleto (se mantiene la tematica religiosa y formas góticas y mudéjares).

1. **Plateresco** (1º tercio del siglo XVI) las fachadas parecen decoradas por plateros. Se llama también **Gótico plateresco**, estilo isabelino o estilo Reyes Católicos. Para algunos el último gótico para otros el primer renacimiento.

2. **Purismo** (2º tercio del siglo XVI): menor decoración mayor presencia de caracteres renacentistas: proporción, arco de medio punto, bóveda de cañón con casetones, etc.

3. **Herreriano** (3º tercio del siglo XVI e inicios del siglo XVII) Manierismo en España, aunque sin los motivos profanos de este estilo en el resto de Europa.

PLATERESCO

Características:

- Estructura gótica pero disposición geométrica.
- Profusión de la decoración que desborda el marco arquitectónico y destaca sobre la escultura (herencia mudéjar y del gótico flamígero).
- Tipos de ornamentos: Grutescos (figuras de pájaros, humanos, monstruos o vegetales unidos por líneas discontinuas alrededor de un medallón central) escudos, medallones, amorcillos (cupidos).

Lorenzo Vázquez

Lorenzo Vázquez. Introdutor de formas renacentistas en España. Obras: fachada del *Colegio de Santa Cruz* en Valladolid, *Palacio de Cogolludo* en Guadalajara,

Lorenzo Vázquez

Palacio de Mendoza en Guadalajara, Patio del convento de la Piedad : soporte de zapatas de madera que descansa en capitel derivado de los clásicos con caracteres personales.

Salamanca

Fachada de la Universidad de Salamanca de autor anónimo.
Dividida en calles y cuerpos como si fuera un retablo.

Salamanca

Casa de las Conchas de Salamanca y
convento de San Esteban.

Burgos

Arquitectura **ESPAÑA**
PLATERESCO

Puerta de la Pellejería en la catedral de Burgos de Francisco de Colonia.

Escalera Dorada de la catedral de Burgos de Diego de Siloe

Sevilla

Arquitectura ESPAÑA
PLATERESCO

Diego Riaño: *fachada del Ayuntamiento.*

Sevilla

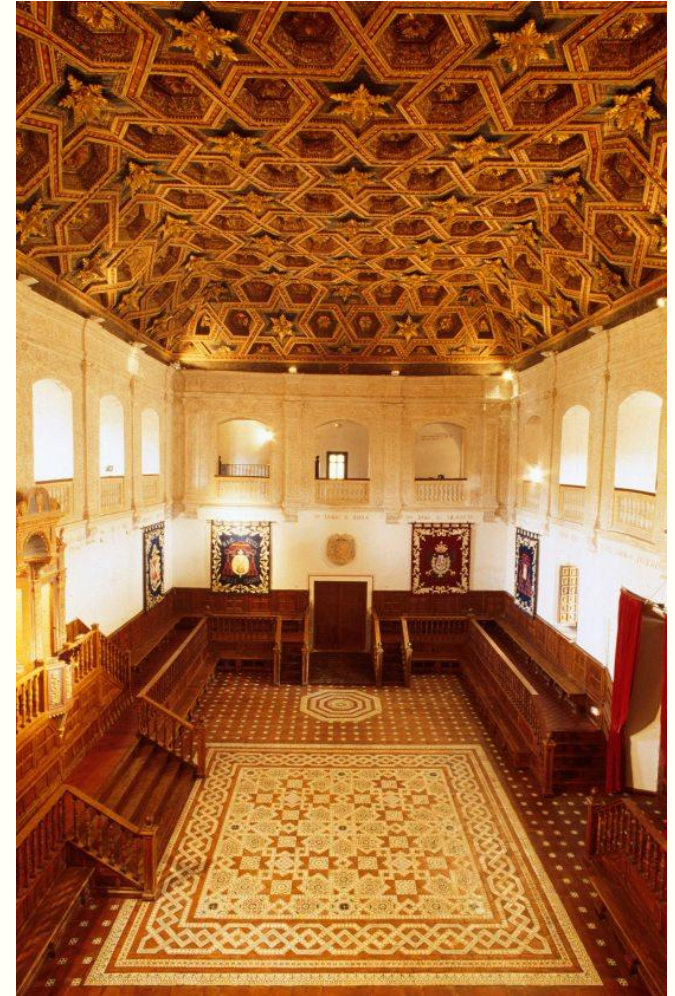
Diego Riaño: *Sala capitular* de la Catedral de Sevilla .

www.profesorfrancisco.es

Estilo Cisneros

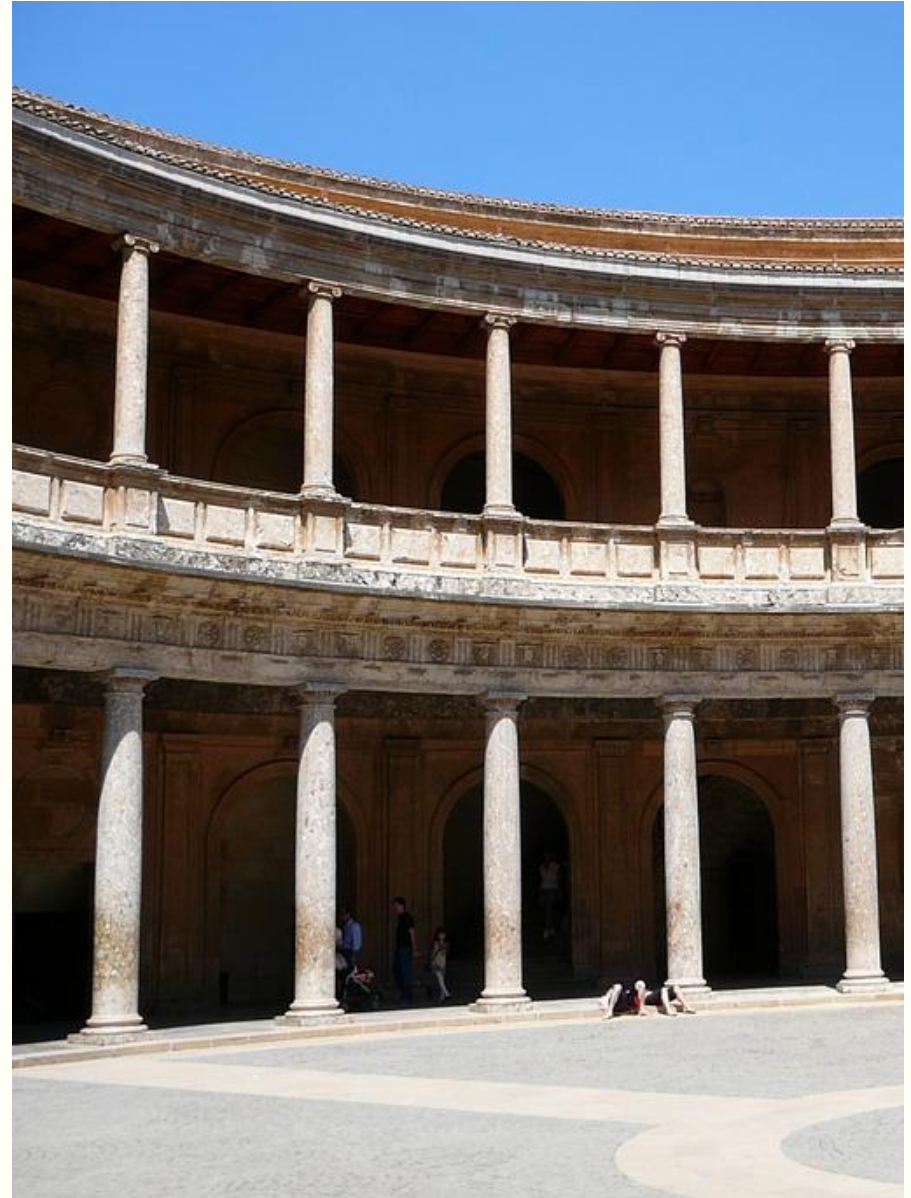
En la zona de Toledo, mayor importancia de elementos mudéjares, yeserías y artesonados. Pedro Gumiel: *Sala capitular de Catedral de Toledo, paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares*

PURISMO

- Características:

- Reducción de decoración, fachadas más sobrias y monumentales.
- Mayor presencia de caracteres renacentistas:
 - Proporción
 - Arco de medio punto
 - Bóveda de cañón con casetones.
 - Frontones sobre las ventanas.

Gil de Hontañón

Transición plateresco al purismo. *Fachada de la Universidad de Alcalá de Henares*

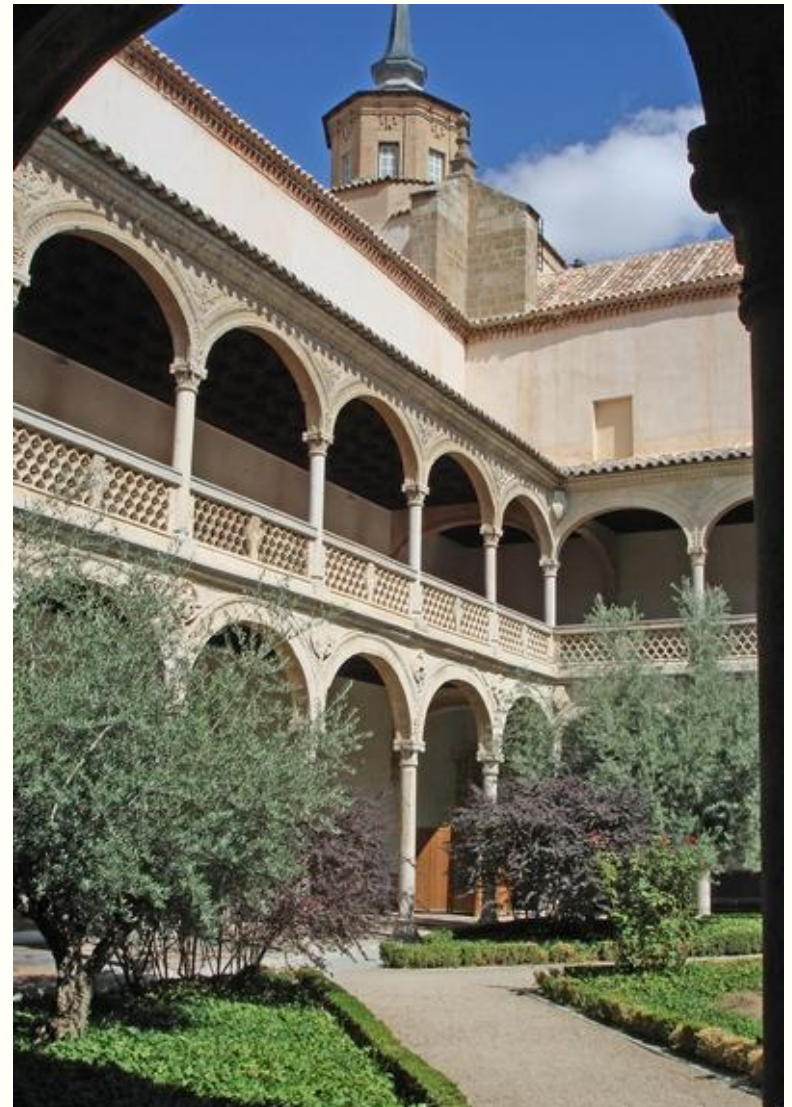
Gil de Hontañón

Palacio de Monterrey en Salamanca.

Alonso Covarrubias

Estilo Cisneros: plateresco con elementos mudéjares. *Hospital de la Santa Cruz* (Toledo)

Alonso Covarrubias

Hospital Tavera de Toledo

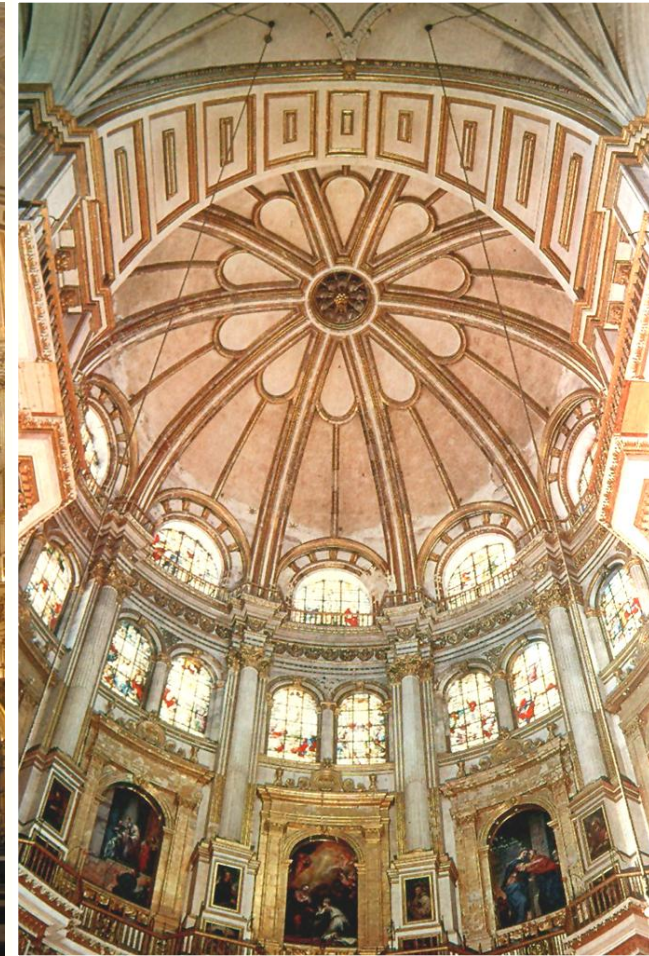
Alonso Covarrubias

Puerta nueva Bisagra de Toledo, Alcázar de Toledo con estatua Carlos V.

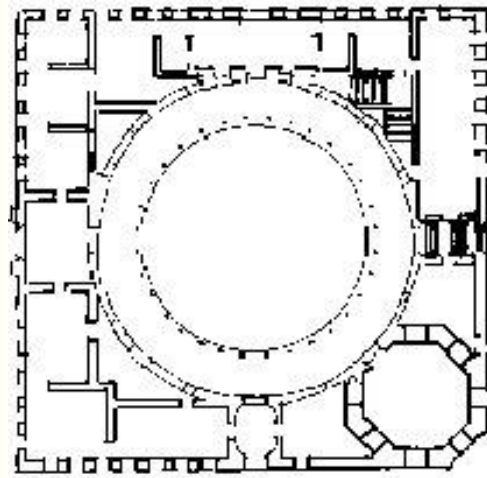
Diego de Siloe

(Andalucía) *Catedral de Granada* que fue iniciada en estilo gótico pero mete elementos renacentistas: pilares con esbeltos pedestales doble entablamento (como Brunelleschi) cúpula renacentista, aunque naves siguieron cubriéndose con bóvedas de crucería.

Pedro Machuca

Palacio de Carlos V en la Alambra. Lo más renacentista que se construye en España, tan alejado del gusto autóctono que ni se terminó, ni influyó posteriormente. Planta cuadrada y patio central circular, superposición de columnas toscanas y jónicas.

HERRERIANO

- Características:
 - Ausencia de decoración, más austero que el purismo
 - Rigor geométrico: líneas rectas y volúmenes cúbicos.
 - Predominio del muro, pocos vanos.

Monasterio del Escorial (terminado en 1583)

Obra de Juan de Herrera siguiendo los deseos de Felipe II. Paradigma del estilo. Función múltiple: palacio donde vivir, iglesia-monasterio donde orar, y panteón donde ser enterrado. Muestra de unión entre poder espiritual (contrarreforma) y temporal (paradoja al ser obra más importante del renacimiento en España)

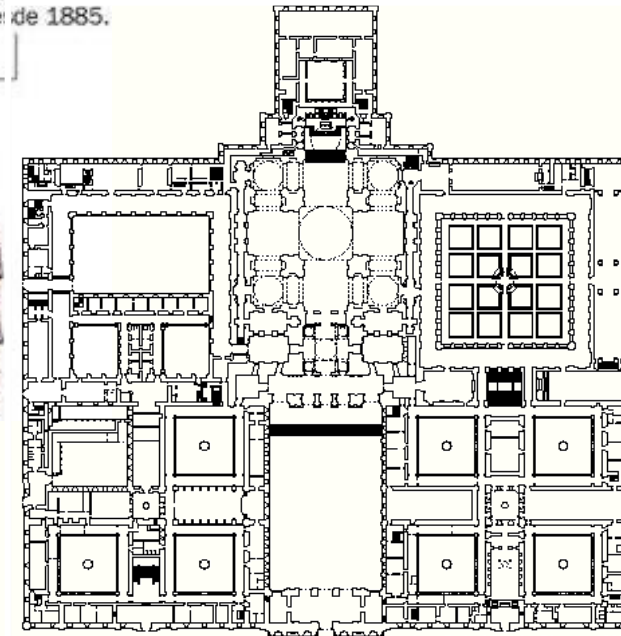
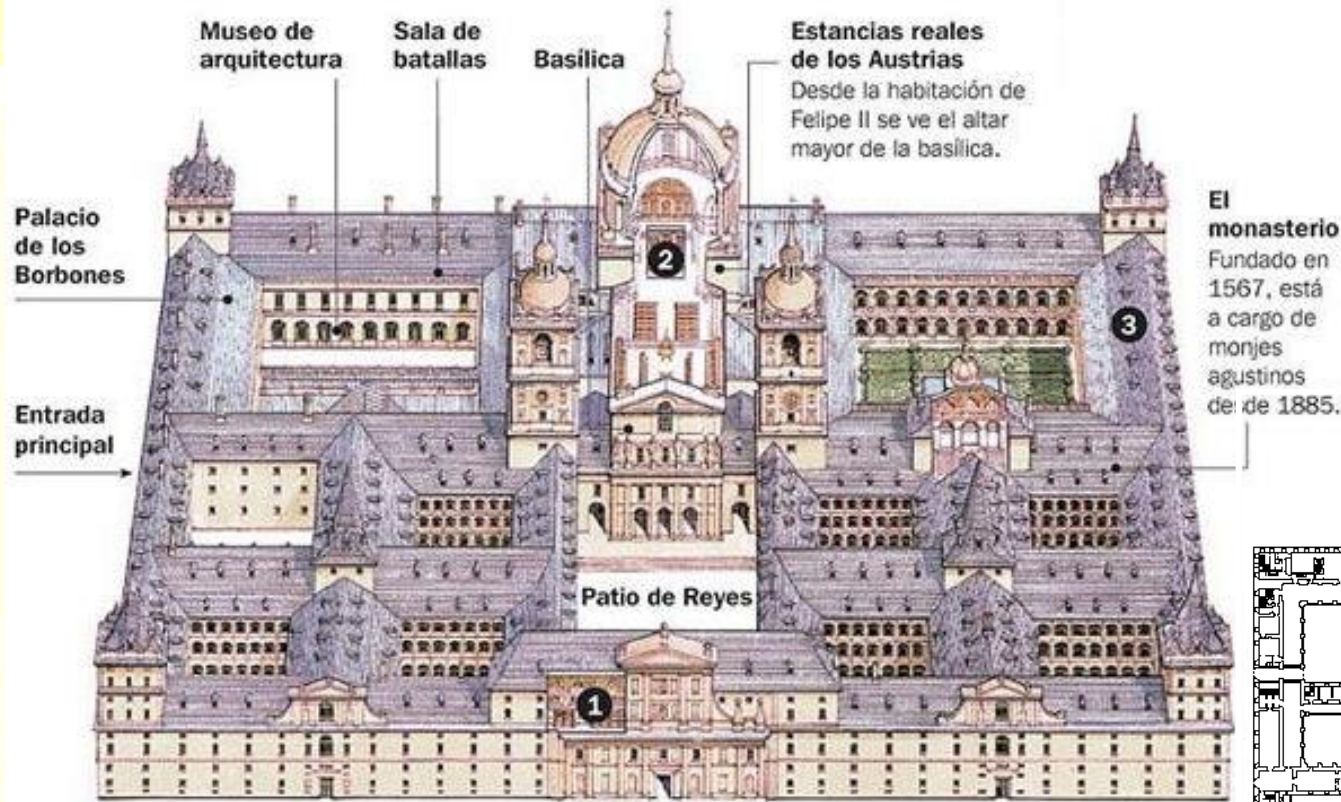

Palacio y monasterio

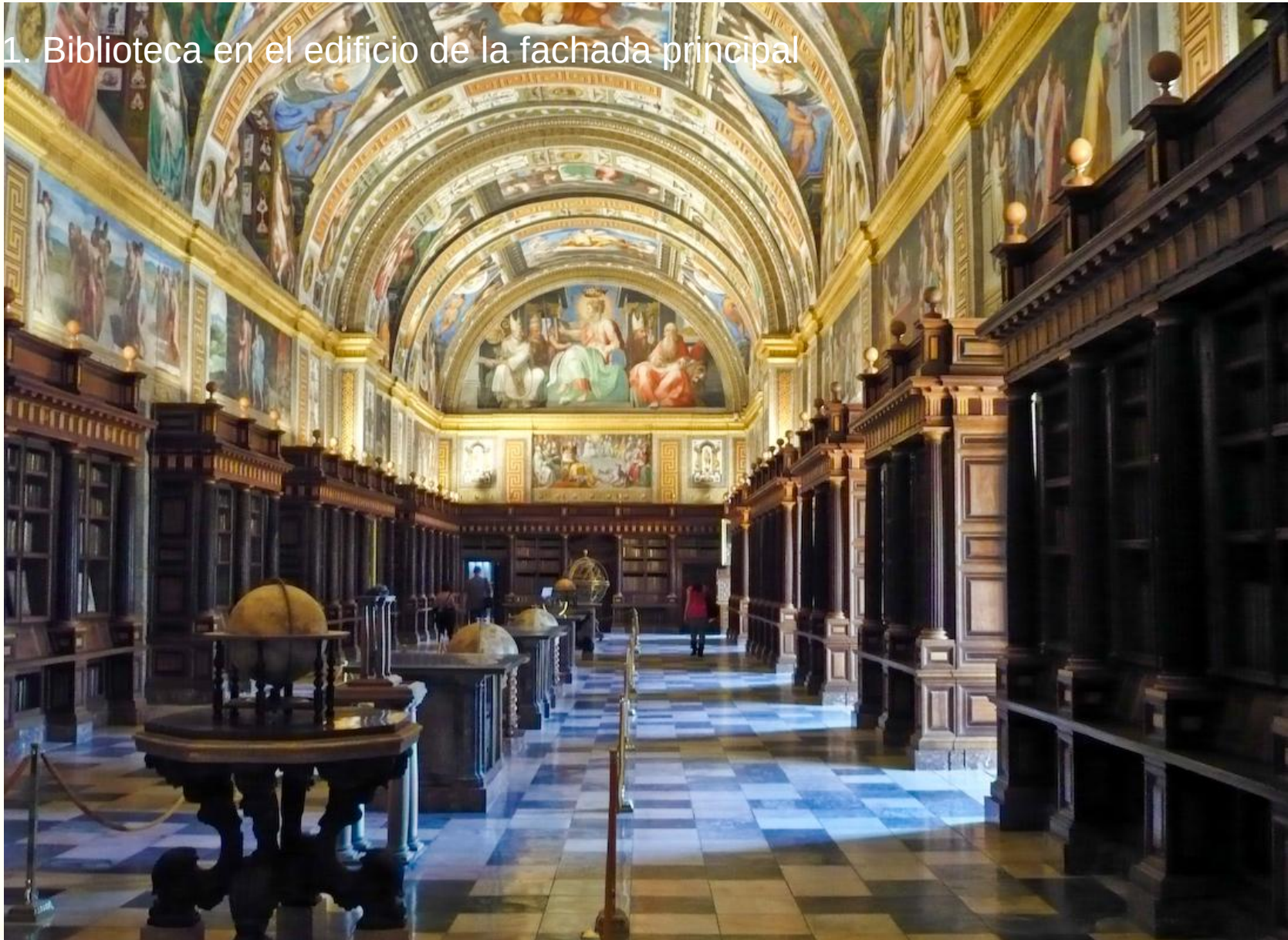
El rey Felipe II lo hizo construir para conmemorar la victoria de las tropas españolas sobre las francesas en la batalla de San Quintín. Las obras comenzaron en 1563 y terminaron en 1584.

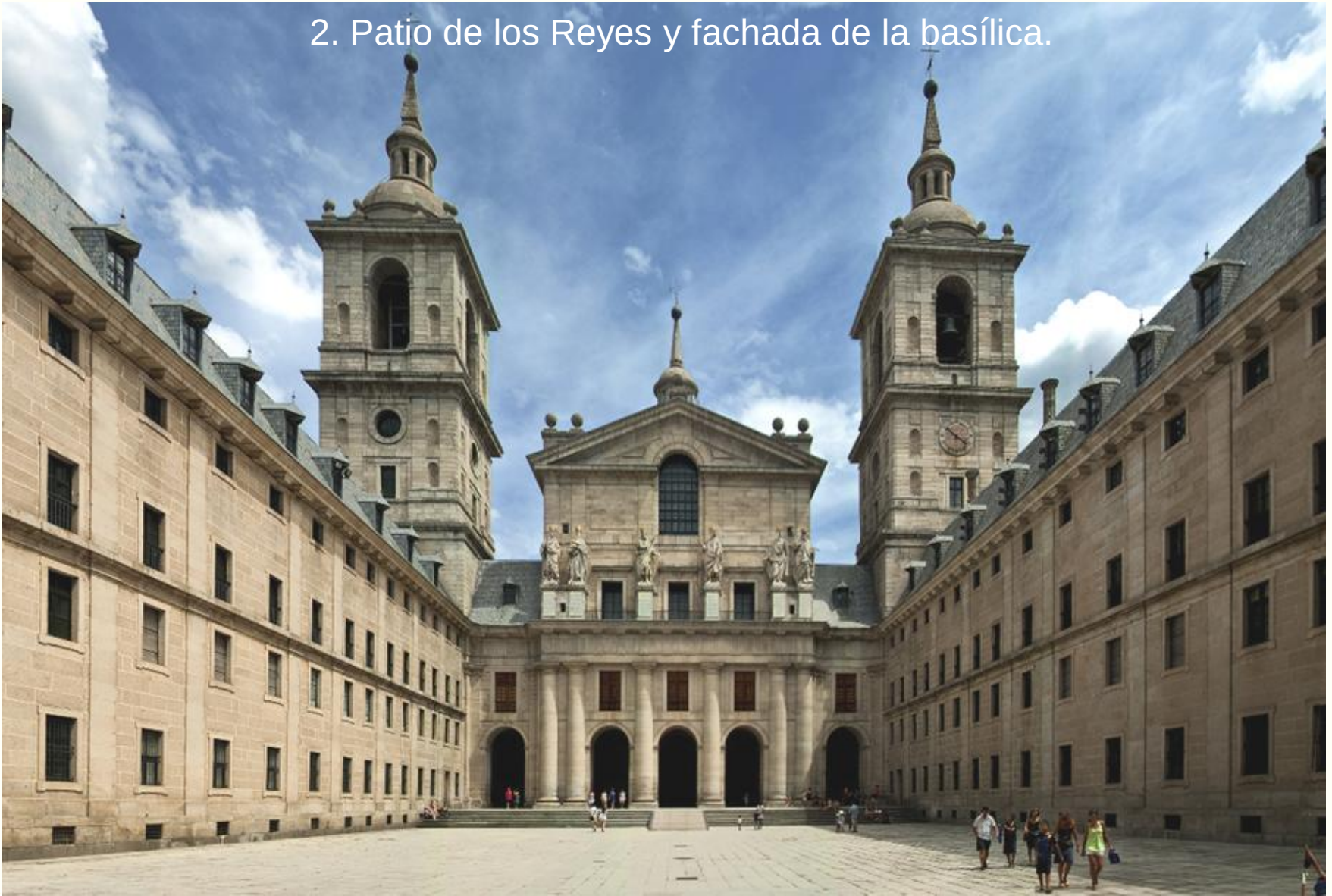
1. Fachada principal

1. Biblioteca en el edificio de la fachada principal

2. Patio de los Reyes y fachada de la basílica.

2. Interior de la basílica

3. Monasterio: claustro de los evangelistas.

Fachada sur

Palacio de Aranjuez, Catedral de Valladolid, casa consistorial de Toledo

Arquitectura **ESPAÑA**
HERRERIANA

Renacimiento en América

Catedral de Santo Domingo (primera de América) en isla La Española, estilo plateresco.

Francisco Becerra

Extremeño que trabajó en *las Indias* (América). Herreriano con elementos platerescos. *Catedral de Lima y de Cuzco* en el virreinato del Perú (la de Cuzco no la hizo Becerra pero es una copia de la de Lima). *Catedral de Puebla* en el virreinato de Nueva España (México).

Catedral de Lima

Catedral de Cuzco

Catedral de Puebla

Otros ejemplos de renacimiento en los virreinos de América: *Catedral de Tunja* (Colombia), *Catedral de Quito* (manierismo), el arquitecto renacentista Claudio de Arciniega trabajó en *la Catedral de México* en el virreinato de Nueva España.

Catedral de Tunja

Catedral de Quito

ESCULTURA RENACENTISTA EN ESPAÑA

- Leoni
- Bartolomé Ordóñez
- Alonso Berruguete
- Juan de Juanes

Escultura renacentista en España:

- **Temática únicamente religiosa**, ausencia de lo profano. España es adalid de la **contrarreforma** por lo que el arte tiene un sentido didáctico
 - Excepción: los hermanos **Leoni** (italianos que trabajan en España)
- Continuación de tradición gótica **del retablo** (decoración altar), donde el tema principal es la pasión de Cristo.
- En escultura usan como materiales el mármol para los sepulcros y la madera policromada para las esculturas (el bronce apenas se usa a diferencia de Italia): **imaginería**.
 - **Encarnar**. En la **imaginería** en madera, recubrir con pintura de color carne las partes del cuerpo no tapadas por las vestiduras.
 - **Estofado**. Técnica para decorar los ropajes en la imaginería (esculturas religiosas de madera) que consiste en recubrir la talla con pan de oro (finas placas) luego pintar encima y por último raspar para descubrir el pan de oro.
- El renacimiento llegó tarde con las características del **manierismo**: nerviosismo, alargamiento, serpentinata, expresividad o **realismo expresivo**.
- **Bartolomé Ordoñez, Alonso de Berruguete y Juan de Juni**

Pompeo Leoni (1509-1590)

Escultura *Cinquecento*
Hermanos Leoni

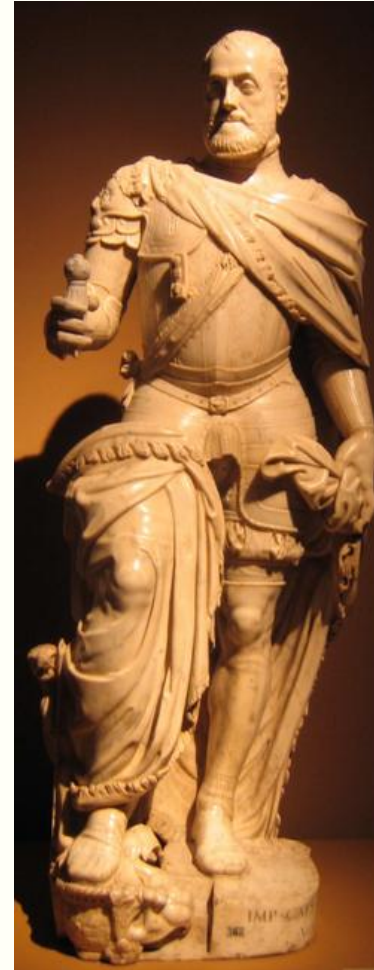
Obras de los milaneses León Leoni y su hijo Pompeo Leoni: Busto de Carlos V, Carlos V dominando el furor (herejía)

Pompeo Leoni (1533-1608)

Escultura *Cinquecento*
Hermanos Leoni

Familia de Carlos V orando (en el Escorial). Isabel de Portugal, Carlos V, Felipe II (todos en El Prado)

Bartolomé Ordóñez

(1ª mitad de siglo)

Escultura **ESPAÑA**
Bartolomé Ordoñez

*Sepulcros de Juana la loca y Felipe el hermoso,
Sepulcro del Cardenal Cisneros.
Virgen y el niño.*

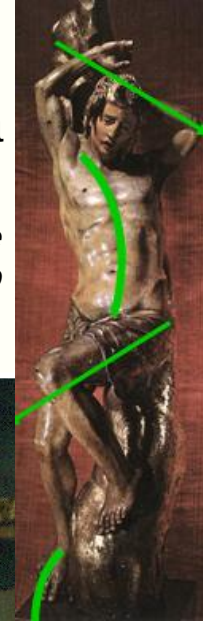
Alonso Berruguete (1ª mitad)

Escultura **ESPAÑA**
Alonso Berruguete

- Formado en Italia.
- Características anticlásicas, que se apartan de la norma, la proporción y el equilibrio
- Retablos de S. Benito de Valladolid, Retablo de Catedral de Toledo, Retablo de mejora de Olmedo, retablo de los irlandeses de Salamanca Otros: Sacrificio de Isaac, S. Cristóbal y el Niño, Sepulcro Cardenal Tavera

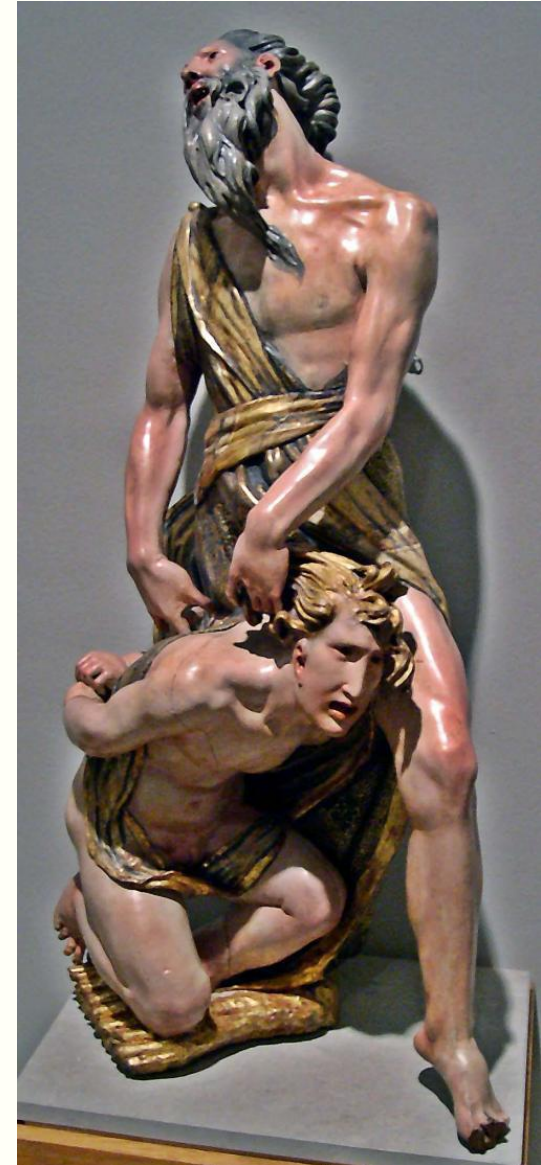
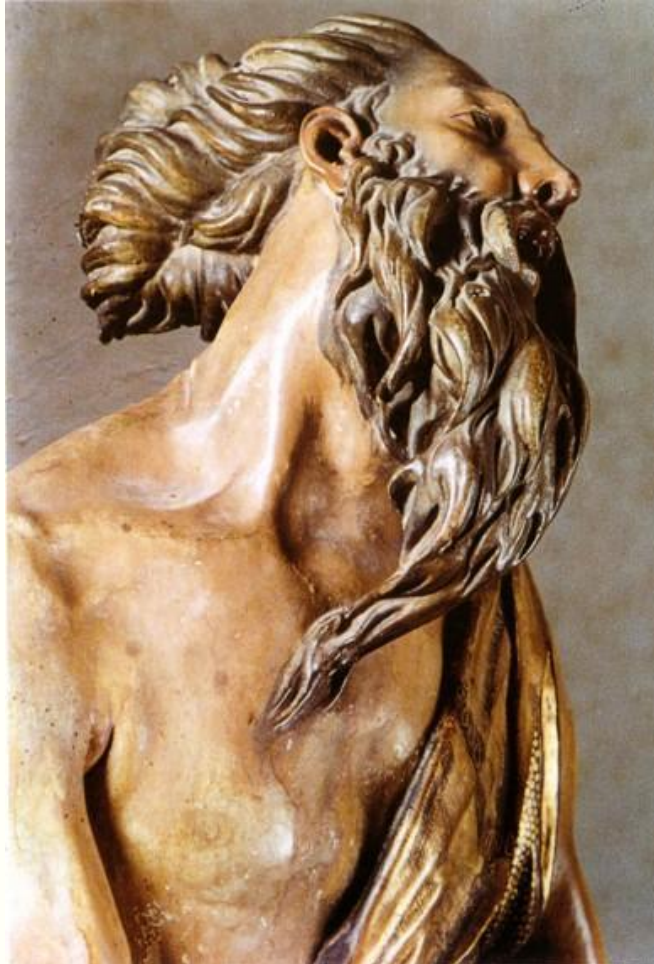
Retablo de mejora de Olmedo y calvario de san Benito

San Sebastián

Sacrificio de Isaac

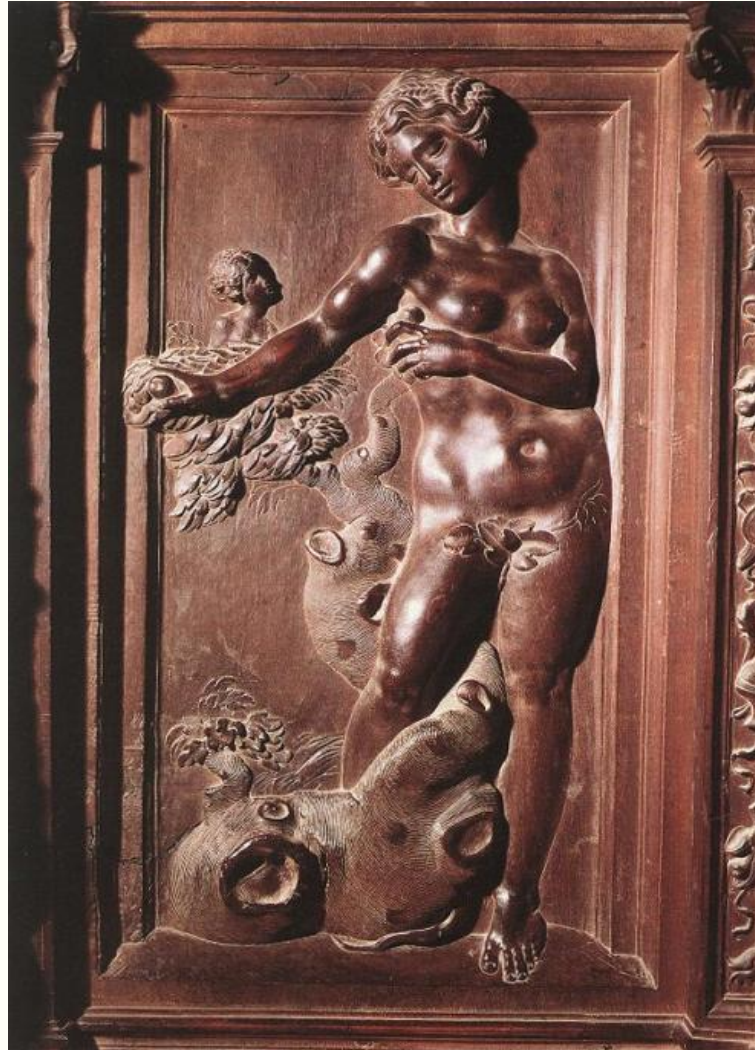
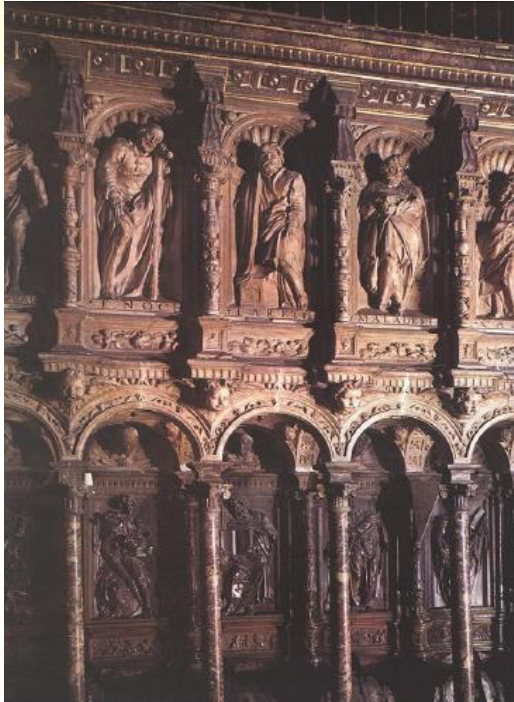
Destacan la expresividad y el movimiento de la figura de Abrahán y la actitud asustada de Isaac. Influencia de *Laocoonte*, con gran expresión trágica en los rostros.

Sillería del Coro de la Catedral de Toledo

Escultura **ESPAÑA**
Alonso Berruguete

juega con las posturas de los personajes y las composiciones de plegados en los ropajes en su búsqueda de movimiento y expresionismo,

Sepulcro cardenal Tavera

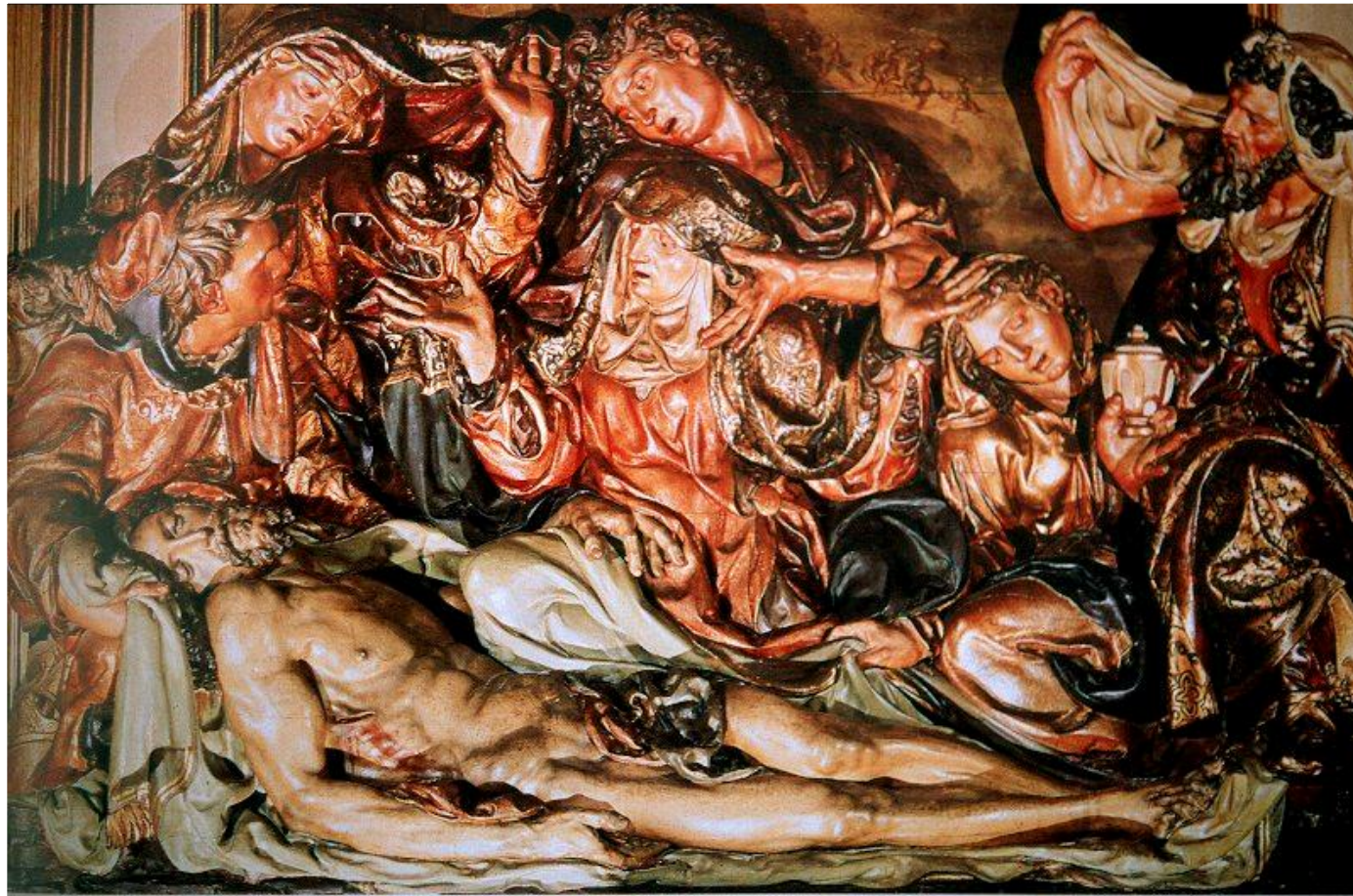
Escultura *ESPAÑA*
Alonso Berruguete

Juan de Juni (años centrales)

- Teatralidad de composiciones,
- Formas amplias y musculosas,
- Perfeccionamiento unido al acabado.

El santo entierro de Cristo (debajo), Piedad, Santa Ana y San Juan Bautista en Salamanca, Retablo mayor de la iglesia de la antigua de Valladolid, Retablo de la Catedral de Burgo de Osma, Piedad y San Francisco en el convento Santa Isabel de Valladolid

La virgen de los cuchillos o dolorosa

Grupo del Santo Entierro

Gran patetismo, mostrando el dolor físico y espiritual a través de los rostros y los gestos de las figuras. San Juan y la Virgen en el centro y a los lados dos figuras que actúan de paréntesis, Cristo se encuentra yacente.

PINTURA RENACENTISTA EN ESPAÑA

Pintura renacentista en España

Pintura *ESPAÑA*

1º tercio: hispano flamenco (visto en el gótico) **Pedro Berruguete** (último gótico 1º renacentista)

2º tercio: **Juan de Juanes**(Valencia) **Juan Correa de Viar**(Castilla) **Luis Morales** (Extremadura)

3º tercio: retratistas, minuciosidad, penetración psicológica:

Alonso Sánchez Coello pintor Felipe II y **Juan Pantoja de la Cruz** pintor Felipe III, **El Greco**.

Pedro Berruguete

Auto de Fe

Mediante su amplia perspectiva logra acentuar el dramatismo de la escena. Se representa la quema de los herejes por el tribunal de la Inquisición. El santo se encuentra sobre una tribuna con dosel y está rodeado por seis jueces. Uno de ellos viste el hábito dominico, mientras que otro sostiene el estandarte del santo oficio. Otros doce inquisidores completan el grupo. Hay dos herejes desnudos que ocupan a la derecha su sitio en la pira mientras que otros dos aguardan su turno al pie de la misma. Los letreros enuncian "condenado herético". La realidad se plasma con gran precisión y esto viene de la influencia del Renacimiento italiano, que Pedro Berruguete aprendió en su estancia italiana y sobre todo en la Corte del Duque Federico de Montefeltro

Juan de Juanes

(Valencia) trae técnica del sfumado. *Ecce Homo*, *El Salvador*, *Inmaculada de la Iglesia de la Campaña en Valencia*, *Retablo sobre la vida de San Esteban* para Iglesia de Valencia (hoy en el Prado)

Santa Cena
¿En quién se inspira?

Juan Correa de Vivar

(Castilla) rafaelista que anticipa el manierismo. *Retablo de Almonacid e Zorita*, *retablo de Iglesia de Mondejar* (destruido). En el prado: *Transito de la Virgen*, *Tríptico de la anunciación*.

Luis Morales

Extremadura, influenciado por Leonardo, *La Virgen del pajarito*, *Sagrada Familia de colegiala de Roncesvalles*, *Virgen con el niño y San Juanito*, *Retablo de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción* (en Arrollo, Cáceres) *San Juan de Rivera* en el Prado.

Virgen con el Niño (1568)

Alonso Sánchez Coello

Pintura **ESPAÑA**
Alonso Sánchez Coello

Tercer tercio: retratistas, minuciosidad,
penetración psicológica. pintor corte
Felipe II.

Felipe II (1573)

Príncipe Carlos

Banquete de los monarcas

Juan Pantoja de la Cruz

Pintura **ESPAÑA**
Alonso Sánchez Coello

Isabel de Valois

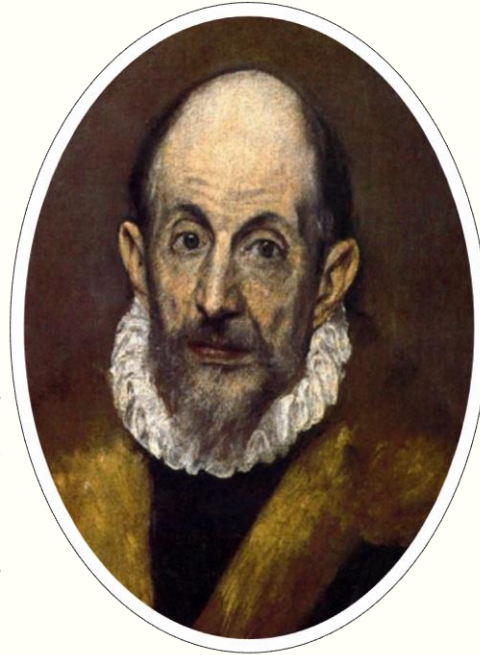
pintor Felipe III, alumno del anterior.

El Greco (1541-1614).

Primer genio pintura española, con modesto éxito en vida, criticado por los clasicistas, olvidado pero luego revalorizado desde el impresionismo (s. XIX). Características:

- **Figuras** que reflejan espiritualidad de varias formas:
 - **Manierismo: posturas inestables.**
 - **Alargamiento y desproporción** de las figuras siguiendo el manierismo, algunos hablan de defecto óptico, otros dicen que es deliberado . El Greco ha sustituido el canon clásico de belleza -en el que la cabeza es la séptima parte del cuerpo- por un canon muy personal en el que la cabeza es la treceava parte, resultando unas gigantescas figuras
 - **Busca la espiritualidad** de modo exagerado. Figuras parecen flotar, sensación de ingravidez, unido a una luz irreal refuerza la espiritualidad.
- **Horror vacui** pero sin preocuparse por la perspectiva
- **Técnica** de la pincelada suelta
- **Colores** fríos e intensos

LA EVOLUCIÓN ESTILÍSTICA DE EL GRECO (1541-1614)

Primeras obras
en **España**
(el rechazo de
Felipe II)

1581-1605

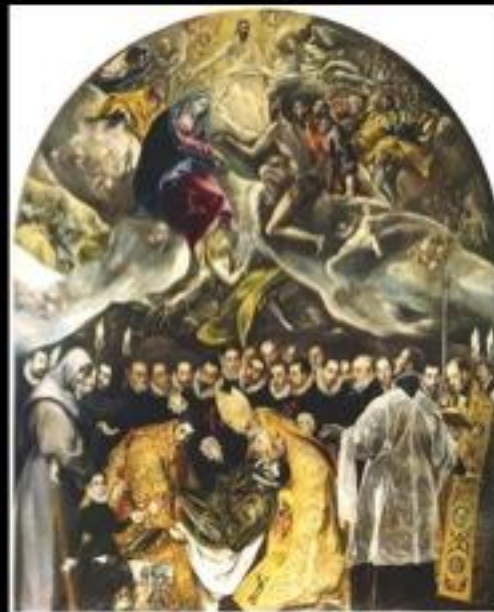
Últimas obras

1566-1576

Los **comienzos**: de
la tradición bizantina
a la formación italiana

1576-1580

Madurez
(Toledo)

Creta

Nace en Creta, formado en
estilo bizantino.

Venecia en 1566 (con 25 años)

Pintura **ESPAÑA**
El Greco

Influencia de la escuela veneciana (Tiziano y Tintoretto), uso de colores fríos *La curación el ciego.*

Bautismo

Roma en 1570

Pintura **ESPAÑA**
El Greco

Roma en 1570 (con 28 años) influencia de Miguel Ángel: estudio anatómico, movimiento serpentino: *Pietá, Anunciación*.

El Soplón Un joven trata de encender una vela aprovechándose del fuego de un ascua.

Cristo expulsando a los mercaderes del templo,

Roma en 1570

Pintura *ESPAÑA*
El Greco

Los referentes de El Greco: Tiziano, Miguel Ángel, Giulio Clovio y Rafael o Correggio.

Evolución

Pintura *ESPAÑA*
El Greco

Piedad: etapa veneciana (izquierda), etapa romana (derecha).

La purificación del templo (1)

Pintura **ESPAÑA**
El Greco

Tres versiones pintadas en Venecia (1570), Roma (1571-1576) y Toledo (1610-1614) donde se observa su evolución. La primera incorpora el colorido cálido veneciano y las mujeres de Tintoretto.

La purificación del templo (2)

Pintura *ESPAÑA*
El Greco

En la segunda, los grupos de figuras han adquirido jerarquía y la arquitectura más romana está más integrada gracias a la luz.

La purificación del templo (3)

Pintura *ESPAÑA*
El Greco

En la última, las figuras son típicas *grequianas*, el cuadro es más estrecho y dividido en una zona inferior con figuras y una superior de arquitectura etérea.

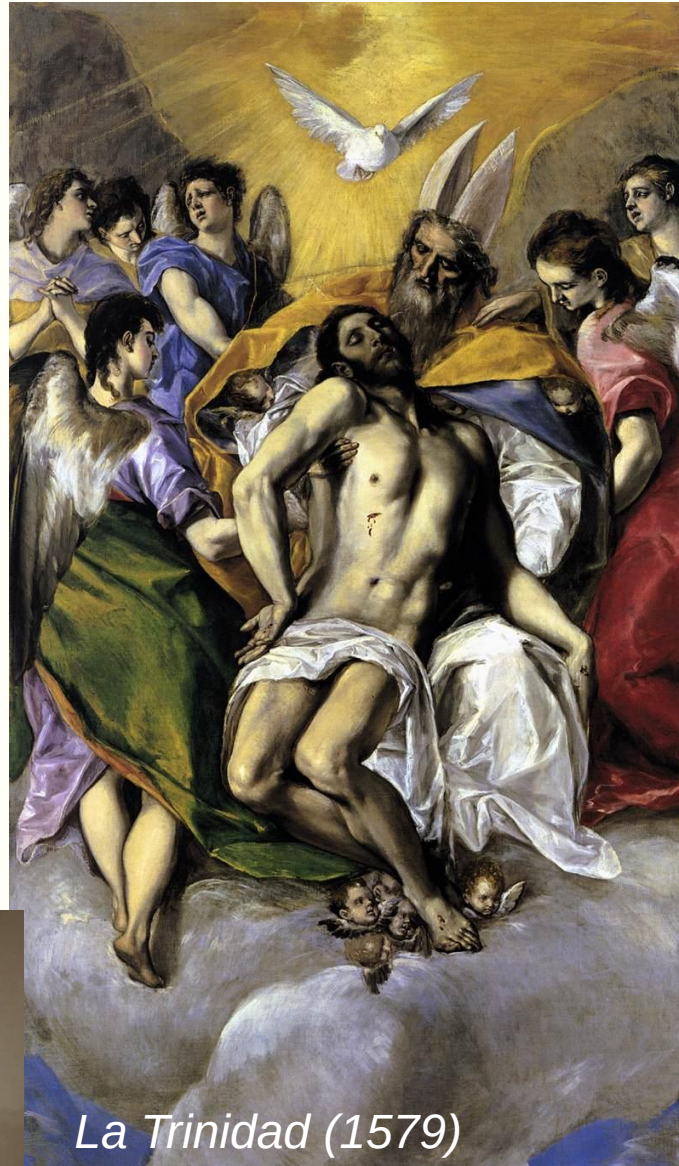
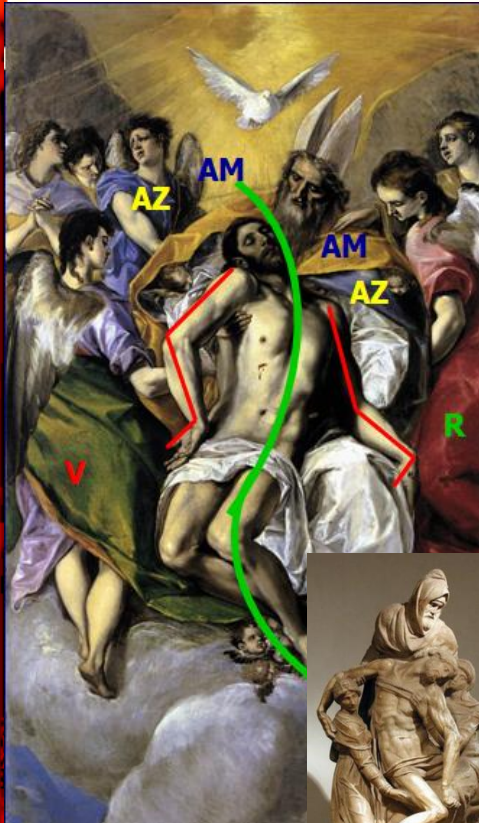

Toledo: primeras obras

Pintura **ESPAÑA**
El Greco

En 1576 (con 34 años) llegó a Toledo para entrar en la corte pero no pudo y trabajó para la nobleza local.

Retablo de Iglesia de Santo Domingo el Antiguo en Toledo, La Trinidad, El expolio (Catedral de Toledo) ¿tres marías?

La Trinidad (1579)

El expolio. 1579

Escorial

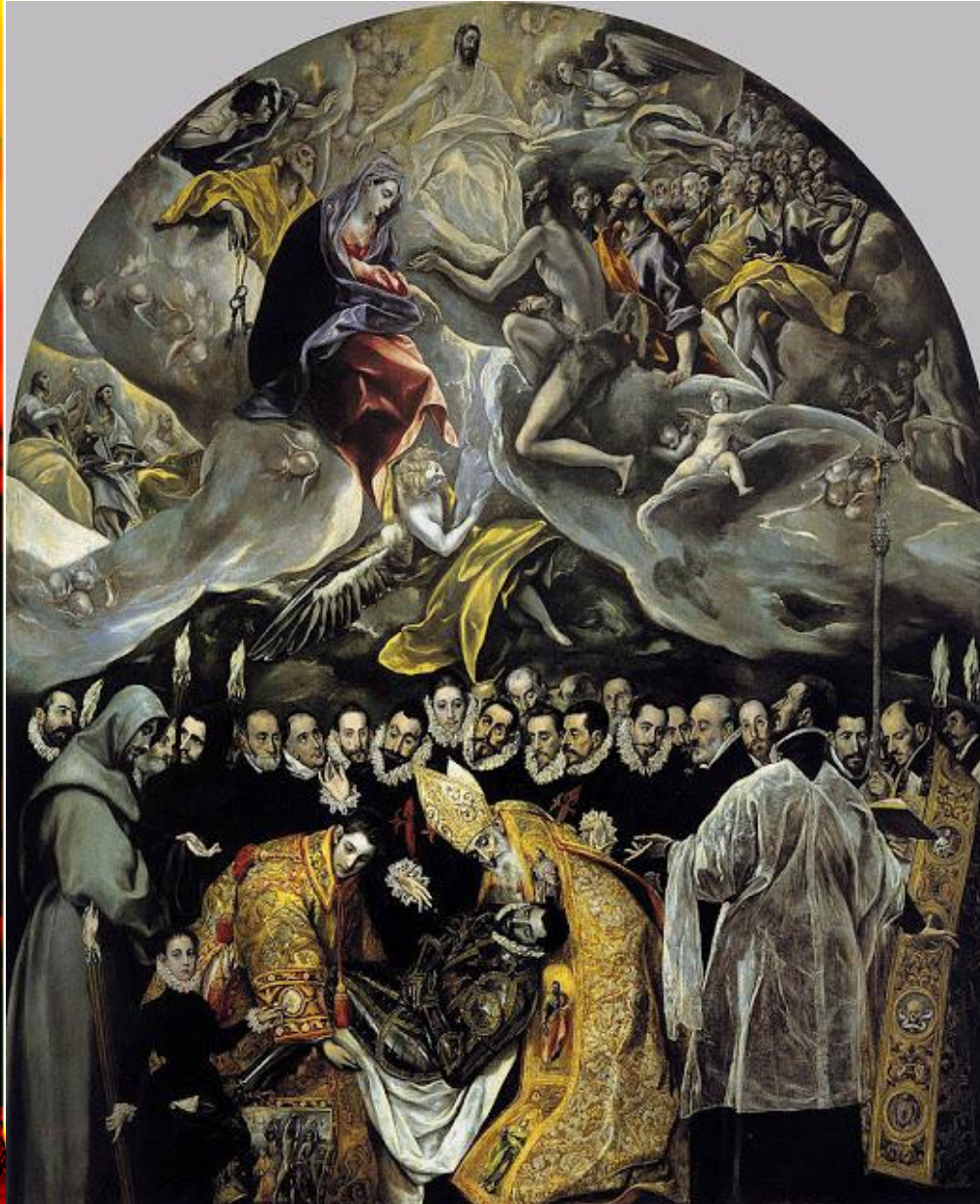
Pintura *ESPAÑA*
El Greco

Quiere pintar para el Escorial, manda cuadros a Felipe II: Alegoría a la liga santa, no lo consigue, sólo un cuadro se pone: San Mauricio y la Legión Tebana.

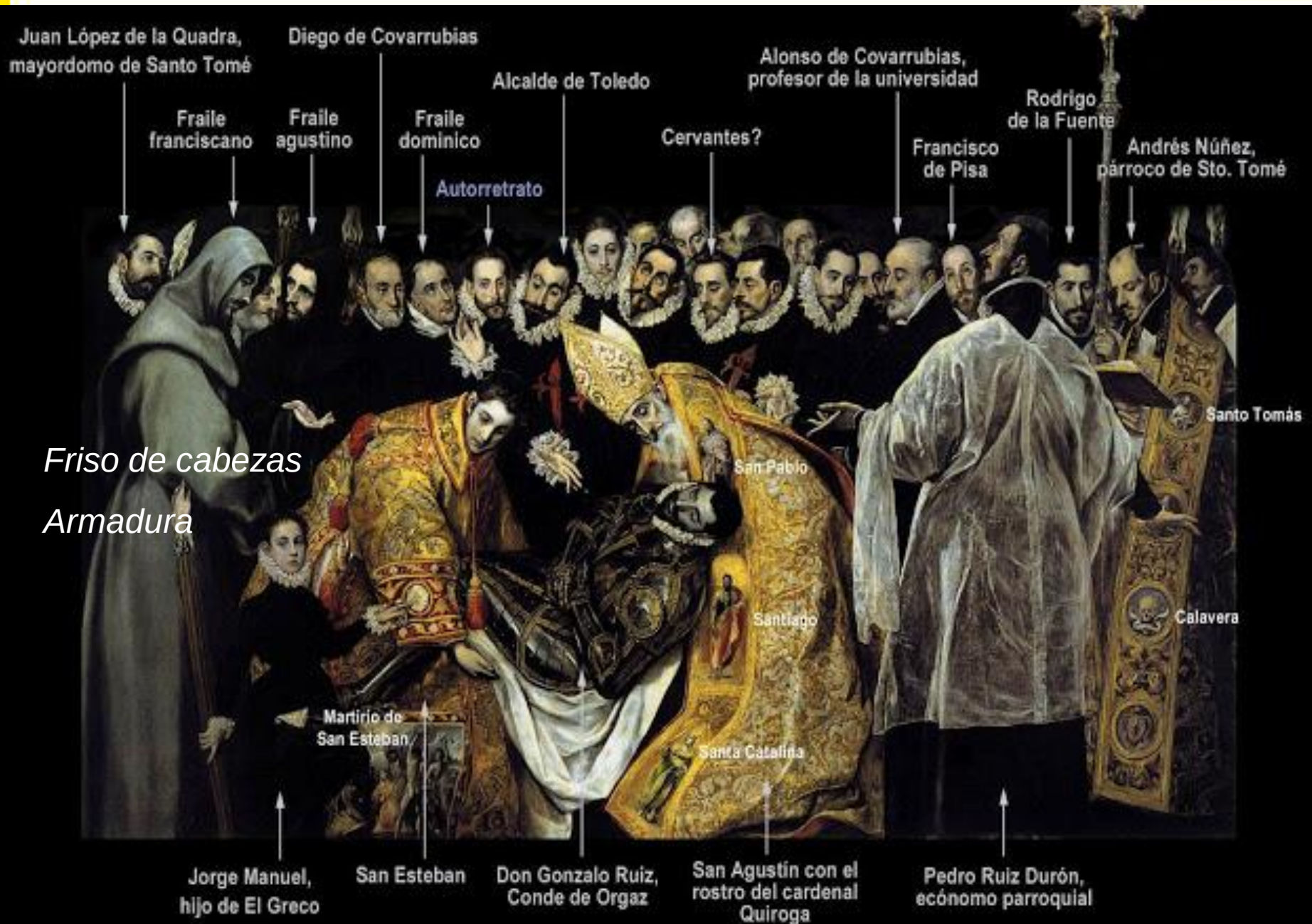
Entierro del Conde Orgaz

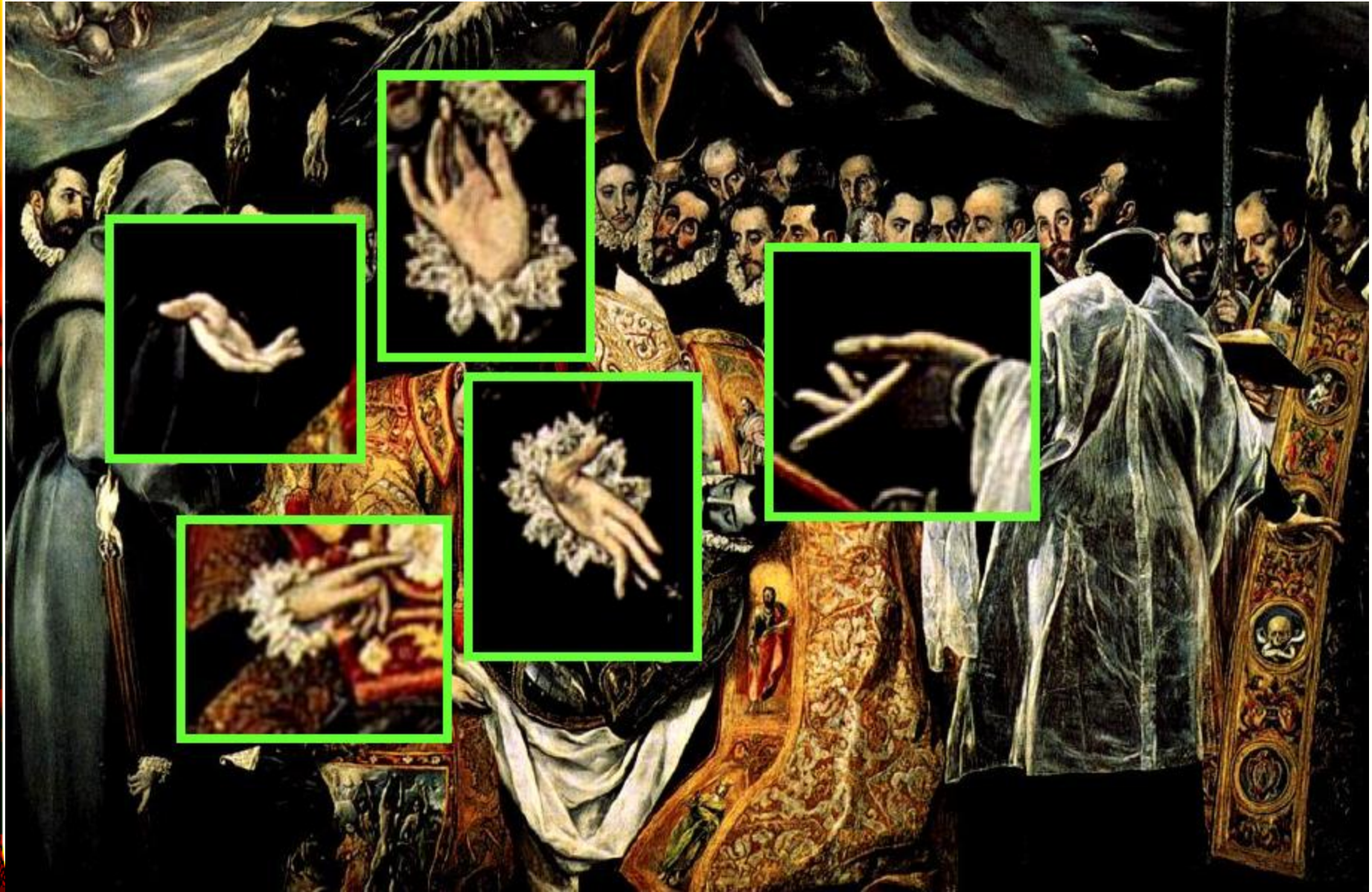
Pintura **ESPAÑA**
El Greco

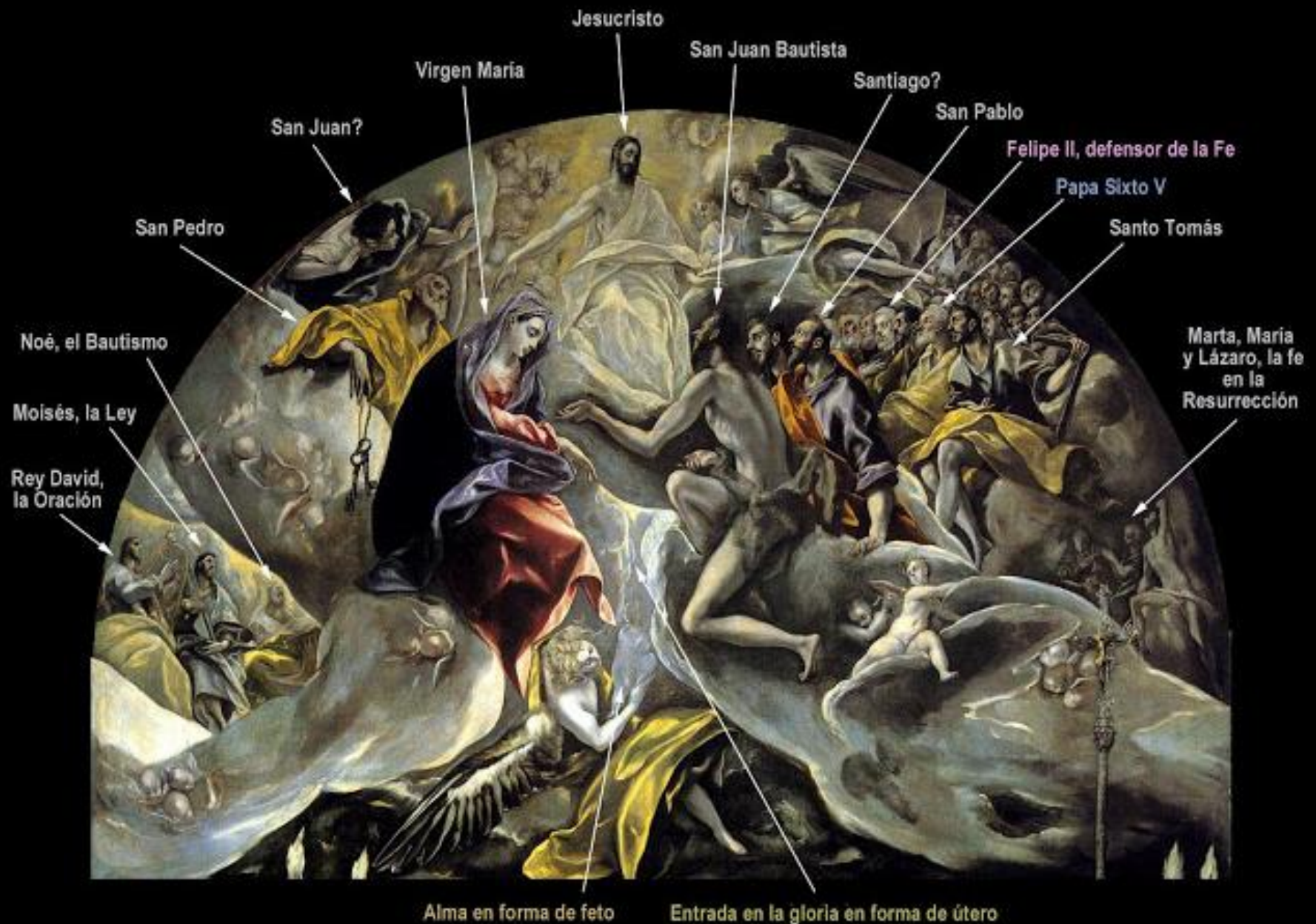

Encargo del párraco Nuñez para Iglesia de Santo Tomé de Toledo (1586-88). Etapa de espiritualidad profunda, cuadro combina lo humano (debajo) y lo divino (arriba) reflejo de atmósfera religiosa de Toledo. Según cuenta la leyenda, durante el entierro del piadoso señor en el año 1323, los santos Esteban y Agustín descendieron a la tierra para acoger al difunto.

Las razón de que este encargo es el pleito que años atrás mantuvo el párroco Nuñez con los vecinos de Orgazal que querían dejar de beneficiar a la Iglesia de Santo Tomé tal y como había dejado escrito su señor.

Retratos

Pintura *ESPAÑA*
El Greco

El hombre de la mano en el pecho

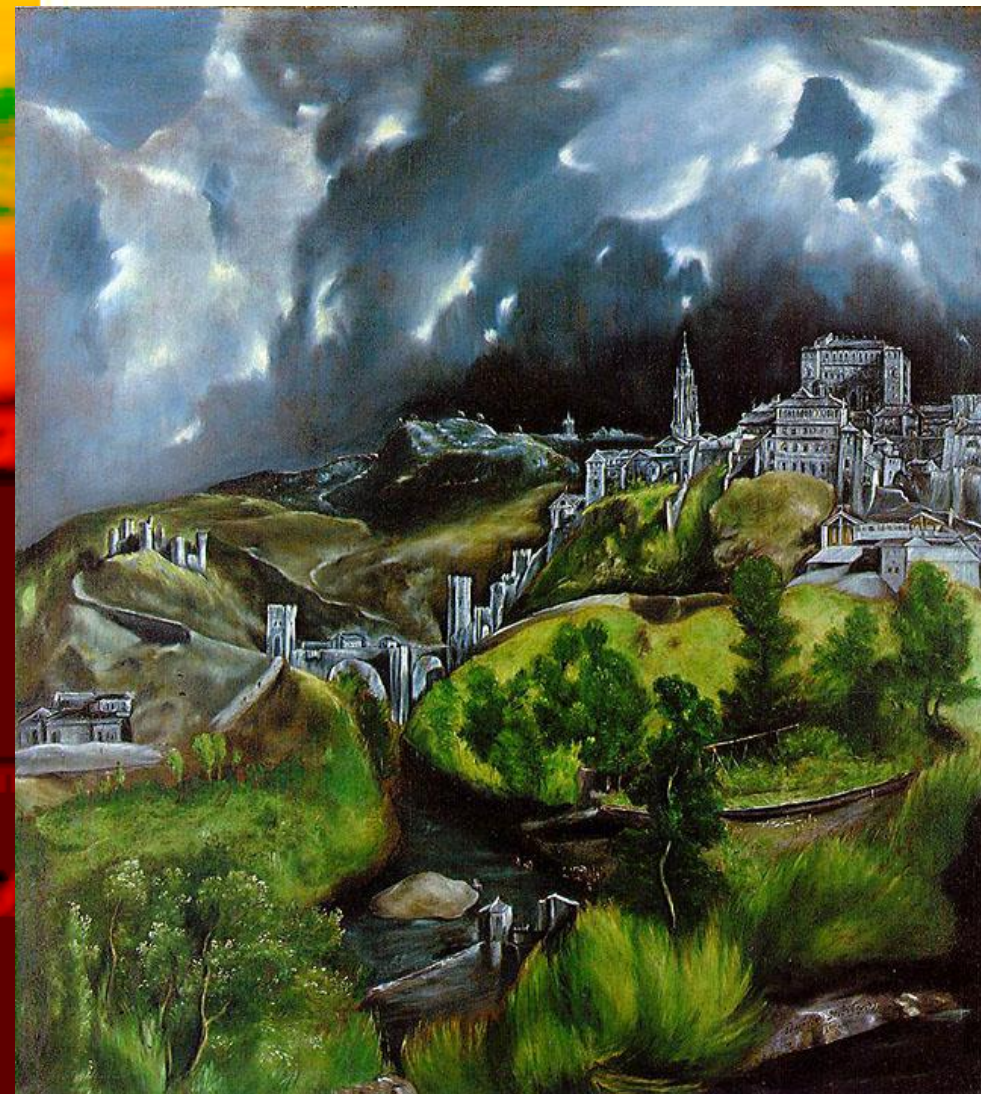
El cardenal Niño de Guevara
(Gran Inquisidor)

El sueño de Felipe II

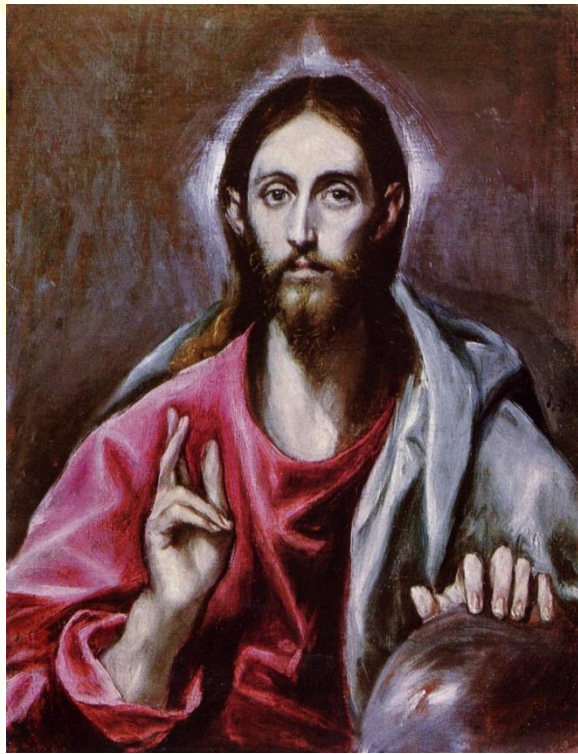
Vistas de Toledo

Pintura *ESPAÑA*
El Greco

Cristo

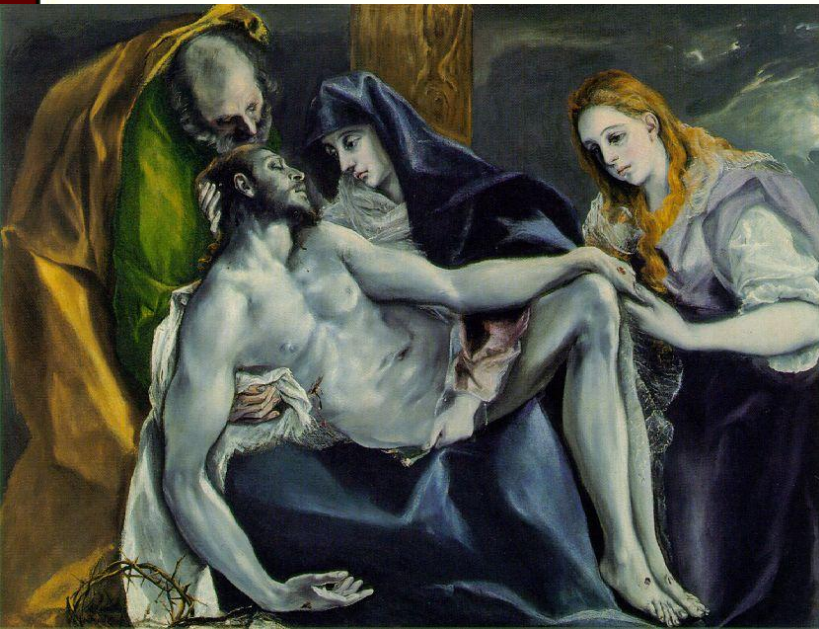
El salvador del mundo

Cristo penitente

Piedad

Virgen

Anunciación

Virgen

Pintura *ESPAÑA*
El Greco

Virgen de la Inmaculada Concepción

Asunción

Pentecostés

Cristo

La crucifixión

La Resurrección

Pintura *ESPAÑA*
El Greco

El bautismo de Cristo

Sagrada familia

Pintura *ESPAÑA*
El Greco

Sagrada familia

La Sagrada Familia con María

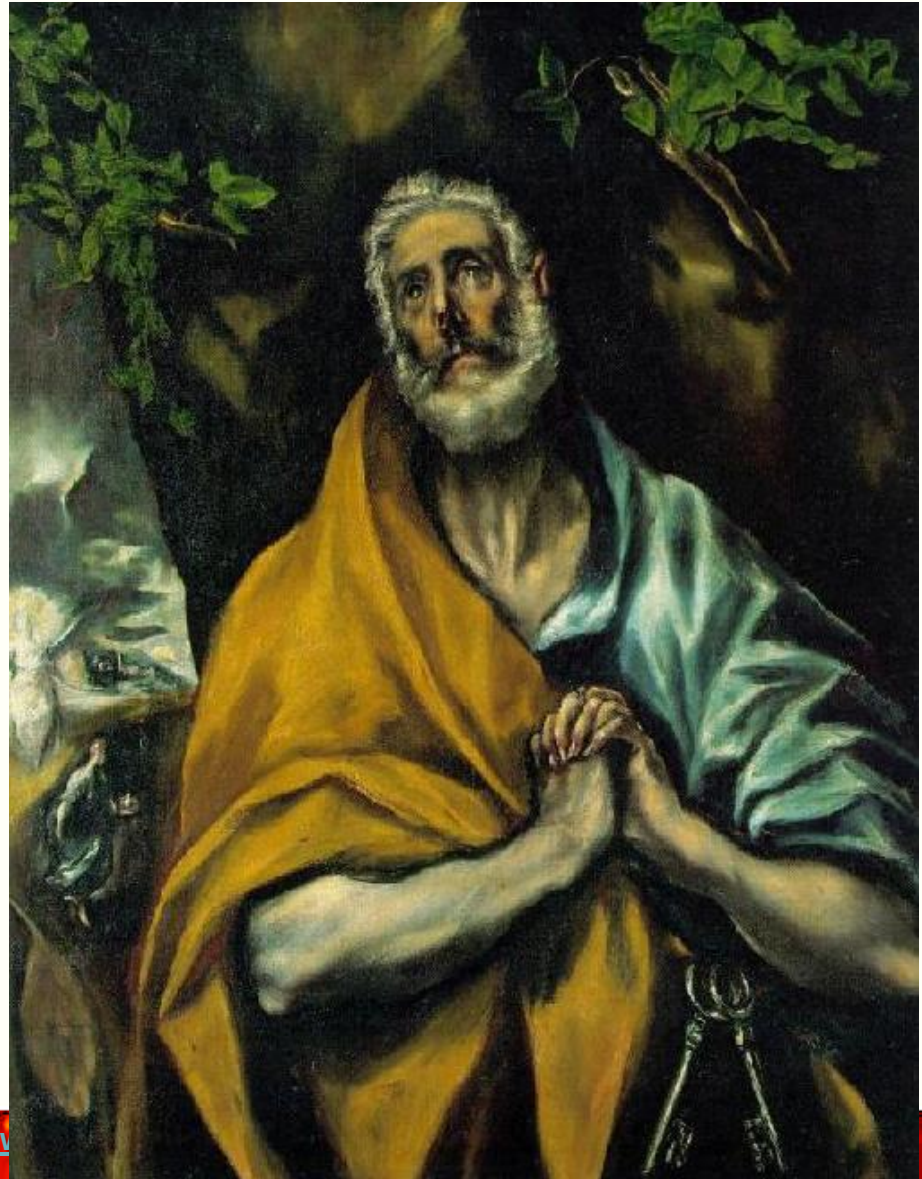

Santos

Pintura *ESPAÑA*
El Greco

San Martín y el mendigo
Las lágrimas de San Pedro

Santos

Pintura *ESPAÑA*
El Greco

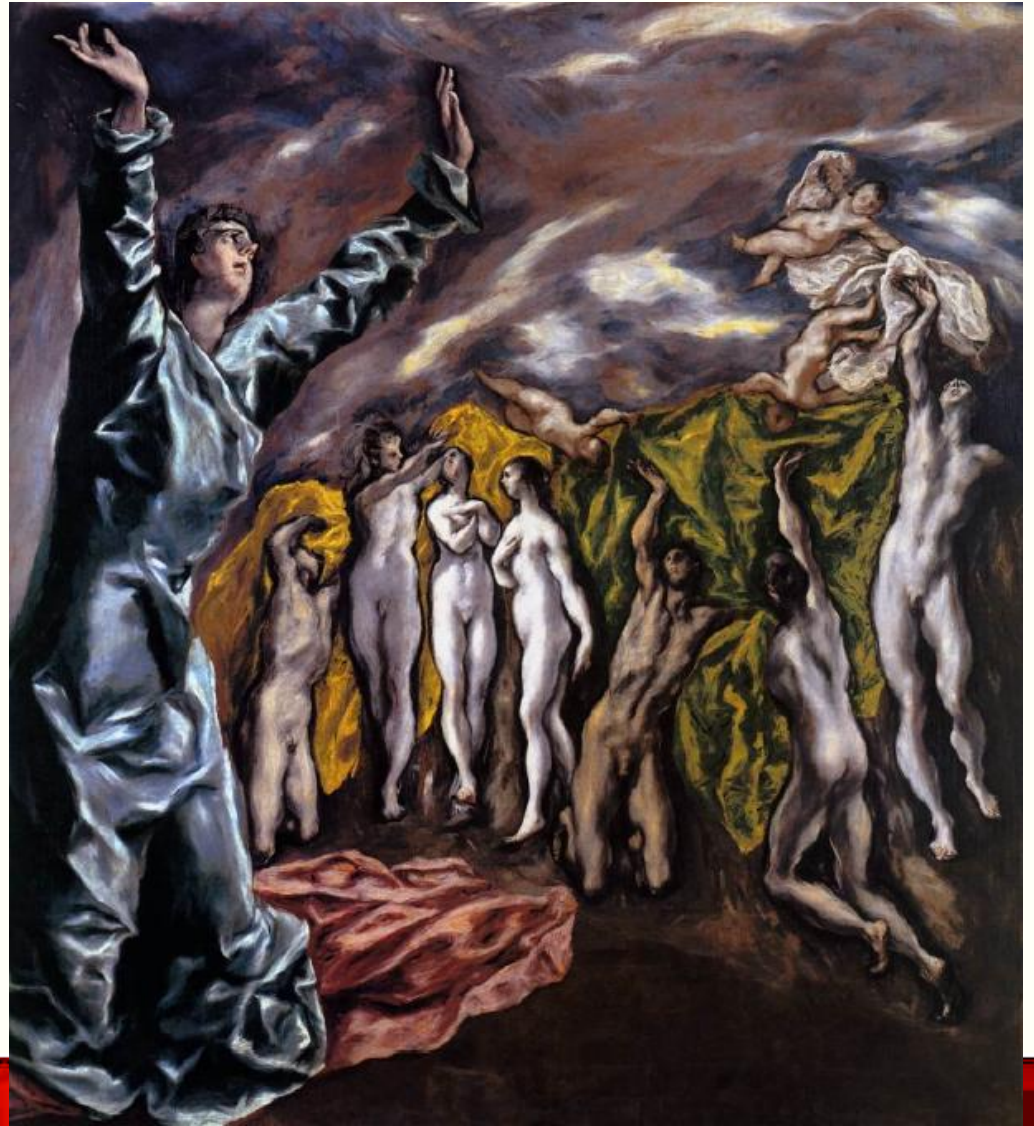
San Francisco orando
San Andrés y San Francisco,

La adoración de los pastores. Los efectos lumínicos anticipan ya algunas de las claves del tenebrismo barroco.

La visión de San Juan o Visión del Apocalipsis o El quinto sello del apocalipsis

Últimas obras

Laocoonte y sus hijos . Único tema mitológico y su última obra

Referencia de las imágenes:

- Sergui Sanchiz <http://www.slideshare.net/sergisanchiz>
- Artehistoria <http://www.artehistoria.jcyl.es/>
- Pérez Molina, T., www.slideshare.net/tomperez
- Oscar González <http://www.slideshare.net/Carbonario>
- Caballero, J.D., [Enseñ-arte](#)
- José Ángel García <http://www.slideshare.net/JoseAngelMartinez>
- María Victoria Landa <http://www.slideshare.net/landa>
- Grupo CREHA (J. Jiménez Zorzo, I. Martínez Buenaga, J. A. Martínez Prades, J. Martínez Verón), www.artecreha.com
- Martínez Verón, J., www.slideshare.net/jmartinezveron
- Web Gallery of Art, www.wga.hu
- <http://benaventearte.blogspot.com.es/2011/04/real-monasterio-de-san-lorenzo-de-el.html>
- [Wikimedia Commons](#)

Más recursos sobre este tema en esta entrada: arte renacentista.

Todos los temas de arte [en esta página](#)