

Arte renacentista y manierista

1. Introducción al Renacimiento.	El Renacimiento italiano representa una etapa decisiva en el desarrollo de la civilización occidental. Su nacimiento en los albores del siglo XV (el "Quattrocento" o Renacimiento temprano) y el excepcional esplendor que conseguirá en el siglo XVI (el "Cinquecento": alto Renacimiento hasta 1520, fecha de la muerte de Rafael, y Manierismo posteriormente) contribuyeron a la transición entre la Europa medieval y la Edad Moderna. Este período de investigación y plenitud creadora bastó para forjar en el terreno de las artes un sistema de representación, que perduraría intacto hasta fines del siglo XIX. Explicar la aparición del humanismo y el sentido antropocéntrico del arte en las "cortes" italianas del siglo XV, donde los artistas combinaron las impresiones ópticas del mundo visible con un sentido de estructura interior, que derivó, tras múltiples indagaciones, a la esfera de la teoría de las proporciones, la perspectiva y la anatomía.
2. El Quattrocento italiano. Arquitectura: Brunelleschi y Alberti. Escultura: Donatello y Ghiberti. Pintura: Fra Angelico, Masaccio, Piero della Francesca y Botticelli.	En el terreno arquitectónico fue donde mejor se observa el resurgir de los motivos clásicos y su adaptación a las necesidades contemporáneas. Analizar la armonía y dignidad de estas estructuras a partir de los logros conseguidos por Brunelleschi en Florencia y Alberti en Mantua. La recuperación de los valores clásicos en la figura y en el relieve se estudian en los relieves de Ghiberti para las puertas del Baptisterio de la Catedral de Florencia. Conviene señalar la personalidad de Donatello, sus aportes a la técnica escultórica y la importancia de la escultura ecuestre en el Renacimiento. Con respecto a la pintura, Fra Angelico permite estudiar el intimismo religioso y avances técnicos como la perspectiva lineal, el sentido del dibujo y el color en la pintura renacentista. Asimismo, apuntar la gravedad psicológica de Masaccio y su plasticidad; el uso de la luz como elemento expresivo en Piero della Francesca, y el dibujo ondulante y nervioso de Botticelli.
3. El Cinquecento y la crisis del Manierismo en Italia. Arquitectura: Bramante, Miguel Angel y Palladio. Escultura: Miguel Angel. Pintura: Leonardo, Rafael y Miguel Angel. La escuela veneciana.	El siglo XVI italiano contempla la "época de los genios". Pero la belleza emanada del equilibrio entre efectos ópticos y estructuras, la síntesis entre lo clásico y lo cristiano comienza a disolverse, dando paso, por la reiteración de tipos y patrones ya establecidos, a la complacencia en el equívoco manierista. Es entonces cuando las nítidas composiciones piramidales, las proporciones naturales y graciosos ademanes son sustituidos por composiciones nerviosas, carentes de espacios y atestadas por imágenes turbulentas, artificialmente alargadas y, a veces, arbitrariamente coloreadas, donde triunfa la "figura serpentinata". Examinar los logros arquitectónicos del periodo a través de los edificios de Bramante, Miguel Ángel y Palladio. Exponer el valor de la escultura de Miguel Ángel y la evolución de su estilo mediante la consideración de sus principales obras. Respecto a la pintura poner especial énfasis en la obra de los grandes maestros, advirtiendo las diferencias entre el diseño romano y la pintura colorista de la escuela veneciana, ejemplarizada en Tiziano.
4. España. Arquitectura: del Plateresco al Escorial. Escultura: los primeros imagineros: Berruguete y Juni. Pintura: El Greco.	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.

EL TÉRMINO. SIGNIFICADO, CONCEPTO Y

CRONOLOGÍA.....	2
CONDICIONANTES SOCIOCULTURALES.....	2
EL QUATTROCENTO.....	2
ARQUITECTURA.....	2
ESCULTURA.....	4
PINTURA.....	4
EL CINQUECENTO.....	7
Período clásico (fines del siglo XV - 1.520 aprox.)...	7
Manierismo (1.520-1.585).....	7
ARQUITECTURA.....	7
ESCULTURA.....	8
PINTURA.....	9
a) Los grandes "clásicos".....	9

b) La pintura: La escuela Veneciana.....	11
c) Pintores manieristas.....	12
EL RENACIMIENTO FUERA DE ITALIA.....	13
EL RENACIMIENTO EN ESPAÑA.....	13
ARQUITECTURA. Del Plateresco a El Escorial.	13
a) Plateresco y estilo Cisneros.....	13
b) El Purismo.....	14
c) Fase herreriana. El Escorial.....	15
ESCULTURA.....	15
PINTURA.....	17

EL TÉRMINO. SIGNIFICADO, CONCEPTO Y CRONOLOGÍA.

- Define al arte de un periodo o bien define al periodo mismo; tratándose entonces aspectos políticos, sociales, económicos y culturales (entre éstos el arte).
- Renacimiento (cultura):
 - + Vuelta a los ideales clásicos.
 - + Humanismo (siguiendo a S. Francisco de Asís):
 - # Neoplatonismo florentino.
 - # Aristotelismo paduano y veneciano.
- Cronología:
 - + Quattrocento (siglo XV).
 - + Cinquecento (1.500-1.520).
 - + Manierismo (1.520-1.585 aprox.).

CONDICIONANTES SOCIOCULTURALES.

- Sociales, económicas y políticas:
 - + El desarrollo urbano: burguesía ⇒ el arte como medio de expresar la grandeza y el prestigio.
 - + La función del arte ya no es sólo religiosa: el objeto artístico se valora por su belleza formal, no por el contenido religioso.
 - + Clientes y mecenas: la cultura como prestigio personal, símbolo de riqueza y finalmente como valor económico por sí misma: surgen los coleccionistas.
 - + Artista: del artesano medieval al genio artista creador ⇒ La obra de arte se firma con orgullo o aparece el artista en ella.
 - + Consideración de las artes plásticas entre las artes liberales (filosofía, música, literatura) no entre las mecánicas.
 - + El taller: maestro, oficiales y aprendices (producción libre para vender en una especie de tienda o más frecuentemente por encargos). El artista va independizándose del gremio.
- Científico-técnicas y culturales:
 - + Antropocentrismo frente al teocentrismo medieval.
 - + Es la época de los descubrimientos geográficos: apertura a nuevas culturas.
 - + Invención de la imprenta, que difunde la cultura y el arte a través del grabado.
 - + El descubrimiento de la Antigüedad ⇒ Estudio científico (con nuevas aportaciones):
 - # De las ruinas y esculturas clásicas.
 - # De las fuentes escritas: literatura y tratados sobre arte ⇒ Vitruvio.

- # De la filosofía antigua: el Humanismo (se pasa del teocentrismo medieval al antropocentrismo).
- # De la Naturaleza: matemática, geometría, anatomía...

EL QUATTROCENTO.

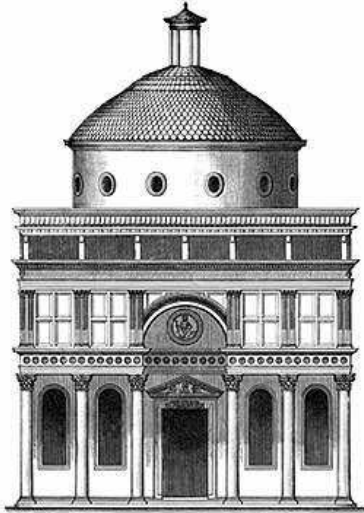
- Se inicia con la difusión del Humanismo, sobre todo en la corte florentina, con los Médicis.
- Artísticamente se abre con el concurso en el 1.401 para las segundas puertas del baptisterio de Florencia:
 - + Ghiberti ⇒ contención del acto del sacrificio (en línea con el nuevo ideal clásico. Representa al modo clásico: altorrelieve, desnudo idealizado,...). (297)
 - + Brunelleschi ⇒ muestra el hecho dramático. (297)

ARQUITECTURA

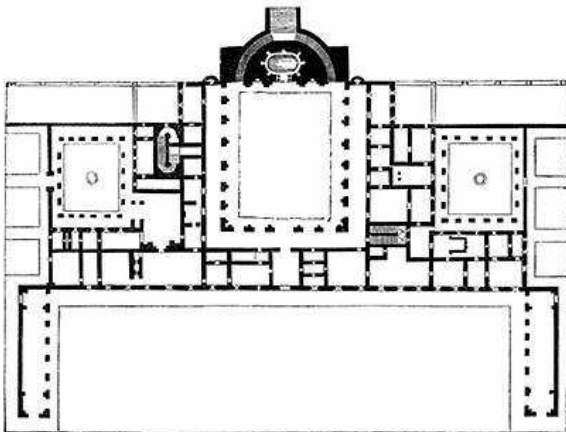
FILIPPO BRUNELLESCHI (1.377-1.446)

- + La nueva manera de edificar:
 - # Matemáticas, geometría (proporción, canon y perfecta relación entre las partes y el todo).
 - # Modelos y métodos “clásicos” (elementos sostenidos: bóvedas de arista y de medio punto, cúpula; elementos sustentantes: columnas, pilares, pilastras y muros). Se trata de *emular* a los clásicos, no copiar.
- + El ideal vitruviano:
 - # Solidez.
 - # Utilidad (se elimina lo recargado, el exceso decorativo propio del Gótico).
 - # Belleza.
- ⇒ La cúpula de Sta. María dei Fiore: El concurso convocado por la corporación del “Arte de la lana” (problema: los 41 m. del crucero). Le gana esta vez a Ghiberti. (292 y 293)
- ⇒ Hospital de los inocentes. Por encargo de la Corporación de la seda. Arco de medio punto, capiteles y pilastras clásicos con el módulo clásico (relación entre las partes y el todo). Por primera vez aparecen ventanas coronadas por frontones. Los medallones son de A. Della Robbia. (291)
- ⇒ Iglesia de S. Lorenzo. Planta basilical, cruz latina, cúpula en el transepto, módulo cuadrado y trozo de entablamento sobre las columnas. (293 y 294)
- ⇒ Iglesia del Sto. Espirito. Similar a la anterior.
- ⇒ Capilla o sacristía de S. Lorenzo: planta cuadrada con cúpula sobre pechinas.

- ⇒ Capilla Pazzi, en el claustro de la iglesia de la Sta. Croce. Quizá el ejemplo más puro de la nueva arquitectura: proporción, orden, claridad, unidad,...

- ⇒ Sta. María de los Ángeles. De planta octogonal, con un nicho a cada lado.
- ⇒ Palacio Pitti. Almohadillado, no hay torres, división en zonas o pisos horizontales, ventanas clásicas,...

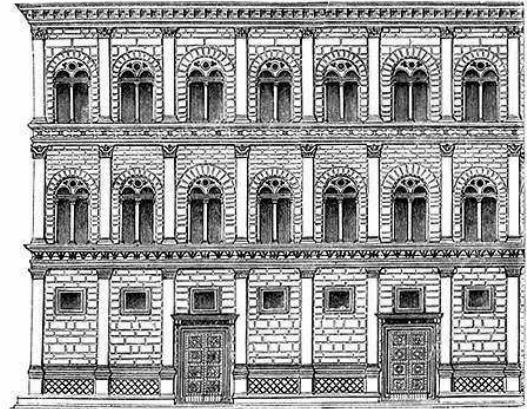

LEÓN BATTISTA ALBERTI (1.402-1.472).

- + Literato, filósofo, músico, arquitecto y el gran teórico del arte renacentista. Sólo empezó como arquitecto a los 40 años.
- + Tratados (valor de la creación mental sobre la mera ejecución):
 - # De re aedificatoria.
 - # De pictura.
 - # De statua.
- ⇒ El templo-mausoleo de Segismundo Malatesta, señor de Rimini. Toma el modelo del arco de triunfo (simbología del triunfo sobre la muerte).
- ⇒ Sta. María Novella (fachada): proporción en torno al cuadrado de todas las partes

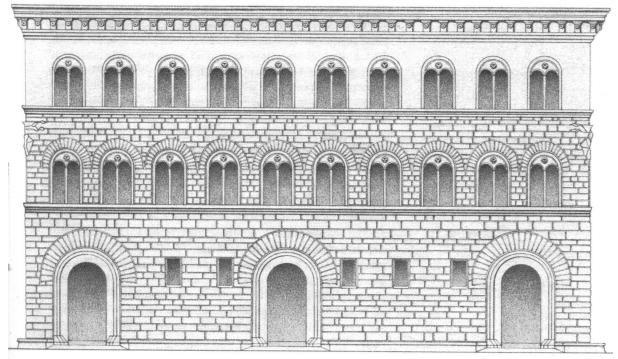
(es el módulo); armonía y ritmo. Tiene volutas laterales y frontón. (295)

- ⇒ S. Sebastián de Mantua.
- ⇒ S. Andrés de Mantua: cruz latina, capillas con cúpulas, fachada como un arco triunfal.
- ⇒ Palacio Rucellai. Belleza de proporciones más que ostentación. Uso de los tres órdenes en las pilastras. (295)

OTRAS OBRAS A DESTACAR:

- + Palacios:
 - ⇒ Palacio Medici-Ricardi, por MICHELOZZO, que sigue el modelo del Pitti de Brunelleschi. Se convierte en prototipo de palacio florentino (almohadillado decreciente).

- ⇒ Palacio Strozzi, diseñado por SANGALLO y realizado por MAIANO
- ⇒ Palacio ducal de Urbino, por LUCIANO LAURANA, auténtico complejo urbanístico, con fachada entre torres. Destaca el patio.
- ⇒ Fachada o arco de Alfonso de Aragón en Nápoles, del mismo autor.

- + Iglesias:
 - ⇒ Capilla de Portinari, en la iglesia de S. Eustorgio de Milán (MICHELOZZO), similar a la capilla de S. Lorenzo de Brunelleschi en Florencia.

- ⇒ Iglesia de la cartuja de Pavía.
- ⇒ Sta. María dei Miracoli, en Venecia; por Pietro Lombardo.
- + Urbanismo: La ciudad ideal de Alberti y otros. Así como las que aparecen en fondos de pinturas. Pienza y ampliaciones varias.

ESCULTURA

GHIBERTI (1.378-1.445).

- + En sus "Commentari" propone la ciencia como base para la creación artística: la perspectiva fundada en la geometría.
- ⇒ Puertas del Baptisterio de Florencia, con pervivencias goticistas (vida de Cristo, 1403-24).
- ⇒ Puertas del paraíso en el Baptisterio de Florencia, con el nuevo lenguaje formal (escenas bíblicas con fondos de arquitectura o paisajes): el punto de fuga y las diferencias en el volumen (casi altorrelieve para el primer plano y relieve casi plano para las figuras del fondo) (1425-52).

DONATELLO (DONATO DI NICOLA, 1.368-1.466)

- + Formado como cantero y luego en el taller de Ghiberti.
- + Estudia el equilibrio de líneas (contraposto, piernas abiertas,...).
- + Se mueve entre el idealismo y el realismo más expresivo (retratos,...)
- ⇒ S. Jorge. Expresa el equilibrio de líneas (composición) y la solemnidad clásica del gesto y actitud: fuerza, "virtus". (298)
- ⇒ San Marcos.
- ⇒ David (bronce). El contraposto, la belleza clásica ideal,... primer desnudo masculino a tamaño natural desde la Antigüedad. (298)
- ⇒ David (mármol Florencia). Sensualidad espiritual.
- ⇒ María Magdalena. Realismo ascético.
- ⇒ El Zuccone (el calvo), profeta Habacuc. Solemnidad expresiva.
- ⇒ El Gattamelata, condottiero de Padua. Recupera el tema ecuestre, emulando el de Marco Aurelio. Equilibrio, quietud, bloque cuadrado, sólo roto por la diagonal del bastón y la espada. (298)

- ⇒ Cristo de la Sta Croce, criticado porque parecía un aldeano.
- ⇒ Púlpito o cantoría de la cat. De Florencia, con putti convulsos,... (291)

LUCA DELLA ROBBIA (1.400-1.482)

- + Introduce la técnica del barro cocido esmaltado, frágil pero inalterable, muy popular y copiada artesanalmente,...
- ⇒ Virgen del rosal: gracia, delicadeza e idealización de los personajes. (296)
- ⇒ Cantoría de la catedral de Florencia (en mármol). Más idealizados y con la serenidad clásica ya total (la primera mitad del siglo es más realista, el final más idealista).
- JACOPO DELLA QUERCIA (1.371-1.438)
- POLLAIUOLO (1.432-1.498)
 - ⇒ Monumentos funerarios de Sixto IV (1.484-1.494) y de Inocencio VIII (1.498) en el Vaticano.
- VERROCHIO (1.435-1.488)
 - + Estudio de la figura en movimiento y comunicación de sentimientos.
 - ⇒ Monumento ecuestre a Colleoni: formas en tensión, movimiento, diversos puntos de vista.

PINTURA

- Es más difícil imitar modelos clásicos: no los hay; sólo descripciones literarias.
- La pirámide visual de Alberti.
- La proporción áurea: (1 x 1,618)

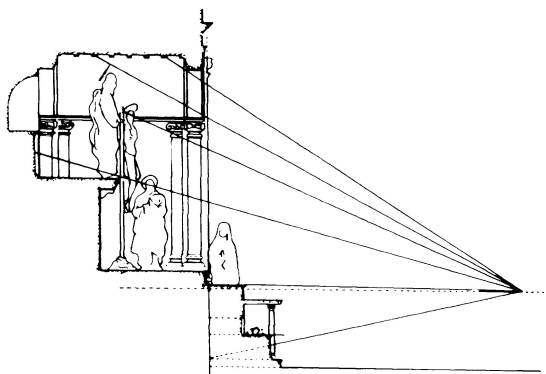
MASACCIO (1.401-1.428). EL MÁS INNOVADOR.

- + Estudio de:
 - # Espacio: volumen (relieve) y perspectiva monofocal.
 - # Luz (claroscuro: crear volumen).

- # Color (los cercanos cálidos y los lejanos fríos: crear espacio).

⇒ Fresco de la Trinidad:

Perspectiva matemática y arquitectura nueva, renacentista. (286)

⇒ Frescos de la capilla Brancacci (vida de S. Pedro): (290, 300)

- La perspectiva organiza la composición.
- La luz y el volumen crean espacio.
- Los colores cálidos de los primeros planos y los fríos del fondo también crean espacio.
- Solemnidad, monumentalidad, realismo en los rostros, que nos hablan del influjo clásico.

FRA ANGÉLICO (1.400-1.455). MÁS MODERADO EN LAS INNOVACIONES.

- + Intimidad y delicadeza, espiritualismo, pervivencias góticas (estaría en la línea de Siena, frente a Masaccio, que estaría en la de Giotto)
- + Se mantienen algunos convencionalismos, pero queda claro el dominio del nuevo lenguaje:
 - # Perspectiva con el recurso arquitectónico
 - # Luz serena, clara, no contrastada.
 - # Colores suaves, pastel, apenas matizados, casi planos.

⇒ Anunciación del convento de S. Marcos en Florencia (fresco)

⇒ Anunciación del Museo del Prado (sobre tabla, con escenas del Paraíso terrenal, haciendo alusión al pecado original)

- BENOZZO GOZZOLI (1.420-1.497).

- + Pintura de relato o crónica, anécdotas, paisaje convencional, pero con las reglas de la perspectiva (disminución de tamaño...)
- ⇒ Cortejo de la Adoración de los Magos del fresco de la capilla del palacio Médicis (los Médicis aparecen retratados como los Reyes Magos).

- FILIPPO LIPPI (1.406-1.469). (272)

- + Formas suaves, tonos vivos en los colores.

- + Influencia de Fra Angélico (luz y colores claros), de la pintura flamenca (detallismo y veladuras).
- + Empleo de primerísimos planos (casi fuera del cuadro)
- + Representación del movimiento.

- PAOLO UCELLO (1.397-1.475). Originalidad experimental.

- + Análisis del objeto a través de la luz, el volumen y la perspectiva (las lanzas en el suelo indicando el punto de fuga).
- + No le interesa el detalle: reducción del objeto a formas geométricas, casi individualizándolo, aislándolo, presentándonoslo en fuertes escorzos a veces.
- + Luz fuerte, contrastada, irreal.
- + El color es una cualidad de los planos, no un referente real.
- + Representación teatral, encima de un escenario

⇒ Batalla de San Romano, con varias versiones. (287)

- ANDREA DEL CASTAGNO (1.419-1.457).

PIERO DELLA FRANCESCA (1.420-1.492).

- + Une las tendencias de Masaccio y de Fra Angélico, más la influencia flamenca.
- + Es un idealista pleno, pretende expresar lo universal, rechazando lo personal o individual: sus retratos son reales, pero intentan idealizar al personaje.

⇒ Frescos de la iglesia de S. Francisco de Arezzo (Historias de la Vera Cruz), inspirados en la leyenda de Jacopo della Vorágine. (355)

- Investiga la luz y el volumen, no el movimiento (formas estáticas).
- En las arquitecturas pintadas vemos la teoría de Alberti.
- Bautismo de Cristo, flagelación,...
- Destaca un nocturno (el sueño de Constantino) como el mejor estudio sobre la luz, con figuras a contraluz. (303)

⇒ Retratos de Federico de Montefeltro, duque de Urbino y de la duquesa Battista Sforza.

- Perfil muy cercano, paisaje lejanísimo y luminoso. (276)

⇒ Virgen con el Niño, santos y Federico de Montefeltro como donante orando.

- Destacar el estudio de la arquitectura y la luz y el volumen (en los reflejos de la armadura del duque).

- POLLAIUOLO

- GHIRLANDAIO (1.419-1.494)

- + Principal retratista de personajes y acontecimientos de Florencia.

- + No hay investigación formal; asume todos los logros: pintura dinámica, con un espacio enriquecido con valores atmosféricos.

⇒ Frescos de Sta. Maria la Novella.

MANTEGNA (1.431-1.506).

- + Investigación formal con un estudio historicista romano: tratará de resucitar el modo de vida romano y traducirlo en imágenes pictóricas.

⇒ Retablo de S. Zenón de Verona (1459). Ángeles músicos, amocillos clásicos (putti), guirnaldas y medallones contribuyen a reforzar la presencia de lo “antiguo”.

⇒ Frescos de la vida de Santiago (capilla Ovetari, Padua, 1451). Supera en ellos las experiencias florentinas sobre el volumen y la perspectiva, valiéndose de un dibujo preciso, un modelado duro y un color frío.

⇒ Cámara de los Esposos, en Mantua para los Gonzaga. Pone las bases para el desarrollo de la gran pintura decorativa.

- Escenas de ambiente cotidiano “familia ideal renacentista”.
- Efectos ilusionistas: en los muros con la apertura de profundos paisajes y en las bóvedas con el cielo abierto.

⇒ La muerte de la Virgen: diferentes expresiones de dolor de los apóstoles y el bello lirismo del paisaje. (277)

⇒ Cristo muerto (1480). Valor expresivo del escorzo. (289)

⇒ La oración en el Huerto de los Olivos. (353)

⇒ Santiago ante Herodes. Con arco de triunfo romano.

⇒ Grabados: En ellos difunde un espíritu arqueológico con un amplio repertorio tipológico: triunfos, bacanales, medallones, amocillos, personajes “romanizados”, etc.

SANDRO BOTTICELLI (1.445-1.510). NEO-PLATONISMO, SIMBOLISMO.

- + Del taller de Lippi y Verrochio, crea el suyo en 1470.
- + Su éxito se basa en obras de caballete, no en el fresco.
- + No le interesan los efectos de perspectiva o volumen; se deja guiar por la inspiración, dando por asumidos los logros de pintores anteriores.
- + Búsqueda de la belleza ideal.

- + Valor de la línea: arabescos y limpieza de los contornos (parece un comic).

- + Acento melancólico y nostálgico en las expresiones.

- + Simbolismo, reinterpretación de alegorías clásicas.

- + Tras la predicación de Savonarola (desde 1482. De 1494 a 1498 gobierna, al menos espiritualmente, Florencia contra los Médicis que fueron apartados del poder por los franceses) su pintura se hace más religiosa y abandona los temas paganos.

⇒ Judith. (Regreso a Betulia)

⇒ Minerva y el centauro.

⇒ Adoración de los Magos (representa a todos los Médicis, a los humanistas de su corte y a él mismo).

⇒ La calumnia (reconstrucción a partir de la literatura de un cuadro de Apeles): La Ignorancia y la Sospecha convencen al hombre, con grandes orejas. Aparece la Calumnia tirando de un joven por los pelos y rodeada por el Encono, la Insidia y la Mentira. Más allá aparece la penitencia, de negro, y la Verdad, desnuda (se supone que al final prevalece).

⇒ La primavera (la mitología como tema): Céfiro intenta atrapar a la ninfa Cloris, que se convierte en Flora, Venus en el centro, arriba Cupido dirige sus flechas a Castitas, una de las Tres Gracias (Castitas, Voluptas y Pulchritudo); Castitas mira a Mercurio y éste aparta las nubes y mira el cielo. Lo que llega como pasión a la tierra sale como contemplación por la razón (Mercurio es el dios del entendimiento). (301 y 302)

⇒ El Nacimiento de Venus (reconstrucción a partir de la literatura de un cuadro de Apeles): Pintado para decorar una vivienda particular. Es empujada hasta la playa por dioses alados; allí la espera Flora. (302)

⇒ Venus y Marte.

⇒ Virgen del Magnificat.

⇒ Virgen, el Niño y San Juan.

⇒ Virgen de la granada

⇒ El castigo de Coré Darán y Abirón, tras su sublevación contra Moisés. Aparece el Arco de Constantino (en la capilla sixtina).

⇒ Las tentaciones de Cristo, en la capilla sixtina

⇒ La historia de Nastagio degli Onesti (basado en el Decamerón).

⇒ El hombre de la medalla (de tres cuartos, con un medallón con Cosme).

- ⇒ Simoneta Vespucci, y otros retratos.
- ⇒ Descendimiento (tras lo de Savonarolla se hace más místico).

EL CINQUECENTO.

Período clásico (fines del siglo XV - 1.520 aprox.)

- Nueva visión del mundo: descubrimiento de América, triunfo del humanismo, poder papal,...
- 1520 es el año de la muerte de Rafael. 1527 el del Sacco di Roma....
- Son los años de inicio del Protestantismo (Lutero declarado hereje en 1520)
- Se define como el período en que el arte llega a un equilibrio entre forma y contenido, naturaleza e historia, antigüedad pagana y religión cristiana, humanismo y dogma.
- Recuperación de Roma como centro cultural y político.
- Fin del liderazgo de Florencia tras la expulsión de los Médicis en 1494 (Savonarolla). Le sustituye Roma, Milán y Venecia.
- Época de los grandes “genios” del arte.

Manierismo (1.520-1.585)

- Arquitectura:
 - + Ruptura de los cánones formales.
 - + Se usan las formas clásicas, pero de forma caprichosa o distorsionada.
- Pintura y escultura:
 - + Exceso de refinamiento: por ejemplo, el tema central aparece fuera del centro del cuadro (más valor de lo anecdótico).
 - + Morbidez y sensualidad: desnudos.
 - + Colorismo.
 - + Alargamiento de las figuras.
 - + Línea serpentinata.
 - + Intelectualización del retrato (sin plasmar la personalidad).
 - + Búsqueda de lo no convencional, pretenden provocar asombro.
- Miguel Ángel es el eje o motor del nuevo estilo, que en teoría quiere decir obras hechas a la *maniera* de los grandes genios (Rafael, Leonardo y sobre todo Miguel Ángel).

ARQUITECTURA

BRAMANTE (1.444-1.514).

- ⇒ S. Pietro in Montorio. El ideal de Alberti por fin realizado: la planta circular, podium, columnas, nichos ciegos y hornacinas. El

tholos. La simbología (lugar de la crucifixión de S. Pedro) y la función del templo. (304)

- ⇒ Proyecto para S. Pedro del Vaticano: la planta de cruz griega. (306)
- ⇒ Sta. María de las Gracias en Milán (a la previa basílica une un espacio central con cúpula sobre pechinas y dos semicúpulas de contrarresto).
- ⇒ Sta. María de la Paz (1500, Roma). El claustro, con una columnita central en los vanos adintelados del piso superior.

MIGUEL ÁNGEL (1.475-1.564).

- ⇒ S. Pedro del Vaticano: Una sola entrada, sin torres, ni las cuatro cúpulas pequeñas. La gran cúpula. (307)
- ⇒ Sacristía nueva de S. Lorenzo de Florencia. Sigue el modelo de la sacristía vieja de Brunelleschi; pero reinterpreta el lenguaje arquitectónico de éste. Formas protomanieristas (frontones abiertos en los sepulcros, entranes, salientes,...).
- ⇒ Escalera de la biblioteca Laurenciana. Ambas en el mismo edificio de Brunelleschi por orden del Papa Clemente VII, hijo de los Médicis. El cuadrado del vestíbulo frente al rectángulo de la sala. (319)
- ⇒ Plaza del Capitolio de Roma (1546). En el centro la estatua ecuestre de Marco Aurelio. forma trapezoidal que corrige la vista,... (319)

ANDREA PALLADIO. ES UN GRAN TEÓRICO, MUY LEÍDO “LOS 4 LIBROS DE LA ARQUITECTURA”.

- ⇒ Palacio Chericati. Con esculturas en las cornisas, alternadas con elementos geométricos. Tribunas en los extremos que rompen la fachada.
- ⇒ Villa Bárbaro.
- ⇒ La Rotonda o Villa Capra. 4 próstilos de templos griegos, con escalinatas y cúpula central. (308)
- ⇒ Palacio de la Regione “la basílica” (Vicenza). El motivo palladiano. Bóveda esquinada y pórticos en las dos plantas.
- ⇒ Teatro olímpico de Vicenza.
- ⇒ Iglesia de S. Jorge en Venecia. Orden gigante, superposición de frontones, como en el panteón de Agripa.

JACOPO VIGNOLA

- ⇒ Palacio Caprarolla (en el Lacio, 1559-64).
Pentagonal con patio circular (el de Carlos V en Granada es anterior: 1520)
- ⇒ Iglesia del Gesú de Roma (concluida por Giacomo della Porta). Refleja el ideal jesuita promovido por el tercer General de la Compañía, S. Francisco de Borja (un Borja): Única nave, visibilidad del acto litúrgico y la predicación. Capillas en los laterales en semipenumbra para la confesión. Inspirada en las iglesias góticas del Levante español.

ESCULTURA**MIGUEL ÁNGEL (1.475-1.564).**

- + Ante todo él se consideraba escultor.
- + Se forma en la corte de los Médicis.
- + Dos etapas:
 - ☀ Hasta 1.534: periodo clasicista: belleza y armonía moral y física, proporciones “correctas”, acabado perfecto, pulido, ideal, ...
 - ☀ Desde 1.535 a 1.564: periodo de crisis. Le interesa más la expresión que la forma, de la que no le interesa ya la perfección ideal: manierismo.
- ⇒ Batalla de los centauros (1492, relieve).
 - Movimiento de los cuerpos.
 - Desnudo.
 - La luz le da un carácter plástico
- ⇒ Virgen de la Escalera (1492, con 16 años de edad; relieve). Emplea la técnica del “schacciato” o esfumado.
 - Influencia de Donatello.
 - Concepción grandiosa y musculosa.
 - La posición forzada del Niño prefigura el manierismo
 - Aparece S. Juan niño.
- ⇒ El Baco (1496-1501).
 - Desnudo, con estudiada anatomía.
 - No se destacan demasiado los músculos (lógico en este dios)

- ⇒ La Piedad del Vaticano (1496-1501). (320)
 - Frontal. Composición piramidal.
 - La Virgen aparece más joven que el hijo (idealización).
 - El hijo aparece sin martirizar.
 - Ropajes virtuosistas.
- ⇒ Madona de Brujas (similar a la anterior).
- ⇒ Tondos en relieve.
- ⇒ David (1501) De 4 metros de alto. (321)
 - Encargo de la ciudad de Florencia (significado político: victoria sobre la poderosa Roma). También se interpreta como la victoria de la República sobre los poderosos Médicis.
 - Símbolo de la razón frente a la brutalidad.
- ⇒ S. Mateo
 - Permite ver su modo de trabajar: “ve” la escultura en el bloque. Vassari dice que jamás erró un golpe.
- ⇒ Sepulcro de Julio II (Papa de 1503 a 1513)
 - Inconcluso (otros encargos del Papa, los frescos de la capilla Sixtina...).
 - Programa neoplatónico: Abajo: alegorías y esclavos. Arriba: Moisés. S. Pedro y la Vida Contemplativa y la Activa. Más arriba: dos ángeles, uno ríe y el otro llora. Más alto: la urna y el Papa.
 - Sólo hace los esclavos, Moisés y S. Pedro. El esclavo (317) lo es de sí mismo (el alma esclava del cuerpo). Referencias al Laoconte. Moisés (321, 357) refleja emoción por la Revelación divina y también ira (terribilitá) por la idolatría de su pueblo.
 - La obra definitiva se situó en la iglesia de S. Pedro in Vincoli, no en la Vaticana: Moisés rodeado de Raquel (vida activa) y de Lía (contemplativa). El sarcó-

fago con el Papa recostado y presidiendo la Virgen y el Niño en una hornacina.

- ⇒ La tumba de los Médicis. (1524-1534. en la sacristía nueva de la Iglesia de S. Lorenzo). Prevista para albergar los restos de los últimos cuatro gobernantes Médicis. Sólo concluyó los monumentos de Giuliano, duque de Nemours y el de Lorenzo, duque de Urbino; uno enfrente del otro en los laterales. Terminó además una Virgen con niño para la capilla. No realizó el monumento conjunto a los “Magníficos” (Lorenzo y su hermano Giuliano) que se habría situado a los pies de dicha capilla. (322, 323)

- Integración perfecta con la arquitectura, manierismo.
- Giuliano: (alegoría de la vida activa: el guerrero, el gobernante, con bastón de mando). El día (corpulento, desperezándose), la noche (mujer madura, lechuga como símbolo nocturno).
- Lorenzo: (la vida contemplativa, el intelectual, meditando). La aurora (mujer joven, vida naciente). El crepúsculo (anciano, rostro sin pulir).

- ⇒ Piedad de la Catedral de Florencia (1550). Expresionismo, no se trata el detalle. Composición más vertical que la del Vaticano. Posible autorretrato en José de Arimatea.

- ⇒ Piedad Rondanini (323)
 - ¿Inacabada?... Es una composición rara y atípica.
- BENVENUTO CELLINI
 - ⇒ Perseo matando a Medusa (327)
 - ⇒ Retrato de Cosme de Médicis.

- ⇒ Salero para Francisco I en Fontainebleu (de oro, plata y esmalte). Neptuno, dios del mar, con la sal. Y Telus, la tierra, que da la pimienta.

– GIAMBOLOGNA

- ⇒ Rapto de las Sabinas. El ejemplo más claro del manierismo en escultura. (305)

PINTURA

a) Los grandes “clásicos”

– PERUGINO

- ⇒ Entrega de las llaves a San Pedro.

LEONARDO DA VINCI (1452-1519).

- + Polifacético, ideal del saber humanista (abarcar todos los campos), investigador.... Fue discípulo de Verrochio, quien lo introduce en el círculo de los Médicis.

- + Conoce las experiencias del Quattrocento sobre el espacio y la antigüedad clásica y supera ambas: perspectiva aérea, basada en el estudio de la luz (el aire existe, y tiene color, luz...) y estudio racional de la naturaleza; desestimando el valor del principio de autoridad Ciencia y arte van unidos, son una sola (disección de cadáveres....).

- ⇒ Dibujos sobre proyectos científicos, esculturas...

- ⇒ El Bautismo de Cristo. Su primera obra, dentro del taller de Verrochio.

- ⇒ Anunciación de los Uffizi.

- Preocupación por el paisaje.

- ⇒ Adoración de los Reyes, muy original en su composición (agitada, multitudinaria, gestos violentos...).

- ⇒ La Virgen de las Rocas (dos versiones) Mano abierta de la Virgen en escorzo. (310)

- Gesticulaciones, rostro enigmático de la Virgen.

- Perspectiva aérea en el paisaje; sfumato, alternancia de luces y sombras.

- ⇒ Dama del armiño. Retrato psicológico.

- ⇒ Santa Cena (355)

- Escoge el momento del anuncio de la traición.

- Los problemas técnicos. Su investigación sobre el fresco.

- La perspectiva lineal, los grupos de tres, composición piramidal.
- ⇒ Santa Ana, la Virgen y el Niño. Sfumato, luces y sombras,... El Cordero es signo de la Pasión de Cristo (la Virgen trata de apartar a Jesús; pero éste se aferra al cordero, es decir a su misión). (356)
- ⇒ La Gioconda (Lisa Gherardini, casada con Francesco Bartolomeo del Giocondo). Refleja el momento anímico, la psicología del personaje. Equilibrio y armonía del rostro con la sonrisa enigmática: *belleza ideal*. El paisaje es vivo, cambiante: son ríos, brumas, vapores, rocas deshilachadas, juegos de luces y vibraciones de colores... sfumato, integración en uno solo de personaje y paisaje. (311)
- ⇒ Ginebre de Benci. Rostro serio, penetrante, con gran expresividad y estudio psicológico. Los árboles son enebros (ginepro en italiano) lo que permitió identificar al personaje (hija de un amigo de Leonardo).
- ⇒ La “belle ferronnière”. Gesto melancólico, belleza ideal y enigmática. Amante del rey francés o amante de Ludovico el moro, duque de Milán.
- ⇒ San Jerónimo.

MIGUEL ÁNGEL. LA PINTURA ESCULTÓRICA.

- ⇒ Tondo Doni (de la Sagrada Familia). (356)
 - La Virgen en escorzo, cuerpo masculino, fuerte.
 - Fondo pagano, con desnudos alegóricos.
- ⇒ Bóveda de la capilla Sixtina (1508-12). (324, 325)
 - Nueve arcos dividen la bóveda. Dos tipos: se representan “cuadros” y fuera de ellos una especie de engaño visual con personajes y arquitectura pintada en escorzo.
 - El desnudo representa la Verdad.
 - Antiguo Testamento hasta Moisés:
 - ★ La Creación.
 - ★ Los Ignudos (personajes fuertes, desnudos fuera de los propios “cuadros”).
 - ★ Aparecen profetas y sibilas, que anuncian la llegada de Cristo. Los más cercanos a

- ★ Creación de planetas y astros.
 - ★ Creación del mundo
 - ★ Creación de Adán.
 - ★ Creación de Eva.
 - ★ Expulsión del paraíso.

Cristo no miran los papeles sino al propio Cristo.

- ⇒ Cabecera de la Capilla Sixtina (1537-1541). (325)
 - Composición única, a la izquierda los benditos, a nuestra derecha los condenados; en el centro Cristo-Juez; arriba una corte de ángeles con los signos de la pasión. A Cristo-Juez lo rodean los santos más importantes. Posible autorretrato en el despellado.
- ⇒ Capilla Paulina.
- ⇒ Conversión de S. Pablo. Manierismo, anti-clasicismo.

RAFAEL SANZIO (DE URBINO) (1483-1520).

- + Pintor ecléctico, pero con un estilo propio, original.
- + Pintor de la gracia, la belleza, la dignidad. Armonía, perfección, académico.
- + Es el pintor favorito de papas. nobles...
- + Aborda todos los temas y técnicas.
- ⇒ Los Desposorios de S. José y la Virgen (valor de la arquitectura pintada) (312)
- ⇒ Las tres Gracias
 - Composición equilibrada, cuerpos contorneados, rostros típicos.
- ⇒ S. Jorge y el dragón
- ⇒ Madonas (Virgen y Niño y a veces S. Juanito). (309, 313) —De la silla. —Del Gran Duque. (356) —Del Prado...
 - Composición triangular.
 - Humaniza lo divino.
 - Belleza, paisaje...
 - Sfumato leonardesco
- ⇒ El Sto. Entierro.
 - El movimiento y la fuerza denotan el in-flujo de Miguel Ángel.
- ⇒ La Transfiguración.
- ⇒ La visitación.
- ⇒ Las Cámaras del Vaticano (por orden de Julio II):
 - La cámara de la Signatura (lugar para la firma de decretos).
 - ★ En el techo: alegorías de la filosofía, teología, poesía y justicia.

★ La Escuela de Atenas: (351)

- ✓ Homenaje a la filosofía, que une al Cristianismo.
- ✓ Platón (retrato de Leonardo) señala al cielo: Aristóteles el suelo. Heráclito (lo cambiante) refleja a Miguel Ángel. Rafael es un muchacho con birrete negro.
- ✓ Se representa el ideal clásico: unión de filosofía y fe. valoración del pintor, igualándolo a la filosofía,...
- ✓ Estatua de Apolo (el pensamiento) y Atenea (el arte).

★ La disputa del Sto. Sacramento.

- ✓ Homenaje a la teología.

★ El Parnaso.

- ✓ Homenaje a la poesía.

★ Gregorio IX y Justiniano mostrando sus Códigos.- La Cámara de Heliodoro.★ Heliodoro (sacrilego expulsado del templo) (312)★ El encuentro de León Magno y Atila.★ La liberación de S. Pedro.★ La misa de Bolsena.- La Cámara del incendio del Borgo (destaca el grupo de Eneas). (312)

⇒ El retrato (gran especialista). Influencia de Leonardo.

- La dama del unicornio.- Su hermano. Ángelo Doni, y Magdalena Doni.- Baltasar de Castiglione (influencia de Leonardo: sfumato, expresión...).- Cardenal, del Museo del Prado (empleo del rojo, capta la inteligencia). (313)- El Papa León X.- Julio II.- La fornarina (su amante). (312)- La dama Velatta (los paños).

b) La pintura: La escuela Veneciana

El color es la seña de identidad de dicha escuela.

LOS BELLINI (GIOVANNI SOBRE TODO)

- + Giovanni es el innovador.
- + Une forma, luz y color. (353)
- + Desarrolla el paisaje y el desnudo (elementos típicos de la escuela junto a la música).

⇒ Procesión de la Sta. cruz en la plaza de S. Marcos (Gentile).

⇒ El dux Leonardo Loredan (Giovanni).

⇒ El festín de los dioses

⇒ Muchacha peinándose.

⇒ Pietà.

⇒ S. Marcos predicando en Alejandría (Giovanni).

GIORGIONE (C. 1.478-1.510)

- + Prescinde del dibujo previo, pinta directamente con el color.
- + Funde luz y color: hasta las sombras tienen color.
- + Crea un paisaje poético, que pasa ser tan importante como el hombre o el tema.

⇒ Concierto campestre (Louvre).

– Paisaje, desnudos, música,... (333)

⇒ La Tempestad. (333)

– El protagonista es la Naturaleza.

⇒ La Venus dormida. (332)

– Cromatismo del cuerpo y serenidad del cuerpo y del paisaje.

TIZIANO (1.490-1.576).

- + Sigue a su condiscípulo Giorgione (respecto a G. Bellini).
- + Emplea el óleo sobre pared (el fresco en Venecia no es muy apropiado por la humedad)
- + Muy bien considerado, llegó a ser ennoblecido por Carlos V.
- + Pincelada gruesa, precursora del Barroco y hasta del Impresionismo.

☼ Temas mitológicos

⇒ Las tres edades.

– La perdiz, símbolo de fecundidad.

⇒ El amor divino y el amor profano. La Venus celeste y la terrestre, las dos dignas. Cupido las une (334)

⇒ El concierto.

⇒ La bacanal.

- ⇒ Ofrenda a Venus.
- ⇒ Baco y Ariadna.
- ⇒ Las Venus, la de Urbino y Venus y la música (incitantes, para ser vistas en privado). (335)
 - El mirto, símbolo de amor eterno (floración perpetua).
 - El perro (fidelidad)
 - Criadas en arcones (fecundidad)
- ⇒ Flora.
- ⇒ Danae recibiendo la lluvia de oro. (332)
- ☀ El tema religioso (monumentalidad).
 - ⇒ La Piedad.
 - ⇒ La Asunción.
 - ⇒ Jesús con la cruz.
 - ⇒ Adán y Eva
 - ⇒ La coronación de espinas (técnica deshecha, en su última época).
- ☀ El retrato (especialista).
 - ⇒ De Carlos V, de pie y otro ecuestre (modelo nuevo, no clásico). Otro más sedente, como hombre de Estado.
 - ⇒ De Felipe II, uno con armadura.
 - ⇒ Autorretrato.

VERONÉS (PAOLO CAGLIARI: 1528-1588).

- + Máximo refinamiento y esplendor en sus temas.
- + Tema anecdótico. Se puede considerar un manierista veneciano.
- + Pinta las glorias de Venecia.
- + Su obra religiosa es fría, mero pretexto (fue procesado por la Inquisición).
- + Colorismo sensual; pero predomina el gris.
 - ⇒ Bodas de Caná 1562. (6'69 x 9'90)
 - ⇒ Cena en casa de Leví (en inicio fue una Última Cena; pero la Inquisición lo procesó por lo irreverente del trato –aparecen soldados alemanes– y cambió el nombre). 1573. (5'55 x 12'80)
 - ⇒ Comida en casa del edil.
 - ⇒ Cena de Emaús. 1559. (2'90 x 4'48)
 - ⇒ El triunfo de Venecia. 1583. (9'04 x 5'80)

- ⇒ Jesús perdido entre los doctores.

TINTORETTO (JACOPO ROBUSTI, 15 18-1594).

- + Desaparece el equilibrio, admira a Miguel Ángel, es el genio “barroco”. Se puede considerar un manierista veneciano.
- + Movimiento, escorzo, perspectiva....
- + Investiga y recurre al blanco y al negro (puros) prefigurando a Caravaggio y a Rembrandt.
- + Diagonales barrocas...
 - ⇒ Traslado del cuerpo de San Marcos. (328)
 - ⇒ Adoración del becerro de oro.
 - ⇒ Juicio Final (sigue en él a Miguel Ángel). 1562. (14'50 x 5'90)
 - ⇒ El Lavatorio (el tema se desplaza; el centro es anecdótico). 1566. (2'10 x 5'33)
 - ⇒ El caballero de la cadena.
 - ⇒ La Santa Cena 1594. (3'65 x 5'68):
 - Mesa en diagonal, luz, jerarquía de lo material a lo espiritual,...
 - ⇒ La adoración de los pastores.
 - ⇒ Dama que descubre el pecho.

c) Pintores manieristas.

- Andrea del Sarto.
- Jacopo Carucci, il Pontormo. (329)
- Rosso Fiorentino.
- Agnolo Bronzino.
 - ⇒ Alegoría del Amor. (331)
- Daniele da Volterra.
- El Sodoma.
- Sebastiano del Piombo.
- Giulio Romano. Giorgio Vassari.

ANTONIO ALLEGRI, IL CORREGGIO

- ⇒ Dánae.
- ⇒ Leda.
- ⇒ Noli me tangere. (357)
- ⇒ Adoración de los pastores “la notte”.
- ⇒ Frescos de la cúpula de S. Juan de Parma.

FRANCISCO MAZZOLA, IL PARMIGIANINO.

- ⇒ La Virgen del cuello largo (329)

GIUSEPPE ARCIMBOLDO (MILÁN, 1527-1593).

- + Manierismo en el juego con las formas. Es un precedente remoto del surrealismo.
- ⇒ Serie de las cuatro estaciones. (277)

EL RENACIMIENTO FUERA DE ITALIA

DURERO (NUREMBERG, 1471-1528) (347)

- + El auge del grabado, difundido gracias a la imprenta (sustituye a las miniaturas librarias medievales) significa la rápida difusión de las nuevas formas artísticas por todo Europa.
- ⇒ El caballero, la muerte y el diablo.
- ⇒ La Melancolía

M. GRUNEWALD (WÜRZBURGO, 1460 Ó 1470-1528)

- + Representa casi un expresionismo pictórico, muy alejado de la serenidad e idealismo clásicos y más cercano al mundo gótico de El Bosco entre otros.
- ⇒ Retablo de Issenheim (346)

EL RENACIMIENTO EN ESPAÑA.

ARQUITECTURA. Del Plateresco a El Escorial.

- Fases:
 - + Plateresco, de 1500 a 1530 (reinado de los Reyes Católicos).
 - + Fase Purista, de 1530 a 1560 (reinado de Carlos I).
 - + Fase herreriana, de 1560 a 1600 (reinado de Felipe II).
- Proceso complejo: se mantienen estructuras y formas góticas y mudéjares y se acepta el lenguaje formal y estructural italiano.
- Los mecenas son los reyes y los nobles que los imitan, no la burguesía (poco importante).
- A destacar la presencia de artistas flamencos junto a la influencia italiana y también francesa.

a) Plateresco y estilo Cisneros.

Plateresco: obra de orfebres (similar, pero en piedra): estilo ornamental con influencia gótica. Mudéjar e italiana:

- + Se desborda tapando lo funcional.
- + Típanos decorados, columnas con hiedras o decoración vegetal.
- + Columnas abalaustradas, bulbosas.
- + Capiteles con grutescos.
- + Zapatas en vez de capiteles.
- + Heráldica, medallones.
- + Candelabros.
- + Animales, humanos, tallos.
- + Veneras, hornacinas, panoplias (conjunto de armas), cornucopias (cuerno de la abundancia),...
- ⇒ Paraninfo de la universidad de Alcalá de Henares.

LORENZO VÁZQUEZ (INTRODUCE EL ESTILO, TRABAJA PARA LOS MENDOZA).

- ⇒ Colegio de la Sta. Cruz de Valladolid. (1.491).
- ⇒ Palacio de Cogolludo en Guadalajara:
 - Almohadillado pulido.
 - Ventanas dobles.
 - Un tondo con el escudo imperial.
 - Cornisa, horizontalidad renacentista.
 - Sensación defensiva.
- ⇒ Palacio-castillo del marqués de Zenete en Calahorra.

ENRIQUE EGAS

- ⇒ Hospital de la Sta. Cruz de Toledo, el de Santiago de Compostela, el Real de Granada, el general de Valencia...
- Cuatro patios formando una cruz. En el centro la capilla, visible desde los cuatro brazos de la cruz
- Hay una mayor búsqueda de lo funcional y racional.
- En el de Toledo artesonado mudéjar.
- ⇒ Colegio de S. Gregorio en Valladolid (anónima, atribuida)

FRANCISCO DE COLONIA.

- ⇒ Puerta de la Pellejería de la Catedral de Burgos.
- Elementos renacentistas superficiales: fachada-retablo y portada rehundida.

DIEGO DE SILOE (INFLUENCIA DE BRAMANTE Y MIGUEL ÁNGEL).

- ⇒ Escalera dorada en la Catedral de Burgos (entre el suelo y la puerta de la Coronaría).
 - Modelo en la biblioteca Laurenciana.
 - Escalones curvos, dos volutas, decoración exhaustiva....

OBRAS ANÓNIMAS EN SALAMANCA (CENTRO CULTURAL IMPORTANTE).

Atribuidas a Juan de Álava.

- ⇒ Casa de las Conchas.
 - Ventanas góticas, decoración en conchas renacentistas. Se construye con motivo del enlace matrimonial de don Rodrigo Arias Maldonado (que pertenecía a la Orden de Santiago) con doña María de Pimentel (en cuyo escudo familiar aparecen las conchas).
 - 365 conchas al tresbolillo (típico en el mudéjar), tantas como días del año, simbolizando, según la leyenda, el amor permanente a su esposa.
- ⇒ Fachada de la Universidad de Salamanca:
 - Portada exenta, sin valor arquitectónico (portada-tapiz, pues no parte desde el suelo, aparece a modo de colgante).
 - Dos puertas con arcos escarzanos.
 - Tres cuerpos y cinco calles, encuadrados por pilastras.
 - Remate en crestería.
 - Programa iconográfico: la universidad casa de la Virtud (derecha) y oposición de los Vicios (izquierda).
 - En el centro:
 - ★ Los Reyes Católicos abajo.
 - ★ Heráldica en el segundo con Carlos I en el centro.
 - ★ Arriba el Papa y dos prebostes, flanqueados por Venus (pasión, vicio) y Hércules (virtud).
- ⇒ Iglesia de S. Esteban, en Salamanca, atribuida a Juan de Álava.
 - Fachada rehundida.
 - Gran arco de medio punto.
 - El calvario arriba nos indica la portada-retablo.
 - Algún elemento gótico: doseletes, pináculos....

DIEGO DE RIAÑO

- ⇒ Ayuntamiento de Sevilla.
- ⇒ Sacristía Mayor de la Catedral de Sevilla
 - Veneras.
 - Cúpula sobre pechinas y con arbotantes ornamentales.
- ⇒ Capilla Real de la Catedral de Sevilla.
 - Organizada por una gigantesca venera.

b) El Purismo.

Se estudian más las estructuras, a las que se subordina lo ornamental.

ALONSO DE COVARRUBIAS.

- ⇒ Alcázar de Toledo:
 - Planta rectangular, con cuatro torres-cubo en los ángulos con chapiteles de pizarra y un patio interior.
 - Da más fuerza a la parte superior (almohadillado rústico), ambigüedad típicamente manierista.
- ⇒ Puerta Nueva de Bisagra en Toledo:
 - Evoca un arco triunfal, con dos gruesas torres, también de tipo manierista en el almohadillado. Escudos imperiales como decoración.
- ⇒ Hospital Tavera.
- ⇒ Sacristía de la catedral de Sigüenza.

RODRIGO GIL DE HONTAÑÓN.

- ⇒ Palacio de Monterrey en Salamanca:
 - Ornamental en el tercer piso, no en los primeros.
- ⇒ Universidad de Alcalá de Henares:
 - Centra lo ornamental en las ventanas.
 - Frontones separados de las columnas.
 - Escudos.
 - Cornisa: balaustrada con pináculo (en el centro atlantes) remate con una pirámide y una esfera (inestabilidad manierista).

DIEGO DE SILOE (FASE PURISTA).

- ⇒ Iglesia de S. Jerónimo de Granada:
 - Cabecera poligonal, casquetes y bóvedas de ojivas.

- Cimborrios y retablos.
- ⇒ Catedral de Granada:
 - La capilla Real es gótica.
 - Usa fragmentos de entablamiento encima de las columnas, como Brunelleschi.
 - Girola con siete arcos que la comunican con el altar-custodia.
 - La fachada la hizo Alonso Cano sobre un proyecto de D. de Siloe.
- ⇒ Naves de la Catedral de Málaga.

ANDRÉS DE VANDELVIRA.

- ⇒ Sacristía de la Catedral de Jaén (manierismo).
 - Arcos superpuestos, bóvedas vaídas.
 - Ausencia de decoración.
- ⇒ Iglesia de S. Salvador de Úbeda.
 - Contrafuertes.
 - Portada escenográfica.
 - Ventana tripartita.
 - Frontón triangular.
- ⇒ Ayuntamiento de Baeza.
 - Piso superior ornamentado; el inferior más liso.
 - Recrea el motivo palladiano; atlantes.
- ⇒ Palacio del conde de Guadiana en Úbeda.
 - La ventana en una esquina.

PEDRO MACHUCA.

- ⇒ Arco de las Granadas: almohadillado rústico (incluso en las columnas).
- ⇒ Palacio de Carlos V en la Alhambra.
 - Unión de planta cuadrada y circular (manierismo).
 - Bóveda anular.
 - La iglesia tiene una planta poligonal.

HERNÁN RUIZ II (†1569)

- ⇒ Iglesia dentro de la mezquita de Córdoba.
- ⇒ Campanario de la Giralda.
 - Decreciente: cinco cuerpos, tres cúbicos, el 4º circular y el 5º cónico re-

matado por la bola y el giraldillo (estatua de la fe).

- Es una torre de los vientos, con esculturas alegóricas a los dioses clásicos del viento.

⇒ Sala capitular de la Catedral de Sevilla.

- Es la primera planta elíptica de carácter religioso.
- Tiene casetones y linterna.

c) Fase herreriana. El Escorial.

JUAN BAUTISTA DE TOLEDO.

- + Trabaja con Miguel Ángel en la cúpula de S. Pedro del Vaticano.
- + Introduce el Herreriano junto con Juan de Herrera: desornamentación y lenguaje manierista.

JUAN DE HERRERA: EL ESCORIAL. (337, 338)

- + Matemático, astrónomo, experto en ciencias ocultas,...
- + La batalla de S. Quintín, el día de S. Lorenzo.
- + Apariencia similar a un alcázar (el de Toledo por ejemplo).
- + Dimensiones mayores, obra menos decorada (nada).
- + Multifuncionalidad (carácter manierista).
- + Orden gigante (manierismo).
- + La única ornamentación son las pirámides sobre las torres con la inestable esfera que las corona.
- + Cúpula de la iglesia similar a la de S. Pedro y sobre cruz griega.

ESCULTURA

- + Se importan obras de Italia y también a los artistas (consecuencia del poder español en el S. XVI).
- + Coexisten tendencias francogóticas y de Flandes.
- + Hasta 1560 → Periodo clásico y manierista.
- + Hasta 1600 → Sobriedad por la Contrarreforma.
- + Escultura en madera policromada, mármol, bronce o terracota.
- + Temas religiosos o mitológicos (menos).
- + Géneros: retablo, funerario, sillerías de coro y exentas (imaginería).
- + Consideración gremial o artesanal del escultor. Obra de taller, no individual.

DOMENICO FANCELLI

- ⇒ Sepulcro del príncipe don Juan (único hijo varón de los RR.CC.) en el monasterio de santo Tomás de Ávila.

- Expresa el triunfo sobre la muerte mediante la Fama (idealizante aún).
- ⇒ El sepulcro de los RR. CC. en la capilla real de Granada.
- Mezcla la iconografía religiosa y la pagana.
- Se sitúa junto al de Felipe y Juana la loca, obra de Bartolomé Ordóñez.

PIETRO TORRIGIANO (FLORENTINO, RIVAL DE MIGUEL ÁNGEL EN ITALIA).

- ⇒ Sepulcro de Enrique VII y Catalina de York (realista).
- ⇒ S. Jerónimo (sobre terracota). Muy apreciada por Vassari: expresionismo realista, modelo real.
- ⇒ Virgen del Museo de Bellas Artes, con influencia de Miguel Ángel.

JACOBO FLORENTINO

- ⇒ Santo Entierro de Granada:
 - Anatomía realista.
 - Expresiones laocónticas.
 - Equilibra lo horizontal y lo vertical.

FELIPE BIGARNY (MEZCLA RENACIMIENTO, GÓTICO Y ARTE DE BORGONA)

- ⇒ Calvario del trasaltar de la Catedral de Burgos: detallismo, recargamiento de personajes.
- ⇒ Retablo de la capilla Real de Granada (1520, el primer retablo renacentista).
- ⇒ Vida y martirio de Sta. Eulalia.

DIEGO DE SILOE

- ⇒ Capilla del Condestable en Burgos.
- ⇒ Tondo del museo de Valladolid.

DECORACIÓN DEL ESCORIAL

- ⇒ Retablo.
 - Planteado por Juan de Herrera.
 - Pompeyo Leoni hace las esculturas, otros las pinturas,...
- ⇒ Túmulos funerarios de Carlos V y su familia.

- Orante, hecho al detalle, con dorados al fuego.

- ⇒ Ático del retablo con un calvario.

- Innesariamente detallista, dada la altura donde va.

ALONSO BERRUGUETE (1490-1561)

- + Su objetivo es la expresión, a él supedita las formas.
- + Viaja a Italia e imita a Donatello y Miguel Ángel. Introduce el Manierismo.
- + Trabaja en madera policromada y también en mármol.

- ⇒ Retablo de la Mejorada

- Movimiento, escorzos. expresividad en los rostros, alargamiento manierista...

- ⇒ Retablo Mayor del monasterio de S. Benito de Valladolid.

- S. Benito, Cristo, S. Cristóbal, S. Jerónimo, S. Sebastián, sacrificio de Isaac. (329)

- Valor simbólico de las veneras.

- Volumen al modo de Miguel Ángel.

- Destaca por su expresividad el sacrificio de Isaac y el S. Jerónimo (con un león simbólico).

- ⇒ Retablo de la adoración de los Reyes en la iglesia de Santiago en Valladolid.

- El Ecce Homo, obra exenta manierista.

- Conserva la policromía original.

- ⇒ Sillería del coro de la Catedral de Toledo (junto a Bigarny): Virtuosismo y expresiones muy logradas.

- ⇒ Transfiguración de la Catedral de Toledo (en alabastro).

- Escenografía casi barroca.

- Mezcla religión y paganismo.

- Potencia de la anatomía y movimiento.

- ⇒ Iglesia de S. Salvador de Úbeda.

- ⇒ Sepulcro del cardenal Tavera en Toledo.

- Ritmo y movimiento: no busca la belleza ni la perfección formal, sino la expresión.

JUAN DE JUNI (FRANCIA, 1507-1577).

- + Sus obras recuerdan la escultura de Borgoña (Klaus Sluter).
- + Vivió en Italia y le influye Miguel Ángel.
- + Gran espiritualismo: expresionismo atormentado, muy popular.
- + Se preocupa más que Berruguete por el acabado y por el espacio.
- + Emplea, algo inusual, la terracota a tamaño natural.

⇒ Santo Entierro de Valladolid.

- Teatralidad, escenografía.
- Equilibrio, simetría.
- Rostro tosco en José de Arimatea (enseña una espina simbólica).
- María Salomé sostiene teatralmente la corona.
- Virgen y S. Juan: pena, pero sin historia.
- María Magdalena: la más manierista, por la posición de la cabeza.
- Figura de Cristo: clásica, perfecta.

⇒ Retablo de la Antigua para la iglesia de Sta. María la Antigua en Valladolid (hoy en la catedral).

⇒ Retablo de la capilla de Benavente en Rioseco.

- Manierista: ilusionismo con el resto de la iglesia.
- Horror vacui, atlantes paganos.
- Abrazo de Sta. Ana.

⇒ Escultura de la Virgen de las Angustias en Valladolid. Virgen de los cuchillos

- Expresión del rostro, contorsionismo manierista, tratamiento del vestido...

⇒ Santo Entierro de la Catedral de Segovia.

- Lo une ilusionísticamente a una pintura.
- Teatralidad, todos unidos.
- Altorrelieve, gestos y policromía muy cuidada.
- El soldado de la derecha es judío y se ríe, el otro no ríe.

⇒ Virgen con S. Juanito y el Niño.

- Manierismo: risa, movimiento y monumentalidad.

⇒ S. Antonio.

- Equilibrio y dialogo con el niño.
- Destaca la combinación mármol-bronce.
- Influencia de Miguel Ángel.
- Más manierista en los laterales.

PINTURA.

Mezcla de estilos, imitadores de los “grandes” italianos.

JUAN DE JUANES

⇒ La Santa Cena.

LUIS DE MORALES (MANIERISTA YA) (341)

- + Tiene aspectos tenebristas y expresa sentimientos de un modo que preconiza el barroco.
- + Figuras alargadas, colores fríos, fervor intenso.

⇒ Virgen con el Niño

JUAN FERNÁNDEZ NAVARRETE.

- + Trae la influencia veneciana (decora el Escorial).

⇒ Bautismo de Cristo.

A. MORO. A. SÁNCHEZ COELLO Y JUAN PANTOJA DE LA CRUZ, (RETRATISTAS DE CORTE).

EL GRECO (DOMENICO THEOTOKOPOULOS, CRETA; 1.541–1.614).

- + Vida:

- ☼ Periodo cretense (1541-1560). Le influye en la iconografía inicial, de tipo bizantino.
- ☼ Período veneciano. Pero Creta era una colonia veneciana y su padre era un funcionario veneciano; por eso marcha a Venecia. Le influye Tiziano, Veronés, Tintoretto. El color y el lenguaje manierista de los últimos serán determinantes en su estilo. Pero hay demasiados genios consagrados, así que marcha a Roma.
- ☼ Periodo romano (1570-1575). No le gusta Miguel Ángel (se permite criticar sus obras, cosa que no le perdonan), no triunfa y se va a España.
- ☼ Crea su taller en Toledo (80.000 Hb.) e intenta ganarse al rey con su obra.

- + Características de su obra:

- ☼ Gran fuerza y comunicación. Su obra va directa al espíritu del espectador.
- ☼ Manierista con el alargamiento de las figuras.
- ☼ Gran colorista (elegidos casi al capricho, no reales a veces).
- ☼ Humanista, intelectual, consciente de su categoría como pintor. Parece que no era un místico rayano en la locura, como a veces se le ha descrito.

- + Obras:

- ⇒ Chico soplando una candela. Realizada en 1572 emulando un supuesto tema de la Antigüedad.
- **Retratos:** Su medio de vida junto a los encargos de las iglesias.
 - ⇒ El caballero de la mano en el pecho.
 - ⇒ El cardenal Niño de Guevara.
- **Temática religiosa:**
 - ⇒ Curación del ciego.
 - ⇒ La Anunciación. Muchas versiones.
 - Perspectiva, colores venecianos.
 - ⇒ Cristo expulsando a los mercaderes del templo.
 - Temple sobre tabla (técnica de los iconos bizantinos).
 - Movimiento, personajes alargados, demasiadas figuras.
 - Monumentalidad de Miguel Ángel, influencia de Tiziano.
 - Descentramiento del tema, elementos profanos.
 - ⇒ La Trinidad. (340)
 - Colorido intenso, deudora de Miguel Ángel (en la Piedad de Florencia).
 - ⇒ El Expolio. Vestuario de la sacristía en la catedral de Toledo (340)
 - No aceptado por el clero (hay un juicio posterior en el que gana).
 - Aparecen las Tres Marías, que según los textos sagrados habituales no debían aparecer.
 - Aparecen cabezas por encima de la de Cristo.
 - El rojo se refleja en la armadura: pinta con el color.
 - Punto de vista distinto para las tres marías. Distintas expresiones.
 - ⇒ Cristo con la Cruz.
 - Rostro muy expresivo (mancha blanca en los ojos).
 - ⇒ Sueño de Felipe II o la adoración del cuerpo de Cristo.
 - Retratos para congraciarse con el rey.
 - ⇒ La oración del Huerto de los Olivos.
 - Color, luz. Tema muy repetido.
- ⇒ Natividad.
- ⇒ Sagrada Familia.
- ⇒ Bautismo.
- ⇒ Crucifixión.
- ⇒ Ascensión.
- ⇒ Pentecostés.
- ⇒ Resurrección.
- ⇒ Asunción.
- ⇒ Coronación de la Virgen.
- ⇒ Inmaculada.
- **Santos**
 - ⇒ La Magdalena penitente.
 - ⇒ San Andrés y San Francisco.
 - ⇒ San Juan Evangelista y San Francisco.
 - ⇒ San Pedro y San Pablo.
 - ⇒ San Martín y el mendigo.
 - ⇒ San Ildefonso.
 - ⇒ Martirio de San Mauricio. (340)
 - No aparece el martirio.
 - S. Mauricio aparece tres veces, en tres planos de profundidad (tres momentos de la historia)
 - No despierta pasión religiosa.
 - No agrada al rey (que era un gran entendido en arte y religión).
- **Entierro del señor de Orgaz**. (341)
 - Dos niveles, el celestial y el terrenal.
 - S. Agustín y S. Esteban entierran al conde.
- **Etapa final:** Las formas, los volúmenes y los colores son irreales
 - ⇒ San Pedro.
 - ⇒ Vistas de Toledo.
 - ⇒ Laoconte y sus hijos. (339)
 - ⇒ Concierto de ángeles.
 - ⇒ La Visitación.
 - ⇒ Apocalipsis.

- [Web Gallery of Art \(1100-1850\)](#)
- <http://pintura.aut.org/>
- <http://www.christusrex.org>

Sacrificio Isaac (Brunelleschi)

Sacrificio Isaac (Ghiberti)