

EL RENACIMIENTO ESPAÑOL (Siglo XVI)

- Concepto de Renacimiento y características. (**Ver introducción Renacimiento italiano**)
- La introducción de formas renacentistas en España coincide con el momento en que se inicia la unidad política y la hegemonía española en Europa: la toma de Granada, el descubrimiento de América (1492). Corresponde con los reinados de los Reyes Católicos, Carlos V, Felipe II.
- Desde el punto de vista religioso, el siglo XVI viene marcado por la Reforma Protestante (1517) y el Concilio de Trento (1545), que señala el inicio de la Contrarreforma.
- El gótico final tuvo un auge extraordinario (su riqueza sirve bien a la monarquía poderosa) y se combinó con elementos mudéjares.
- La transición al Renacimiento viene señalada por la Escuela de Toledo (Guas) y la de Burgos (Juan y Simón de Colonia).

ARQUITECTURA

Etapas: Plateresco, Purismo o clasicismo renacentista, Herreriano

PLATERESCO (Primer tercio siglo XVI)

- **Elementos arquitectónicos:**
 - Almohadillado
 - arcos de medio punto
 - columnas abalaustradas
 - pilastras recubiertas con decoración de grutescos
 - medallones con cabezas clásicas, frontones clásicos...
 - bóveda de crucería con medallones en las claves
 - bóveda de cañón con casetones.
 - Remate exterior de cresterías y candelabros
- **Decoración** de grutescos. En general, la decoración recubre todas las superficies. Recuerda al trabajo minucioso de los plateros.
- **Obras:** *Colegio de Santa Cruz (Valladolid)* Lorenzo Vázquez
Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Pedro Gumiel
En Burgos: *Puerta de Pellejería de la catedral* Francisco Colonia
Escalera Dorada. Diego de Siloé
En Salamanca: *Fachada de la Universidad* y la *Iglesia de San Esteban*

PURISMO Segundo tercio del siglo XVI (1530-60)

- **Elementos arquitectónicos:**
 - mayor atención a problemas arquitectónicos, estructuras y proporciones
 - arcos de medio punto
 - bóvedas de cañón con casetones (no góticas de nervios)
- **Decoración** concentrada en pocos puntos de mayor volumen
 - elementos decorativos de procedencia arquitectónica: frontones curvos y triangulares, columnillas...
 - Son por tanto edificios monumentales, sobrios y equilibrados.
- **Arquitectos y obras:**
 - *Universidad de Alcalá de Henares* Rodrigo Gil de Hontañón
 - *Palacio de Carlos V en Granada* Pedro Machuca. Planta cuadrada y patio circular. Almohadillado. Superposición de órdenes. Influencia palacios renacentistas italianos.
 - *Catedral de Granada: Capilla Mayor.* Diego de Siloé

HERRERIANO O ESCURIALENSE (Último tercio S. XVI)

- Obra: *Monasterio de El Escorial*
- Iniciado en 1563 en memoria de la victoria española de San Quintín por mandato de Felipe II.
- Funciones: Palacio, monasterio, templo, panteón real.
- Proyecto de Juan Bautista de Toledo, formado en Italia.
- Realización de Juan de Herrera, que dará nombre al estilo herreriano o escurialense.
- Características:
 - formas austeras y depuradas; desnudez decorativa
 - rigor geométrico
 - cubiertas de pizarra, torres con chapiteles y adornos de pirámides y bolas
 - planta articulada en torno a varios patios, iglesia en el centro de cruz griega y con una gran cúpula.
 - En la fachada principal, uso del orden gigante.

ESCULTURA

Características:

- La **escultura religiosa** es la más demandada, frente a la elegante, sensual y de temas mitológicos europeos.
- **Material:** madera policromada (sensación de realismo), mármol y alabastro para monumentos funerarios
- **Realismo**, frente a la búsqueda de la belleza ideal italiana
- **Tipos de obras:** grandes **retablos**, **sepulcros**, sillerías de coro.

Primer tercio del siglo XVI

- **FRANCELLI:** *Sepulcro de los Reyes Católicos en Granada.*
- **ORDOÑEZ:** *Sepulcro de Juana y Felipe, el hermoso*, en la Capilla Real de Granada, *sepulcro del Cardenal Cisneros* en Alcalá de Henares
- **Diego de SILOE.** Estuvo en Italia. Su obra es elegante, delicada, llena de fuerza. *Capilla del Condestable de la Catedral de Burgos.*

Segundo tercio del siglo XVI

- **Alonso BERRUGUETE:** Escuela de Valladolid
 - Se forma en Italia: influencia de Donatello y Miguel Ángel
 - Figuras alargadas que se contorsionan con violencia sobre un eje (serpentinata)
 - Es manierista, busca la asimetría y el movimiento.
 - **Obras:** *San Sebastián, El sacrificio de Isaac*, ambas obras de composición helicoidal, *Retablo de San Benito, Sillería coro Catedral Toledo.*
- **Juan de JUNI.** De origen francés, trabaja en Valladolid
 - figuras grandes, teatrales, trágicas, agobiadas por la falta de espacio
 - **Obras:** *El Santo Entierro.*

Último tercio: León LEONI y Pompeo LEONI

- Trabajan en El Escorial: *Retablo de la iglesia* de corte clásico.
- *Retratos de Carlos V y Felipe II y su familia*, en bronce dorado, solemnes, heroicos.
- *Carlos V dominando el Furor*, escultura en bronce de exaltación del monarca

PINTURA

Características

- Influencia de la pintura flamenca: realismo, claridad y cuidado en los detalles.
- Llegada de la influencia italiana.
- **Temas religiosos** principalmente, solo en la Corte temas **mitológicos y retratos.**

- **Etapas y evolución:**
 - Primer tercio: influencia pintura flamenca e introducción formas italianas
 - **Pedro Berruguete**,
 - Segundo tercio: Influencia Renacimiento Italiano: Rafael y manierismo
 - **Juan de Juanes, Luis de Morales, A. Berruguete, Machuca**
 - Último tercio: Influencia de Miguel Ángel y Escuela Veneciana.
 - Alonso **Sánchez Coello**, Juan **Pantoja de la Cruz**
 - **El Greco** (Domenikos Theotocopulos)

Artistas

- **Pedro Berruguete** (1450-1503) Viaja a Italia.
 - Aúna las formas flamencas e italianas (perspectiva, fondos arquitectónicos)
 - Obras: *Santo Domingo y la quema de libros*, *Auto de fe*, *retablo de Paredes de Nava*.
- **Juan de Juanes**. Influencia italiana, modelos dulces de Rafael.
Obras: *Santa Cena* (profundidad, influencia de la Cena de Leonardo)
- **Luis Morales** (1510-1586)
 - Escenas de gran ternura donde se observa la captación atmosférica de Leonardo con la desproporción y la luz del *manierismo*.
 - Obra: *Virgen con el Niño*.
- **Sánchez Coello**. Retratista de la corte: *Isabel Clara Eugenia*

El Greco

- Domenico Theotocopuli (1541-1614) nace en **Creta**, donde se forma.
- Viaja a **Venecia**, metrópoli de la pintura y capital política de Creta y entra en el taller de **Tiziano**, de quien aprende la técnica. De **Tintoretto** recibe el espíritu: colores fríos y agrios, pincelada vigorosa.
- En **Roma** asimila las formas de Miguel Ángel para transformarlas según su personalidad. Oye hablar de la gran obra de Felipe II.
- Llega a España con intención de trabajar en El Escorial.
- **Toledo** era entonces una ciudad rica (industria cerámica, orfebrería, bordados...) y culta (Universidad), pero la demanda artística era de retratos y temas religiosos.
- *El Expolio* (1579) le da fama inmediata y gran número de encargos:
- *La Trinidad*, *El Martirio de San Mauricio*, *El Entierro del Conde de Orgaz* (división entre tierra-cielo), *Anunciación*, *Adoración de Pastores*, *Laocoonte*, *El caballero de la mano en el pecho*
- **Su estilo:**
 - conocedor de la técnica, **renuncia a la perspectiva, al volumen y al dibujo**.
 - **colores extraños, fríos**, agrios, casi ultraterrenos (manieristas)
 - **figuras alargadas**. Aunque hay diversas interpretaciones, la más aceptada es que pretendiera prescindir de la materia y convertir sus figuras en espíritu. Formas etéreas, ingravidas.
 - progresivo **desinterés por los escenarios**, ya sean arquitectónicos o paisajísticos
 - focos de **luz** que iluminan su composición arbitrariamente
 - **composición manierista**. Desintegra las formas establecidas por Renacimiento

El Greco fue un artista muy valorado en su época, pero hasta el último tercio del siglo XIX no ha sido de nuevo reconocido como uno de los más grandes pintores.