

El siglo XVI en España. Arquitectura: etapas. El Escorial. Escultura: características generales. Pintura: El Greco.

1. Arquitectura

La arq. renacentista se introduce en España a finales del s. XV. La 1ª etapa está constituida por el estilo denominado "**plateresco**"¹, que presenta grandes similitudes con la escuela lombarda del Quattrocento italiano aunque con mayor riqueza decorativa. Inicialmente el Renacimiento se introduce por obras de artistas italianos y por la importación de mármoles desde Italia, así como por autores educados en las formas renacentistas italianas. Se pueden observar también diferentes escuelas regionales:

Escuela Castellana: Destacan autores como **LORENZO VÁZQUEZ** (Colegio de Santa Cruz -Valladolid-, **Palacio de Cogolludo** y el **patio del Instituto de Guadalajara**); **PEDRO GUMIEL**, creador del "estilo Cisneros", mezcla de las formas árabes con las renacentistas, que trabaja en Alcalá de Henares y en Toledo (**Sala Capitular** de la Catedral).

También en Toledo es imp. la **fachada del Hospital de Santa Cruz**, de autor desconocido. En Avila trabaja **VASCO DE LA ZARZA**, que realiza la **decoración del trascoro de la catedral**.

Región salmantina: destaca el arquitecto **JUAN DE ÁLAVA**, cuya obra maestra es la **fachada del convento de San Esteban**. La obra más importante de esta variante, y una de las principales de la arquitectura renacentista española, es la **fachada de la Universidad de Salamanca**, de autor anónimo.

En Burgos el artista más representativo es **FRANCISCO DE COLONIA**, cuya obra principal es la **puerta de la Pellejería** de la Catedral de Burgos; realiza también numerosos retablos.

Región andaluza: es donde se da el plateresco más exuberante, representado por la obra de **DIEGO DE RIAÑO**, que realiza la **fachada del Ayuntamiento de Sevilla** y la **sacristía mayor** de la Catedral de Sevilla.

En el segundo tercio del siglo XVI se observa una tendencia hacia la pureza decorativa y a los efectos monumentales, es la denominada etapa "**plateresca purista**". También se pueden distinguir diversas variedades regionales:

En Toledo trabaja **ALONSO DE COVARRUBIAS**, cuya obra se caracteriza por la tendencia a un mayor "purismo" relacionado con el Alto Renacimiento italiano. De su primera etapa son los patios del **Palacio Arzobispal** de Alcalá de Henares y del **Hospital de Santa Cruz** de Toledo. Son también de esta etapa la Capilla de los Reyes Nuevos y la Puerta de San Clemente (Catedral de Toledo). A partir del segundo tercio del siglo inicia una transición hacia la ausencia decorativa, de la que son ejemplos la **fachada principal del Alcázar** y la **Puerta Nueva de Bisagra** de Toledo.

En la región salmantina destaca **RODRIGO GIL DE HONTAÑÓN** como artista más representativo del esta etapa; sus obras más importantes son la **fachada de la Universidad de Alcalá de Henares** y el **Palacio de Monterrey** de Salamanca. En Burgos trabaja **JUAN DE VALLEJO**, que reconstruye el cimborrio de la catedral utilizando una profusa decoración. En Aragón se realizan obras representativas como la portada de Santa Engracia y la Lonja (ambas de Zaragoza).

En Andalucía se dan los ejemplos más típicos del Renacimiento español, donde destacan los siguientes autores: **PEDRO MACHUCA**, que realiza el **Palacio de Carlos V** de la Alhambra de Granada (inacabado) con un estilo puramente italiano.

El artista más representativo de la Escuela andaluza es **DIEGO DE SILOÉ** (m. 1563), también escultor, que en la Meseta realiza la **Escalera Dorada** de la Catedral de Burgos y la Torre de Santa Mª del Campo. Realiza la **Catedral de Granada**, a la que siguen con idénticas características las de Málaga y Guadix, y en la de **Guadalajara** (México). Son importantes, también, ANDRÉS DE VANDAELVIRA (Catedral de Jaén) y FERNÁN RUIZ (segundo cuerpo de la Giralda sevillana).

1

Denominación debida a la semejanza de la decoración con la labor de los orfebres.

En el último tercio del siglo, como reacción contra la decoración plateresca, surge un estilo centrado en los **efectos de monumentalidad y de masa**, preocupado por las líneas constructivas, siguiendo al Cinquecento italiano. Esta evolución de la arq. renacentista española está representada por dos autores, **JUAN BAUTISTA DE TOLEDO** y **JUAN DE HERRERA**. El monumento más imp. y caract. es el **Monasterio de San Lorenzo de El Escorial**, iniciado por Juan B. de Toledo que se había distinguido por la realización del **ensanche de Nápoles** y del **palacio del cardenal don Diego de Espinosa** (Martín Muñoz, Segovia). Tras su muerte, las obras son continuadas por Juan de Herrera, que dará nombre al estilo: Herreriano. El conjunto monacal, constituido por monasterio, panteón y palacio, se caract. por su pureza de líneas y el juego de masas; partes destacadas son la iglesia, con cúpula central, y los patios de los Reyes y de los Evangelistas. Juan de Herrera realiza también la **Catedral de Valladolid** y la **Casa Lonja de Sevilla**.

Entre los discípulos de Herrera hay que destacar a **FRANCISCO DE MORA**, que interviene en la construcción de El Escorial, y que realiza la **iglesia de El Escorial de Abajo**. La arquitectura escorialense tiene en todas las regiones españolas una gran influencia, marcando la transición a la primera etapa del Barroco.

2. Escultura

En la primera etapa de la escultura renacentista española podemos distinguir tres grupos de obras: las realizadas por artistas italianos que vienen a España, las importadas desde Italia, especialmente de los talleres genoveses, y las de la primera generación de artistas nacionales.

En el 1er. grupo está la obra de **DOMENICO FANCELLI** (1469-1519), siendo sus obras maestras el **sepulcro de don Diego Hurtado de Mendoza** (Catedral de Sevilla) y el del **príncipe Don Juan** (Santo Tomás de Avila), con el que inicia el tipo de sepulcro exento con paredes en talud, que repite en el **sepulcro de los Reyes Católicos** en la Capilla Real de Granada.

Otros artistas italianos que trabajan en España son PIETRO TORRIGIANO (**San Jerónimo**, Museo de Sevilla) y JACOBO FLORENTINO EL ÍNDACO (**Santo Entierro**). También hay que destacar en esta etapa el **sepulcro del Cardenal Mendoza** (Toledo) de autor desconocido y una de las obras principales del Renacimiento español.

En el segundo grupo de obras pueden destacarse las siguientes: el **San Juan** de Miguel Ángel (Úbeda), los relieves del taller de los Robbia en la Catedral de Sevilla, el **sepulcro del Obispo de Avila don Francisco Ruiz** (Toledo) y el **sepulcro de don Ramón de Cardona** (Lérida).

Finalmente, entre los primeros autores españoles deben señalarse a Vasco de la Zarza, Felipe Vigarny, Bartolomé Ordóñez y Diego de Siloé.

VASCO DE LA ZARZA (m. 1524) es un gran decorador que sigue los modelos cuatrocentistas. Sus obras maestras son el **sepulcro de don Alonso Carrillo** (C. de Toledo) y la decoración del **trascoro de la catedral de Avila**, con el sepulcro de don Alonso Madrigal.

FELIPE BIGARNY [Biguerny] (m. 1543), que en sus primeras obras presenta características tanto goticistas como de las formas renacentistas, que poco a poco se van imponiendo en sus obras. De su primera época son los relieves del **trascoro de la Catedral de Burgos** y su participación en el **retablo mayor de la catedral de Toledo**. En el **retablo de la Capilla Real de Granada** se aprecian más los elementos renacentistas, que se acentúan en el **retablo de la capilla del Condestable** (C. de Burgos) en colaboración con Diego de Siloé, para pasar a las formas puramente renacentistas en el **lado del Evangelio de la sillería alta del coro de la catedral de Toledo**.

BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ (m. 1520) es un artista con marcada influencia de Miguel Ángel, como se puede apreciar en la **sillería del coro de la catedral de Barcelona** o en los **relieves del trascoro**, en mármol. Por encargo de Carlos I realiza el **sepulcro de Don Felipe y Doña Juana**, en la Capilla Real de Granada.

DIEGO DE SILOÉ, que junto con B. Ordóñez forma la pareja de autores más destacados de este primer período de la escultura renacentista española, trabaja en colaboración con Felipe Vigarny en el **retablo de la capilla del Condestable** (C. de Burgos). En 1528 se encarga de la construcción de la catedral de Granada, donde destaca entre sus decoraciones la **Virgen de la sillería del coro de San Jerónimo**. Una de sus obras más representativas es el **sepulcro de don Alonso Fonseca** (Santa Ursula, Salamanca)

A partir del primer tercio del siglo XVI y sobre la base de las formas italianas, se inicia un nuevo período artístico con un carácter puramente nacional. Encontramos diversas regiones artísticas donde trabajan los grandes maestros de la escultura renacentista española, siendo las principales la de Castilla y la de Aragón:

En CASTILLA destacan dos autores, Alonso Berruguete y Juan de Juni. **ALONSO BERRUGUETE** (h. 1490-1561), hijo del pintor Pedro Berruguete, estudia en Italia donde recibe la

influencia de Miguel Ángel. Fue pintor de Carlos I en Granada, estableciéndose más tarde en Valladolid. Su característica principal es el **movimiento** y la **expresión dramática**.

Sus obras presentan gran cantidad de errores técnicos y defectos en los estudios anatómicos, disimulando los primeros con yeso y pintura. Aún así, este autor está considerado como representativo del Renacimiento español, que marca la tendencia hacia el barroquismo, en la que el movimiento prima sobre la masa produciendo figuras en actitudes inverosímiles.

Obras iniciales son el **retablo de la Mejorada**, en Olmedo, y el **San Benito**, ambas en el Museo de Valladolid, en las que se presentan ya sus principales características. Siguiendo esta tendencia realiza el **retablo de la Adoración de los Reyes** (I. de Santiago de Valladolid) y la **Santa Ursula** de Toledo. Culmina su evolución con los **relieves de la sillería alta del coro de la C. de Toledo** y en el **relieve de la Transfiguración**, sobre la silla arzobispal. Su última obra es el **sepulcro del cardenal Tavera** (Toledo).

JUAN DE JUNI (h. 1507-1577), francés, presenta un estilo opuesto a Berruguete, con un gran **estudio de las composiciones** y un **suave modelado** de las figuras, recreándose en los pliegues de los vestidos. Sus composiciones tienden al dramatismo pero sin alejarse de las representaciones naturales.

Sus obras principales son: el **retablo de la Concepción**, en Medina de Rioseco; el **Santo Entierro** (Museo de Valladolid), que destaca por su dramatismo, y cuya composición repite y mejora en el de la Catedral de Segovia; y el **retablo de la Iglesia de la Antigua** (C. de Valladolid), donde crea el tipo de retablo más característico del Renacimiento castellano.

En ARAGÓN destaca **DAMIÁN FORMENT** (h. 1480-1540), cuya obras presentan una clara composición gótica que va perdiendo a lo largo de su vida. De sus trabajos iniciales hay que señalar el **retablo mayor de Gandía**, el **retablo del Pilar de Zaragoza** y el de la **catedral de Huesca**. Tras la ejecución del clásico y frío **retablo de Poblet**, realiza su última gran obra, abandonando ya la estructura gótica, el **retablo de Santo Domingo de la Calzada**.

Es de destacar, también, el francés **GABRIEL JOLY** (m. 1538) cuyas obras más representativas son el **retablo de San Agustín**, de la Seo de Zaragoza, y el **retablo mayor de la catedral de Teruel**.

Por último, durante el reinado de Felipe II, se produce una tendencia clasicista, marcada por la obra escurialense, a lo largo del último tercio del siglo, en el que se da un arte frío y marcadamente clásico, representado por la obra de **POMPEYO LEONI** (m. 1608), autor del **sepulcro de Doña Juana** (Descalzas Reales de Madrid) y de los **sepulcros reales en la capilla mayor** de El Escorial. También es representativo de este período **JUAN BAUTISTA MONEGRO**, que trabaja en El Escorial, donde realiza el **San Lorenzo** y la **estatuas de los reyes de Judá**, así como la de los **Cuatro Evangelistas**, en el patio del mismo nombre.

3. Pintura

Como en otras disciplinas, podemos dividir la pintura renacentista española en dos etapas, 1ª y 2ª mitad del siglo XVI. También se observan variantes regionales.

1ª ½ del s. XVI

CASTILLA La transición al Renacimiento la marcan Pedro Berruguete y Juan de Borgoña.

PEDRO BERRUGUETE (h. 1450-1504), formado en la tradición flamenca, funde ésta con la influencia italiana que recibe tras su viaje a Italia para trabajar en el palacio del duque de Urbino. Sus principales obras se hallan en Avila, como son el **retablo mayor de la Catedral**, el **retablo del altar mayor del convento de Santo Tomás** y otros, más pequeños, del mismo monasterio dedicados a **San Pedro Mártir** y **Santo Domingo de Guzmán** (M. del Prado).

JUAN DE BORGONA (m. 1535?) presenta mayor influencia del Quattrocento italiano; trabaja principalmente en torno a Toledo, donde está su obra maestra, la **decoración de la Sala Capitular** de la Catedral. Interviene en colaboración con Berruguete en el retablo de la catedral de Avila.

ANDALUCÍA El principal autor es **ALEJO FERNÁNDEZ** (m. 1545). Funde la tradición nórdica (su origen era alemán) y la italiana, y cuya principal obra es la **Virgen del Buen Aire**, en el Alcázar de Sevilla. A este autor le siguen LUIS DE VARGAS (**La generación temporal de Cristo**, C. de Sevilla) y PEDRO DE CAMPAÑA (**El Descendimiento**, C. de Sevilla), ambos con mayor influencia italiana.

LEVANTE Región muy relac. con Italia, destacan como introductores HERNANDO YÁÑEZ DE LA ALMEDINA y HERNANDO LLANOS, ambos con gran influencia de Leonardo; su obra principal, realizada conjuntamente, es el **retablo de la catedral de Valencia**. En el 2º tercio del

siglo, es más la influencia de Rafael, siendo el autor más caract. JUAN MASIP -**JUAN DE JUANES**- (m. 1579), cuyas obras se caract. por el **equilibrio en la composiciones** y el **dibujo "rafaelino"**, creador de tipos que serán repetidos por sus contemporáneos. Realiza en colaboración con su padre, Vicente Massip, El bautismo de Cristo, siendo su obra maestra es **La Cena** (M. del Prado), que presenta recursos manieristas como la agitación de las figuras y las posturas amaneradas.

2ª ½ del s. XVI

Será Castilla la región artísticamente dominante, distinguiéndose dos grupos de artistas: los seguidores del arte oficial de la Corte y los que trabajan por encargo de particulares.

Dentro del 1er. grupo existen varios artistas italianos y españoles. Entre éstos destacan: FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, **EL MUDO** (h. 1502-1579, seguidor de Tiziano, su obra maestra es **La degollación de Santiago** (M. de El Escorial). **ALONSO SÁNCHEZ COELLO** (1531-1588), el mejor retratista de la corte de Felipe II; son importantes los retratos del **Príncipe Don Carlos**, de **Isabel Clara Eugenia** y de **Felipe II**. JUAN PANTOJA DE LA CRUZ (m. 1608), seguidor de Sánchez Coello, realiza varias obras para el M. de El Escorial, destacando su retrato de Felipe II.

En el 2º grupo están los + imp. autores de la etapa: LUIS DE MORALES, -El Divino- (h. 1500-1586) no aceptado por Felipe II, alcanza gran fama por sus obras de devoción, caract. por una téc. impecable, casi miniaturista, y por figuras de suave modelado. Son imp. sus Vírgenes, muy estilizadas -**Virgen con el Niño** (M. del Prado)- y el **retablo de Arroyo de la Luz** (Cáceres).

El pintor más imp. del último tercio del siglo es el cretense DOMINICO THEOTOCOPULOS, **EL GRECO** (1541-1614). Tras su estancia en Venecia y Roma, se establece en Toledo, donde realiza su obra.

Una de sus primeras obras maestras es **El Martirio de San Mauricio y la legión tebana** (El Escorial), que no agradó a Felipe II. Recibe gran número de encargos de particulares e instituciones religiosas a través de los cuales llega a conocer el carácter castellano.

Su obra evoluciona desde una marcada influencia italiana (Ej. **La Trinidad** -M. del Prado-), caract. por el **movimiento manierista** y la **técnica dibujística**, hasta una técnica de **manchas de color** y **efectos de luz** (Ej. **El Bautismo de Cristo**, **La Crucifixión** - M. del Prado-), a la que llega hacia 1588, momento en el que realiza su obra maestra, **El entierro del Conde de Orgaz** (Iglesia de Santo Tomé, Toledo). A partir de este momento, sus principales características se acentúan -escorzos violentos, alargamiento de los cánones-, de las que son ejemplo la **Venida del Espíritu Santo** -M. del Prado-, existiendo también una tendencia hacia los colores simplificados, predominando los grises (Ej. **Retrato del Cardenal Tavera** -Toledo-).