

El arte renacentista en el País Vasco

Isabel Mellén

ERDI AROKO
ARABA

ÁLAVA
MEDIEVAL

Orígenes del Renacimiento

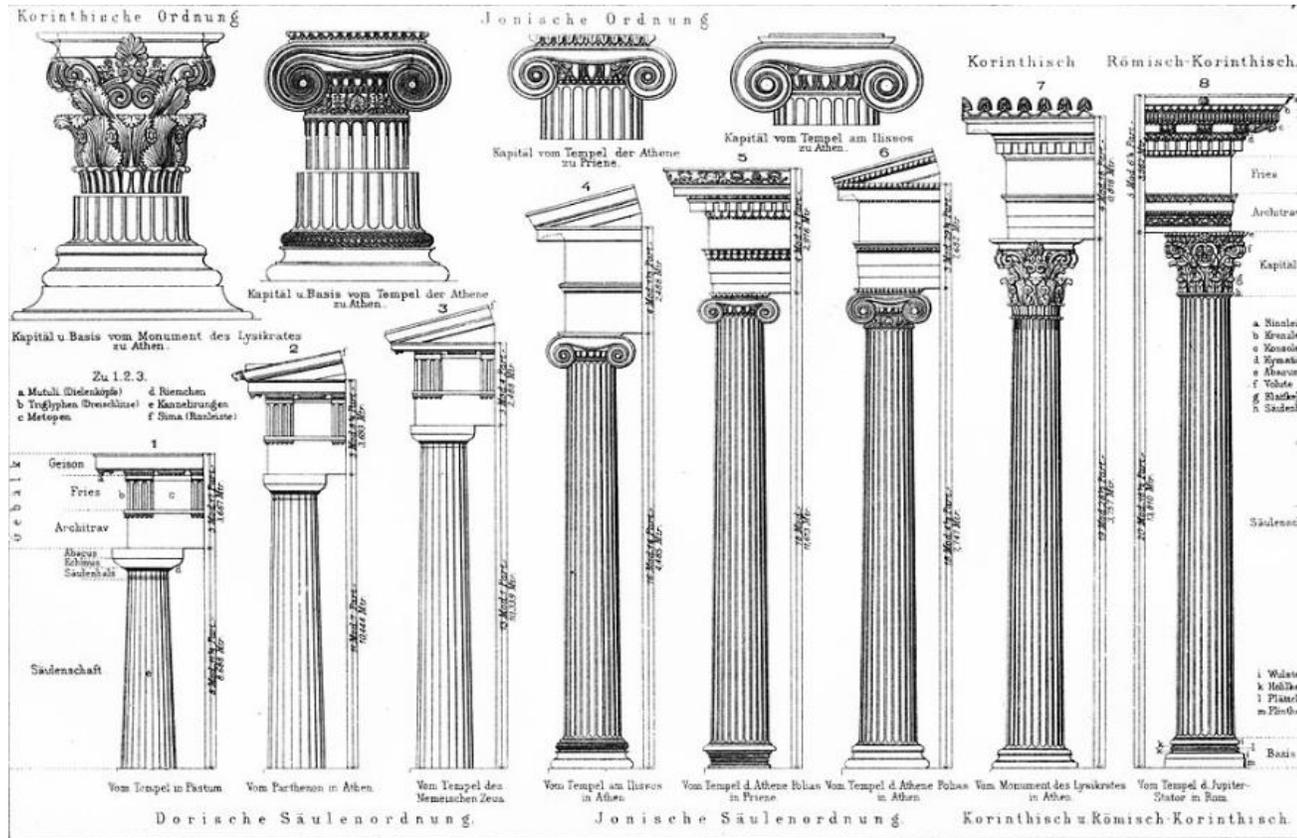
- Movimiento cultural que comienza en el Quattrocento Fiorentino.
- Término creado por Giorgio Vasari en el siglo XVI aunque popularizado por Jules Michelet en el siglo XIX.
- No fue un estilo unitario en Europa.
- La invención de la imprenta cumplió un papel fundamental.

Marsilio Ficino y la escuela neoplatónica

- Vuelta al neoplatonismo después de una fase aristotélica medieval.
- Saber hermético revelado en la Antigüedad.
- Simbolismo de la naturaleza y el arte.
- Conjugación entre el paganismo y el cristianismo.
- Humanismo.

Características generales del Renacimiento artístico

- Antropocentrismo
- Individualismo
- Racionalismo
- Medida y proporción
- Orden y claridad compositiva
- Gusto por la simetría
- Leyes de la perspectiva
- Recuperación de los órdenes clásicos

La convivencia entre el gótico y el renacimiento

- **Sistemas constructivos góticos.**
- **Los nuevos postulados de la arquitectura renacentista se aplican en los retablos.**
- **Sepulcros de nobles a la nueva moda.**
- **La arquitectura civil adopta los principios arquitectónicos del renacimiento.**

A historical map of Europe and Asia, likely from a 17th-century atlas. The map shows the continent of Europe on the left and Asia on the right, with the Mediterranean Sea (MEDITERRA) at the bottom and the Black Sea (PONTUS EUXINUS) in the center. A large, semi-transparent circular overlay is positioned on the left side of the map, containing text and a list of cultural influences. The map includes various geographical labels such as 'DEUCALEDONIUS OCEANUS', 'ATLANTICUS OCEANUS', 'ASIAE', 'EUROPA', 'MEDITERRA', 'PONTUS EUXINUS', 'MARE CASPIUM', 'MARE BARBARICUM', 'MARE NEUM', 'ASIA MIN.', 'NATOLIA', 'EUROPA', 'ASIAE', 'DEUCALEDONIUS OCEANUS', 'ATLANTICUS OCEANUS', 'MARE CASPIUM', 'MARE BARBARICUM', 'MARE NEUM', 'ASIA MIN.', 'NATOLIA', 'EUROPA', 'ASIAE', 'DEUCALEDONIUS OCEANUS', 'ATLANTICUS OCEANUS', 'MARE CASPIUM', 'MARE BARBARICUM', 'MARE NEUM', 'ASIA MIN.', 'NATOLIA', 'EUROPA', 'ASIAE'.

Orígenes de los renacimientos en el País Vasco

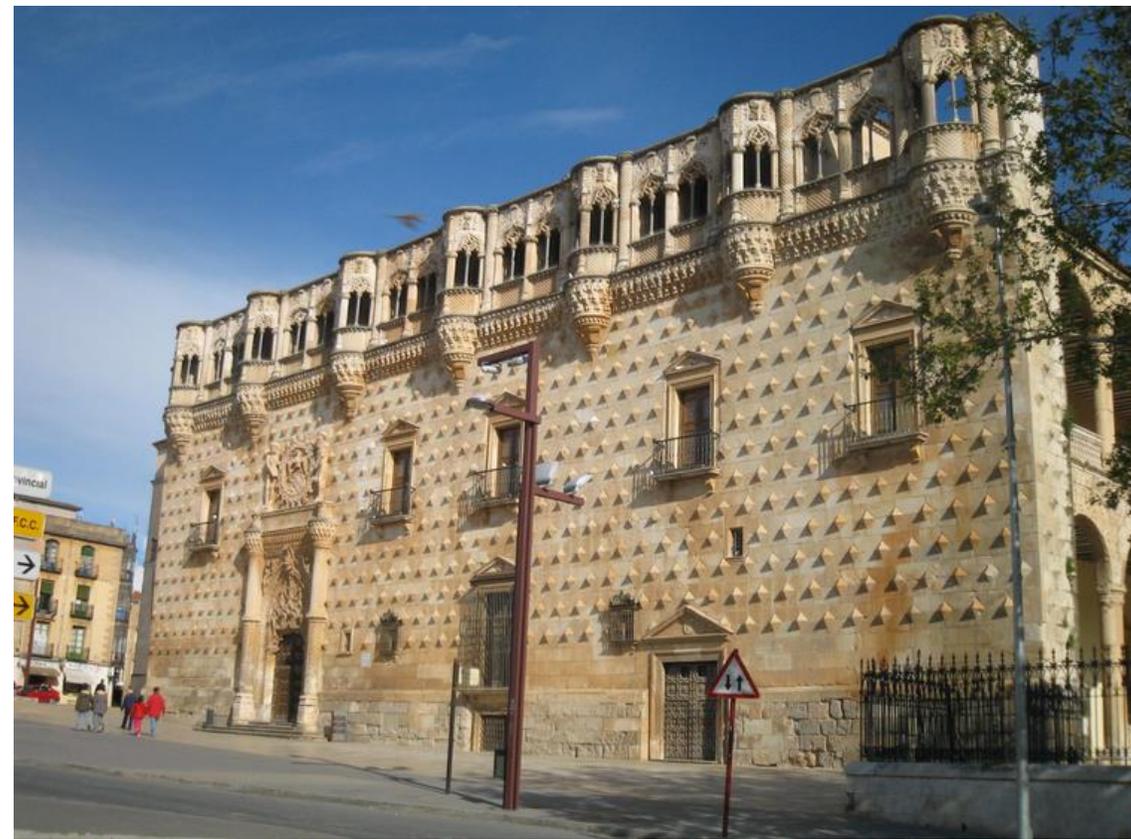
- Castilla
 - Plateresco
- Flandes
 - Flamenco con centro en Amberes
- Italia
 - Clasicismo o purismo
 - Manierismo
 - Romanismo

Contexto histórico del País Vasco en el Renacimiento

- Fin de las guerras de banderizos.
- Creciente poder de los municipios frente a los señores feudales.
- Desarrollo económico gracias al retorno de la paz.
- Equilibrio entre el régimen foral y la monarquía.
- Descubrimiento de América y nuevas posibilidades económicas.
- Apoyo de los nobles al desarrollo cultural y artístico.

Las grandes familias vascas en la corona castellana

El
renacimiento
procedente
de Castilla

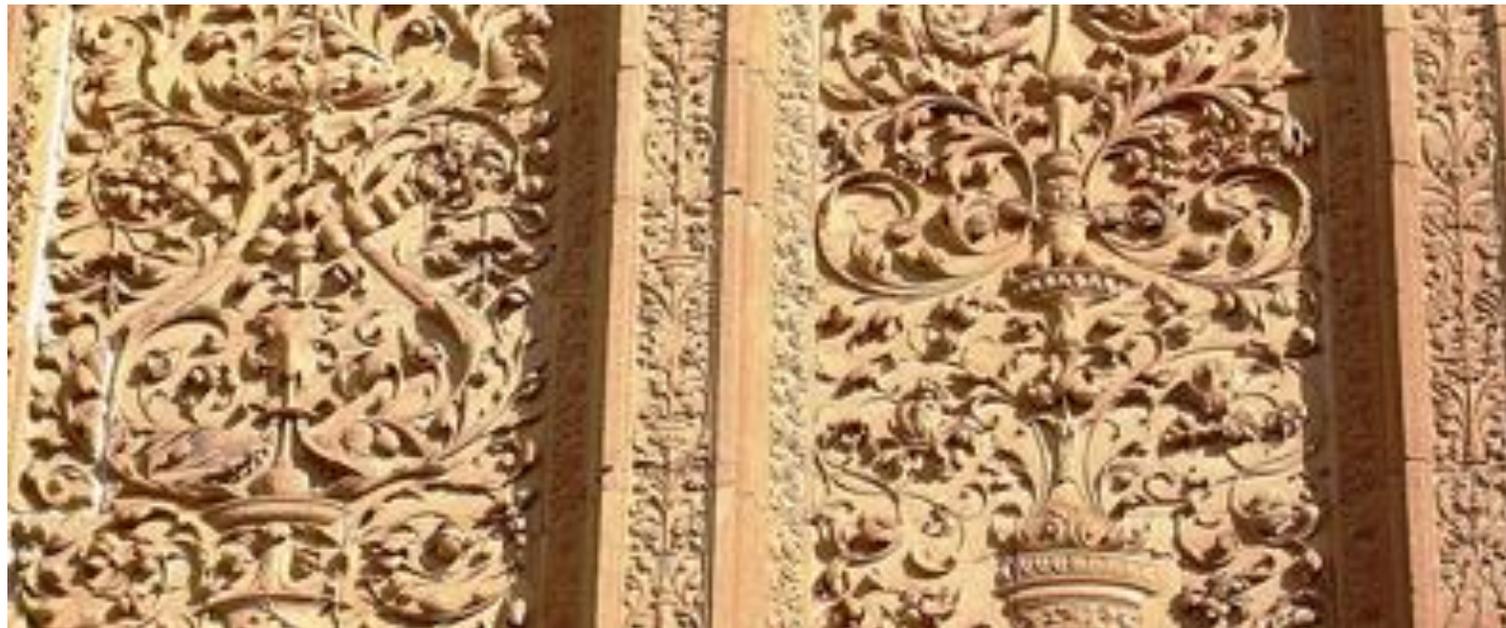
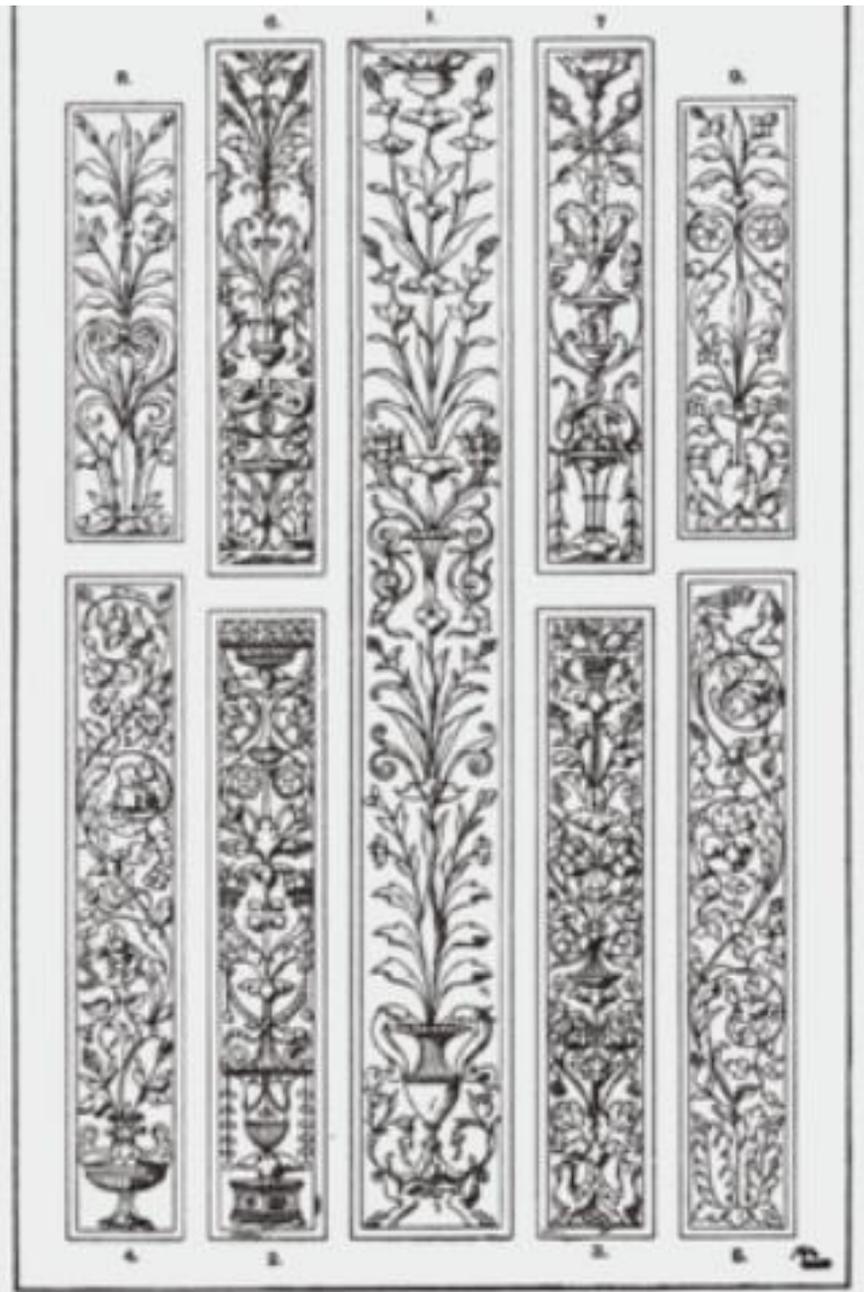
La entrada del Renacimiento en el País Vasco: el plateresco

- En el primer renacimiento triunfa sólo la decoración renacentista.
- Plateresco – trabajo de plateros
- Motivos más comunes:
 - Medallones
 - Heráldica
 - Mundo vegetal y animal
 - Grutescos
 - Decoración a candelieri
 - Cresterías

Grutescos

Decoración a candelieri

La villa de Oñati

- Villa señorial que llegó a ser condado.
- La primera mención aparece en 1200 en unas indulgencias concedidas por el obispo de Calahorra.
- El condado de Oñate estuvo regido primero por los Vela y luego por los Guevara de Álava.
- Los condes ejercían su poder desde la torre de Zumeltzegi.
- Hubo constantes tensiones entre los habitantes de Oñati y los condes, pidiendo su anexión varias veces a Álava y a Gipuzkoa.
- No se integró en Gipuzkoa hasta 1845, con la supresión de los señoríos.

El monasterio de Bidaurreta

- Fundado en 1510 por Juan López de Lazárraga, contador mayor de los Reyes Católicos, y su esposa Juana de Gamboa.
- Alberga el sepulcro renacentista de los fundadores.
- Fachadas exteriores platerescas.
- Juan de Olazaran realizó el retablo en 1533 y es considerado el primer retablo renacentista de Gipuzkoa.

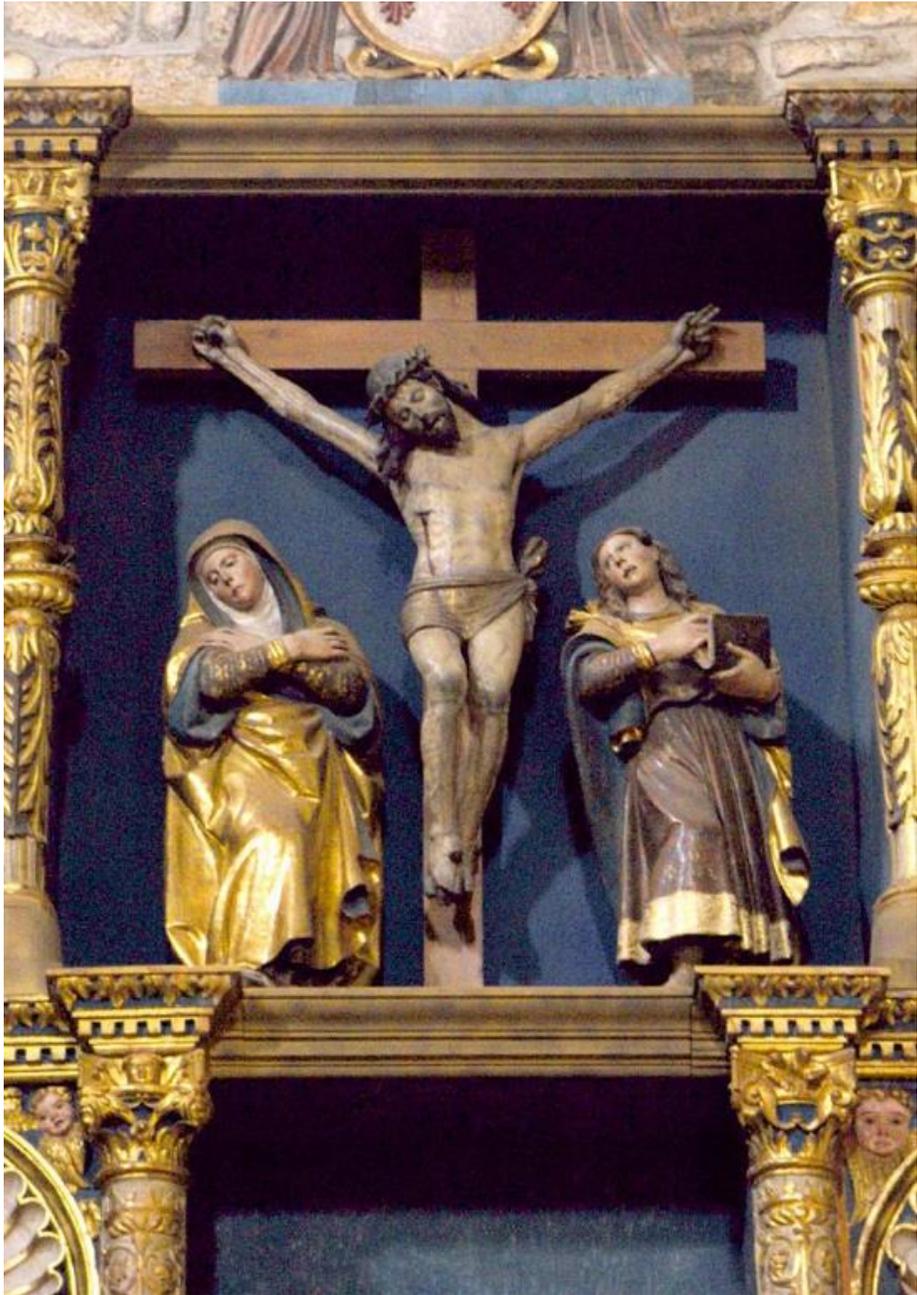

Fachadas con heráldica
de Bidaurreta

El retablo de la iglesia de Bidaurreta

- Falta el guardapolvo y los fondos de la calle central, y el orden de las escenas está cambiado.
- En la predela están representados los apóstoles.
- En el primer cuerpo la Anunciación, la Visitación, la Natividad y la Adoración de los Magos.
- En el segundo cuerpo está la creación de Eva, el Pecado Original, la expulsión del paraíso y el castigo a Adán y a Eva.
- En el remate el calvario flanqueado por los escudos de los Reyes Católicos.

La parroquia de San Miguel de Oñati

- El templo original data del siglo XIII.
- En el siglo XV se añadieron dos naves laterales más.
- En el siglo XVI el obispo oñatiarra Rodrigo Mercado de Zuazola construye el claustro, reforma la capilla de la Piedad para hacer su mausoleo y financia el retablo renacentista.

La capilla de la Piedad de la iglesia de San Miguel

Mausoleo de Rodrigo Mercado de Zuazola

- Construyó su espacio funerario en la capilla de la Piedad.
- El mausoleo está atribuido a Diego de Siloé, primer tercio del siglo XVI y realizado en Granada.
- Imita un retablo.
- Aparece en el centro el obispo orante asistido por una virtud.
- Alrededor hay santos, ángeles y seres híbridos que sujetan su escudo con dos soles de rostro humano.

El retablo de la capilla de la Piedad

- Fue realizado entre 1533 y 1536.
- Las trazas y la ejecución del armazón son del vallisoletano Gaspar de Tordesillas, discípulo de Berruguete.
- Los relieves representan escenas de la vida de la Virgen y la pasión de Jesús.
- Los relieves fueron realizados por artistas autóctonos, como Juan de Ayala, Miguel de Irigorri, Andrés de Mendiguren y Juan de Olazarán.

La universidad del Sancti Spiritus

- Fue la primera universidad del País Vasco.
- Fundada por Rodrigo Mercado de Zuazola en 1540.
- Se impartía Teología, Leyes, Cánones, Artes y Medicina.
- Es una obra de transición entre el plateresco y el manierismo.
- Las obras se iniciaron en 1543 bajo el patronazgo de Carlos I.
- Los canteros fueron Domingo de la Carrera y Pierres Picart.

Pierre Picart

- Origen francés.
- Influido en Oñati por Gaspar de Tordesillas.
- Trabajó principalmente en Oñati, Álava y Navarra.
- Residió una temporada en Huarte-Arakil, donde realizó varias esculturas.
- Se estableció en Agurain/Salvatierra, donde estableció taller.
- Su hija se casó con el escultor aguraindarra Lope de Larrea.
- Tuvo una evolución desde el plateresco hasta el romanismo.
- Su expresivismo conecta con Berruguete.

Retablo de la Capilla de la
Universidad de Oñati

La fachada

- Fue levantada por Pierres Picart en 1546.
- La iconografía es una síntesis entre el paganismo y el cristianismo.
- Se insta al estudiante a seguir las virtudes y valores.
- En la parte inferior aparecen los trabajos de Hércules.
- En la parte superior se ponen como ejemplo de virtud santos, mártires y la personificación de las virtudes.
- La entrada queda flanqueada por San Agustín y San Jerónimo (filósofos neoplatónicos).
- Sobre la entrada está la imagen del obispo Zuazola en actitud orante bajo el escudo de armas imperial.

Detalles de la fachada de la universidad

El claustro

- Planta cuadrada articulada en torno a un patio central.
- En la planta baja había capilla, aulas, cocina y refectorio.
- En la planta alta se ubicaban las habitaciones y el aula magna.
- Doble arquería con sobreclaustro abalaustrado y gárgolas góticas en los aleros.
- En las enjutas hay escudos y medallones con efigies de parejas históricas y mitológicas.

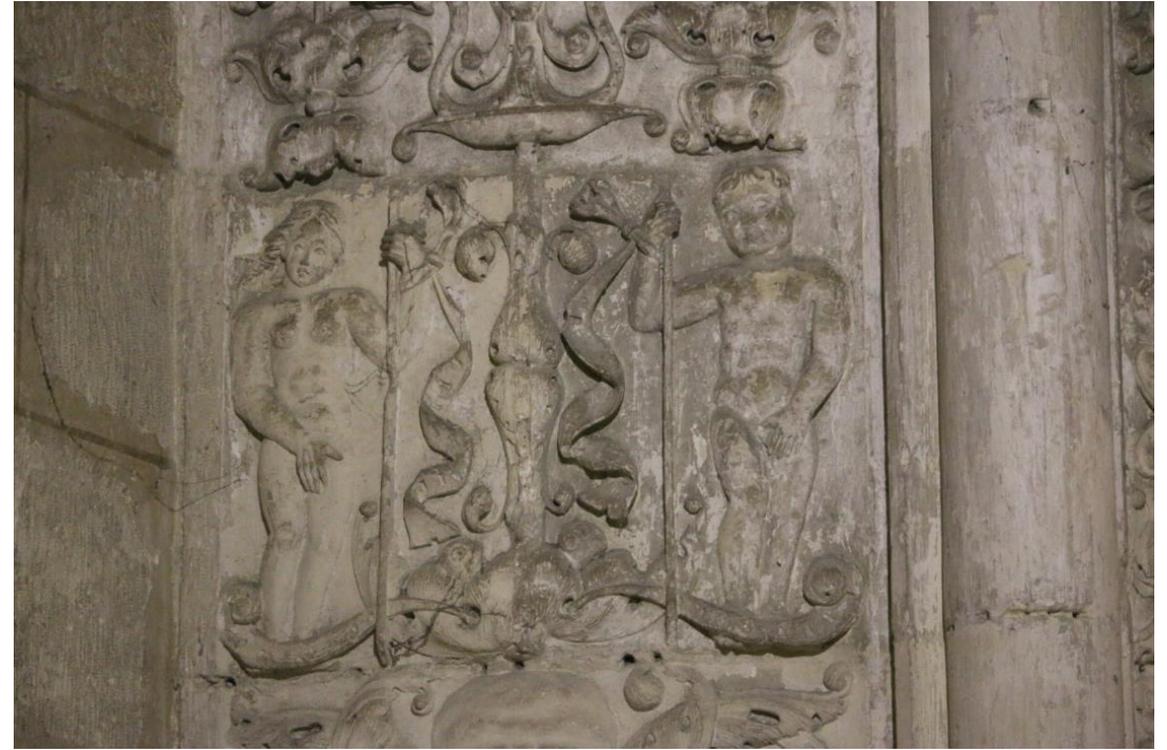

Detalles del claustro

El coro de Santa María de Agurain/Salvatierra

- Está basado en el coro del desaparecido convento de Santo Domingo de Vitoria.
- Homenaje a Carlos I tras su Victoria en la guerra de las comunidades.
- En el antepecho del coro está el escudo imperial y bajo él un retrato de Carlos I.
- En el sotocoro hay apóstoles, evangelistas, la Inmaculada y soldados y princesas alemanas.

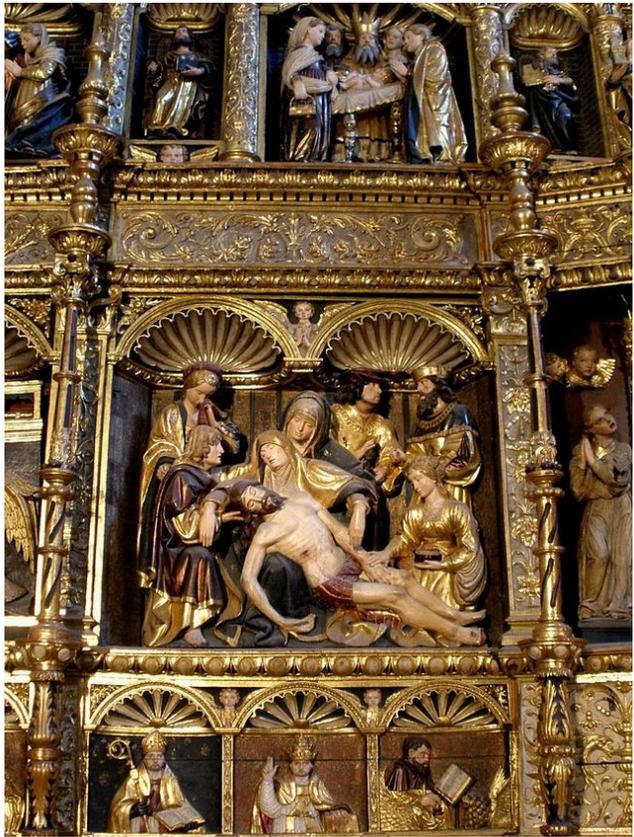
El coro de la iglesia de Santa María en Agurain/Salvatierra

El retablo de la Puebla de Arganzón

- Realizado en torno a 1535.
- Escuela castellana.
- Se narra la vida de la Virgen y la pasión de Cristo.
- Aparecen relieves de los evangelistas y de santos.
- En la calle central hay una Andra Mari gótica, una virgen con niño renacentista y una Asunción.
- El calvario del remate es una gran muestra del manierismo renacentista.

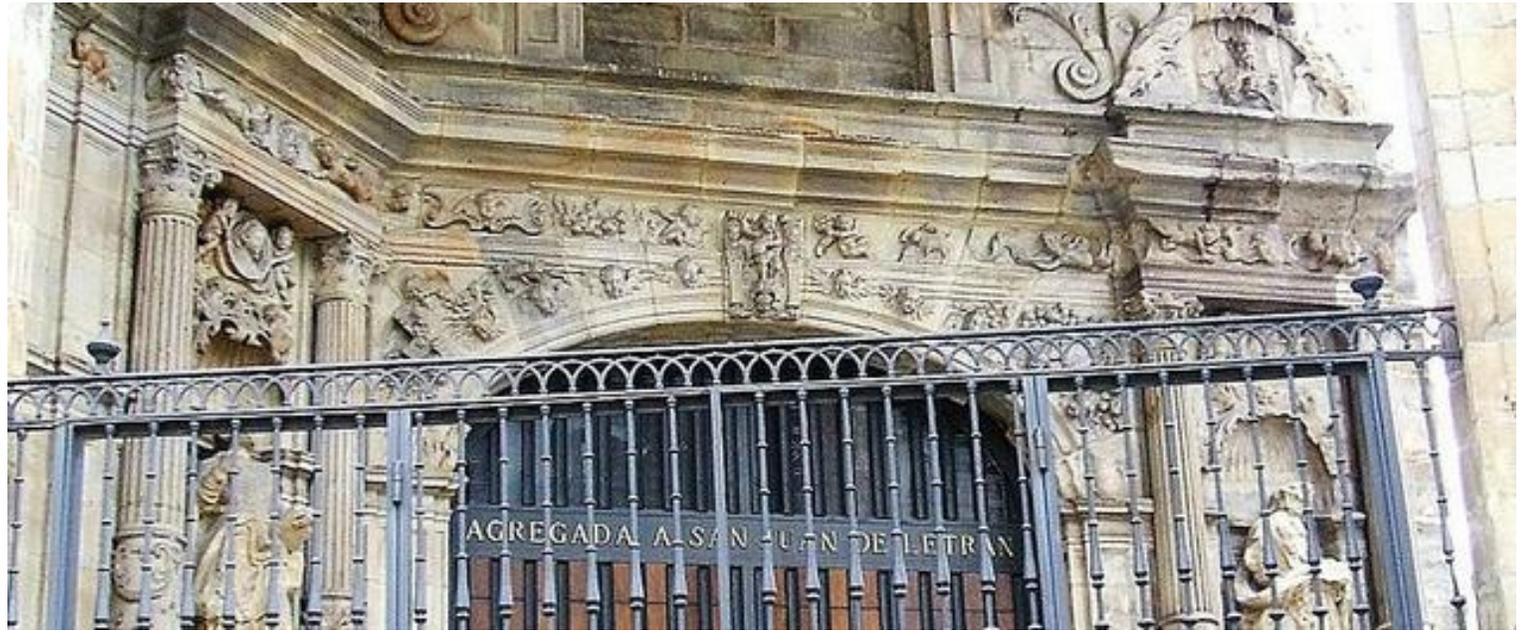
Detalles del retablo de la Puebla de Arganzón

El calvario de la Puebla de Arganzón

Portada de San Antón de Bilbao

Retablo de Markina-Xemein

Retablo de San Pedro de Bergara

El retablo de San Vicente de Arana

Pinceladura
renacentista:
Arbulo

Pinceladura
renacentista:
Heredia

Retablo pintado de Bachicabo

El
renacimiento
procedente
de Flandes

Características generales del renacimiento flamenco

- Se basan en las innovaciones de la pintura italiana y en tradiciones locales.
- En gran medida continúan la pintura gótica de los primitivos flamencos.
- No se recupera la Antigüedad clásica como modelo.
- Concepción artesanal del oficio de pintor; no se intelectualiza la labor.
- Importancia del paisaje y el detalle miniaturista.
- Gran atención al retrato.
- Vocación espiritual y preferencia por los temas religiosos.

Los bustos-relicarios de las once mil vírgenes

- Esculturas de origen alemán.
- Estuvieron ubicadas en la iglesia de San Vicente de Vitoria y en el desaparecido convento de San Francisco.
- Realizadas en torno a 1515-1520.
- Hay 21 piezas en todo el mundo.
- Propiedad de Hortuño Ibañez de Aguirre.
- En el interior albergan las reliquias de los cráneos de las once mil vírgenes

Retablo del Dulce Nombre

- Se combina talla y pintura.
- Se representan escenas de la infancia de María y de Cristo.
- Realizado en torno a 1550 por maestros de Amberes.

Tríptico de los Reyes Magos de Vitoria-Gasteiz

- Atribuido al taller de Jan van Dornicke con participación de Pieter Coeck.
- Realizado en la primera mitad del siglo XVI.
- Ejecutado en Amberes.

Políptico de Bergara

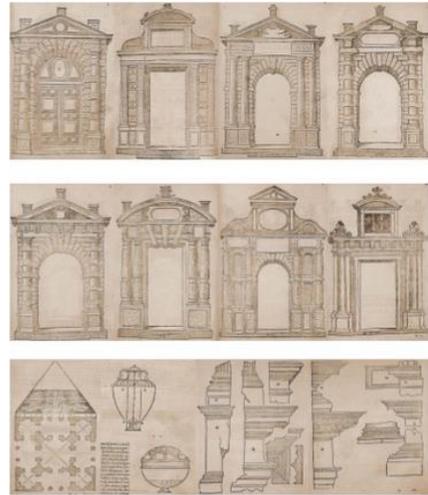
- La predela fue realizada por un maestro flamenco hacia 1520-30 de primer orden.
- Las tablas superiores fueron ejecutadas por un artista flamenco de segunda fila hacia 1530-1540.
- Realizado posiblemente en Amberes.
- Estuvo dedicado a San Miguel Arcángel aunque la figura de bulto es posterior.

El
renacimiento
procedente
de Italia

Existente en Toledo en casa de Diego Lopez, Mercader de libros.

La influencia italiana y su transmisión a través del grabado

- “Medidas del romano”- Diego de Sagredo (1526)
- “Los siete libros de arquitectura”- Sebastiano Serlio (1537-1551)

Renacimiento clasicista o purismo renacentista

- Influjo italiano introducido a través de los tratados de arquitectura.
- Formas más sencillas y depuradas.
- Equilibrio y simetría.
- Búsqueda de las proporciones.
- La decoración escultórica se reduce a pequeños espacios estratégicos.

Palacio Bendaña de Vitoria-Gasteiz

El palacio Escoriaza-Esquivel de Vitoria-Gasteiz

- Mandado construir por Fernán López de Escoriaza y Victoria de Anda y Esquivel a inicios del siglo XVI.
- La fachada es una alegoría de las virtudes del buen ciudadano.
- Se recurre a personajes mitológicos y alegorías de valores cristianos.
- Los escudos y retratos de los comitentes aparecen en la fachada.

Patio del palacio Escoriaza-Esquivel

- Conocido como patio del amor.
- En los medallones aparecen diversos personajes mitológicos y de la historia antigua que aluden a los diversos tipos de amor.

Convento de San Telmo de Donostia/San Sebastián

- Convento dominico fundado a mediados del siglo XVI.
- Los comitentes fueron el matrimonio Gracia de Olazabal y Alonso de Idiáquez.
- La traza fue realizada por Fray Martín de Santiago, arquitecto colaborador de Rodrigo Gil de Hontañón.
- El diseño de parte del edificio está inspirado en el convento de san Esteban de Salamanca.
- Los ejecutores fueron canteros locales y no siempre siguieron el proyecto original.
- La iglesia puede considerarse de estilo gótico aunque la fachada es renacentista.

Fachada del convento de San Telmo

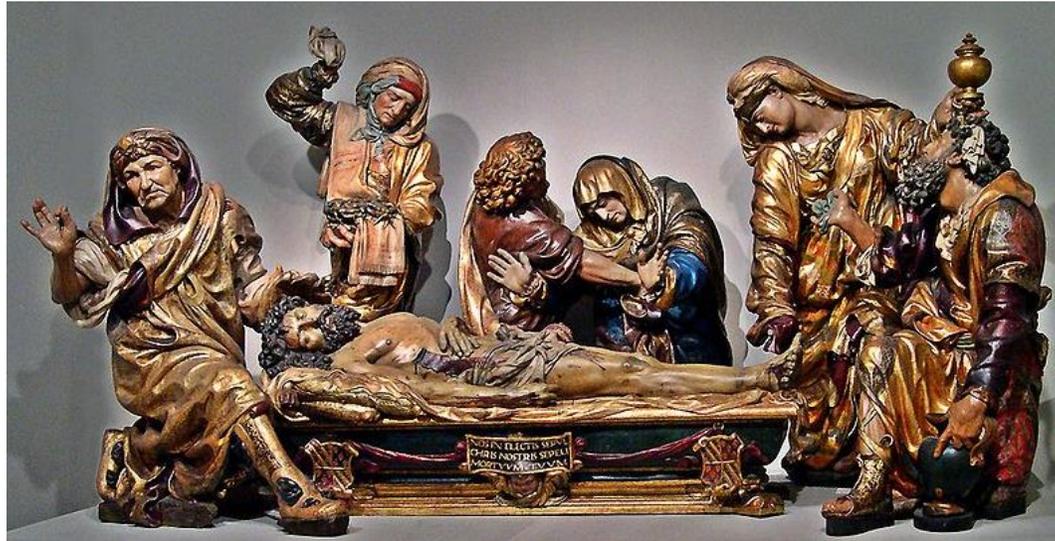
Claustro del convento de San Telmo

El retablo de Ezkerekotxa

El manierismo expresivista

- Reacción contra el ideal de belleza clasicista.
- Complicación laberíntica de las composiciones.
- Exageración de los movimientos y escorzos bruscos.
- Exceso que adelanta la escultura barroca.
- Abandono de la proporción de las figuras.
- Estilo muy personal de los artistas.

Juan de Ayala II

- Origen alavés, trabajó en el retablo de la capilla de la Piedad de Oñati.
- Realizó varios retablos en Álava y Bizkaia, estableciendo taller en Vitoria-Gasteiz.
- Influido por Berruguete aunque más contenido en el movimiento de sus figuras.
- Sus anatomías se distinguen por los rostros alargados, las barbas puntiagudas y los cabellos rígidos.

Retablo de la Asunción
de María de Portugaleta

Retablo de Santa Eulalia
de Markinez

El romanismo

- Nace de la recepción del arte anticlásico de Miguel Ángel.
- Entra a través de dibujos tomados de artistas que viajan a Italia y de grabados de sus obras.
- Juan de Juni y Alonso Berruguete, que estuvo en Vitoria en 1522, introdujeron esta influencia.
- Gaspar de Becerra es el gran romanista castellano y junto a él trabajó Juan de Anchieta.

La introducción del romanismo: Pedro López de Gámiz

- Se formó en Burgos con Juan de Carranza y Diego de Guillén.
- Asentó taller en Miranda de Ebro entre 1561 y 1584.
- El retablo mayor de San Martín de Estavillo (1561-1566) es la primera obra que puede considerarse romanista en el País Vasco.
- Mientras trabajaba en el retablo de Briviesca entró en contacto con el gran impulsor del romanismo vasco: Juan de Anchieta.

Juan de Anchieta

- Nació en Azpeitia en torno a 1533.
- Se formó como escultor en Valladolid.
- Trabajó con Juan de Juni, Gaspar de Becerra y Pedro López de Gamiz.
- Realiza obras en el País Vasco, Navarra y Aragón.
- Ademanes grandilocuentes y heroicos.
- Escorzos.
- Musculatura hinchada.
- Terribilitá miguelangelesca (capilla de la Trinidad de Jaca).

Retablo de Zumaia

El retablo inacabado de San Miguel de Vitoria-Gasteiz

Lope de Larrea y Ercilla

- Nació en Agurain/Salvatierra en 1540.
- Desarrolló su actividad en Álava, Gipuzkoa y Navarra.
- Se formó con su suegro Pierre Picart en su taller de Agurain/Salvatierra.
- Trabajó junto a Juan de Anchieta en el retablo de San Miguel de Vitoria.

Retablo de Santa María de Agurain/Salvatierra

Conclusiones

- Mezcla de estilos de procedencia diversa bajo el paraguas renacentista.
- No se genera un estilo propio sino que se importan tanto las obras como los modelos.
- Comienzan introduciéndose los motivos decorativos, posteriormente los principios estructurales y finalmente se adoptan los modelos de los grandes artistas italianos.
- En el País Vasco el renacimiento artístico no va parejo a un drástico cambio de mentalidad.
- El nuevo estilo es posible gracias a una élite que sufraga obras renacentistas como muestra de estatus.
- Tras una fase inicial de aprendizaje los artistas locales crean prolíficos talleres.

ERDI AROKO
ARABA

ÁLAVA
MEDIÉVAL

¡Muchas gracias!
