

El esplendor del Renacimiento en Aragón

Material didáctico Nivel 2

Gobierno de Aragón
Departamento de Educación, Cultura y
Deporte
Dirección General de Patrimonio Cultural
Museo de Zaragoza

Realización:
Museo de Zaragoza. Área de Comunicación
y Educación (Carmen Gómez)

Arte por Cuatro (Myriam Monterde)

Diseño:
DosCuartos Comunicación Gráfica

Imprime:
A.G.D.

Archivo fotográfico:
©Archivo fotográfico. Museo de Zaragoza.
(J. Garrido): 4, 5, 9, 11 arriba, 12 abajo, 13, 14,
15, 16 y 17 izda.

©Museo de Huesca. (F. Alvira): 8 arriba.

©Museo de Bellas Artes de Valencia.
(P. Alcántara): 10 arriba y 18 abajo.

©Archivo fotográfico. Museo Arqueológico
Nacional. Madrid: 18 arriba.

Fotógrafos:
©J. Garrido: 3 (facsimil), 7, 8 abajo, 17 dcha.,
20 ^(1, 2, 4, 5).

©F. Alvira: 11 abajo, 12 arriba, 19
y 21 ^(6, 7) (Derechos reservados Catedral de Tarazona. (Zaragoza). España).

©C. González, Barcelona: 10 abajo.

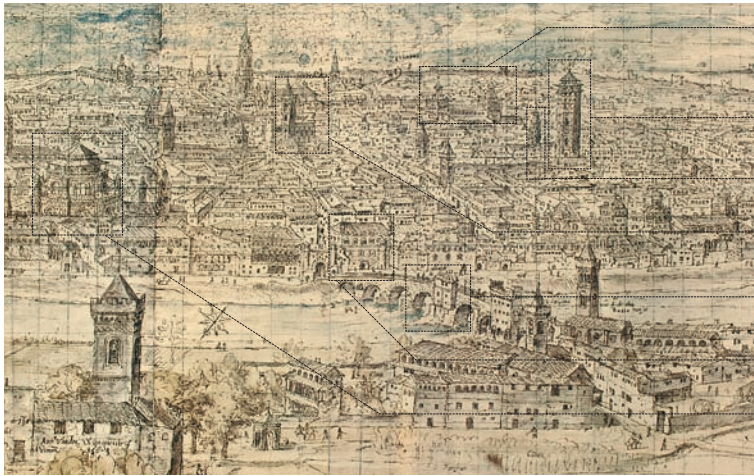
©Pedro Luis Hernando Sebastián: 20 ⁽³⁾ y 21 ⁽⁸⁾.

Depósito legal:
Z-236-2010

ÍNDICE

- 03** Introducción
- 04** Antecedentes: el Gótico final
- 06** El Renacimiento: entre Flandes e Italia
- 07** El Renacimiento en Aragón
- 08** Renacimiento: la pintura
- 09** Renacimiento: la escultura
- 10** Los talleres y la tradición familiar
de Damián Forment
- 11** Damián Forment
- 12** La generación de Damián Forment
- 13** Jerónimo Cósida
- 16** Italianos e italianizantes
- 17** Juan de Anchieta
- 18** Los pintores del entorno
del duque de Villahermosa
- 20** La Orfebrería
- 22** Actividades:
 - Juego de cartas: *Las familias del Renacimiento en Aragón*
 - DVD: *El esplendor del Renacimiento*

Vista de Zaragoza realizada en 1563 por el pintor de vistas, grabador y cartógrafo Antón van der Wyngaerde (Antonio de las Viñas).

- El Palacio de los Condes de Morata o de los Luna (Audiencia)
- La Torre Nueva
- La iglesia de San Felipe
- La iglesia de San Gil Abad
- El Puente de Piedra (siglo XV)
- La Lonja de mercaderes
- La catedral del Salvador o La Seo

En estas páginas se esconde una visita diferente en la que contemplar y descifrar pinturas, esculturas y piezas de orfebrería que desvelan cómo se vivía y cómo se pensaba hace 500 años. Es un viaje en el tiempo, un viaje en el que encontrar y descubrir claves para entender el presente, un viaje al **esplendor del Renacimiento en Aragón**. Para ayudarte a comprenderlo, repasaremos la vida de los artistas más destacados y te explicaremos sus obras, cómo las hacían y el significado que tienen.

En el **Renacimiento** (siglo XVI) hay muchos e importantes cambios: Hace poco concluyeron, en la Península Ibérica, las pugnas entre los reinos musulmanes de taifas y los cristianos. Se acaba de alcanzar América. El comercio florece en las ciudades, que cada vez tienen más habitantes y son más grandes; en ellas viven artesanos, mercaderes y banqueros, que componen una nueva clase social: la burguesía. Quienes tienen dinero les encargan pinturas, esculturas y obras de arte a los más renombrados artistas, porque esas piezas son un signo de prestigio.

Un ejemplo de ciudad es **Çaragoça**, que así se llama en esta época **Zaragoza**. Tiene unos 30.000 habitantes y es un destacado cruce de caminos comerciales, una ciudad rica e importante a la que fuera llaman **la harta**. Todo Aragón prospera y los nobles, los burgueses y la Iglesia compran obras de arte en el exterior y financian otras de gran envergadura en el Reino. Eso alienta a los artistas de aquí y atrae a los foráneos, que vienen con las nuevas ideas de Italia y Flandes. La combinación de todos esos esfuerzos será la consecución del verdadero esplendor del Renacimiento en Aragón.

ANTECEDENTES: EL GÓTICO FINAL

También los cambios en el arte tienen antecedentes y el del Renacimiento es el **Gótico final** que, en España, recoge las influencias italiana, germana y flamenca.

Los pintores plasman sus obras sobre tabla, un soporte de madera, y crece su interés por el color. Las figuras parecen moverse gracias a la sinuosidad de sus curvas y los marcados pliegues de sus ropajes empiezan a transmitir la sensación de volumen. Todo está pintado con gran lujo de detalles.

Los escultores perfeccionan su técnica y sus obras exhiben gran riqueza decorativa, al tiempo que sus tallas cobran expresividad y transmiten movimiento.

La influencia italiana dota a las figuras de dulzura y elegancia, en tanto que la flamenca les aporta realismo.

APOSTOLADO CON LA ANUNCIACIÓN

1481-1487. Óleo sobre tabla

Martín Bernat y Miguel Jiménez

Esta tabla formaba parte del retablo mayor de La Santa Cruz de Blesa (Teruel): un trabajo monumental que los autores realizaron con la ayuda de discípulos, colaboradores y artesanos. Pertenece al banco del retablo y representa a los apóstoles sentados por parejas, cada uno con sus atributos y enmarcado con una filacteria o cinta con inscripciones en la que aparece su nombre y algún versículo del *Credo*.

La **llave** es el atributo de **San Pedro**.

La **concha en el báculo** y el sombrero de ala ancha a la espalda nos revelan que este es **Santiago**.

Los **azulejos** del suelo están pintados con el esmerado detalle del Gótico final y apuntan a una **perspectiva** incipiente.

Se llama **nimbo** a la aureola o círculo luminoso de las imágenes sagradas.

San Mateo, como autor de uno de los Evangelios, se representa con un **libro en la mano**.

MARÍA, REINA DE LOS CIELOS

1437-1439. Temple sobre tabla

Blasco de Grañén

Esta tabla fue parte del retablo mayor de la iglesia parroquial de Santa María la Mayor en Albalate del Arzobispo (Teruel). Presenta a María entronizada, que es una postura típica del Gótico, con su hijo Jesús en el regazo. Ambos van ricamente ataviados, señal de piedad y devoción de quienes han hecho el encargo, pero también de su riqueza.

El **fondo dorado**, además de revelar cierta ostentación, impide que la mirada del espectador se distraiga de otra cosa que no sea la escena.

María, por ser **reina**, va **tocada** con una preciosa corona de orfebrería. Ella y el Niño Jesús lucen **nimbos** con abundante oro en relieve.

Este es el **escudo de Dalmau de Mur y Cervellón**, del arzobispo de Zaragoza: un muro de oro de cinco merlones (trozos de parapeto entre cañonera y cañonera), sobre gules (color rojo heráldico).

Los **instrumentos de cuerda y viento** que tocan los seis ángeles músicos son: el rabel, la chirimía, la viela o fidula, el órgano de mano, la vihuela, la flauta de pico, el arpa y el laúd. ¡**Encuéntralos!**

Los ángeles custodios o ángeles de la guarda son servidores y mensajeros de Dios que guían a las personas en la vida terrenal hacia el cielo y las protegen; también las ciudades pueden tenerlos.

ÁNGEL CUSTODIO DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA

Ca. 1434-1448. Alabastro policromado

Pere Joan

Esta escultura de bulto redondo, tallada en alabastro y policromada, representa a un ángel, sin alas, de aspecto juvenil y expresión afable y protectora, tal como se representaba entonces a los ángeles, aunque con alas. Está labrada con gran maestría según el estilo del Gótico Internacional.

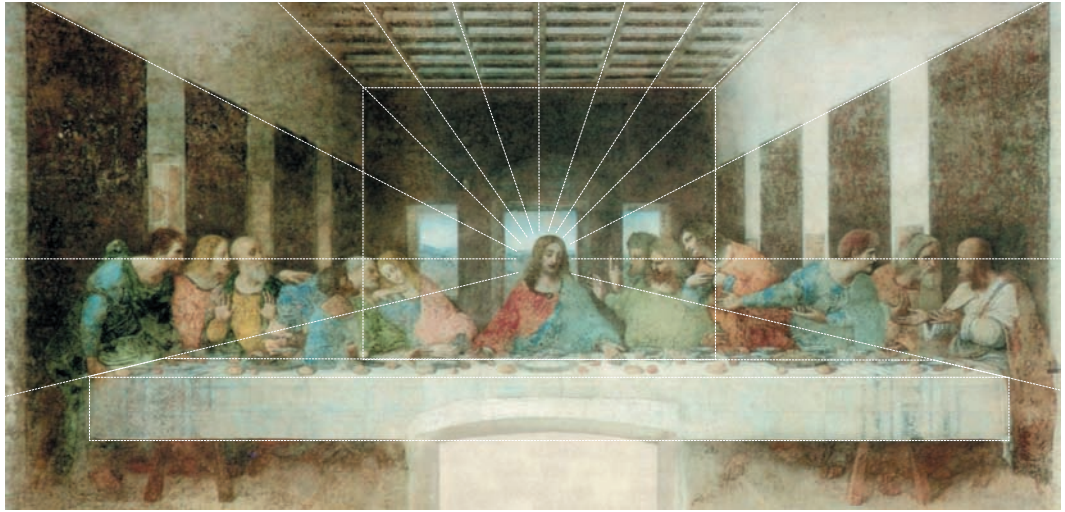
Viste armadura, cinturón y capa, a la moda de los caballeros del siglo XV.

El alabastro es una piedra caliza no muy dura, pero compacta, que tiene un aspecto parecido al mármol. Es abundante en Aragón y de muy buena calidad, por lo que su exportación a Inglaterra, en los siglos XIV y XV, se convirtió en una auténtica industria.

RENACIMIENTO: ENTRE FLANDES E ITALIA

Renacimiento significa *volver a nacer* y, en el Arte, se refiere al movimiento artístico que se basa en los modelos de la Grecia y la Roma antiguas. Se desarrolla entre 1400 y 1530 y nace en **Florenia**, una boyante ciudad-estado en la que prospera una poderosa burguesía de mercaderes y banqueros. Una situación parecida se vive en Milán, Venecia, Nápoles y Roma.

En el **Renacimiento**, el tamaño de las figuras ya no depende de su importancia, sino de la **perspectiva**.

Volver a los clásicos significa también recuperar el gusto por la vida y buscar el paraíso en la tierra, frente al pensamiento medieval que tenía puesta la vista en el más allá. De ahí, el interés por las artes que tienen que ver con los sentidos: la arquitectura, la pintura, la escultura.

Se descubren de nuevo el cuerpo humano, con sus gestos y expresiones, y la naturaleza poblada de seres vivos que los artistas buscan plasmar con realismo. En la pintura, la composición cambia con el estudio y la aplicación de la **perspectiva**: el tamaño de las figuras depende de su posición en relación con el punto de fuga. También en **Flandes** han descubierto la perspectiva lineal, pero no a través del estudio teórico, sino a través de la experiencia.

En las ciudades de **Gante** y **Brujas** la gran prosperidad económica y la tradición del mecenazgo favorecen, igual que en Italia, la renovación pictórica, pero hay diferencias:

RENACIMIENTO: ENTRE FLANDES E ITALIA

Los italianos tratan de conocer el mundo mediante las ciencias de la razón y ponen al hombre en el centro; **los flamencos** viven de cara a una experimentación religiosa, de ahí la cantidad de símbolos espirituales que se esconden en las representaciones de aspecto realista.

En sus pinturas, es patente la experiencia adquirida elaborando miniaturas: utilizan colores brillantes y gustan del **detallismo**; siempre suele verse un paisaje, pero es un paisaje en el que apenas hay movimiento. El gran éxito de los pintores flamencos radica en mejorar la técnica del óleo perfeccionándolo con fórmulas de taller que a menudo se guardan en secreto.

RENACIMIENTO EN ARAGÓN

*En el **Aragón** del siglo XVI florecen las artes y se crean numerosas obras de gran belleza que se convertirán en parte del **rico patrimonio aragonés**.*

En **Aragón**, la Iglesia, la Corona, la nobleza y la burguesía patrocinan y financian un gran número de importantes empresas artísticas durante el siglo XVI. Este mecenazgo contribuye al progreso artístico de los maestros aquí afincados y atrae a pintores y escultores que vienen de otras zonas de la Península Ibérica, de Flandes, Italia o Francia con ideas nuevas.

Además, instituciones religiosas y coleccionistas particulares importan obras de arte que les permiten a los artistas conocer los nuevos modos y formas que empiezan a utilizarse en la Europa de esta época. Y en los talleres de los pintores y escultores, circulan grabados, muchos procedentes de Alemania e Italia, que les proporcionan variados modelos icográficos.

RENACIMIENTO: LA PINTURA

ABRAZO EN LA PUERTA DORADA

Ca. 1515-1519. Óleo y temple sobre tabla
Maestro de Sijena

Esta tabla formó parte del retablo mayor de la iglesia del real monasterio de Santa María de Sijena (Huesca). Representa el encuentro de Santa Ana y San Joaquín, a quienes distinguimos por los nimbos dorados; tras ellos, hay un ángel con las alas desplegadas en señal de protección. El autor combina aquí la influencia flamenca, que se observa en la forma de representar las telas o los objetos, con la italiana que se percibe en la forma de plasmar los volúmenes.

NACIMIENTO DE LA VIRGEN

Ca. 1530. Óleo sobre tabla
¿Juan de Lensancg?

El pintor narra aquí de manera secuencial diferentes escenas de la infancia de la Virgen María y las plasma con un colorido exquisito de verdes, rojos y dorados.

El **reloj** afiligranado —hecho con hilos de oro unidos con finura y esmero— que cuelga del techo está pintado minuciosamente.

Como en las obras flamencas que reproducen escenas cotidianas, el interior de esta vivienda se ha pintado con primor y detalle: **los muebles, la vajilla, el espejo, los candelabros** y hasta **el dosel** de la cama.

El **ángel** que surca el cielo le anuncia a San Joaquín el nacimiento de María.

El uso de la **perspectiva** se aprecia en los suelos escalonados y en la disposición arquitectónica de la alcoba con el paisaje al fondo.

Santa Ana y San Joaquín se encuentran ante la Puerta Dorada, a la entrada de Jerusalén.

¡Fíjate en el **gato** que abre la tapa de la ratonera!

El **collarín** es una de las partes mejor labradas y contribuye a hacer patente la diferencia entre las texturas de los distintos materiales, algo que nos remite al gusto renacentista por el realismo.

El **broche**, con una piedra central engastada y rodeada por nueve perlas, que cierra el collarín es otra muestra de la maestría de su autor.

Pequeños restos de la **palma**, símbolo del martirio, que la figura portaba en la mano derecha.

Estas **piedras** hacen referencia al martirio de San Esteban que fue lapidado.

El ligero **contrapposto**, logrado con el avance de la pierna derecha, y los pliegues de las vestiduras le confieren movimiento.

SAN ESTEBAN

Ca. 1515-1520. Alabastro
Gil Morlanes, el Joven

Aun faltándole la cabeza y los brazos, esta figura prueba el dominio que tenía su autor para plasmar el movimiento. La parte de atrás de la escultura apenas está desbastada y eso sugiere que debía estar adosada a una pared.

Al contrario que en Italia, los artistas aragoneses siguen tratando en sus obras temas religiosos.

¿Quién fue San Esteban?

Tal como se narra en la Biblia, fue uno de los hombres de confianza de los apóstoles y el primer mártir cristiano. Murió lapidado, apedreado a las afueras de Jerusalén.

¿Sabes qué es un mártir? Para los cristianos católicos, es una persona que padece mucho —porque la torturan— y muere por proclamar la fe en Jesucristo. Para que se le pueda identificar fácilmente, cada mártir se representa con sus atributos: con los instrumentos con los que fue torturado, o con las partes del cuerpo que le fueron arrancadas, cortadas, etc.

Esteban significa 'coronado', pero esta figura ¡ha perdido la cabeza!

LOS TALLERES Y LA TRADICIÓN FAMILIAR

En el **Renacimiento** quienes pintan, esculpen, diseñan y construyen dejan de ser los artesanos anónimos de la Edad Media para convertirse en artistas individuales. La suya se considera ahora una actividad intelectual que exige estudio y reflexión. Sin embargo, en el Aragón del siglo XVI el concepto de artista no parece cambiar mucho. Es frecuente que la profesión pase de padres a hijos y que todos trabajen juntos en un taller, como es el caso de **Gil Morlanes**, el Viejo, y Gil Morlanes, el Joven, que eran padre e hijo, o de la familia **Forment**: Pablo, el padre, y sus hijos Onofre y Damián.

SAN BUENAVENTURA

1500-1503. Madera dorada y policromada
Pablo Forment y sus hijos Onofre y Damián

Esta obra formaba parte de un retablo tallado por los Forment y parece ser una de las primeras esculturas de Damián Forment; en ella ya se aprecian rasgos renacentistas como el ligero **contrapposto**.

La enseñanza de la pintura o de la escultura es de tipo práctico y se imparte en los **talleres**, en los que se forman los aprendices y trabajan otros artistas bajo la dirección del maestro, que ha sido reconocido como tal por el gremio. El maestro lleva la dirección artística de los encargos: diseña y dibuja las piezas, talla las partes más difíciles y supervisa el trabajo de sus colaboradores, aprendices y de otros artesanos. Recordemos que, en esta época, los escultores no son los autores de la policromía ni del dorado, sino que se los encargan a doradores y pintores especializados.

*El genial escultor **Damián Forment** es la gran figura del **Renacimiento** en Aragón.*

ADORACIÓN DE LOS PASTORES

Década de 1520. Alabastro policromado y dorado
Damián Forment y taller

En esta obra, la **policromía** utilizada realza los **volúmenes**, lo que significa que Damián Forment puso buen cuidado en la selección del pintor o los pintores que la realizaron.

SAN ONOFRE

Ca. 1520. Alabastro policromado
Damián Forment

La obra representa al **asceta San Onofre**, cuya imagen curiosamente no es aquí la de quien vive en un lugar solitario y se dedica a la contemplación y a la penitencia, sino la de un hombre musculoso, imagen propia del Renacimiento. La pieza refleja un estudio pormenorizado del cuerpo humano con un rostro en el que se distinguen el ceño y las arrugas, y revela la maestría del autor, pues consigue que parezca de bulto redondo, aunque sólo está tallada en su frente.

Damián Forment se forma en el taller de su padre en Valencia junto con su hermano Onofre. Allí trata a pintores que conocen el estilo de **Leonardo da Vinci**. En 1509, se traslada a vivir a Zaragoza para realizar el **retablo mayor del Pilar**. Aquí tiene taller, al que llegan numerosos encargos, establece un segundo en Huesca y otro en Poblet; en todos cuenta con aprendices y discípulos que se forman como escultores. Obra suya son también el **retablo mayor de la catedral de Huesca** o el **retablo mayor de la abadía de Poblet**. Damián Forment utiliza, sobre todo, el **alabastro** con una técnica depurada y un estilo que, basado en el Gótico, evoluciona llegando a plasmar su gusto por el **purismo renacentista italiano** y a revelar su **extraordinaria maestría**.

PIEDAD

Ca. 1522-1525.
Alabastro dorado y policromado
Damián Forment

En esta obra, destinada a un espacio muy reducido, Damián Forment consigue un diseño de volumen proporcionado y de composición muy armónica. Así, las cabezas de María y de Jesús, en un lado, están compensadas por el ángel sujetando el sudario, en el otro. Destaca el estudio que, con gran realismo, hace el autor del cuerpo de Cristo.

*Damián Forment gusta de trabajar el **alabastro**. Sus tallas alcanzan gran riqueza y esplendor.*

LA GENERACIÓN DE DAMIÁN FORMENT

Al taller de Damián Forment está vinculado otro destacado escultor de la época: el francés, afincado en Zaragoza, **Gabriel Joly**, que inicia los recursos más expresionistas y de movimiento en la escultura aragonesa y alarga el canon de las imágenes.

Gabriel Joly, a su vez, trabaja con escultores de la talla de **Gil Morlanes**, el **Joven**, o **Juan de Moreto**. El primero, hijo del escultor aragonés **Gil Morlanes**, el **Viejo**, es un artista polifacético (arquitecto, escultor, decorador) cuyo estilo representa la plena aceptación del Renacimiento. El florentino **Juan de Moreto**, que también se queda a vivir en Zaragoza, trae consigo nuevas ideas para los diseños de retablos y portadas. Además, amplía los motivos decorativos de los grutescos, que son un tipo de decoración caracterizado por el uso de motivos florales, figuras animales, figuras humanas, etc.

SAN JUAN BAUTISTA

Ca. 1535.

Alabastro dorado y policromado
Gabriel Joly

Esta escultura exenta está tallada en un **alabastro traslúcido** de excelente calidad y pone de manifiesto un cuidado estudio anatómico, plasmado en la compleja postura de la figura y la expresividad del rostro.

PAREJA DE COLUMNAS

Ca. 1527-1529. Alabastro con restos de policromía y oro
Gil Morlanes, el Joven

Estas columnas son un ejemplo del uso de los **grutescos** como elemento ornamental durante el Renacimiento. Tienen tal relieve que algunos parecen elementos exentos adosados al fuste.

Lee atentamente lo que decía el encargo del contrato, le exigía al artista realizar: “columnas de alabastro, entalladas y vestidas a lo romano”.

A ver si encuentras:

- **Cabezas** vistas de frente, cuyos cabellos y barbas se convierten en formas vegetales.
- **Candelabros** con faunos alados.
- **Querubines** o **ángeles**.

Jerónimo Cósida, artista refinado y polifacético, es pintor, sobre todo de retablos, dibujante y diseñador de obras de arquitectura, escultura y orfebrería entre otras muchas cosas. Se forma en Valencia donde conoce bien las corrientes artísticas renacentistas de Italia. Se traslada a vivir a Zaragoza donde entra a trabajar como maestro de taller. Aquí, **Hernando de Aragón, arzobispo de Zaragoza**, actúa como su mecenas. El estilo de Cósida, de clara influencia italiana, se caracteriza por la delicadeza de los detalles, el canon esbelto y la belleza de los rostros de sus figuras femeninas, a las que confiere elegantes movimientos. Sus composiciones están inspiradas en las obras de **Rafael** y en las estampas de **Durero**. Característica es también la amplia gama cromática de verdes, rojos y azules que utiliza, y el particular color rosa.

Cósida consigue en sus obras una combinación armónica de las influencias italianas y de las flamencas y germanas.

NACIMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA

Ca. 1574-1585. Óleo sobre tabla de pino
Jerónimo Cósida

Esta tabla del retablo mayor de la Cartuja de Aula Dei representa el nacimiento de San Juan Bautista. Es una espléndida muestra de la madurez artística de Cósida en la que prueba su dominio de la perspectiva mediante la colocación de las figuras en la habitación y la escena del fondo.

La imagen de **San Zacarías**, el padre de San Juan Bautista, al que se distingue por el nimbo, evoca otras figuras pintadas por Rafael.

Esta **anciana** que sostiene al niño recuerda a las figuras de Leonardo da Vinci.

Las **dos figuras** están representadas con gran realismo.

El **niño** es el único personaje que mira al espectador y su rostro está plasmado con gran realismo.

Observa las **joyas** que llevan y los **pendientes**.

El autor pinta con detalle los objetos de uso cotidiano de la escena: **el brasero**, **la escudilla** con la sopa y la **cuchara**.

JERÓNIMO CÓSIDA

RETABLO DE LA VIRGEN CON EL NIÑO

Ca. 1569-1572. Temple graso y óleo sobre tabla de pino

Jerónimo Cósida

Se trata de una obra característica de Cósida cuya narrativa gira en torno a dos temas: la Pasión de Cristo y Aragón, obedece a su ubicación en la capilla de una cárcel del Reino. En toda la pieza se distinguen los tonos habituales de Cósida a base de ocre, asalmonados, azules, verdes y violáceos.

Este **retablo** responde a una **estructura** formada por:

REMATE: Dos **ángeles** desnudos sostienen el *blasón* o escudo de Aragón.

ÁTICO: En este espacio cuadrangular está representada la escena del **Calvario**, que forma un eje vertical con la figura del *Ecce homo* del banco inspirado en grabados de Dürero.

TONDOS: Medallones circulares con los rostros del **Arcángel San Gabriel** y de la **Virgen María**, que aluden a la Anunciación.

CUERPO CENTRAL DE UN PISO Y TRES CALLES:

- En la casa central, más ancha que las laterales, una hornacina fingida contiene la imagen de la **Virgen María con el Niño**.
- **Santa Engracia**, mártir de Zaragoza, va ataviada a la moda de la época; sus finos y delicados rasgos desvelan la influencia italiana. A ver si encuentras el objeto con el que fue martirizada.
- **San Jorge**, patrón de Aragón, va vestido de legionario romano, a lomos de su caballo intenta salvar a la princesa.

BANCO DE TRES CASAS CUADRANGULARES:

- Escena de **Jesús y la mujer adúltera** ("Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra") que alude al Cristo misericordioso y al perdón.
- El **Ecce homo** ("Aquí tenéis al hombre"), que dijo Pilatos cuando entregó a Jesús, hace referencia al sacrificio de Cristo.
- Escena en la que **Jesús se le aparece a San Pablo** ("*Quo vadis, domine?*" o "¿Adónde vas, señor?") y le anuncia una segunda crucifixión, se interpreta como una nueva referencia a la Pasión.

BASAMENTO: Están representados los **emblemas** del **Reino de Aragón**.

Emblema del Reino de Aragón: El escudo, en el centro, con palos o bastones de *gules* sobre *campo* de oro, *timbrado* con corona real, lo sostienen dos ángeles que portan sendos escudos. Te ofrecemos algunas pistas para comprender el lenguaje heráldico de los *blasones* o escudos:

Timbrado: Timbre o insignia que se pone sobre el blasón.

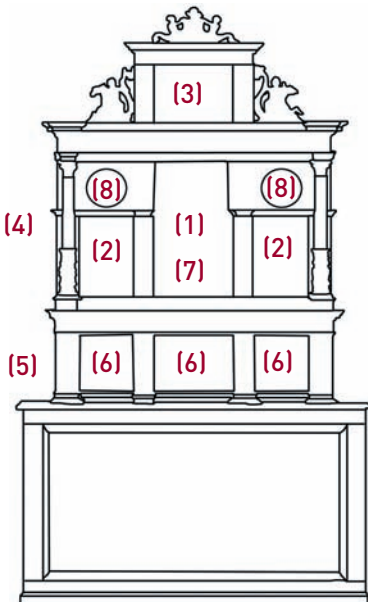
Gules: el rojo heráldico.

Cruz de Iñigo Arista: Cruz de plata sobre campo azul (azul) símbolo del legendario rey pamplonés.

Campo: Superficie total del escudo sobre el que se dibujan las figuras.

Cruz de Alcoraz: Cruz de San Jorge y una “cabeza de moro” (que así se llama en el Renacimiento a quienes profesan la religión musulmana) en cada *cuartel*.

Cuartel: Cada una de las cuatro partes de un escudo dividido en cruz.

¿Qué es un retablo?

Un retablo es una estructura con pinturas o esculturas que cubre el muro tras el altar en las iglesias cristianas. Los retablos varían mucho en su tamaño y concepción: desde los portátiles con pinturas hasta los de gran tamaño que contienen pinturas y esculturas e implican trabajos de arquitectura.

En el arte español abundan los retablos de gran tamaño y complejidad. Se hacen por encargo de autoridades eclesiásticas o de nobles y son de tal magnitud que se acuerdan mediante contratos en los que, a veces, está indicado qué quieren o cómo lo quieren quienes los encargan.

Un retablo se divide verticalmente en **calles (1)**, entre las que puede haber **entrecalles (2)**, que son más estrechas. Cuando la calle central se prolonga hacia arriba y sobresale por encima del último piso, se denomina **ático (3)**. Las divisiones horizontales se denominan **cuerpos** o **pisos (4)**; debajo del primer piso y, a modo de pedestal, está el **banco (5)**. Si el banco está dividido en dos, la parte más cercana al suelo se llama **sotabanco**. Cada uno de los espacios cuadrangulares que forman las calles y los pisos, en los que se alojan pinturas o esculturas, se llaman **casas (6)**. Los diferentes huecos en los que se colocan las esculturas se denominan **hornacinas (7)**. A veces, en los pisos superiores o en el ático se colocan **tondos (8)** medallones circulares. La estructura que sirve para proteger el retablo y se coloca a su alrededor se llama **guardapolvo**.

ITALIANOS E ITALIANIZANTES

*La obra del pintor valenciano **Juan de Juanes** se caracteriza por los modelos de clara influencia **flamenca** y por los modos **italianizantes**.*

Hacia la mitad del siglo XVI la pintura aragonesa se ve otra vez innovada con la llegada de artistas procedentes de Italia, como **Pietro Morone** o **Tomás Peliguet**, que traen consigo las últimas novedades artísticas de su país. **Peliguet** es pionero en la introducción de los modos y formas de Miguel Ángel, en tanto que **Morone** da a conocer lo último de este artista florentino, plasmándolo en retablos y pinturas. Estos aires y los que vienen de la mano de otros pintores inmigrantes dejarán su impronta en las expresiones artísticas de los maestros aragoneses.

RETRATO DE ALFONSO V

1557. Óleo sobre tabla
Juan de Juanes

El pintor presenta al rey **Alfonso V de Aragón** (1394-1458), conocido también como Alfonso I el Sabio, cuyo rostro de expresión serena ha sabido plasmar con detalle. Este encargo se fija en 50 libras que Juanes cobra en dos plazos.

El **paisaje** que se ve por la ventana tiene ecos del mundo romano, en el que con frecuencia se inspira Juan de Juanes.

El **cortinaje** le confiere solemnidad a la escena.

La **armadura**, anacrónica (de la época de la obra y no de la de su vida), hace referencia a la condición militar del monarca.

El **yelmo**, parte de la armadura que protege la cabeza y el rostro, exhibe elementos heráldicos que hablan del linaje del retratado.

La **corona**, adornada con piedras preciosas, desvela que se trata del retrato de un rey.

Este **libro abierto**, cuyo autor es Julio César, revela el interés del soberano por el mundo de las letras, sobre todo, las clásicas.

El escultor vasco **Juan de Anchieta**, nacido hacia 1540, desarrolla un estilo, con figuras de gran fuerza y dinamismo, que sugieren una formación en Italia. Aprendió y trabajó en Valladolid antes de empezar a trabajar en Aragón. Anchieta, cuya prolífica obra se extiende por el norte de la Península Ibérica, representa la nueva andadura que las artes figurativas inician en Aragón en la década de 1570, consecuencia de las nuevas corrientes artísticas que llegan de la mano de artistas foráneos. Se trata de una escultura de **carácter religioso** y de gran calidad técnica, que además disfruta de una **gran acogida popular**.

BLASÓN DE ARAGÓN

Ca. 1550. Alabastro en su color
Anónimo

Este **blasón de Aragón**, con una disposición algo diferente de la habitual, es un relieve labrado en **alabastro**, en el que destacan las figuras de los tenantes (figuras que sostienen el escudo) y la cabeza alada que timbra el escudo de marcado estilo clásico.

CRISTO CRUCIFICADO

1570-1575. Madera de pino policromada
Juan de Anchieta

Esta talla de **Juan de Anchieta** revela la maestría de su autor que le confiere gran realismo al labrarlo minuciosamente. Esta **crucifixión** presenta un desnudo clasicista e idealizado de potente musculatura y estudiada anatomía.

*¿Sabes que significa INRI?
Son las siglas de
IESVS NAZARENVS
REX IVDÆORUM,
que en latín
quiere decir:
Jesús Nazareno
Rey de los Judíos.*

LOS PINTORES DEL ENTORNO DEL DUQUE DE VILLAHERMOSA

Las obras de Moys entroncan con la pintura flamenca del siglo XV, cuyos artistas fueron de los primeros en realizar retratos con penetración psicológica del modelo.

Martín de Aragón y Gurrea (o de Gurrea y Aragón), **cuarto duque de Villahermosa** y de Luna, conde de Ribagorza y Fantoba y barón de Pedrola nace en su baronía en 1525. Es un gran mecenas de las artes aragonesas y un amante de las antigüedades y las pinturas, en cuya adquisición invierte gran parte de sus bienes.

De su viaje a Flandes vuelve acompañado por los pintores **Rolán de Moys** y **Pablo Scheppers**, que entran a su servicio. Tanto Scheppers como Moys han pasado un tiempo en Italia, algo que hacen habitualmente los pintores flamencos y que ha dejado su influencia en las obras de ambos.

MEDALLA DEL FULGOR DE JÚPITER

Ca. 1556-1558. Bronce
Jacques Jonghelink

El Duque de Villahermosa la encarga cuando acompaña al rey Felipe II en un viaje a Flandes. Lleva el emblema del entonces conde de Ribagorza, los rayos del fulgor de Júpiter, en el envés y la efigie del conde en la cara.

FERNANDO DE ARAGÓN Y BORJA

Ca. 1573. Óleo sobre lienzo pegado a tabla
Rolán de Moys

A **Rolán de Moys**, experto retratista, le encarga el duque de Villahermosa hacer la **galería de retratos familiares**.

Este debía ser de cuerpo entero, pero en algún momento desapareció la parte inferior, lo que impide conocer la obra completa. El autor describe con cuidado esmero los detalles tanto de la indumentaria como del rostro, incluida la sombra del bigote.

LOS PINTORES DEL ENTORNO DEL DUQUE DE VILLAHERMOSA

ANA DE ARAGÓN Y BORJA

1561-1562. Óleo sobre lienzo

Rolán de Moys

En esta obra **Rolán de Moys** retrata a la **hija de Martín de Gurrea y Aragón y Luisa de Borja y Aragón** a la edad de catorce años. La figura, de gran empaque y gesto sobrio, aparece de cuerpo entero y mirando al observador, de acuerdo con las fórmulas de la época. La cabeza, con un rostro pálido y el tocado de flores naturales que recoge el cabello, pone un contraste de luz y de color que atrae la atención.

El artista pinta con gran cuidado los detalles y plasma con esmero la vestimenta de ricas telas y las joyas:

Como **tocado** lleva una guirnalda de flores naturales y perlas que sujeta el cabello recogido.

Cabello recogido en dos largas **trenzas**, adornadas con hebras de plata y que Ana de sujeta con las manos.

Las puntas de la **gorguera** (adorno del cuello hecho de lienzo plegado) están ribeteadas con abalorios de oro, muy a la moda de la época llegada de Francia.

Botones de perlas engarzadas en oro.

Viste **galera** (prenda femenina sin mangas cuya pieza frontal esta abierta como un abrigo) de terciopelo negro con forro rojo.

Debajo lleva un conjunto de **jubón** (vestidura ceñida y ajustada que cubre desde los hombros hasta la cintura) y **basquiña** (saya interior) de seda labrada en plata.

Como complementos luce:

Joyas: un ceñidor de oro y pedrería y unos pendientes de aro con perla.

Abanico en la mano derecha.

Rayos del fulgor de Júpiter, emblema del conde de Ribagorza y duque de Villahermosa.

*El duque de Villahermosa se interesa mucho por el **retrato**, un genero autónomo y de gran importancia en el **Renacimiento**.*

ORFEBRERÍA

La **platería** u **orfebrería** es el trabajo artesano de labrar objetos artísticos en **oro**, **plata** y otros **metales preciosos**. Esta disciplina artística adquiere gran importancia y calidad durante el Renacimiento. Destacan los trabajos realizados en los **talleres** de Barbastro, Calatayud, Daroca, Huesca y, sobre todo, Zaragoza, donde los plateros u orfebres, que suelen marcar sus obras con el **punzón**, alcanzan un muy alto grado de maestría. Sus obras, en general de carácter religioso, presentan motivos ornamentales renacentistas.

Te mostramos ocho objetos representativos de los mejores orfebres del momento:

1.- JARRO DE CALONE O DE LA TEMPLANZA

Ca. 1500 Plata fundida, grabada, cincelada, repujada.

Taller Valenciano. Sigue el diseño del pintor italiano Piero Bencí "Pollaiuolo".

Este jarro con forma de pera se apoya sobre una base en embudo invertido y tiene esculturas animalísticas como asa y vertedor. Su exuberante decoración parece una muestra del *horror vacui*, esa tendencia a llenar todos los espacios con motivos decorativos.

2.- FUENTE «DOZAVADA»

Ca. 1539-1542. Plata sobredorada, bruñida, cincelada y repujada.

Pedro Lamaison.

Esta bandeja-fuente de doce lados, es un ejemplo profano del esplendor del Renacimiento. Decorada con **grutescos**, lleva la marca del punzón de Zaragoza y está **sobredorada**, lo que además de ser símbolo de riqueza evita el oscurecimiento propio de la plata.

3.- CUSTODIA

Ca. 1550-1560. Plata sobredorada.

Anónimo.

Una **custodia** es, en el culto católico, una pieza de oro, plata u otro metal donde se expone la hostia consagrada. Ésta exhibe motivos decorativos propios del Gótico y del Renacimiento.

4.- BUSTO RELICARIO DE SAN BLAS

1559-1561. Plata repujada, cincelada y esmaltada; oro y gemas engarzadas. Andrés Marcuello, platero, y Jerónimo Cósida, pintor. Zaragoza.

Un **relicario** es una caja o estuche precioso destinado a guardar las reliquias de un santo. Esta pieza excepcional de orfebrería, en forma de busto, debía conservar las reliquias de San Blas.

5.- PORTAPAZ DE SAN JERÓNIMO PENITENTE

Ca. 1560-1572. Plata dorada, fundida, punteada y cincelada con esmaltes. Jerónimo de la Mata, platero, y Jerónimo Cósida, pintor. Zaragoza.

Un **portapaz** es una placa con una imagen pintada que, durante la misa, recibía el “beso de la paz” de los feligreses. Éste representa a San Jerónimo haciendo penitencia en el desierto. Es una soberbia obra renacentista de esmalte y platería. Fíjate en el asa trasera: sirve para portarla mejor.

6.- ARQUETA DE SAN MEDARDO, PATRÓN DE RIBAGORZA

Ca. 1564-1572. Plata sobredorada, fundida, burilada, cincelada y repujada. Gaspar de León.

Una **arqueta** es una caja pequeña, hecha de materiales nobles, en la que se guardan reliquias, tesoros u otros objetos de valor. Ésta, de enorme valor artístico, debió servir como relicario de San Medardo, obispo flamenco.

7.- COPÓN DE DON DIEGO-ANTONIO FRANCÉS DE URRITIGOITI Y LERMA

Finales del siglo XVI. Plata y plata dorada, fundida, cincelada, recortada y grabada. Taller de Ulm. Alemania.

Este **copón**, o copa grande, que en el culto católico sirve para contener las hostias consagradas, sigue el modelo de un tipo germánico llamado *Traubepokal* o ‘copa de uvas’ precisamente porque imita un racimo.

8.- CRUZ PROCESIONAL

1602. Plata sobredorada. Juan Vallés, Taller de Zaragoza.

Una **cruz procesional** es la que se saca en las procesiones. Destaca por su fina labor en la elaboración de los elementos decorativos y por el detalle con el que se crearon las escenas y las esculturas en la parte inferior del nudo, entre el pie y la copa.

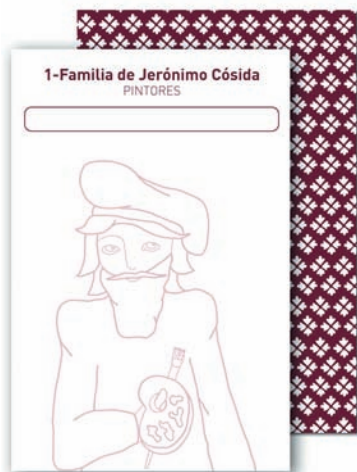
ACTIVIDADES. Juego de cartas: *Las familias del Renacimiento*

¿Te acuerdas de las cartas de las familias? Ahora es el momento de recordarlas.

Comenzamos el juego: Se reparten las cartas de esta baraja para transformar el aula en el taller de un maestro renacentista con pintores, escultores, arquitectos, plateros y hasta cronistas del Reino.

La baraja se compone de 25 cartas incompletas de 5 familias de 5 miembros cada una. Cada carta de estas familias está compuesta por 5 figuras: un abuelo, una abuela, un padre, una madre y un hijo/hija.

1. PINTORES	Familia de Jerónimo Cósida.
2. ESCULTORES	Familia de Damián Forment.
3. ORFEBRE	Familia de Jerónimo de la Mata.
4. ARQUITECTOS	Familia de los Condes de Sástago.
5. LITERATOS	Familia de Jerónimo Zurita.

Para empezar, observa con atención la carta que te ha tocado: ¿Cuál es tu profesión? (fíjate en los atributos esbozados en cada retrato). ¿A qué Familia perteneces? ¿Qué miembro de la Familia eres?

1. En la parte superior de cada carta hay un recuadro donde deberás escribir el miembro de la familia que quieres ser. ¡Ponte de acuerdo con tus compañeros para elegirlo!
2. Ahora, toca transformarse en artista del Renacimiento para lo que deberás hacer uso de tus habilidades en plasmar los detalles y aplicar los colores que le den realismo a tu retrato.
3. Cuando termines, entrega tu obra. Una vez reunida y completada la baraja de *Las familias del Renacimiento*, se volverán a repartir para distribuir el taller en los diferentes oficios y poder así jugar con las diferentes disciplinas artísticas de la época.

Familia de pintores: Fotografiar la moda del pasado con “**La modelo del año**”.

Familia de escultores: Crear vuestra propia serie de TV con “**¡Retablo al futuro!**”

Familia de orfebres: Diseñar “**Los tesoros de la Cofradía de los Plateros**”.

Familia de arquitectos: Construir un palacio renacentista. “**¡Manos a la obra!**”

Familia de literatos: Escribir una crónica para “**¡Escenario abierto!**”

ACTIVIDADES. DVD: *El Esplendor del Renacimiento*

Si quieres saber más, ponte este DVD: Encontrarás datos nuevos y curiosos sobre el Renacimiento, sus autores y las obras más conocidas. Además, contiene pistas para que te conviertas en detective y descubras **el legado del Renacimiento que hoy podemos seguir viendo en las calles de la ciudad de Zaragoza.**

MUSEO DE ZARAGOZA

**GOBIERNO
DE ARAGON**

Departamento de Educación,
Cultura y Deporte