

EL RENACIMIENTO EN ARAGON

SIGLOS XV-XVI

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.

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.

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

Uez

Composición Musical: Madrigal Joan Brudieu XV-XVI

*El esplendor
del Renacimiento
en Aragón*

Contexto Histórico

- La Corona de Aragón era un reino fuerte (primero bajo el mando de Fernando el Católico, luego de Carlos I), los árabes cristianizados como moriscos se ocupaban bien de los campos y el comercio prosperaba. Las ciudades se llenaban de bellos palacios y los artistas atendían tanto encargos religiosos como profanos. Corría el siglo XVI y un Aragón vinculado con Italia y Flandes florecía dejando para la posteridad magníficos ejemplos de su esplendor.

Estructura

- Su contenido estructurado en varios apartados. Comienza con varias obras góticas, precursoras del estilo renacentista, se detiene en figuras como las del escultor Damián Forment (autor del retablo del altar mayor del Pilar) o la del pintor Jerónimo Cósida (entre cuyas obras están las tablas del retablo mayor de la Cartuja de Aula Dei), repasa las aportaciones de artistas italianos y flamencos que enriquecieron el patrimonio aragonés, y cierra con ricas piezas de orfebrería religiosa y profana.

Un recorrido por las obras

- Pero a lo largo de la muestra, van apareciendo otras **muchas esculturas admirables**, desde una lápida sepulcral a columnas labradas por **Gil Morlanes hijo**, pasando por figuras de **Damián Forment** como una delicada **Virgen de las Nieves** procedente de **Salvatierra de Escá** o un curioso **San Onofre**, además de alguna de coetáneos como el francés **Gabriel Joly**. De este y de **Juan de Moreto** se exponen no menos remarcables esculturas en madera, salidas de iglesias de **Tauste, Bolea, Villafeliche** o **Albarracín**, entre otros lugares.

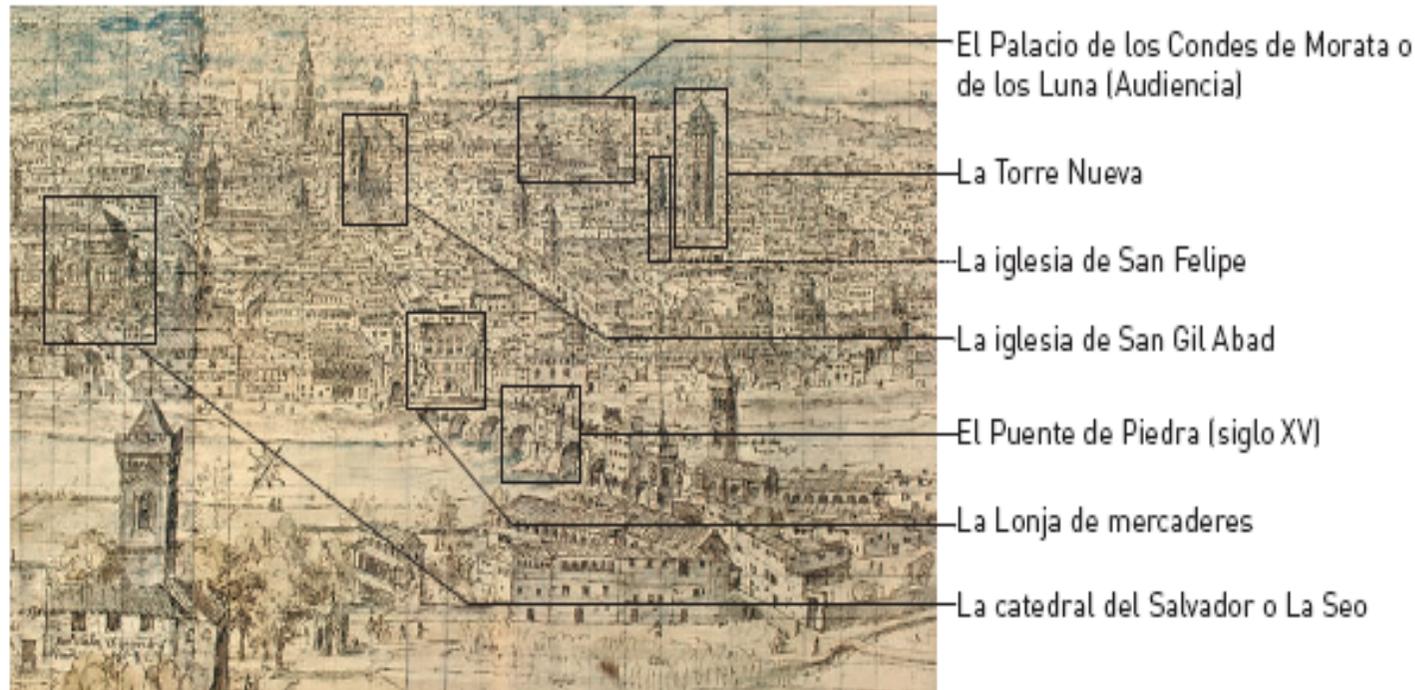
Materiales de la Escultura

- La belleza del alabastro
- Si hay un material característico de la escultura en Aragón, es el alabastro. "Es mucho más dúctil, no tan duro como el mármol -, pero las herramientas con las que se trabajaba eran parecidas. Además, aquí el alabastro se policromaba, el mármol no".

Pintura

- En cuanto a la pintura, la hay sobre tabla, lienzo y hasta cobre, al óleo y al temple, pequeña e íntima como los retratos pintados por Lavinia Fontana o enorme y teatral como las sorprendentes 'puertas' del retablo mayor de lo que fue la catedral de Roda de Isábena. Se incluye incluso un dibujo cedido por la Biblioteca Nacional, atribuido a Daniel Martínez.
-
- En la orfebrería, sobresale el magnífico busto-relicario de San Blas, en plata, procedente de la iglesia zaragozana de San Pablo.

Antón van der Wyngaerde (Antonio de las Viñas).

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.

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 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**.

ANTECEDENTES: EL GÓTICO FINAL

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).

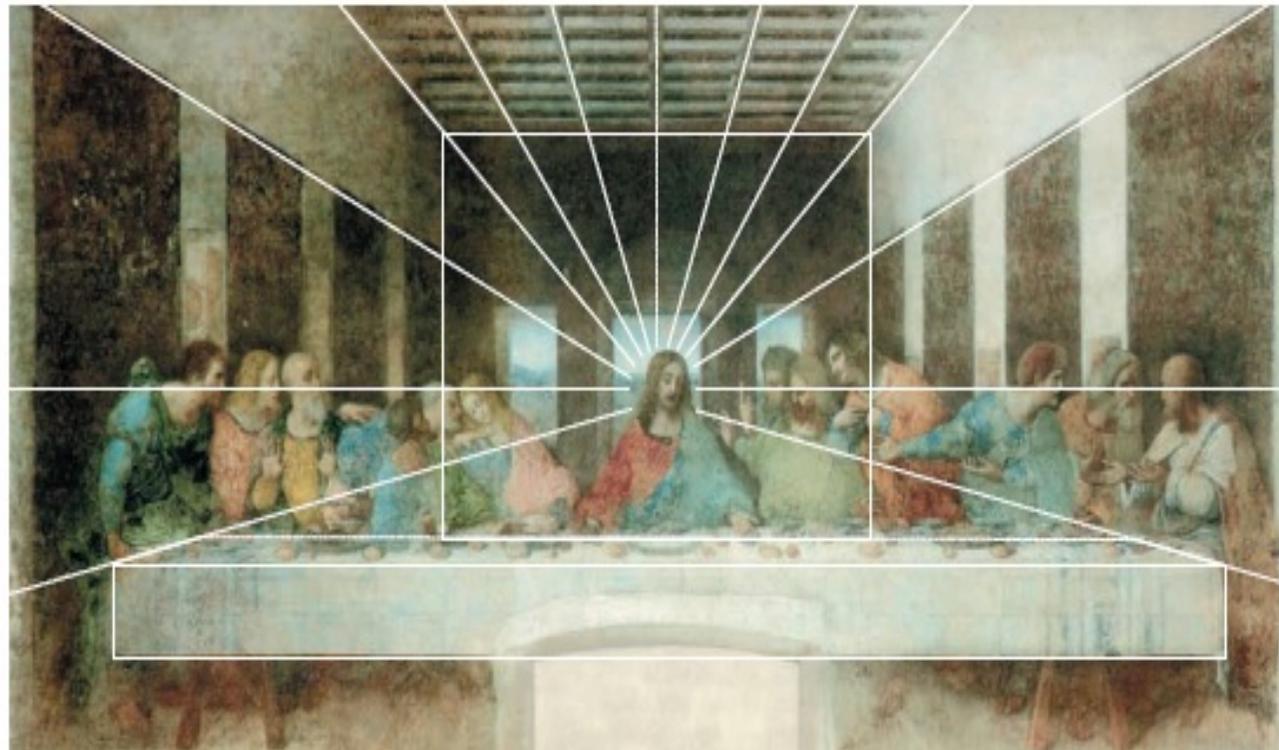
Los **instrumentos de cuerda y viento** que tocan los seis ángeles músicos son: el rabel, la chirimía, la viela o fidula, el órgano de mano, la vihuela, la flauta de pico, el arpa y el laúd. ¡**Encuéntralos!**

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.

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 **Floencia**, 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.

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.*

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 Leissac?

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**.

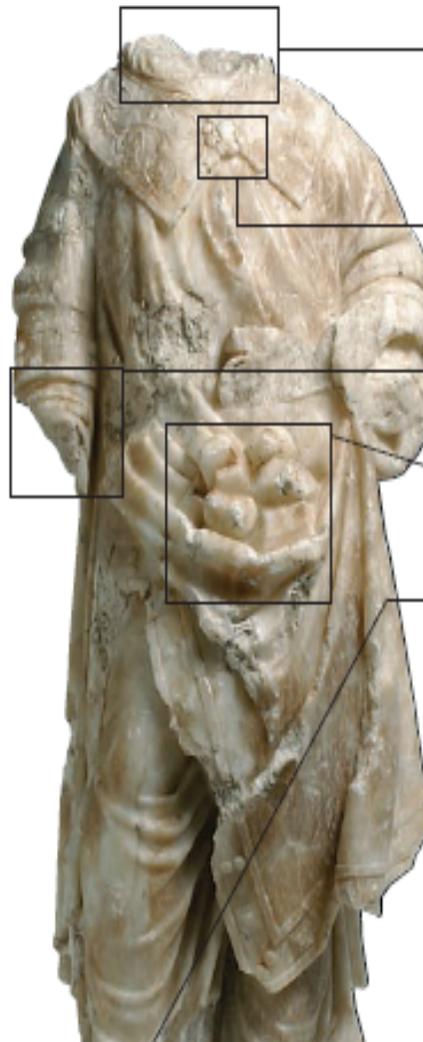
El **ángel** que surca el cielo le anuncia a San Joaquín el nacimiento de María.

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!

RENACIMIENTO: LA ESCULTURA

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

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

Vida y Obra de Damián Forment San Miguel de los Navarros.

- Contrajo matrimonio en Valencia en 1499 con Jerónima Alboreda con la que tuvo cuatro hijas. Se trasladó a Zaragoza en 1509 para realizar su primer gran encargo en la Basílica del Pilar (Zaragoza), en el retablo del altar mayor que los comitentes le impusieron que tomara como modelo el retablo gótico de la Seo y con temario mariano. Construyó otros dos retablos para la ciudad de Zaragoza, el de la iglesia de San Pablo y el de El segundo encargo catedralicio se lo hicieron entre 1520 y 1534 para la catedral de Huesca muy parecido al de la Basílica del Pilar, con tres escenas principales el Camino del Calvario, la Crucifixión y el Descendimiento.

Damián Forment (Valencia c. 1480 - Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), 1540)

- Fue un escultor español considerado el más productivo de la Corona de Aragón y uno de los primeros **introdutores del Renacimiento en España**.
- Hijo de Pablo Forment, escultor originario de Alcorisa (Teruel) y hermano menor de Onofre Forment, con quienes trabajó entre 1500 y 1503 en el retablo eucarístico del antiguo **convento de la Puridad, actualmente conservado** en el Museo de Bellas Artes de Valencia, se ha pensado por el estilo italianizante-renacentista de sus obras que pudo ampliar su formación en Italia. **Parece, por otro lado, que Jaime Vicente, escultor valenciano, también lo tuvo como discípulo.**

Retablos Monasterio de Poblet y San Pablo

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

DAMIÁN FORMENT

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**.

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".

Capitel

Fuste

A ver si encuentras:

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

Basa

30. Damián Forment / Adoración de los Pastores

Década de 1520-1530; alabastro policromado y dorado, 38 x 47 cm
Iglesia Parroquial de Santiago, Sobradie (Zaragoza)

Este relieve se encontraba expuesto en el banco de un retablo de la Iglesia de Sobradie, presentaba un aspecto muy adulterado por un fuerte repinte. En 2003 se procedió a retirar toda la pintura y así se pudo conocer la delicada policromía original, no en vano Forment elegía con sumo cuidado los pintores con los que trabajaba, seleccionando sólo a los mejores.

La obra se caracteriza por la elegancia de formas, las flexibles actitudes de los personajes, el gusto por los detalles, la precisión de los plegados y el plástico trabajo del alabastro que son elementos habituales en la obra de Forment. Estos aspectos junto con la similitud que presenta en el tratamiento del mismo tema en el retablo mayor de la basílica del Pilar, incluyeron esta obra en el corpus de Damián Forment.

31. Damián Forment / Piedad

Ca. 1522-1525; alabastro dorado y policromado, 40 x 50 x 20 cm
Retablo de Santa Ana, San Jerónimo y San Martín
Catedral de Huesca

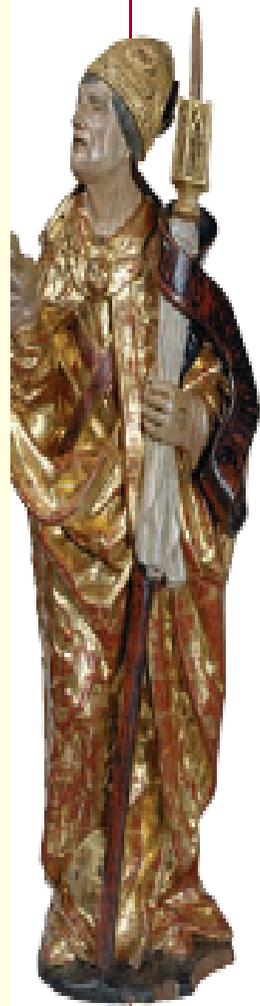
Destaca en la obra la destreza con la que está tratado el alabastro, con un cuidado cincelado de las superficies que logra diferentes texturas como se aprecia en las carnaciones y las lajas de piedra.

La composición de la escena está resuelta de una forma muy hábil dado el pequeño espacio disponible: el ángel sujetando el sudario equilibra la composición en el lado izquierdo, y las cabezas de María y su Hijo se compensan, al igual que los pliegues del sudario.

Durante los años veinte de 1500, Damián Forment desarrolló una intensa actividad profesional, con continuos viajes entre Huesca y Zaragoza manteniendo sendos talleres abiertos en ambas ciudades. A ellos se añadiría en 1526 otro centro de trabajo más en Cataluña.

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*.

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

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.

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.

JERÓNIMO CÓSIDA

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**.

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.

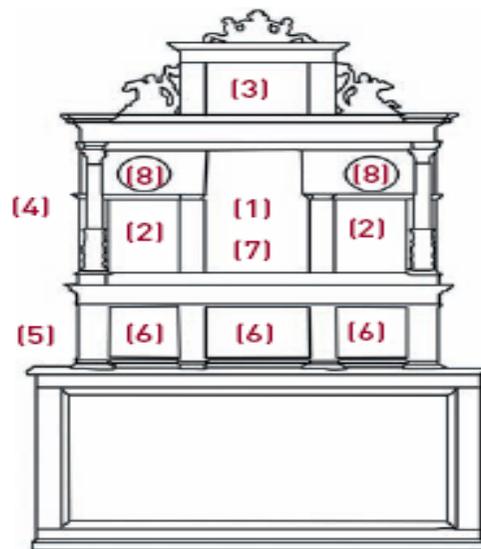
Gules: el rojo heráldico.

Cruz de Iñigo Arista: Cruz de plata sobre campo azur (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**.

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 Durero.

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 **emblem**as del **Reino de Aragón**.

Damián Formen
Retablo del Altar Mayor del Pilar

La Lonja

La Lonja, construida como lonja de mercaderes entre los años 1541 y 1551 por orden de Don Hernando de Aragón, es el mejor exponente de la arquitectura civil del Renacimiento en Aragón. El autor del proyecto fue el maestro de obras de la ciudad, Juan de Sariñena

Casa palacio de los condes de Sástago

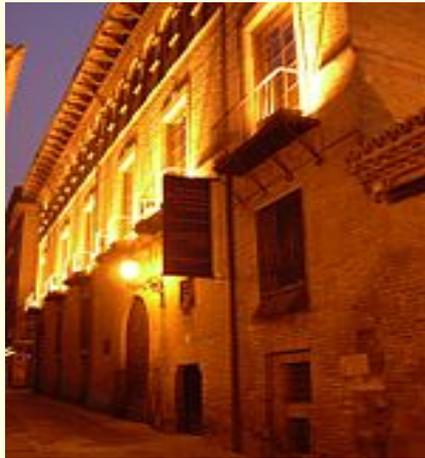
Palacio renacentista construido entre 1570 y 1574 por Don Artal de Aragón, Santa Engracia, Morlanes y Infanta

Arquitectura: Identificar edificio y nombre del constructor

Arquitectura: Identificar edificio y nombre del constructor

*flamenca y por
los modos
italianizantes.*

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.

JUAN DE ANCHIETA

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**.

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

*psicologica del
modelo.*

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.

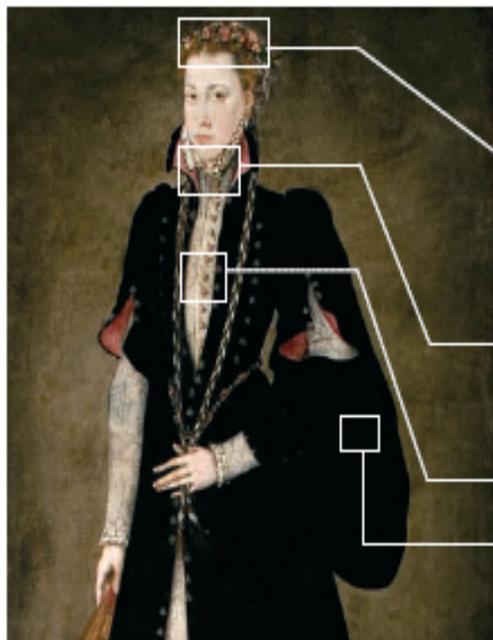
ANA DE ARAGÓN Y BORJA

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.

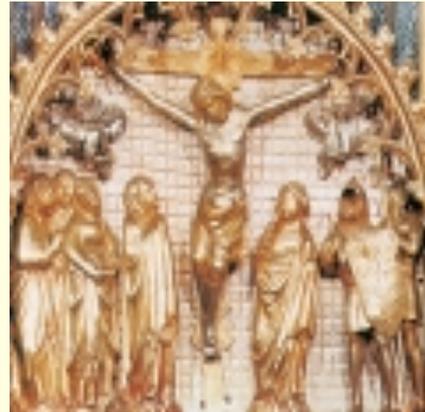
*El duque de Villahermosa se interesa mucho por el **retrato**, un genero autónomo y de gran importancia en el **Renacimiento**.*

Jerónimo de la Mata

Orfebre

- (Calatayud , Z., h. 1510-1572). Platero de Zaragoza. En 1539 ya estaba establecido en ella como maestro platero. Es artista de elevado prestigio y muy solicitado para la realización de cruces procesionales , custodias portátiles , cálices y otras piezas del ajuar litúrgico por toda la geografía aragonesa.
- Durante su vida cultivó la amistad de Jerónimo Cosida , y casó con Cándida Orona, hermana de Juan de Orona, de prestigiosa familia de plateros; Jerónimo y Juan contratan entre ambos la realización del busto de San Hermenegildo para el obispo D. Hernando de Aragón en 1552.
- Fue maestro de muchos plateros de prestigio, entre ellos Jerónimo Pérez de Villarreal .
- La obra artística de Jerónimo de la Mata, por la abundancia de piezas conservadas y su cuidada labor, es la más característica del tercer cuarto del siglo XVI, y la más perfecta en este momento de la platería aragonesa. Su estilo es casi invariable.

Obras Orfebrería de Jerónimo de la Mata

Naves de plata
Busto S. Lorenzo
Crucifixión
Bandeja

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.

ORFEBRERÍA

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 *Traubenpokal* 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.

Escritor Histórico: Jerónimo Zurita y Castro

(Zaragoza, 4 de diciembre de 1512 –
3 de noviembre de 1580) fue un historiador español y cronista del
Reino de Aragón.

- La magna obra de Jerónimo de Zurita, en la que trabajó durante treinta años, es *Anales de la Corona de Aragón (1562 - 1580)*. En ella historia los sucesos de Aragón en orden cronológico desde el periodo islámico hasta el reinado de Fernando el Católico.
- Tiene un alcance más allá de lo aragonés, pues en el desarrollo de la crónica, se ven imbricados todos los reinos peninsulares, incluyendo Portugal.

Otra obra importante, también relacionada con la Historia de Aragón, es su *Indices rerum ab Aragoniae regibus gestarum* (Zaragoza, 1578), una crónica de los reyes de Aragón hasta Martín I el Humano,

- *Historia del rey don Fernando el Católico* completa el último periodo abordado en los *Anales* y profundiza en la figura de este rey, que dio origen a la creación del *Estado Moderno*.. Así, fue objeto de atención también por parte de *Baltasar Gracián*, que lo tomó como modelo en *El político don Fernando el Católico*.

El Renacimiento en Aragón

- **Profesora: D^a. M^a. Belén Bueno**
 - **Centro de Estudios: Universidad de la Experiencia de Zaragoza**
 - **Fuentes: Internet y Archivos Personales**
 - **Edición y Montaje: Federico Orus**
- Zaragoza 30/11/2014**

FIN

Uez