

FERNANDO CHECA
PINTURA Y ESCULTURA
DEL RENACIMIENTO
EN ESPAÑA
1450¹1600

MANUALES ARTE CÁTEDRA

ÍNDICE

Introducción 11

1. *El fin de la Edad Media y los nuevos planteamientos artísticos, 1450-1490* 17

La polémica de los modelos y la superación del gótico internacional 17

Cultura y sátira en la España de la segunda mitad del siglo xv 33

Imágenes para el fin de una sociedad 37

El arte nobiliario y el nuevo sentido de la muerte 43

La imagen del santo y el discurso iconográfico 48

El mundo de la corte y el modelo nórdico 59

2. *Cultura humanista y primeras obras italianas, 1490-1520* 65

El ambiente cortesano y el equilibrio clasicista: el retrato y el sepulcro 65

El modelo humano del clasicismo 73

La cultura y el humanismo 80

La guerra y el humanismo 89

Presupuestos estéticos y el problema de las vías de penetración 93

Debates artísticos y pluralidad social: Juan de Flandes, Fernando Gallego, Pedro Berruguete 98

El arte plateresco y el tema de la rejería y el retablo 108

3. *El modelo clásico y los intentos de regularización, 1510-1530* 117

La teoría del modelo clásico en España 117

El encargo y la nueva idea del artista 120

Las empresas artísticas de Cisneros 124

El problema de Italia y la renovación del modelo nórdico 128

La renovación del lenguaje preexistente y las alternativas anticlásicas 137

La valoración de la Antigüedad 153

Un marco clásico para la leyenda cristiana: las arquitecturas pintadas 158

Polémicas en torno a la nueva imagen de la muerte: tipología y funciones del sepulcro 163

La Capilla del Condestable en la catedral de Burgos 168

4. *El mundo de la Corte y la alternativa clasicista, 1517-1558* 171
- El mundo de la Corte y el nuevo concepto de artista 171
 - Sobre la existencia de un arte de Corte en la España de Carlos V 175
 - Programas religiosos, históricos y mitológicos en torno a Carlos V: Granada 179
 - La colección del monarca y el contacto con el exterior 183
 - La fiesta, el triunfo y la imagen de la muerte 184
5. *El problema teórico del manierismo en España, 1530-1560* 187
- La idea de la pintura 187
 - La idea del pintor 190
 - La realidad del artista 191
6. *Formulación nobiliaria del clasicismo manierista, 1530-1560* 195
- La utopía literaria del palacio renacentista: el papel de la decoración 196
 - Definición plástica del palacio español del renacimiento 199
 - La concreción de una tipología: la decoración del palacio 204
 - Los programas del jardín y el tema de la fiesta. Los interiores y la colección 211
 - Dos grandes señores: Francisco de los Cobos y el duque de Alba 214
 - Función del lenguaje artístico: entre el manierismo clasicista y la sofisticación cortesana 219
7. *La imagen religiosa en la época del manierismo, 1530-1560* 221
- Clasicismo y emocionalismo en la imagen religiosa del manierismo español 221
 - Polémicas en torno a la imagen: de la selección teórica a la afirmación práctica 239
 - Imagen sagrada y espacio arquitectónico 247
 - Formas de visualización de la imagen religiosa 252
 - El valor social de la imagen religiosa 266
 - La ciudad y la imagen religiosa 275
8. *La idea del arte entre el manierismo y la Contrarreforma, 1560-1600* 279
- El arte: historia, definición, nobleza 279
 - Los fines de la actividad artística 282
 - El tópico «*Ut pictura poesis*» y la visión teórica del artista 284

9. *La imagen religiosa de la Contrarreforma, 1560-1600* 287

- El lenguaje de la imagen religiosa 288
- El espacio de la visión religiosa 302
- El espacio del milagro y la visión: El Greco 310
- Los fines de la imagen religiosa 320
- El culto a los santos y a las reliquias. La procesión 330
- Iconografía dogmática y el culto a la eucaristía 341

10. *La nueva imagen del príncipe, 1560-1600* 349

- La representación manierista del príncipe: los retratos de corte 349
- La formulación plástica del ideal religioso de la Corte 357
- La idea de la ciencia y su reflejo en los programas pictóricos de Felipe II 366
- La idea de triunfo y el entorno lúdico en la Corte de Felipe II 371
- Felipe II coleccionista y la decoración de los palacios 378
- La imagen de la muerte 383

11. *La imagen del noble en la España de la Contrarreforma, 1560-1600* 389

- La imagen del noble: retrato y sepulcro 389
- La decoración del palacio 398
- La imagen artística de la cultura y la erudición y el nuevo sentido del coleccionismo 404

Notas 413

Bibliografía 437

Índice alfabético 471