

Pintura manierista: El Greco

El manierismo

“*Alla maniera di...*”

El manierismo se inició al ponerse en duda por parte de los artistas la normativa clásica. Las obras se volvieron más **subjetivas y personales**, los autores se dejaron llevar por su propia capacidad creativa. No es casualidad que coincida cronológicamente con la **profunda crisis espiritual** que invadió Italia tras el *Sacco di Roma* (1527), y toda Europa con las guerras de religión. Los graves problemas políticos y religiosos rompieron la visión optimista del humanismo. El Renacimiento llegaba a su fin y se abría un tiempo nuevo, con una nueva sensibilidad estética¹.

Curiosamente esta **reacción anti-clásica** busca su lenguaje formal en los propios artistas del clasicismo: Rafael, Leonardo y, sobretodo Miguel Ángel y la escuela veneciana. El origen del término manierista parece estar en la expresión: “*alla maniera di...*” estos grandes maestros pero introduciendo la personalidad de cada artista.

Con el tiempo el término se cargó de connotaciones peyorativas, “*alla maniera*” paso a entenderse como la imitación de la técnica de los grandes maestros pero sin su componente de genialidad; o como una fase decadente tras un periodo clásico². Desde los años 30 del siglo XX el interés por este arte ha sido recuperado.

Características del manierismo

Enumerar las características del Manierismo es muy difícil por estar a caballo entre dos estilos como el Renacimiento y el Barroco, siendo un estilo de frontera que menudo se confunde con ellos. Entre los más definitorios podemos señalar:

- × **Ruptura** o tergiversación del **canon de belleza clásico**: elementos como la serenidad, el equilibrio o la claridad de la composición desaparecen³.
- × La verosimilitud se vuelve innecesaria: la abstracción, la individualidad, la tensión interior cobrar protagonismo. Hay una conciencia clara de **subjetivismo** entre los artistas. Los artistas se van a dar cuenta que su arte no imita la naturaleza, ya que esta es cambiante y plural. No hay una naturaleza única sino que surge de la mirada particular de cada artista. La naturaleza deja de ser el modelo o punto de referencia, sustituida por el lenguaje artístico.

1 No pueden ser más esclarecedoras de esta idea las palabras de Erasmo sobre el saqueo de Roma: “No fue la destrucción de un ciudad sino el fin de un mundo”.

2 Debemos tener en cuenta que en el siglo XX la originalidad fue considerada por muchos artistas como el elemento clave de la creación artística.

3 La Capilla Sixtina es ya un ejemplo de este cambio.

- ✗ **Convencionalismo** del color, las proporciones y posturas de las figuras en los cuadros y esculturas.
- ✗ **Elitismo e intelectualismo**: es un arte es muy complejo y refinado, reservado para las minorías. Inicadas y alejado el pueblo (todo lo contrario que el Barroco).

La pintura manierista italiana

La pintura manierista italiana presenta unos rasgos generales, entre los que destacan:

- ✓ El uso del color de forma arbitraria. Predomina una paleta de **colores fríos**, sorprendentes e irreales.
- ✓ La **luz** es **irracional** y desmaterializa la forma.
- ✓ Las **proporciones** de las forma son **irreales**. Las figuras se alargan a voluntad, estilizándose hasta hacerse son **ingrávidas y etéreas**.
- ✓ **Ubicación incierta** de los personajes, muchas obras no muestra un espacio arquitectónico definido y limitado. Otras figuras están atrapadas en marcos estrechos, dando sensación de **angustia y agobio**.
- ✓ La **formas curvas**, serpentiformes y los forzados escorzos distorsionan hasta dislocar las formas, expresando su alejamiento del mundo de referencias reales.
- ✓ Las **composiciones** son **inestables**, rompiendo con los modelos renacentistas.

Las características citadas anteriormente son generales, pero debemos matizarlas según autores y procedencias. Podemos distinguir tres escuelas:

- ✗ La escuela de Floencia: donde **Jacobo Pontormo** (1494-1557) representa con minuciosidad la pompa de la sociedad, rompe las reglas compositivas y desaparece la unidad de acción clásica en obras como *La vida de José*. **Bronzino** (1503-1572), discípulo del anterior destacó como retratista, sus personajes aparecen en actitudes forzadas, dramáticas; el retrato de *Lucrecia Panciatichi* es un ejemplo del tratamiento frío, escultórico y elegante de sus retratos.
- ✗ La escuela de Parma: en esta ciudad trabajó **Correggio** (1493-1534), uno de los

primeros artistas de este estilo. Es el gran maestro del escorzo, pero también de los rasgos delicados, es una pintura muy amable, blanda, suave; en figuras de mujeres, niños, santos y ángeles muestra la exquisitez de su arte. Influido por Leonardo (*sfumatto*) y Rafael (delicadeza) que por Miguel Ángel. Los *frescos de la Asunción del Virgen* que pintó en la cúpula de la Catedral de Parma son su obra maestra, donde anticipa principios barrocos como el trampantojo.

El Parmigianino⁴ (1503-1540) discípulo de Corregio, poseía una formación intelectual amplia y su pintura es elitista y compleja. Destaca su preciosismo, la dulzura, la gracia; pero también la artificiosidad y los juegos de perspectiva y proporción, como podemos ver en su *autorretrato* ante un espejo parabólico. Tuvo un gran éxito en Roma donde trabaja a las ordenes de Clemente VII, su protector, pero Tras el saqueo de Roma en 1527 huye a su patria, Parma.

Su *Madonna del cuello largo* es casi un manifiesto del arte manierista. Es una pintura espléndida y compleja, para ser descifrada. Parmigianino era poseedor de una gran base cultural y una formación humanista sólida y rigurosa, pero se interesó también por las ciencias ocultas y herméticas de la alquimia. Vemos una columna que no sostiene nada, figuras ingravidas y deformaciones anatómicas. Incluso hay un personaje al fondo del que desconocemos su significado. Vemos también un rostro es bello, pese a un cuello desmesurado, igual que las caderas y las piernas. Incluso el niño es enorme y aparece totalmente desarrollado. Es una figura absurda pero fascinante. La posición de las figuras es muy forzada, no se ajusta al canon clásico. Tampoco el espacio parece bien construido, se vuelve irreal e ingravido.

- x La escuela de **Venecia**: ya la hemos estudiado en el Renacimiento como precursora del Manierismo, especialmente **Tintoretto**, quien en el *traslado del cadáver de San Marcos* limita los fondos a unos trazos esquemáticos.
- x No podemos hablar de escuela de Milán, pero en esta ciudad nació **Archimboldo** (1530-1593). Se formó en el norte de Italia pero su trayectoria artística se sitúa en Europa central (Viena y Praga). Su estilo es difícil de adscribir y se acerca a la cultura Barroca. Fue un pintor muy original de ámbito cortesano. Creó el género monstruoso, extravagante, pintando elementos incongruentes o extraños para formar un retrato. El *retrato alegórico del Verano* muestra una coherencia simbólica pues recoge los frutos y las plantas propios de la época o estación. Algunos creen que son bodegones personalizados convertidos en jeroglíficos, muy del gusto manierista. El naturalismo desplaza lo real y lo sustituye por lo simbólico, lo cotidiano es reemplazado por lo extraño y complejo. En la *Alegoría del Bibliotecario* crea un retrato a partir del amontonamiento de libros.

Estos autores, abrieron el camino hacia el barroco con sus fondos negros para resaltar las figuras y los efectos de luz pre-tenebrietas.

4 Mazzuoli.

El Greco

“El pintor de las formas que vuelan” (Eugeni d'Ors)

Doménico Theotocopoulos, el Greco (1541-1614) nació en **Creta**, donde se especializó en la realización de **iconos de estilo bizantino**. Los fundamentos bizantinos de su arte son visibles a lo largo de toda su carrera, especialmente en el *Político de Módena*:

- ✗ Falta de naturalismo en su figuras, tendentes a la abstracción.
- ✗ Especial tratamiento de la luz y los colores.

Deseoso de ampliar su arte viajó en la década de 1560 a Venecia⁵ donde conoció a Tiziano, del que se declaraba discípulo, tomando de él un **cromatismo** más cálido y ciertos **elementos técnicos**. Influyeron también los colores de Veronés y Tintoretto, con sus **escorzos**, grandes **composiciones**, los **contrastes** de colores (blancos y negros) y el **trazo ondulante**.

Su aprendizaje italiano continúa en Roma (1570), donde la obra de Miguel Ángel no acabó de gustarle por sus apagados colores, pero sus **formas** y **concepciones temáticas** le influyeron notablemente. Destacan de esta época *La expulsión de los mercaderes del Templo*, el *Retrato de Giulio Clovio*, *La Anunciación* y la primera versión del *Expolio*. La enorme competencia que encuentra en Italia fue un impedimentos para despuntar allí.

Llegó a España en 1576. Se instaló en Madrid con la intención de trabajar para Felipe II en la gran obra del momento: el **Monasterio de el Escorial**. Para lograrlo regaló a Felipe II *la Alegoría de la*

⁵ La isla de Creta estaba dominada políticamente por Venecia.

Santa Liga, donde su estilo va cobrando forma. Mientras el rey decide si le interesa contar con el artista, el Greco se trasladó a Toledo, donde recibió encargos para la realización de *El Expolio de Cristo* (1577) para la Catedral de Toledo, una obra que no acabó de ser entendida en su época; y del *Retablo de Santo Domingo el Antiguo* (1577-79). Finalmente logró un encargo del monarca: *el Martirio de San Mauricio y la legión tebana* (1580-1582), pero no fue colocada en la Iglesia del Monasterio.

Renunciando a trabajar para el rey se trasladó definitivamente a Toledo, donde realiza sus obras más destacadas. El arte del Greco se transforma y personaliza:

- × Los **paisajes** de sus fondos se convierten en cielos tormentosos o ciudades fantasmales.
- × Las **composiciones**, siguiendo el estilo manierista, apenas tiene espacio y generan sensación ascendente.
- × **Abandona** el culto al **detallismo** veneciano
- × Las **figuras se alargan** y estilizan, pierden volumen, se vuelven huesudas y parecen flotar sobre sus ropajes.
- × Sus **colores** se vuelven **fríos** (gris, verde, azul...) generando un gran misticismo.

Entre 1586 y 1588 recibió el encargo de su gran obra: *el Entierro del conde de Orgaz*, que supuso un gran éxito y le abrió las puertas de la fama y el éxito, logrando representar la relación entre el mundo real y el más allá.

A partir de este momento pintó sus mejores obras como *La Trinidad*, donde la musculatura de las figuras recuerda a Miguel Ángel. *El Caballero de la mano en el pecho*, cuya famosa mano resta protagonismo al propio rostro. Esta obra fina el modelo de un retrato sencillo, austero, sobre fondo oscuro centrado en el rostro que tanto gustó en el Barroco. Las expresiones son tristes y profunda la mirada, rastreando su alma.

Rindió homenaje a la obra helenística que marcó el manierismo en su única incursión en la mitología: *Laocoonte y sus hijos*, trasladándolo a un Toledo iluminada por luces de relámpagos.

Sus obras religiosas alcanzaron las más altas cuotas de **misticismo** de la Historia del Arte por sus

expresiones desapegadas de todo lo terrenal y que llevan el arte del El Greco a distanciarse de la realidad. Podemos verlo en *San Bartolomé* o en *Las lágrimas de San Pedro*. *La adoración de los Pastores* del Museo del Prado tiene unas formas espiritualizadas, como llamas circulares que parten de la imagen del Niño, donde se proyecta la luz.