

MANIERISMO. EL GRECO Y TINTORETTO

MANIERISMO

Hacia la tercera década del siglo XVI, la práctica artística había desembocado en una clara tendencia de reacción anticlásica que ponía en cuestión la validez del ideal de belleza defendido por el Alto Renacimiento. Esta nueva actitud se había iniciado antes de 1530 e incluye parte de la época considerada **barroca**. Esta etapa se denomina Manierismo.

El concepto al manierismo ha sufrido una larga y complicada evolución hasta la actualidad. Su origen se encuentra en la expresión italiana de crear arte "ala maniera di...", es decir pintar o esculpir siguiendo la línea de Miguel Ángel, Rafael o Leonardo, pero manteniendo una clara personalidad artística. Posteriormente esa "manera" será entendida como "fría técnica imitativa de los grandes maestros", con lo que se dio entrada a una valoración peyorativa, concepción que relegará a pintores como El Greco y que permanecerá vigente a los años treinta del siglo XX. Frecuentemente, el término manierismo es empleado también como sinónimo de una fase de decadencia que aparece en cualquier estilo inmediatamente después de su fase clásica.

La época del manierismo es una encrucijada de cambios políticos y religiosos que plantean graves problemas y que impiden la pervivencia desahogada del optimismo humanista, especialmente en Italia, país que se ha convertido en el campo de batalla entre la influencia española y francesa, cuyo suceso más grave fue el Sacco di Roma (1527), que además tuvo consecuencias lamentables para el arte, al causar la destrucción de numerosas obras, incluso la muerte de algún artista. El suceso hizo expresar a Erasmo de Rotterdam: "no fue la destrucción de una ciudad sino el fin del mundo". La reforma protestante agudiza la crisis al poner en entredicho la supremacía de Roma.

El manierismo es un estilo de difícil definición tanto por su complejidad como por la simultaneidad temporal con los rasgos y caracteres renacentistas y barrocos. Algunos rasgos definitorios son:

- **Liberación del culto a la belleza clásica y sus componentes básicos**, tales como serenidad, equilibrio o claridad. En varios casos se trata de la nota opuesta a la específica del período renacentista (claridad/confusión; placidez/tensión). Este paso se inicia en algunas obras de Miguel Ángel o Rafael.
- **Insumisión a la verosimilitud**. Las obras reflejan una tensión interior que termina en el irrealismo y la abstracción, olvidando la relación obra representada/escenario.
- **Convencionalismo** en el color, proporciones y disposiciones o posturas de la figura humana pintada o esculpida.
- **Crecimiento en ámbitos de refinada cortesanía**. Esta circunstancia explica, junto a su intelectualismo, que obtenga una expansión difícil en los medios populares - contrariamente lo que ocurrirá con el arte barroco.
- **Los nuevos alientos estéticos coinciden con la época receptiva del racionalismo**, cuya huella es evidente en el alto grado de reflexión, refinamiento e intelectualismo manieristas. Es notable el virtuosismo en las obras de arte. Sin embargo, sorprende el auge que cobró en la misma época la alquimia y la astrología, lo que confirma el carácter desgarrado y contradictorio de la época.

La arquitectura manierista se destacó por:

- La utilización del lenguaje clásico con absoluta libertad, sin respetar las reglas que lo rigen y su distribución original, esto llevó a una **arbitraria alteración** de la correspondencia entre las partes y el conjunto del edificio, con lo que se rompe la lógica de las relaciones espaciales y se provoca la desintegración de la estructura renacentista.

- **Enfrentamiento entre la función y la forma.** La decoración desdibuja la función de algunos elementos (así el almohadillado llega a recubrir las columnas del patio interior del Palacio Pitti de Florencia); preferencia de los espacios longitudinales y salas estrechas que favorecen la perspectiva.
- Intencionadas “**rudezas**” o errores (sillares enteros extraídos del conjunto mural, claves muy salientes), similares a lo que en pintura significa el **alargamiento de las figuras** o, al contrario, elementos puramente decorativos como los triglifos destinados a soportar los balcones de la Loggia de Vicenza.
- Creación de espacios, por un lado, compartimentados, y por otro agobiantes. La pérdida o debilitación de las coordenadas axiales, las que ordenan el edificio según un eje de simetría.
- **Búsqueda de sorpresa, la originalidad** y el movimiento. El arquitecto se está apartando de los ideales de belleza clásicos basados en el orden, la proporción y la medida.

Entre los arquitectos manieristas destacan:

- **Andrea Palladio** (1508-1580). Nació en Vicenza donde se formó como cantero. Tratadista, su obra principal es “Los cuatro libros de arquitectura”, donde demuestra gran conocimiento de la historia de la edificación. La mayor parte de los edificios que construyó están en su ciudad natal. Allí dirigió la fachada para La Basílica, un antiguo edificio gótico en ruinas. En Venecia, construyó San Giorgio Maggiore (1566), la Iglesia del Redentore (1577-1592), pero será la **villa** la tipología arquitectónica en que más sobresalió. La más famosa es la Rotonda. La villa es resultado de la anexión de distintas formas geométricas simples y está presidida por una simetría total. Palladio ejercerá una inmensa influencia en los arquitectos del Neoclasicismo.

- Jacopo Barozzi “Vignola” (1507-1573), arquitecto y tratadista, es autor de “La regla de los cinco órdenes” Realizó algunas villas como la del papa Giulio, denominada Villa Farnesio, en Caprarola, iniciada en 1559, cuya planta tiene una curiosa forma pentagonal. En Roma, la iglesia de Gesú (1568), se convertirá en el modelo de iglesia jesuítica. La planta es de cruz latina y en el crucero se coloca una cúpula, a los lados de la nave central se ubican pequeñas capillas. La fachada tiene dos cuerpos unidos entre sí por dos grandes volutas. Fue ejecutada por Giacomo della Porta, quien tomó como punto de partida el proyecto de Vignola.

Iglesia de Gesú, Roma.

- Giorgio Vasari (1511-1574). Si bien ha pasado a la historia como biógrafo de los grandes artistas del Renacimiento, también fue arquitecto. Su obra más importante es el Palacio de los Uffizi en Florencia (1560). Dos fachadas afrontadas generan un espacio estrecho que desemboca, como una liberación, en una galería-arco del triunfo.

Palacio Uffizi, Florencia.

- Batolomeo Ammannati (1511-1592), incrusta en el patio interior del Palacio Pitti, en Florencia, las preferencias manieristas: el almohadillado recubre en bandas las columnas, desdibujando su función estructural.

Palacio Pitti, Florencia.

En la **escultura** manierista, como en la arquitectura, el quiebre del ideal clásico es la nota más significativa. En los últimos momentos de su obra, Miguel Ángel dio las pautas del Manierismo rompiendo la armonía y el equilibrio que caracterizan al arte clásico.

Las figuras de la tumba de Lorenzo de Medici escapan del marco y del espacio que las contiene; las proporciones parecen rotas, resultan inestables y simulan que vayan a desplomarse por efecto de la disolución centrífuga que Miguel Ángel decidiera adoptar. El tono grave y tenso de las figuras son también matices manieristas.

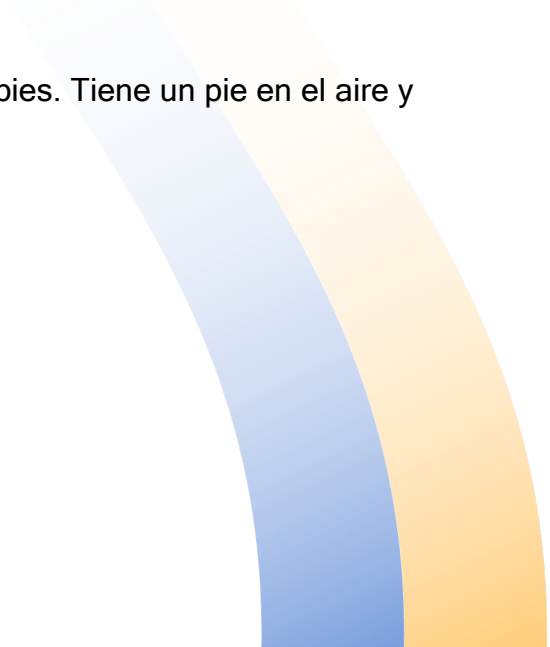
Todo ello hace que los continuadores y discípulos de Miguel Ángel transformen lo que en esta y otras obras propuso el maestro en un credo artístico.

El rasgo definitorio del Manierismo escultórico es la preferencia por la figura “**serpentinata**”, contorsionada, con artificio de formas que dibujan una ascensión helicoidal. La fuente de Neptuno en Bolonia (1563-1566) es un ejemplo de esta tendencia.

El autor, Juan de Bolonia o Giambologna (1529-1608), dota a su obra un complicado movimiento que exige una contemplación desde varios puntos de vista, ya que no se limita a ofrecer una perspectiva principal.

El mismo movimiento empuja a un grupo de figuras en su célebre *Rapto de las Sabinas* (1583), este grupo escultórico muestra dinamismo por las figuras que se alzan, unas sobre otras, dando la sensación de que se van desmoronar.

Lo mismo sucede con la figura de *Mercurio*, con alas en sus pies. Tiene un pie en el aire y otro está siendo empujado por la cabeza del viento Boreas.

Mercurio y Rapto de las Sabinas.

La tensión y el desgarramiento propios del estilo aparecen en la exagerada musculatura del *Perseo* de Benvenuto Cellini (1500-1571). Cellini, aprendió el arte de la escultura y de la orfebrería en varios talleres de Florencia y Pisa, hasta que abrió su propio obrador en Roma. Trabajó como orfebre al servicio de Francisco I, para quien realizó una de las más bellas piezas de orfebrería renacentista: el *Salero de Francisco I* (1543).

Perseo de Benvenuto Cellini.

Fuente de Neptuno de Bolonia / Fuente de Neptuno de Florencia.

Sin embargo, será en la Fuente de Neptuno en Florencia donde se exaltan con mayor libertad las figuras contorsionantes. Autoría de Batolomeo Ammannati (1511-1592), fue seleccionada en un concurso frente a los diseños de Cellini y Juan de Bolonia para ser colocada en el Palazzo Vecchio de Florencia.

Durante el segundo tercio del siglo XVI se extiende un malestar generalizado derivado de las situaciones de decadencia económica y política.

En 1527 se produce el saqueo de Roma (Sacco di Roma), momento culminante del enfrentamiento entre el papado y el imperio español encabezado por Carlos V, que finaliza con la toma de la ciudad de Roma por las tropas imperiales salidas de Milán, las cuales devastaron la ciudad.

El rey francés era aliado del papa Clemente VII dentro de la conocida como Liga de Cognac, formada por Florencia, Francia, Milán, Venecia y el Papado.

Esta alianza empujó al emperador a organizar un ejército de unos 45.000 soldados que pensaba dirigir contra el Papa, compuesto por tercios españoles, mercenarios italianos y alemanes (lansqueletes).

En marzo de 1527, las tropas sitiaron Roma y ordenaron al papa pagar unos 300.000 ducados.

Clemente consiguió refugiarse en el castillo de Sant'Angelo y ahí estuvo sitiado hasta su rendición. El condestable que encabezó la invasión autorizó a los soldados a desvalijar la ciudad para obtener un botín como forma de pago, en un saqueo que duró ocho días.

Todos los edificios religiosos fueron víctimas de los desmanes de las huestes imperiales.

Al término de este sitio Carlos V, cabeza del Sacro Imperio Romano Germánico, triunfaba sobre la Liga de Cognac y dejaba el camino libre al emperador en su lucha contra la reforma luterana.

Esta situación provocó en determinados artistas una cierta necesidad de evasión que pudo potenciar el desarrollo de la pintura manierista.

La **pintura manierista** se caracterizó por:

- Pérdida de la necesidad de representar el cuerpo humano según proporciones de carácter clásico, de acuerdo con los principios de armonía y equilibrio. Este se hace más estilizado, alargado e irreal.
- El espacio ya no es interpretado como algo que se obtiene gracias a la matemática y la geometría. La interpretación es más **caótica, dinámica, fluida** y parece que los personajes van a salirse de su marco espacial para abalanzarse sobre el espectador.
- **Los colores se intensifican** y se busca la captación del movimiento. Esto hace que surja con fuerza el empleo de la línea serpentinata, pues las líneas curvas refuerzan la sensación de inestabilidad.
- Se prefieren los abundantes y tensos escorzos, la distorsión y el dislocamiento. Las figuras, están constreñidas por marcos estrechos, lo que acentúa las expresiones angustiadas.
- La utilización de fondos negros, en los que resaltan las figuras como auténticos objetos-luz, preludian al tenebrismo.

Los mayores exponentes de la pintura manierista son:

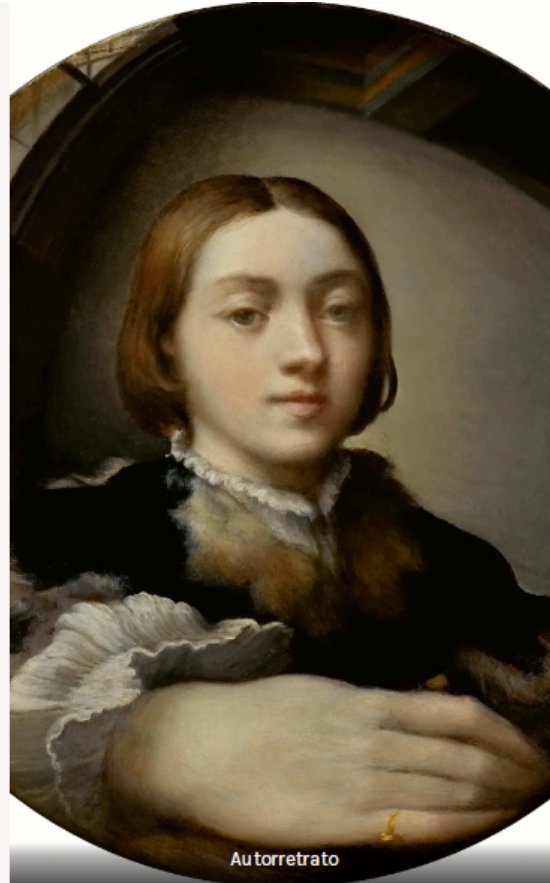
- **Antonio Allegri da Correggio** (1489-1534), es fiel seguidor de la pintura de Rafael y de su estilo clásico y sereno. De Leonardo aprendió el sfumato. Se habría formado con Andrea Mantegna. Además de temas religiosos, pintó escenas mitológicas como *Dánae* y *La fábula de Leda*, entre 1530-1532. Se destaca la belleza del colorido de sus cuadros y los escorzos de las figuras que aparecen en ellos, cuyos cuerpos giran y se contorsionan de un modo excepcional.

- **Francesco Mazzola**, conocido también como **Parmigianino** (1503-1540), nació en Parma y se formó en estrecho contacto con Correggio. A diferencia de este, viajó a Roma en 1524. Su obra se caracteriza por la estilización de la figura humana.

Su cuadro más conocido es *La Madonna del collo lungo* (1535), desproporcionadamente esbelta, colores predominantemente fríos y una luz irreal y blanquecina.

Desarrolló originales experiencias en el retrato, en consonancia con el libre juego de la perspectiva y la proporción. Su célebre autorretrato fue realizado ante un espejo parabólico, donde podemos observar una mano gigantesca y deforme.

- **Jacopo Pontormo** (1494-1557), fuertemente influido por Miguel Ángel y Leonardo. Distorsiona y alarga la anatomía, rodeándola de ropajes que parecen flotar a su alrededor.

En *José en Egipto* rompe la unidad de acción, factor exigido en la composición clásica, mediante el desarrollo de varias escenas simultáneas. Abandona deliberadamente las reglas compositivas habituales. Entre las varias escenas, la escalera flota en el espacio ascendiendo de forma torneante.

- **Agnolo Tori**, también conocido como **Bronzino** (1503-1572). Fue el retratista de la familia Medici. Su obra *Venus, Cupido, la locura y el tiempo* trata de censurar los vicios a través de largos y seductores cuerpos pálidos impregnados de sensualidad que parecen desbordar los límites del lienzo.

En su obra *Lucrecia Panciatichi* busca la abstracción y el distanciamiento del retratado, poniendo el énfasis en el tratamiento frío, casi escultórico, de joyas, vestido y la elegancia de las manos.

Lucrecia Panciatichi

Venus, Cupido, la locura y el tiempo

En los restantes estados europeos, la pintura manierista aparece con frecuencia en relación con la presencia de artistas italianos.

Referencias:

Historia del Arte. (2023). Manierismo. Recuperado de: <https://historiarterubino.wordpress.com/manirismo/>

MBA (2023) Escultura Manierista. Recuperado de:

<https://historiarterubino.wordpress.com/2023/03/30/escultura-manierista/>

MBA (2023) Pintura manierista. Recuperado de: <https://historiarterubino.wordpress.com/2023/03/30/pintura-manierista/>