

EL ARTE BARROCO

CONTEXTO HISTÓRICO

- **Siglo XVII. Desarrollo de la Contrarreforma católica.** Surge en Italia y se extiende por el continente europeo: Francia, España, América...
- **Guerra de los 30 años (1618-1648).** Declive del Imperio hispánico
- Desarrollo del **Estado absolutista**: Francia.
- Hegemonía continental de Francia desde 1648.
- **Arte propagandístico**: la Iglesia y los monarcas absolutos son los principales mecenas en el mundo católico.

Arte Barroco: concepto y características.

San Pedro del Vaticano (vista aérea)

- **Origen:** Italia, siglo **XVII** (Papado de Sixto V y Pablo V).
- **Objetivo:** manifestar la grandeza de la Iglesia por medio de las artes figurativas y con monumentos impresionantes.
- El **término despectivo** (*barroco, barrueco*). **Significado** = arte que no respete reglas y proporciones, arte desmesurado, desmedido.
- Arte que insiste en el papel de la fe sobre los fieles:
 - Principal **cliente** = la **Iglesia** (Italia); la **Monarquía** (Francia)...
 - Tendencia a la **escenografía, teatralidad y efectismo**
 - **Interés por** representar la **tensión** dramática (escultura), **perspectiva** aérea (pintura), **urbanismo** escenográfico (arquitectura)
 - La **búsqueda del movimiento** se consigue en:
 - La **arquitectura** a través de las fachadas ondulantes, columnas salomónicas...
 - Las artes plásticas (**pintura y escultura**), a través de temas dramáticos, juegos de luces y sombras

Arquitectura Barroca: características generales (I).

Arquitectura Barroca: características generales (II).

El punto de partida: la nueva utilización del lenguaje clasicista elaborado durante el Renacimiento, pero de una forma que conducirá a la **ruptura del equilibrio clásico**.

El dinamismo de las formas

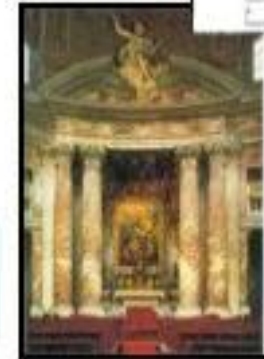
Los elementos constructivos:
una nueva sintaxis

Los materiales:
fusión de texturas y color

La exuberancia decorativa

Sistemas de soportes:

- EL muro (flexible)
- Los órdenes (la columna salomónica)
- Atlantes y Cariátides

Los sistemas de cubierta: variedad. Las bóvedas de cañón, arista, lunetos y cúpulas semiesféricas sobre pechina son las más características. También se construyen bóvedas falsas, llamadas encamionadas. Y bóvedas con formas estrelladas y ovaladas.

EL INTERÉS POR EL URBANISMO

En **ROMA** el papa Sixto V adoptará nuevos planteamientos urbanísticos interviniendo en grandes espacios:

- **Plazas:** intercomunicadas por medio de calles rectas y anchas, ♣ plaza del Popolo.
- **Cúpulas y obeliscos** rompen el predominio de la horizontalidad
- **Fuentes:** son un elemento novedoso y representan poder, dinamismo del agua y elemento orgánico del espacio
- **Edificios:** su aspecto exterior estaba subordinado al de la ciudad
- **Iglesias:** de igual manera subordinadas al espacio exterior disponible.

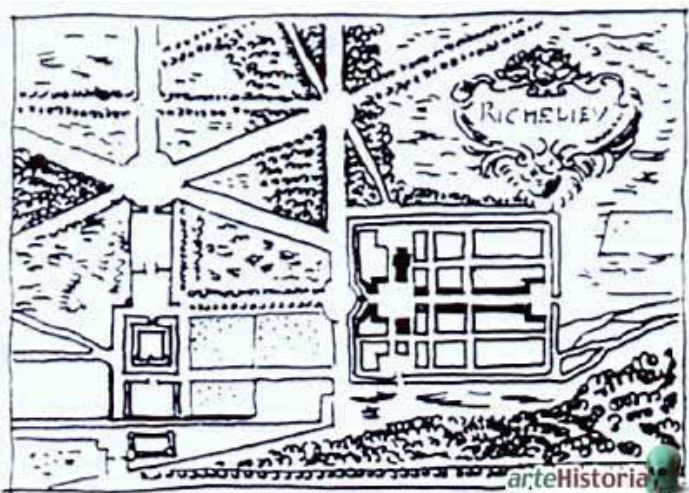

Plaza del Popolo, Roma

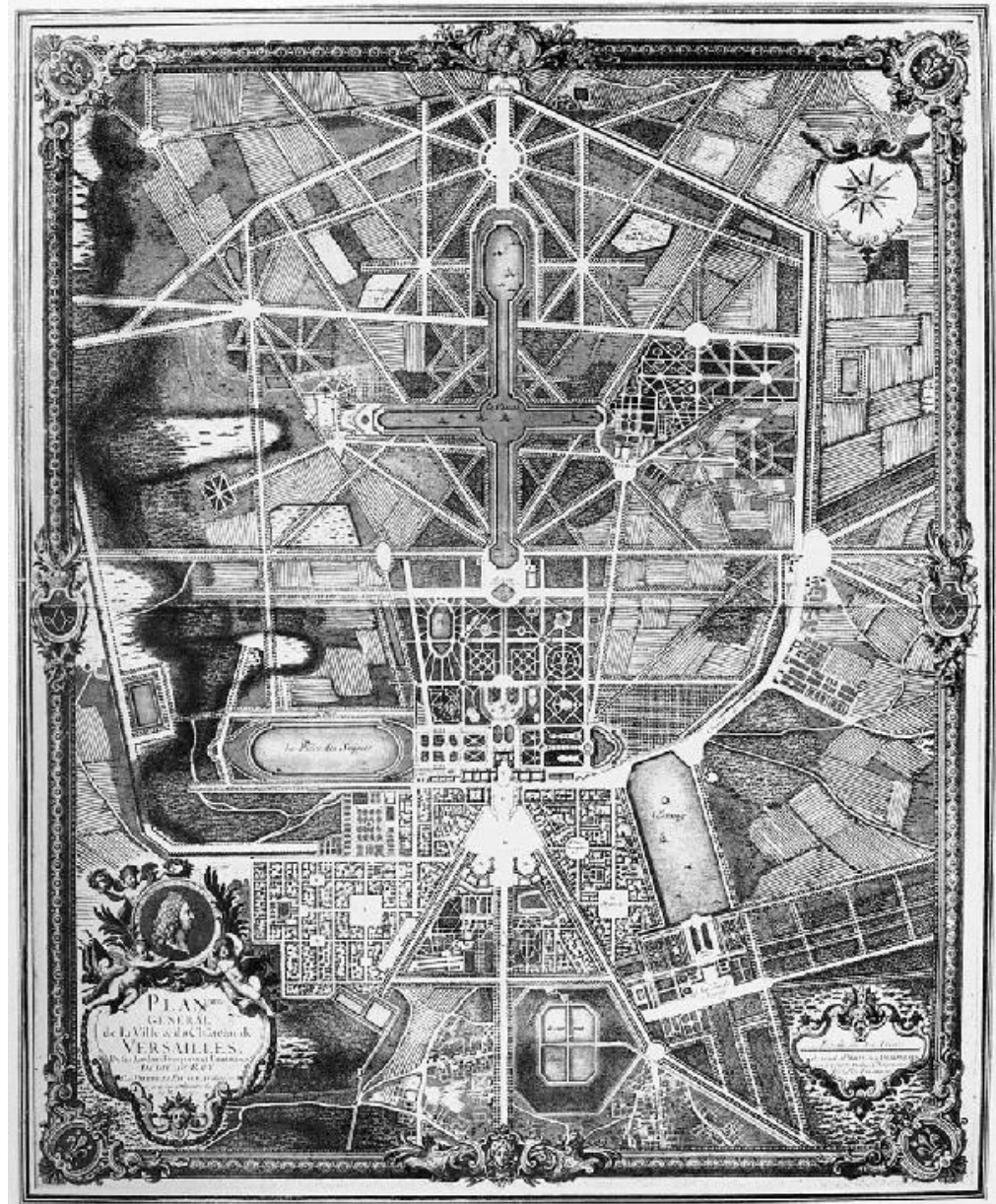
PARÍS.

♣ Ciudad diseñada por Jacques Lemercier en 1633 para Richelieu, en la que la regularidad de la planta y la homogeneidad de los edificios indica su adaptación a los ideales urbanísticos barrocos

♣ Versalles

Ciudad de Richelieu

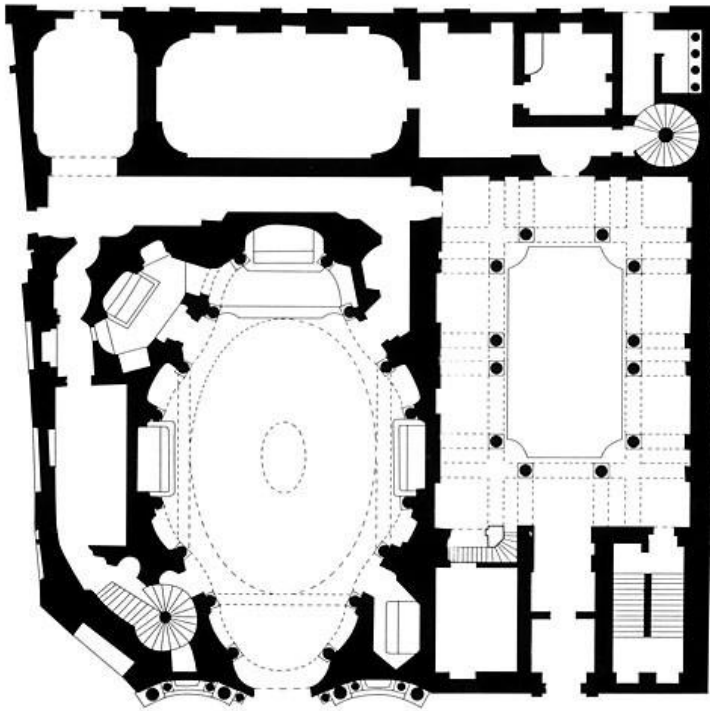

Plano de Versailles

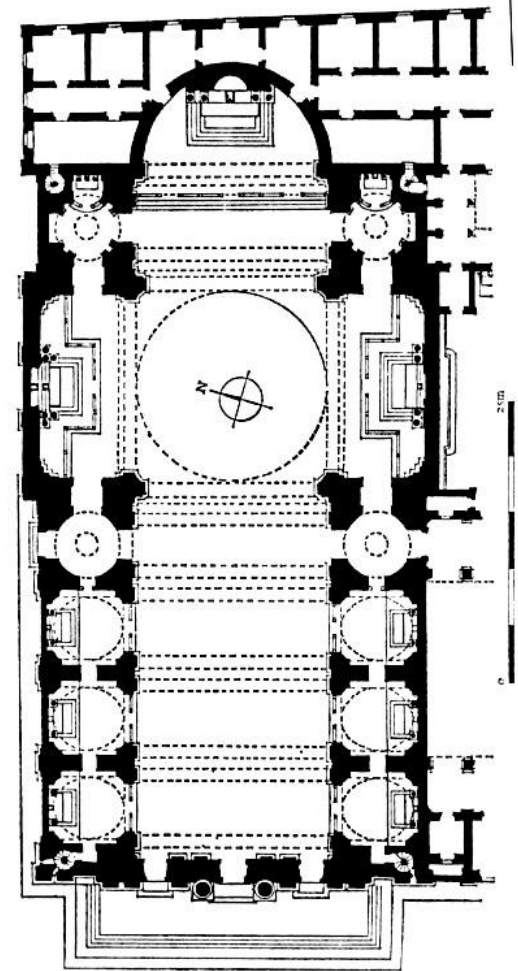
PLANTAS: nuevas que ofrecen una mirada desde numerosos **planos oblicuos** y crea abundantes **juegos de luz y de perspectiva**, es el **efecto sorpresa**.

- Longitudinales: cruz latina de nave única, capillas laterales y crucero en la parte central resaltado por la cúpula. ♣ Il Gesú (Roma) de Vignola, de estilo manierista

- Centralizada: elíptica, circulares o mixtas. Espacios interiores, mutables, no finito y espacios unitarios

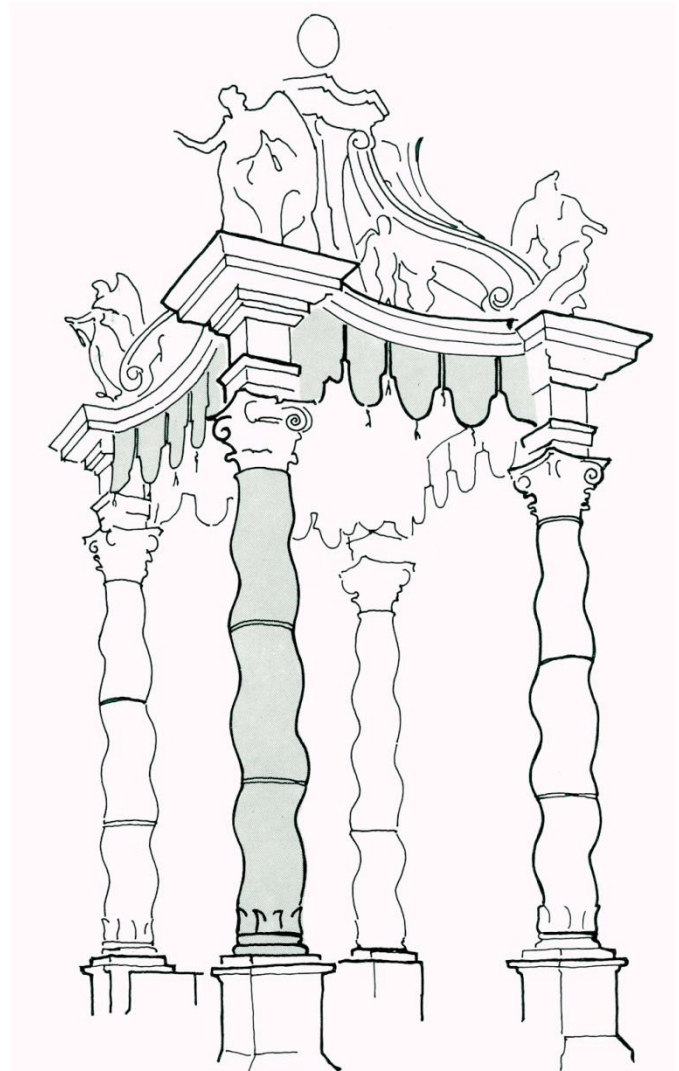

Borromini, *Planta de San Carlo Cuatro Fontane*

Vignola, *Planta de Il Gesu*

NUEVOS ELEMENTOS BARROCOS

Columna salomónica

FACHADAS: para marcar presencia en la ciudad tienen un carácter plástico y conceden a las **portadas un carácter pictórico.**

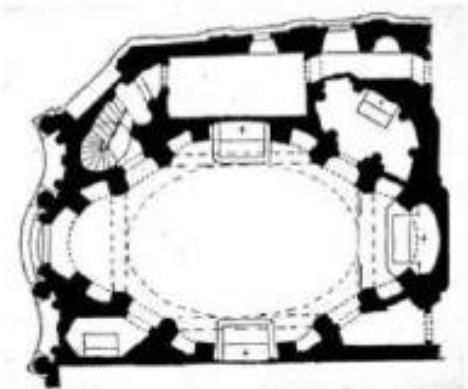
- Entablamentos curvados ya que al Barroco le gusta la irregularidad y el juego
- Como consecuencia, las formas cóncavas y convexas entre los **entrantes y los salientes ofrecen un efecto de luces y sombras** generando el movimiento.
- Frontones partidos, curvas, contracurvas, espirales
- **Juego de volúmenes.** De esta forma observamos dinamismo, sorpresa e inestabilidad.
- Aletones y óculos
- Columnas de orden gigante y columnas salomónica (la escuela española en Hispanoamérica hace triunfar la estípite)
- Vanos más grandes **ocupando espacios que no corresponden**
- Los muros no son planos sino curvos para crear una perspectiva y un efecto lumínico

Diseño de Vignola para Il Gesu

Arquitectura barroca italiana.

- **Italia**, centro artístico principal.
- Tipología de edificios: **iglesias y palacios**.
- Interés en las **obras urbanísticas** que se llevan a cabo para la ordenación de las **ciudades**.
- **Rasgos generales de la arquitectura:**
 - **Plantas:** elípticas, ovales...).
 - **Mezcla de planes** (central y longitudinal)
 - **Columnas** de orden gigante, que ocupan varios pisos.
 - **Alternan partes rectas y curvas** (entrantes y salientes), paredes cóncavas y convexas...
 - **Elementos decorativos:** volutas, frontones y entablamentos partidos, columnas salomónicas.

San Carlos de las Cuatro Fuentes (BORROMINI)

Diseño de Vignola para Il Gesu

Diseño de Della
Porta para Il Gesu

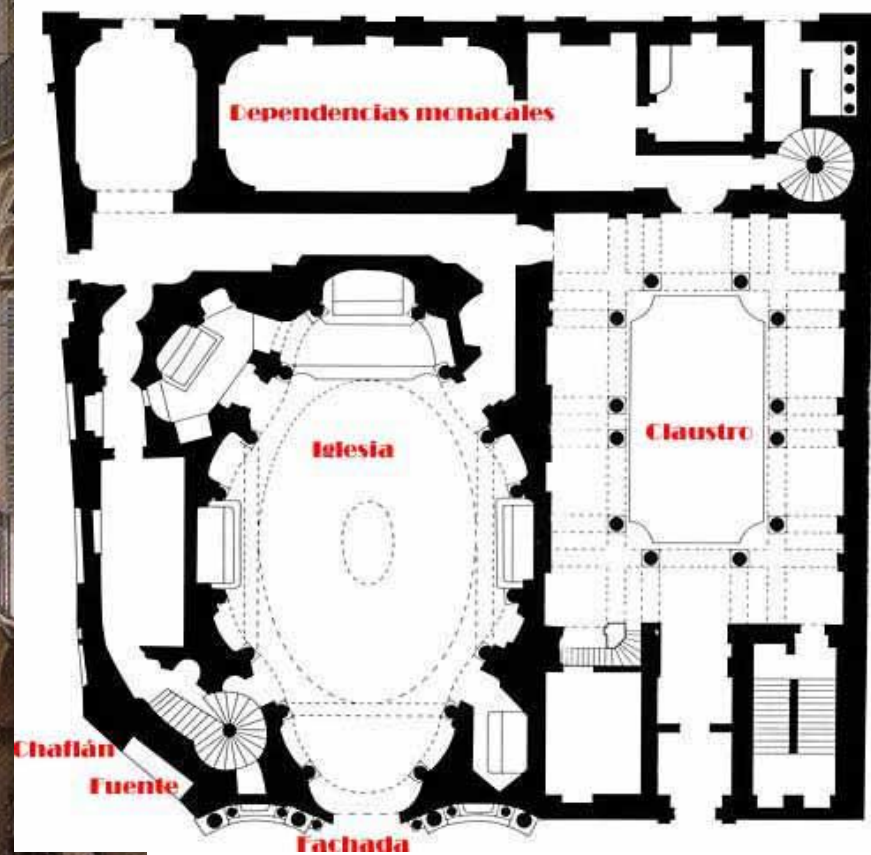
FRANCESCO BORROMINI, 1599-1667

- Lleva a la concepción general del templo el **ansia barroca del dinamismo**
- Renovador y fantástico **rompiendo con lo anterior**
- Importante calidad plástica de las formas donde la **luz esta muy presente**
- En Roma: ♣ San Carlo alle Quattro Fontane, con un lenguaje intenso, expresivo y con cierta sensación de agobio, ♣ Santa Agnese en la Piazza Novona y ♣ San Ivo della Sapienza.

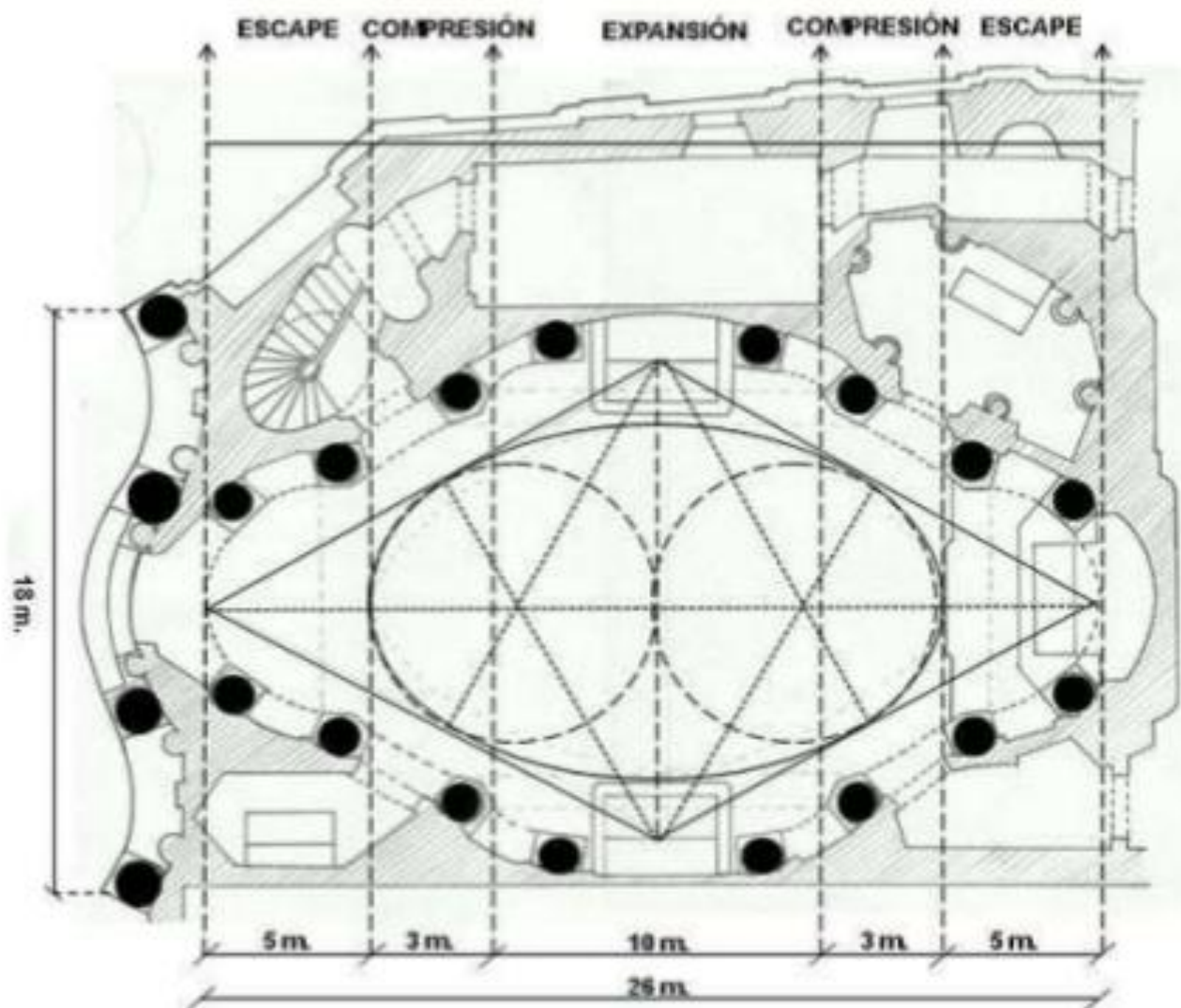

*San Carlo alle
Quattro
Fontane,
(Roma, 1638-
1641)*

La planta es ejemplo del barroquismo: parte de una elipse, con segmentos cóncavos y otros convexos que crean un contorno sinuoso y movimiento, creando una sensación de dinamismo en los muros.

FACHADA

- División en dos cuerpos.
- Nivel inferior: calles laterales cóncavas y central convexa.
- Nivel superior: Calles laterales y central convexas En la central destaca el balcón .
- Entablamento entre ambos pisos, roto por la balaustrada.
- Saca del plano de la fachada algunos elementos: Columnas, balaustrada, templete) y hunde otros (muros cóncavos, hornacinas). Con esto consigue un efecto de luces y sombras (claroscuro).
- Elementos decorativos: Grutescos, hornacinas con estatuas, ventanas, fuente, medallones...

**San Carlo alle
Quattro
Fontane, San
Carlo (Roma,
1638-1641)**

La fachada de la iglesia se realiza con posterioridad en la confluencia de dos calles estrechas.

Borromini diseña una fachada muy teatral y que destaca sobre el espacio urbano, ejemplo de movimiento y dinamismo barroco con curva y contracurva y con enormes contrastes de elementos y luz.

Además las columnas de orden gigante, al estar tan próximas, crean un efecto ascensional.

Entre estas grandes columnas en las calles observamos columnas de orden normal.

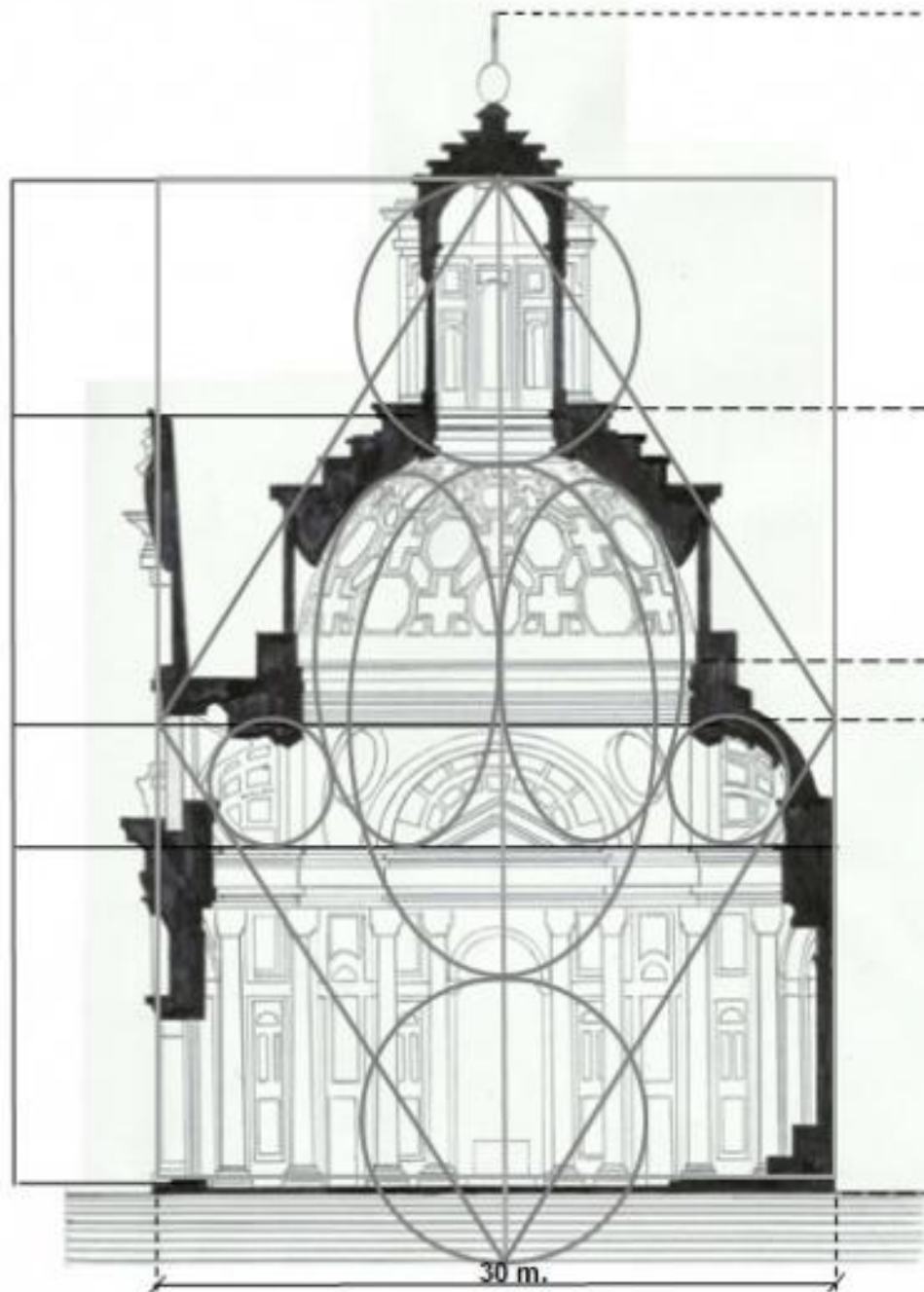

LINTERNA

CUPULA ELIPTICA

PECHINAS

NAVE

EXPANSIÓN COMPRESIÓN ESCAPE

46 metros

Proporción corporal

LINTERNA

CUPULA ELIPTICA

PECHINAS

NAVE

9 m

5.7 m

2 m

4 m

2 m

10 m

18 m.

Sobre el entablamento, cuatro bóvedas de cuarto de esfera con casetones y entre ellas las cuatro pechinas decoradas con paneles ovalados que sostienen una cúpula oval con decoración de hexágonos y cruces que disminuyen hacia la linterna creando efecto de perspectiva.

La linterna está iluminada con ventanas y en su bovedilla el símbolo de la Santísima Trinidad.

En el interior de la iglesia divide el espacio en tramos separados por las grandes columnas con capiteles de orden compuesto.

Entre los tramos: nichos, altares y también las puertas que dan al monasterio, proporcionando una sensación de claroscuro.

Un entablamento corrido unifica interiormente el conjunto con curvas y contracurvas, dando una sensación de movimiento.

**Borromini, SAN IVO ALLA
SAPIENZA (ROMA, 1642-1660)**

CÚPULAS:

- **Impulsan al fiel al movimiento** porque no se percibe la iglesia desde todos los ángulos.
- También cúpulas **elípticas, octogonales y circulares**
- Ofrecen dinamismo y sus **pinturas** cubren parcialmente la bóveda.
- Son escenas que se **desarrollan en el cielo, en escenarios arquitectónicos imaginarios** y de colosales proporciones
- Escenas en un marco fingido de **atrevidas perspectivas y sabios escorzos**.

La apoteosis de San Ignacio, los continentes, Roma, 1688-90, San Ignacio, Roma

2.1 ARQUITECTURA EN ITALIA:

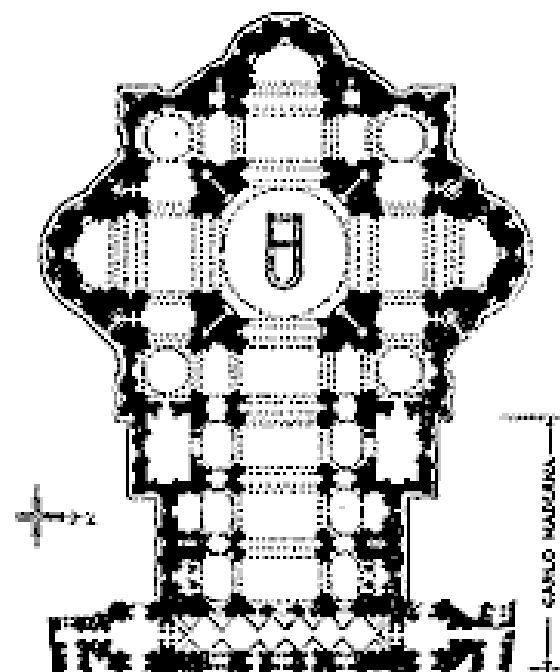
ROMA.

CARLO MADERNO, 1556-1629

- ♣ Santa Susana de Roma, inspirada en Il Gesu
- ♣ Transformación de San Pedro

Maderno, *Santa Susana*

Maderno, planta y
 fachada de *San Pedro
 del Vaticano*

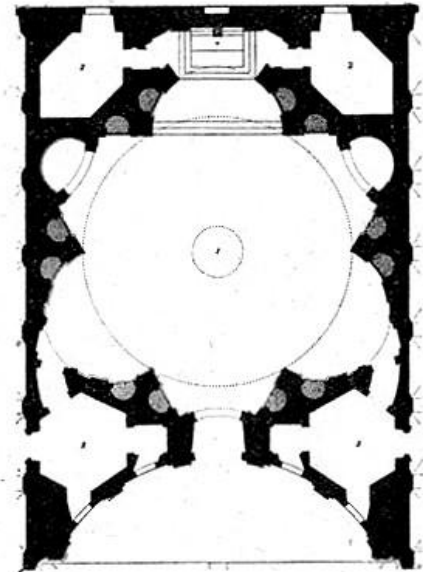
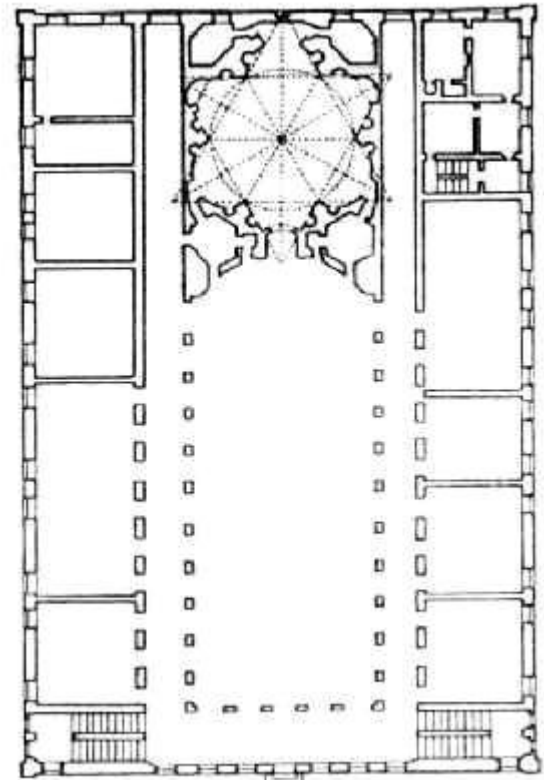

Santa Agnese en la Piazza Novona

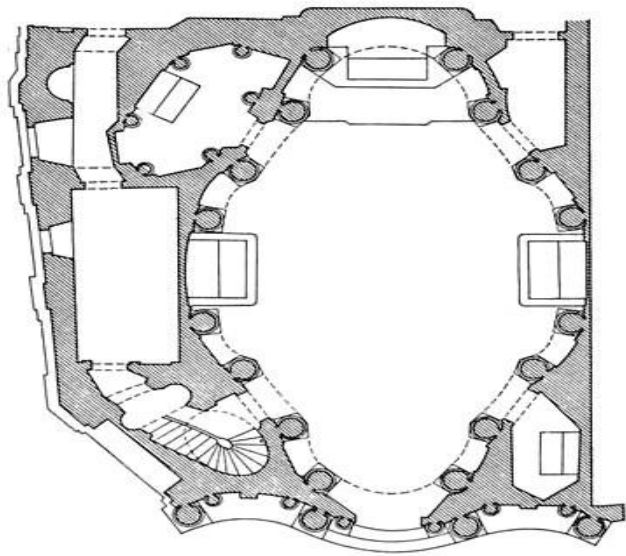
San Ivo della Sapienza

San Ivo della Sapienza

***San Carlo alle
Quattro
Fontane, San
Carlo (roma,
1638-1641)***

**GIAN LORENZO
BERNINI, 1598-1680**

Trabajó **para tres
papas**, Urbano VII,
Inocencio X y Alejandro
VII,

- Aunque es muy **innovador tenía un rigor clásico** que expresa en el manejo del espacio y los volúmenes
- Concibe el **arte como una expresión de la espiritualidad**
- Arquitectura unida a la fama urbis o la **representación exterior del poder católico**, de su esplendor y universalidad

♣ Fuente de los cuatro
ríos

*Fuente de los cuatro ríos
en la Piazza Novona*

♣ Plaza de San Pedro

- Las **columnatas** representan los brazos maternos de la iglesia.
- La concibe en un inmenso espacio con forma de óvalo que se une a la fachada por medio de sendos brazos.
- Hace dirigir la mirada hacia la fachada y el efecto óptico aumenta las dimensiones de la plaza
- **Columnata de 4 hileras y de 284 columnas dóricas**, de 16 metros.
- 140 estatuas de santos.
(*Iglesia triunfante*, sobre la *Iglesia militante* de los fieles que rezan abajo)
- El **obelisco** es una referencia a Cristo es una gran escenografía en la que el fiel participa.

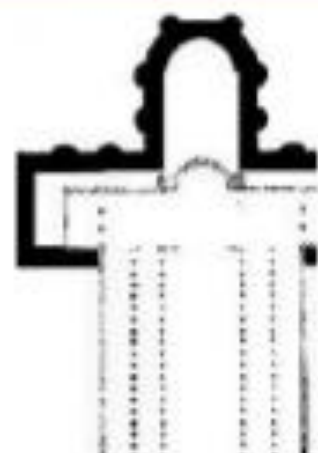
Plaza de San Pedro

Plaza de San Pedro

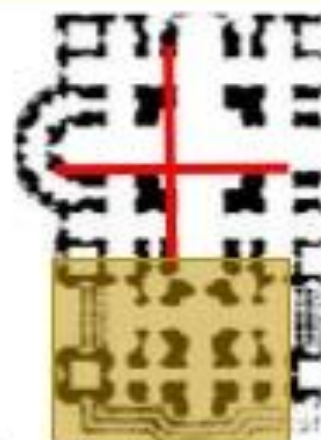

La iglesia de San Pedro, cual matriz de todas las demás debe tener un pórtico que muestre que recibe con los brazos abiertos, maternalmente, a los católicos para confirmarlos en la fe, a los herejes para reunirlos en la Iglesia y a los infieles para iluminarlos hacia la verdadera fe

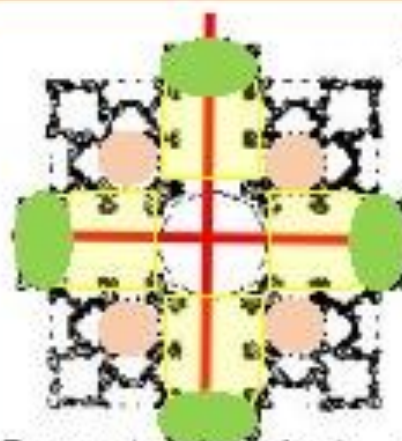
Bernini.

Rosellino construye un nuevo ábside

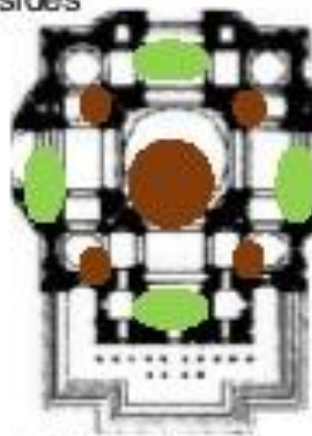

Antonello hace algunos retoques
Cuerpo de altas torres

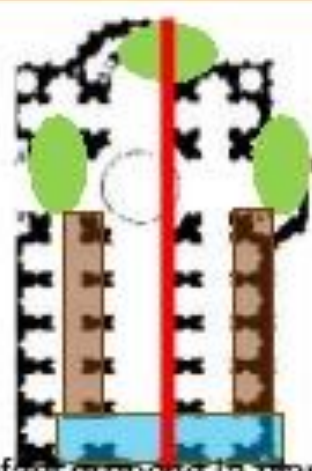

506

Bramante la planta en cruz griega
Brazos abovedados
ábsides

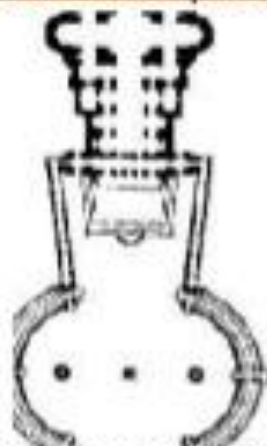

Miguel Angel vuelve a la planta de cruz griega
Cúpulas Absides

1515

Rafael propone la planta en cruz latina
Nartex Capillas

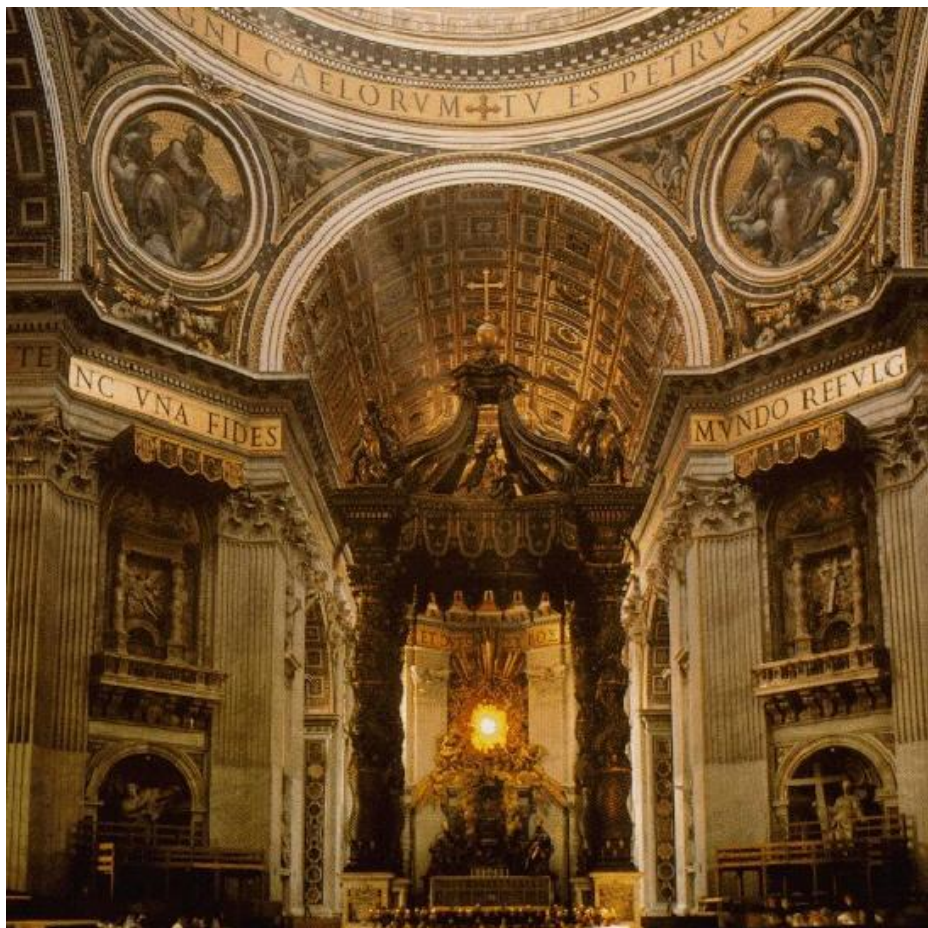

Moderno realiza la fachada y Bernini hace la columna exterior

FACHADA DE LA CATEDRAL DE SAN PEDRO. Maderno.

- **Piso inferior:** 8 columnas y 4 pilares de orden gigante adosados. Estatuas de San Pedro y San Pablo,
 - Puertas: alternancia de arcos de medio punto y adintelamientos. Cinco puertas, tres adinteladas y dos con arco de medio punto.
 - Ventanas: arcos de medio punto.
 - Friso: Con inscripción.
 - Frontón triangular con escudo del Vaticano.
 - Hornacinas y ventanas decoradas con lunetos.
- **Piso superior:**
 - Campanas, hornacinas y vanos adintelados.
 - Balaustrada y estatuas de Jesucristo y once apóstoles, más San Juan Bautista.
 - Relojes del siglo XVIII.

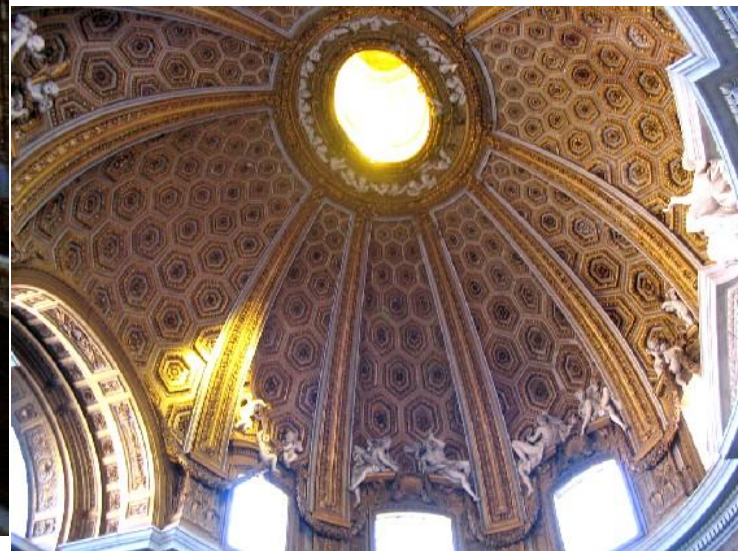
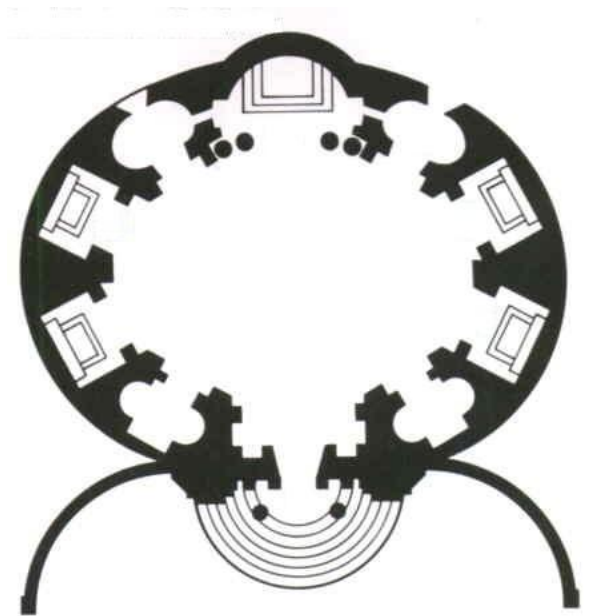
Baldaquino de San Pedro para cubrir el altar

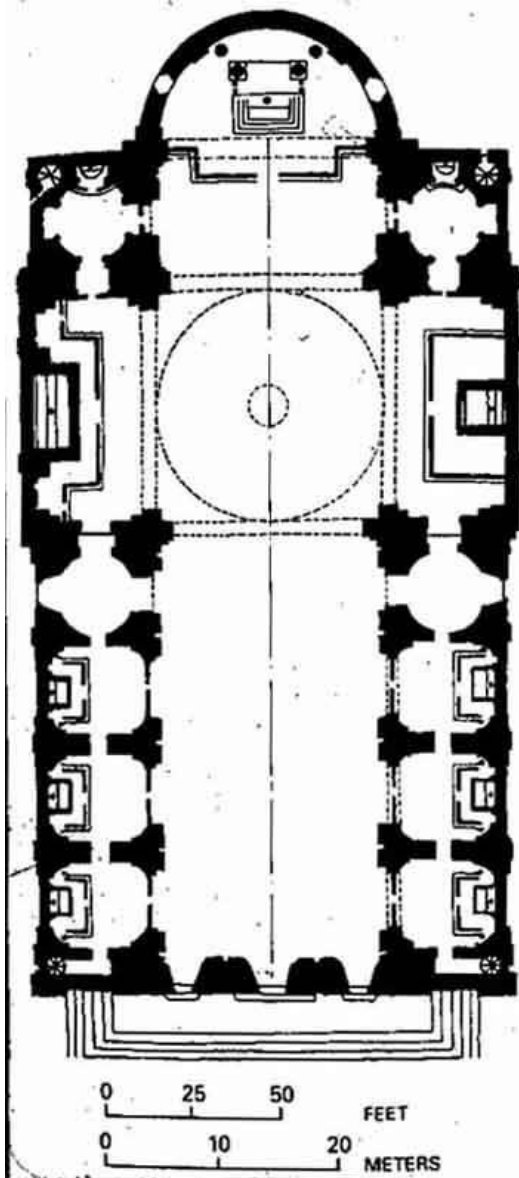
♣ **San Andrea del Quirinale**, la planta es elíptica y el atrio está proyectado hacia fuera.

San Andrea del Quirinale

San Andrea del Quirinale

Vignola y Della Posta,
Il Gesu,

El Gesu (Vignola y de la Porta)

Modelo de basílica para los jesuitas y para otras iglesias. Inspirada en modelos franciscanos y dominicos del siglo XIII.

- Fachada sin nartex.
- Nave central con capillas laterales,
- Gran cúpula sobre pechinas y pilares cubre el transepto.
- Los espacios laterales para capillas, decoradas al fresco.
- Los brazos no sobresalen del cuerpo de la Iglesia.

Il Gesu, techo: Triunfo del nombre
de Jesús. Giovanni B. Galli

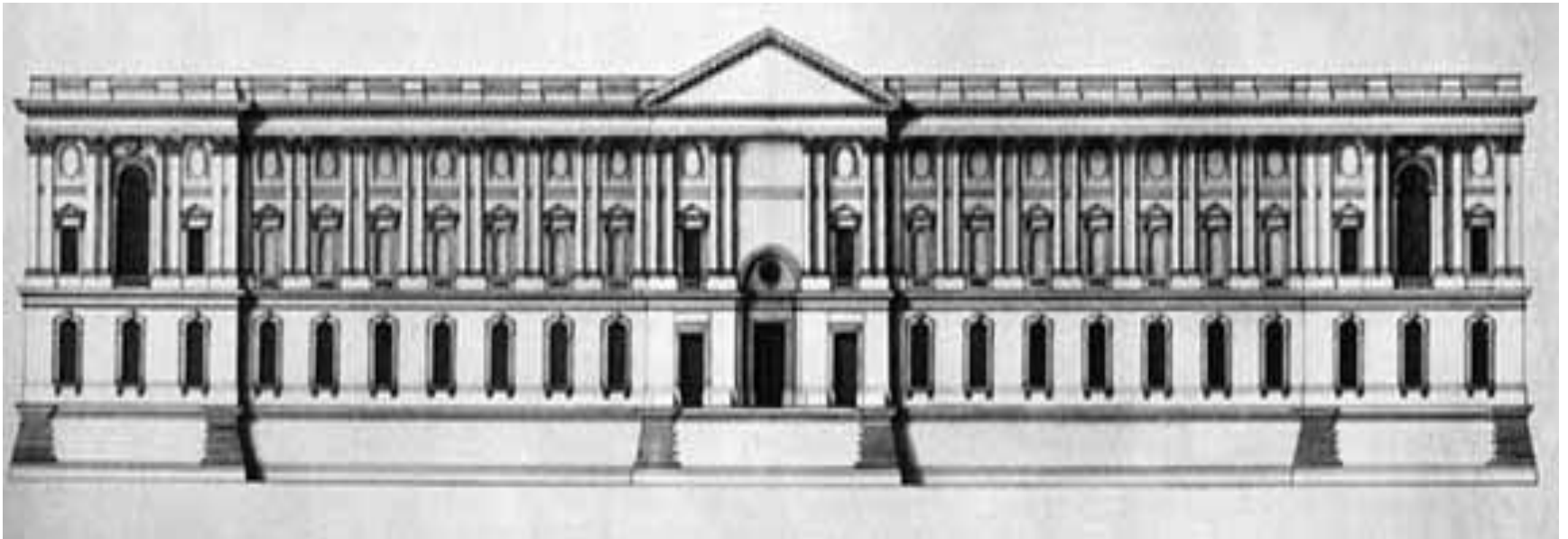
ARQUITECTURA EN FRANCIA

Las monarquías absolutas y divinas de Luis XIII y Luis XIV desarrollaron una arquitectura palaciega de clara influencia clásica patente en Versalles.

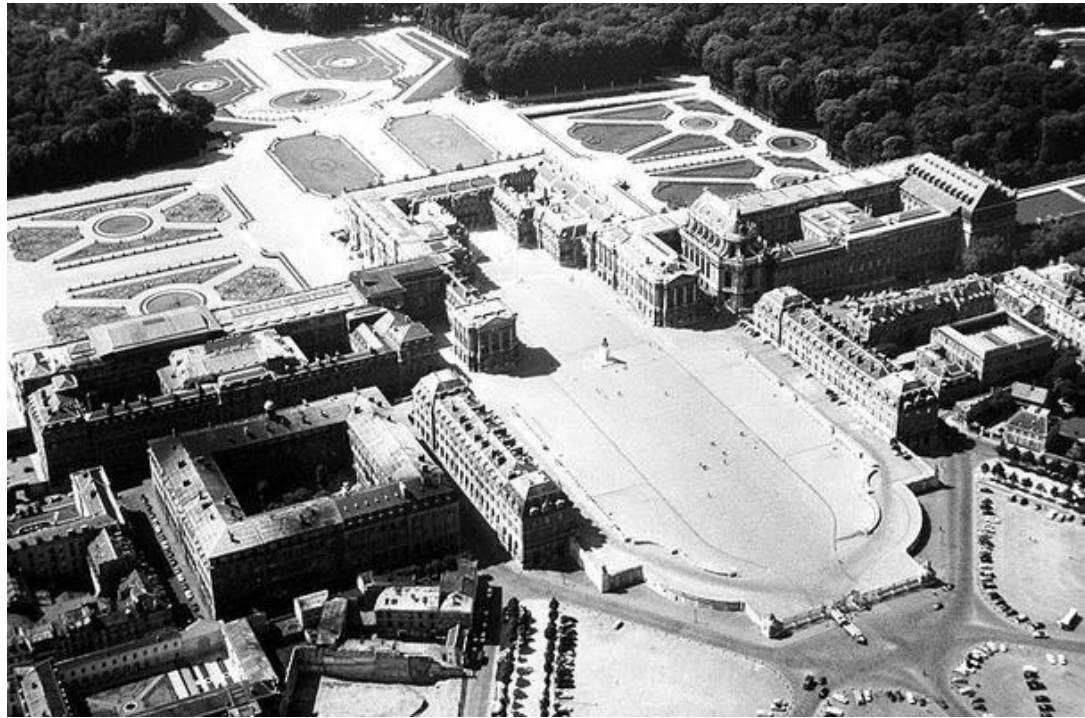
El **rey Sol** fundó las **Academias** de escultura, pintura y arquitectura que otorgaron un modelo de composición clara y nobles proporciones.

LOUIS LE VAU

- Reformas del **Louvre** (dormitorio del rey en el pabellón del Rey) y la fachada oriental
- **Palacio de Versalles** (1661 hasta su fallecimiento en 1670): diseñó las ampliaciones del palacio

Louis le Vau, Claude Perrault, Charles le Brun
East Facade of the Louvre, Paris, 1667-1670

**PALACIO DE
VERSALLES**
(1667-1678-
1680-1715)

Vista del palacio,
con la entrada y
parte de los
jardines

La entrada y la
fachada del
palacio:
perspectiva
general y detalle

**Vista del palacio
desde los jardines**

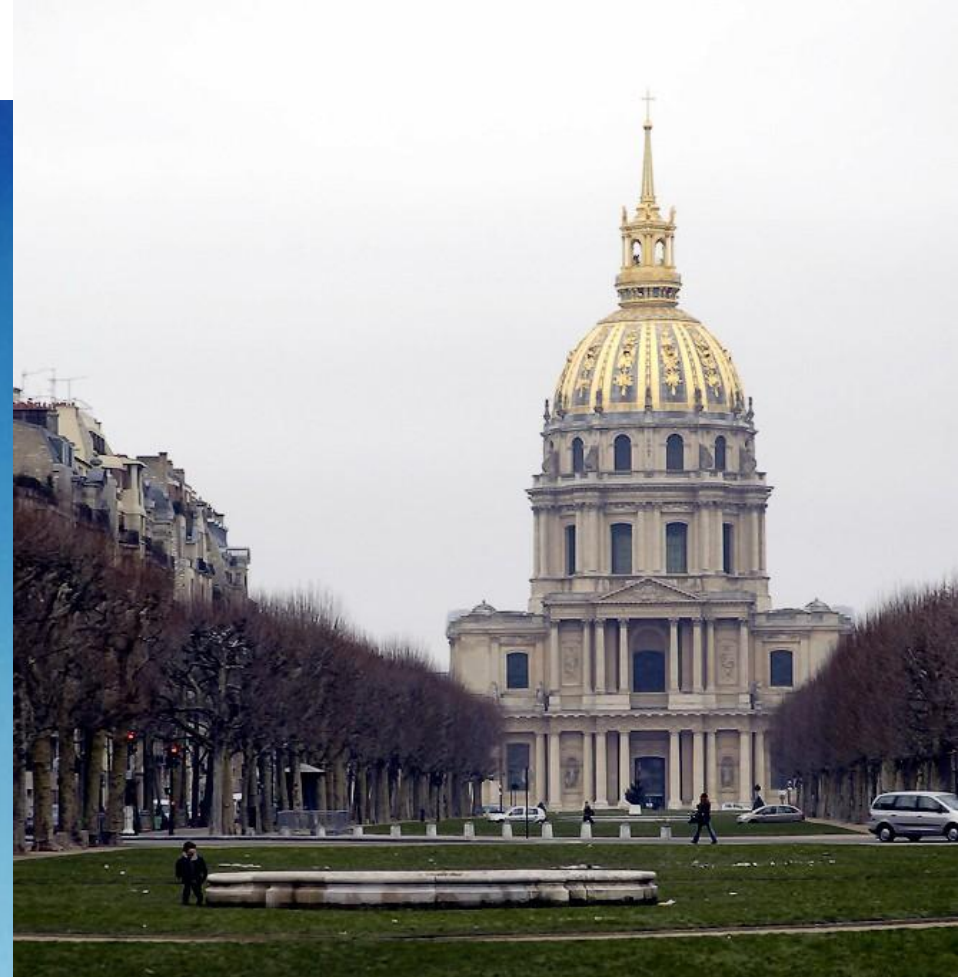
Perspectiva de los jardines

MANSART

- *Salón de los espejos* de Versalles
- Iglesia del *Val de Grace*, París, de clara influencia italiana
- La *Iglesia de los Inválidos* con una cúpula estilizada y elegante contrarrestando el efecto horizontal de los órdenes

Entrada y *Galería de los Espejos*

Les Invalides, construcción de Mansart,
hoy tumba de Napoleón

2.3. ARQUITECTURA EN AUSTRIA Y ALEMANIA.

Penetró en Alemania gracias a la construcción de numerosas **iglesias jesuíticas** inspiradas en el Barroco romano. A partir de 1690 tuvo su propia personalidad

FISCHER VON ERLACH, Iglesia de San Carlos Borromeo, Viena ,por encargo del emperador Carlos VI
ANDREAS SCHLÜTER, de formación italiana lleva a cabo el Palacio Real de Belín, bombardeado.

Fischer Von Erlach, *Iglesia de San Carlo Borromeo*, entre 1716 y 1739.

***Schlüter, palacio del
emperador de
Prusia en Dresde.***

2.4. ARQUITECTURA EN ESPAÑA.

MADRID

En el primer tercio es apreciable todavía la influencia herreriana en la decoración como en el caso de:

JUAN GÓMEZ DE MORA, 1586-1648

Plaza Mayor de Madrid, tiene como Antecedente la plaza de Valladolid, es rectangular, con pórticos de pilastras a los lados y cinco pisos de balcones

Palacio del Buen Retiro, construido en ladrillo

PEDRO SÁNCHEZ Y FRANCISCO BAUTISTA,

Iglesia jesuítica **de San Isidro.**

J, Gómez de Mora, Plaza Mayor

J. Gómez de Mora, *Cárcel de Corte*, 1629-34

SANCHEZ PEDRO, *Iglesia de San Isidro*, 1622

ANDALUCÍA

Predomina la exaltación de la sensualidad y el colorismo quizá como reminiscencia del arte islámico. En el siglo XVIII es ya un estilo independiente.

LEONARDO DE FIGUEROA, Colegio de San Telmo, Sevilla, abigarramiento.

ALONSO CANO, 1601-1667, Fachada de la catedral de Granada y **FRANCISCO HURTADO**

Leonardo de Figueroa, *Colegio de San Telmo*, siglo XVIII

D. Bordick y S. van der Boch, *Real fábrica de tabacos*, 1726-57, Sevilla

ALONSO CANO *Fachada
de la catedral de
Granada* ,1667

Francisco Hurtado, *Sacristía de la
Cartuja de Granada*, 1732

GALICIA

La abundancia de granito hace que los muros sean más rígidos y presenten menos movimiento

FERNANDO CASAS NOVOA, Fachada del Obradoiro, sus dos torres nos invitan a levantar la mirada porque impactan y captan la atención del espectador

F. Casas Novoa y A. de Andrade,
Fachada del Obradoiro, 1738-47

**R. Simón, Iglesia de
Santa Clara**

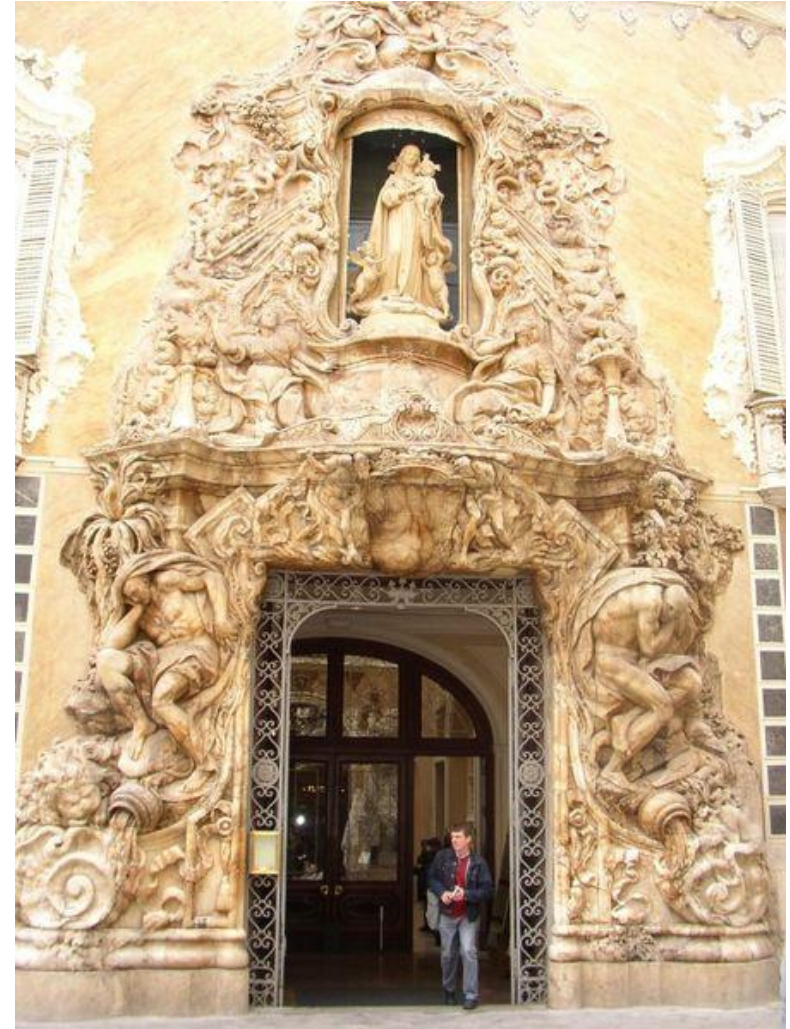

VALENCIA.

Excesiva decoración y edificios de principios del s. XVIII que les hace estar más cercanos del **Rococó**.

C. Rudolfo y F. Vergara, *Catedral de Valencia*, 1703

Ignacio Vergara, *Palacio del Marqués de dos Aguas*, Valencia, 1740

P. Ribera, *Puente de Toledo*

A. De Churriguera, *Plaza de Salamanca*

J. De Benito Churriguera, *Convento de San Esteban*, en Salamanca
diseñado en 1692

3.ESCULTURA.

La escultura barroca tuvo una evolución semejante a la arquitectura a la que sirvió de decoración aunque la mayoría de las estatuas son exentas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- **Carácter efectista y decorativo.**
- **Carácter pictórico** donde predominan los efectos de **luz y sombra: matiza las superficies,...**
- **Predomina un punto de vista** para conseguir impresionar al espectador.
- Representación de la **apariencia unido al carácter dinámico**
- Su objetivo es transmitir **llegar al alma a través de los sentidos**
- Clara voluntad de **acercamiento de las imágenes religiosas al fiel**
- A diferencia del **Renacimiento** que representa imágenes **idealizadas** de difícil comprensión, el **Barroco** busca la expresión y el **sentido realista**

Bernini, *Apolo y Dafne* (1622-1625)

COMPOSICIONES asimétricas con diagonales, escorzos y contornos discontinuos.

Los **MATERIALES** son el mármol, alabastro y bronce que son utilizados como pictóricos, buscando la policromía

Los **TEMAS:**

- Mitológicos, en menor número y en ocasiones con sentido moralizante
- Religiosos con claro predominio
- Funerarios que exaltan los valores y virtudes del fallecido
- Urbanos, sobre todo, por medio de las fuentes

***Bernini, Fuente del
Tritón (1624-1643)***

Bernini, Fuente de los Cuatro Ríos (1648-1651)

3.1. ESCULTURA EN ITALIA

GIORANDELO BERNINI

- Gran creador escultórico
- Su formación esta basada en la **escultura helenística** porque en su repertorio dedica mucha atención a la expresión
- Gran **interés por Miguel Ángel y Rafael**
- Utiliza el espacio coextenso porque la **obra finaliza en nosotros**

1. **Primeras obras:** *Cabra Amaltea con el niño Júpiter y el Sátiro*, en Borghese y *San Sebastián*, en el Thyssen, **libertad de expresión extraordinaria** y perfección en el **tratamiento de la superficie**
2. **Desarrollo:** *Eneas y Anquises*, tiende hacia la figura en serpentina, *Rapto de Proserpina* donde **capta el momento crítico de la escena que atraen al espectador y el realismo del detalle**. Fue una ruptura decisiva con el pasado.

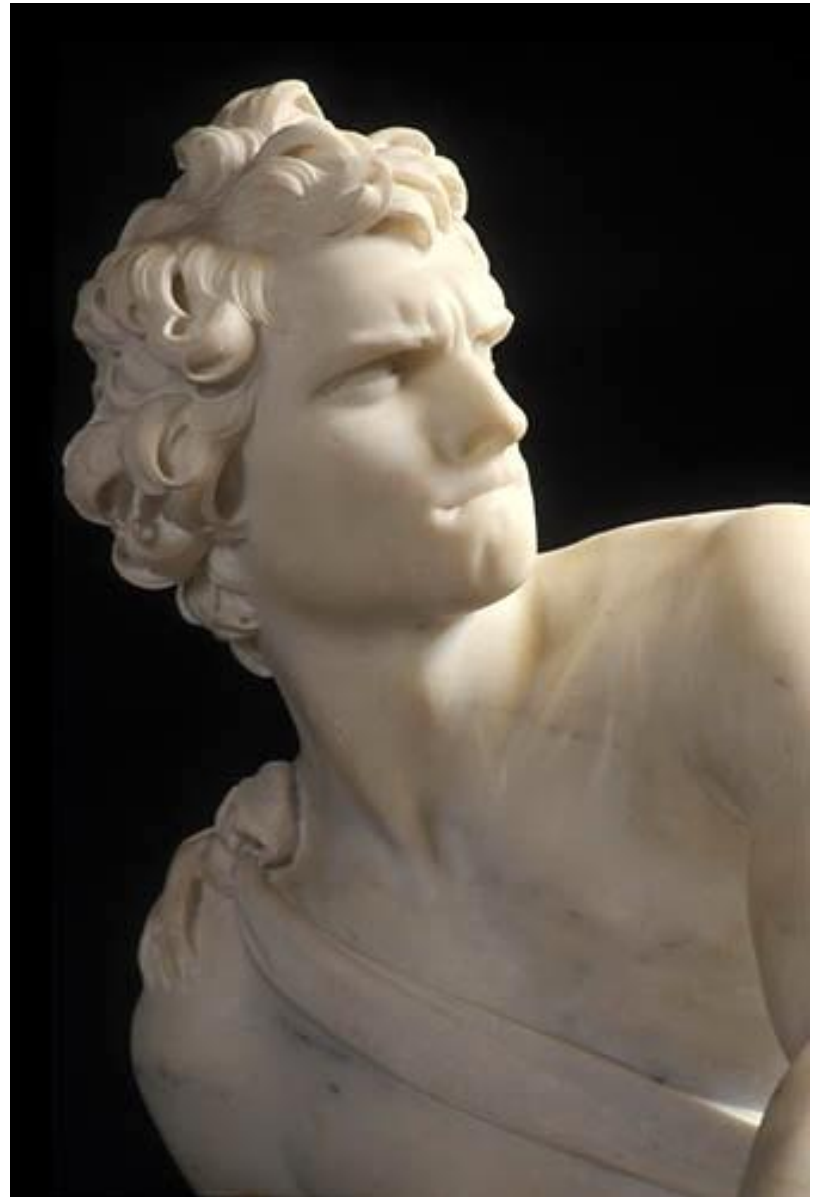
La cabra Amaltea amamantando a Zeus niño y un joven sátiro, 1609

Eneas abandonando Troya (1618-1619)

El Rapto de Proserpina, 1621-22

David (1623-1624)

El David

- **Mármol** (1,70 mt)
- **Estilo:** Barroco (siglo XVII)
- **Tema:** *David*, pastor israelita, en el momento justo que lanza su honda para derribar a su adversario, *Goliat*.
- Fue concebida para ser colocada ante una **pared**, de manera que un **punto de vista único** permitiera percibir la máxima intensidad y violencia de movimiento al contemplarla.
- **Contraposición** entre pierna, cuerpo, cuello y giro de cabeza.
- **Tensión** previa a la acción inminente.
- **Rostro:** compendio de acción y tensión, labios contraídos, músculos rígidos, fosas nasales hinchadas, ceño fruncido.
- **Contrasta** con el *David* de Miguel Ángel (clásico, contenido y meditabundo) al proponer la acción en desarrollo.
- **Composición** adaptada al esquema de línea serpentinata.

3. Cambio de espíritu: *Santa Bibiana*, capta la sensibilidad barroca:

- Utiliza los ropajes para apoyar la **espiritualidad por medio de pliegues, luces y sombras**
- Calidades dinámicas con **movimientos momentáneos**
- En los bustos utiliza un lenguaje **realista y expesivo**

Busto del Papa Pablo I

Busto del Cardenal Escipione Borghese

***Busto del Cardenal
Scipione Borghese (1632)***

Santa Bibiana, 1626

4. Periodo de mayor creatividad:

Tumba de Urbano VIII, reflejo de las posibilidades de la luz y unificación de todas las artes.

Fuente de los Cuatro Ríos y Éxtasis de Santa Teresa:

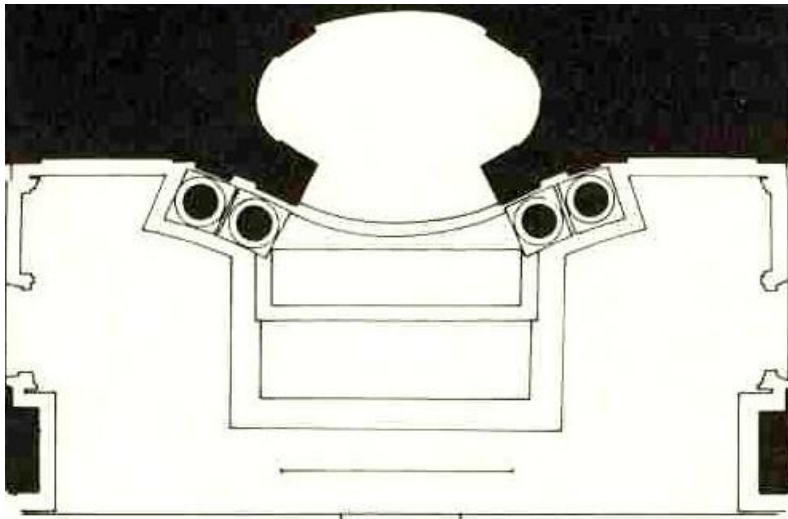
- Las esculturas invitan al espectador a bordearlas y observarlas desde varios puntos de vista
- Se extienden en profundidad y a menudo muestran **disposiciones complejas de planos y movimientos contrastados**
- Utilización de la **luz claramente ejemplificada en Santa Teresa**, punto focal de la composición y **luz real** que cae desde una ventana.

Sepulcro del Papa Urbano VIII (1627-1647)

CAPILLA CORNARO (1647-1652), en Santa María de la Victoria

Éxtasis de Santa Teresa de Jesús

En una noche oscura,
con ansias en amores
inflamada
¡oh dichosa ventura!
salí sin ser notada,
estando ya mi casa
sosegada.

(...) ¡Oh noche que juntaste!
amada con amado
amada en el amado
transformada!

(San Juan de la Cruz)

Éxtasis de Santa Teresa

- **Material:** mármol (3,5 mt)
- **Estilo:** Barroco (siglo XVII)
- **Tema:** Santa Teresa en trance, espera que el ángel de enigmática sonrisa (entre maliciosa y beatífica) traspase de nuevo su corazón con la lanza del fuego divino.
- **Composición:** Representación de la santa desmayada, sobre una nube, con la cabeza caída, ojos cerrados, boca entreabierta en un quejido inaudible.
- La escena está **iluminada** a través de una ventana de cristal amarillo, oculta, que contribuye a crear la ilusión de que el sol se materializa a través del haz de rayos dorados que envuelve a los personajes.

3.2. ESCULTURA EN FRANCIA

Predominio de los temas mitológicos y cortesanos

PIERRE PUGET. Influencia de Bernini en el *Milón de Crotona*

FRANCOIS GIRARDON. Trabajó en Versalles, clasicismo de su *Apolo y las Ninfas*

F. Girardon, *Apolo y las Ninfa*

P. Puget, *Milón de Crotona*
(Lovbre)

3.3. ESCULTURA EN ESPAÑA.

Diferencia con respecto a la escultura de otros países:

- **Preferencia por la madera policromada**
- Las **esculturas no religiosas** son realizadas por artistas **extranjeros** como Juan de Bolonia o Pietro Tacca
- En las imágenes devocionales es utilizado el **vidrio para los ojos, las lágrimas, el cabello natural** para acentuar el dramatismo e incluso telas naturales
- Importancia de las **cofradías y hermandades** que representan los **pasos religiosos**, destacando:
 - **Temática:** religiosas, que responden al espíritu de la *Contrarreforma*.
 - Son imágenes de estética recargada que representan el sufrimiento humano del hombre.
 - Dos **focos**:
 - **Castellano:** Valladolid.
 - **Andaluz:** Sevilla y Granada.
 - **Rasgos** comunes:
 - Escultura religiosa, aunque también encontramos representaciones profanas (para público cortesano).
 - **Clientes:** Iglesia, cofradías, gremios y la propia Corte.
 - **Tipos:** retablos, imágenes individuales y grupos procesionales.
 - **Materiales:** madera policromada.
 - **Técnica:** estofado.

ESCUELA CASTELLANA

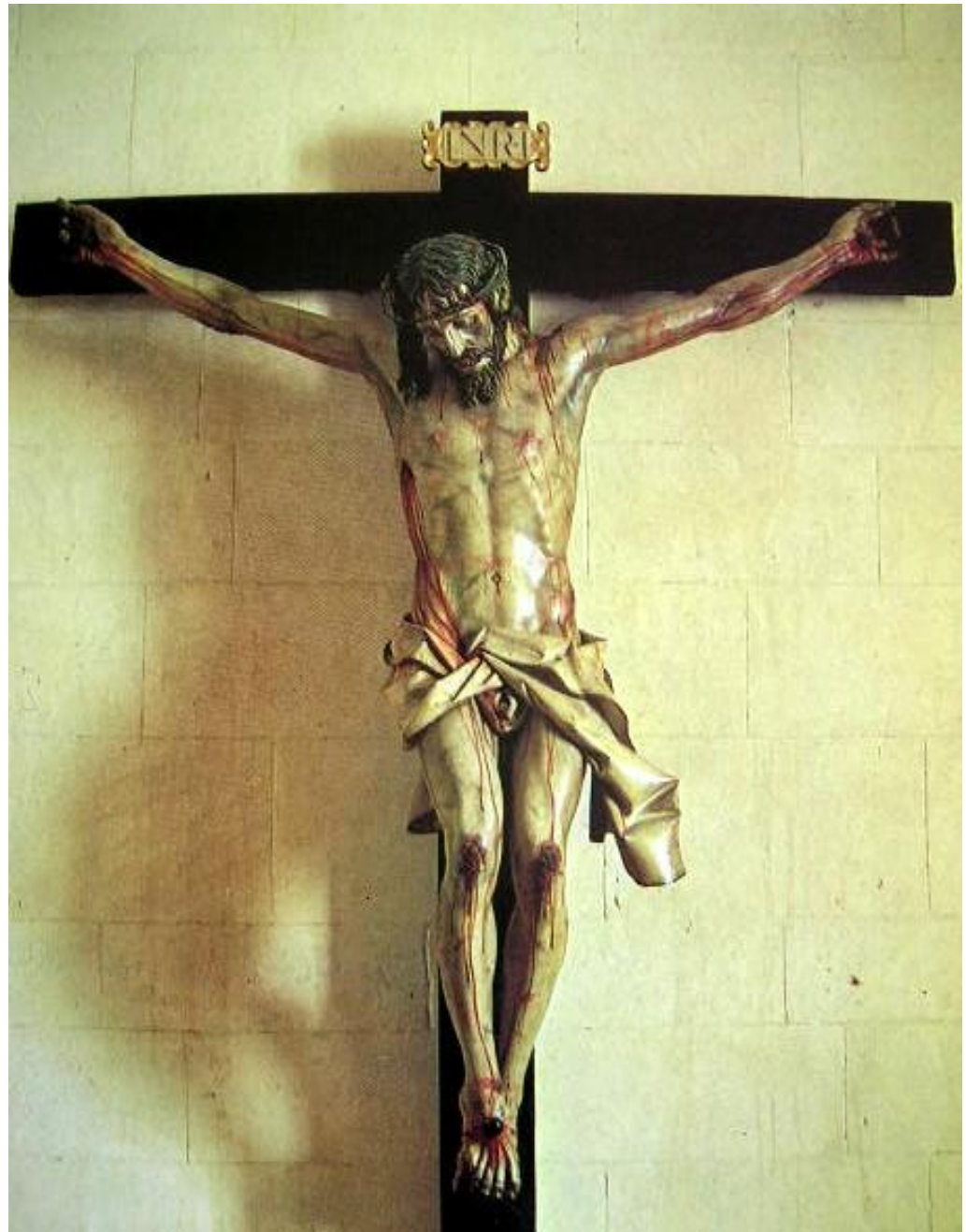
GREGORIO FERNÁNDEZ.

- Influencia de Juan de Juani
- Evolución desde un cierto clasicismo a un naturalismo exacerbado
- Dramatismo e incluso patetismo en la composición

Cristo de la Luz, donde los cristos tienen anatomías estilizadas y expresiones agónicas.
Pasos: *Descendimiento*, *Tengo Sed*

Conjunto y detalles del *Cristo de la Luz* (1631-1636). palacio de Santa Cruz de Valladolid

Gregorio Fernández.

- Escuela Vallisoletana.
- Autor de **retablos, imágenes sueltas** y **pasos** procesionales.
- Trabaja la **madera** (pino castellano).
- Concede especial importancia al **tratamiento anatómico** de sus personajes.
- **Naturalismo:** simula tejidos, músculos, venas, carne...
- **Realismo** muy exagerado en los rostros y extremidades.
- Figuras vestidas con **telas duras y quebradas**, que recuerdan el cartón y simulan efectos de claroscuro.
- El **efecto doloroso**, patético y escénico de sus tallas.

Cristo muerto (G. FERNÁNDEZ)

Detalles del Paso
procesional "*Tengo
sed*" (c.1612)

ESCUELA ANDALUZA.

Las imágenes son más severas y dulces dentro del dramatismo. La sangre y el dolor son sustituidos por dorados.

JUAN MARTÍNEZ MONTAÑÉS, ha sido clasificado como el *Dios de la madera* y presenta gran severidad en sus Inmaculadas. Hizo muchos retablos donde los ropajes presentan pliegues

ALONSO CANO, tablas suaves y delicadas como en la *Virgen de la Oliva* que expresa gran dulzura. Prefirió tallas pequeñas.

Inmaculada de la Catedral de Sevilla, conocida como "La Cieguecita" (1629-1630)

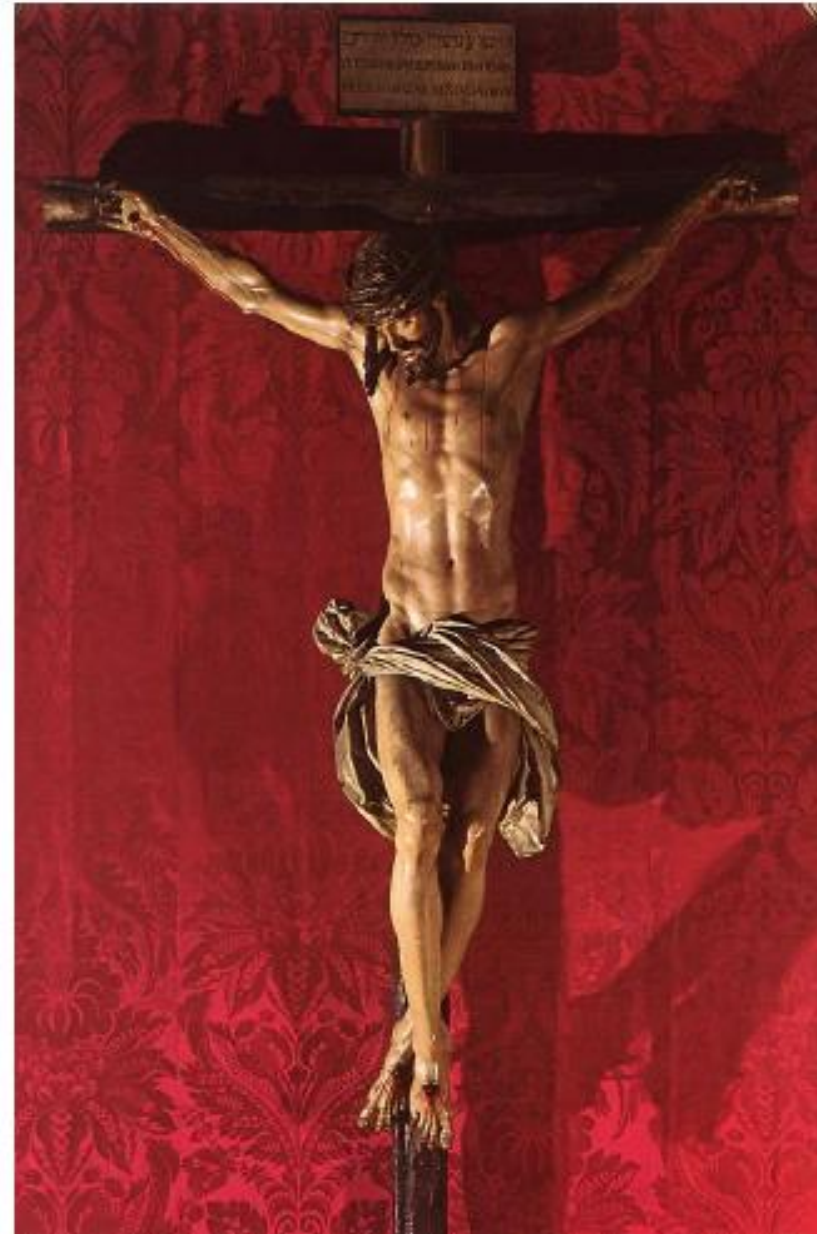
Crucificado de la Clemencia (1603-1606)

J. Martínez Montañés.

- Escuela andaluza.
- Artista **polifacético**: arquitecto, escultor y pintor.
- **Amplia producción**: retablos, figuras aisladas...
- Es el escultor de la **serenidad** y el **clasicismo**, que entronca con la escultura renacentista.
- Creador de **tipos**: *Crucificados, Inmaculadas y Niño Jesús*.

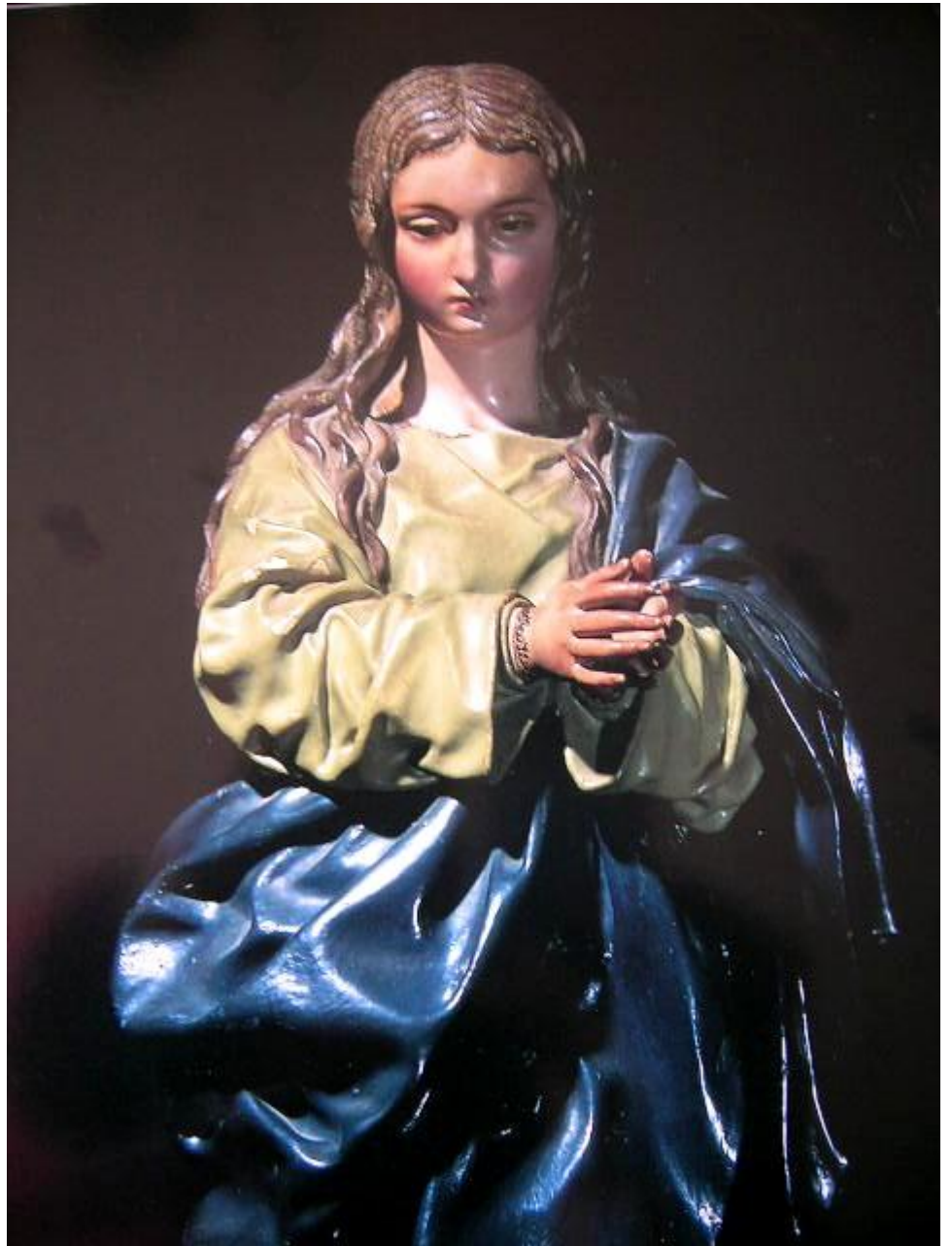
Cristo de la Clemencia (catedral Sevilla):

- Representación de *Cristo* crucificado vivo, de bello y sereno rostro.
- Impresiona, pero sin llegar al dramatismo.
- Prototipo andaluz de *Cristo* en la cruz.

Alonso Cano, *Virgen de la Oliva* (c.1630)

Alonso Cano, *Inmaculada de la C. Granada* (1655-56)

Pedro de Mena

- Escuela **granadina**.
- Amplia **producción**: *Magdalenas, Ecce Homo, Dolorosas...*
- **Estilo**:
 - Patetismo de las figuras, que muestran sus expresiones interiores.
 - Su producción está integrada por imágenes aisladas, que repitió de manera considerable, por lo que definió una iconografía devocional de gran estilo.

La Magdalena penitente

- Representación de **María Magdalena**, penitente, arrepentida de su pasado como pecadora, que fija la mirada en la cruz, símbolo de la muerte de Cristo y de la redención de la Humanidad.
- **Talla**, realizada en *madera* (1,65 mt).
- **Composición**: escultura que trata de comunicarnos el fervor religioso mediante gestos muy meditados: mano derecha sobre el pecho; izquierda que sostiene el crucifijo con fuerza; cuerpo inclinado hacia la cruz, tratando de pedir auxilio; pies descalzos y rústica túnica.

ESCUELA MURCIANA

FRANCISCO SALCILLO que realiza
pasos de Semana Santa

La Caída (1752), conjunto y detalle

La Dolorosa (1755), detalle

3. La pintura barroca.

- **Reacciona** contra el **manierismo** y sus **principios** (distorsión, asimetría, intenso colorido).
- **Características:**
 - Introduce el **realismo** y la **teatralidad**.
 - Hay un interés por representar los **sentimientos**, los **temperamentos** y el **dolor**.
 - **Tenebrismo**: interés por la **luz** y sus **contrastes** de luces y sombras.
 - Dominio de la **perspectiva aérea**, se intenta representar la atmósfera que envuelve a los objetos.
 - Técnica: **óleo** sobre lienzo (también tabla) y **fresco** para bóvedas.
 - **Temática**: **religiosa** y **profana** (mitológica, alegórica, bodegones...).
- **Tendencias:**
 - **Realismo** = *Caravaggio*
 - **Clasicismo** = *Los Carracci*

HEINRICH WÖLFFLIN (1864-1945)
Conceptos fundamentales de la historia del arte (1915)

RENACIMIENTO		BARROCO	
	LINEAL carácter táctil (contorno y superficie) límite perfilista objetos con valores plásticos filosofía del ser	PICTORICO mera apariencia óptica mancha indefinido áspero indeciso relación de vecindad filosofía del parecer	
	SUPERFICIAL disposición en planos o capas valoración de la planitud (arq.)	PROFUNDO relación de presencia a fondo y viceversa valoración de la diagonal (arq.)	
	FORMA CERRADA composiciones geométricas regulares valoración de la línea recta volúmenes regulares (arq.)	FORMA ABIERTA composiciones lineales valoración de las líneas curvas o quebradas geometría irregular volúmenes irregulares (arq.)	
	MÚLTIPLE cada componente defiende su autonomía unidad por armonía de partes autónomas	UNITARIO la composición como conjunto concentración de las partes en un motivo o subordinación de elementos bajo la hegemonía de uno	
	CLARIDAD ABSOLUTA Decoración sencilla (arq.)	CLARIDAD RELATIVA Decoración recargada (arq.)	

4. PINTURA.

A finales del siglo XVI **subsistían postulados manieristas** que evolucionarán **hacia** un claro uso del lenguaje **realista**.

NUEVOS CONTENIDOS:

- Las exigencias de la **clientela religiosa** introducen un afán renovador con respecto al siglo XVI. Es el triunfo de la Iglesia contrareformista
- La **espiritualidad** queda expresada por medio de **figuras inestables** con múltiples escorzos y ondulaciones que quieren **conmover al espectador**.
- Los **personajes** son el nexo de unión porque **miran al espectador que participa de la obra**
- Sin embargo, **en Flandes** está representada **otra realidad, una nueva sociedad burguesa y una ideología en ebullición**.
- **El artista** no depende de los mecenas estamentales sino que trabaja **por encargo**.

COMPOSICIONES claras y sin muchos personajes:

- Desaparece la **composición triangular**
- Son asimétricas y predomina el **desequilibrio**, yendo las **escenas más allá del propio cuadro**
- Utilización de **diagonales y curvas**

LUZ dirigida y concentrada:

- Se crean **fuertes contrastes dividiendo los espacios iluminados**
- Ayuda a **construir volúmenes**
- Consigue **intensificar el dramatismo** y enfatizar todo aquello que se quiere resaltar
- Este violento contraste de luces y sombras es conocido por **tenebrismo**

Rembrandt, *La lección de anatomía del Doctor Tulp* (1632)

La aportación más importante de la pintura barroca es la **PERSPECTIVA AÉREA**, es decir, la incorporación de la atmósfera que difumina las líneas convergentes en profundidad.

El **COLOR** prima claramente sobre el dibujo

Óptica de los **VOLÚMENES** que por medio de las telas intentan crear una profundidad continua.

TÉCNICAS: se generaliza el uso del óleo y el lienzo.

TEMÁTICA:

- Religiosa**: apóstoles, series de sacramentos, temas de la inmaculada, martirios
- Mitológica**: alusiones alegóricas a planteamientos moralizantes
- Retrato**: de cuerpo entero, de grupos
- Nuevos temas**: naturalezas muertas, fiestas campestres, en las tabernas, paisajes...

Caravaggio, "Vocación de San Mateo" (1599-1600), capilla Contarelli

4.1. PINTURA EN ITALIA.

EL CLASICISMO DE LOS HERMANOS CARRACCI

Los hermanos **Anibale y Agostino** son originarios de Bolonia:

- Mantienen la **tradición** de la pintura itálica hasta los años 40-50
- No quieren ir contra lo **anterior sino reformarlo** para una nueva clientela y para las nuevas exigencias religiosas
- **Rechazan transmitir la fe por medio de los sentimientos** sino a través del planteamiento intelectual, el arquetipo o la idea.

Agostino, *Alegoría del Amor* (1601). Bóveda del Palacio ducal de Parma

Agostino, *La Anunciación* (1602)

El clasicismo: Los Carracci.

- Agostino, Annibale y Ludovico. Pertenecen a la denominada **escuela de Bolonia**.
- **Influencia** de la pintura renacentista; **Composiciones** ordenadas; **Reaccionan** contra el Manierismo y las formas caprichosas
- **Annibale Carracci** = pintor más sobresaliente; **Influencia** de Miguel Ángel, Tiziano, Rafael, Veronés; Su obra destaca por el **rico colorido** y la **elegancia** compositiva; **Temas: religiosos** y mitológicos

La huida a Egipto

EL NATURALISMO DE CARAVAGGIO, 1573-1610

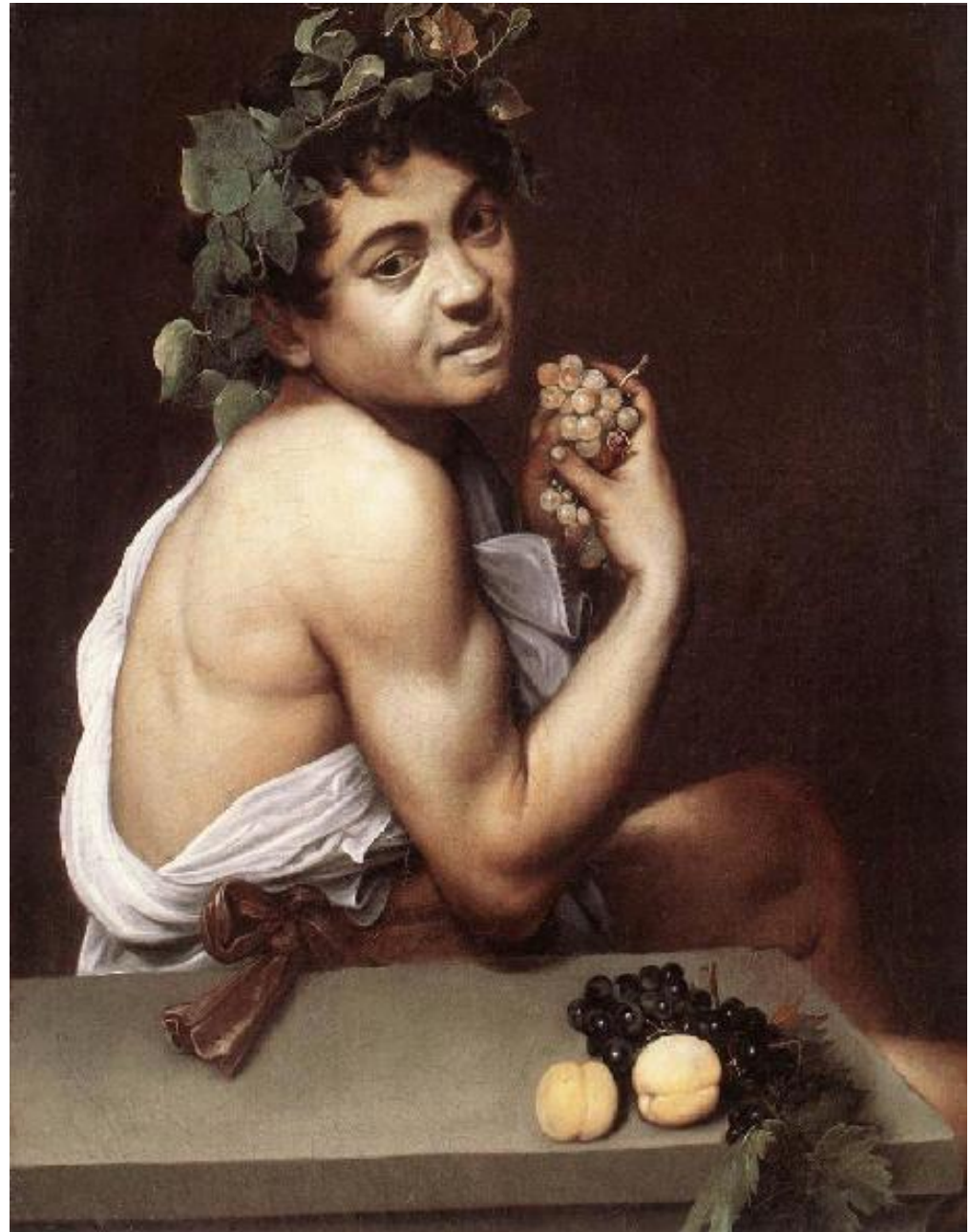
Primera etapa, Roma:

- Utiliza el **pequeño formato** para coleccionista
- Composición con **pocos personajes y de medio cuerpo**
- Remarca la **musculatura**
- **Débil tenebrismo**
- **Colores terrosos**

Baco enfermo, es un autorretrato que representa la realidad para alegóricamente transmitir ideas más profundas

Cesta de frutas, carácter alegórico y religioso

Sacrificio de Isaac, representación realista del dolor y luz que ilumina a los personajes. Composición totalmente barroca.

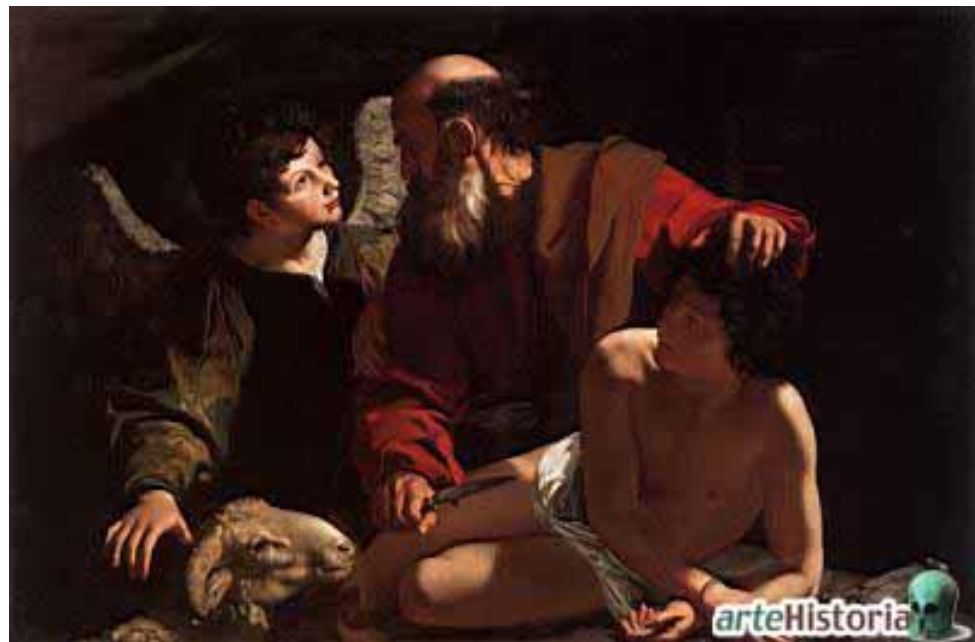

***Baco* (c.1593), autorretrato**

Muchacho con un cesto de fruta (c.1593)

El Sacrificio de Isaac
:1597-98

Segunda etapa:

- Cuadros de grandes dimensiones
- Intensificación del tenebrismo
- Temas narrativos de carácter religioso para **nuevos planteamientos de la fe**, junto a temas mitológicos

Vocación de San Mateo y Conversión de San Pablo

"Vocación de San Mateo" (1599-1600), capilla Contarelli

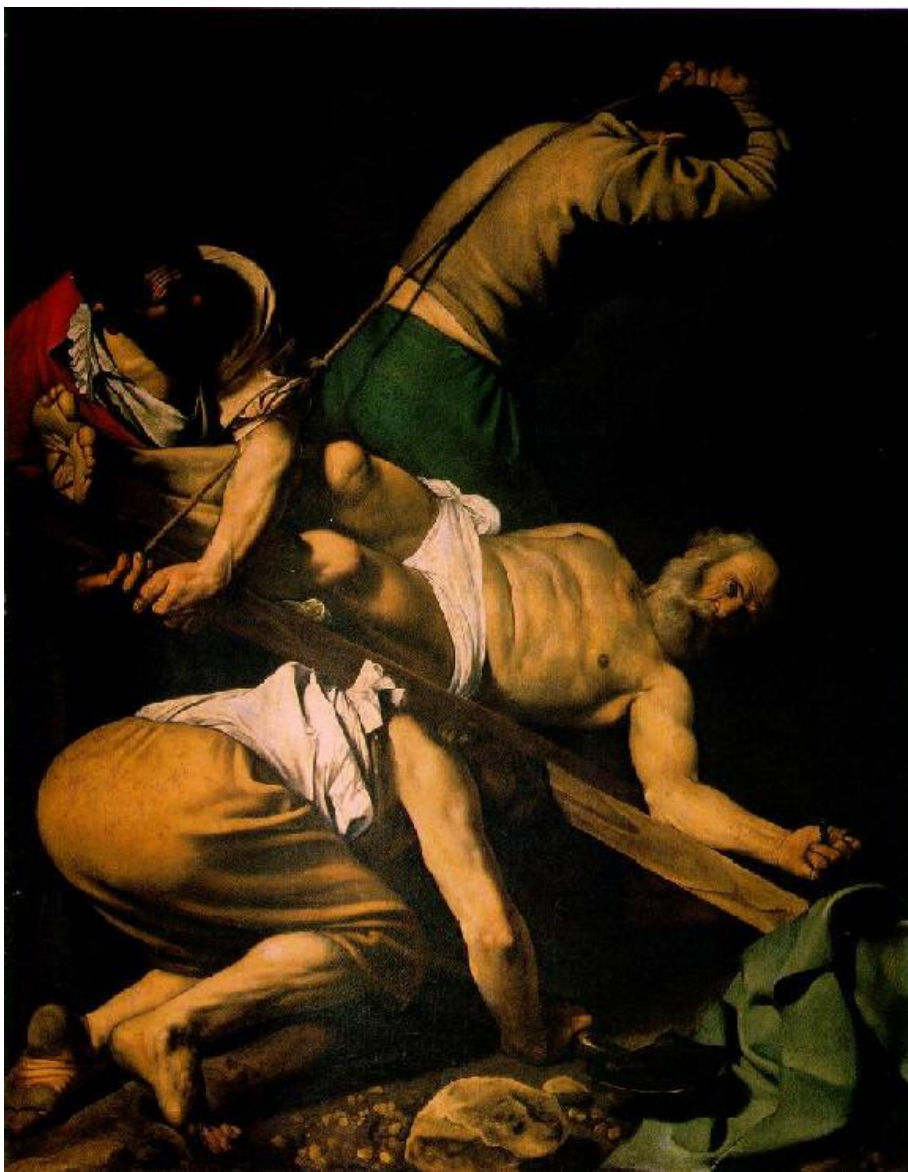
Capilla Contarelli, iglesia de San Luis de los Franceses, Roma (1599-1600)

Caravaggio.

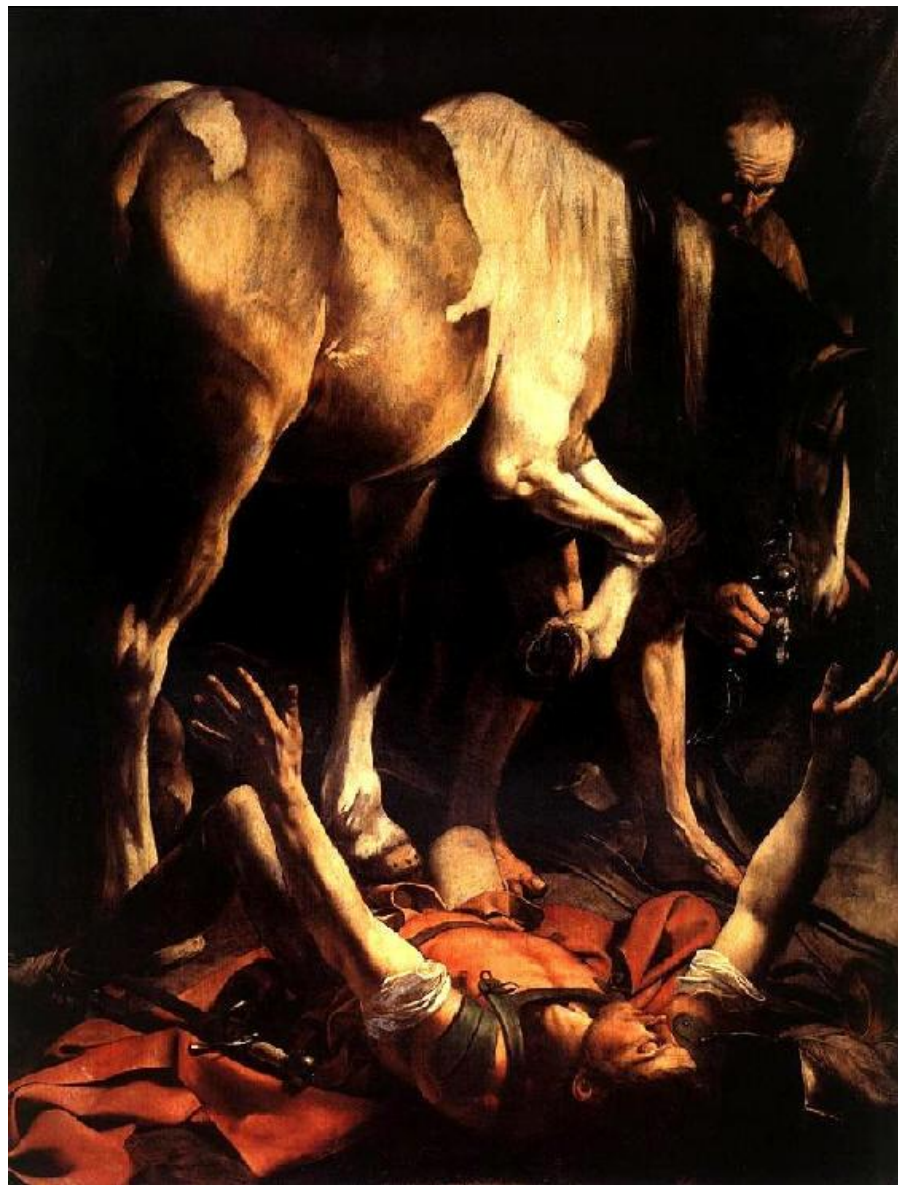
La vocación de San Mateo

- **Óleo** sobre lienzo
- **Tema:** Jesús señala a Mateo, el cual se pregunta si es a él al que llama
- **Composición:** La escena presenta **siete figuras**, que han de organizarse en un **espacio reducido**, sobre un **fondo** de oscuridad. Así, tras la figura de **Cristo**, que acaba de penetrar en la **taberna**, brilla un potente foco de luz. La **luz** ha entrado con Cristo y cruza el espacio **diagonalmente** para ir a buscar a la sorprendida figura de **Mateo**, que se echa para atrás y se señala a sí mismo dudando que sea a él a quien busca. Un **compañero** de Mateo, vestido como un caballero fanfarrón de la Roma que conocía tan bien Caravaggio, se obstina en no ver la llamada y cuenta con afán las monedas que acaban de recaudar.

Martirio de San Pedro (1600)

Conversión de San Pablo (1600)

La Cena de Emaús (1601-1602)

Amor victorioso, 1601-02,
Staatliche Museen de Berlín

Cabeza de Medusa, 1600-01 :Galería
de los Uffizi

Época plena de Caravaggio

- Escorzos pronunciados, diagonales y tenebrismo
- Supedita el contacto con el fiel a la realización lógica

Entierro de Cristo y A lof de Lingnancourt

Seguidor: **GENTILESCHI**

Alof de Wignacourt, 1607-08
Palazzo Pitti

Crucifixión de San Andrés, 1607
Museo de Cleveland

David con la cabeza de Goliath
1609-10 , Galería Borghese (Roma)

Artemisia Gentileschi *Judit y Holofernes*, 1620, Galería de los Uffizi

4.2. PINTURA EN FLANDES.

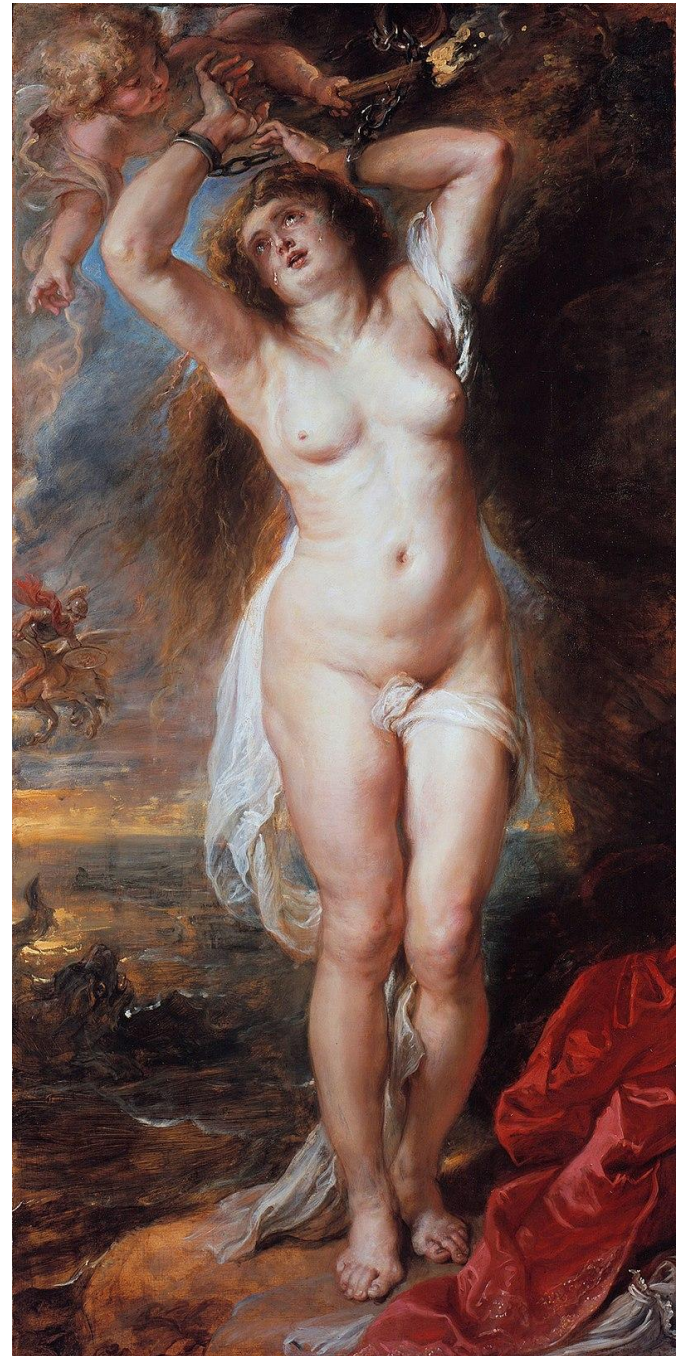
PETER PAUL RUBENS, 1577-1640. Nació en el Imperio alemán y se trasladó a Amberes. En 1600 viaja a Italia para formarse y realizar encargos de los Gonzaga. Viajó por España e Italia. Alumnos suyos fueron: **VAN DYCK** y **JOARDENS**

Fiesta en el pueblo (1635-1638)

Escena pastoril, Andrómeda

Retratista: *El duque de Lerma*

Temática religiosa:

Descendimiento de la Cruz:

eje compositivo diagonal,
dramatismo, tensión y
emoción

busca conmover y exaltar la fe
de quien lo observa

Mitológicos: *Las Tres*

Gracias, utiliza un esquema
femenino de mujeres rubias
con anatomías generosas y
pieles sonrosadas.

Temas costumbristas:

Fiestas, bodegones,
naturalezas muertas...

El Duque de Lerma (1603)

Helena Fourment y su hijo

Rubens con Helena Fourment y un niño

***Autorretrato con su esposa
Isabel Brandt (1609)***

***Rubens con su esposa Helena
Fourment y su hijo Paul (c.1639)***

Características de su obra:

- Preferencia por los colores cálidos
- Influencia de los **pintores franceses** que preferían la **exaltación del color en detrimento del dibujo**
- **Anatomías femeninas** generosas de pieles nacaradas, influenciado por la **pintura veneciana de Tiziano** y el **clasicismo de Rafael**
- Sensación de **sensualidad** unido a...
- Su **principal cualidad** consiste en el empuje prodigioso, es decir, en la **prodigiosa vitalidad**: dinamismo y **en ocasiones intenso dramatismo**

El desembarco de María de Médicis en Marsella (1623-1625)

***La Adoración de los Magos* (1609-1628),
M. del Prado**

***Milagros de San Ignacio* (1615-1620)**

La adoración de los reyes magos

El banquete de Herodes y Salomé

TRÍPTICOS PARA LA
CATEDRAL DE
AMBERES

Panel central: "El levantamiento de la Cruz" (1610)

El rapto de Europa (c.1630)

El Juicio de Paris (c.1639)

Sátiros persiguiendo a ninfas

ANTONIO VAN DYCK, recoge todo el refinamiento, el distanciamiento y la elegancia de los personajes que representa. El rey **Carlos I** de Inglaterra, texturas y telas con asombrosa fidelidad

Reina Enriqueta María con Jeffrey Hudson, 1633

*Don Fernando de Austria
1634/36 Museo del Prado*

JORDAENS, se interesa fervientemente por lo popular. Los Tres músicos ambulantes, ejecución abocetada pero segura y con abundante masa pictórica

Autorretrato con su Familia
1620/22

El sátiro y la familia de campesinos, 1678

Pintura barroca: la escuela de Holanda.

- Siglo XVII: **separación** de los Países Bajos.
- Desarrollo de una pintura con **características propias**.
- **Clientela**: burguesía comercial.
- **Cuadros** de pequeño tamaño.
- **Temas**:
 - **Retratos** individuales o colectivos.
 - **Escenas costumbristas** y domésticas.
 - **Paisajes**.
 - **Bodegones**.
 - Temas **religiosos** y **mitológicos**.
- **Principales** representantes:
 - **Rembrandt**.
 - **Frans Hals**.
 - **Vermeer**.

4.3. PINTURA EN HOLANDA.

REMBRANDT van
Rijn, 1606-1669

Polifacético y gran
retratista, sobre todo
de retratos colectivos

Retratos colectivos:

- *La lección de anatomía del doctor Tulp*. Desarrollan su trabajo con total naturalidad y dos de los personajes invitan al espectador a entrar en la escena.
- *Ronda de noche*. Otro retrato colectivo en el que no es respetada la jerarquía social

La ronda nocturna, detalle del capitán Cocq y de su teniente, 1642

Los síndicos del Gremio de los Pañeros (1662)

Retratos:

- Muy prolíficos desde la **juventud hasta la madurez** que también tiene cabida
- Plácidas y penetrantes miradas** que atrapan al espectador, lo involucran e interrogan
- Juega con los **contrastes lumínicos** pero sin la **violencia de Caravaggio o Ribera**
- Su **luz es dorada y envuelve los objetos con dulzura**, los acaricia creando **ambientes misteriosos y acogedores**

Autorretrato con Saskia (1635)

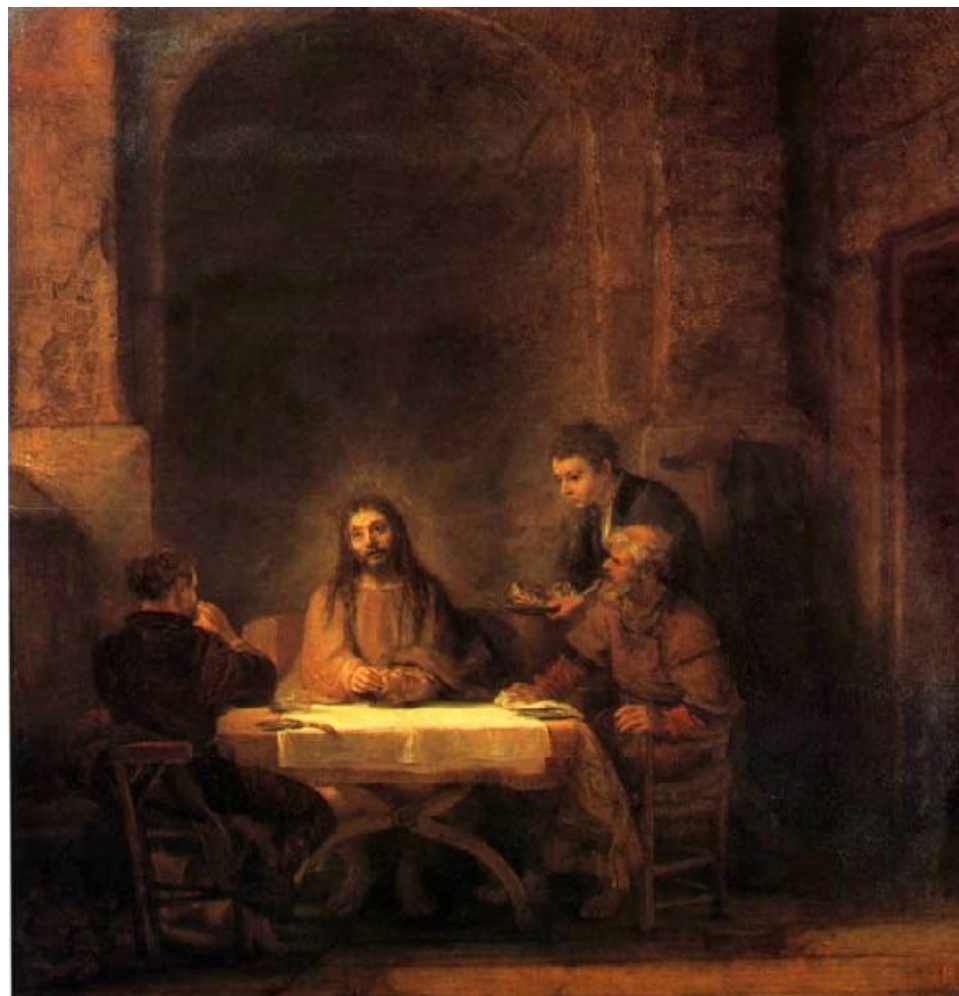
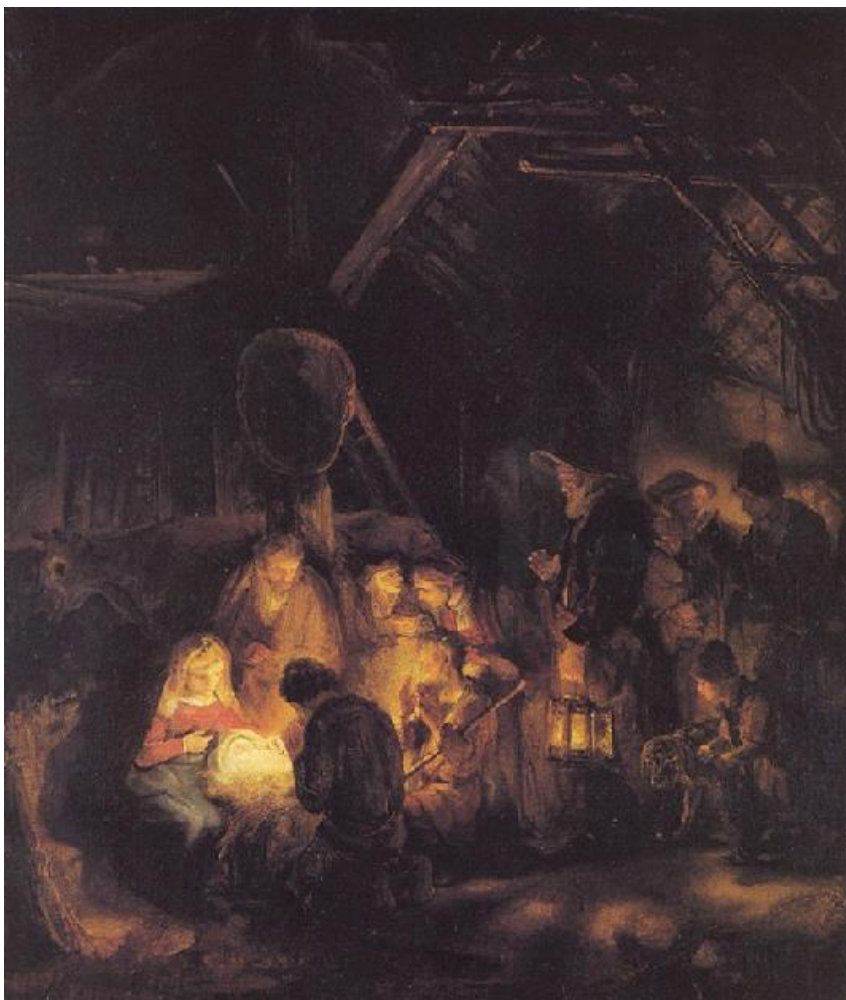
***Retrato de
Tito (1658)
y (1663)***

El hombre del yelmo de oro (c.1650)

Religiosos: Adoración de los pastores, escena íntima con luz cálida y dorada y **Paisajes**

La Cena de Emaus (1648)

Adoración de los pastores (1646)

El molino (c.1650)

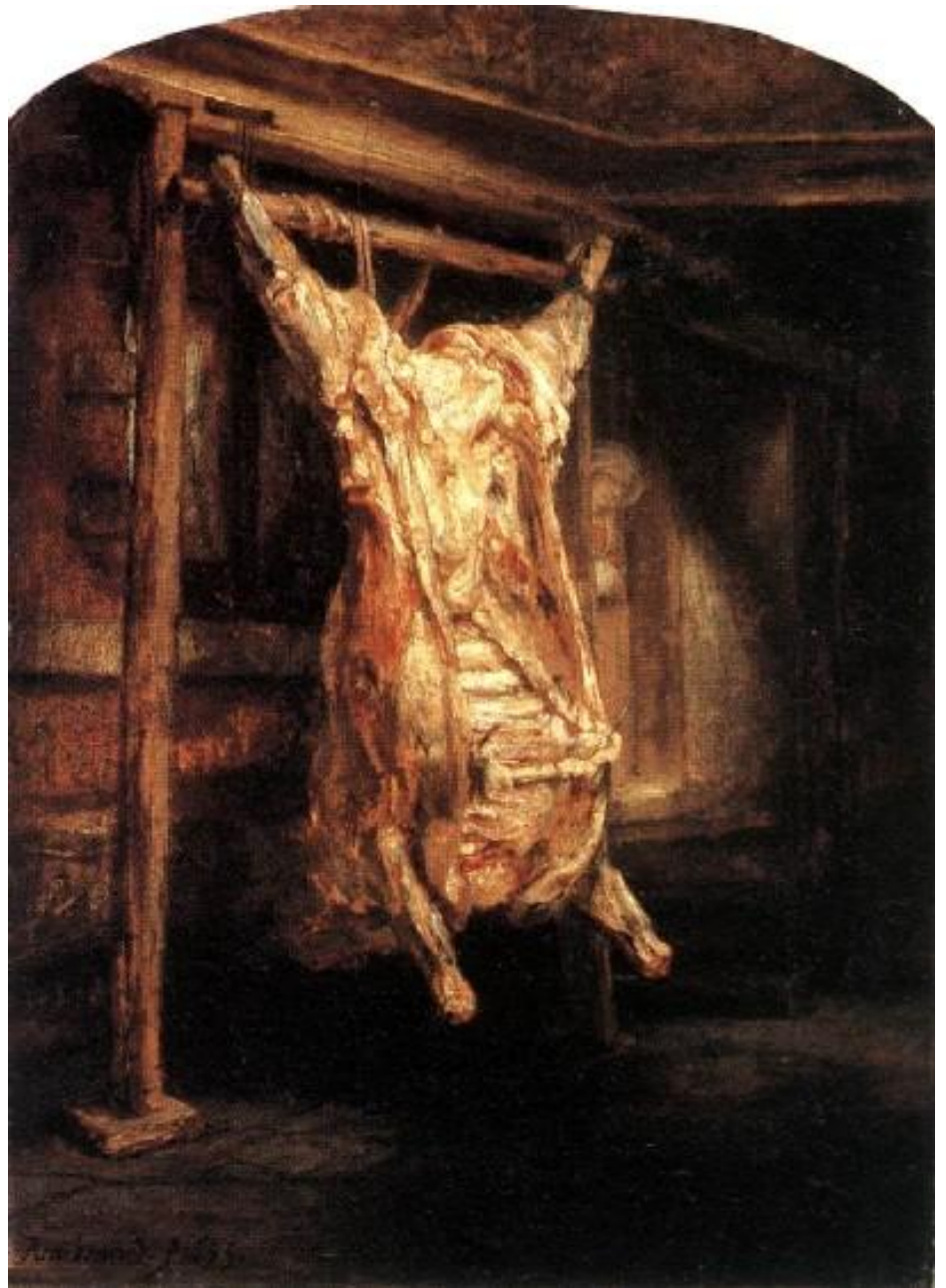
Dánae (1636-1647)

Escenas de muerte:

- El buey desollado, —> **se adelanta al impresionismo** por el estudio de la luz y la pincelada suelta y pastosa
- **Importantes grabados:** —> valorado en el siglo XIX por Daumier o Delacroix

Estudioso leyendo (1631)

Buey desollado (1655)

FRANS HALS: retratos de grupos en **Harlem**, estilo **rápido, colorista, inmediato y abocetado**

VERMEER de Delft

- Gran **manejo de la luz**, sobre todo en los interiores dando sensación de intimidad y placidez de la acomodada vida burguesa

- Escenas gratas y refinadas y **pincelada minuciosa y detallista**

- Representa la **realidad de manera casi fotográfica** con una fidelidad asombrosa de los detalles

El estudio del artista y **bellos paisajes** como *La vista de Delft*

Hals, *Hombre con armadura*
1639

Hals, *Regentes del Hospicio de Santa Isabel en Haarlem*, 1641

FRANS HALS; la gitana

Callejuela de Delft (1658-1660)

Vista de Delft (1659-1660)

La joven de la perla (c.1665)

El arte de pintar (1665-1667)

La lechera

El molino; Ruysdael

4.4 PINTURA EN FRANCIA.

Claramente pueden diferenciarse **dos corrientes**: el naturalismo inspirado en Caravaggio y el clasicismo cercano a la estética de Carracci.

NATURALISMO.

JEAN DE BOULOGNE, aprende de Caravaggio los contrastes lumínicos (luz y sombra) y las escenas populares. La Buena Ventura

GEORGE LA TOUR, refleja con maestría la vida de los campesinos con rostros rescatados de la oscuridad gracias a la cálida luz de la vela. **Es muy teatral**

María Magdalena, Los Ángeles (c.1640)

CLASICISMO.

Destrucción del Templo de Jerusalén (1637)

NICOLAS

POUSSIN, seguidor de la pintura de **Rafael** y de **Giulio Romano**. Son obras **complejas y estudiadas hasta el último detalle** donde nada es fortuito y casual. *La Bacanal* es de temática religiosa y en sus **paisajes aparecen colosales arquitecturas, luz dorada y sensación de equilibrio**

CLAUDIO DE LORENA, el argumento principal de su obra es el paisaje novedoso que representa el ocaso y el amanecer y la luz decadente sobre arquitecturas clásicas. El embarco de Santa Paula

***Paisaje
ideal***
(1645-
1650)

Pintura barroca española.

- **Siglo XVII:** Siglo de Oro.
- **Rasgos:**
 - Pintura fundamentalmente **religiosa**.
 - **Cientes:** Iglesia y Monarquía.
 - **Temas:** religiosos, retratos, bodegones y mitológicos.
 - Principal **característica:** realismo y religiosidad.
- **Escuelas:**
 - **Valencia:** Jose de Ribera "El españoleta".
 - **Andalucía:** Alonso Cano, Bartolomé Esteban **Murillo**, Juan de **Valdés Leal**.
 - **Madrid:** Diego de Velázquez.

4.5. PINTURA EN ESPAÑA.

Características generales:

- Predominio de **cierta intimidad y un sabor de humanidad poco o nada teatral**
- Equilibrio entre naturalismo y **composición sencilla**
- Influencia del tenebrismo de Caravaggio
- Mecenas a cargo de la nobleza y la iglesia, predominando esta última: el espíritu contrareformista hace que los **temas mitológicos sean menores** y haya una preferencia por la expresión ascética y mística
- **Bodegón con fuerte simbolismo moral y religioso**

*Zurbarán: Aparición de San Pedro
crucificado a San Pedro Nolasco
(1629)*

PRIMERA MITAD DEL XVII.

ESCUELA DE SEVILLA.

FRANCISCO DE ZURBARÁN

- Esencialmente es un pintor religioso con obras encargadas por las órdenes religiosas

- Pintor **tenebrista**, **naturalista** e interesado por los **colores cálidos** y especialmente por el blanco, juega con sus tonalidades, pinturas del *Monasterio Jerónimo de Guadalupe*

- Por **problemas económicos** trabaja para América porque Murillo le hacía la competencia.

- Esto le **obligó a cambiar su manera de pintar** con una religiosidad más dulce como en *La Virgen dulce*

- Destacó por sus **bodegones** que **emergen silenciosos de la oscuridad**

- Influencia para el cubismo

VELÁZQUEZ, tema aparte

Bodegón: plato de cidras, cesto de naranjas y taza con rosa (1633)

*El
hogar
de
Nazaret
(1630)*

Zurbarán: San Serapio.

San Hugo en el refectorio de los cartujos

Bodegón con cacharros, 1650

VELÁZQUEZ:

Poco conocemos de su vida antes de la entrada en el taller de Herrera a la edad de 10 años. Más tarde entrará en el taller de Pacheco en Sevilla, donde recibirá su formación. Con 17 años ya era maestro y tenía su propio taller

LA PINTURA DE VELÁZQUEZ:

- Pacheco le enseña a pintar al estilo renacentista, pero Velázquez prefería tomar apuntes del natural (**mas sentida y observada y estudiada a la manera clásica**).
- Su **realidad está idealizada**, no es mera fotografía.
- Capacidad para **captar la atmósfera y sus efectos**, para plasmar aire y luz y para captar el valor espacial de la sombra.
- Las **influencias** que recibirá Velázquez son del Tenebrismo italiano, la composición de la pintura flamenca y la talla de madera.

Cristo en casa de
Marta y María (1618)

Lucas 10:38-42)

³⁸ Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada **Marta** lo recibió en su casa. ³⁹ Tenía ella una hermana llamada **María** que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. ⁴⁰ Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo:

—Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? ¡Dile que me ayude!

⁴¹ —Marta, Marta —le contestó Jesús—, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, ⁴² pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor, y nadie se la quitará.

VELÁZQUEZ: ETAPA DE JUVENTUD: 1618-1630

Vieja friendo huevos (1618)

Adoración de los Magos, 1619. Sus modelos fueron su familia: el Niño Jesús sería su hija Francisca, la Virgen su esposa Juana, Melchor su suegro Pacheco y Gaspar sería Velázquez

GÉNERO.

En muchos casos **confunde el género con el bodegón**.

Hay un **fondo melancólico** que muestra la sensibilidad del artista hacia la pobreza:

El aguador de Sevilla, se ha interpretado como un mero retrato y como una alegoría de las tres edades

El aguador de Sevilla (1620)

RETRATO.

La venerable madre Jerónima de la Fuente (1620):

- **Economía de la pintura** pero con gran capacidad descriptiva
- Sobriedad de la vestimenta franciscana y del **crucifijo y el evangelio** que sustituyen a la espada y el escudo
- El espectador concentra su mirada el rostro de la monja gracias al **contraste del negro y el blanco**
- Poco después de ser retratada y con 68 años, viaja a Filipinas y funda una orden

La Madre Jerónima de la Fuente (1620)

VELÁZQUEZ: PINTOR DE CORTE

Góngora (Capellán real, 1622)

Infante don Carlos, 1626-27)

Felipe IV de Negro, 1623

Felipe IV de Castaño y plata 1631-32

Felipe IV a caballo (1634)

El Príncipe Baltasar Carlos a caballo (1634)

El Conde duque de Olivares, 1634

Los borrachos o el triunfo de Baco: 1628-29

VELÁZQUEZ: EVOLUCIÓN DESPUÉS DEL PRIMER VIAJE A ITALIA

La túnica de José, (1630)

MITOLÓGICOS

La fragua de Vulcano (1630).

- Cambios con respecto a la sobriedad de la pintura hispana
- Utilización de la **luz que mana de Apolo**
- Utilización de **dos triángulos compositivos**, uno exterior más grande y otro interior más pequeño
- Captación de la **psicología** de los personajes
- Es un **cuadro más italianizado**, barroco e idealizado

La fragua de Vulcano (1630)

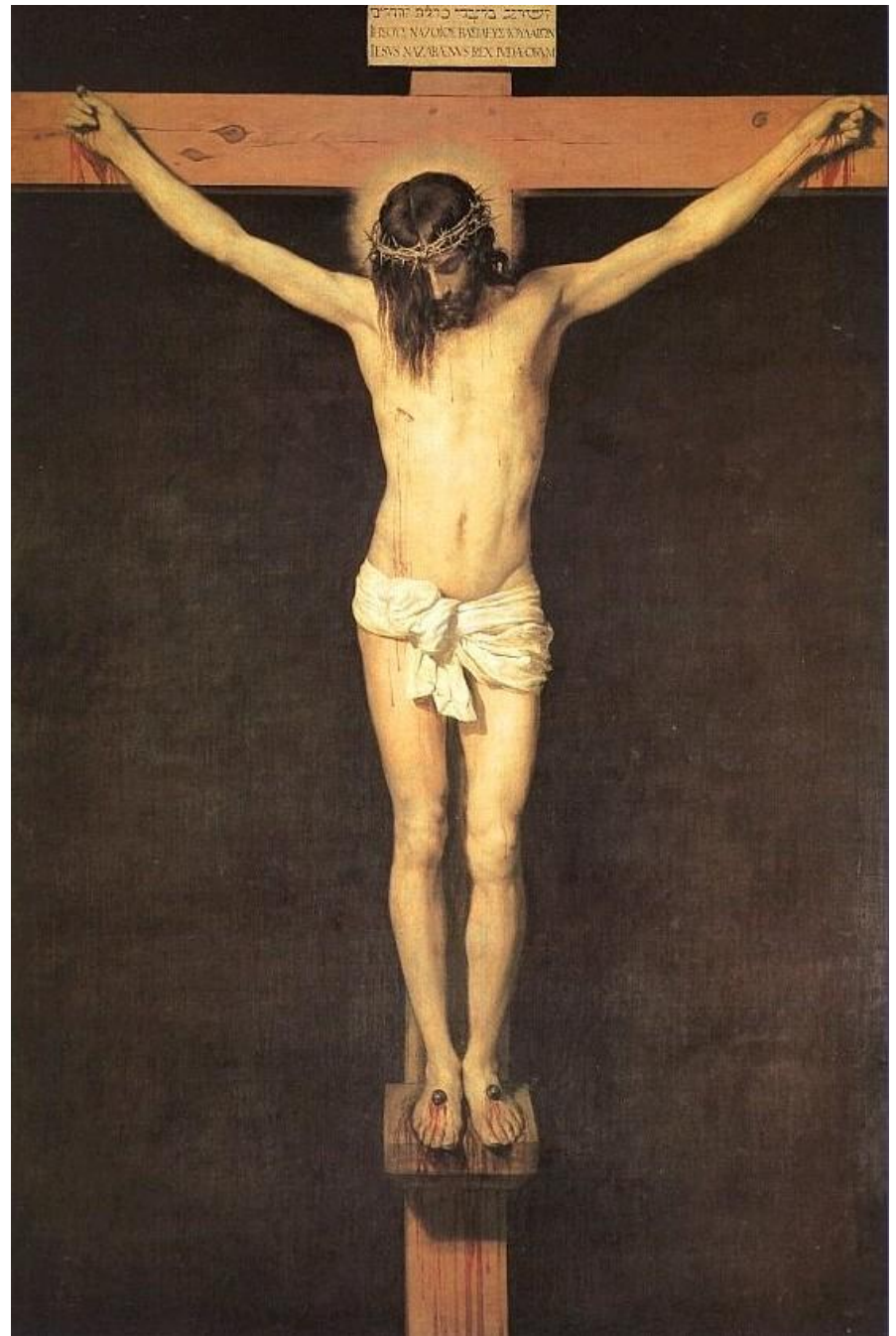
TEMÁTICA RELIGIOSA

En 1630 pinta el *Cristo de la Cruz* y posteriormente el

Cristo de San Plácido:

- Es un Cristo **clasicista**, **muy idealizado**, solo, que convence sin recurrir al exceso de sangre
- Clara sensación de peso que le asemeja a una **estatua**
- Estaba situado en una **capilla oscura** para ser contemplado en silencio e invitando a la reflexión

Cristo crucificado (c. 1632), Cristo de San Plácido

MILITARES:

- Obra maestra de este período

- Composición en aspa**, el cuadro sintetiza toda la técnica de Velazquez para situarnos una acción en un espacio real

- Resaltada la hidalguía del vencedor**, que no deja arrodillarse al vencido

- El cuadro pretende mostrar una alegoría de la **CONCORDIA** que aparece en la figura de dos personajes que se abrazan

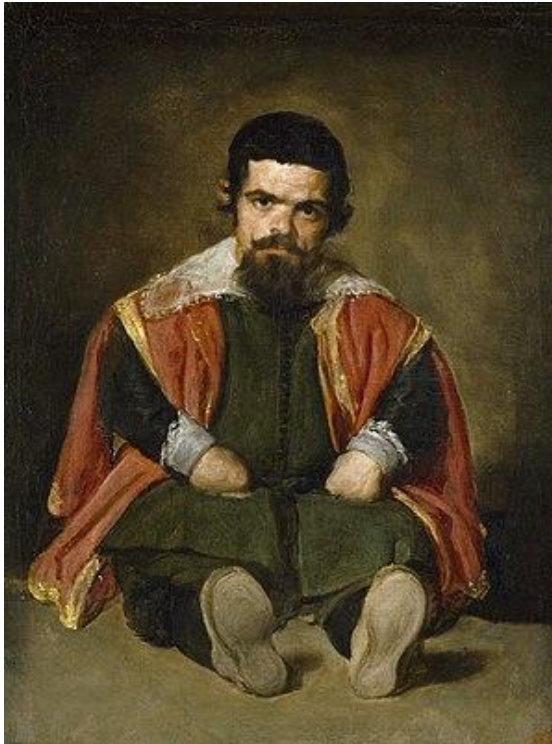
La rendición de Breda (1634-1635),conjunto y detalles

BUFONES DE PALACIO.

Pablillos de Valladolid

- En actitud declamatoria y **flotando sobre un fondo irreal**
- El que el suelo se **confundiría con el fondo si no fuera por su sombra.**
- Se han interpretado como **alegorías filosóficas o críticas a la autoridad real**
- Procuraban diversión y entretenimiento a la corte de los Habsburgo.
- Velázquez trata al **bufón de igual a igual** situándolo a su misma altura

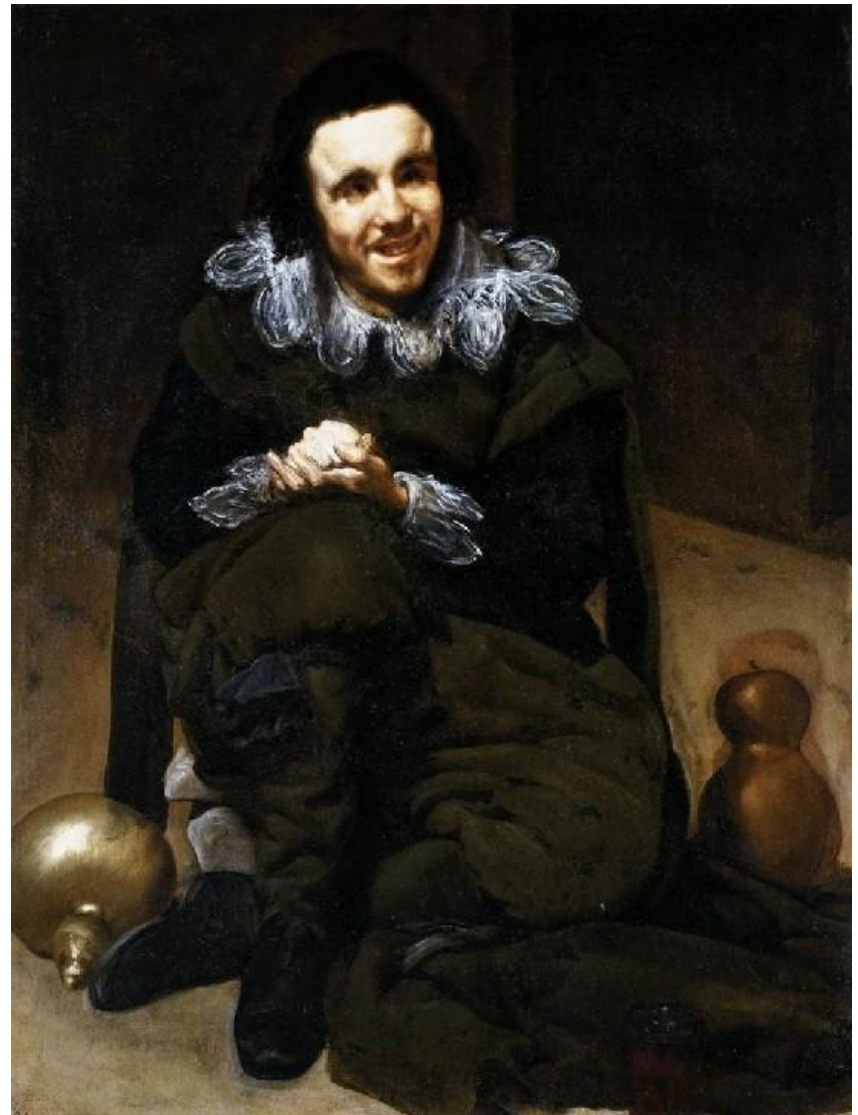
Retrato de don Sebastián de Morra.

Pablo de Valladolid (1633-1637)

Juan de Pareja (1649-50). Retrato
de su esclavo morisco

Calabacillas

El niño de Vallecas

El bufón don Diego de Acedo, el Primo.

- Los **pintó in situ** y son fundamentales para entender su obra
- Utilización de la **luz y el color frente al dibujo**
- Representa al mediodía reflejado en la naturaleza y en la arquitectura
- En el segundo cuadro de la villa capta de forma extraordinaria la **impresión del atardecer**, *descompone la realidad física en colores dentro del cuadro.*
- El **suelo y el manto de los árboles están iluminados por pequeñas manchas que captan la luz**
- **Manet** lo hará mucho después la representar la evolución de la luz a lo largo del día.

SEGUNDO VIAJE A ITALIA (1649-51)

Vista del jardín de "Villa Medici", en Roma (1650)

Innocencio X (1649-1650)

Retrato de Julio II ,
Rafael Sanzio

Retrato de Pablo III ,
Tiziano

Inocencio X (1649-1650)

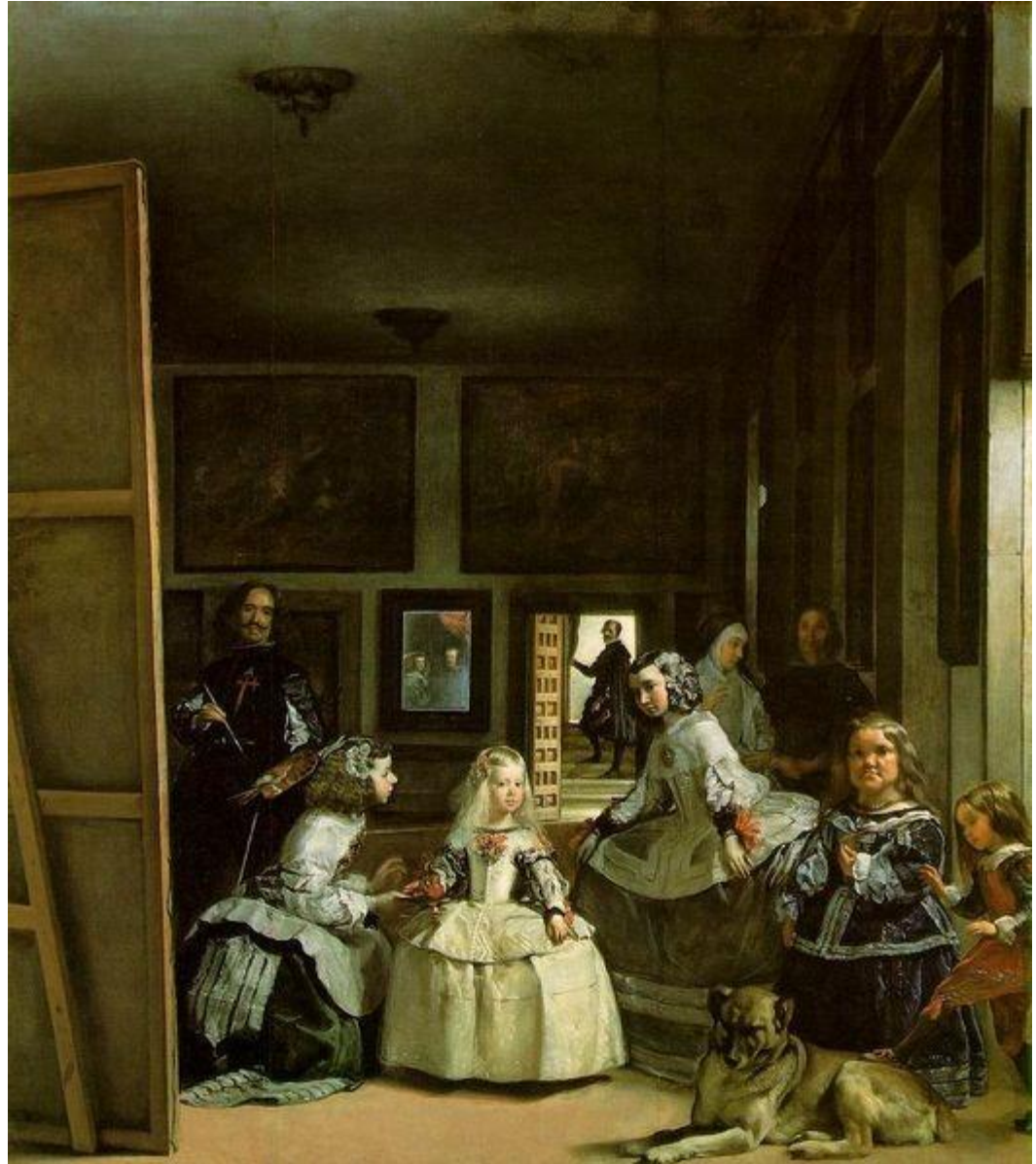
Venus del espejo, 1650

DECADA DE 1650: LA MAESTRÍA PICTÓRICA

Velazquez alcanza su máxima maestría artística. A esta época pertenecen sus dos obras maestras.

Las Meninas (1656):

- Consigue captar la **perspectiva atmosférica** porque el aire circula por la habitación
- **Diluye los cuerpos de la lejanía**
- Tradicionalmente se **interpretó** la presencia de Velazquez como un símbolo de su afán de ennoblecer el oficio de pintor que se vería reconocido con la cruz de la orden de Santiago que ostenta en el pecho.

Las Meninas o la familia de Felipe iv (1656), conjunto y detalles

Interpretaciones:

- J. Brown: Momento en que la infanta Margarita aparece en el estudio de Velázquez mientras pinta a los reyes.
- T. Glewonn: Los reyes dan por terminada la sesión y se levantan, mientras que los personajes miran hacia ellos.
- Charles Tolnay: Reivindicación de la nobleza de la pintura: (cuadro del fondo: Minerva y Aracne de Rubens y Apolo y Marsias, de Jordaens)
- Manuela Mena
 - Retrato de presentación de la heredera al trono tras la muerte de Baltasar Carlos, pero el nacimiento de Felipe Próspero daría un heredero varón y el cuadro fue modificado, borrándose el anillo y añadiéndose Velázquez
 - Iconología: La enana lleva bolsa con monedas (avaricia); el enano (el mal) molesta al perro (la fidelidad)

Las Hilanderas (1656-1658)

- Representa de **nuevo el triunfo sobre el espacio**
- Tres dimensiones en el lienzo utilizando unos **estudiados efectos lumínicos y la técnica de la perspectiva atmosférica**
- El cuadro representa el momento en el que **Atenea transforma a Aracne en araña** por coser mejor que ella(en un segundo plano)
- De nuevo el **tema mitológico está enmascarado en una escena de la vida cotidiana.**

LAS HILANDERAS o LA FÁBULA DE ARACNE (1657)
Conjunto y detalles

ALONSO CANO

- Pintura religiosa desde un punto de vista **más clasicista**.
- **Imágenes equilibradas, serenas, dulces y con colores claros**
- *Cristo muerto sostenido por el Angel,*
- Era **escultor** y representa magníficamente la **anatomía**

Cristo muerto
1646 h.

Reyes
1639-41

Visitación
1667

La Anunciación (1650)

La Virgen Niña en oración (1650-1660)

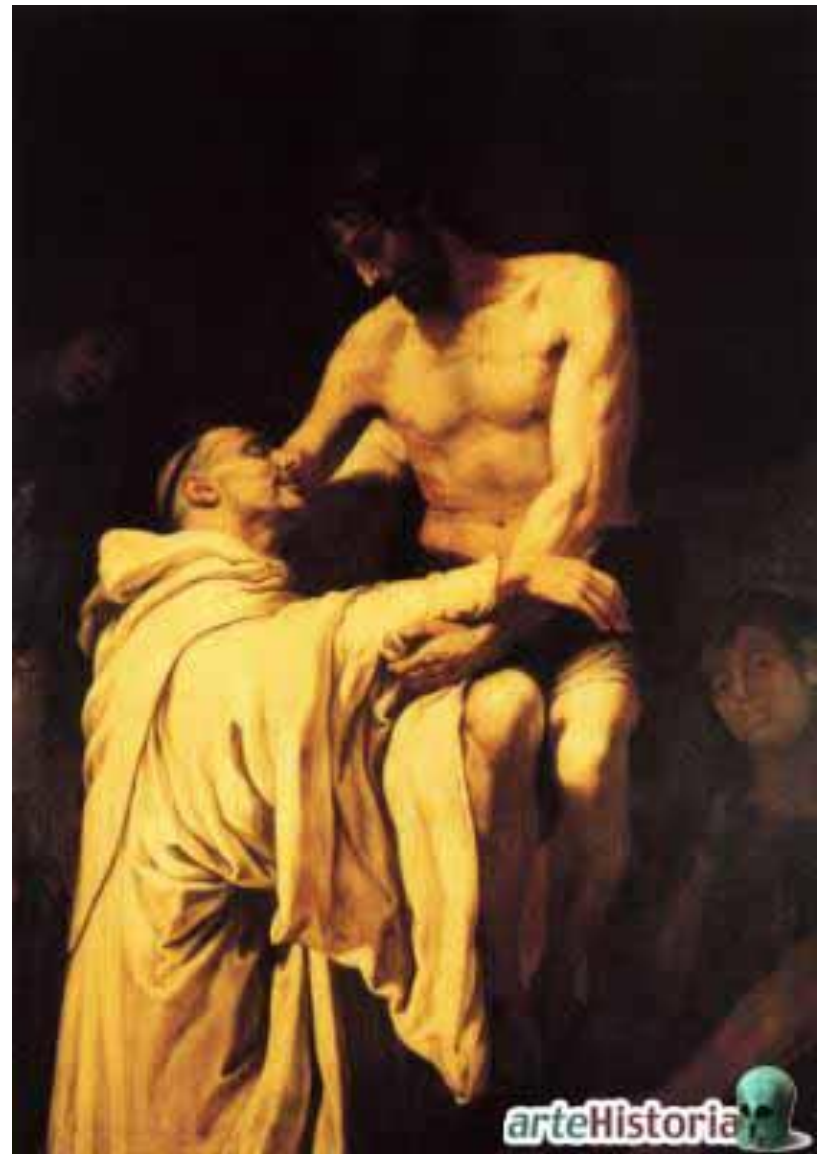
ESCUELA VALENCIANA

FRANCISCO RIBALTA

- Fuertes contrastes de luz (Caravaggio)
- Gran capacidad de individualizar los rostros.
- Temas místicos y ascéticos de visiones y apariciones, *San Francisco confortado por un Angel*

Santa Cena
1606

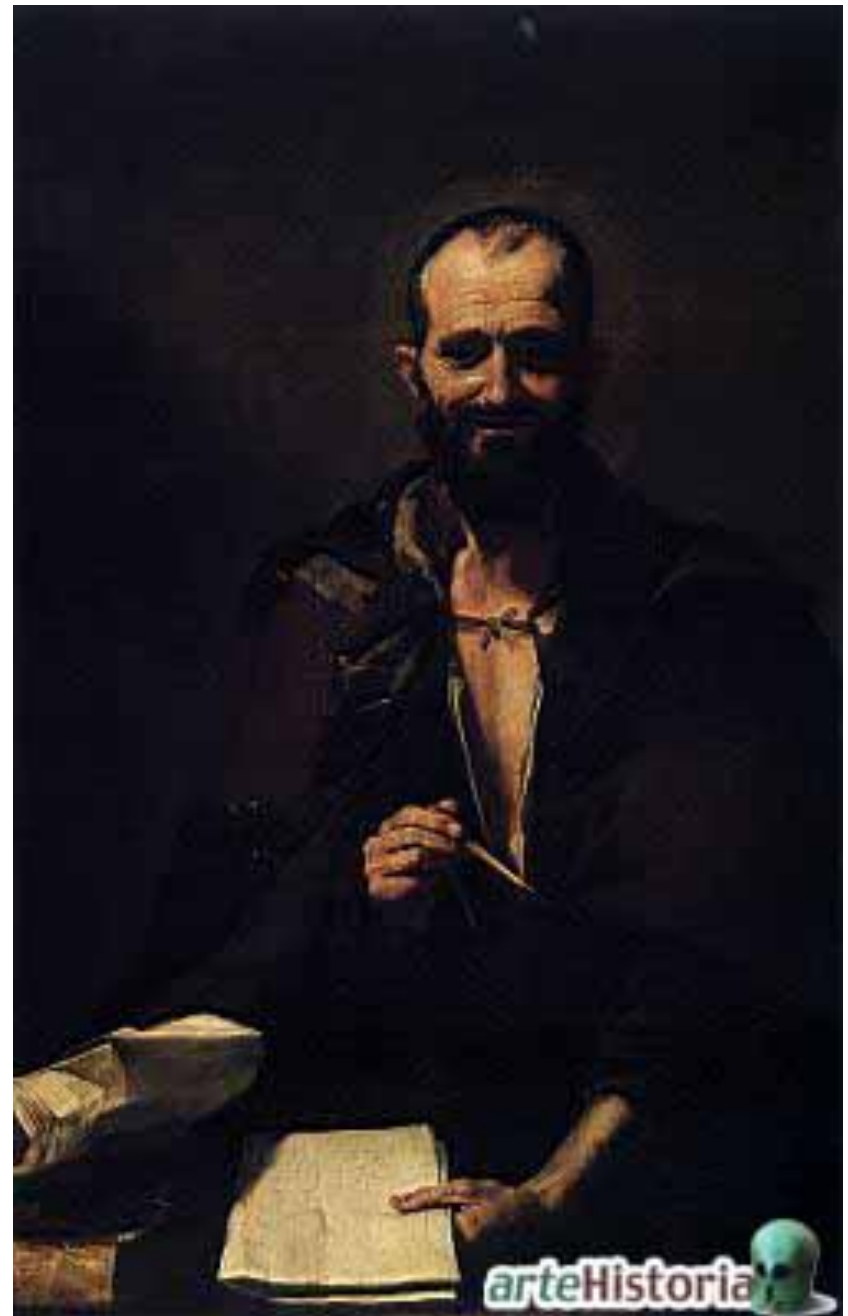

**Cristo abrazado a San
Bernardo, 1625-27**

JOSÉ DE RIBERA- EL ESPAÑOLETEO.

- La mayor parte de su vida la **pasó en Italia**
- Seguidor de **Caravaggio** elige modelos del pueblo y **gente de la calle**
- Luz tenebrista y **pincelada apretada, ajustada y minuciosa** aunque **evolucionará hacia una más suelta y pastosa**
- Influenciado por los paisajes nórdicos, *la Inmaculada*
- Capta magistralmente los **pliegues de los cuerpos secos y envejecidos, lejos de cualquier idealización**, *San Andrés*
- Los **dioses paganos aparecen sin dignidad**, al igual que los filósofos, *Arquímedes*
- No rehuye nunca la verdad** aunque pueda resultar grotesca y **desagradable**

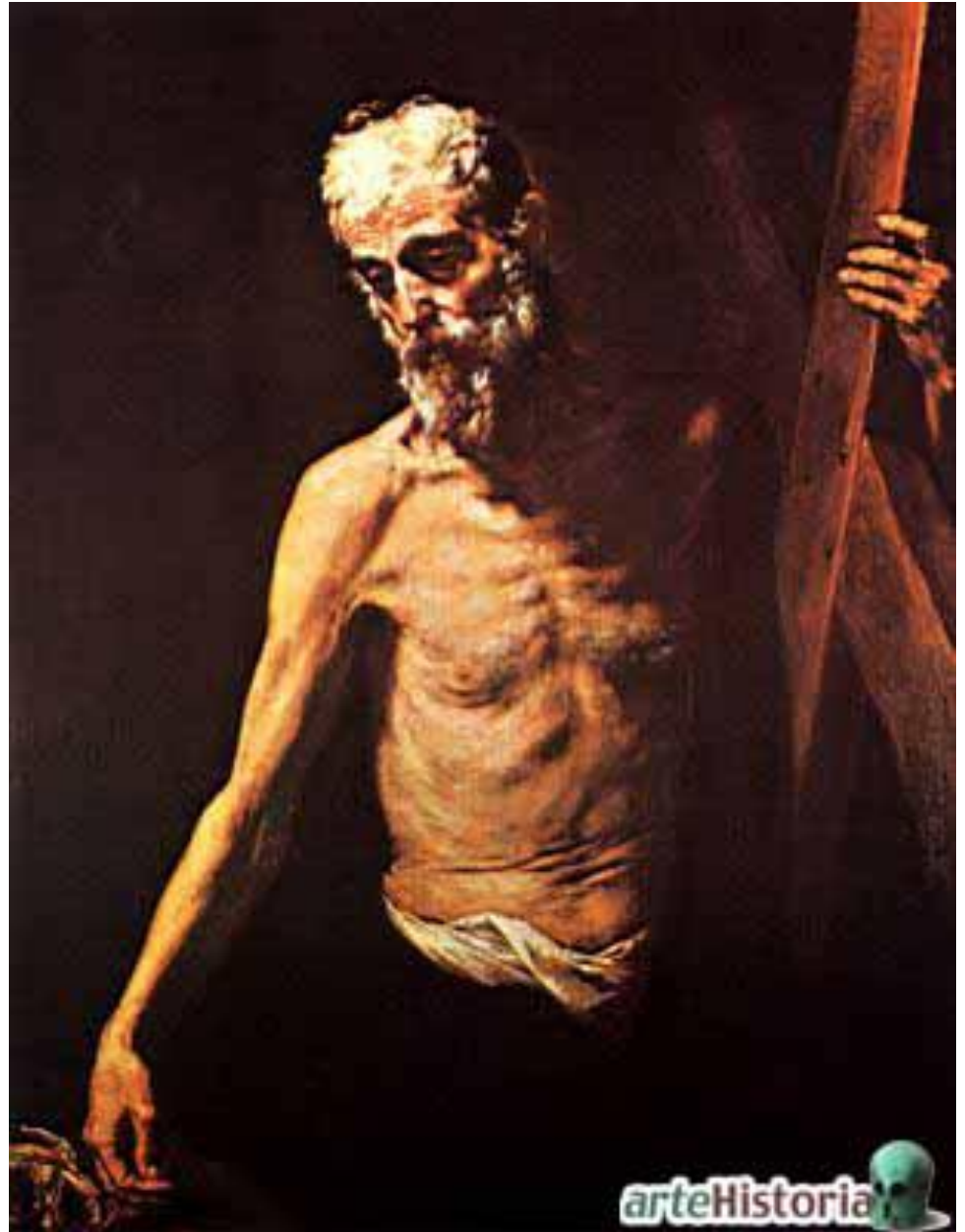
Demócrito
, 1630

Inmaculada Concepción, 1635

San Andrés Apóstol, 1635

Ribera, Martirio de san Felipe

Ribera: El sueño de Jacob

Génesis 28:10-19

¹⁰ Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Jarán. ¹¹ Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada, y se acostó a dormir en ese lugar. ¹² Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra, y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. ¹³ En el sueño, el SEÑOR estaba de pie junto a él y le decía: «Yo soy el SEÑOR, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado.

Vieja usurera, 1638

Don Juan José de Austria, 1648

SEGUNDA MITAD DEL XVII.

ESCUELA ANDALUZA.

BARTOLOMÉ ESTEBAN MURILLO

- Figuras de carácter amable, sereno y dulce
- Velásquez influyó poderosamente sobre él
- Imágenes religiosas igualmente dulces y amables
- Nueva sensibilidad
- Sagradas familias de cordial ambiente e Inmaculadas, *La Sagrada familia del Pajarito*

La cocina de los ángeles (1646)

Regreso del hijo pródigo (1668)

El hijo pródigo hace vida disoluta (1670-75)

Niños jugando a los dados (1675)

La gallega de la moneda (c.1645-1650)

Las gallegas (c.1670)

Murillo: Los niños de la concha

Murillo: Inmaculada del Escorial

VALDÉS LEAL,
antítesis de Murillo por el
tema obsesivo de la
muerte, *El discurso de la
verdad*.

San Jerónimo, 1657-60

Jesús y los Doctores, 1686

Fin de la gloria del mundo. 1672. Oleo sobre lienzo. 220 x 216
Triunfo de la muerte. 1672. Oleo sobre lienzo. 220 x 216
Hospital de la Caridad. Sevilla.

ESCUELA MADRILEÑA

Frente al predominio de la pintura tenebrista se produce la **irrupción de la pintura flamenca** amante del lujo y del color

ANTONIO DE PEREDA, gran **bodegista** que practica la minuciosidad y el detalle

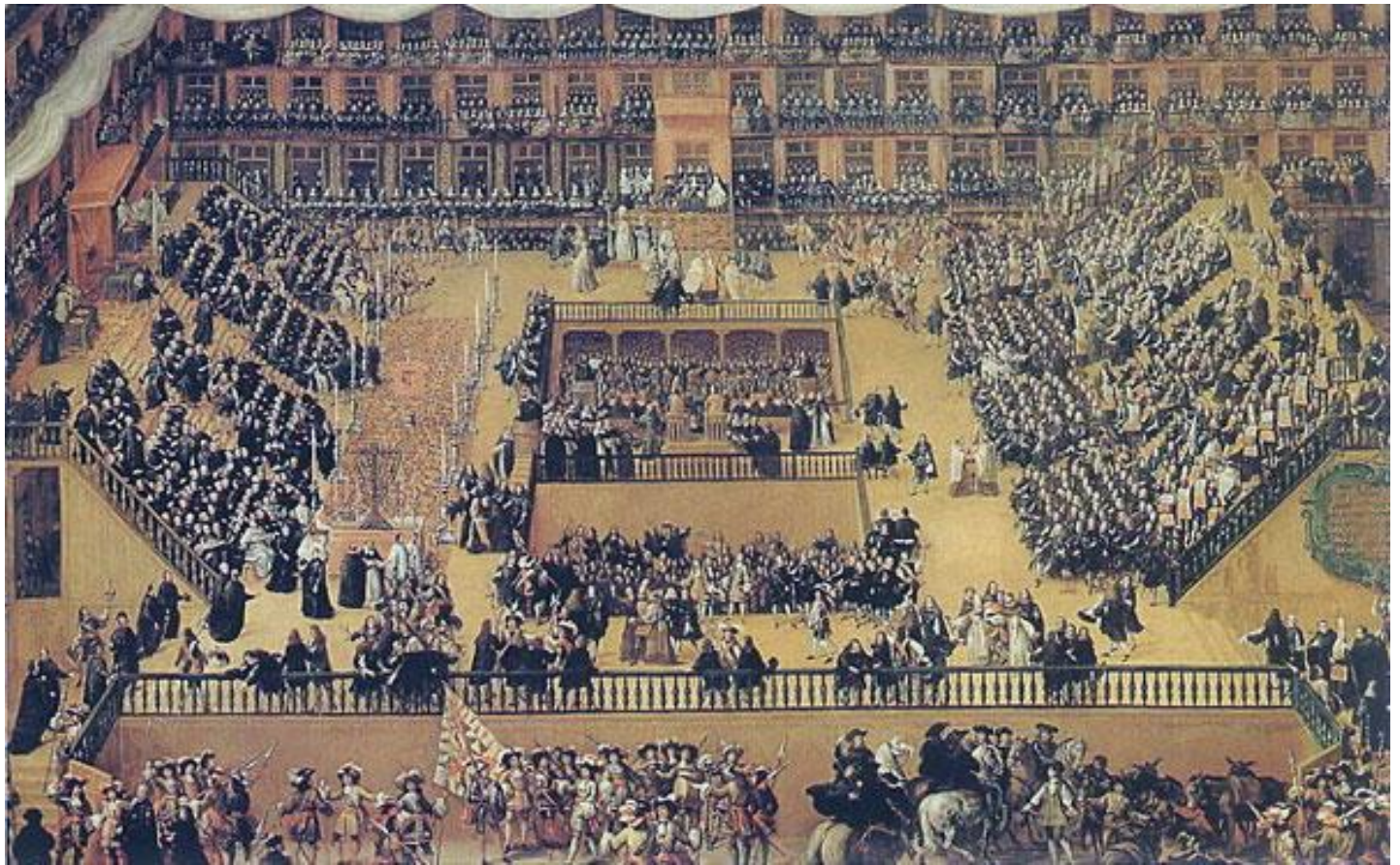
Aceite con frutas, 1650

Socorro de Génova, 1634

Desengaño del mundo, Sueño del caballero, 1670

FRANCISCO RIZZI, funde el estilo de Rubens, Van Dyck y Venecia, influyó en otros artistas que él formó como...

CLAUDIO COELLO, gran conocedor de la pintura flamenca y veneciana, dándole mucha importancia al dibujo, Pinturas de la Casa de la Panadería, Plaza Mayor

Rizzi, Auto de fe en la Plaza Mayor de Madrid, de 1680

Triunfo de San Agustín, 1664

Padre Cabanillas, 1680-90

Carlos II, 1690-95