

HISTORIA DEL ARTE

2º BAC – 2ª evaluación

Bloque 3.

Desarrollo y evolución del arte europeo en el **MUNDO MODERNO**

U8. El Renacimiento:

U8_1. Quattrocento

U8_2. Cinquecento

U8_3. El Renacimiento español

U9. El Barroco:

U9_1. Arquitectura y escultura

U9_2. La pintura barroca

U10. El siglo XVIII: Rococó. Neoclasicismo.

Curso de Hª del Arte de 2º de Bachillerato
IES José Manuel Blecu de Zaragoza
Profesor: Jesús Ignacio Bueno Madurga

Unidad 8: El arte barroco

Plaza y columnata de San Pedro del Vaticano. **Gian Lorenzo Bernini**

La Piedad.
Gregorio Fernández (1617)

Una nueva cultura urbana, de masas, se integrará en el espectáculo del teatro, las procesiones o las grandes fiestas de este periodo.

HISTORIA DEL ARTE

Evaluación	Meses	Unidades	
1ª Evaluación <i>Clásico, Prerrománico e islámico</i>	Septiembre	U0. El arte y la obra de arte U1. Grecia, creadora del lenguaje clásico	
	Octubre	U2. Roma y la visión del clasicismo El arte en la Hispania romana	
	Noviembre	U3. Arte paleocristiano y bizantino	
	Diciembre	U4. El arte prerrománico	
		U5. El arte islámico	
Examen 1ª Eval		25 – Noviembre - 12 – Enero	
2ª Evaluación <i>Románico, Gótico, Renacimiento y Barroco</i>	Enero	U6. El arte románico U7. El arte gótico	
	Febrero	U8. Renacimiento: arte italiano del Quattrocento U8. Renacimiento: arte italiano del Cinquecento	
		U8. El Renacimiento en España	
	Marzo	U9. El Arte Barroco	
		U9. La pintura barroca en Europa	
Examen 2ª Eval		16 – Febrero - 7 – Marzo	
3ª Evaluación <i>Arte del S. XIX Arte del S. XX</i>	Abril	U10. El siglo XVIII U11. El Siglo XIX. Un mundo en transformación U11. La revolución industrial y los nuevos materiales U11. Las artes figurativas en la segunda mitad del siglo XIX	
		Mayo	U12. El arte en la primera mitad del siglo XX U12. Arquitectura y urbanismo del siglo XX U12. Las artes plásticas en la segunda mitad del siglo XX U12. El arte de nuestro tiempo.
			Examen 3ª Eval

Unidad 8: El arte barroco

CONTENIDOS

Bloque de contenido	% del Bloque	Estándares de aprendizaje evaluables
<p>Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno.</p>	<p>25%</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Explica las características esenciales del Barroco. – Compara la escultura barroca con la renacentista a través de la representación de <i>David</i> por Miguel Ángel y por Bernini. – Describe las características generales de la pintura barroca y especifica las diferencias entre la Europa católica y la protestante. – Distingue y caracteriza las grandes tendencias de la pintura barroca en Italia y sus principales representantes. – Explica las características del urbanismo barroco en España y la evolución de la arquitectura en el siglo XVII. – Explica las características de la imaginería barroca española del siglo XVII y compara la escuela castellana con la andaluza. – Explica las características generales de la pintura española del siglo XVII. – Describe las características y evolución de la pintura de Velázquez a través de algunas de sus obras más significativas. – Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Barroco europeo del siglo XVII: fachada de San Pedro del Vaticano, de Carlo Maderno; columnata de la plaza de San Pedro del Vaticano, de Bernini; San Carlo de las Cuatro Fuentes, de Borromini; Palacio de Versalles, de Le Vau, J H .Mansard y le Notre. – Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas de Bernini: <i>David, Apolo y Dafne, El éxtasis de Santa Teresa, Cátedra de San Pedro</i>. – Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del barroco europeo del siglo XVII: <i>Vocación de San Mateo y Muerte de la Virgen</i>, de Caravaggio; <i>Triunfo de Baco y Ariadna</i> en la bóveda del Palacio Farnese en Roma de Annibale Carracci; <i>Adoración del nombre de Jesús</i>, bóveda de Il Gesù en Roma, de Gaulli (Il Baciccia); <i>Adoración de los Magos, Las tres Gracias y El Jardín del Amor</i>, de Rubens; <i>La lección de anatomía del Doctor Tulpy y La ronda de noche</i> de Rembrandt. – Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Barroco español del siglo XVII: Plaza Mayor de Madrid, de Juan Gómez de Mora; retablo de San Esteban de Salamanca , de José Benito Churriguera. – Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del Barroco español del siglo XVII: <i>Piedad</i> de Gregorio Fernández, <i>Inmaculada del facistol</i>, de Alonso Cano; <i>Magdalena penitente</i> de Pedro de Mena. – Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas españolas del siglo XVII: <i>Martirio de San Felipe, El sueño de Jacob</i>, y <i>El patizambo</i> de José Ribera; <i>Bodegón</i> del Museo del Prado de Zurbarán; <i>El aguador de Sevilla, Los borrachos, La fragua de Vulcano, La rendición de Breda, El príncipe Baltasar Carlos a caballo, La Venus del espejo, Las meninas, Las hilanderas</i>, de Velázquez; <i>La Sagrada Familia del pajarito, La Inmaculada</i> de El Escorial, <i>Los niños de la concha , Niños jugando a dados</i> de Murillo. – Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del siglo XVIII: fachada del Hospicio de San Fernando de Madrid, de Pedro de Ribera; fachada del Obradoiro, catedral de Santiago de Compostela, de Casas Novoa; Palacio Real de Madrid de Juvara y Sacchetti, Panteón de Paris de Soufflot, Museo del Prado de Madrid, de Juan de Villanueva.

Introducción: El contexto histórico

Unidad 8: El arte barroco

CONTENIDOS

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

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

MAPA WEB

El arte Barroco

ARTE DE LA PERSUASIÓN

Urbanismo

Arquitectura

El Barroco español

Bernini

Borromini

Plaza Mayor

Palacio Borbónico

El palacio de Versalles

La Escultura

Bernini

La imaginería española

CONTENIDOS

CONTEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL

Significado del término **BARRUECO** como perla irregular o término literario, **BAROCCO**, que significa engaño, extravagante y grotesco.

Cúpula de San Pedro do Vaticano (**Miguel Ángel**, 1547-58).

Cúpula de San Ivo della Sapienza (**Borromini**, 1640-60).

CONTENIDOS

CONTEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL

También indica cualquier estilo artístico contrapuesto al clasicismo (Wölfflin, 1915).
Cualquier estilo artístico atraviesa por tres fases: **arcaica**, **clásica** y **barroca**.

Helenismo

Altar de Zeus, Gigantomaquia.
Pérgamo (siglo II a. C.)

Arte gótico

Retablo de madera, Catedral de Amiens.
Francia (siglo XV)

Modernismo

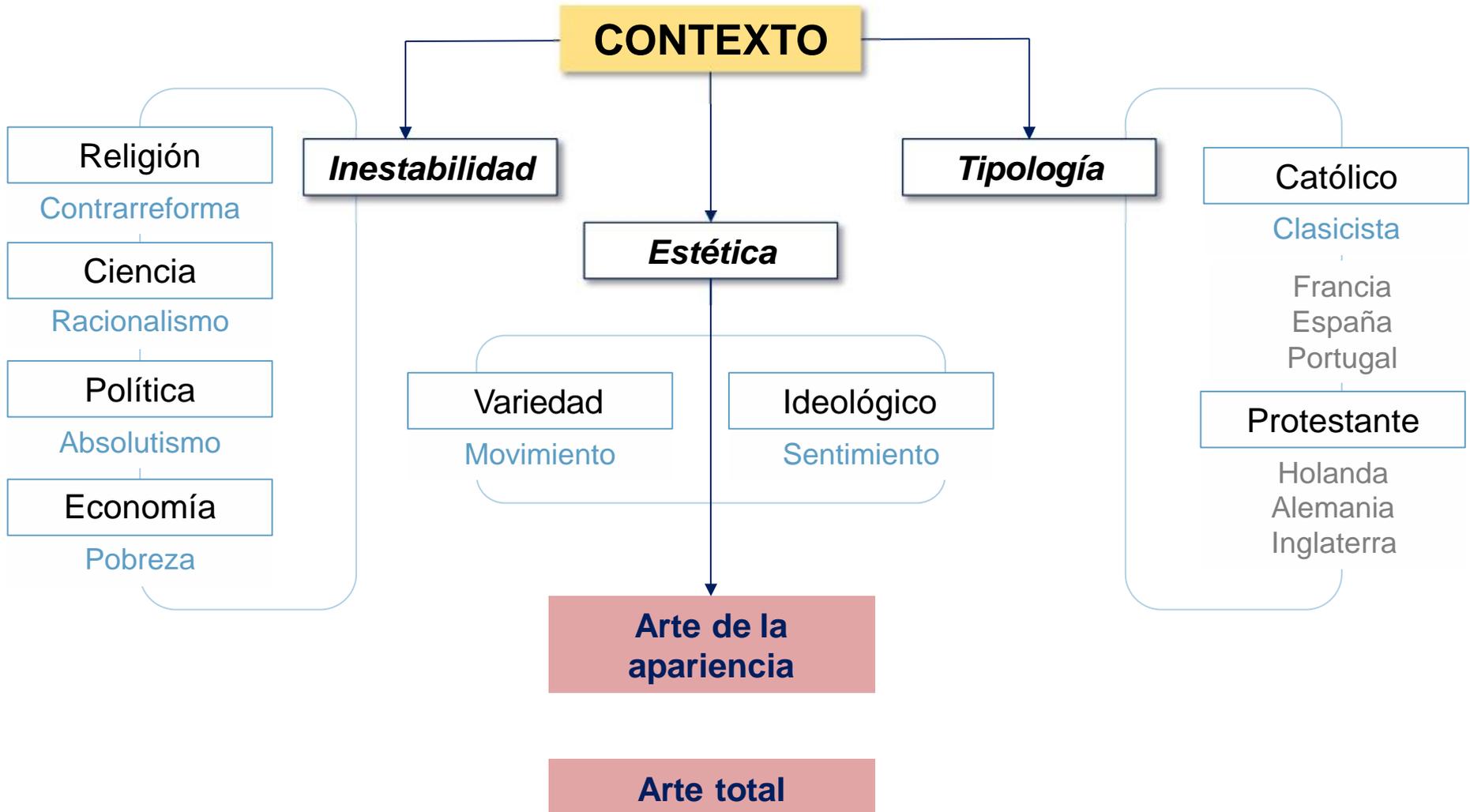

La Marsellesa, Arco del Triunfo de París.
Rude (1784-1855)

Se utiliza para referirse al arte del **siglo XVII**, entre los años 1590 y 1720. Se asocia a un arte **desproporcionado**, **caprichoso** y **truculento** que responde a características sociales y políticas. El arte barroco surgió como consecuencia de una Europa sumida en una **crisis de valores**. Durante el siglo XVI, se fue fracturando la perspectiva de un mundo estable y optimista, dando paso a un momento de **incertidumbre e inestabilidad**.

Unidad 8: El Arte Barroco: arquitectura y escultura

MAPA CONCEPTUAL

Unidad 8: El Arte Barroco: arquitectura y escultura

CONTENIDOS

CONTEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL

En el ámbito religioso

Desde mediados del siglo XVI, Europa vive inmersa en una lucha entre la nueva **iglesia Protestante** y la **Católica**.

	Europa Protestante (Inglaterra y Suiza)
	Europa Católica (España)

Mapa de Europa en el siglo XVII.

La **Contrarreforma** y el **Concilio de Trento** (1545-1563) suponen una vuelta de la iglesia a la severidad; pero cada vez irán creando un lenguaje destinado a exaltar el poder y su mensaje.

Tanto la **Reforma** como la **Contrarreforma**, perseguían la mejor vivencia del **cristianismo** y ambos contribuyeron a crear una representación propia del Barroco, basada en:

- la vida de Cristo y los Santos
- el movimiento
- la teatralidad
- la persuasión de las multitudes
- exaltación de las virtudes cristianas y
- el premio o el castigo después de la muerte.

CONTENIDOS

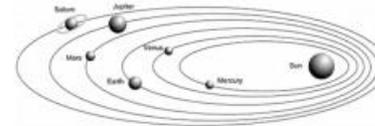
CONTEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL

En el ámbito científico y cultural

En la **ciencia** (Newton) y la **filosofía** (Descartes), la experimentación directa y la duda metódica conducen a hacia el **racionalismo**.

En **literatura**, el **teatro** se consagra por la importancia de sus temas, la puesta en escena y su capacidad de persuasión de las masas.

En **música**, las melodías y composiciones se inclina hacia el protestantismo con Juan Sebastián Bach, la Iglesia triunfante de Vivaldi o la monarquía absoluta con Jean-Baptiste Lully.

Órbitas elípticas de Kepler

Teatro de Lope de Vega

Método científico de Descartes

CONTENIDOS

CONTEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL

En el ámbito religioso

Recomendaciones para los artistas:

- Claridad, sencillez y comprensibilidad.
- Interpretación realista.
- Estímulo sensible a la **piEDAD**: **exaltación del patetismo** de la iconografía religiosa.

La nueva imagen religiosa afectaba a los templos: las iglesias habían de ser de **planta en cruz latina**, por considerar que los templos circulares habían sido usados para adorar a los ídolos paganos.

La fundación de la Compañía de Jesús (los **jesuitas**), aprobada por el papa en 1540, contribuye a la difusión del nuevo ideario artístico, dada la multitud de obras artísticas encargadas por la compañía para sus iglesias y colegios.

La evidencia de la **posesión de la verdad** sustituye al ideal de belleza clásico.

Cátedra de San Pedro. Bernini, entre 1656 y 1666.

Unidad 8: El Arte Barroco: arquitectura y escultura

CONTENIDOS

CONTEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL

En el terreno político

Conviven dos realidades diferentes.

Por un lado, las **monarquías absolutas**, el soberano utiliza el arte para mostrar su **poder** (arquitecturas grandiosas, amplias plazas y avenidas, fiestas y espectáculos, etc.) . La ciudad, el palacio y los edificios reales serán los emblemas del régimen absolutista. La imagen de su poder.

Por otro lado, el **parlamentarismo inglés**, más moderado, que se inclina hacia el palladianismo.

Palacio Barberini, finalizado por Bernini. Roma, 1625-1633

Palacio de Vaux-le-Vicomte. Francia. 1656-1661

CONTENIDOS

CONTEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL

En materia económica

En el siglo XVII se produjo una **gran crisis** producida por:

- numerosas mortandades producidas por la **peste** (1603 y 1630),
- fuertes **hambrunas**, malas cosechas y bajos rendimientos
- continuas **guerras** como la guerra de los Treinta Años (1618-1648)
- se acaba el oro y la plata de América y se estancan los precios,
- se invierte en tierra y se produce una **re-feudalización** de la sociedad.

Todo esto bajo dos sistemas:

- Un incipiente **capitalismo** mercantil en los países protestantes.
- Un sistema **feudal** y de grandes terratenientes bajo las monarquías europeas.

CONTENIDOS

CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS

Nace y se desarrolla en Italia, **Roma** tuvo un papel predominante ya que los papas pretendían seguir manteniendo su hegemonía.

Se manifestó principalmente en la Europa occidental, y abarcó todo el siglo XVII y principios del XVIII, presentando mayor **variedad** que el Renacimiento.

FUERTE CONTENIDO IDEOLÓGICO

- Un arte desproporcionado, caprichoso y truculento.
- **Distorsión de los valores clásicos:**
- el **movimiento** de las formas y la libre expresión de los **sentimientos**.

Baldaquino de San Pedro del Vaticano, Bernini (1623)

CONTENIDOS

CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS

DUALISMO

Significado del término **BARRUECO** como perla irregular o término literario, **BAROCCO**, que significa engaño, extravagante y grotesco

Cúpula de San Pedro do Vaticano (**Miguel Ángel**, 1547-58).

Cúpula de San Ivo della Sapienza (**Borromini**, 1640-60).

CONTENIDOS

CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS

DUALISMO

Ruptura del ideal clasicista (razón y belleza) del Renacimiento. Se pasa a un mayor interés por la **sensación**:

- la realidad, por **lo inmediato** y lo cotidiano y
- lo monumental, **lo sorprendente**, lo deslumbrante.

Cúpula de San Pedro do Vaticano (**Miguel Ángel**, 1547-58).

Cúpula de San Ivo della Sapienza (**Borromini**, 1640-60).

CONTENIDOS

CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS

DUALISMO

Gusto por el **efecto** y los contrastes, por lo escenográfico y por lo teatral. Tendencia hacia **lo emotivo**. Lo único que cuenta es la imagen proyectada sobre el espectador.

Se genera un **arte de la apariencia**.

Fontana de Trevi. Proyecto inicial de Bernini, entre 1732 y 1751. Roma

Esse est percipi
(el ser es lo que se percibe).

Basilica de los Inválidos,
Hardouin Mansart (1679-1691). París

Unidad 8: El Arte Barroco: arquitectura y escultura

CONTENIDOS

CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS

PREDOMINIO DE LA ARQUITECTURA

Esse est percipi
(el ser es lo que se percibe).

La arquitectura es una evolución de la arquitectura manierista, que desvirtúa los elementos renacentistas, rompiendo el orden y equilibrio clásico. Las artes se unen para dar una **visión de conjunto** que impacte al espectador, creando una obra de **arte total**.

Basilica de Santa Maria della Salute (1631-1650), Venecia.
Baltasar Loghena.

Bóveda de La iglesia del Gesú,
Giovanni Battista Gaulli (1679-1685). Roma

CONTENIDOS

TENDENCIAS TIPOLOGICAS

1. **Arte barroco cortesano y católico**, en las principales cortes europeas. Es un arte más sensual que conceptual, de carácter monumental y decorativo, instrumento de propaganda de la **Iglesia** y del **Estado absoluto** (Italia, Francia, España).
  - **Barroco clasicista**, riguroso de forma, realizado por la Corte más absolutista de todas: la francesa, un barroco al servicio de Luis XVI.
  - **Barroco hispánico**. Se da en España, Portugal e Hispanoamérica. Es eclesiástico, naturalista, efectista, teatral y muy simbólico, busca efectos en general y subyace en él todo un sustrato ideológico (churrigueresco).

Les Invalides, de Jules Hardouin-Mansart, París, 1677-1706.

Catedral de Murcia, Jaime Bort. 1737-1754.

CONTENIDOS

TENDENCIAS TIPOLOGICAS

2. Barroco de los países protestantes.

Inglaterra, Holanda y Alemania sobre todo. Es un arte sencillo e intimista, realista, cargado de simbolismos y destinado no al poder sino a la **sociedad burguesa**. Es sobre todo pintura.

Christopher Wren, Catedral de San Pablo, Londres (1672-87)

Iglesia de San Carlos Borromeo. Viena, 1662.

Rembrandt: Los síndicos de los pañeros, 1662.

La arquitectura barroca

Características generales

1º

La importancia de la **arquitectura**, la principal **manifestación artística** del periodo Barroco. Reúne al resto de las artes en torno a ella para dar una **visión de conjunto** que **impacte** al espectador.

Santa Susana, Venecia (Baltasare Loghena)

Características generales

Bóveda del Gesù (Roma)

Características generales

2º

La arquitectura barroca es una **evolución de la arquitectura manierista**, y supone un paso más hacia un **uso desvirtuado de elementos renacentistas**, y

una **ruptura del orden y equilibrio clásicos.**

Catedral de Siracusa (Sicilia)

Características generales

3º

El arte, especialmente la arquitectura, tiene un marcado **carácter escenográfico y teatral.**

Busca **emocionar** mediante una **“realidad virtual”**.

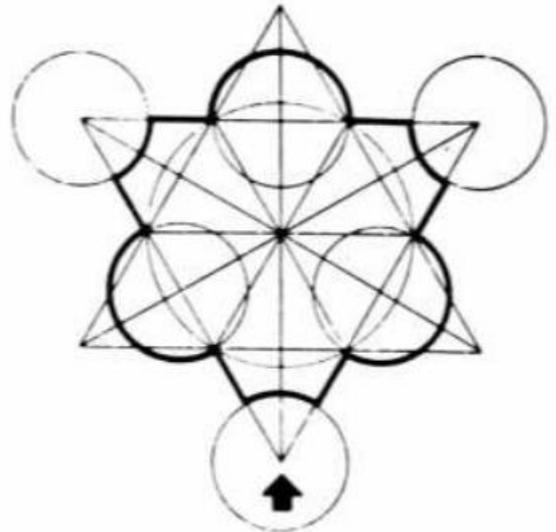
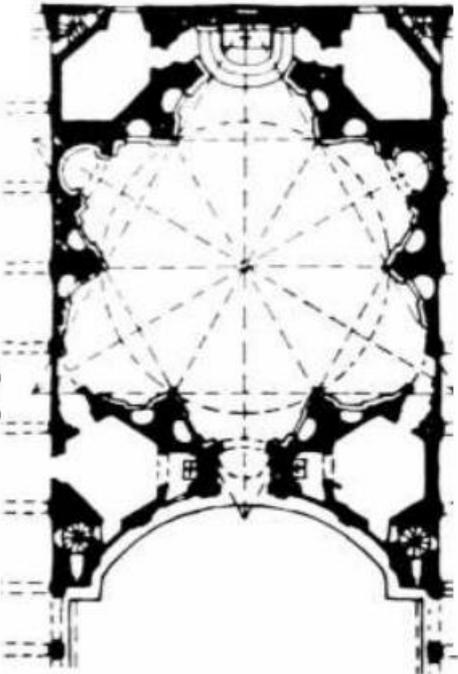
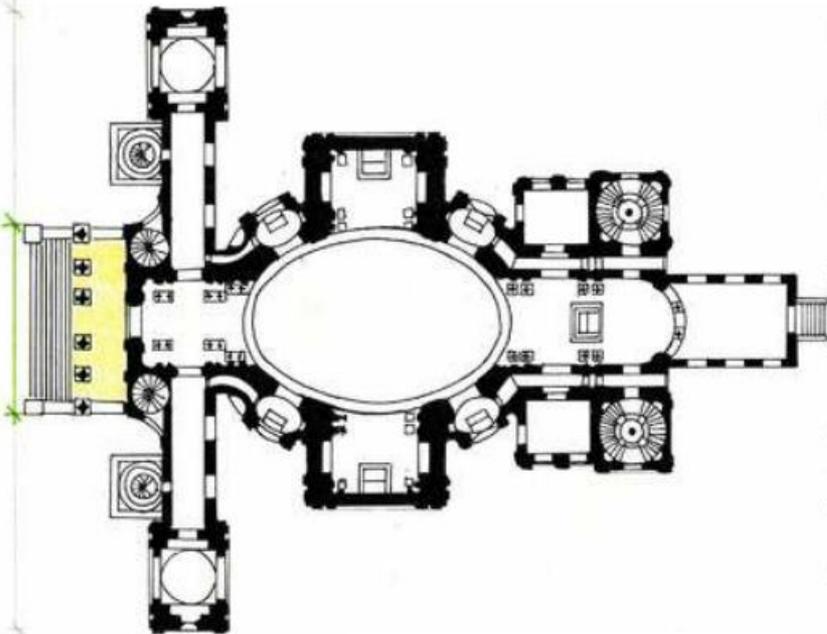
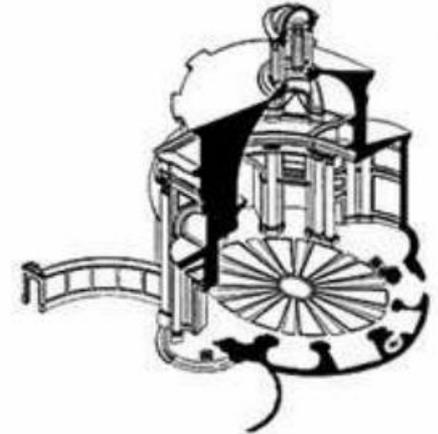

El Triunfo de la Fe (Jean Baptiste Theodón, en el Gesú)

Características generales

4º

Las **plantas** son **diversas y muy dinámicas**. Destaca la novedad de las plantas **elípticas** o las plantas con **entrantes y salientes**.

5º

Los **muros y fachadas**

también tienen más movimiento, repitiendo el movimiento de las plantas...

Interior de San Ivo della Sapienza (Borromini)

Características generales

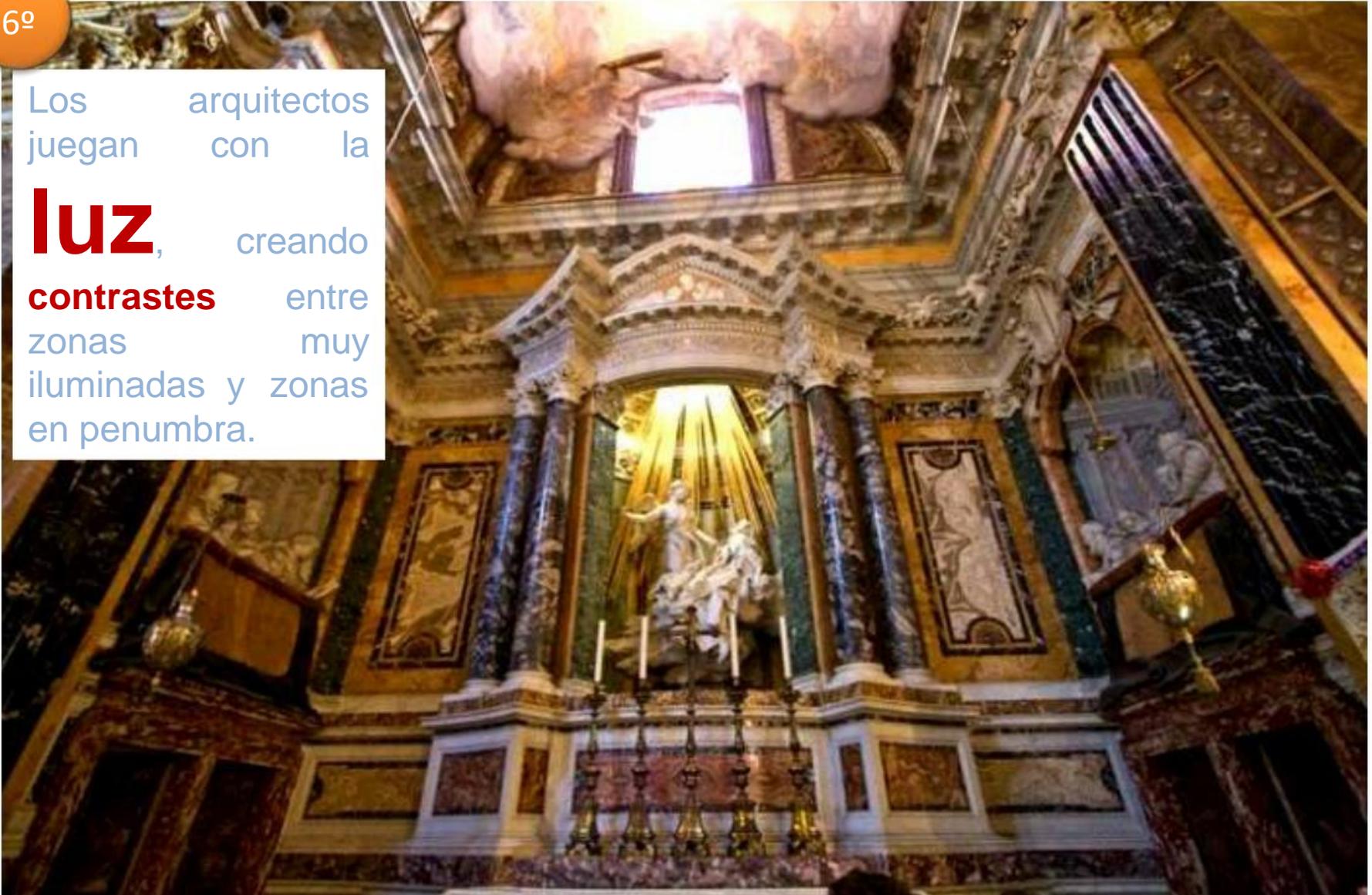

... con **curvas** y **contracurvas**,
entrantes y **salientes**.

Características generales

6º

Los arquitectos juegan con la **luz**, creando **contrastes** entre zonas muy iluminadas y zonas en penumbra.

Éxtasis de Santa Teresa, en Santa María de la Victoria

Características generales

Éxtasis de Santa Teresa, en Santa María de la Victoria

Características generales

7º

Es un arte **ostentoso, lujoso**,
en el que la **decoración es abundante**.

San Lorenzo de Turín (Guarino Guarini)

Características generales

8º

Los edificios barrocos tienden a potenciar

**ejes
verticales
centrales.**

Para ello se ayudan de **elementos
decorativos,
linternas y torres.**

Santa Inés, en Piazza Navona, Roma (Borromini, 1653)

Características generales

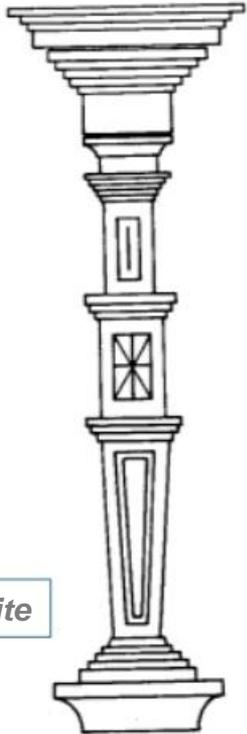

Santa Susana (izq) y San Andrea del Valle (der.) de Carlo Maderno

Características generales

9º

Aparecen dos soportes genuinamente barrocos: el **estípite*** y la **columna salomónica***...

Estípite

Columna salomónica

CONTENIDOS

1. La arquitectura

URBANISMO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Se concibe como una **cultura urbana**, en la que la ciudad no es sólo un conjunto de edificios bien dispuesto en un tejido urbano, sino que da respuesta a las funciones y usos de los ciudadanos.

- **Nueva concepción del espacio**, se va a exigir de la arquitectura su vinculación al espectador mediante la persuasión y la participación, por un lado como **símbolo religioso** destacando la supremacía de la Iglesia, y por otro como reflejo la **estructura social del absolutismo**.
- Las **perspectivas monumentales** dan una amplitud indefinida a la **imagen del poder** (estado o iglesia) y permiten los desfiles militares y civiles y las masivas manifestaciones rituales religiosas.
- Las **plazas** se convierten en símbolos de poder, dominadas por un edificio principal (una iglesia, un palacio) que serán decoradas con fuentes, obeliscos, estatuas y planificadas urbanísticamente para crear perspectivas impresionantes.

Plaza de San Pedro, Roma.

Plaza Navona, Roma

CONTENIDOS

1. La arquitectura

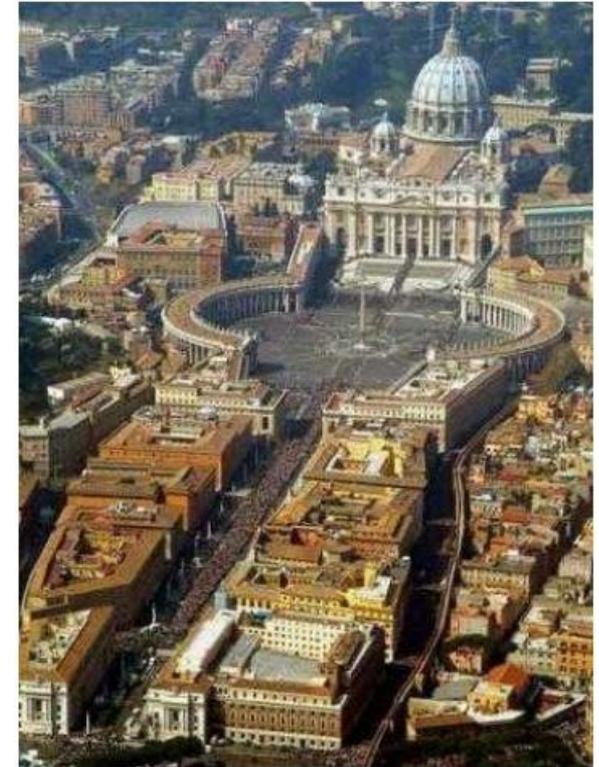
URBANISMO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

El espacio urbanístico tiene **múltiples perspectivas**, con distintos puntos de fuga, direccional y perfectamente ordenado, e incluso trazado geométricamente, confluyente en **núcleos de atracción**, plazas o edificios monumentales que sirven a su vez de focos de irradiación.

Palacio de Versailles, de 1661 a 1692.

Se focaliza la visión hacia los edificios creando **ejes representativos**.

Unidad 8: El Arte Barroco: arquitectura y escultura

CONTENIDOS

1. La arquitectura

URBANISMO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Casa de la Panadería, Plaza Mayor, Madrid.

Las **plazas mayores** españolas integran a gobernantes y pueblo en ceremonias religiosas, espectáculos populares y autos de fe.

Es la imagen del poder religioso y político.

Plaza Mayor de Salamanca. Alberto Churriguera, 1729-1756

La arquitectura barroca: Italia

MAPA CONCEPTUAL

1. La arquitectura

ITALIA
(Roma)

BARROCO INICIAL

CARLO *MADERNO*

Formas de transición

Fachada de San Pedro (Roma)

BARROCO CLÁSICO

GIAN LORENZO *BERNINI*

La continuidad del clasicismo

Plaza de San Pedro (Roma)

BARROCO PLENO

FRANCESCO *BORROMINI*

Nuevas formas rupturistas

Iglesia de San Carlos de las 4 fuentes (Roma)

Fachada de San Pedro Vaticano (Carlo Maderno)

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Barroco europeo del siglo XVII:

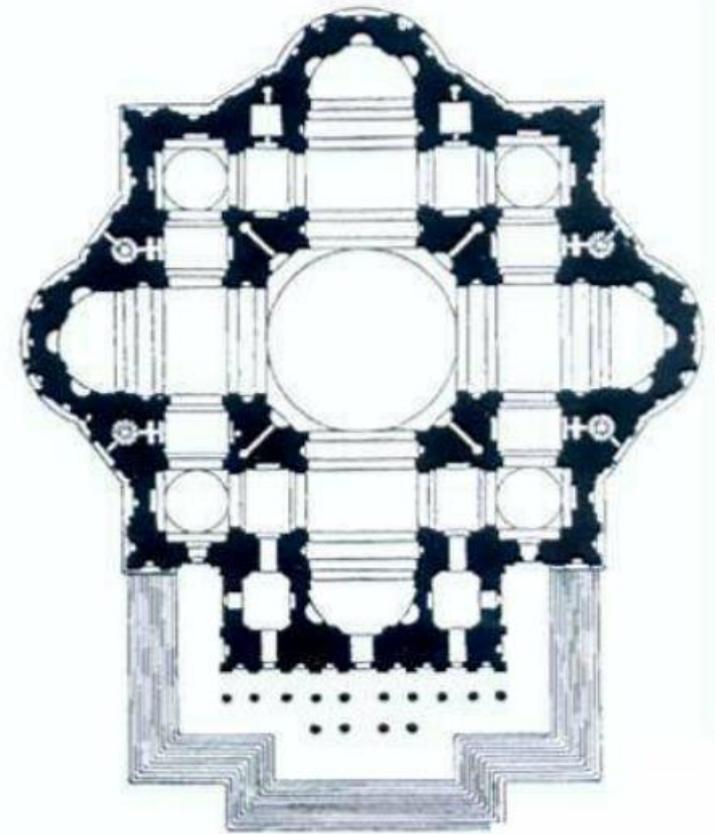
fachada de San Pedro del Vaticano, de Carlo Maderno

Tras el Concilio de Trento, **la Iglesia fomentó las muestras públicas de devoción, como por ejemplo las procesiones.**

Fachada de San Pedro Vaticano (Carlo Maderno)

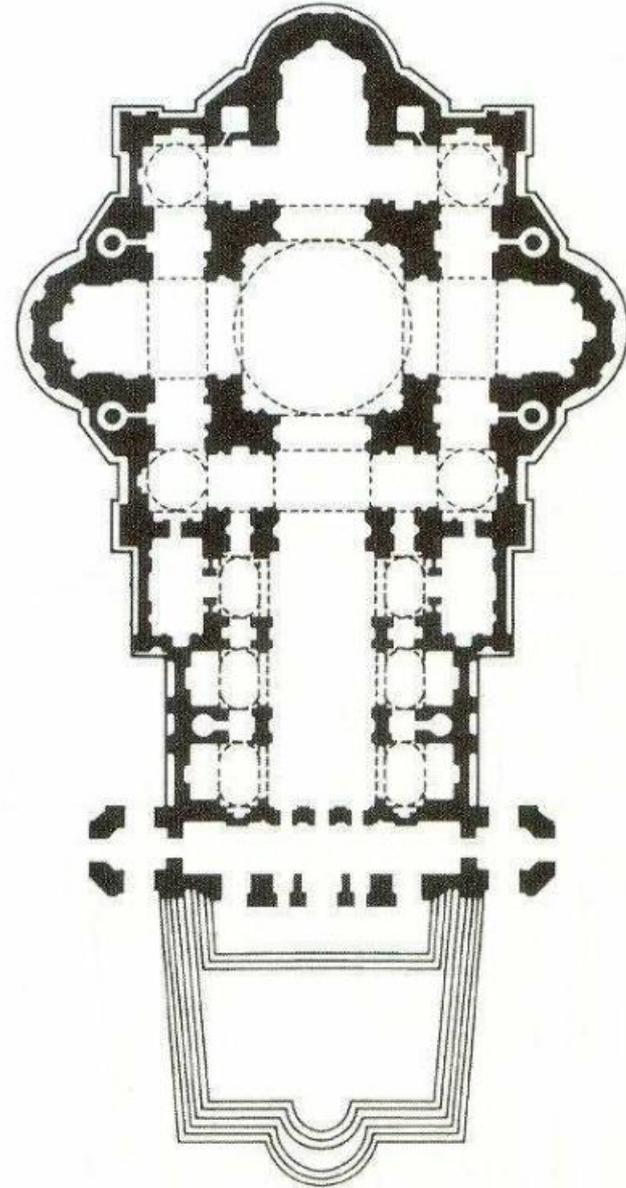
Estas se iniciaban en los templos, y aquellos que tenían un **plano central** resultaban **adecuadas y prácticas** para esas procesiones.

*Proyecto de Miguel Ángel para San Pedro Vaticano (arriba)
Estado de las obras de San Pedro a la muerte de Miguel Ángel (izquierda)*

Fachada de San Pedro Vaticano (Carlo Maderno)

Carlo Maderno será el encargado de **añadir tres tramos más** al proyecto de Miguel Ángel .

Fachada de San Pedro Vaticano (Carlo Maderno)

La ampliación conllevaba una **nueva fachada**. Maderno construirá una **fachada palaciega**, distinta a las sobrias fachadas religiosas, y para la cual tomará como **modelo los Palacios Capitolinos** de Miguel Ángel.

Plaza y Palacios del Capitolio (Roma)

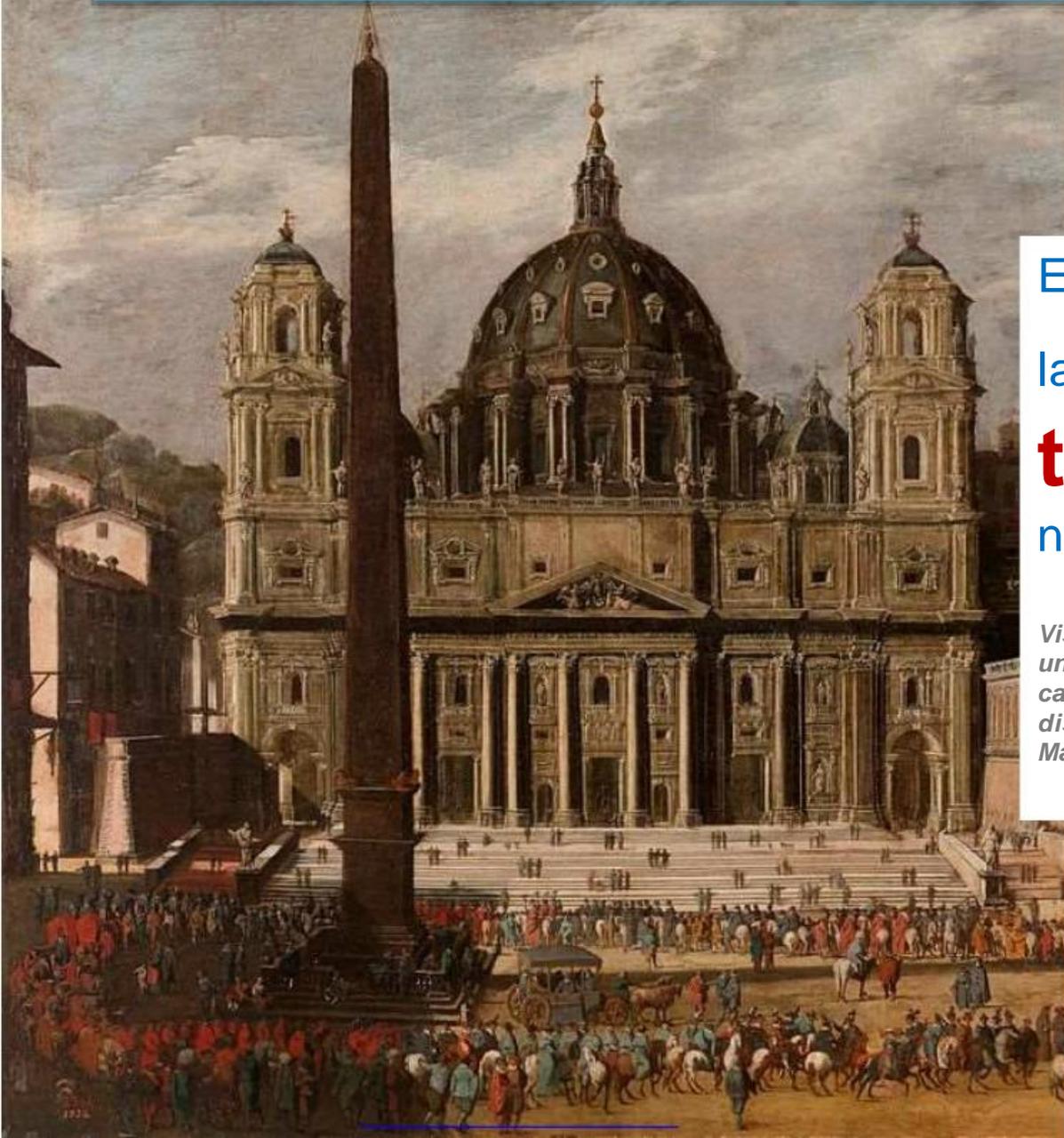

Palacios del Capitolio (Roma)

IN HONOREM PRINCIPIS APOST PAVLVS V BVRGHESIVS ROMANVS PONT MAX AN MDC XII PONT VII

Fachada de San Pedro Vaticano (Carlo Maderno)

En el proyecto de Maderno la fachada tenía **dos torres** que finalmente no se construyeron.

Vista de la basílica y la plaza por Viviano Codazzi en una pintura de 1630. Aparecen dos torres campanario en una recreación fantásica a partir de diseños para la fachada entre los trabajos de Maderno y la intervención de Bernini.

Fachada de San Pedro Vaticano (Carlo Maderno)

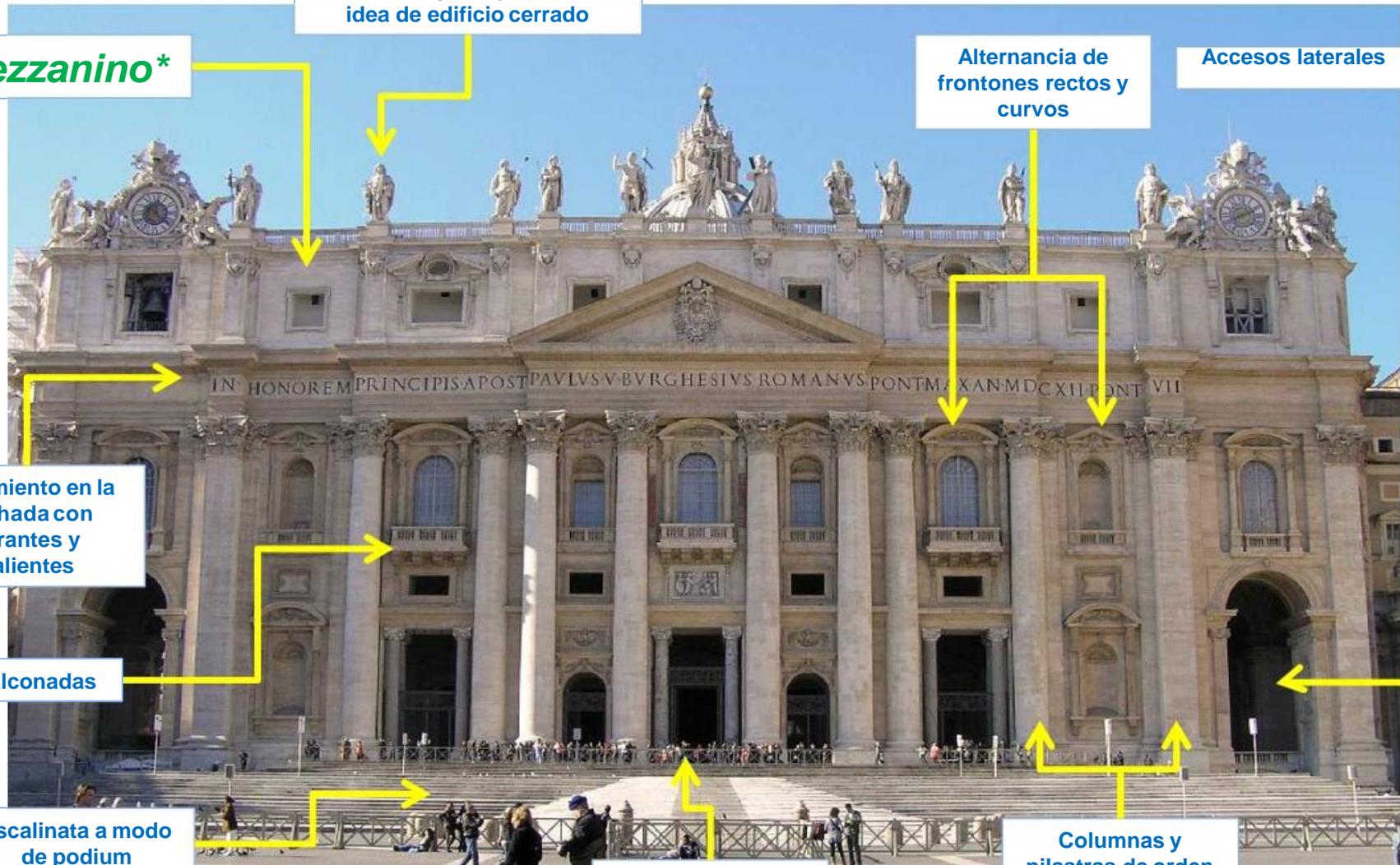
¿Qué puedo comentar en esta fachada?

Esculturas que marcan líneas verticales y rompen con la idea de edificio cerrado

Mezzanino*

Alternancia de frontones rectos y curvos

Accesos laterales

Movimiento en la fachada con entrantes y salientes

Balconadas

Escalinata a modo de podium

Eje central vertical marcado

Columnas y pilastras de orden gigante

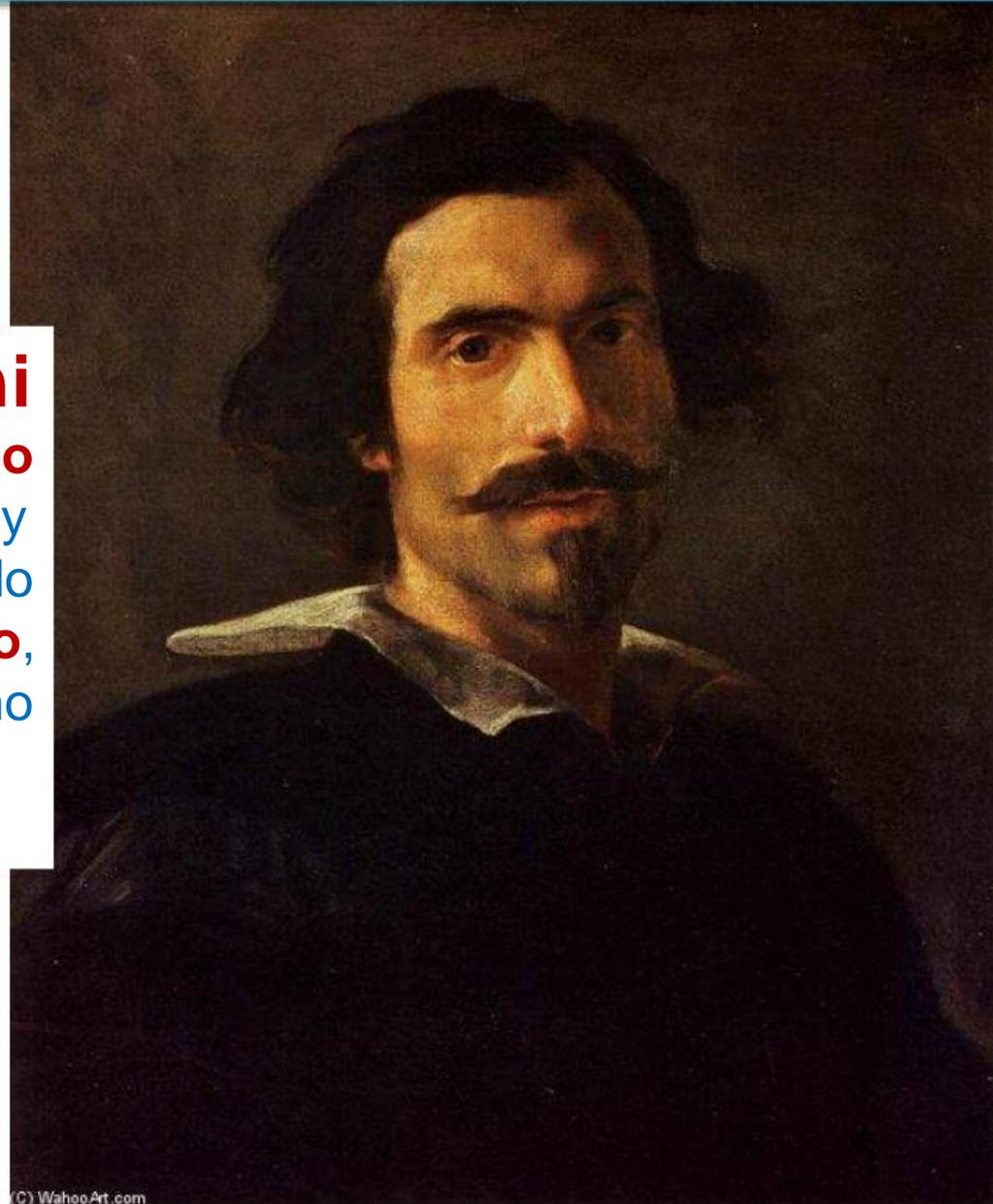
* **Mezzanino:** Es un piso que se añade a la fachada.

Columnata de San Pedro Vaticano (Bernini)

Gian Lorenzo Bernini

fue el artista italiano más **afamado** del siglo XVII. Amable, culto y **refinado**, que destacó sobre todo como **escultor** y **arquitecto**, aunque cultivó otros campos como la poesía o la pintura.

Autorretrato, G.L. Bernini

Columnata de San Pedro Vaticano (Bernini)

*Columnata de San Pedro Vaticano
(finales del XVII)*

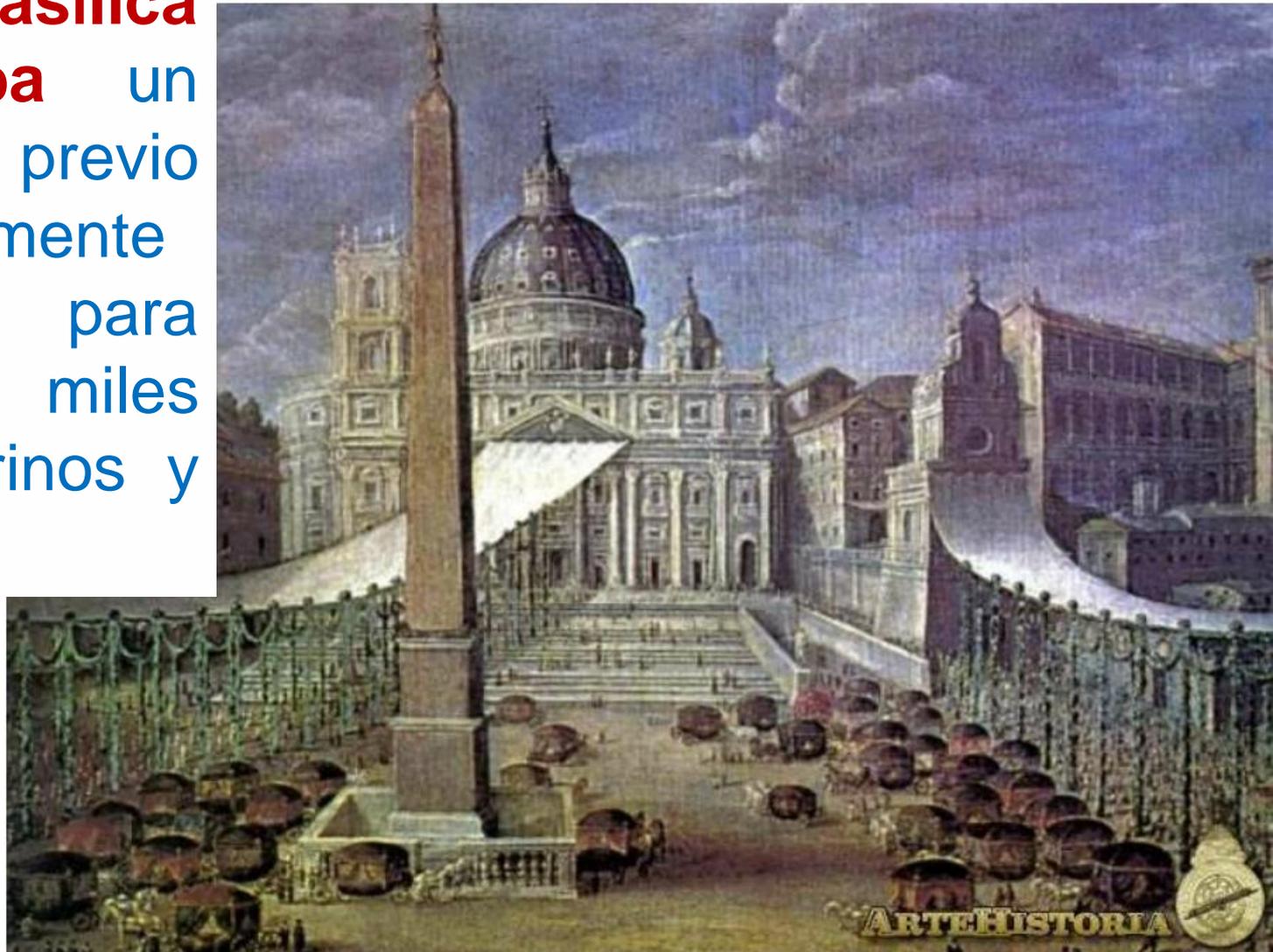
RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta
las siguientes obras
arquitectónicas del Barroco
europeo del siglo XVII:
**columnata de San Pedro del
Vaticano, de Bernini**

Columnata de San Pedro Vaticano (Bernini)

La **basílica** necesitaba un **espacio** previo suficientemente **digno** para recibir a miles de peregrinos y fieles

Columnata de San Pedro Vaticano (Bernini)

Bernini combinó una **plaza trapezoidal** inspirada en la Plaza del Capitolio (Miguel Ángel) cuya perspectiva dirigía la atención hacia la fachada de Maderno, con una **plaza elíptica**, forma barroca por excelencia.

Columnata de San Pedro Vaticano (Bernini)

Piazza del Capitolio

Piazza de San Pedro

Columnata de San Pedro Vaticano (Bernini)

Las dos plazas enlazan con la vía de acceso, creando un **eje representativo** sin igual.

Columnata de San Pedro Vaticano (Bernini)

La **columnata**, de **orden toscano**, tiene **tres naves**, y un **entablamento jónico** corrido y muy dinámico. Se **remata con estatuas** de santos.

CONTENIDOS

AUTORES Y OBRAS

GIAN LORENZO BERNINI (1598-1680)

El Baldaquino de San Pedro, encargado en 1624 por el Papa Urbano VIII, representa el concepto de **exaltación papal**.

Fue realizado por Bernini con su padre Pietro como primer oficial y con la colaboración de Borromini a partir de 1629, finalizándose en 1633.

Al dejar vacío el espacio interior permite la contemplación del entorno.

El baldaquino se encuentra realizado completamente en bronce **fundido a la “cera perdida” y dorado**, combinando elementos escultóricos y arquitectónicos. Está sostenido por cuatro columnas salomónicas.

1. La arquitectura

Baldaquino de San Pedro

Baldaquino de San Pedro
1624-1632.

CONTENIDOS

AUTORES Y OBRAS

GIAN LORENZO BERNINI (1598-1680)

1. La arquitectura

Baldaqüino de San Pedro

Lo construye para resaltar el sepulcro de San Pedro y cubrir el altar papal.

El baldaqüino es una estructura dinámica, transparente y grandiosa, que integra las artes en una espléndida fusión de arquitectura y escultura.

Las cuatro gigantescas columnas sostienen un entablamento ondulado, coronado por un dosel, decorado con figuras de ángeles y niños. Sobre él se alzan cuatro volutas que convergen en el globo terráqueo que sostiene una cruz, símbolo de la **victoria de la cristiandad sobre el mundo pagano**: una cruz sobre un orbe dorado.

CONTENIDOS

1. La arquitectura

AUTORES Y OBRAS

GIAN LORENZO BERNINI (1598-1680)

Baldaqüino de San Pedro

Se levantó como **elemento escenográfico** para atraer la atención de los visitantes y poner de relieve el altar mayor de la basílica, situado justo debajo de la cúpula.

Fuertes contrastes:

- Color oscuro del bronce con el blanco de la piedra y mármol de los elementos estructurales que lo rodean.
- La forma espiral de las columnas con las estrías rectas de las pilastras de la iglesia

CONTENIDOS

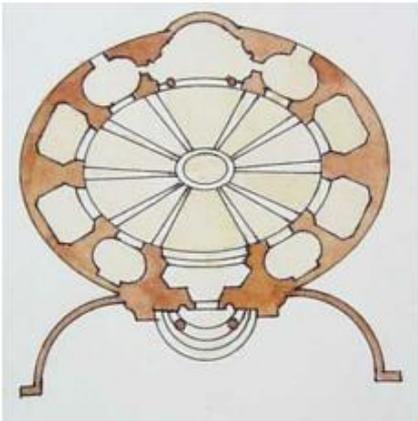
1. La arquitectura

AUTORES Y OBRAS

GIAN LORENZO BERNINI (1598-1680)

Iglesia de San Andrés del Quirinal

La planta tiene **forma elíptica**. Su colocación transversal, con el altar y la entrada opuestos en el eje menor, permite llegar rápidamente al centro, a la plenitud del edificio.

Iglesia de San Andrés del Quirinal, Roma. 1658-1670

El pórtico es una especie de medio tholos con una escalinata convexa.

Tiene una estructura adintelada que engloba un arco de medio punto y un doble frontón, curvo partido por un escudo y triangular abierto en la base que se apoya en unas pilastras gigantes.

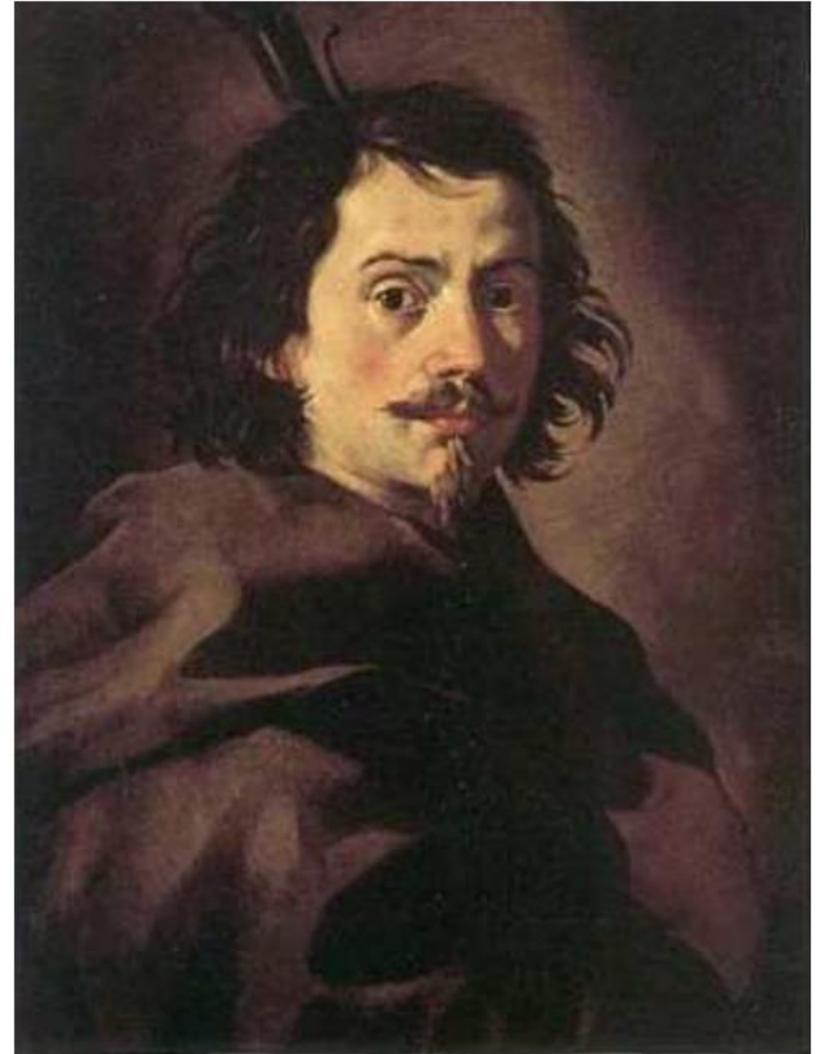
El muro ondulante sorprende por el contraste de luces y sombras.

San Carlos de las Cuatro Fuentes

Francesco Borromini

fue un gran arquitecto milanés, **menos clásico** que sus compañeros de profesión y bastante arisco, lo que hizo que fuese bastante menos querido que Bernini.

Destacó por su **originalidad** y por **romper con la estética clásica**.

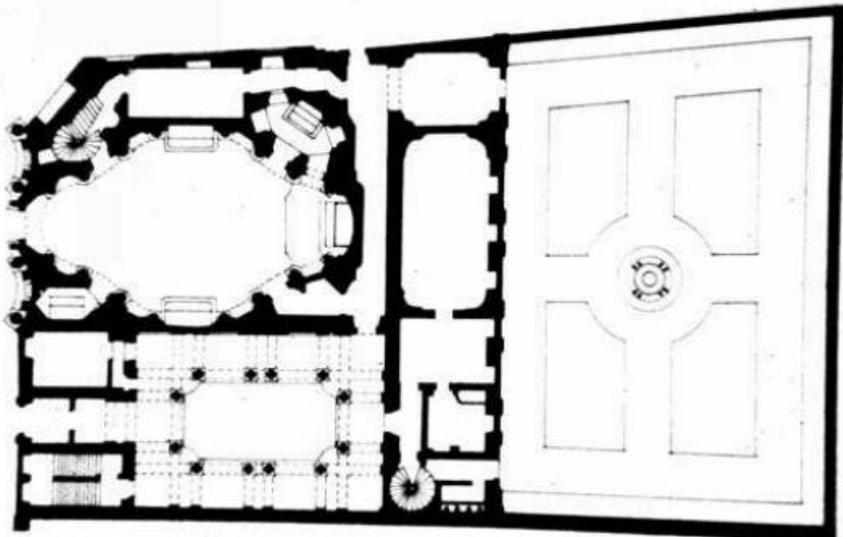

San Carlos de las Cuatro Fuentes

RECUERDA...

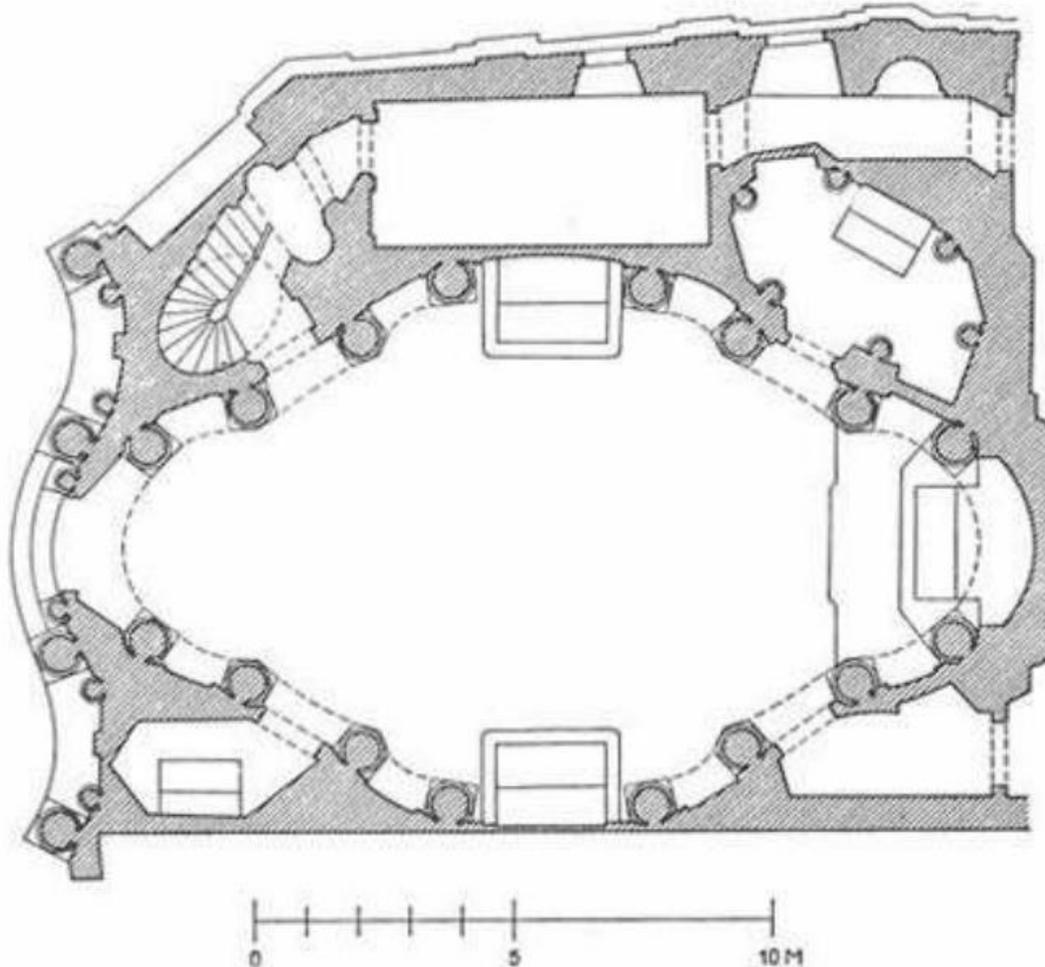
Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Barroco europeo del siglo XVII: **San Carlos de las Cuatro Fuentes**, de Borromini

Borromini recibió el encargo de hacer un **monasterio para la orden de los Trinitarios** en un **espacio reducidísimo**.

San Carlos de las Cuatro Fuentes

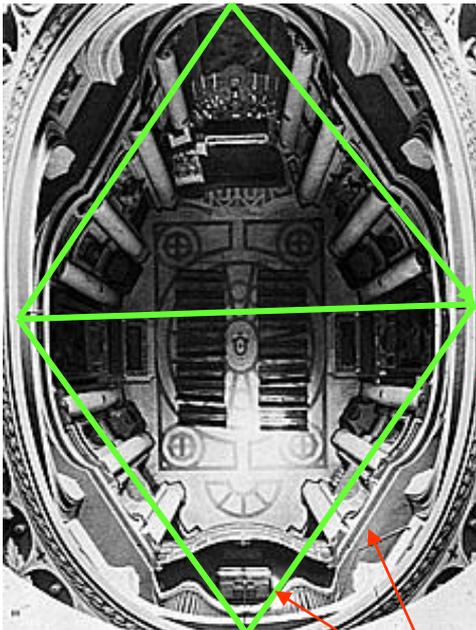
La **planta de la iglesia** se basa en el **triángulo** (símbolo de la Trinidad) **achaflanado**, formando una especie de octógono estirado.

San Carlos de las Cuatro Fuentes

Planta de San Carlos:

Dos triángulos equiláteros
unidos por la base

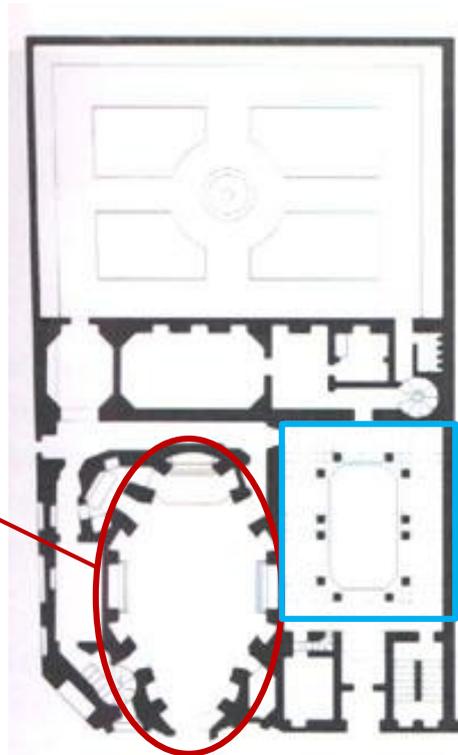

Cúpula de la Iglesia

Trazado
mixtilíneo

Espacio irregular
y reducido

Materiales
pobres

Esquinas reemplazadas
Por curvaturas convexas
(más sensación de estrechez)

Claustro
Ochavado alargado

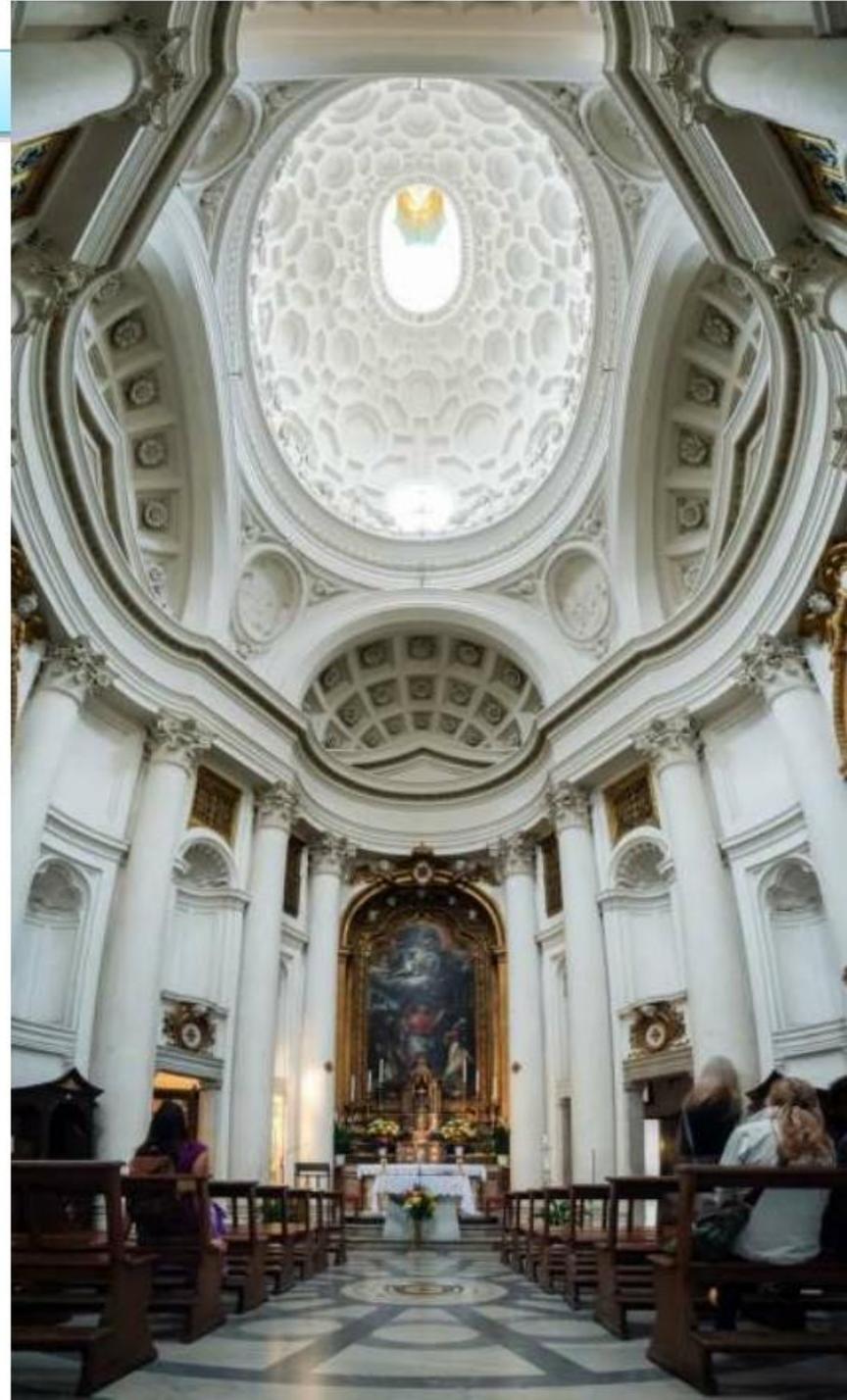
San Carlos de las Cuatro Fuentes

El **muro** de la iglesia destaca por su **fluida curvatura**.

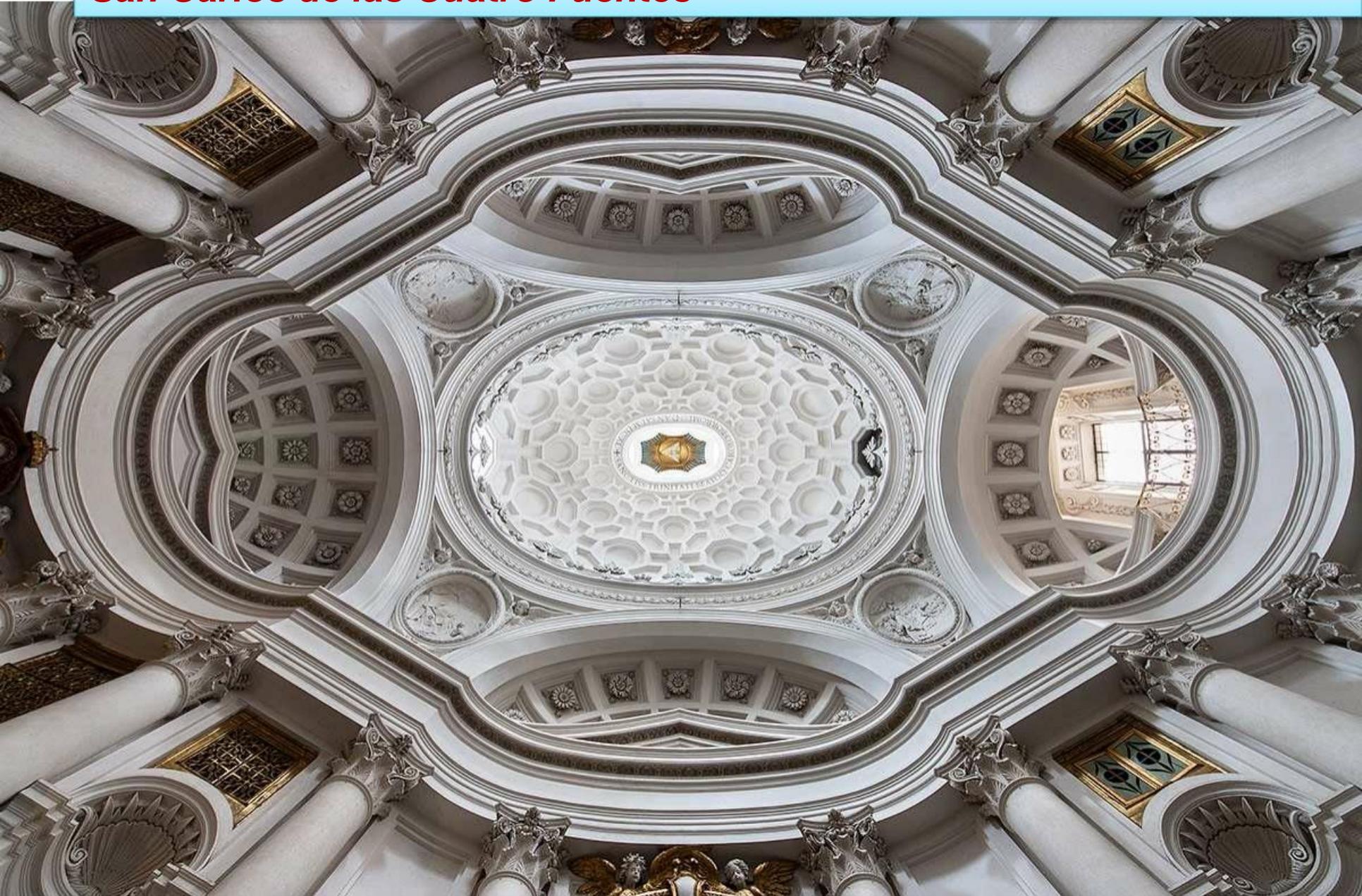

San Carlos de las Cuatro Fuentes

La **cúpula ovalada** parece un elemento **casi orgánico**. Bernini jugó con la **perspectiva forzada** para que pareciese más profunda.

San Carlos de las Cuatro Fuentes

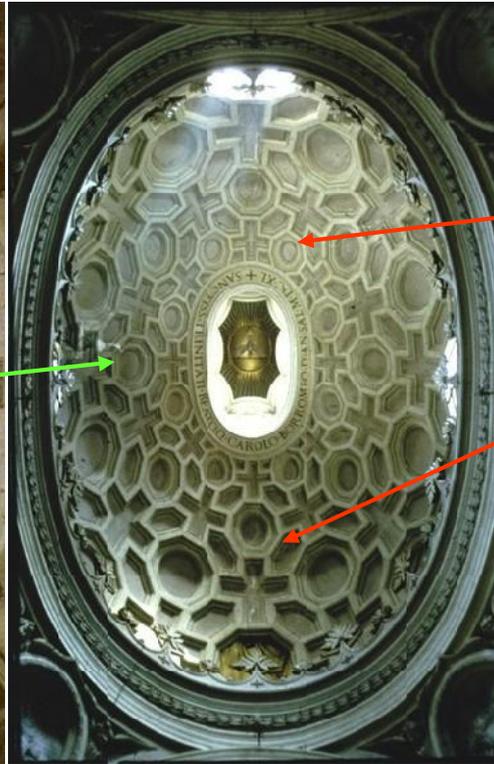
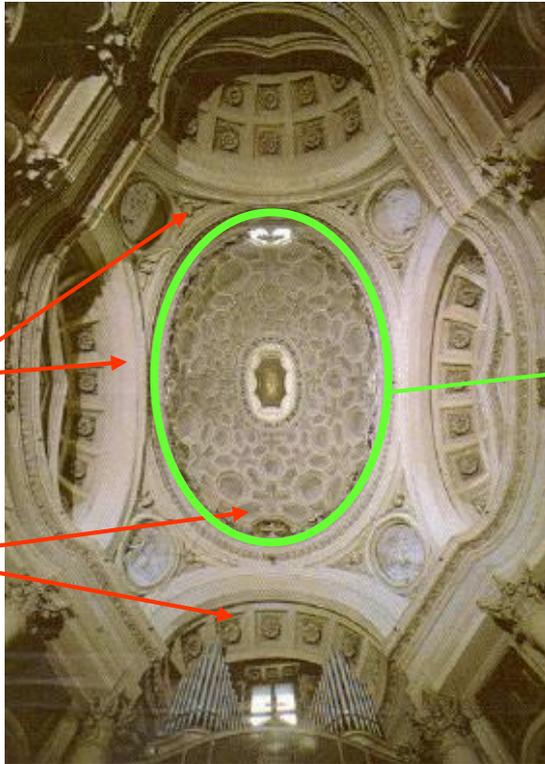

San Carlos de las Cuatro Fuentes

Cúpula de San Carlos:

Cuerpo intermedio de arcos de medio punto y pechinas

Techumbre Animada por formas curvas

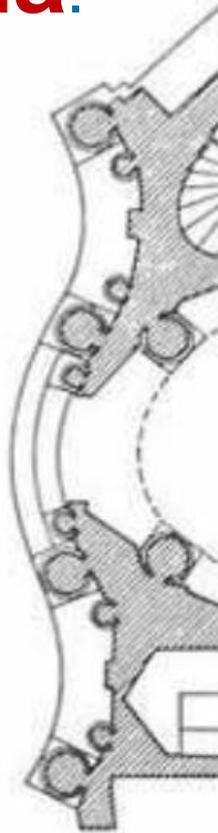

Casetones disminuyen de tamaño según leyes de perspectiva.

Casetones en forma de hexágonos, octógonos y cruces.

San Carlos de las Cuatro Fuentes

A parte del interior de la iglesia, el otro elemento destacado del conjunto es su **fachada**.

San Carlos de las Cuatro Fuentes

Está formada por **dos cuerpos** horizontales ritmados por **columnas de orden gigante**.

San Carlos de las Cuatro Fuentes

Borromini hace que la fachada tenga **movimiento** como si fuese un elemento vivo o moldeable. El **friso** hace un movimiento de **curva y contra curva**.

San Carlos de las Cuatro Fuentes

Borromini introduce **elementos escultóricos** como si fuesen arquitectónicos. *¿A qué nos referimos?*

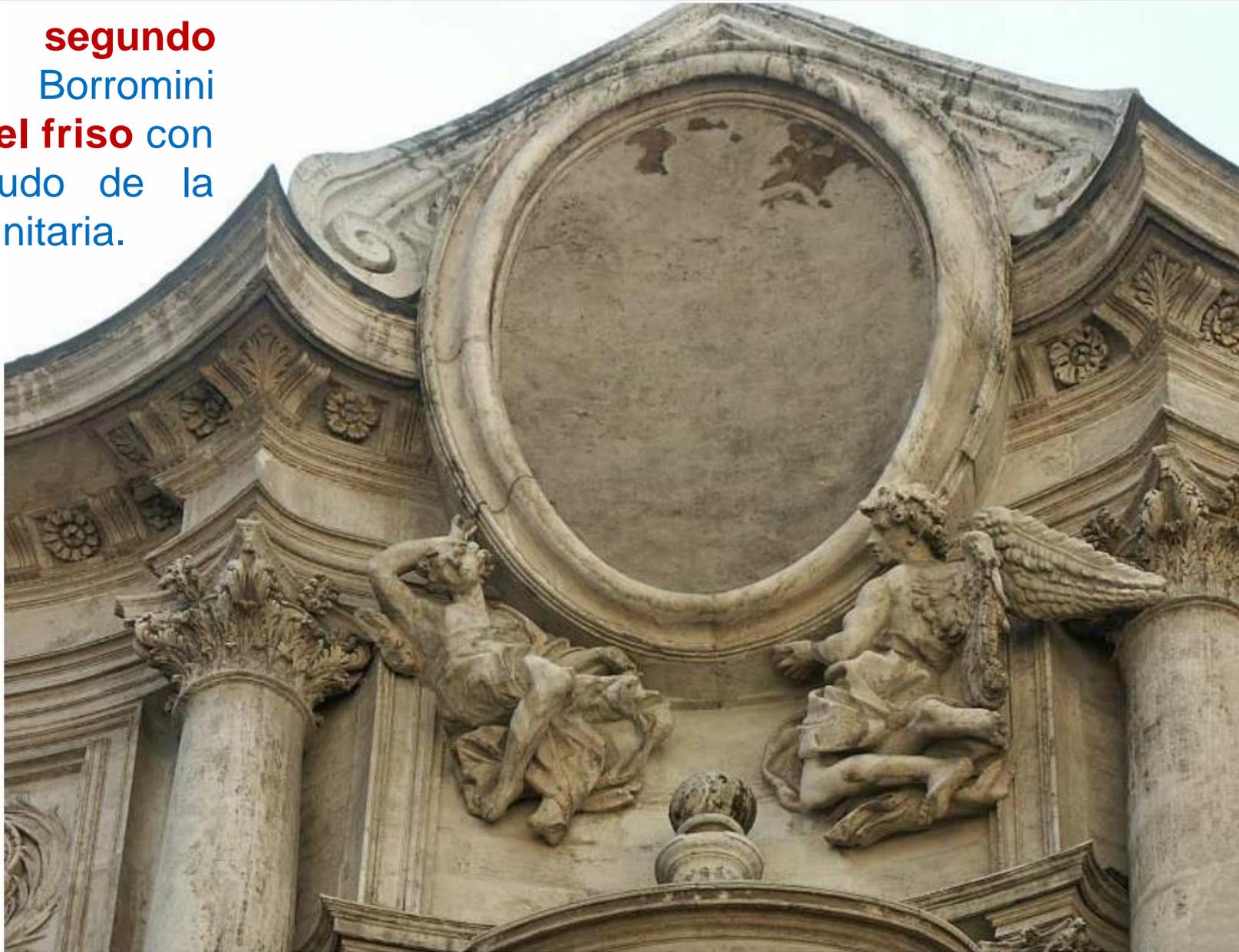

STRINITATISETD·CAR

San Carlos de las Cuatro Fuentes

En el **segundo cuerpo**, Borromini **rompe el friso** con un escudo de la orden trinitaria.

Unidad 8: El Arte Barroco: arquitectura y escultura

CONTENIDOS

AUTORES Y OBRAS

FRANCESCO BORROMINI (1599-1667)

Retrae o hace sobresalir los muros, **uniendo espacios cóncavos, convexos y rectos**

Utiliza elementos góticos, como arcos mixtilíneos y bóvedas nervadas.

1. La arquitectura

Iglesia de San Ivo de la Sapienza
Capilla de la Universidad de Roma

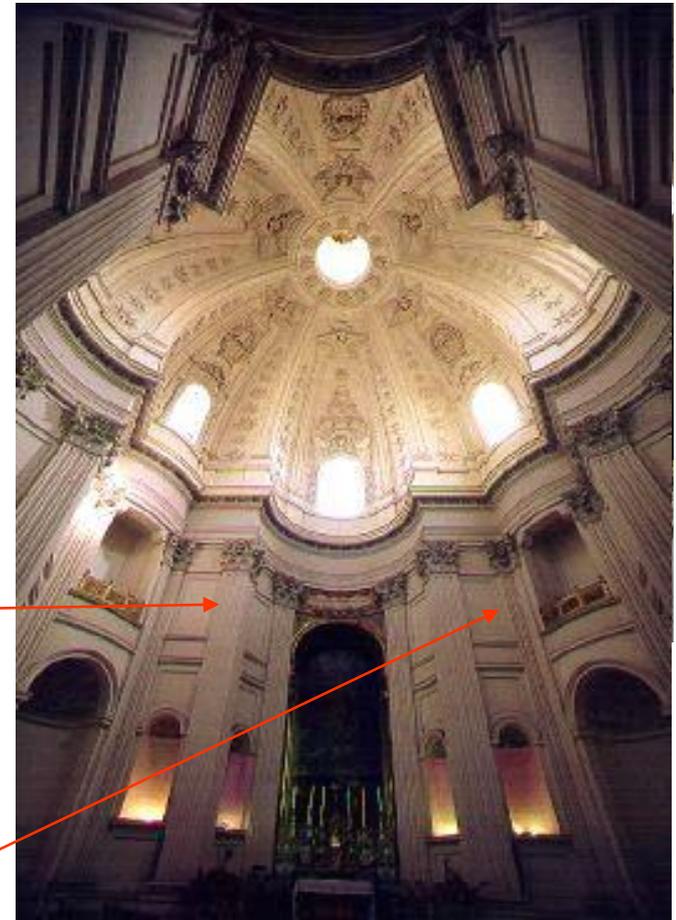
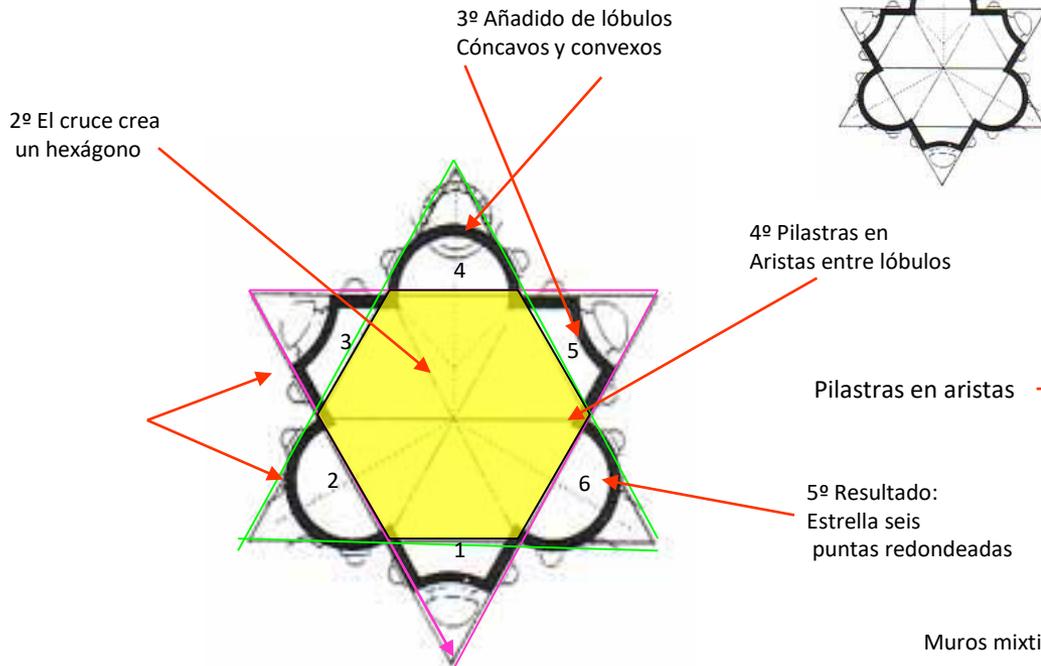

AUTORES Y OBRAS

FRANCESCO BORROMINI (1599-1667)

Iglesia de San Ivo de la Sapienza
Capilla de la Universidad de Roma

Borromini retrae o hace sobresalir los muros, **uniendo espacios cóncavos, convexos y rectos**. Utiliza también elementos góticos, como arcos mixtilíneos y bóvedas nervadas.

Investigación:

Busca información relevante de la fachada de la **Iglesia de Santa Agnese**, obra de **BORROMINI** (1663-1667) y sigue esta estructura:

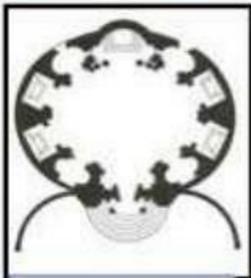
- Ficha técnica
- El artista y su época
- Contenido
- Análisis estético
- Comentario e influencias

MAPA CONCEPTUAL

1. La arquitectura

G. L. Bernini
(1598-1680)

S. Andrés del
Quirinal
(Roma)

La continuidad del clasicismo

Plaza de San Pedro (Roma)

Palacio Barberini (Roma)

Otras obras significativas de otros arquitectos en Venecia, Turín, Roma..

La ruptura del clasicismo

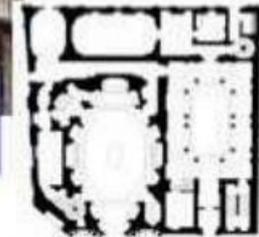
Iglesia de san Carlos
de las 4 fuentes (Roma)

Sant'Ivo alla Sapienza (Roma)

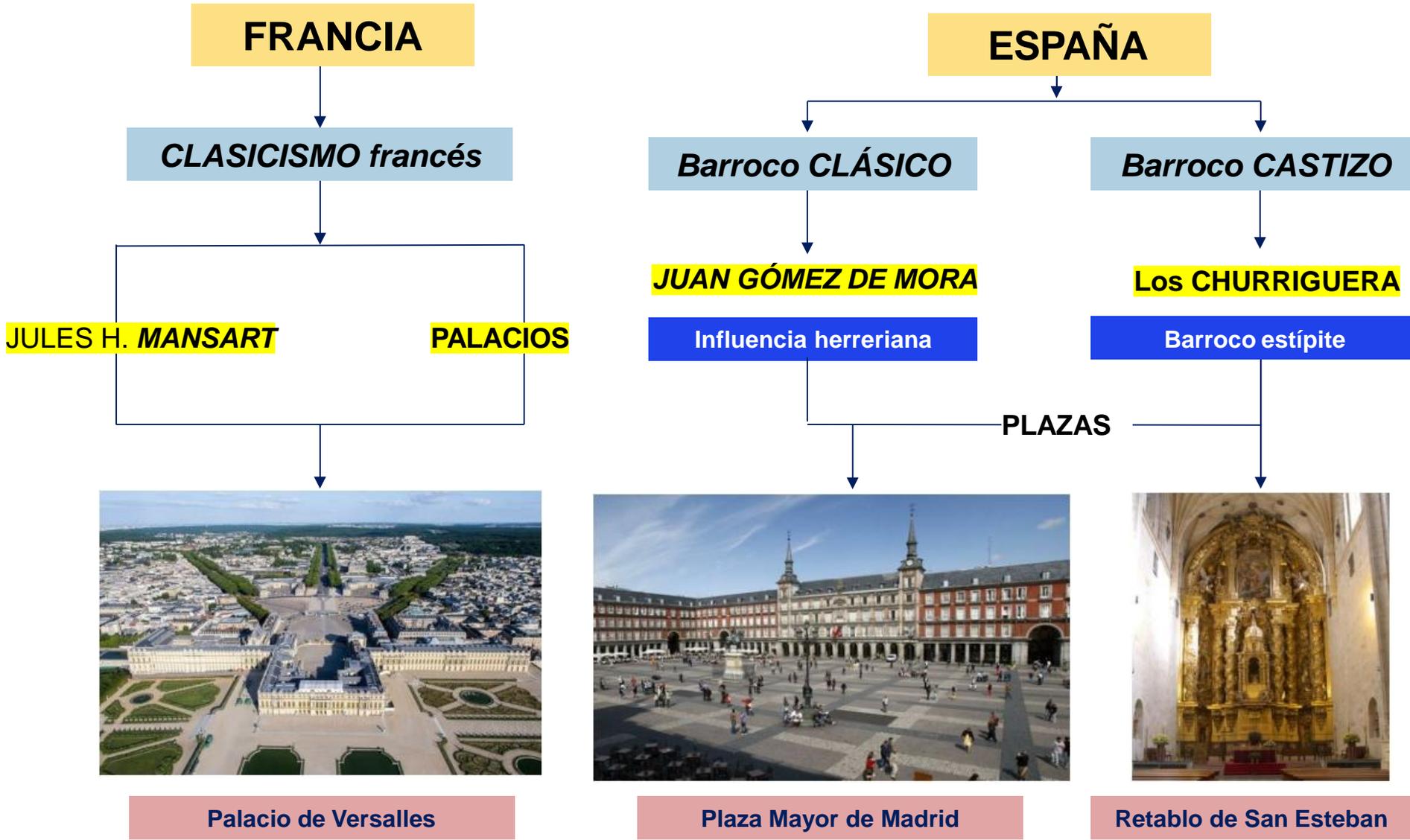
F. Castelli
Borromini
(1599-1667)

Unidad 8: El Arte Barroco: arquitectura y escultura

MAPA CONCEPTUAL

1. La arquitectura

Palacio de Versalles

Plaza Mayor de Madrid

Retablo de San Esteban

La arquitectura barroca: Francia

CONTENIDOS

1. La arquitectura

FRANCIA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tras las guerras de religión, a principios del siglo XVII, se crean formas simples y sobrias, con especial atención a los palacio suburbanos, generando lo que se conoce como “**clasicismo francés**”.

- Importancia de **París** con Enrique IV y **Versalles** con Luis XIV.
- Los promotores del arte van a ser principalmente monarcas.
- Gran importancia a la formación de los artistas en la **Academia** con reglas obligatorias. Control del arte por parte del estado.
- Predominio de la **arquitectura civil** sobre la religiosa por las monarquías absolutistas.
- Influencias italianas, sobre todo de Bernini.

FRANCIA
(París y
Versalles)

JULES HARDOUIN **MSANSART**
(**barroco francés**)

Palacio del Louvre, de 1623-1676. París

Basilica de los Inválidos, J. M. Mansart, (1679-1691). París

LOS PALACIOS BARROCOS

FRANCIA

Rasgo fundamental del arte francés de la época barroca es su **carácter cortesano**. Los artistas principales trabajan para los reyes por esto el edificio típico es el palacio formado por un cuerpo alargado y dos alas hacia el jardín, formando escuadra.

Al revés que en ITALIA, las fachadas no miran a la calle, sino hacia el **jardín**. Las techumbres son típicamente francesas, formando **cuerpos prismáticos** de gran altura. En ellas se abren **buhardillas**. También se edificaron en Francia infinidad de iglesias, disponiéndose en tres pisos o con dos pisos y cúpula.

CONTENIDOS

1. La arquitectura

LOS PALACIOS BARROCOS

EL PALACIO DEL LOUVRE (1667-1676)

Fue la sede real del poder en Francia, hasta que Luis XIV se trasladó a Versalles en 1682. El actual palacio del Louvre es un complejo de alas y pabellones en cuatro niveles principales como resultado de muchas fases de construcción y modificación.

La *colonnade* de la fachada este del **palacio del Museo del Louvre**, de Claude Perrault (1667).

La fachada se eleva sobre un basamento con ventanas en su piso bajo y por encima de él corre una gigantesca **columnata** que sostiene el **entablamento**. Se organiza con base a un cuerpo central con frontón, dos alas de reunión y dos pabellones laterales, modelo que se pondrá de moda.

CONTENIDOS

1. La arquitectura

LOS PALACIOS BARROCOS

EL PALACIO DE VERSALLES (1599-1667)

Intervienen **Louis Le Vau** y **Jules Hardouin Mansart** como arquitectos, **Le Brun** como pintor decorador y **Le Notre** como diseñador de los jardines.

El arte barroco francés puede definirse como clasicista, prefiere la **claridad**, el **orden** y la **serenidad** a lo recargado y lo retórico, la obra así resulta sobria y equilibrada.

Las **grandes perspectivas** dominan la arquitectura y muestran el **carácter escenográfico** del barroco. Simbolizan el poder de los grupos dominantes. Arte al servicio de la exaltación de las monarquías.

El palacio está formado por un cuerpo alargado y dos alas hacia el jardín, formando una “U”. Las fachadas no miran a la calle, sino hacia el jardín.

Las techumbres son típicamente francesas, formando cuerpos prismáticos de gran altura. En ellas se abren buhardillas.

CONTENIDOS

1. La arquitectura

LOS PALACIOS BARROCOS

EL PALACIO DE VERSALLES

Versalles era la residencia real de Francia, desde 1682 hasta 1789. Luis XIII construyó una casa de campo para cacería en una aldea fuera de París en 1624. Fue el hogar de Luis XIV, el **Rey Sol**, que decidió ampliarlo en 1661 para albergar a toda la corte.

La fachada posee un primer cuerpo a modo de **gran zócalo**, que destaca por su solidez.

Las pequeñas ventanas del último piso aligeran la tectónica del palacio, que resulta de aspecto muy **clasicista**, aunque en algunos puntos de la fachada el muro se decora con columnas que avanzan hacia el espectador resaltando sus volúmenes y los juegos de luz y sombra.

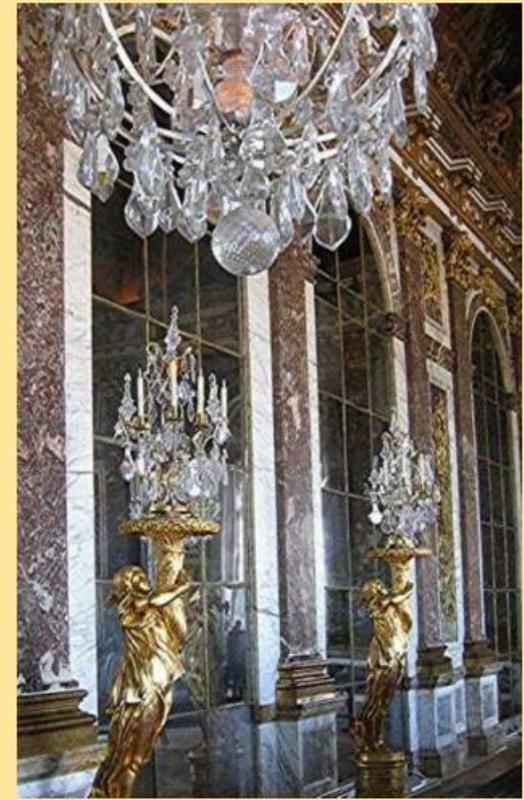
CONTENIDOS

1. La arquitectura

LOS PALACIOS BARROCOS

EL PALACIO DE VERSALLES (1599-1667)

HARDOUIN MANSART cerró la terraza central creando en el espacio interior la **GALERÍA DE LOS ESPEJOS** que fue decorada con espejos, pilastras de mármol rojo con capiteles y basas de bronce dorado y motivos decorativos barrocos, se cubre con una bóveda de cañón, decorada con estucos dorados y pinturas, todo ello para **exaltar la monarquía**.

CONTENIDOS

1. La arquitectura

LOS PALACIOS BARROCOS

EL PALACIO DE VERSALLES (1599-1667)

En su **interés unificador** e integrador, el barroco no sólo fusiona la arquitectura con la escultura y la pintura sino también integra los edificios con el espacio urbano y el paisaje natural. Son frecuentes las fuentes en las plazas y los jardines con estanques y canales en palacios.

CONTENIDOS

1. La arquitectura

LOS PALACIOS BARROCOS

EL PALACIO DE VERSALLES (1599-1667)

El parque, obra maestra de **LE NOTRE**. Concibe los jardines como una extensión de las salas del propio palacio. Son de estilo francés y muestran el **triumfo del hombre sobre la naturaleza**, dominándola y obligándola a desarrollarse dónde y cómo deseaba la voluntad humana, y que a medida que se aleja del palacio del rey, se le va dejando mayor libertad, hasta llegar a la naturaleza salvaje en el extremo del conjunto.

Dentro del parque se encuentran infinidad de **fuentes**, aunque destaca en el eje central la del carro solar, que representa a Apolo en el momento de salir del océano conduciendo su carro para iluminar a la tierra, en clara alusión al rey que de la misma manera que el iluminaba a Francia.

La arquitectura barroca: España

CONTENIDOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

La pérdida de la hegemonía en Europa y las sucesivas **crisis** económicas determinarán una mayor propaganda del poder real y de la iglesia.

PERIODIZACIÓN

- **Barroco clásico:** primera mitad del siglo con modelos herrerianos.
- **Barroco castizo:** segunda mitad del siglo y primeras décadas del siglo XVIII. Aparición de nuevos elementos constructivos y una decoración exuberante de carácter naturalista. Coexistirá con el neoclasicismo.

JUAN GÓMEZ DE MORA
(*barroco clásico*)

LOS CHURRIGUERA
(*barroco castizo*)

ESPAÑA

1. La arquitectura

ESPAÑA

Casa de la Villa, de 1640-1644. Madrid

Fachada del Obradoiro, Fernando Casas y Novoa, (1739-1750).

CONTENIDOS

1. La arquitectura

ESPAÑA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

El siglo XVII español es un **periodo de declive** en el plano económico y político bajo el reinado de los llamados Austrias menores (Felipe III, Felipe IV y Carlos II) y la principal consecuencia de esto es la **ausencia de grandes programas urbanísticos o arquitectónicos**.

En la Corte se cultivó un barroco autóctono con **raíces herrerianas**, basado en la construcción tradicional con ladrillo y granito, y el uso de empinados chapiteles o cubiertas de pizarra.

Palacio de Santa Cruz, Ministerio de Asuntos Exteriores (Juan Gómez de Mora, Madrid).

CONTENIDOS

1. La arquitectura

ESPAÑA

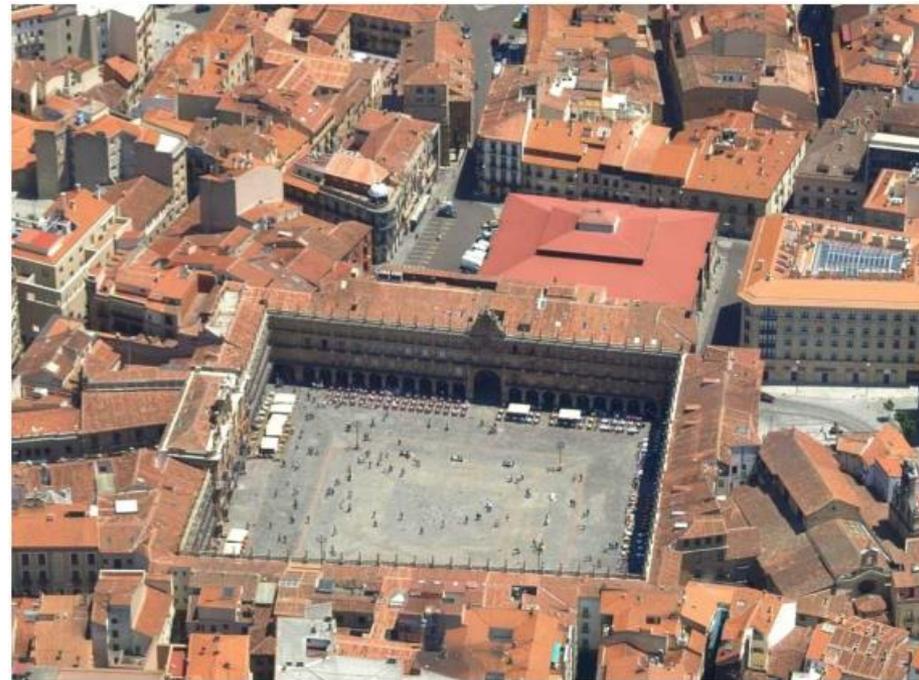
CARACTERÍSTICAS GENERALES

Desarrollo del urbanismo: el aumento de la población en algunas ciudades obligó a una nueva reorganización urbanística, como la **Plaza Mayor**.

Es un **espacio cívico** dedicado exclusivamente a la vida cotidiana. Es diferente a las francesas, destinadas a la glorificación del poder real y a ser conjunto de residencias de lujo, o a las inglesas, destinadas al uso privado de las clases altas.

Madrid se convierte en destino de la mayor parte de artistas que tendrán como **mecenas** a la monarquía incluyendo a los validos de los reyes (duques de Lerma, Uceda y el conde duque de Olivares).

Importancia de la iglesia que con las órdenes religiosas establecerán la temática por el culto a los santos mártires y a la Virgen María.

Plaza Mayor de Salamanca, proyectada por Alberto Churriguera en 1729.

CONTENIDOS

1. La arquitectura

ARQUITECTURA EN ESPAÑA

JUAN GÓMEZ DE MORA (1586–1648)

Casa de la Villa

Su estilo es sobrio y geométrico, con gran zócalo de granito y muros de ladrillo, rematada por torres chapiteles apizarradas en las esquinas y sin apenas decoración en su origen, salvo la ornamentación con frontones triangulares de piedra en los balcones del piso principal. .

Casa de la Villa, Ayuntamiento de Madrid hasta 2008.

CONTENIDOS

1. La arquitectura

ARQUITECTURA EN ESPAÑA

JUAN GÓMEZ DE MORA (1586–1648)

Plaza Mayor de Madrid

En la **Plaza Mayor** se integran los edificios en un todo unitario que rodea e integra también a las personas. Se consigue que los accesos formen parte también del conjunto. Sigue el modelo castellano de **plaza porticada y cerrada**.

La originalidad de las Plazas Mayores radica en que desde un principio tuvo **sentido popular**, acorde con la mentalidad de la época. En ella se celebraban **los espectáculos** más importantes de la ciudad: entradas triunfales, autos de fe, recepciones reales, procesiones, etc. Pero el uso cotidiano de la plaza era el de servir al único **mercado** de la ciudad.

Plaza Mayor de Madrid, proyectada por Juan Gómez de Mora en 1617.

ARQUITECTURA EN ESPAÑA

JUAN GÓMEZ DE MORA (1586–1648)

Plaza Mayor de Madrid

Plaza Mayor de Madrid, 1617.

Pertenece al **barroco clásico** influido por el estilo herreriano, en el que utiliza **formas austeras, sobrias y geométricas** como en la Plaza Mayor de Madrid.

Estructura cerrada, rodeada de pórticos y de balcones.

Los paramentos rectangulares vacían sus espacios macizos por los balcones también rectangulares, los pórticos con arcos y arquitrabes vuelven a remarcar el **rectángulo** definidor del ritmo arquitectónico.

Los pórticos reforzados por gruesos pilares vacían su contenido para albergar a las gentes y establecen el **contraste forma cerrada-forma abierta**, definidora de la estética barroca, ejemplo de **contraste entre la superficial y lo profundo**. Estos rasgos dinamizan el estatismo del conjunto.

Investigación:

Busca información relevante de la **Plaza Mayor de Madrid**, obra de Juan Gómez de Mora (1617) y sigue esta estructura:

- Ficha técnica
- El autor y su época
- Contenido
- Análisis estético
- Comentario e influencias

CONTENIDOS

1. La arquitectura

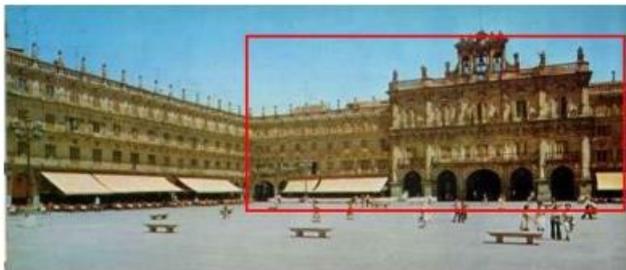
ARQUITECTURA EN ESPAÑA

LOS CHURRIGUERA (José Benito y Alberto)

Su construcción se acordó en el año 1710, cuando se encontraba en la ciudad el rey Felipe V, que quiso premiar así la fidelidad de Salamanca a su causa durante la Guerra de Sucesión.

La construcción se inició en 1729. El proyecto fue trazado por **ALBERTO CHURRIGUERA**.

Plaza Mayor de Salamanca

El hombre del Barroco asume en sus proyectos la herencia de las antiguas ágoras griegas y también la función de los antiguos foros, las necesidades de las viejas ciudades medievales cuya economía se fundamentaba en el mercado.

CONTENIDOS

1. La arquitectura

ARQUITECTURA EN ESPAÑA

LOS CHURRIGUERA (1586 – 1648)

Plaza Mayor de Salamanca

Extensa familia que trabaja en Madrid y Salamanca.

Alberto Churriguera traza un conjunto unitario, de grandes perspectivas, inspirado en la Plaza Mayor de Madrid pero de planta cuadrada y creado para ser vivido y contemplado desde distancias y puntos de vista diversos.

Confluyen las funciones del espacio urbano (ferias y celebraciones) con elementos arquitectónicos clásicos como arcos de medio punto separados por pilastras cajeadas, medallones en las enjutas y decoración de placas recortadas.

Plaza de Salamanca, 1729-1756.

CONTENIDOS

1. La arquitectura

ARQUITECTURA EN ESPAÑA

LOS CHURRIGUERA (1586 – 1648)

Plaza Mayor de Salamanca

En el lado más importante se alza el Ayuntamiento, obra iniciada por José Churriguera y finalizada por **Andrés García de Quiñones**.

Presenta un monumental pórtico con cinco grandes arcadas. La fachada está ornamentada con frontones curvos, recuadros y placas. Coronando el edificio se encuentra la espadaña que soporta las campanas del reloj, y a los lados las estatuas de la Agricultura, la Industria, la Música y la Poesía.

CONTENIDOS

1. La arquitectura

ARQUITECTURA EN ESPAÑA

LOS CHURRIGUERA (1586 – 1648)

El **alzado** consta de 4 cuerpos. El primero con soportales, extendidos sin interrupción por todo el cuadrado, formados por arquerías de medio punto que llevan en las enjutas medallones con bustos de reyes, grandes capitanes y hombres de letras. Sobre él se levantan 3 pisos, articulados con pilastras, entre las que se abren balcones, enmarcados por molduras con orejeras, sobre ellas placas recortadas. Remata el conjunto una balaustrada, coronada por ligeros pináculos, cuya verticalidad trata de contrarrestar el ritmo horizontal que marca la estructura de la plaza.

Plaza Mayor de Salamanca Ayuntamiento

Andrés García de Quiñones. Fachada del Ayuntamiento de Salamanca, 1755.

CONTENIDOS

ARQUITECTURA EN ESPAÑA

LOS CHURRIGUERA (1586 – 1648)

Fachada del Ayuntamiento de Salamanca, 1755.

1. La arquitectura

Plaza Mayor de Salamanca Ayuntamiento

- Mayor decoración: escudos, frontones partidos, amocillos, decoración vegetal...
- Avanza ligeramente sobre el resto del paramento
- Empleo del orden gigante en las columnas que unen los soportales con el primer piso.
- En el 2º piso, las pilastras son sustituidas por columnas y estípites, típico del barroco del S. XVIII.
- La balaustrada coronada no por pináculos sino por estatuas.
- Color de oro viejo de la piedra empleada en su construcción, juego de luces y sombras que se proyectan por todo el recinto.

ARQUITECTURA EN ESPAÑA

JOSÉ BENITO CHURRIGUERA (1665 – 1725) Retablo de San Esteban de Salamanca

Con el término **churrigueresco** se ha denominado a una etapa del periodo barroco, el último barroco también conocido como **barroco estípite**, en donde se ahonda en la profusa decoración y en el gran dinamismo de las composiciones.

Todas las características barrocas confluyen en los **retablos**:

- Movimiento
- Claroscuro
- Espectacularidad
- Ilusión
- Suntuosidad
- Propaganda...

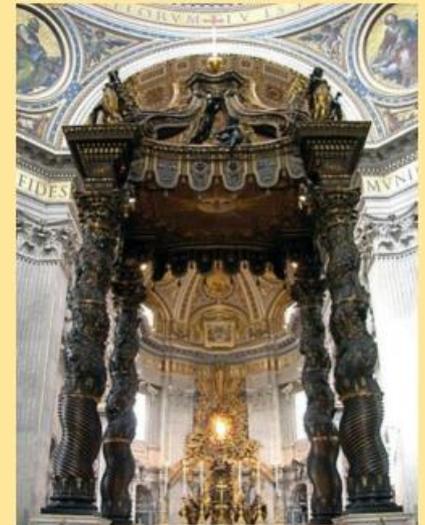

Columnas salomónicas

ARQUITECTURA EN ESPAÑA

JOSÉ BENITO CHURRIGUERA (1665 – 1725) Retablo de San Esteban de Salamanca

El uso de columnas salomónicas nos recuerda al Baldaquino de San Pedro Vaticano, obra de Bernini, y que sin duda Churriguera conocía.

CONTENIDOS

AUTORES Y OBRAS

PEDRO DE RIBERA

- La arquitectura barroca española es, ante todo, ornamentación. Esta ornamentación no se limitará al interior, como en Italia, sino que se desborda en la fachada, a la que acaba sepultando.
- La hornacina central, con la escultura exenta de San Fernando en su interior, se ve envuelta por una dinámica y compleja decoración llena de fantasía (estípites, óculos y rocallas).
- El frontón curvo partido y la concepción de la fachada como si de un retablo se tratase, lo convierten en uno de los mejores ejemplos del barroco churrigueresco español.

La arquitectura

ESPAÑA

Hospicio de San Fernando, Madrid

Estípite

Baquetón

CONTENIDOS

AUTORES Y OBRAS

ALONSO CANO

- **Alonso Cano** proyectó la fachada principal de la catedral de Granada como un monumental arco de triunfo con tres calles retranqueadas entre pilastras cajeadas, lo que proporciona al conjunto intensos contrastes luminosos que acentúan la fuerza del diseño.
- Molduras y pilastras dotan a la construcción de un intenso ritmo lineal, acentuado por los contrastes luminosos y por el marcado entablamento que la recorre a la mitad de su altura.

La arquitectura

ESPAÑA

Fachada de la Catedral de Granada

CONTENIDOS

AUTORES Y OBRAS

FERNANDO CASAS Y NOVOA

- La fachada barroca precede y oculta al exterior la fachada románica de la catedral (Pórtico de la Gloria).
- Dos torres flanquean el conjunto: la de las Campanas y la de la Carraca. Todo en ella conduce la mirada hacia la imagen del **apóstol Santiago** que corona el cuerpo central.
- El cuerpo central se divide mediante columnas en **tres calles** que, al quedar rehundidas, crean un efecto de luz-sombra. Asimismo, un entablamento saliente divide este cuerpo en dos niveles y se remata de forma decreciente con efecto en la verticalidad de la fachada.

La arquitectura

ESPAÑA

Fachada del Obradoiro, Catedral de Santiago de Compostela, 1747

ACTIVIDADES

Visualización:

Este vídeo te puede ayudar a organizarte un esquema completo de la Arquitectura del Barroco y sus características.

Barroco, arquitectura - ArteHistoria

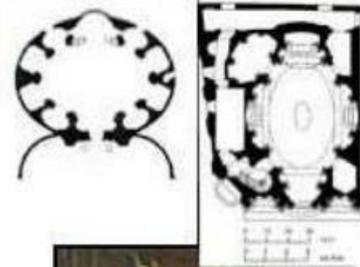

MAPA CONCEPTUAL

1. La arquitectura

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.

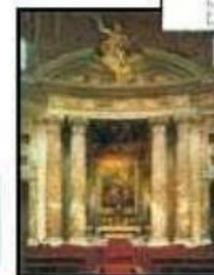
El dinamismo de las formas

Los elementos constructivos:
una nueva sintaxis

Los materiales:
fusión de texturas y color

Sistemas de soportes:

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

La exuberancia decorativa

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.

MAPA CONCEPTUAL

1. La arquitectura

La escultura barroca: características generales

La escultura barroca

Al igual que la arquitectura, la escultura del Barroco **se difundió desde Roma**, y se convertirá en un recurso muy eficaz de **propaganda de la Iglesia Católica**.

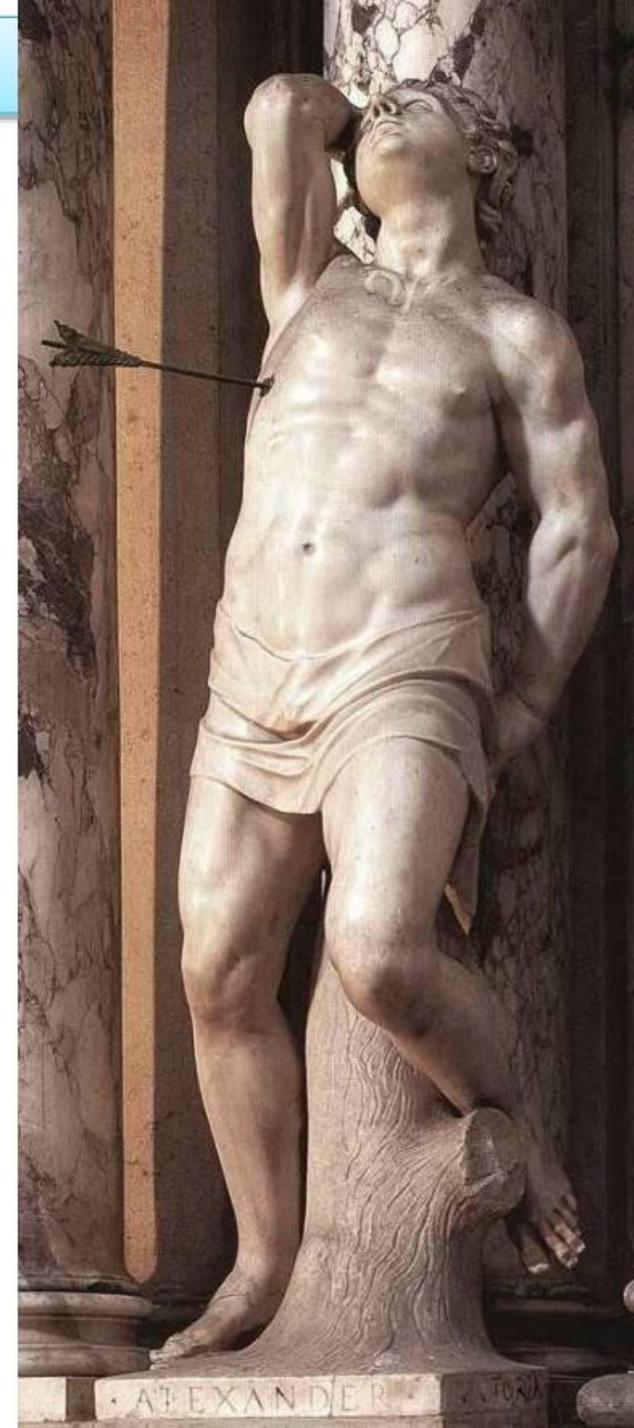
Detalle de La Expulsión de Atila por el Papa León I, obra de Alessandro Algardi (San Pedro Vaticano, 1652)

La escultura barroca

Superada la representación perfecta de la realidad, **el artista debía trascender y superar a la naturaleza**, acentuando además la **fuerza expresiva** de la escultura.

San Sebastián
Alessandro Vittoria
1660
San Salvatore de Venecia

Características generales de la escultura barroca

1º

El **ansia** de **movimiento** está presente en la escultura **de una manera obsesiva**, más incluso que en arquitectura.

*Antonio Raggi
Amor Sacro y Amor Profano*

Características generales de la escultura barroca

Esto se consigue a través de **composiciones libres** con **líneas** que se dejan **abiertas** .

*San Longinos
Bernini*

Características generales de la escultura barroca

En concreto, las **composiciones en aspa*** son muy típicas de este momento.

*San Longinos
Bernini*

Características generales de la escultura barroca

Con **torsiones**, en ocasiones violentas, de las figuras.

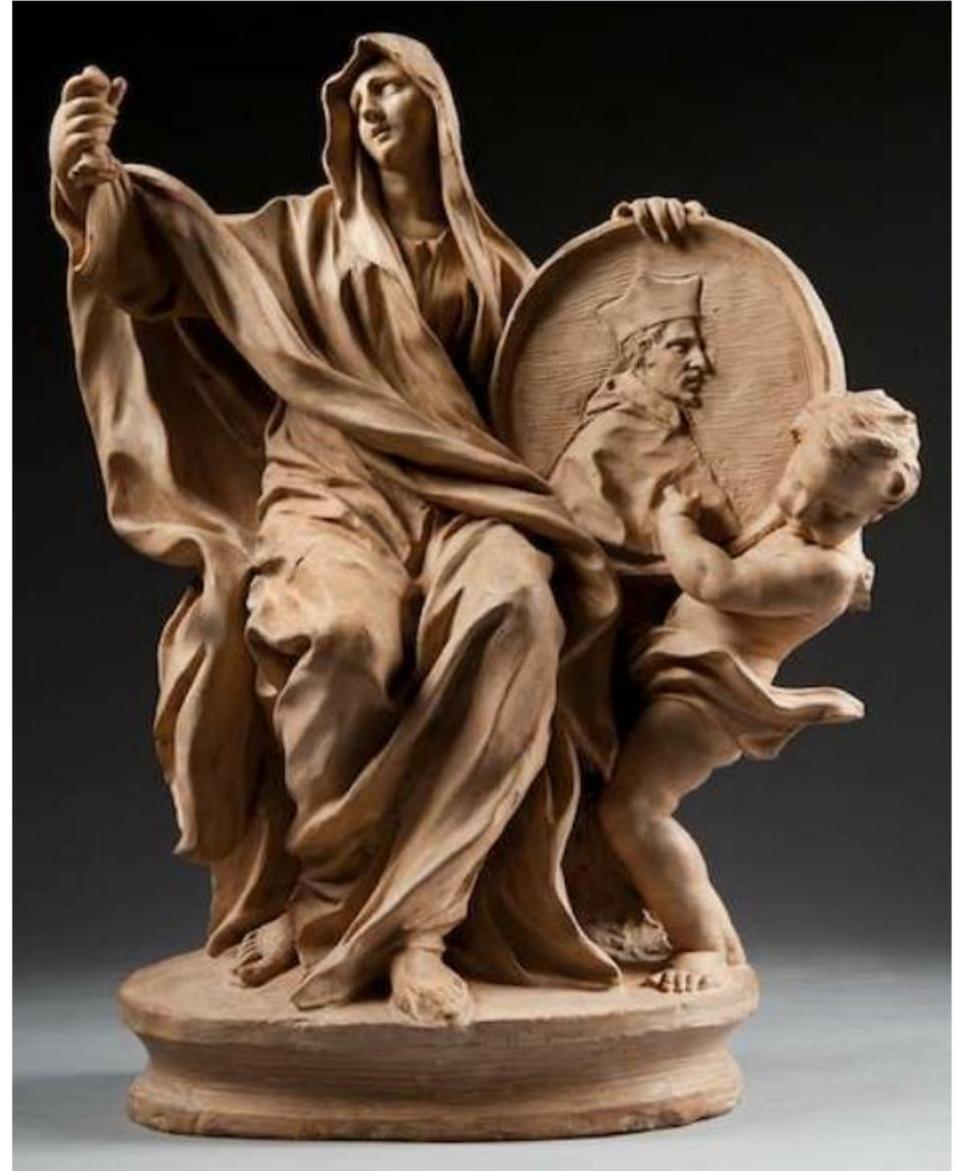
Plutón y Proserpina
Bernini
1622
Galería Borghese

Características generales de la escultura barroca

Y captando **momentos en proceso inestables**, como si hubiesen sido congelados en el tiempo.

*Ercole Ferrata
La Fe
Terracota*

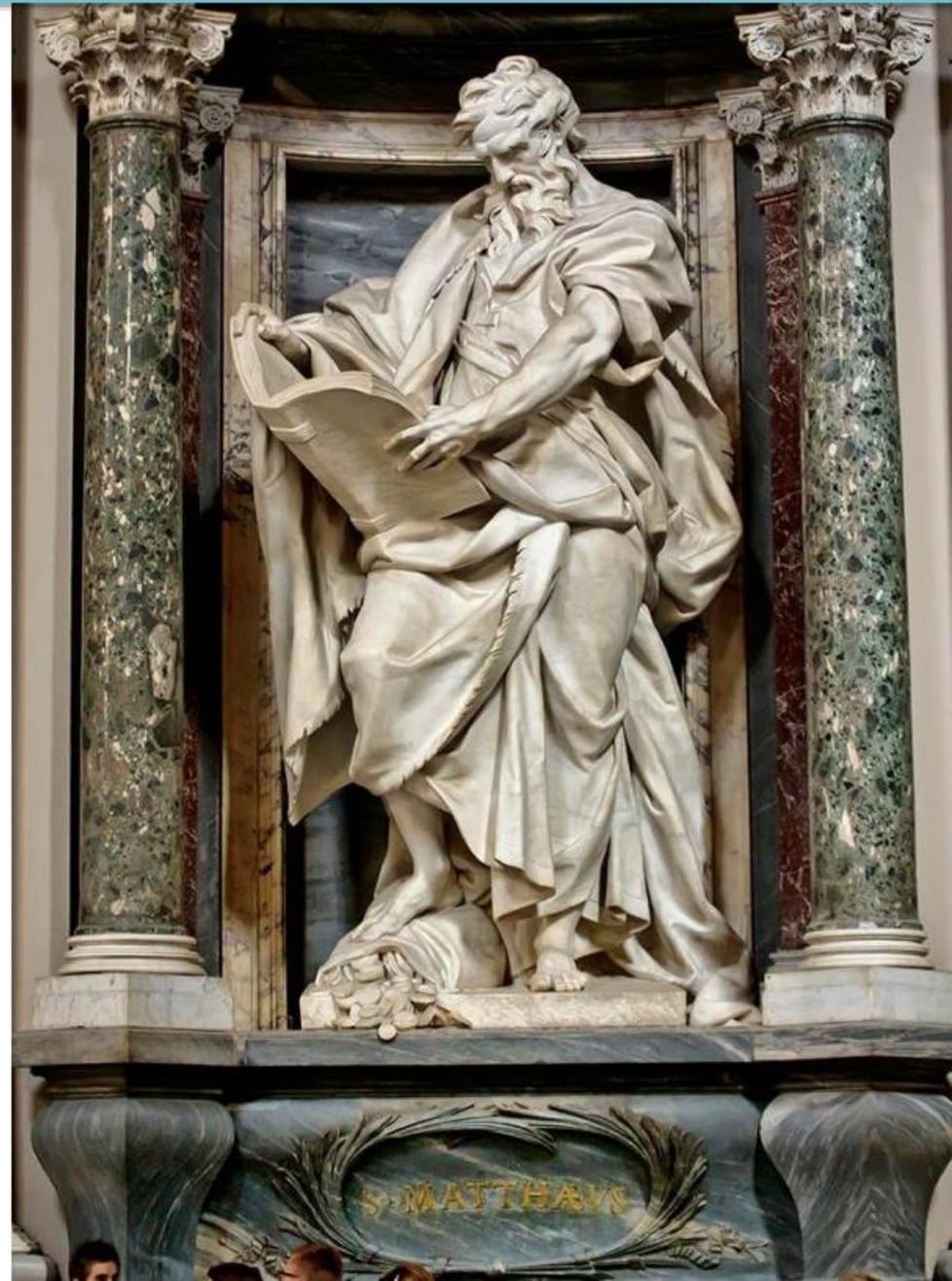

Características generales de la escultura barroca

2º

Como la mayoría de esculturas formaban **parte de un conjunto** arquitectónico, solían tener **un punto de vista ideal**. Aunque algunas esculturas **exentas**, dependiendo de su colocación, estaban pensadas con **múltiples puntos de vista**.

*Antonio Raggi
Amor Sacro y Amor Profano*

Características generales de la escultura barroca

3º

Los **temas religiosos** serán predominantes, sobre todo vidas de santos, mártires, etc... en consonancia con la Contrarreforma.

*Santa Cecilia
Stefano Maderno*

Características generales de la escultura barroca

Debían conmover al espectador.

Características generales de la escultura barroca

Temas mitológicos pero con sentido simbólico.

Características generales de la escultura barroca

Retratos reales

Felipe IV
Pietro Tacca

Características generales de la escultura barroca

Y de otros personajes destacados **(Papas, cardenales, nobles..)**

Olimpia Maidalchini
Alessandro Algardi retrató a
esta cuñada del Papa
Inocencio X

Características generales de la escultura barroca

Alusiones a la
fugacidad de la
vida *Tempus*
Fugit o
Vanitas*.

*Detalle de la tumba del Kaiser
Carlos VI
(Iglesia del los Capuchinos, Viena)*

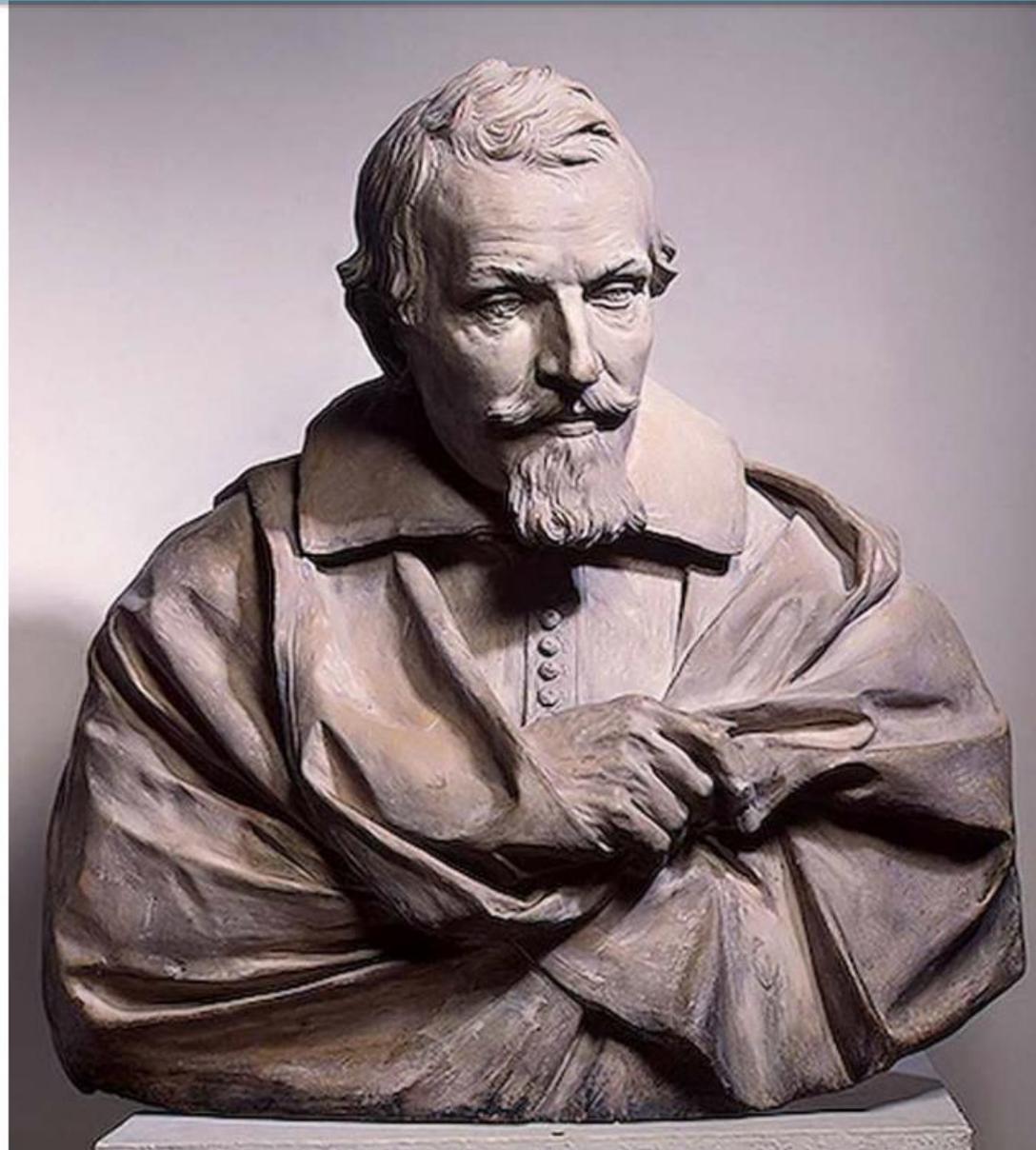
Características generales de la escultura barroca

4º

En relación con la importancia del retrato y con la intención de impactar al espectador, las obras barrocas destacan por su

naturalismo*.

(sobre todo en los retratos)

*Retrato de Gaspare Mola
Alessandro Algardi 1635*

5º

Dramatismo, expresividad y teatralidad. Al igual que ocurrirá en la pintura y la arquitectura, los escultores barrocos emplearán diversas técnicas para conseguir efectos dramáticos y teatrales.

*Tumba de Alejandro VII
Bernini
San Pedro Vaticano*

Características generales de la escultura barroca

6º

En relación al punto anterior, los escultores **tenían en cuenta la iluminación** que iba a recibir su obra **y dónde se iba a situar.**

*Tumba de Alejandro VII
Bernini
San Pedro Vaticano*

Características generales de la escultura barroca

6º

Materiales (mármol, bronce, o bien combinaciones entre ambos...). En algunos países, como España, triunfarán otros materiales como la madera policromada, el alabastro, la terracota....

*Fuente del Tritón
Bernini*

CONTENIDOS

2. La escultura

CARACTERÍSTICAS GENERALES

FOCOS ARTÍSTICOS

ITALIA

Engrandecimiento del papado y de la ciudad (GIAN LORENZO **BERNINI**)

FRANCIA

Engrandecimiento de la monarquía absoluta (PALACIO DE VERSALLES)

ESPAÑA

Temática casi religiosa (retablos, **PASOS PROCESIONALES...**)

Cristo yacente, Gregorio Fernández. 1625-1630. Talla policromada.

Éxtasis de la beata Ludovica Albertoni, Bernini. 1671-1674. Mármol.

La escultura barroca: Italia

LA ESCULTURA ITALIANA

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Deseo de fuerza, de monumentalidad, de expresión.
- Escultura del **movimiento**:
  - Proyección dinámica hacia afuera.
  - Composiciones en aspa.
  - Paños flotantes.
  - Gesticulación expresiva de manos y brazos.
  - Múltiples puntos de vista.
- Deseo de **naturalismo**:
  - Superficies tratadas de modo muy diverso.
    - Mármol o bronce que intentan reproducir la calidad de las cosas.
  - Policromía: mármoles y madera.

Gianlorenzo Bernini

Bernini supone el **paradigma de la escultura barroca**. Sólo Miguel Ángel había sido tan influyente como él.

Gianlorenzo Bernini

En sus obras **aúna la expresividad** de sus figuras, el **dinamismo** y la **perfección técnica sin igual**.

*Detalle de Putón y Proserpina
Bernini*

Gianlorenzo Bernini

Cultivó todas las artes y **todos los géneros escultóricos**, como por ejemplo la escultura mitológica.

Putón y Proserpina
Bernini 1622

Gianlorenzo Bernini

Putón y Proserpina
Bernini 1622

Putón y Proserpina
Bernini 1622

Gianlorenzo Bernini

Michelangelo

David 1504

Giambologna

The Rape of the Sabine Women 1582

Bernini

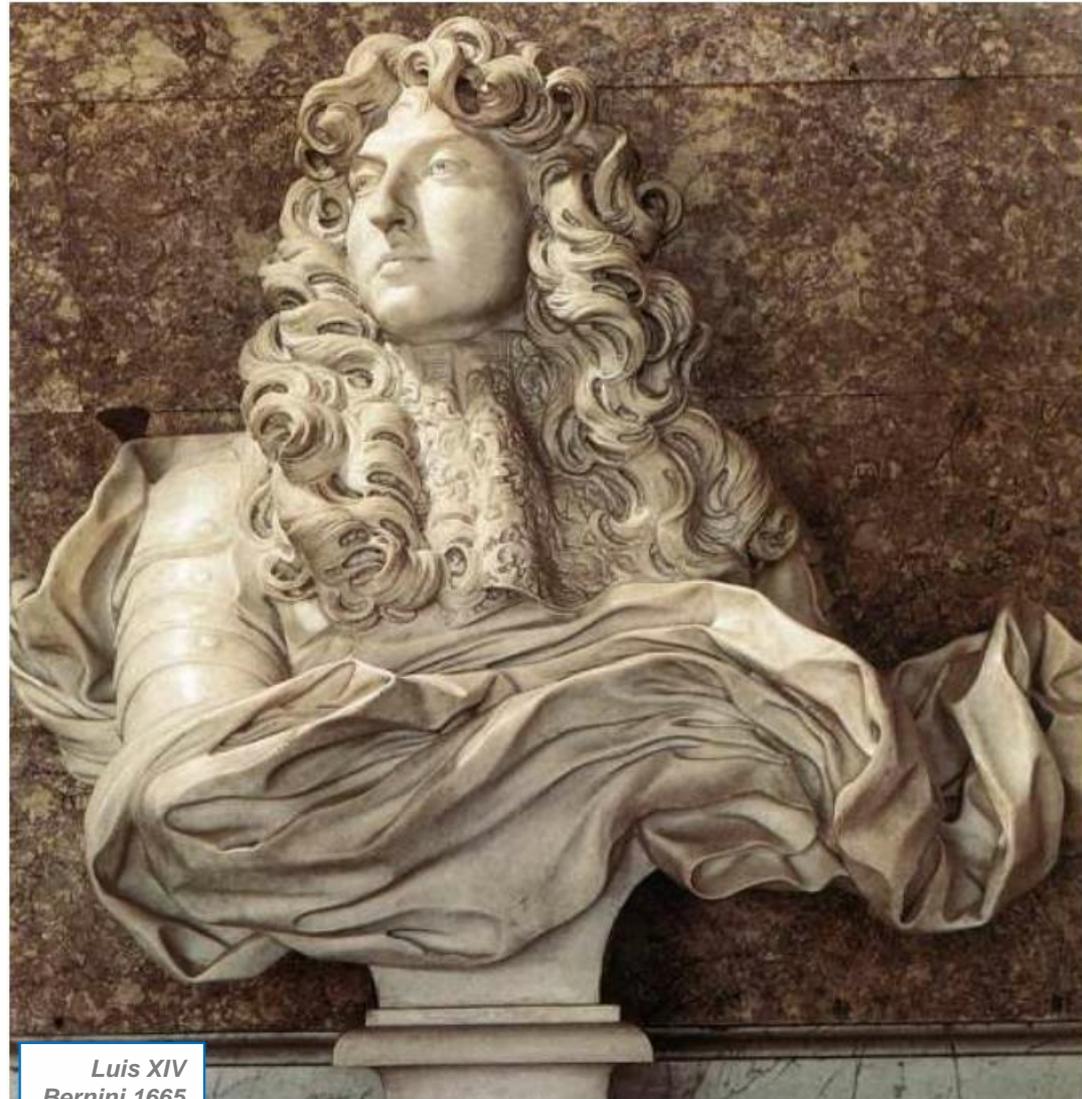
The Rape of Proserpina 1622

Gianlorenzo Bernini

Realizó espléndidos retratos

Constanza Buonarelli
Bernini 1636

Luis XIV
Bernini 1665

Gianlorenzo Bernini

Realizó espléndidos retratos

*Inocencio X
Bernini*

*Cardenal Scipione Borghese
Bernini 1632*

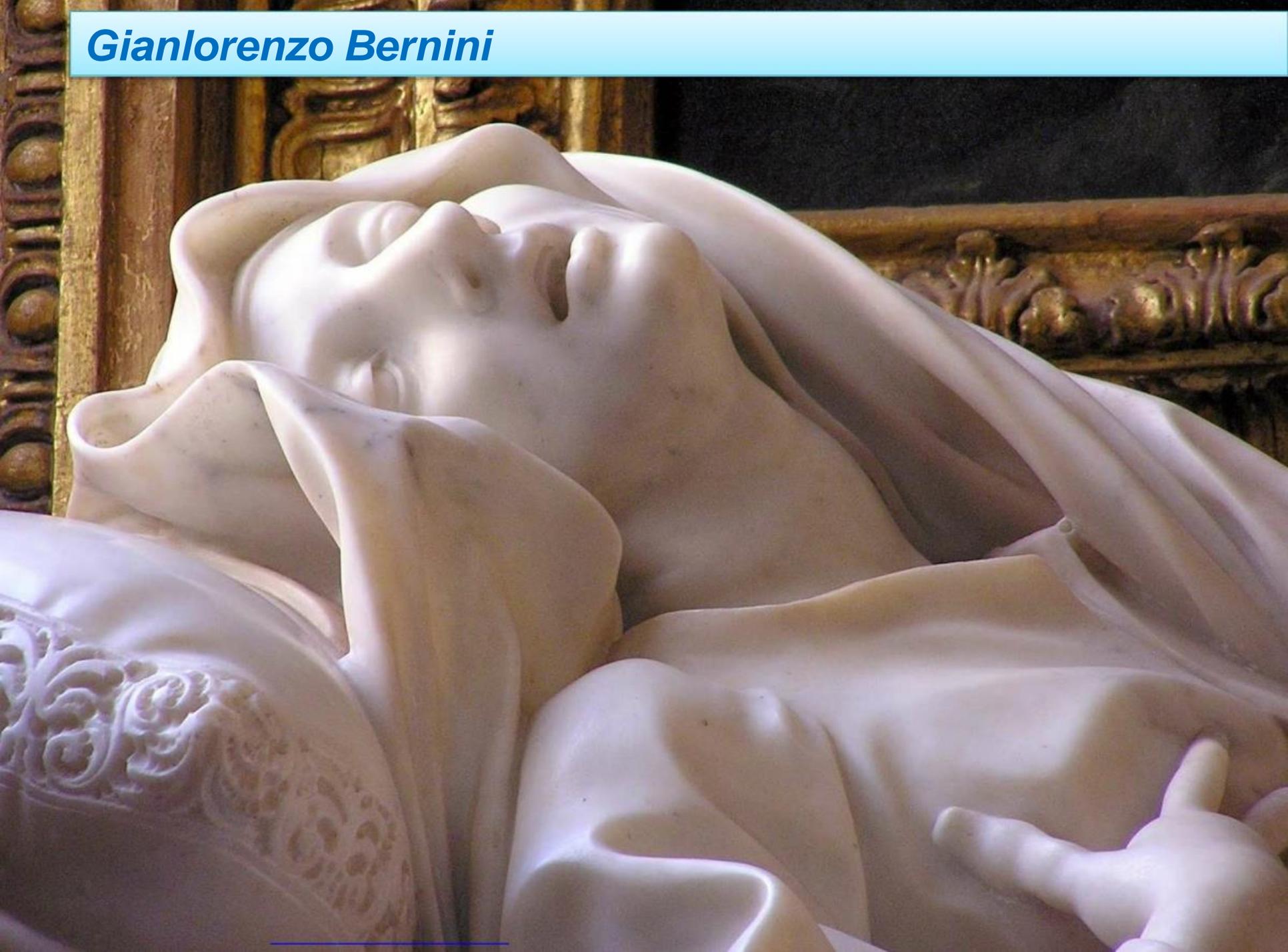
Gianlorenzo Bernini

Escultura religiosa muy vinculada a los objetivos de Trento.

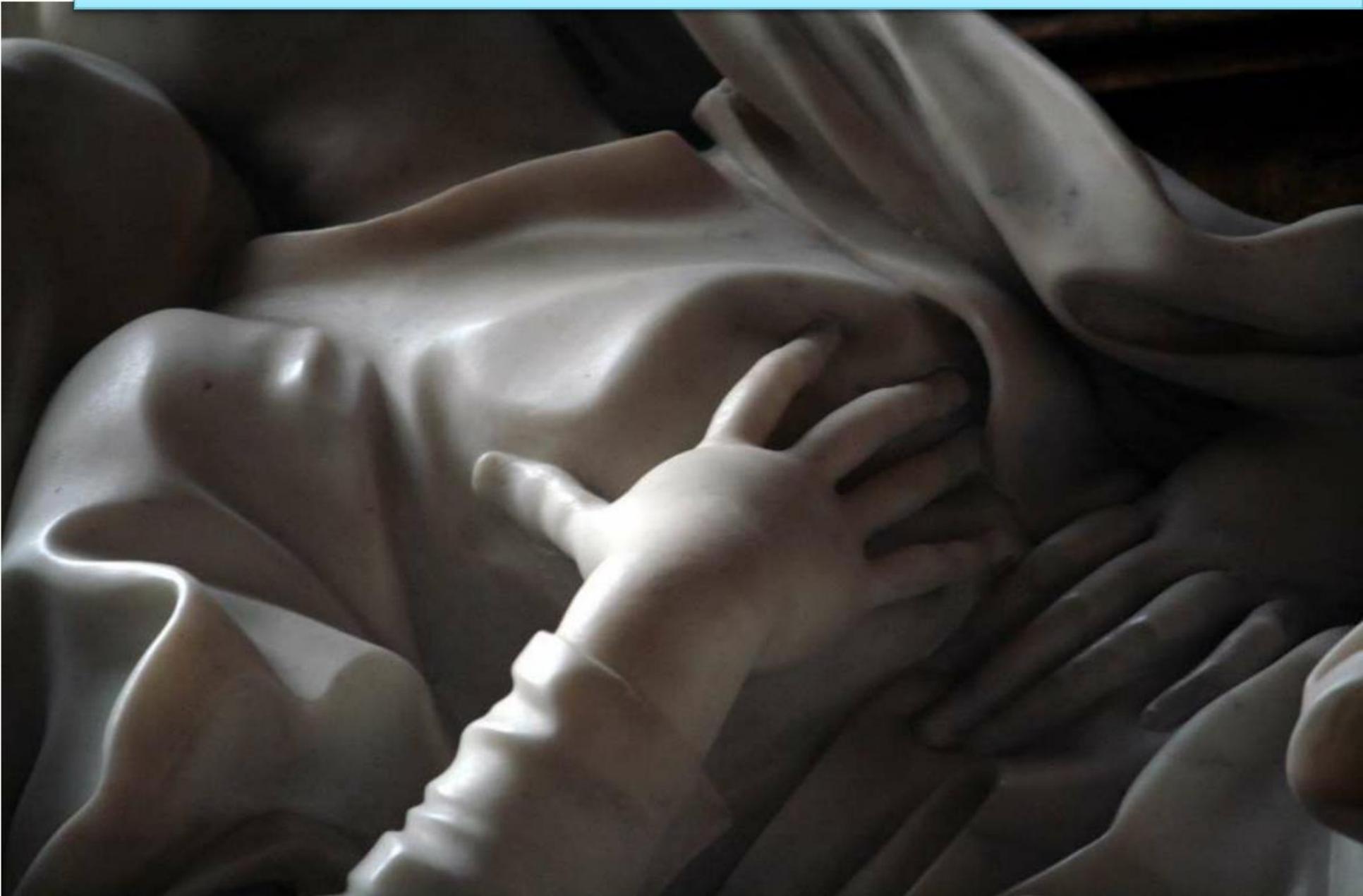

Beata Ludovica Albertoni
Iglesia de San Francisco de Ripa (Roma)
Bernini 1674

Gianlorenzo Bernini

Gianlorenzo Bernini

Gianlorenzo Bernini

Obras públicas como fuentes y obeliscos.

*Obelisco de la Plaza de Santa María Sopra Minerva (Roma)
Bernini 1667*

*Fuente de los Cuatro Ríos (Roma)
Bernini 1651*

Gianlorenzo Bernini

Escultura ecuestre

Luis XIV a caballo (copia del original)
Bernini 1670

Gianlorenzo Bernini

Escultura funeraria

*Tumba de Urbano VIII
Bernini*

Gianlorenzo Bernini

David

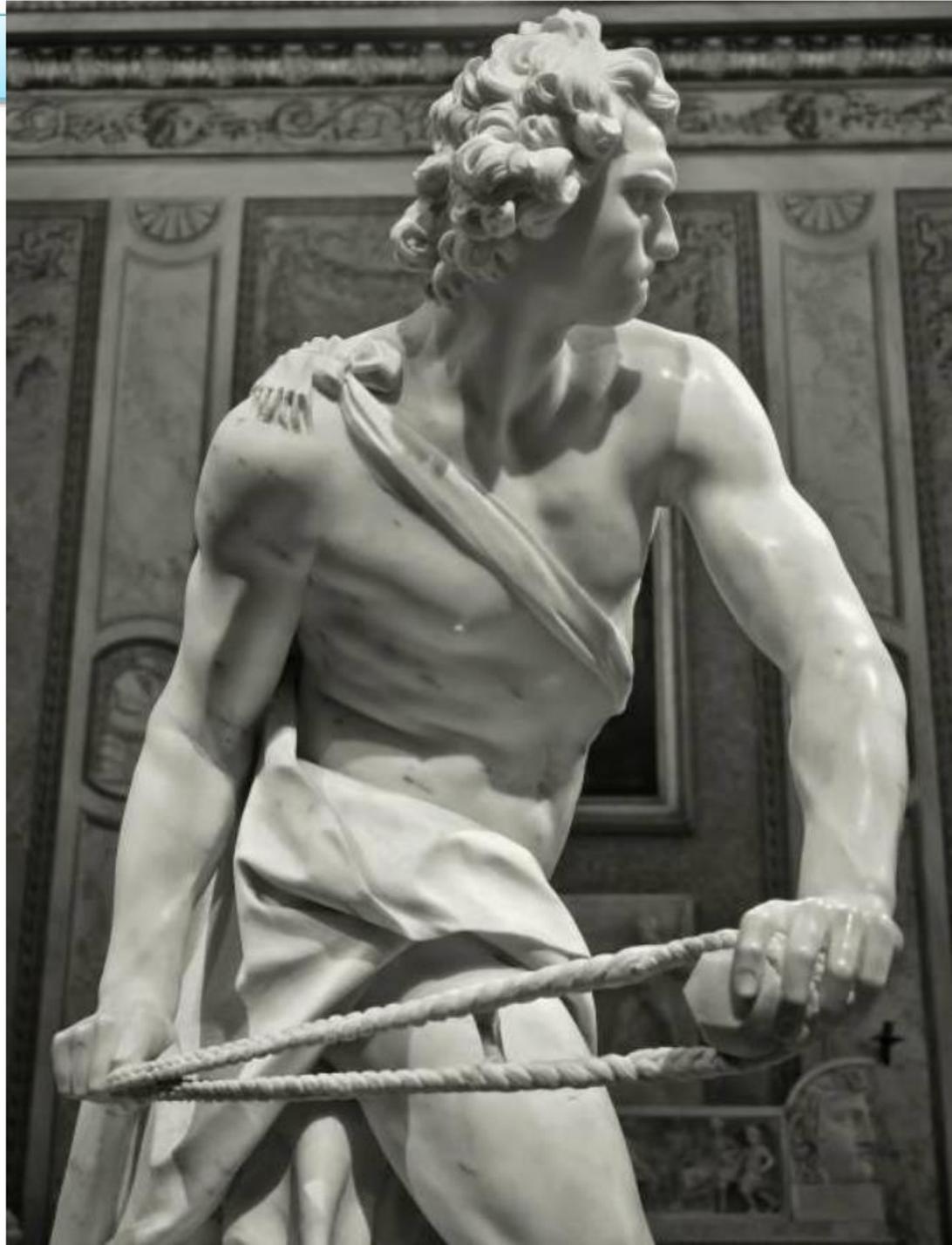
Gianlorenzo Bernini

RECUERDA...
Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas de Bernini: **David**

Practica un poco...
Identifica las características de estilo y autor

Gianlorenzo Bernini

Gianlorenzo Bernini

Gianlorenzo Bernini

BERNINI'S DAVID

Gianlorenzo Bernini

RECUERDA...
Compara la escultura barroca con la renacentista a través de la representación de David por Miguel Ángel y por Bernini.

Gianlorenzo Bernini

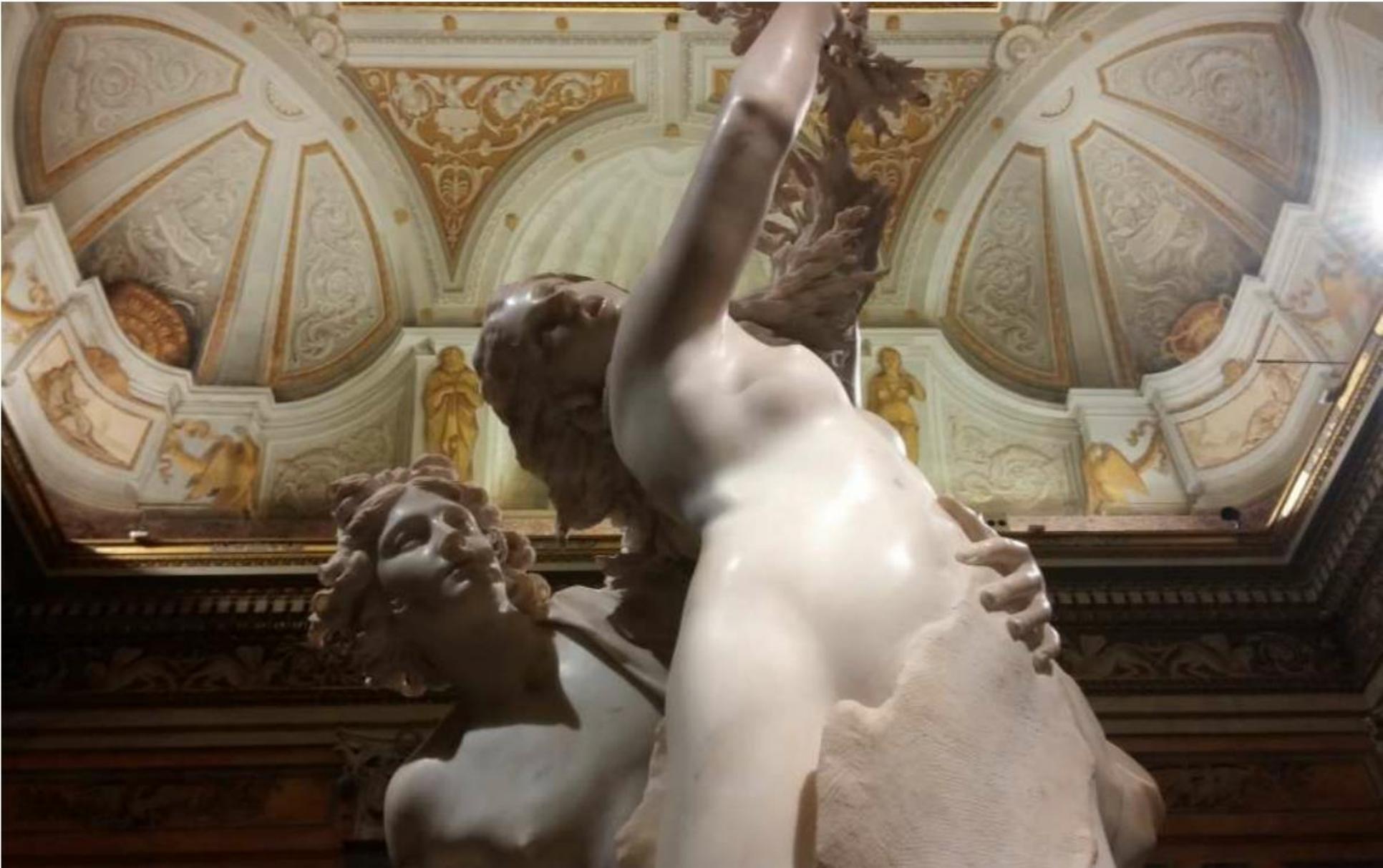
Apolo y Dafne Gianlorenzo Bernini

RECUERDA...
Identifica, analiza y
comenta las
siguientes esculturas
de Bernini: **Apolo y
Dafne**

Practica un poco...
Identifica las características de
estilo y autor

Gianlorenzo Bernini

Gianlorenzo Bernini

Gianlorenzo Bernini

El Éxtasis de Santa Teresa

RECUERDA...
Identifica, analiza y
comenta las
siguientes esculturas
de Bernini: **El Éxtasis
de Santa Teresa**

Gianlorenzo Bernini

Gianlorenzo Bernini

Practica un poco...
Identifica las características de
estilo y autor

Gianlorenzo Bernini

Gianlorenzo Bernini

Gianlorenzo Bernini

Cátedra de San Pedro

Gianlorenzo Bernini

Practica un poco...
Identifica las características de
estilo y autor

RECUERDA...
Identifica, analiza y
comenta las
siguientes esculturas
de Bernini: **Cátedra de
San Pedro**

Entre 1657 y 1666, Bernini reformó el ábside de la Basílica de San Pedro Vaticano.

Gianlorenzo Bernini

Diseña una **obra de arte total** al diseñar un monumento realizado en **mármol, bronce, bronce dorado, estuco dorado y vidriera.**

Gianlorenzo Bernini

Fue **construido** para **acoger** la **supuesta** **reliquia** de la **silla** de **San Pedro**. La reliquia se encaja en una silla de bronce elevada, para ser vista por encima del altar, flanqueada por cuatro doctores de la Iglesia latina y griega.

Gianlorenzo Bernini

Fue concebida como un elemento de

propaganda del poder papal.

La extensión del protestantismo, suponía la pérdida de poder del Papa que veía la **necesidad de reivindicar su legitimidad como sucesor de San Pedro**, quien había recibido el poder directamente de Cristo (“sobre ti construiré mi Iglesia”).

Investigación:

Busca información relevante de **David**, obra de Bernini (1623 - 1624) y sigue esta estructura:

- Ficha técnica
- El autor y su época
- Contenido
- Análisis estético
- Comentario e influencias

CONTENIDOS

LA ESCULTURA ITALIANA

FRANCOIS DUQUESNOY (1594–1643)

- Origen flamenco, pero asentado en Roma.
- Especializado en figuras de niños.
- Gran retratista.
- Torso desnudo, muy estudiado.
- Equilibrio que contrasta con la agitación de Bernini.

El santo se presenta con un gesto piadoso y suplicante, mirando hacia el Altísimo, representado por la enorme **cúpula de San Pedro**

2. La escultura

San Andrés, entre 1629 y 1640

CONTENIDOS

2. La escultura

LA ESCULTURA ITALIANA

ALEJANDRO ALGARDI (1595–1654)

- Nacido en Bolonia.
- Formado en el clasicismo (Carracci).
- Autor de grandes relieves y escenas monumentales.

Degollación de San Pablo
1641-1647

Relieve del Papa San León deteniendo a Atila,
1650.

LA ESCULTURA ITALIANA

NICOLAS SALVI (1697–1751)

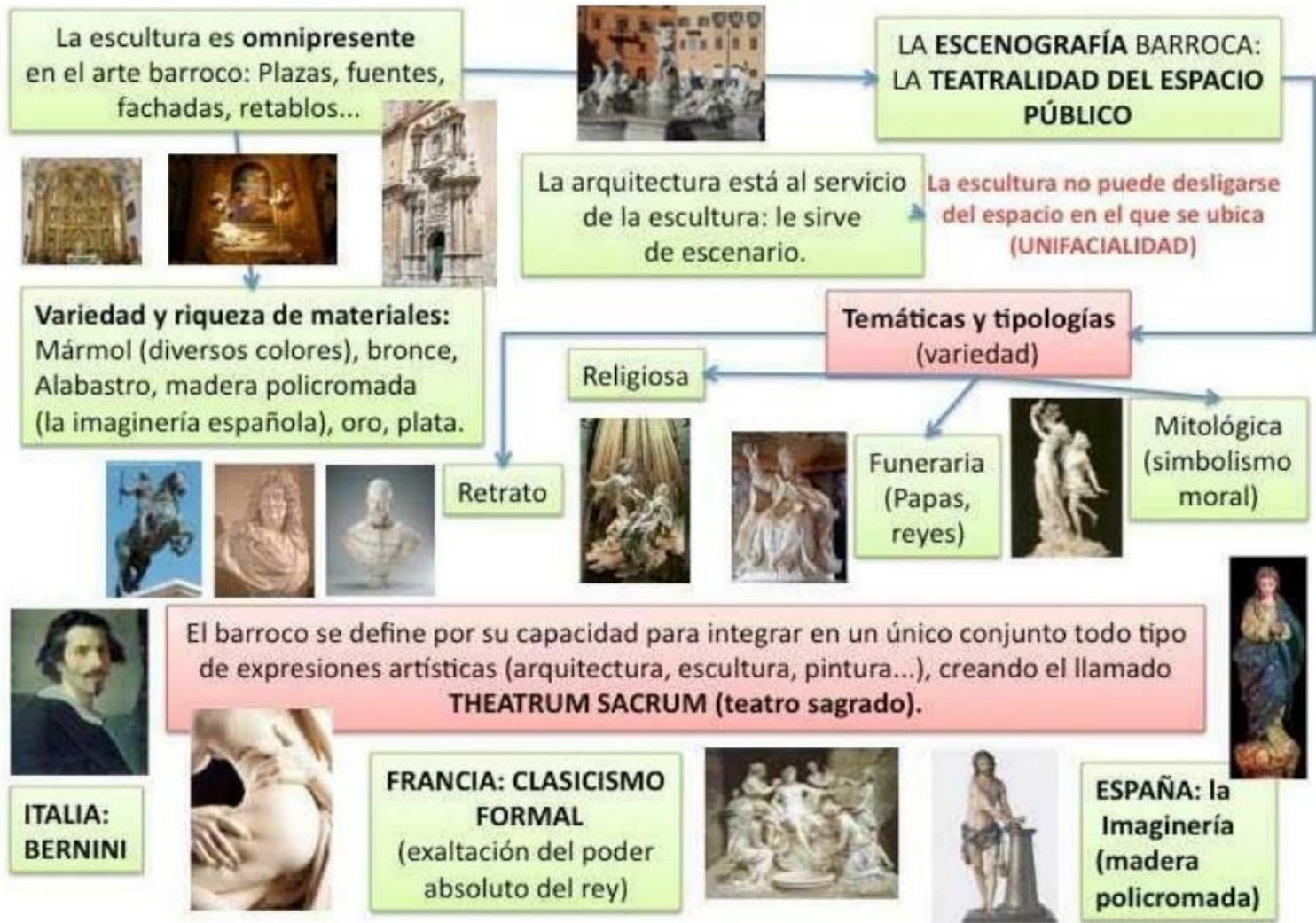
Concebida como una fachada palacial, la fuente destaca por su **monumentalidad**, fundiendo elementos de la naturaleza con los órdenes arquitectónicos clásicos.

Fontana de Trevi, 1747, Roma

MAPA CONCEPTUAL

2. La escultura

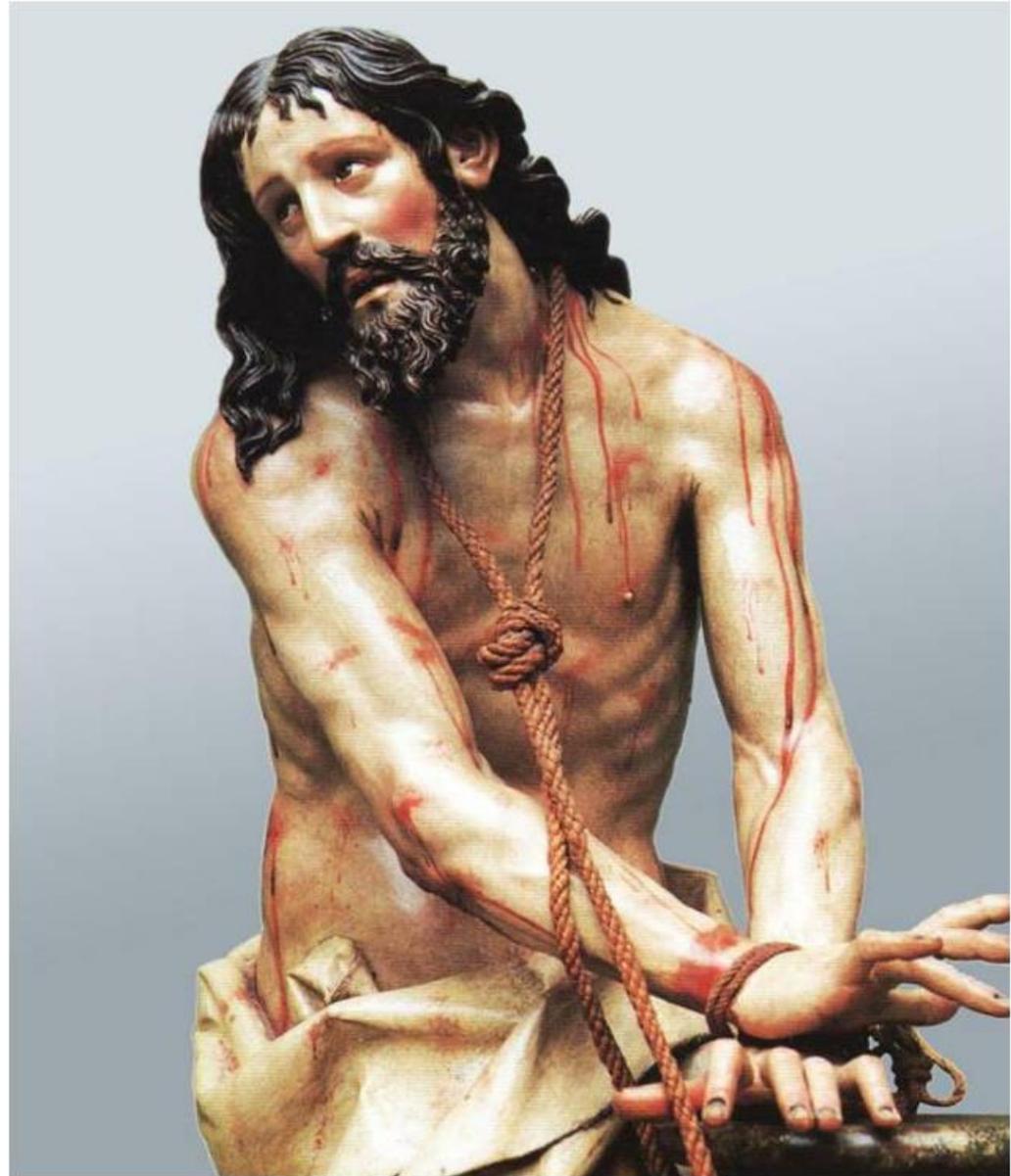

La escultura barroca: España

La imaginería barroca española

Durante el siglo XVII, y mientras en **Italia y Francia** se desarrolla una **escultura en la línea de Bernini** (mármol, bronce, escultura mitológica...) en **España** se desarrolla una escultura en madera policromada de tradición **manierista en la línea de Berruguete**.

*Cristo atado a la columna. Convento de Santa Teresa, Ávila
Gregorio Fernández*

Características de la imaginería barroca española

La **temática es exclusivamente religiosa**, en sintonía con los mandatos de **Trento**.

Características de la imaginería barroca española

Su finalidad es conmover al creyente y que identifique las figuras con su vida cotidiana a través de un lenguaje absolutamente realista.

San Francisco
Juan Martínez Montañés

Características de la imaginería barroca española

La estética religiosa está configurada por un **realismo** y un **expresionismo exagerado**: se fijará en los **detalles efectistas** (lágrimas), miradas, manos, sangre... a veces este realismo se exalta al colocar **postizos** (pelo, ojos de cristal, uñas...)

Cristo Yacente
Gregorio Fernández
MNE Valladolid

Características de la imaginería barroca española

El **material** empleado será la **madera policromada**, ya empleada en el Renacimiento, y que favorecerá el uso de colores que **acentuarán aún más la fuerza expresiva**.

*Cristo Atado a la
Columna
Gregorio Fernández*

Características de la imaginería barroca española

La necesidad de **exteriorizar la religiosidad** en la Contrarreforma, hace que en España surja la costumbre de sacar **imágenes en procesión**.

Características de la imaginería barroca española

A estas esculturas (en muchas ocasiones **conjuntos escultóricos**) se denominan **pasos procesionales***

La Caída
Salzillo

Características de la imaginería barroca española

Dentro de las imágenes exentas cabe destacar las **imágenes de vestir**. Bastidores que están únicamente tallados en las partes no cubiertas por la ropa.

San Benito Abad, de Benito Silveira

CONTENIDOS

LA IMAGINERÍA ESPAÑOLA

ESCUELA CASTELLANA

- Realismo exagerado
- Enorme expresividad
- Tendencia al patetismo y realismo dramático: figuras desgarradas que reflejan el dolor para conmover al espectador, a veces con abundancia de sangre, cuerpos desgarrados...

2. La escultura

LAS ESCUELAS

ESCUELA ANDALUZA

- Huye del realismo exagerado
- Religiosidad más íntima y serena.
- Emplea la belleza como recurso expresivo para lograr el efecto espiritual.
- Busca la emoción desde el realismo pero sin llegar a lo trágico.
- Realismo en cierto modo idealizado.
- Predominan las imágenes serenas, bellas, equilibradas.
- Modelado suave de las formas.

CONTENIDOS

2. La escultura

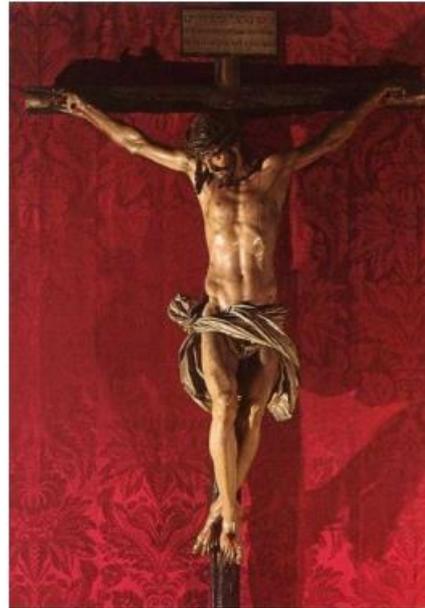
LA IMAGINERÍA ESPAÑOLA

LAS ESCUELAS

ESCUELA CASTELLANA

GREGORIO FERNÁNDEZ
(realismo violento y patético)

JUAN MARTÍNEZ MONTAÑÉS
(realismo clasicista)

ESCUELA ANDALUZA

ESCUELA LEVANTINA

FRANCISCO SALZILLO
(albores del Rococó - siguiente unidad)

Foco castellano

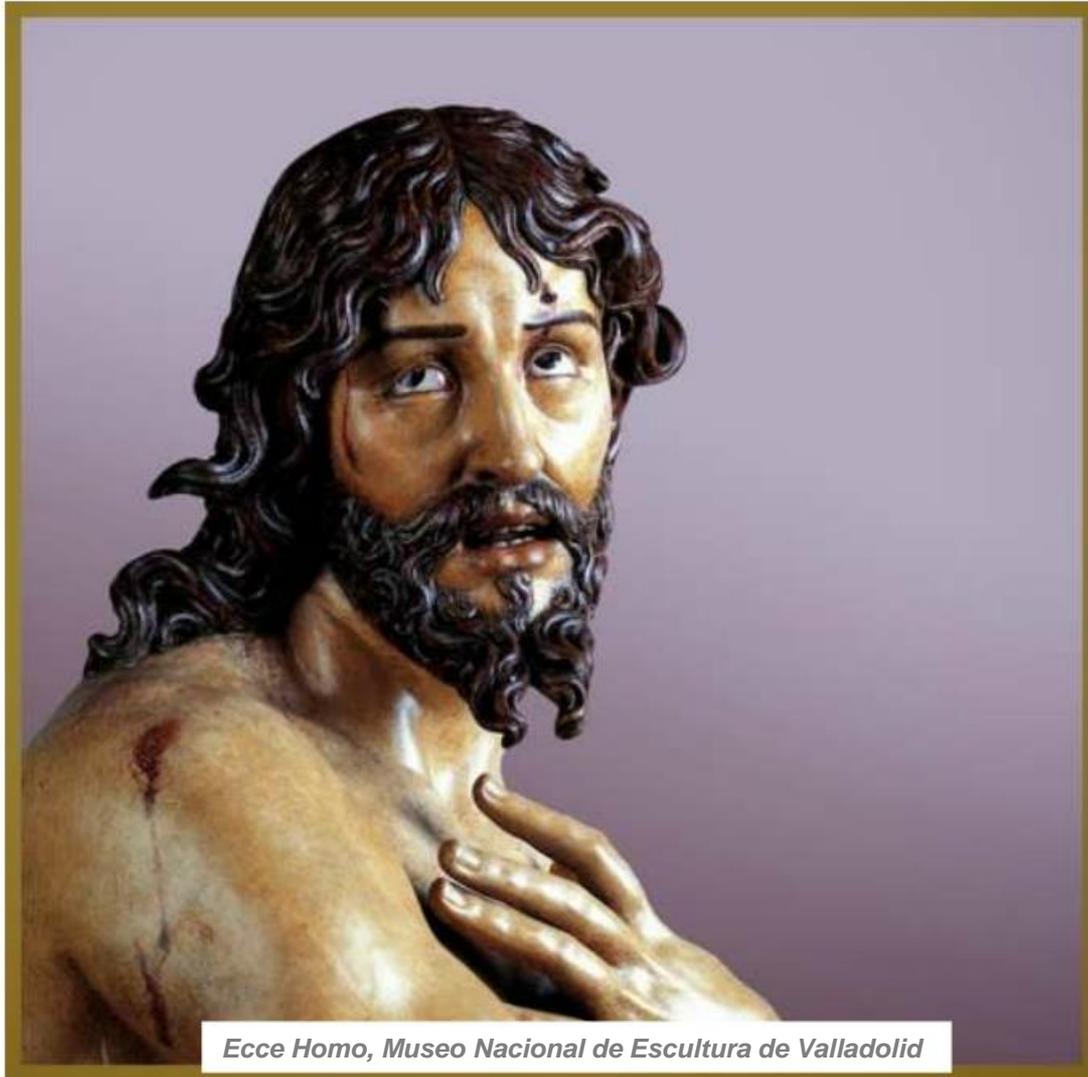
El establecimiento momentáneo de **la Corte en Valladolid** entre **1601 y 1606** atrajo a personajes ilustres y artistas importantes, lo que propició el desarrollo del arte en Castilla.

Museo Nacional de Escultura de Valladolid

Foco castellano: Gregorio Fernández

Afincado en Valladolid, **Gregorio Fernández** fue el gran escultor del **foco castellano**.

Ecce Homo, Museo Nacional de Escultura de Valladolid

Foco castellano: Gregorio Fernández

Concede **especial importancia a la anatomía** de las figuras, la cual trata de captar de **manera realista**, lo cual logra también gracias al uso de una **policromía mate**.

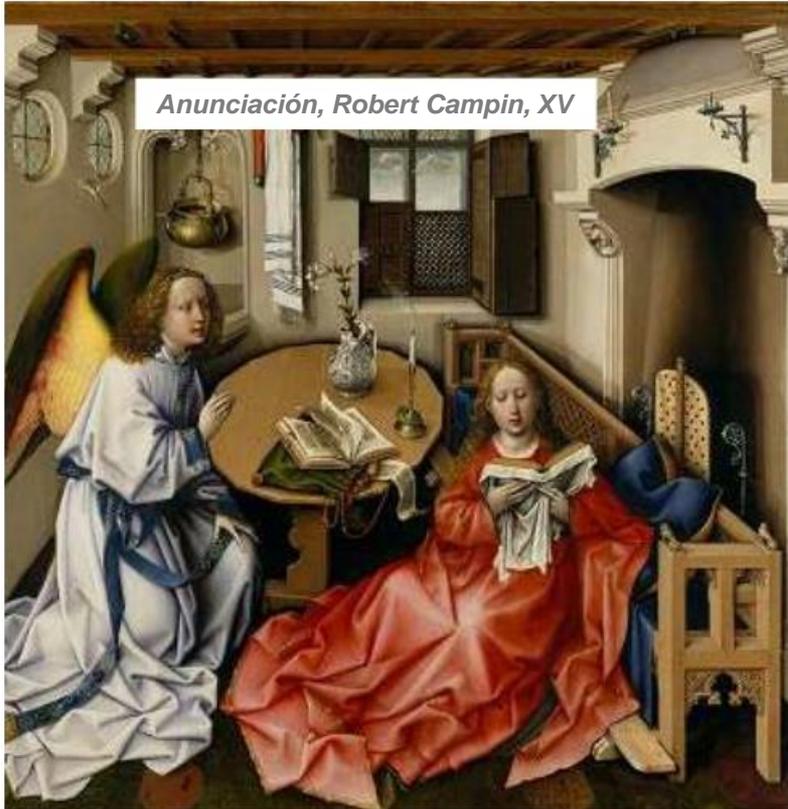
© R.P.P.G

San Sebastián, Gregorio Fernández

Foco castellano: Gregorio Fernández

Sus anatomías realistas contrastan con las **telas de sus ropajes con pliegues alatonadas**, anchos y angulosos que recuerdan a la pintura gótico-flamenca y crean un **gran claroscuro**.

Anunciación, Robert Campin, XV

Piedad, Gregorio Fernández

Foco castellano: Gregorio Fernández

La obra de Gregorio Fernández acentúa el **patetismo y el dolor**. En muchas obras se valdrá de **postizos**.

Cristo Yacente de la Catedral de Segovia, Gregorio Fernández

Foco castellano: Gregorio Fernández La Piedad (1616)

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del Barroco español del siglo XVII:

Piedad de Gregorio Fernández

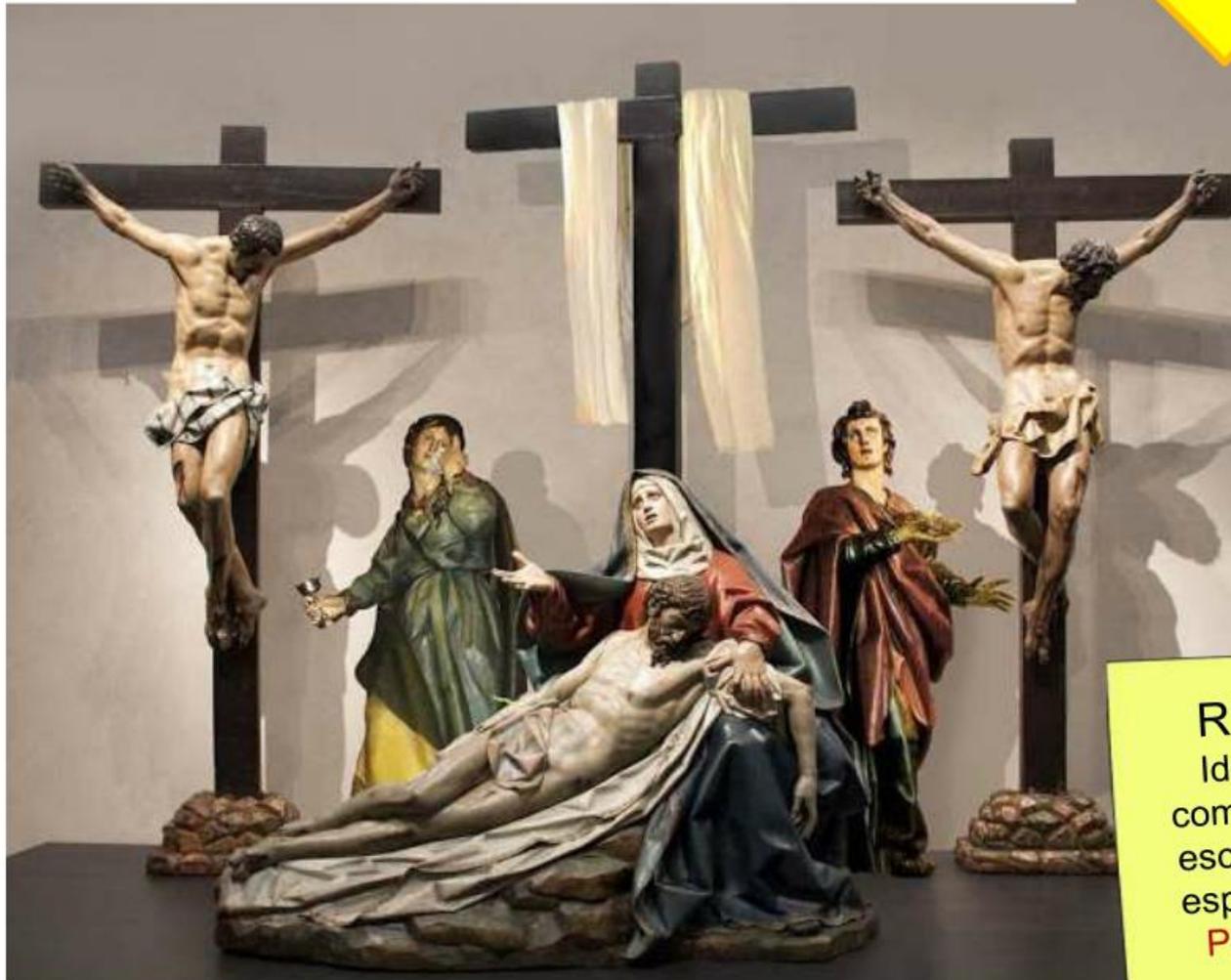

Piedad, Gregorio Fernández

Foco castellano: Gregorio Fernández *La Piedad* (1616)

Forma parte del conjunto procesional del Descendimiento, compuesto por 6 figuras.

1616

¿Cómo es la composición del conjunto?

RECUERDA...
Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del Barroco español del siglo XVII:
Piedad de Gregorio Fernández

Piedad, Gregorio Fernández

CONTENIDOS

LA IMAGINERÍA ESPAÑOLA

GREGORIO FERNÁNDEZ (1576 – 1635)

2. La escultura

LA ESCUELA CASTELLANA

El conjunto del paso se completaba con **otras dos figuras** –Mª Magdalena y San Juan- que siguen estando en la iglesia de la cofradía.

El **grupo central** esta compuesto en **diagonal**: la Virgen eleva el brazo derecho en señal de dolor, mientras su mano izquierda sostiene firmemente al Hijo, que se apoya en su regazo.

Gregorio Fernández, **La piedad, la sexta angustia**. 1619

Foco castellano: *Gregorio Fernández*

¿Cómo es la composición del grupo de la Piedad?

Piedad, Gregorio Fernández

Foco castellano: Gregorio Fernández La Piedad (1616)

Foco castellano: Gregorio Fernández *La Piedad* (1616)

El ***rigor mortis de Cristo*** no sólo está expresado por la caída de la cabeza y el brazo, sino también por el trabajo de la policromía, aplicado sobre la figura como una pintura de caballete para representar un cuerpo desangrado de tonos violáceos, sin vida,

CONTENIDOS

LA IMAGINERÍA ESPAÑOLA

GREGORIO FERNÁNDEZ (1576 – 1635)

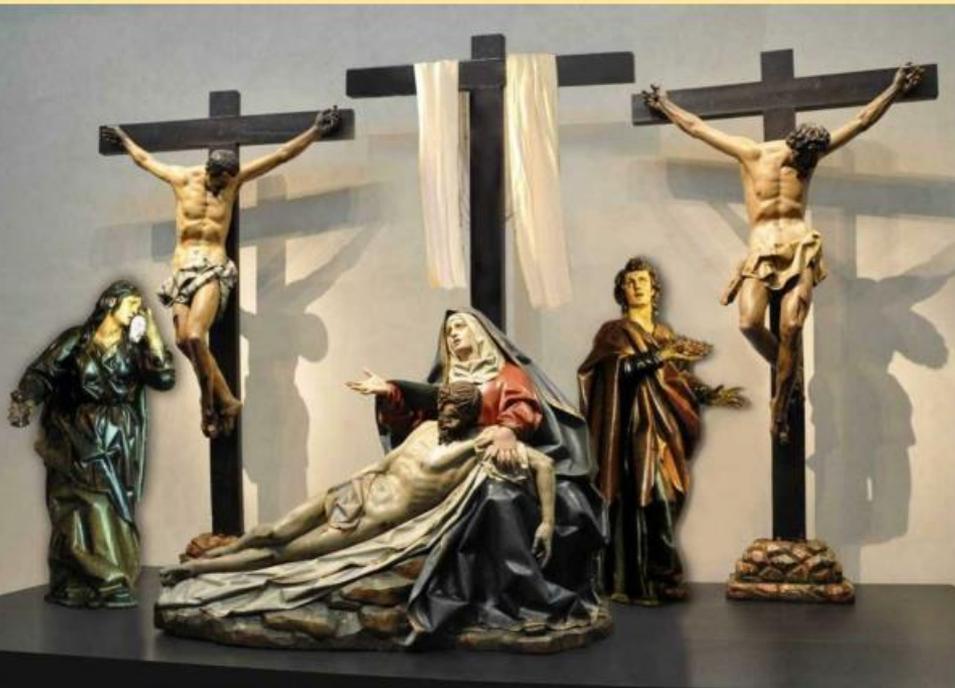
2. La escultura

LA ESCUELA CASTELLANA

Los **dos ladrones** son magníficos estudios anatómicos. Presentan una **intencionada contraposición** que aumenta la claridad narrativa: **Dimas**, el bueno, en serena actitud, cabeza hacia el grupo central, rostro tranquilo y cabello ordenado; **Gestas**, el malo, con el cuerpo más crispado, pelo agitado, rostro desagradable y cabeza vuelta hacia el espectador.

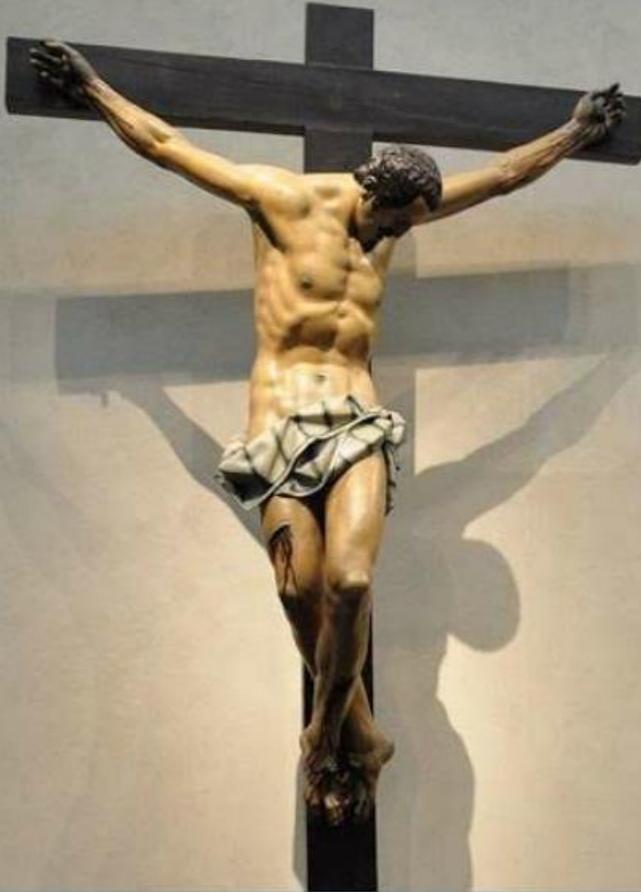

Gestas (el mal ladrón) gira la cabeza **renegando** de Cristo con los ojos abiertos, el ceño fruncido y sacando la lengua burlonamente.

Gregorio Fernández, *La piedad, la sexta angustia*. 1619

Foco castellano: *Gregorio Fernández La Piedad* (1616)

Gestas (el mal ladrón) con una anatomía en tensión, gira la cabeza renegando de Cristo mientras en su gesto de rebeldía tiene los ojos abiertos, el ceño fruncido y saca la lengua burlescamente.

LA IMAGINERÍA ESPAÑOLA

LA ESCUELA CASTELLANA

GREGORIO FERNÁNDEZ (1576 – 1635)

“**El Descendimiento**”, de tamaño natural: gran complejidad técnica

Detalle del paso del
Descendimiento
(1623-1624)

La madurez del estilo de Fernández se aprecia ya en esta obra.

A los recursos compositivos sumó un **lenguaje realista**, incluso **gesticulante**, con el que creó obras de hondo **patetismo** destinadas a despertar el **fervor popular**.

LA IMAGINERÍA ESPAÑOLA

LA ESCUELA CASTELLANA

GREGORIO FERNÁNDEZ (1576 – 1635)

“Cristo atado a la columna”:

- Composición dinámica: giro del cuerpo pero brazos y piernas en posición contraria.
- Tratamiento anatómico que demuestra conocimiento de grabados de época clásica.
- Realismo, ojos postizos...
- Policromía.

LA IMAGINERÍA ESPAÑOLA

LA ESCUELA CASTELLANA

- Doble Temática: **TEMÁTICA LAICA**
- Estatuas para jardines, fuentes, retratos ecuestres; autores en general extranjeros como:
  - **JUAN DE BOLONIA** (estatua ecuestre de Felipe III) en la Plaza Mayor de Madrid.
  - **PIETRO TACCA** (estatua ecuestre de Felipe IV) en la Plaza de Oriente de Madrid

Retrato ecuestre
de Felipe III

Estatua ecuestre
de Felipe IV

Investigación:

Busca información relevante de **La Piedad**, obra de Gregorio Fernández (1616) y sigue esta estructura:

- Ficha técnica
- El autor y su época
- Contenido
- Análisis estético
- Comentario e influencias

Foco andaluz: Sevilla, Martínez Montañés

En Andalucía el **barroco** será un poco **más atemperado**, más **sensible**.

Destacarán dos ciudades:

✓ **Sevilla**, con **Martínez Montañés** y **Juan de Mesa**.

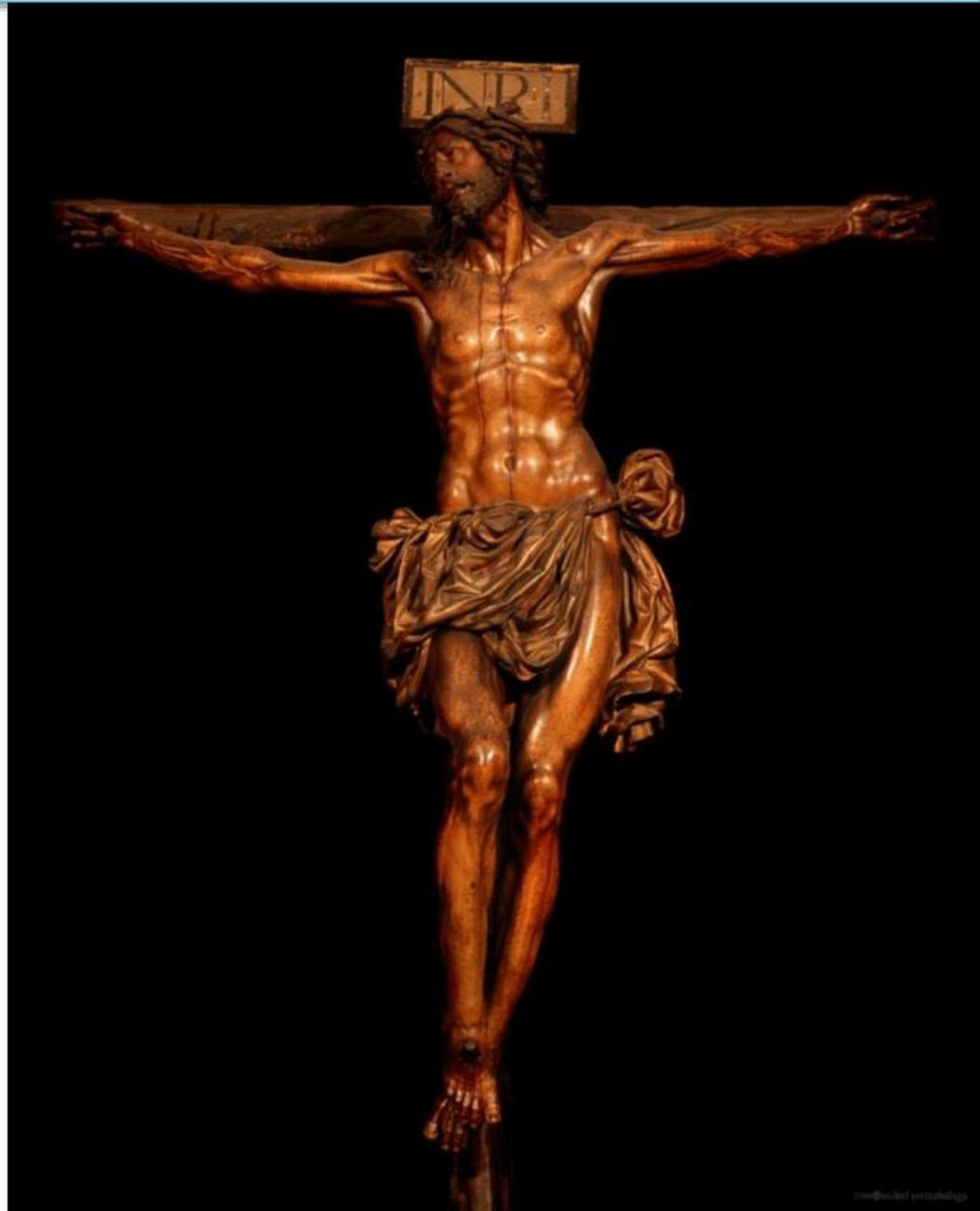
✓ **Granada**, con **Alonso Cano** y **Pedro de Mena**.

*San Jerónimo
Martínez Montañés*

Foco andaluz: Sevilla, Martínez Montañés

Cristo Crucificado
Juan de Mesa (discípulo de Montañés)
Fotografía de Lito Álvarez Ruíz (abajo)

CONTENIDOS

LA IMAGINERÍA ESPAÑOLA

JUAN MARTÍNEZ MONTAÑÉS (1568 – 1648)

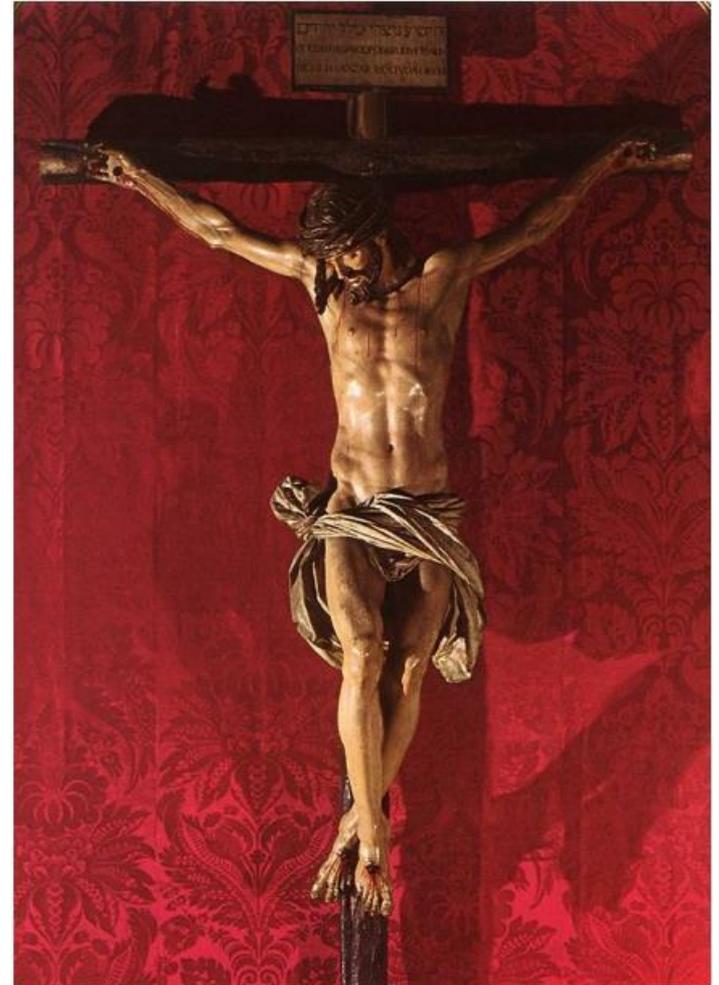
“Cristo de la Clemencia” (1603-1606).

- Es uno de los crucificados más expresivos de todo el barroco español, pero **sin dramatismo**.
- Era un encargo particular para una capilla funeraria (la de Francisco Pacheco, el suegro de Velázquez). Modelado anatómico clásico.
- Paño de pureza de gran complejidad y plegado. Representa a Cristo vivo, antes del momento final.

2. La escultura

LA ESCUELA ANDALUZA

CONTENIDOS

LA IMAGINERÍA ESPAÑOLA

JUAN DE MESA (1583-1677)

- Discípulo y seguidor de Montañés, aunque su obra es más expresiva y llena de detalles realistas.
- Tendencia al **realismo dramático**.

Jesús del Gran Poder

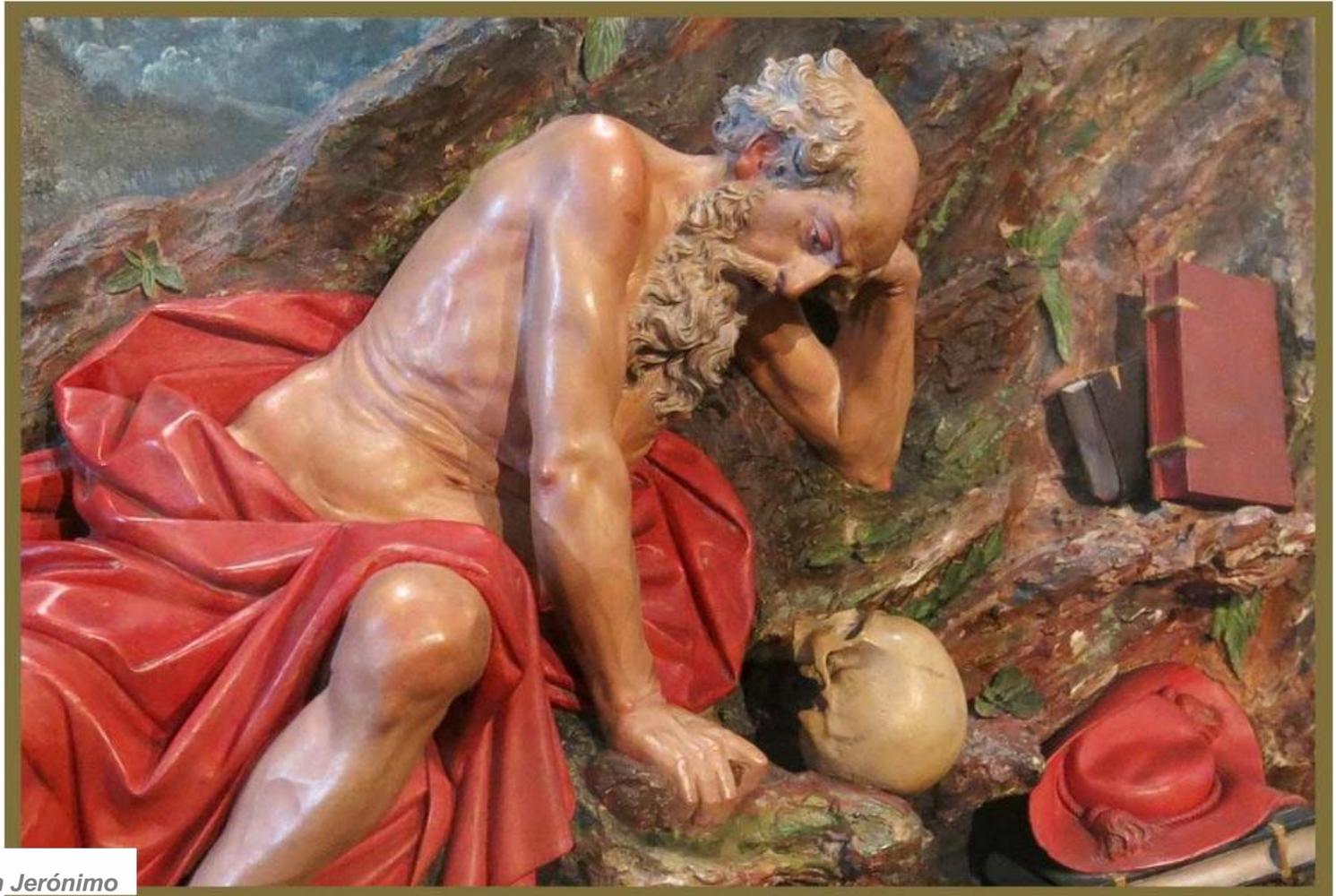
2. La escultura

LA ESCUELA ANDALUZA

Foco andaluz: Granada, Alonso Cano

Fue un hombre muy polifacético. Su formación es sevillana, pero su obra se desarrolla en Granada. Sus obras siguen **modelos geométricos**, se enmarcan en un **perfil ovalado**. Es el primer escultor andaluz que **dejó de usar el dorado**.

San Jerónimo

Foco andaluz: Granada, Alonso Cano

Realiza sobre todo imágenes de gran **sencillez** y de pequeño **tamaño**. De gran **delicadeza**.

*San Diego de Alcalá
Alonso Cano*

Foco andaluz: Granada, Alonso Cano *La Inmaculada* (1655)

Las **inmaculadas** de Cano destacan por ser **vírgenes adolescentes, casi niñas**. Los ropajes se hinchan en el centro y se recogen a los pies para dibujar una **forma ovalada**.

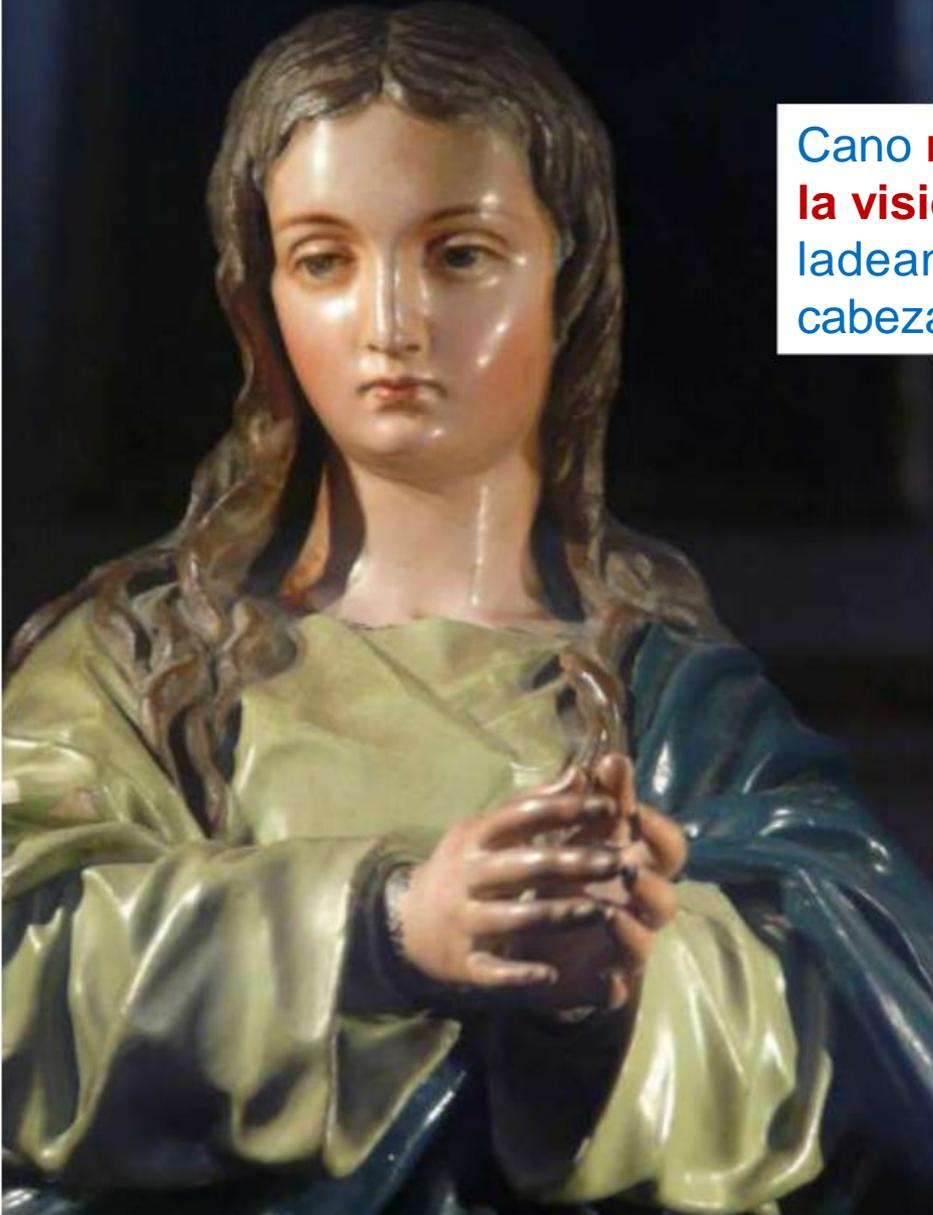
RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del Barroco español del siglo XVII:

Inmaculada del
Facistol, Catedral de
Granada, de Alonso
Cano

Foco andaluz: Granada, Alonso Cano

Cano rompe con
la visión frontal
ladeando la
cabeza

Foco andaluz: Granada, Pedro de Mena

Pedro de Mena aporta a la escuela granadina el **patetismo** y la **expresividad interior** que no tenía la obra de Cano.

Destacó por hacer imágenes aisladas, generalmente **bustos***. Del Ecce Homo, dolorosas...

Foco andaluz: Granada, Pedro de Mena

Ecce Homo
Pedro de Mena
1685

Foco andaluz: Granada, Pedro de Mena

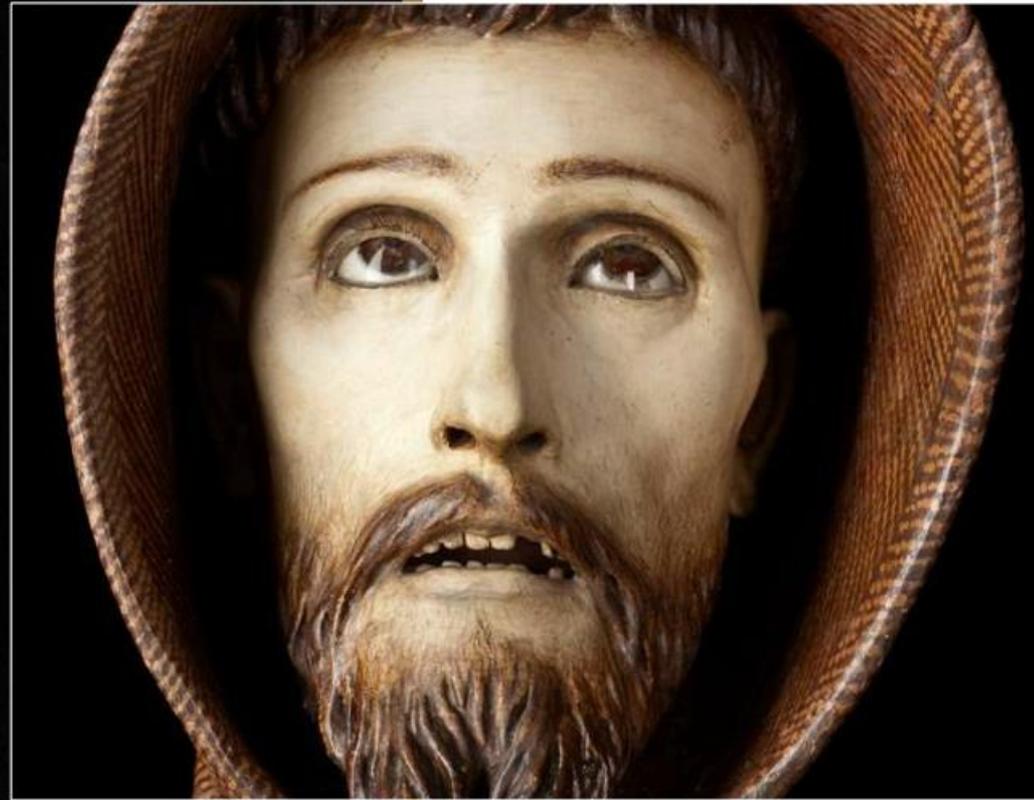
Foco andaluz: Granada, Pedro de Mena

Realizó numerosas versiones

Foco andaluz: Granada, Pedro de Mena

San Francisco. Pedro de Mena, 1663. Catedral de Toledo

CONTENIDOS

LA IMAGINERÍA ESPAÑOLA

PEDRO DE MENA (1628-1688)

Magdalena Penitente: tema del **arrepentimiento** típico del barroco (por la negación que hacían los protestantes de la penitencia).

Concebida con gran expresividad y realismo. Destaca el rostro y la intensa mirada que dirige al crucifijo, y la gesticulación **muy teatral** de la figura.

Destaca la talla de la tosca túnica y el rostro doliente.

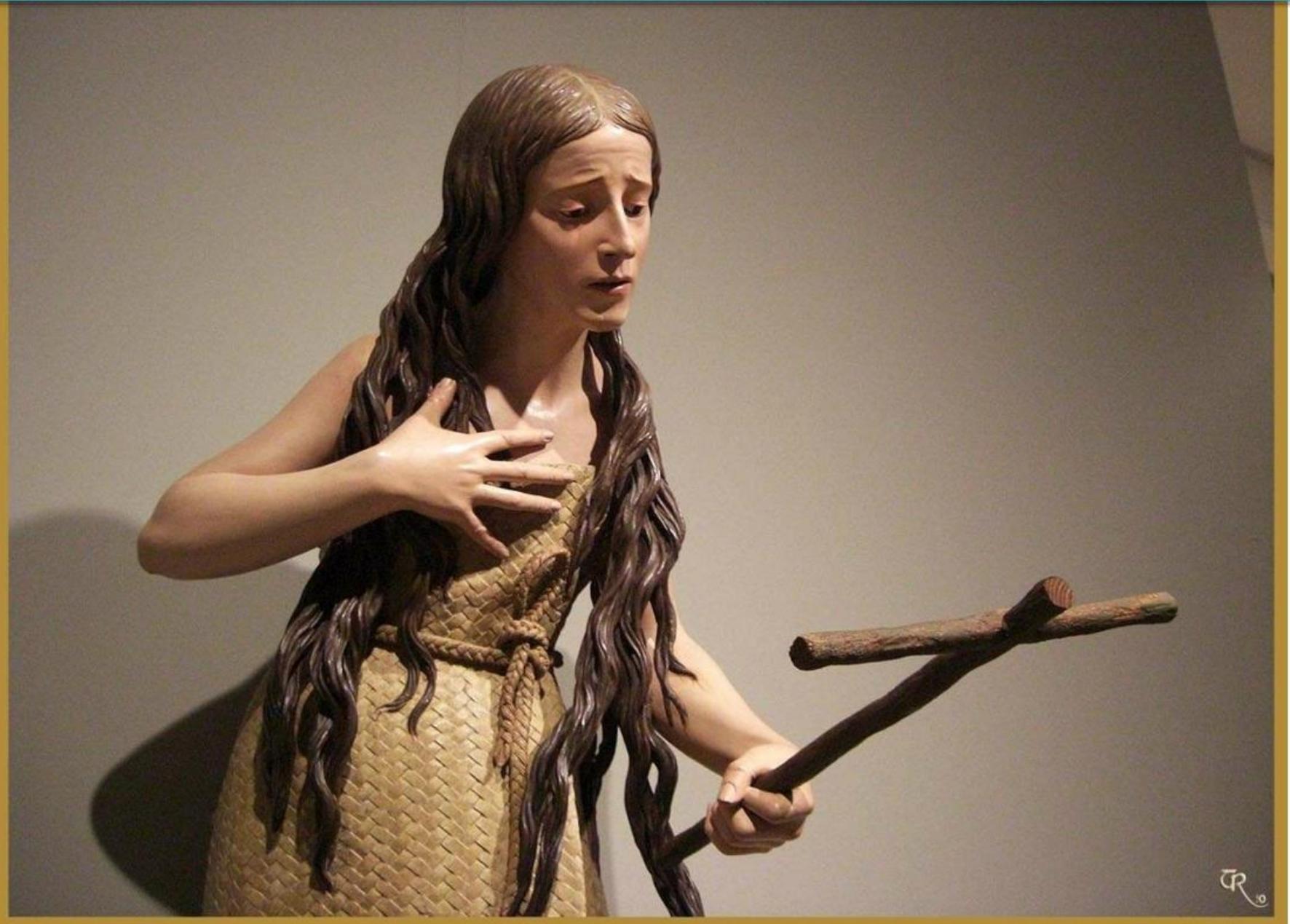
Magdalena penitente,
1664 Museo Nacional de
Escultura (Valladolid)

2. La escultura

LA ESCUELA ANDALUZA

Foco andaluz: Granada, Pedro de Mena *Magdalena Penitente*

Foco andaluz: Granada, Pedro de Mena *Magdalena Penitente*

Foco andaluz: Granada, Pedro de Mena *Magdalena Penitente*

rtve.es

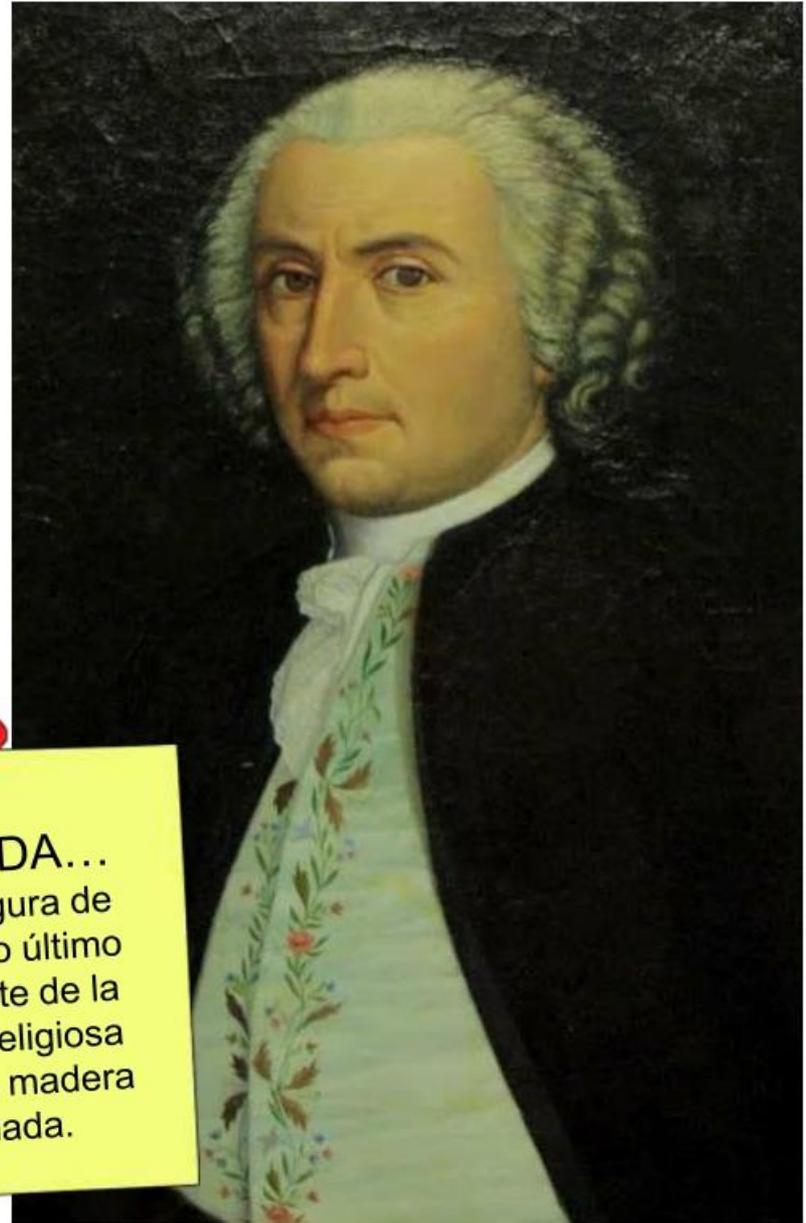
<http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-mitad-invisible/mitad-invisible-magdalena-penitente-avance/2874440/>

Foco andaluz: Granada, Pedro de Mena *Magdalena Penitente*

La imaginería del XVIII: Foco murciano, Francisco Salzillo

Francisco Salzillo (1707-83) es el **último imaginero español**, y el más representativo del siglo XVIII español. **Tras él, la escultura neoclásica** sustituyó a la barroca.

RECUERDA...
Explica la figura de **Salzillo** como último representante de la imaginería religiosa española en madera policromada.

La imaginería del XVIII: Foco murciano, Francisco Salzillo

La **influencia italiana** se aprecia en su obra. En los rostros de sus figuras encontramos unas **expresiones serenas y otras teatrales**.

La imaginería del XVIII: Foco murciano, Francisco Salzillo

Compone de forma hábil pasos procesionales de Semana Santa: el La Última Cena (en la imagen), el Prendimiento, la Oración en el Huerto...

La imaginería del XVIII: Foco murciano, Francisco Salzillo

El **material** escultórico continúa siendo la **madera policromada**.

Virgen de las Angustias

La imaginería del XVIII: Foco murciano, *Francisco Salzillo*

Sus composiciones recuperan cierta **unidad y equilibrio**, al menos desde el punto de vista que el propio Salzillo concibe como principal.

Piedad, Gregorio Fernández

Francisco Salzillo

La imaginería del XVIII: Foco murciano, *Francisco Salzillo*

La Oración en el Huerto

RECUERDA...
Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas del siglo XVIII: **La oración en el huerto**, de Salzillo

La imaginería del XVIII: Foco murciano, Francisco Salzillo

La Oración en el Huerto

En el año 1752 Salzillo realizó La Oración del Huerto. Es el **paso más famoso de Salzillo** y su **ángel la figura más destacada** por su estudio anatómico.

La imaginería del XVIII: Foco murciano, Francisco Salzillo

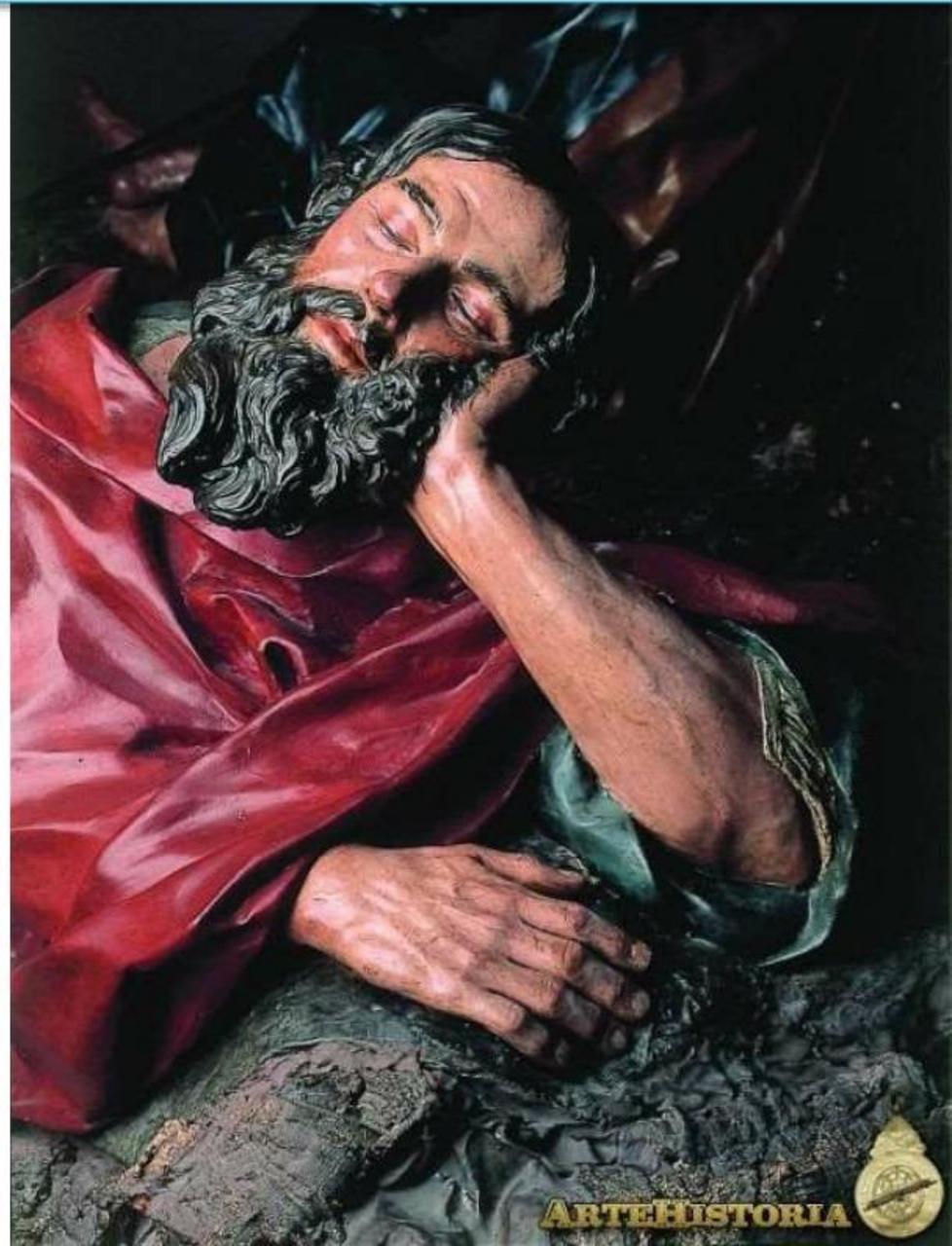
La Oración en el Huerto

Está compuesto de **cinco figuras** y la de **Cristo es de vestir**. En la parte delantera duermen Santiago, Pedro y Juan, cada uno en una postura y evidenciando una fase del sueño

La imaginería del XVIII: Foco murciano, Francisco Salzillo

La Oración en el Huerto

La imaginería del XVIII: Foco murciano, Francisco Salzillo

Los Belenes de Salzillo

Este nacimiento fue realizado en el último cuarto del siglo XVIII a raíz de un encargo del noble murciano Jesualdo Riquelme y Fontes al maestro **Francisco Salzillo** (Murcia, 1707-1783) y completado por su discípulo Roque López y su taller. Quedaría concluido en 1800. El conjunto está formada por 556 piezas, incluidas las arquitecturas. Las figuras tienen un tamaño de unos treinta centímetros y están modeladas en arcilla pero también las hay en madera, con lienzos y telas encoladas. Están ricamente policromadas dentro de la tradición rococó.

En el Belén se relacionan los pastores y gañanes con la refinada nobleza local y, junto a ellos, se hacen presentes los delicados seres sobrenaturales, como los ángeles o los personajes sagrados, con sus túnicas ricamente estofadas y doradas.

ACTIVIDADES

Visualización:

Puedes ver el siguiente vídeo sobre la escultura barroca española.

[La escultura barroca española](#)

ACTIVIDADES

Investigación:

Busca el significado de los siguientes términos o conceptos:

COLUMNAS SALOMÓNICAS	BERNINI	PASOS PROCESIONALES
PLAZA MAYOR	BALDAQUINO	BORROMINI
GREGORIO FERNÁNDEZ	ENCARNADO	VERSALLES
ESTÍPITE	CHURRIGUERESCO	ESCORZO

La pintura barroca: características generales

La pintura barroca

Al igual que ocurrió con la escultura, **la pintura se vio afectada por los conflictos religiosos** dentro de la Europa cristiana.

*Descendimiento de Cristo
(lienzo central de un tríptico)
Catedral de Amberes (Bélgica)
Peter Paul Rubens*

La pintura barroca

Esto hará que **la pintura barroca sea diversa desde su inicio**, dependiendo de si se está en un país católico o protestante, si existe una tradición clasicista anterior o no, si la obra es religiosa, política o civil...

*El Rapto de Europa, 1640
Simón de Vouet*

La pintura barroca

Características de la pintura barroca

En primer lugar, debemos contar con **todas las características ya aplicadas a la arquitectura y a la escultura**, tales como: **movimiento**, **desequilibrio**, **claroscuro**, arte al servicio de la **religión**, **sensualidad** frente a racionalidad, **composiciones complicadas...**

El arcángel San Miguel y los ángeles caídos
1665
Luca Giordano

Características de la pintura barroca

Una característica fundamental es el **naturalismo**, la idea de representar las cosas como son, bonitas o feas, agradables o desagradables...

Anciana rezando
1630
Rembrandt

Características de la pintura barroca

La **luz** será la **principal protagonista** y lo que defina a la pintura barroca.

En el Barroco la luz **moldeará la forma, y creará los ambientes** en los que se desarrollen las escenas.

La tasadora de perlas, o mujer con balanza
Johanes Vermeer
1665

Características de la pintura barroca

El **contraste** entre **luces** y **sombras** (**claroscuro***) está presente desde el principio (**tenebrismo***).

David con la cabeza de Goliath, 1610
Galería Borghese
Caravaggio

Características de la pintura barroca

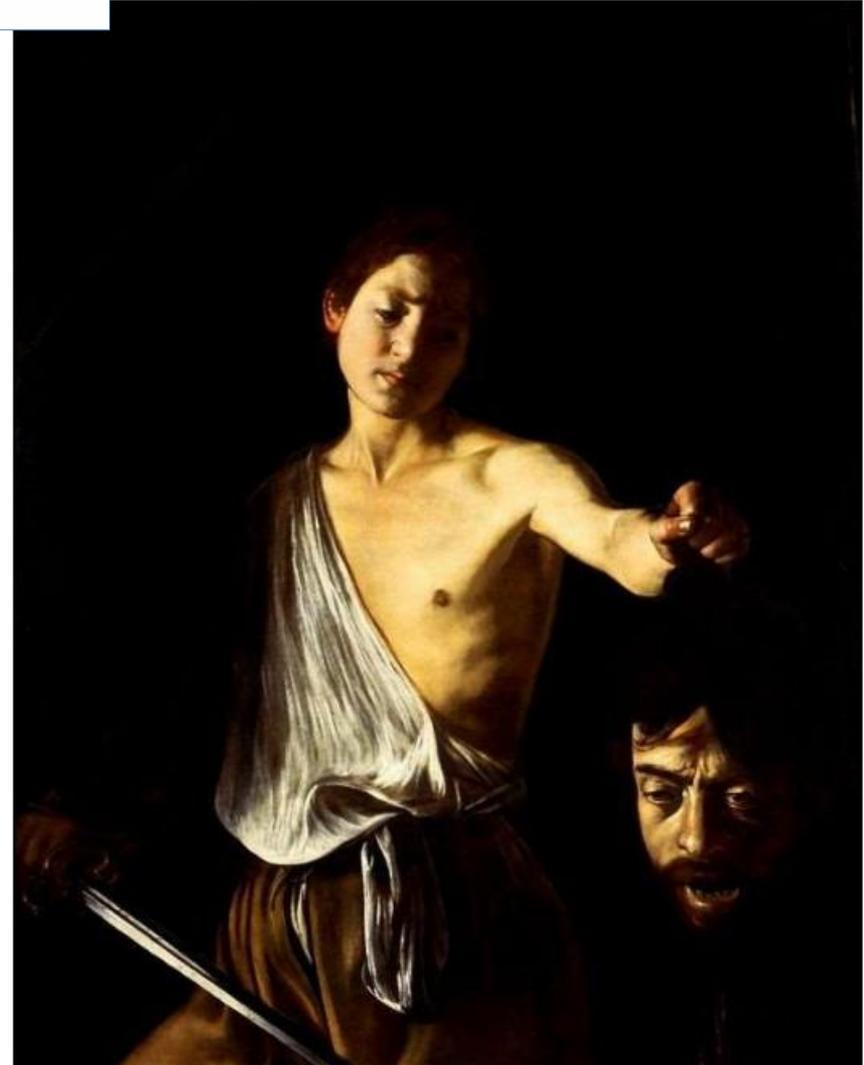
Diferencia entre claroscuro y tenebrismo

1595

Caravaggio

1610

Características de la pintura barroca

En cuanto a las **composiciones**, hay que destacar la **asimetría**.

La simetría era una ley básica en el Renacimiento, esto se pierde, la simetría da sensación de estabilidad, orden, equilibrio... Ideales nada barrocos.

La conversión de Saulo
Guido Reni
Monasterio de El Escorial, 1620

Características de la pintura barroca

En la misma línea de composición que busca la inestabilidad, están las **composiciones diagonales o en aspa** (cruce de dos diagonales)

Hipómenes y Atalanta
Guido Reni
1625

Características de la pintura barroca

Hipómenes y Atalanta
Guido Reni
1625

Otra idea muy utilizada es hacer **composiciones que juegan con el espectador y le confunden: los trampantojos***.

En ellos las figuras pueden salirse del marco, fingir arquitecturas, aparecer figuras cortadas, introducir al espectador dentro de la obra....

Sala Aurora. Guercino, 1621
Casino Boncompagni Ludovisi

Características de la pintura barroca

Predominio del color sobre el dibujo. El color es muy variado, y es el que limita las formas y volúmenes frente al Renacimiento donde casi por regla general (con la excepción del *sfumato* o los pintores venecianos) predomina el dibujo.

Sátiro
Museo del Prado
Peter Paul Rubens

Características de la pintura barroca

La **grandiosidad** de la obra de arte, con **formatos enormes**. Pintan gigantescos frescos, y monumentales cuadros al óleo, algunos de más de tres metros de anchura.

*Sala de Peter Paul Rubens
Museo del Louvre*

Características de la pintura barroca

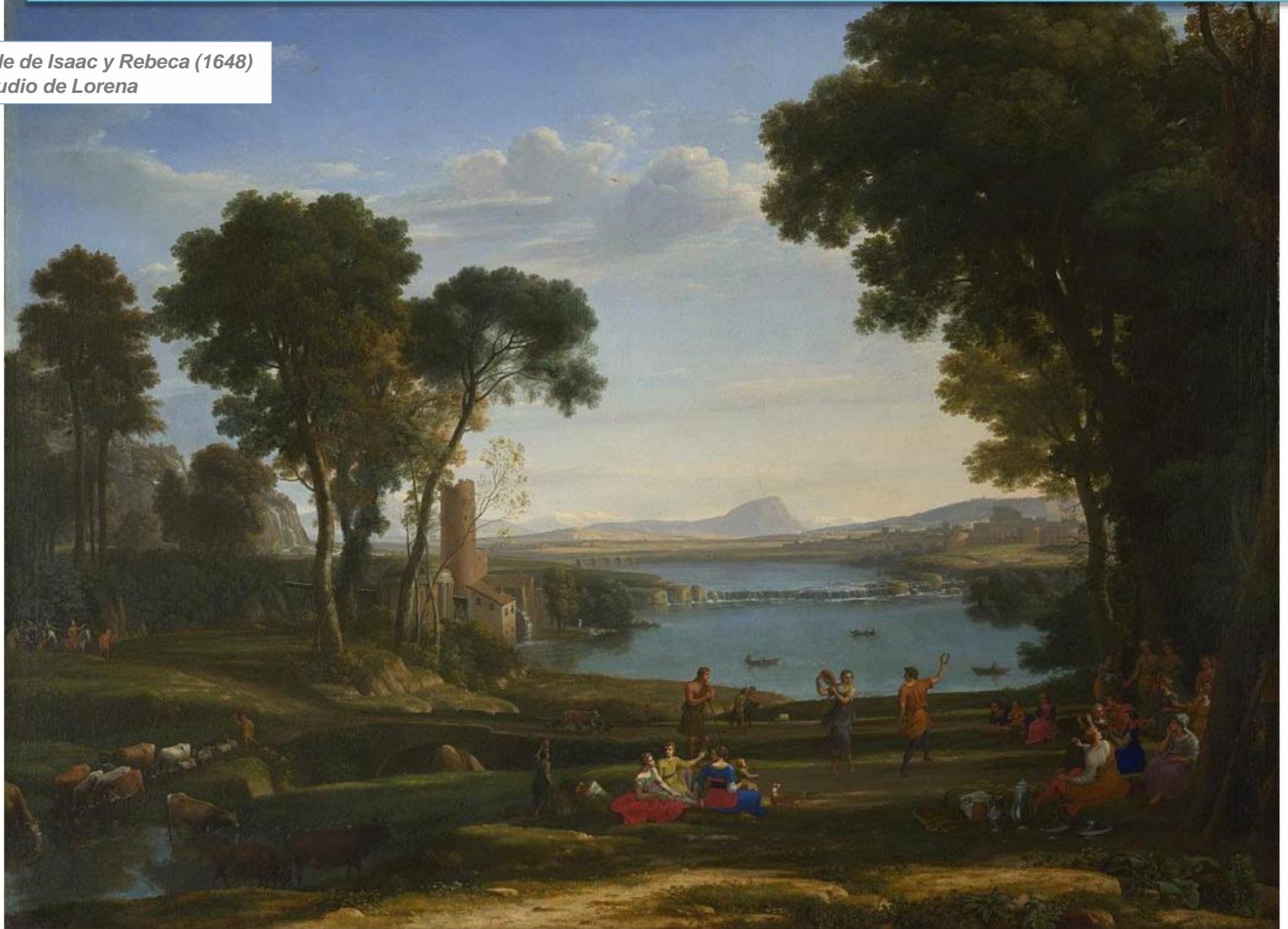
Pieter Claesz. *Bodegón con pastel turco*, 1627

En cuanto a los **géneros** estos son **muy variados**. Desde los **paisajes**, en la representación de la naturaleza no tienen porqué aparecer hombres, hasta los **bodegones*** o naturalezas muertas, donde se pintan las calidades de las cosas.

Características de la pintura barroca

Bode de Isaac y Rebeca (1648)
Claudio de Lorena

Características de la pintura barroca

El **retrato**, también tendrá un papel importante en el Barroco, pero acorde con el naturalismo se convierte en un **retrato físico y psicológico**.

*Autorretrato
Rembrandt*

Unidad 8: El Arte Barroco: pintura

ESCUELAS Y AUTORES

3. La pintura

El siglo XVII es el siglo de las nacionalidades; pero será otra vez **Italia** la que exporte los elementos estéticos básicos.

Cronología y países	Escuelas y caracteres	Autores y obras
Italia (siglo XVII)	Tenebrismo. Iluminación indirecta que contrasta zonas oscuras con otras fuertemente iluminadas. Búsqueda de modelos del natural.	Caravaggio (1571-1610). <i>Conversión de San Mateo.</i>
	Clasicismo. Temas mitológicos. Búsqueda de la belleza ideal y equilibrio compositivo.	Anibal Carracci (1560-1609). Bóveda del Palacio Farnesio de Roma.
	Barroco decorativo. Decoraciones que buscan el ilusionismo espacial.	Pietro da Cortona (1596-1669). Bóveda Palacio Barberini de Roma.
Francia (siglo XVII y primer tercio del siglo XVIII)	Naturalismo. Buscando contrastes lumínicos a través de la luz de una vela introducida en el cuadro.	George La Tour (1593-1652). <i>Magdalena penitente.</i>
	Clasicismo. En línea con el mecenazgo real y las clases aristocráticas eruditas.	Poussin (1594-1665). <i>Los pastores de la Arcadia.</i>
	Arte académico. Centrado en la decoración del Palacio de Versalles y la preparación de cartones para la fábrica de tapices gobelinos.	Lebrun (1619-1690). <i>La historia de Alejandro.</i>
Países Bajos: Flandes y Holanda (siglo XVII)	Flandes. Clientela burguesa, bonanza económica e importancia de las órdenes religiosas. Temas mitológicos, religiosos y retratos.	Rubens (1577-1640). <i>Las tres Gracias.</i> Descendimientos. Retratos. Van Dyck (1599-1641). <i>Retrato de Carlos I de Inglaterra.</i> Jordaens (1593-1678). <i>El rey bebe.</i>
	Holanda. Clientela comerciante que demanda temas tomados de la vida cotidiana, paisajes y retratos corporativos.	Rembrandt (1607-1669). <i>Sindicados de los pañeros y Ronda de noche.</i> Franz Hals (1584-1666). <i>Retrato de bufón tocando el laúd.</i> Vermeer (1632-1675). <i>El arte de la pintura.</i>
	Valencia. Influencia de Caravaggio en el tenebrismo y naturalismo. Temas religiosos.	Ribera (1591-1652). <i>Martirio de San Felipe.</i>
España (siglo XVII)	Sevilla. Encargos de las órdenes religiosas a base de grandes programas, temas cotidianos y representaciones alegóricas de la muerte (<i>vanitas</i>).	Zurbarán (1598-1664). Sacristía de Guadalupe. Murillo (1617-1682). <i>Inmaculadas, Niños comiendo fruta.</i> Valdés Leal (1622-1695). <i>In ictu oculi.</i>
	Madrid. Trabajo de artistas vinculados a la monarquía en un momento de crisis del poder político. Variedad de influencias y temas (retrato, temas religiosos, paisaje y mitología).	Velázquez (1599-1660). <i>Las meninas, Las hilanderas,</i> retratos de bufones. Claudio Coello (1642-1693). <i>Adoración de la Sagrada Forma.</i>

CONTENIDOS

3. La pintura

ITALIA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

La pintura italiana aporta las líneas del barroco, **Naturalismo**, **Clasicismo** y **Decorativismo**.

Annibale CARRACI
(*CLASICISMO*)

CARAVAGGIO
(*TENEBRISMO*)

Giovanni Battista GAULLI
(*BARROCO DECORATIVO*)

Sacrificio de Isaac.1603.
Caravaggio

Sacrificio de Isaac.1628.
Domenico zampieri de la escuela de los Carracci

Glorificación de San Ignacio (detalle)
Andrea del Pozzo

La pintura barroca: Italia

Pintura barroca italiana: La pintura clasicista

Los Carracci fueron una dinastía de pintores boloñeses que desarrollaron un **arte noble, grandilocuente, academicista, clasicista.** Se trata de un arte más oficial, destinado a cubrir los **bóvedas y muros al fresco** de iglesias y palacios.

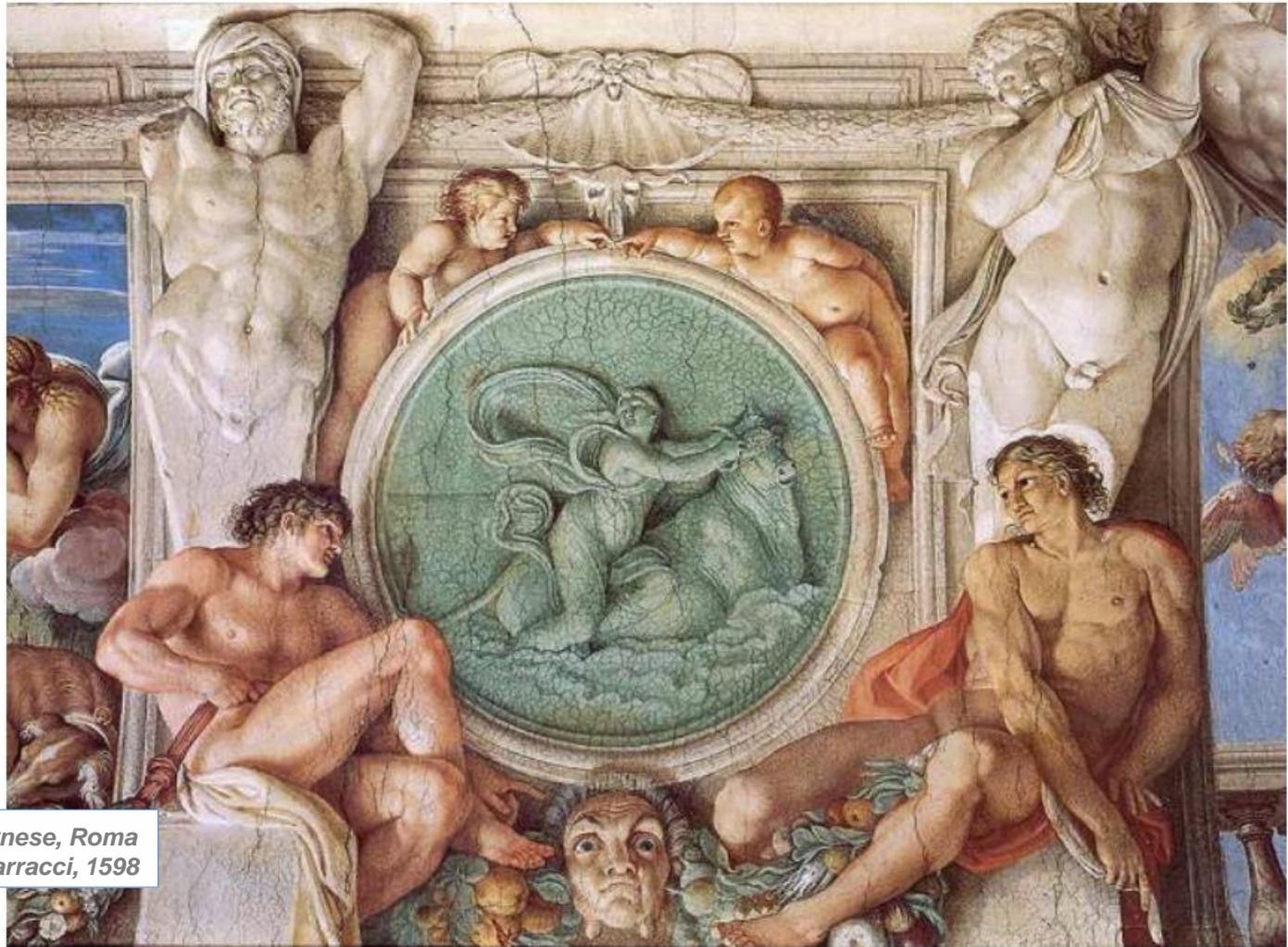
*Frescos del Palacio Farnese
Annibale Carracci, 1598*

Pintura barroca italiana: La pintura clasicista

Su academia era una **escuela ecléctica**, es decir, **reúne lo bueno y más representativo de cada maestro del Renacimiento**. Destacó sobre todo **Anibale Carracci**

¿A qué artista del Cinquecento te recuerda esta imagen?

*Detalle de la bóveda del Palacio Farnese, Roma
Annibale Carracci, 1598*

Pintura barroca italiana: La pintura clasicista

El triunfo de Baco y Ariadna
Bóveda del Palacio Farnese
Annibale Carracci

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del Barroco europeo del siglo XVII: *Triunfo de Baco y Ariadna*, en la bóveda del Palacio Farnese de Roma, de Annibale Carracci;

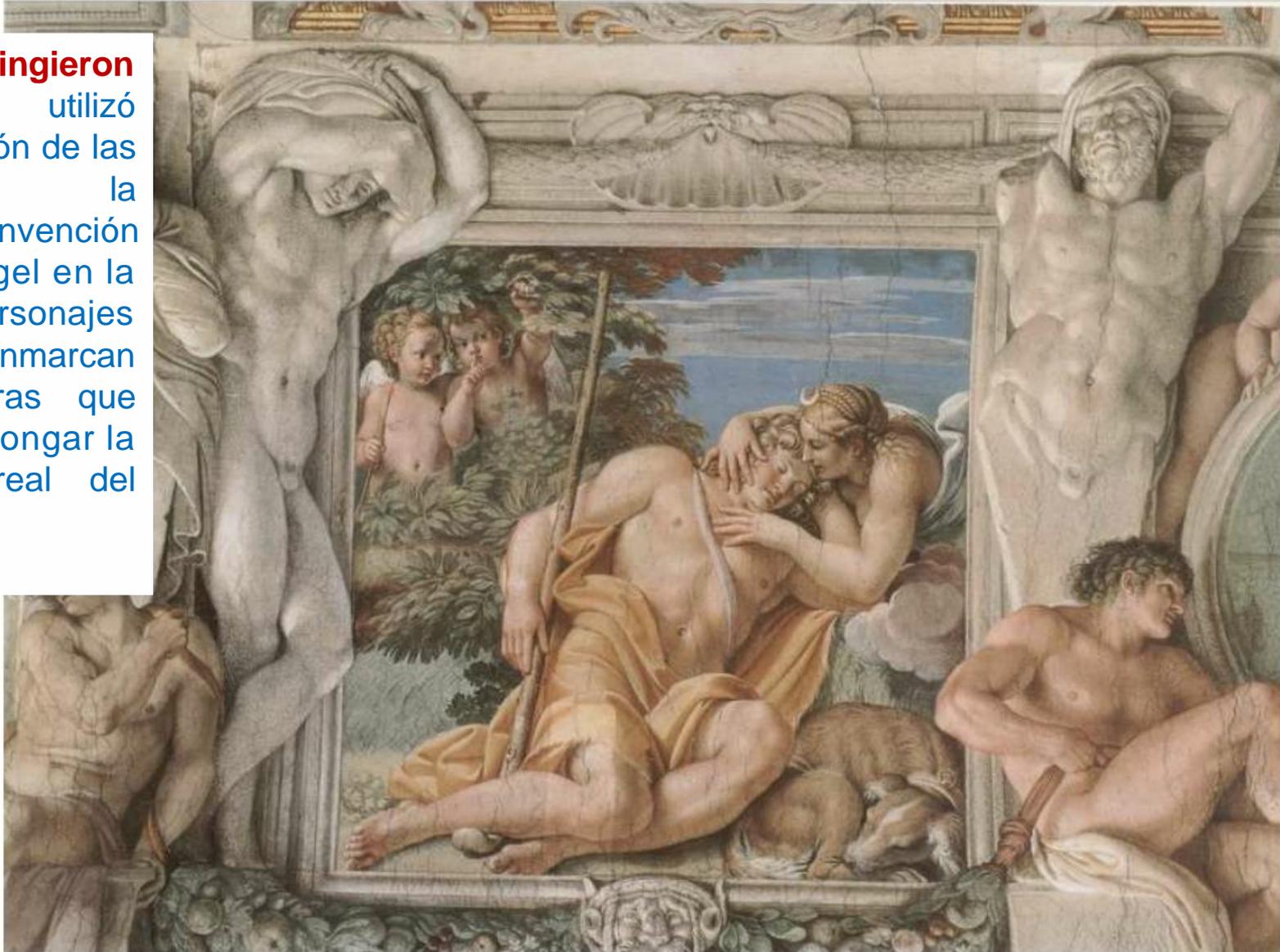
Pintura barroca italiana: La pintura clasicista

Aníbal Carracci narra en una **gran composición** los **amores de los dioses**.

Pintura barroca italiana: La pintura clasicista

Se **fingieron** **arquitecturas** utilizó en la decoración de las bóvedas la **quadratura*** (invención de Miguel Ángel en la Sixtina: los personajes se apoyan o enmarcan en arquitecturas que aspiran a prolongar la arquitectura real del edificio).

Pintura barroca italiana: La pintura clasicista

La obra de los Carracci y su academia tendrá **numerosos seguidores** por toda Europa, **difundiendo así los ideales del clasicismo** y llegando a calar en pintores tardíos, del **XVIII**, encuadrados en el **Rococó** como **Tiépolo**

Escipión el Africano

Tiépolo

Pintura barroca italiana: La pintura tenebrista

El **tenebrismo** surge en los inicios de la pintura barroca y consiste en un **violento contraste entre luces y sombras.**

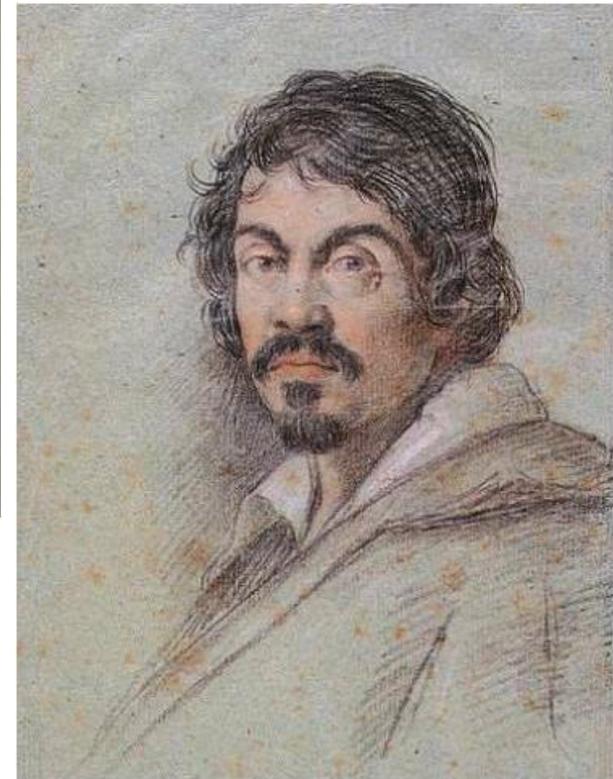
Judith y Holofernes
Caravaggio, 1599

Pintura barroca italiana: La pintura tenebrista

La incredulidad de Santo Tomás
Caravaggio 1607

Aunque los precedentes de esta técnica los encontramos en Leonardo, será **Michelangelo Merisi "Caravaggio"**, su verdadero descubridor.

Pintura barroca italiana: La pintura tenebrista

Caravaggio es contemporáneo de El Greco, pero sus estilos están muy alejados y de ahí que los encasilemos en dos estilos totalmente distintos pese a ser contemporáneos.

Santísima Trinidad
El Greco, 1579

El Desdendimiento
Caravaggio, 1602

Pintura barroca italiana: La pintura tenebrista

Tuvo una vida complicada, se vio en medio de numerosas reyertas, e incluso acabó en la cárcel. Toda esa **violencia** sin embargo, **sólo asoma en alguno de sus cuadros.**

La Flagelación de Cristo
Caravaggio, 1607

Pintura barroca italiana: La pintura tenebrista

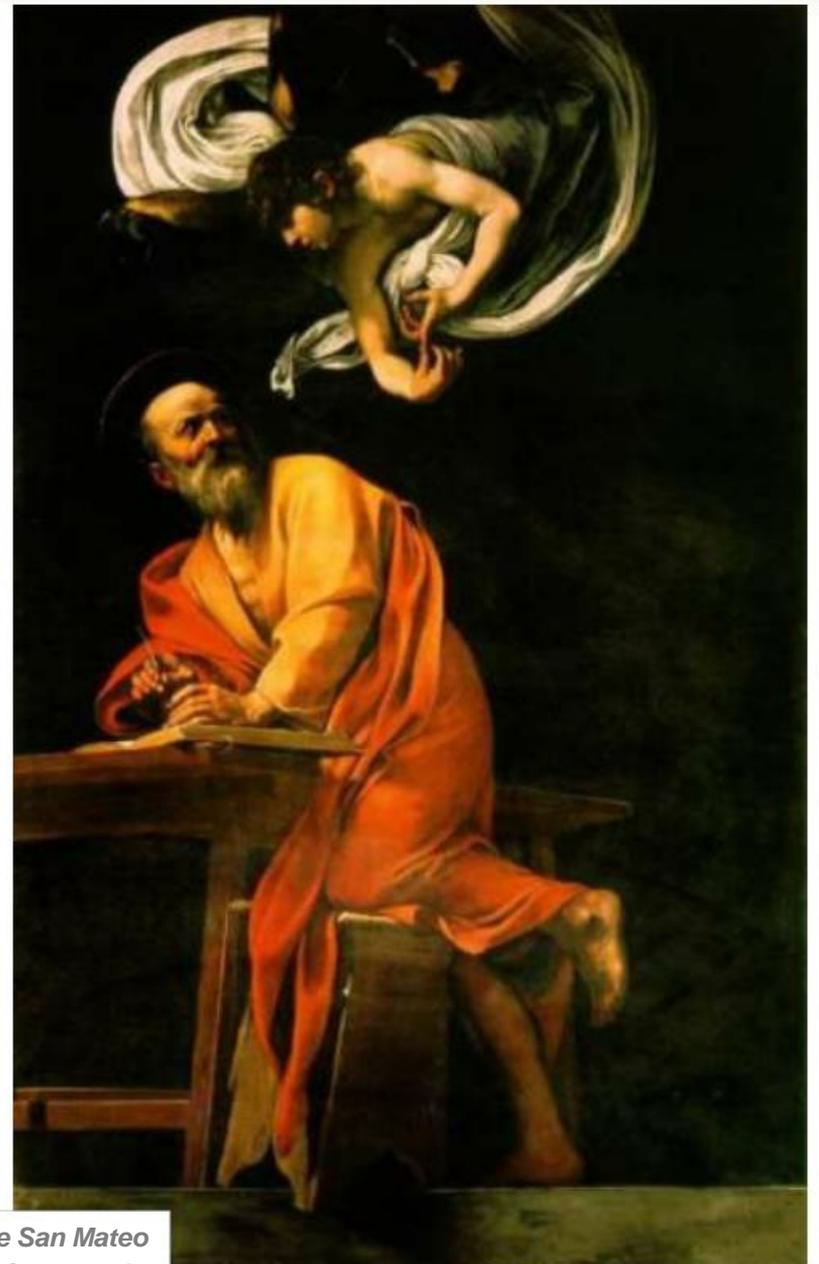
En su vida vemos dos etapas, en la **primera etapa** (hasta 1597) se ve influido por sus predecesores y **está lejos del tenebrismo**.

Sus cuadros son sobrios, de **pocos personajes**. Los personajes más **ordinarios, de la calle**, son tomados como modelos para sus cuadros (**naturalismo**) esto le granjea el rechazo de los clientes ricos.

Magdalena
Caravaggio, 1596

Pintura barroca italiana: La pintura tenebrista

*Inspiración de San Mateo
Caravaggio,*

Pintura barroca italiana: La pintura tenebrista

No le interesa el paisaje, sólo el hombre y la naturaleza muerta.

*Muchacho con cesta de frutas
Caravaggio, 1593*

La cena de Emaús (1601)

(Ev. S.Lucas - Eucaristía) óleo y témpera sobre lienzo

Rasgos de su etapa anterior
en la naturaleza muerta
(bodegón)

Narra los primeros pasos de Cristo resucitado. Habiendo encontrado éste a dos de sus discípulos en el camino a Emaús, los hombres no reconocen a su maestro hasta el momento de la cena en una posada, pues al bendecir Jesús el pan y el vino reconocen el gesto de la Eucaristía y, por ende, a su Señor.

- Composición tendente a la diagonal
- Luz que crea semipenumbra y enfoca los rostros y gestos de los personajes. Cristo resplandece.
- Brazos que nos hacen partícipes (escorzos de gran calidad)
- Gama cromática terrosa y parda que contrasta con blancos y rojos
- Cristo como buen pastor

Criado que no
reconoce a Jesús y
por eso no
descubre su cabeza

Cristo muestra
el mismo gesto
que en el Juicio
Final de MA

Santiago, gesto de
crucifixión

Cleof s

El pan y el vino
aluden a la
Eucaristía

Cesta con la manzana del pecado y la
granada de la pasión. Se criticó que
usara frutas de otoño cuando la
resurrección tuvo lugar en primavera

Pintura barroca italiana: La pintura tenebrista

Este desinterés por el espacio hace que en sus composiciones aparezcan **personajes cortados, no totalmente enmarcados.**

Crucifixión de San Pedro
Caravaggio, 1600

Crucifixión de San Pedro (1601)

Sta. María del Pópolo

Forma pareja con La conversión de San Pablo, ya que el apóstol Pedro, junto con Pablo son la base de la Iglesia.

San Pedro fue martirizado mediante la crucifixión, pero el apóstol solicitó a sus verdugos que no le dieran martirio de la misma manera que a Cristo, puesto que no creía merecer ese honor. Es por ello que los verdugos le han crucificado al revés.

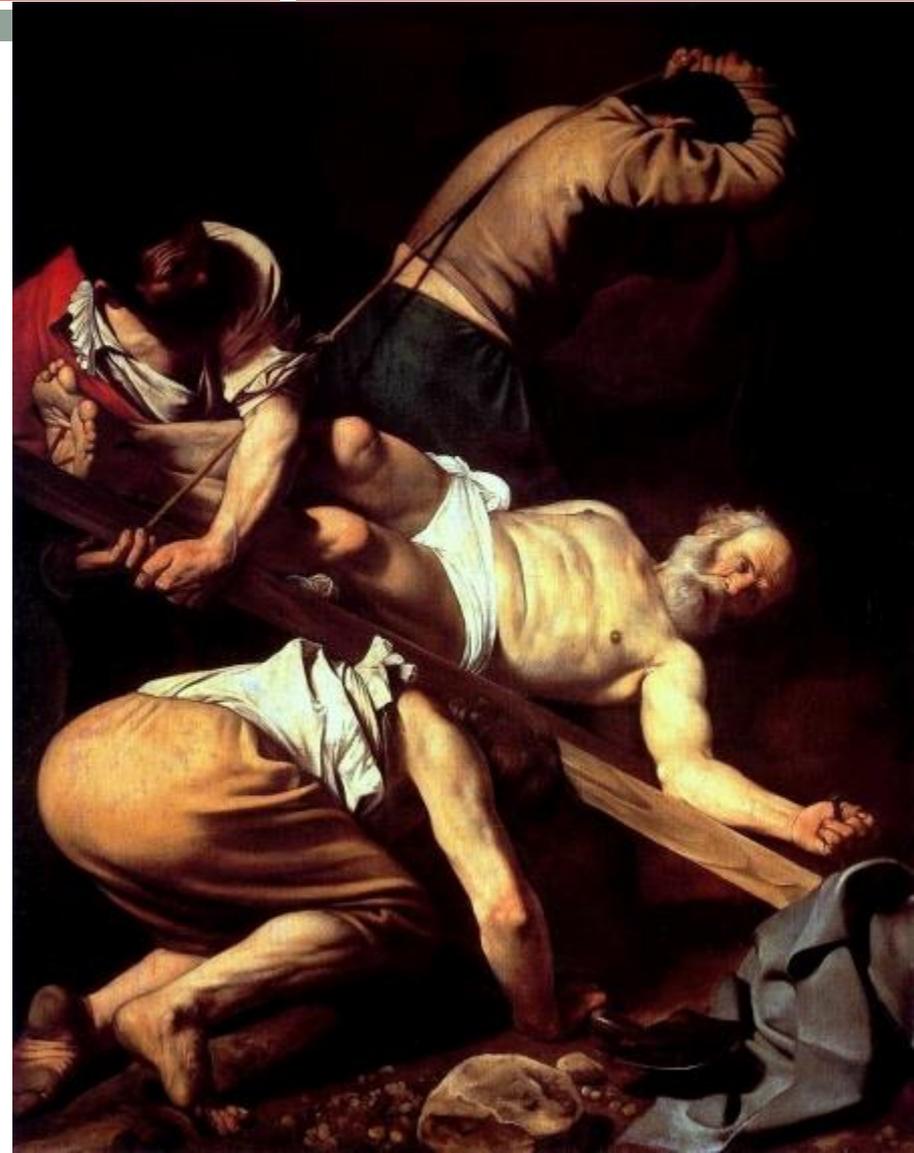
GÉNERO: Pintura religiosa. Escena de un martirio.

TÉCNICA : Pincelada precisa, calidades, gama cromática limitada y contrastada.

COMPOSICIÓN: en aspa con el centro desplazado. Marcadas diagonales a partir de los travesaños de la cruz y las posiciones de los esbirros. Escorzos, posturas forzadas y vulgares. Reduce los elementos a los mínimos imprescindibles. Somos los únicos espectadores.

LUZ : Tenebrismo. Luz vertical

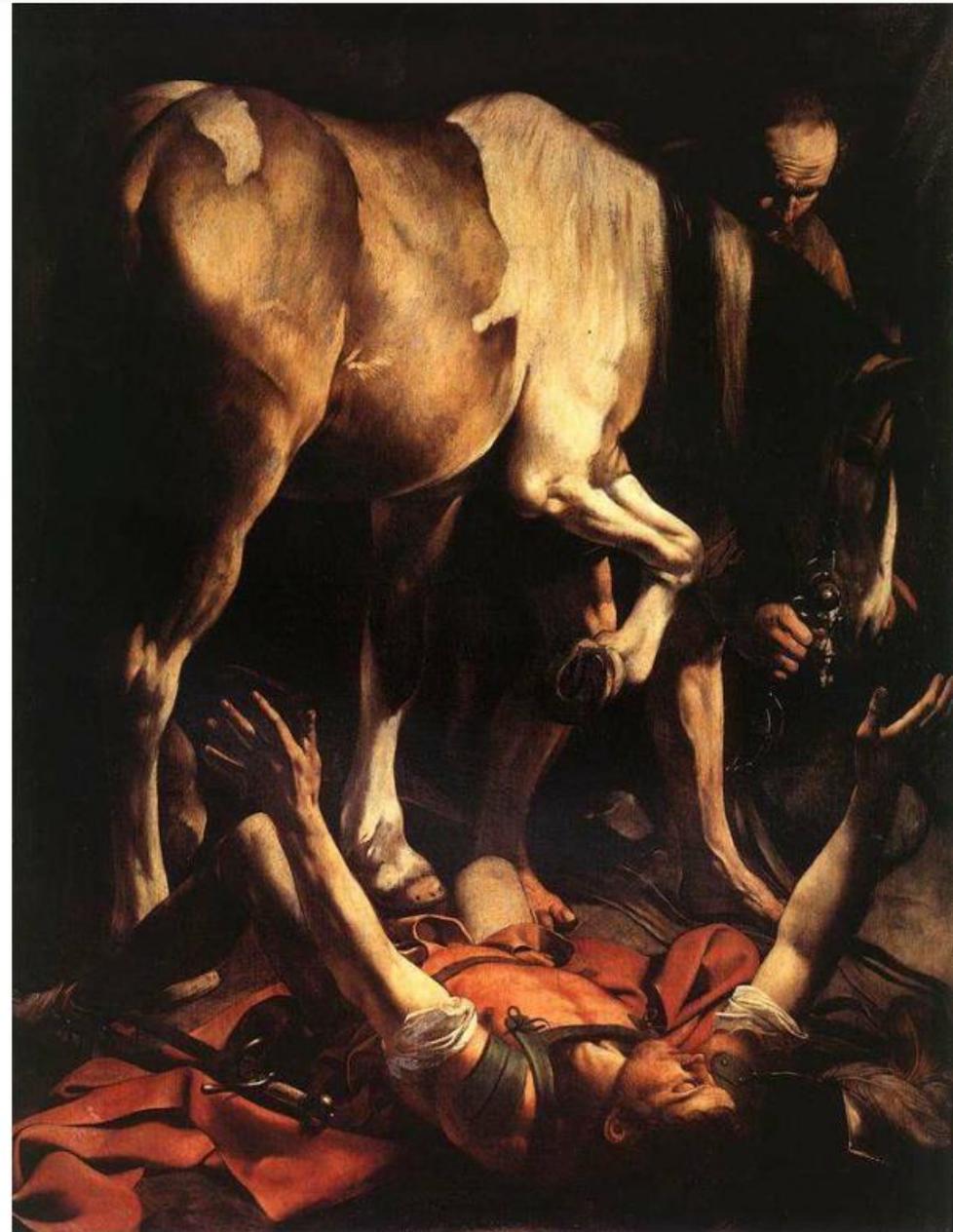
ANATOMÍA, ROPAJES : Naturalismo y excelente Tratamiento de la anatomía y de la piel. El único rostro que observamos es el de Pedro, los esbirros ocultan su rostro, ya les pesa el crimen. Pies descalzos y sucios (vulgarización de la escena, modelos de la calle)

Pintura barroca italiana: La pintura tenebrista

Su **segunda etapa** (a partir de 1597) es **plenamente tenebrista**. Sitúa el único **foco de luz fuera del cuadro**. El color está claramente subordinado a la luz, el claroscuro es el verdadero armazón del cuadro.

Conversión de Saulo
Caravaggio, 1601

Conversión de San Pablo (1600)

Santa María del Pópolo. Óleo sobre lienzo

Vulgariza la apariencia de las escenas dagradas para revelar la presencia de lo divino en lo cotidiano.

El joven aún llamado Saulo era un soldado arrogante perseguidor de los cristianos. Un mediodía, de camino a otra ciudad, fue derribado del caballo por una poderosa luz, al tiempo que la voz de Dios le preguntaba "Saulo, ¿por qué me persigues?". Saulo quedó ciego varios días y milagrosamente recuperó la vista con los cuidados de la comunidad cristiana. Se convirtió y adoptó el nombre de Pablo.

GÉNERO: Pintura religiosa

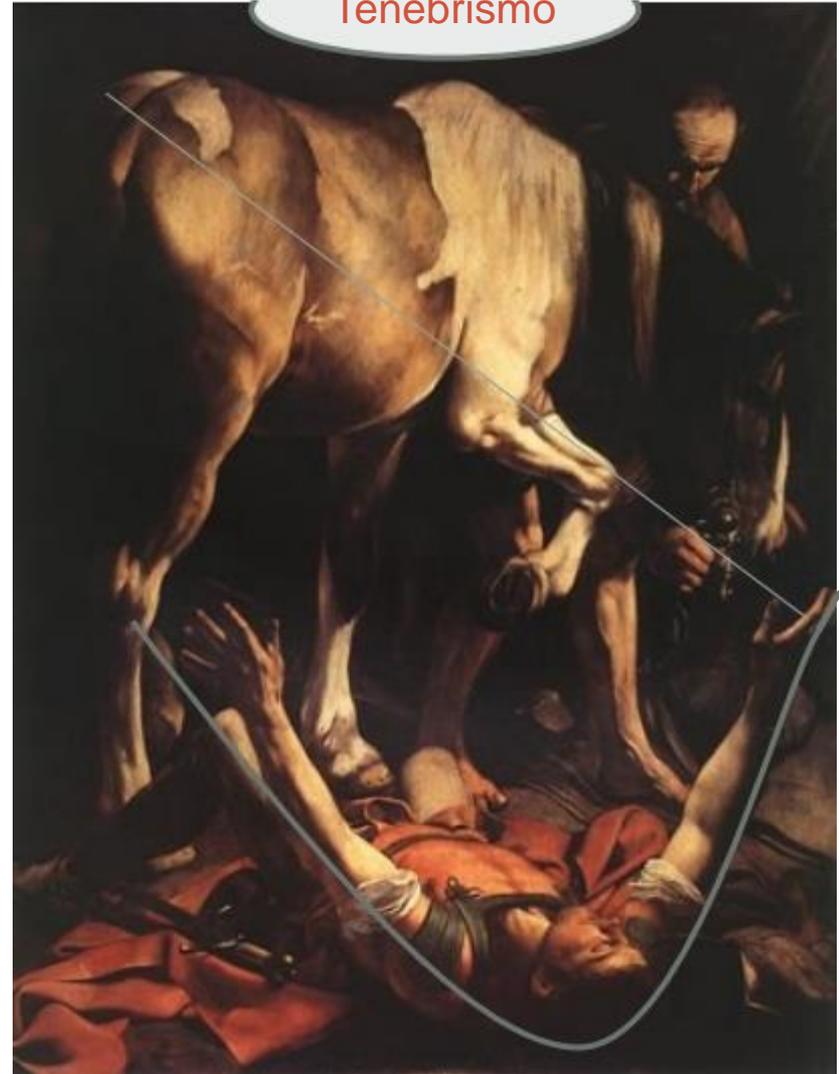
COMPOSICIÓN: Composiciones novedosas con un punto de vista bajo y escorzos que se expanden fuera del lienzo y confieren profundidad (postura del caballo y de San Pablo). Espacio axfisiante.

LUZ: destaca el tema principal y deja el fondo en penumbra (no sabemos donde se desarrolla la escena) La luz emana del santo pero no ilumina al criado. Sería una luz divina, que ha derribado al santo del caballo.

San Pablo aparece en actitud de éxtasis

El caballo es un percherón robusto y zafio, inadecuado para el joven soldado que se supone era Saulo. Y para rematar las paradojas, el ambiente es nocturno y no el del mediodía descrito en los escritos de San Pablo.

Tenebrismo

Pintura barroca italiana: La pintura tenebrista

Vocación de San Mateo Caravaggio

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del Barroco europeo del siglo XVII: **Vocación de San Mateo**, de Caravaggio

Vocación de San Mateo (1601)

Igl^a S.Luis de los Franceses. Óleo sobre lienzo

La rutina diaria queda interrumpida por lo milagroso.

Evangelio según san Mateo (Mateo 9:9): Jesús vio un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo: «Sígueme», y Mateo se levantó y le siguió.

GÉNERO : Pintura religiosa.

COMPOSICIÓN : Sencilla. Personajes en torno a una mesa en composición anular que se abre ante la llamada de Cristo. Personajes de espaldas que aportan profundidad. Juego de luces y penumbras (Luz que proviene de fuera del la escena y destaca los gestos de sorpresa del momento. Existiría una ventana fuera del cuadro).

ANATOMÍA Y ROPAJES : naturalismo y contraste entre los personajes vestidos de manera contemporánea a Caravaggio y Cristo y Pedro con túnicas y descalzos (lugar sagrado)

GESTOS : Los rostros y las manos se iluminan para reforzar el carácter narrativo.

La mano de Cristo nos recuerda a Miguel Ángel. Pedro reafirma su gesto.

Practica un poco...

Pintura barroca italiana: La pintura tenebrista

Vocación de San Mateo
Caravaggio

Capilla de San Mateo, en San Luis de los Franceses

Vocación de San Mateo

Inspiración de San Mateo

El Martirio de San Mateo

Pintura barroca italiana: La pintura tenebrista

Muerte de la Virgen 1606

Caravaggio

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta
las siguientes pinturas del
Barroco europeo del siglo
XVII: *Muerte de la Virgen*, de
Caravaggio

YouTube

Muerte de la Virgen (1605-06)

Museo del Louvre. Óleo sobre lienzo

La muerte de la Virgen es un tema todavía debatido dentro de la Iglesia Católica

GÉNERO: Pintura religiosa.

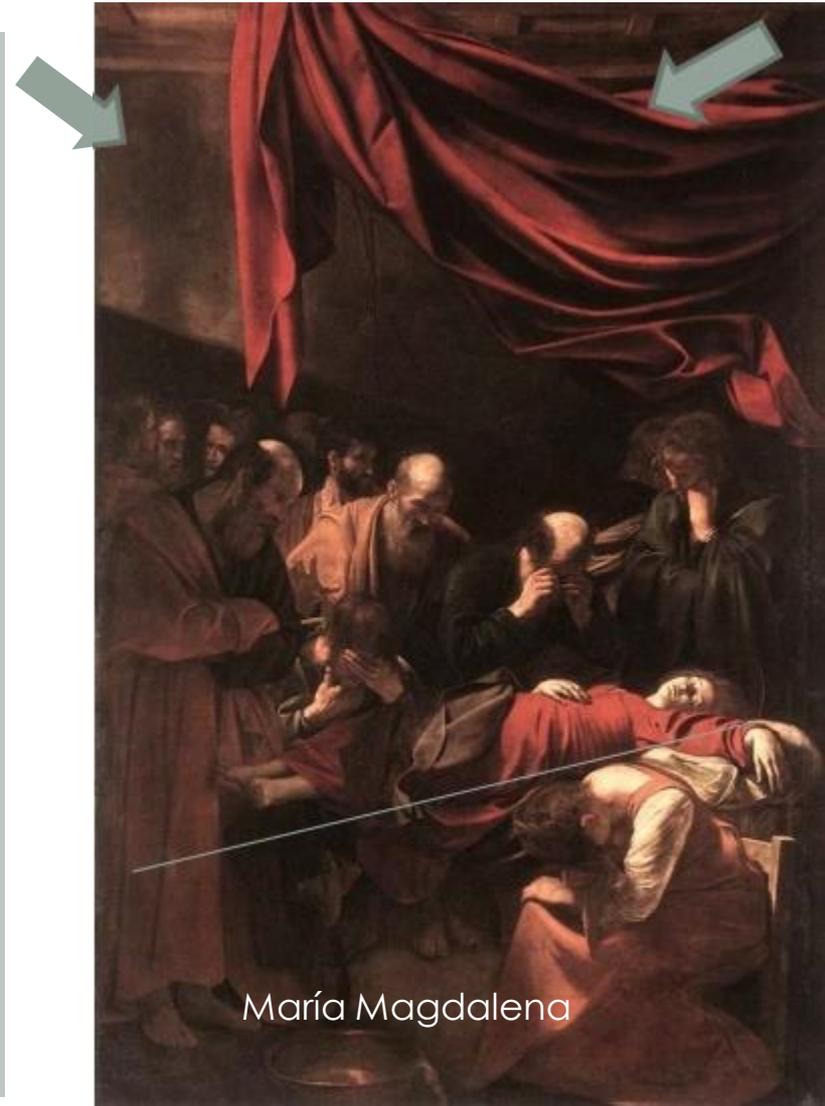
TÉCNICA: gama cromática más limitada aún.

COMPOSICIÓN: Magdalena en primer plano; Virgen en segundo plano marcando la profundidad con una gran diagonal y en escorzo; tercer plano para los asistentes al doloroso acontecimiento. El registro superior ocupado por el cortinaje barroco, que sitúa la escena en un interior.

LUZ: Foco que proviene del exterior (ventana) y marca una diagonal. Claroscuro y segundo foco de luz que ilumina el cuerpo de la Virgen.

PERSONAJES: Naturalismo no idealizado. El modelo utilizado para la representación de la Virgen pertenece a una mujer ahogada en el Tíber con el pelo desmadejado, vientre hinchado, piernas descubiertas y piel verdosa. Le preocupa reflejar el dolor de la muerte más que la solemnidad de los representados.

Tratamiento del tema rechazado por vulgaridad y poca piedad. Es su obra más escandalosa.

María Magdalena

Pittura barroca italiana: La pittura tenebrista

Practica un poco...

Judith y Holofernes (1598)

Galería Nacional de Arte Antiguo (Roma)

Provocaba reacciones de horror y sorpresa entre los visitantes de su primera sede, pues Caravaggio logró dotar a la obra de gran realismo y crudeza.

Judith quiere salvar Betulia del asedio de los asirios. Este tema se ha utilizado para simbolizar la victoria sobre la tiranía. Judith consiguió conquistarlo en menos de una noche.

GÉNERO : Pintura religiosa

COMPOSICIÓN : Diagonal muy marcada y contraste entre el primer plano que narra la escena y el fondo neutro y el cortinaje barroco. Tenebrismo. Tensión que invade la escena. Escorzo del general Holofernes.

PERSONAJES : Naturalismo. Contrasta la actitud impasible de Judith que tira de la cabeza de forma decidida, y la de preocupación de la criada. Realismo descarnado (sangre) que no veíamos anteriormente. Anciana con el paño donde portará la cabeza para llevarla a los ancianos.

Escena que provocó estupor y horror hasta un siglo más tarde. Influirá en artistas posteriores.

Como es habitual en el barroco, se elige el momento de máxima tensión.

Investigación:

Busca información relevante de la **Conversión de San Mateo**, obra de **Caravaggio** (1598) y sigue esta estructura:

- Ficha técnica
- El artista y su época
- Contenido
- Análisis estético
- Comentario e influencias

CONTENIDOS

3. La pintura

BARROCO DECORATIVO

ITALIA

Giovanni Battista Gaulli, IL BACCICCIA (1639-1709)

Pintura **ilusionista**, dispuesta en bóvedas y en cúpulas de iglesias o palacios con:

- Presencia de **formas arquitectónicas** fingidas y cielos abiertos (mezcla de pintura y estuco).
- Efectos escenográficos con perspectivas de abajo a arriba (**di sotto in sù**).
- Acentuados **escorzos** que generan gran movimiento e inestabilidad.
- **Cromatismo** exuberante.

Il Bacciccio *Triunfo del Santo*
Nombre de Jesús, techo de la
Ili d Il Gú R

La pintura barroca: Francia

CONTENIDOS

3. La pintura

FRANCIA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

GEORGES DE LA TOUR
(*TENEBRISMO*)

San Sebastián cuidado por Irene.
George de la Tour. 1634-1643

NICOLÁS POUSSIN
(*CLASICISMO*)

La inspiración del poeta. 1630. Nicolás Poussin

CHARLES LE BRUN
(*LAACADEMIA*)

Apoteosis de Luis XIV(sala de los Espejos). Charles Le Brun

CONTENIDOS

AUTORES Y OBRAS

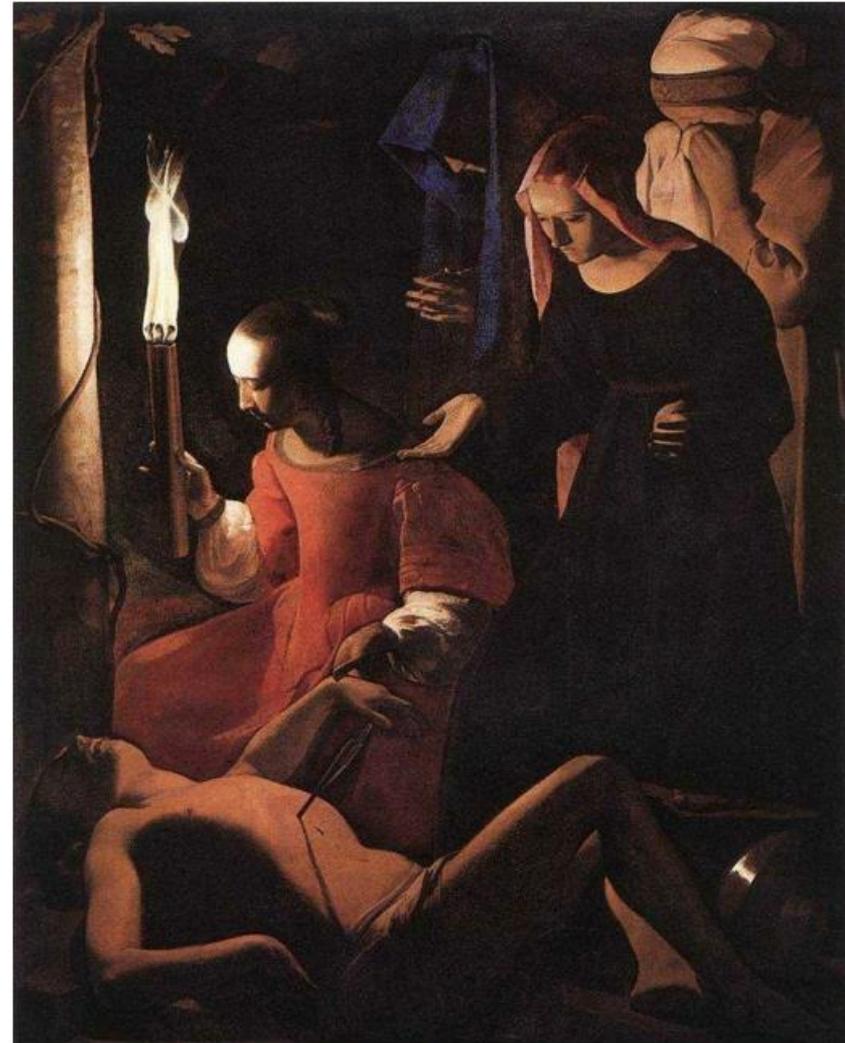
GEORGES DE LA TOUR (1593-1652)

- Influencia del **caravaggismo**.
- Incorpora un foco de **luz tangible**, para crear el máximo efecto lumínico de claroscuro, que dota a las figuras de una apariencia plana y lisa.

Magdalena penitente de la lamparilla (fragmento) 1642- 1644

3. La pintura

San Sebastián cuidado por Santa Irene (1634-1643).

Unidad 8: El Arte Barroco: pintura

CONTENIDOS

AUTORES Y OBRAS

NICOLÁS POUSSIN (1594-1665)

- Supo aunar las enseñanzas italianas y la tradición francesa. Muchos de sus cuadros se organizan en grupos aislados con colores fríos (estatuaria) evitando las tonalidades contrastadas del tenebrismo.
- El paisaje lo utiliza para enmarcar las figuras y los elementos arquitectónicos.
- En las obras de Poussin se unen la supervivencia de los impulsos del **Renacimiento** y una referencia consciente al arte de la **antigüedad clásica** como el estándar de excelencia.

Et in Arcadia ego o Los pastores de Arcadia (1637-1638).

3. La pintura

Bacanal. 1634-1635.

AUTORES Y OBRAS

CHARLES LE BRUN (1610-1690)

Como pintor del rey (Luis XIV) fue el responsable de planificar la decoración del Palacio de Versalles y de la creación de dos composiciones:

- la Escalera de los Embajadores y
- la Galería de los Espejos.

Jugó con la ilusión óptica, y mezcló ficción y realidad en el tema.

Techo de la galería de los espejos del Palacio de Versalles.

La pintura barroca: Flandes y Holanda

Pintura barroca: Flandes y Holanda

Flandes, separado ya de Holanda en esta época por cuestiones religiosas y políticas, **continúa siendo católico** y dependiendo del rey de España hasta el siglo XVIII, los ideales de la contrarreforma determinan una gran pujanza de los temas religiosos (vemos la gran diferencia con Holanda).

Consecuencias territoriales de la Paz de Westfaia (1648)

CONTENIDOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

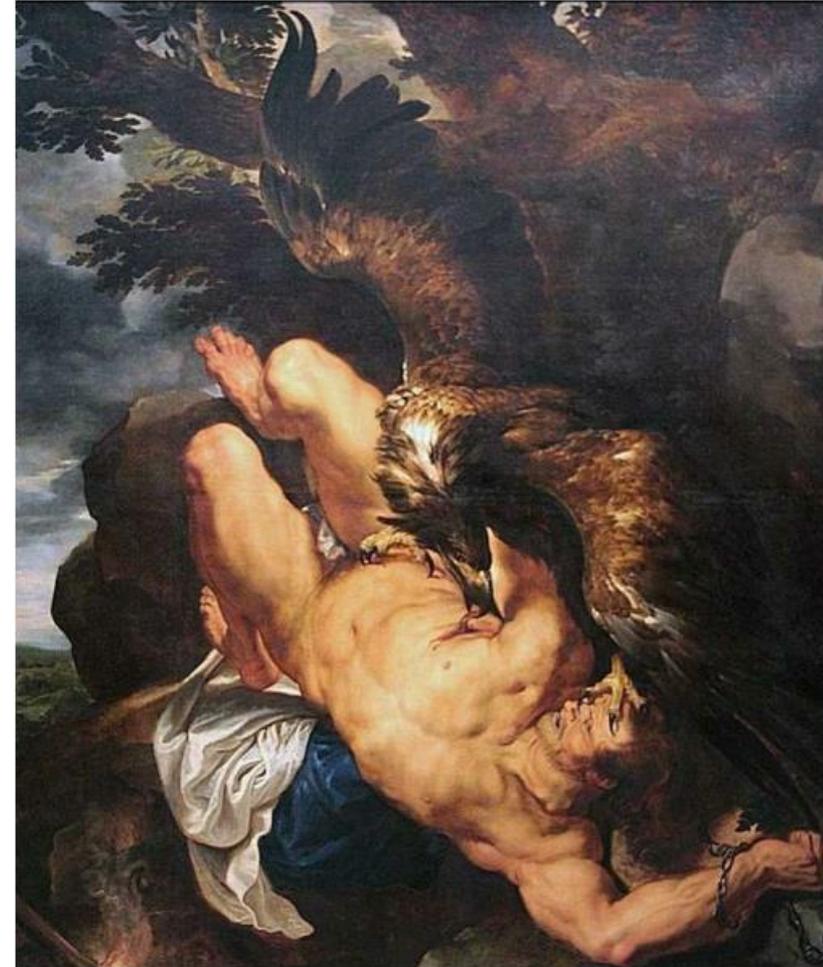
Fue un periodo de agitación influido por la presencia española. Holanda (luterana) se independizó de España en 1648, con los tratados de Wesfalia, y Flandes (católica) en 1713, con la Paz de Utrecht.

LABOR DE TALLER

- Con pintores especializados en figuras, animales, paisajes o la estampa (grabado).
- Preferencia por el **GRAN FORMATO**.

3. La pintura

FLANDES

Prometeo encadenado, 1611-1612
Rubens(figura) y FransSnyders (águila)

La despensa, c. 1620. FransSnyders

CONTENIDOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

TEMÁTICA

- Proliferación de temática **religiosa** (vida de santos y representaciones de los sacramentos) y **mitológicos** (grandes cuadros para decorar palacios).
- Inspiración en fuentes clásicas como *las Metamorfosis* de Ovidio.

Sansón y Dalila.1630
Antonio Van Dyck

3. La pintura

FLANDES

La caída de Ícaro, 1636 – 1638
Jacob Peeter Gowy

CONTENIDOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

TEMÁTICA

- El **retrato** adquiere un carácter aparatoso y solemne, que se combina con **escenas de género**.

La pared de los tesoros, 1636.
Frans Francken el Joven.

3. La pintura

FLANDES

Rubens con su mujer Elena Fourment y su hijo, 1639.
Antonio Van Dyck

CONTENIDOS

3. La pintura

FLANDES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

TÉCNICAS BARROCAS

- Empleo de **pincelada abierta**, composiciones complejas, escorzos y diagonales e importancia de la luz.
- Prolongan la **pintura sobre tabla**.

Diana y sus ninfas cazando (1636 - 1637)

P. Rubens

[La técnica de Rubens y Rembrandt](#)

Pintura barroca: Flandes y Holanda

La **figura más destacada**, y ejemplo del **estilo grandilocuente barroco**, es **Peter Paul Rubens** (1577-1640)

*Autorretrato ,1623
(detalle)
Rubens*

Pintura barroca: Flandes y Holanda

Es el **pintor de la contrarreforma flamenca** que, políticamente, estaba unido a la Corona española, estuvo **comprometido con la dominación española**, no sólo se convirtió en el pintor de los gobernantes y los nobles españoles, sino que también fue **embajador del rey**.

Rubens y su primer esposa: Isabel Brant
1609
Rubens

Pintura barroca: Flandes y Holanda

Rasgos de estilo:

Su pintura es **muy rica y versátil**. Tiene **influencias de Miguel Ángel**, (amplias complexiones anatómicas); **influencias de la escuela veneciana** por el (colorido y pincelada suelta); **influencia de Caravaggio** por su tenebrismo, aunque fue muy débil; **e influencias de los Carracci** por sus composiciones majestuosas, grandilocuentes, exquisitas...

¿Eres capaz de apreciar todas estas influencias en esta obra?

*El descendimiento
1612, Catedral de Amberes
Rubens*

Tríptico del Descendimiento (1612-1614)

óleo sobre lienzo. Catedral de Amberes

Visitación de la Virgen

Presentación de Jesús

Tríptico del Descendimiento (1612-1614)

óleo sobre lienzo. Catedral de Amberes

Personajes: rostros y trajes a la manera barroca

Composición :

- escena principal en primer plano
- diagonales muy marcadas
- Personajes con posturas variadas y en escorzo
- Cristo postura muy forzada
- Todos los personajes participan (unidad compositiva en miradas y gestos). La Virgen no se desmaya.

Aspectos formales:

- Claroscuro de Cristo que recuerda a Caravaggio
- Figuras volumétricas = MA y Cristo = Laocoonte
- Gran diagonal blanca que contrasta con la paleta cromática
- Detallismo flamenco

Pintura barroca: Flandes y Holanda

Rasgos de estilo:

Además de las nombradas, la obra de Rubens se caracterizó por:

- ✓ Gran colorido
- ✓ Ritmo curvo
- ✓ Composiciones helicoidales
- ✓ Grandiosidad
- ✓ Desnudos femeninos

La caza del Tigre (detalles)
1616.

Pintura barroca: Flandes y Holanda

Temas:

Fue un pintor muy prolífico y versátil.

- ✓ Pintura mitológica
- ✓ Pintura religiosa
- ✓ Retratos
- ✓ Cazas
- ✓ Alegorías

Marte y Rea Silvia

Pintura barroca: Flandes y Holanda

Temas:

Fue un pintor muy prolífico y versátil.

- ✓ Pintura mitológica
- ✓ Pintura religiosa
- ✓ Retratos
- ✓ Cazas
- ✓ Alegorías

Duque de Lerma, 1603

Pintura barroca: Flandes y Holanda

El Juicio de Paris
1638
Museo del Prado

Pintura barroca: Flandes y Holanda

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del Barroco europeo del siglo XVII: *La Adoración de los Magos*, de Rubens

Adoración de los Magos

1629

Rubens

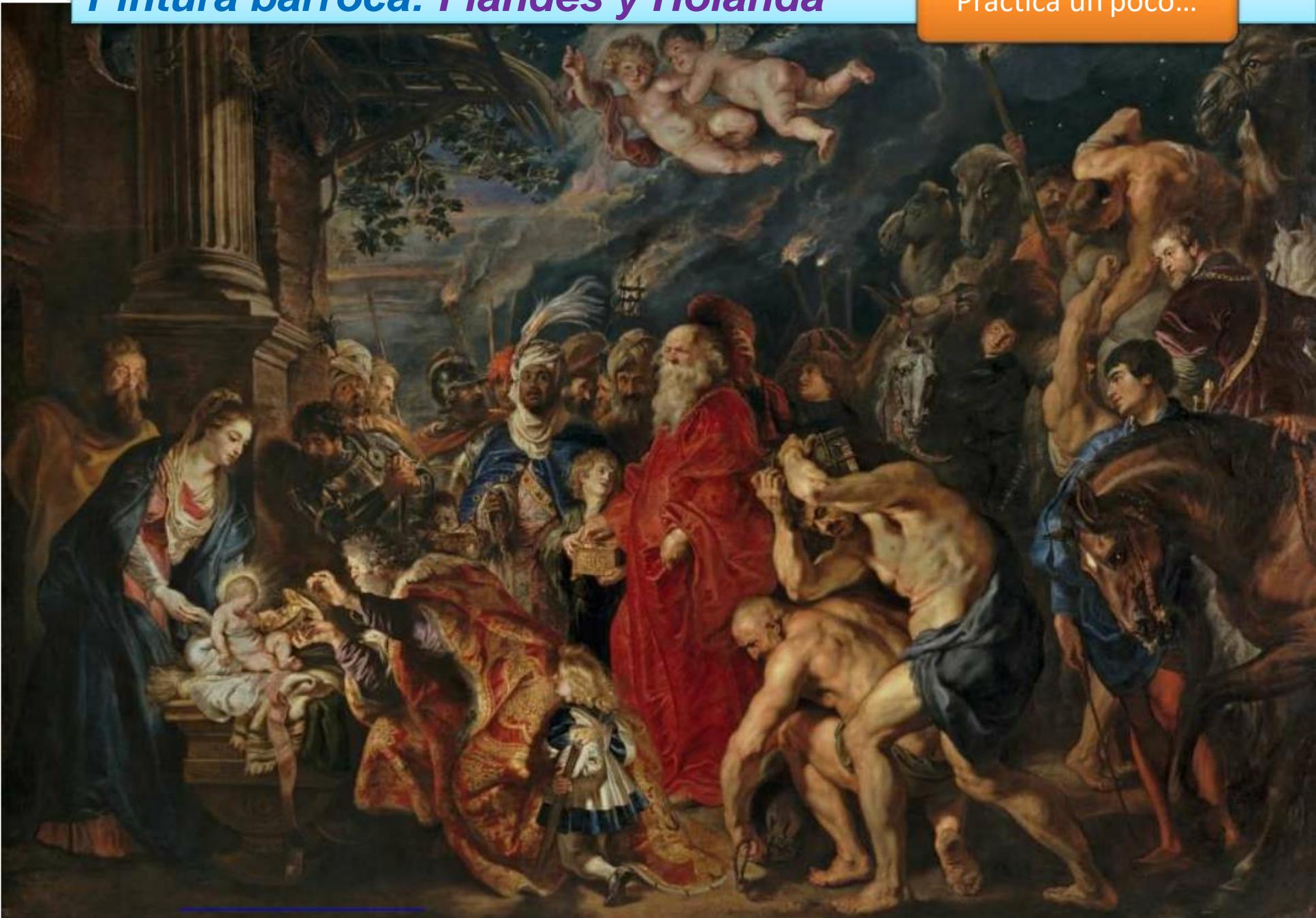
YouTube

MUSEO NACIONAL
DEL PRADO

Pintura barroca: Flandes y Holanda

Practica un poco...

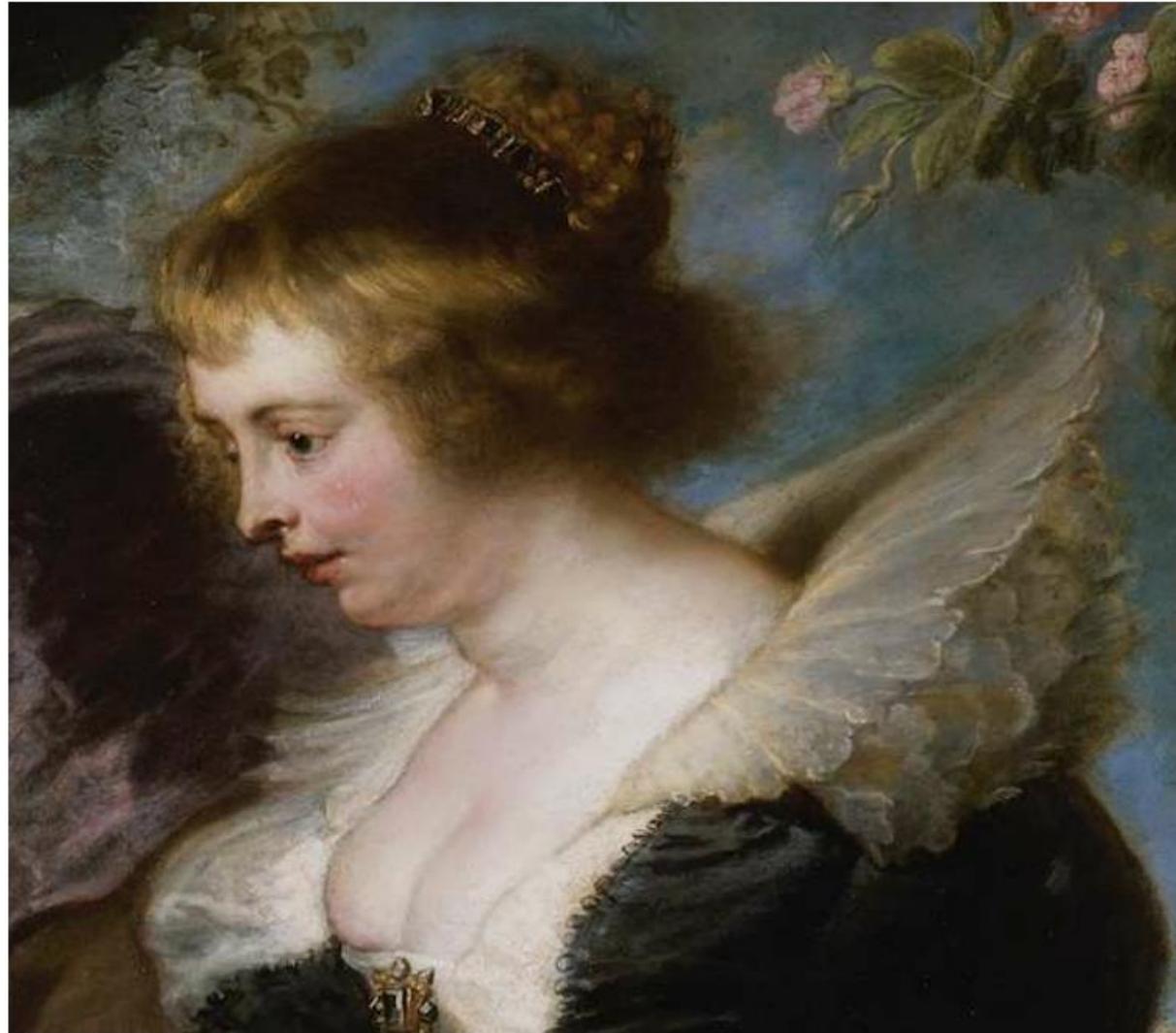
Pintura barroca: Flandes y Holanda

Las Tres Gracias

1635

Rubens

Helena Fourment, segunda esposa de Rubens

El Jardín del Amor

1635

Rubens

MUSEO NACIONAL
DEL PRADO

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del Barroco europeo del siglo XVII: **El Jardín del Amor, de Rubens**

Pintura barroca: Flandes y Holanda

Pintura barroca: Flandes y Holanda

Seguidores de Rubens: La figura y obra de Rubens dejará huella. Los seguidores más destacados serán **Antón Van Dyck**, y **Jacob Jordaens**.

*La familia del pintor, 1622
Jacob Jordaens*

Endymion Porter y Anton van Dyck, 1633

Pintura barroca: Flandes y Holanda

Holanda

Va a seguir un **camino artístico totalmente Independiente**. Era una **República de comerciantes** que ha consiguió su independencia del rey de España, tras muchos esfuerzos. El resto de los países europeos tendrán como sistema de gobierno la Monarquía, ya sea absoluta (Francia) como parlamentaria (Inglaterra).

Consecuencias territoriales de la Paz de Westfaia (1648)

Pintura barroca: Flandes y Holanda

Holanda

Además el triunfo del **calvinismo** en la zona hace que **el arte**, al contrario que en el sur católico, **no se ponga al servicio de la religión, sino para mostrar el alto nivel de vida y desarrollo económico de esta rica sociedad burgués.**

Banquete de la Guardia de San Jorge, Frans Hals, 1627

CONTENIDOS

3. La pintura

CARACTERÍSTICAS GENERALES

HOLANDA

- Tras lograr su independencia de España en 1648, Holanda experimenta un importante desarrollo económico, gracias al comercio con Asia y América.
- El **protestantismo** relegará los temas religioso al ámbito privado, la **burguesía** acomodada busca **nuevos temas** como el bodegón, el paisaje, el florero y la temática de género y se produce una **comercialización del arte**. El artista goza de mayor libertad.

TEMÁTICA

- Relacionada con la vida cotidiana, pintura de género, vestidos, costumbres, **paisajes** de verdes praderas o marinas.

Frans Hals, *Retrato de Willem Heythuijsen* (1634).

Jacob Ruysdael, *El molino de Wijk bij Duurstede* (1670).

Pieter Claesz, *Vanitas* (1630).

CONTENIDOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

TÉCNICA

- Utilizan el óleo siguiendo la tradición flamenca.
- Con Rembrandt se desarrolla el grabado y el aguafuerte.

Rembrandt, *La estampa de los cien florines*, c. 1647-

3. La pintura

HOLANDA

El fumador, Joos van Craesbeeck

Hombre riendo, Rembrandt (tronie)

- Las obras suelen ser de **pequeño formato** más adecuado a las casas.
- Un tipo muy particular de cuadro era el **tronie**, que combinaba elementos del retrato, la historia y la escena de género.
- Influencia del **claroscuro** de Caravaggio en los que incorpora la propia tradición local.

Rembrandt (1606-69)

Es el **máximo exponente de la pintura holandesa**. Distinguimos **tres periodos** para su estudio, atendiendo a su evolución artística. Uno inicial en el que recibe influencias de la pintura europea, uno intermedio, y otro de madurez en el que desarrolla un estilo propio.

Rembrandt, autorretrato

Pintura barroca: Flandes y Holanda

Rembrandt

(1606-69)

Es su **etapa inicial** vemos una preocupación por el **claroscuro**. Son pinturas de un gran **colorido**, está influido por los seguidores de Caravaggio.

Gran retratista.

En la siguiente etapa, sus **composiciones son muy movidas**.

Son típicas las **composiciones grupales** (gremios, rondas...)

Usa la **luz para crear atmósferas fantásticas y misteriosas**.

Retrato de Nicolás Ruts, 1631

Pintura barroca: Flandes y Holanda

La lección de anatomía del profesor Tulp (1632)

Rembrandt

De esta primera etapa, es una de sus obras maestras.

Retrato de Nicolás Ruts, 1631

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del Barroco europeo del siglo XVII: **La lección de anatomía del profesor Tulp**, de Rembrandt

Pintura barroca: Flandes y Holanda

Practica un poco...

Pintura barroca: Flandes y Holanda

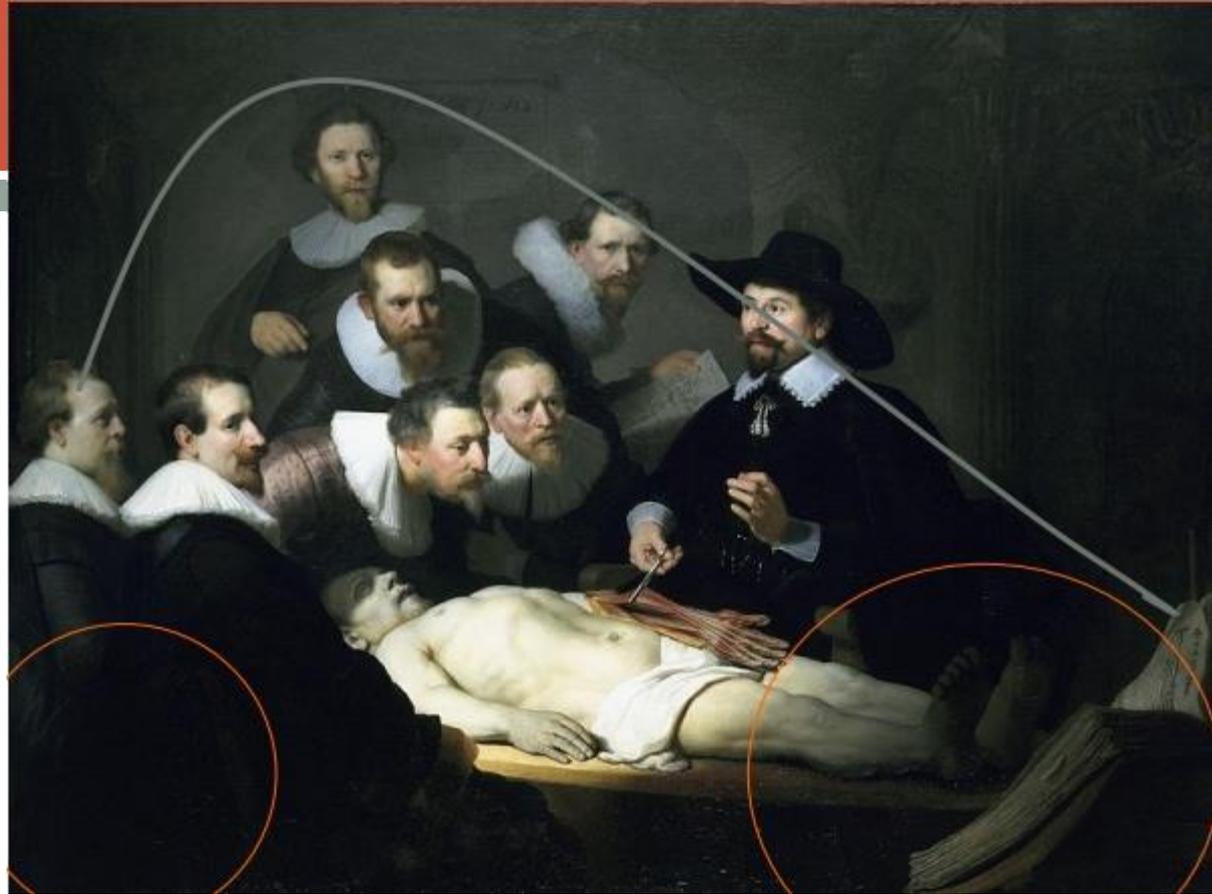

Lección de anatomía del profesor Tulp (1632)

Galería Real de Pinturas Mauritshuis (La Haya)

- Retrato de grupo, muy de moda en cofradías y gremios: Cirujanos
- Retratos reales de los integrantes de la cofradía o mecenas.
- Retrato psicológico.
- Naturalismo (Caravaggio) aunque fallos anatómico
- La luz destaca los rostros y las golillas y las manos del doctor sobre el cadáver. Es decir, la parte emocional.
- Espontaneidad y sorpresa en los representados, algunos miran al espectador

• *De Humani Corporis Fabrica* de Andrés Vesalio.

Encuadres cortados que nos recuerdan a Caravaggio

El cadáver es un asesino que murió esa mañana. 41 años. Solo una disección al año y en invierno. Acto social

Pintura barroca: Flandes y Holanda

La ronda de noche (1641)

Rembrandt

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del Barroco europeo del siglo XVII: **La Ronda de Noche**, de Rembrandt

En la etapa intermedia, Rembrandt pintó uno de sus cuadros más célebres.

CONTENIDOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

REMBRANDT VAN RYN (1606-1689)

La ronda de noche (La compañía militar del capitán Frans Banning Cocq y el teniente Willem van Ruytemburch), 1640-42.

3. La pintura

HOLANDA

- Se trata de un **retrato corporativo**, típico de la tradición pictórica holandesa.
- El pintor representa el momento en que la Compañía se pone en marcha. Los primeros militares están rodeados por soldados con banderas, mosquetes, alabardas y tambores. Tres niños corren y un perro ladra, para animar la escena en ese instante.
- La composición es muy compleja, aparentemente desordenada, para destacar el inicio de la acción.

CONTENIDOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

REMBRANDT VAN RYN (1606-1689)

- La **luz** es la auténtica protagonista, la utiliza para componer el cuadro. La técnica es tenebrista, creando zonas de **penumbra dorada** frente a otras fuertemente iluminadas, que ciegan y deslumbran (como la niña que corre, con un gallo colgado en el cinturón).
- La luz emana del interior de las figuras, irreal, creando una atmósfera mágica y misteriosa.
- El **color**: es muy rico, lleno de contrastes y matices. Destacan el brillante amarillo del traje del teniente, frente al negro del traje del capitán en el centro del cuadro. Predominan los tonos cálidos, dorados.
- El color ha sido aplicado con pinceladas anchas, espontáneas y pastosas. Los contornos están diluidos.

3. La pintura

HOLANDA

La ronda de noche (detalle), 1640-42.

Pintura barroca: Flandes y Holanda

Practica un poco...

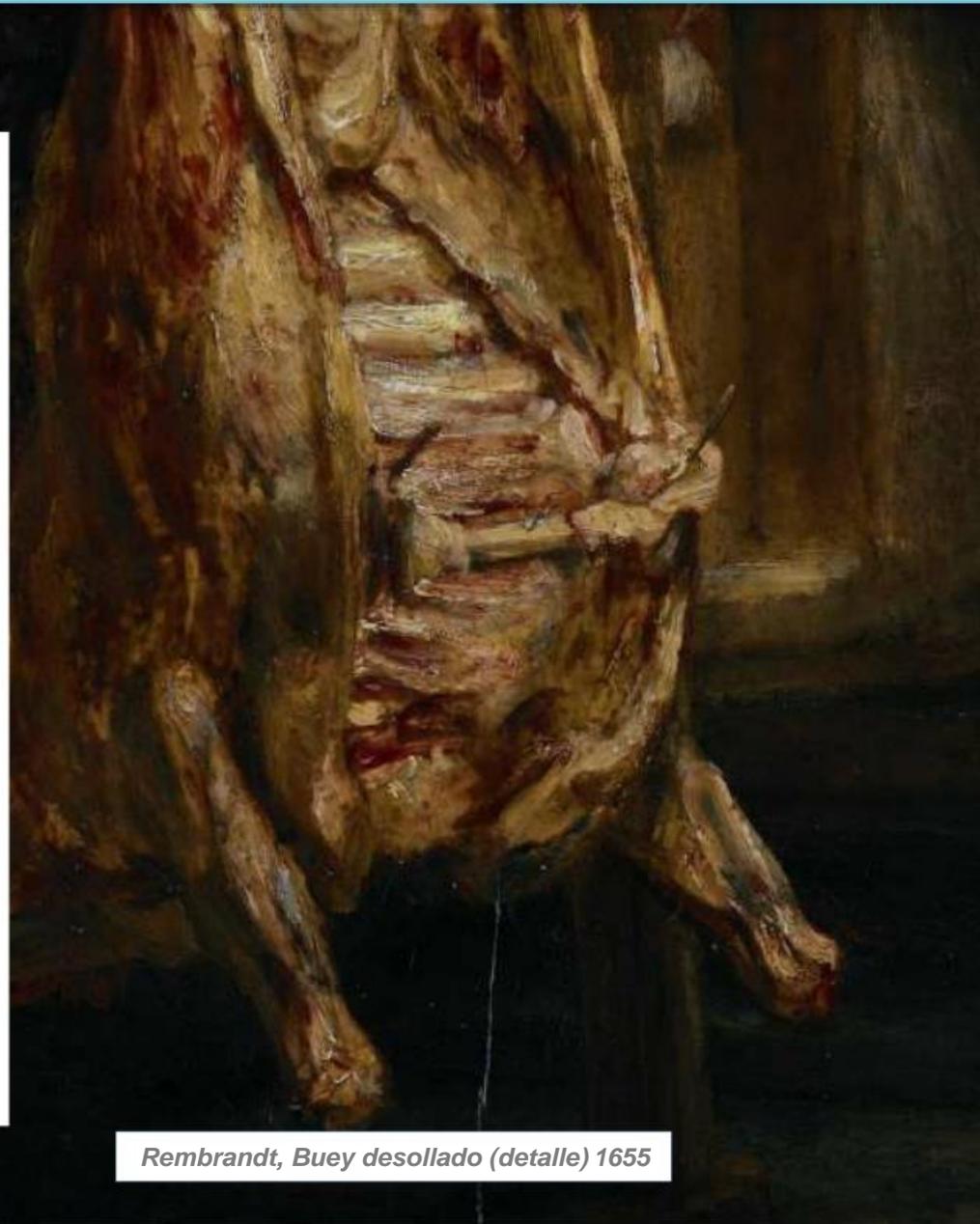
Pintura barroca: Flandes y Holanda

Rembrandt

(1606-69)

En la **tercera y última etapa**, a partir de **1648**, alcanza su mayor perfección técnica, es la **etapa de madurez**. Aquí **se fijan las características propias de su estilo personal:**

- ✓ La coloración de su pintura es parda, a base de ocre con resina.
- ✓ No realiza casi estudios preliminares,
- ✓ Su pincelada es gruesa y muy suelta (casi tosca)

Rembrandt, *Buey desollado (detalle)* 1655

Pintura barroca: Flandes y Holanda

Compara ambas obras

Rembrandt, El síndico de los pañeros, 1662

Pintura barroca: Flandes y Holanda

Vermeer de Delft

(1636-75)

Un poco posterior. Se le considera el **tercer gran maestro** de la pintura holandesa.

Se centra casi exclusivamente en las **escenas de interior**, describiendo con gran maestría los **ambientes más íntimos de una manera realista**. Sus personajes están entretenidos, dedicados a sus **quehaceres cotidianos**.

Militar y muchacha riendo, 1658

Pintura barroca: Flandes y Holanda

Vermeer de Delft

(1636-75)

Llama la atención su **original utilización del color**, sus **azules y amarillos** son muy especiales, la luz genera esa sensación de calidez en el ambiente.

Mujer con jarra, Vermeer

Pintura barroca: Flandes y Holanda

Joven de la perla (1667)

Investigación:

Analiza las características de la pintura de **Vermeer (1666)** en su obra **El arte de la pintura**, y sigue esta estructura:

- Ficha técnica
- El artista y su época
- Contenido
- Análisis estético
- Comentario e influencias

La pintura barroca: España

MAPA WEB

El descalabro político y económico del Imperio Español contrastaba con un **periodo extraordinariamente rico en el campo del Arte**. De todas las artes, fue en la literatura y la pintura donde destacará claramente el arte español de la época. Tanto es así, que el propio **siglo XVII** se considera el **Siglo de Oro del arte español**.

Introducción

La mala situación económica iba unida a la **inexistencia de una clase media burguesa**, dejando el mundo del **arte en manos de la monarquía**, la **nobleza** y sobre todo la **Iglesia**, como principales clientes.

Felipe IV
Velázquez (1644)

Características de la pintura barroca española

La **temática** es también, al igual que en la escultura, **eminentemente religiosa.**

Si exceptuamos a la Corte, la Iglesia fue la principal demandante de obras de arte. Incluso muchas de las obras que encargaba la nobleza eran religiosas, bien para su disfrute personal o como donación para algún templo o capilla.

San Francisco de Asís en la Porciúncula, con los donantes Antonio Contreras y María Amezcuita
Francisco Carro
1659

Características de la pintura barroca española

La **pintura mitológica** se verá sólo en selectos círculos cortesanos.

El **retrato** también se reservará para la nobleza y los miembros de la corte.

María Ana de Austria
Velázquez
1630

Mercurio y Argos
Velázquez
1657

Características de la pintura barroca española

MUSEO NACIONAL
DEL PRADO

La **pintura de paisaje** tendrá un desarrollo escaso en nuestro país. El **bodegón**, en cambio, tendrá bastante éxito pero, a diferencia de los bodegones flamencos, los españoles serán mucho más simples y humildes.

Bodegón de caza, hortalizas y frutas
Sánchez Cotán (1602)

Características de la pintura barroca española

Casi todos los pintores estarán influidos por el **tenebrismo** de Caravaggio, sobre todo durante la **primera mitad del siglo XVII**, aunque algunos durante toda su vida y otros abandonarán esta tendencia enseguida (Velázquez).

MUSEO NACIONAL
DEL PRADO

Cristo crucificado con donante
Zurbarán
1640

Características de la pintura barroca española

Será una pintura **totalmente naturalista,**

reflejan la sociedad como es, abandonando la tendencia a la teatralidad y la sensualidad propia de Italia o de la pintura de Rubens.

San Pablo Ermitaño
1640
José de Ribera

José de Ribera (1591-1652)

Natural de Xátiva (Valencia), **se trasladó a Nápoles** muy joven, donde permanecerá toda su vida.

Junto a **Francisco Ribalta** fue el **principal introductor del tenebrismo** en España.

El Salvador
1630
José de Ribera

José de Ribera (1591-1652)

En su obra **aúna características españolas** (religiosidad, misticismo...) **e italianas** (influencias de los grandes del Cinquecento, de **Caravaggio...**)

MUSEO NACIONAL
DEL PRADO

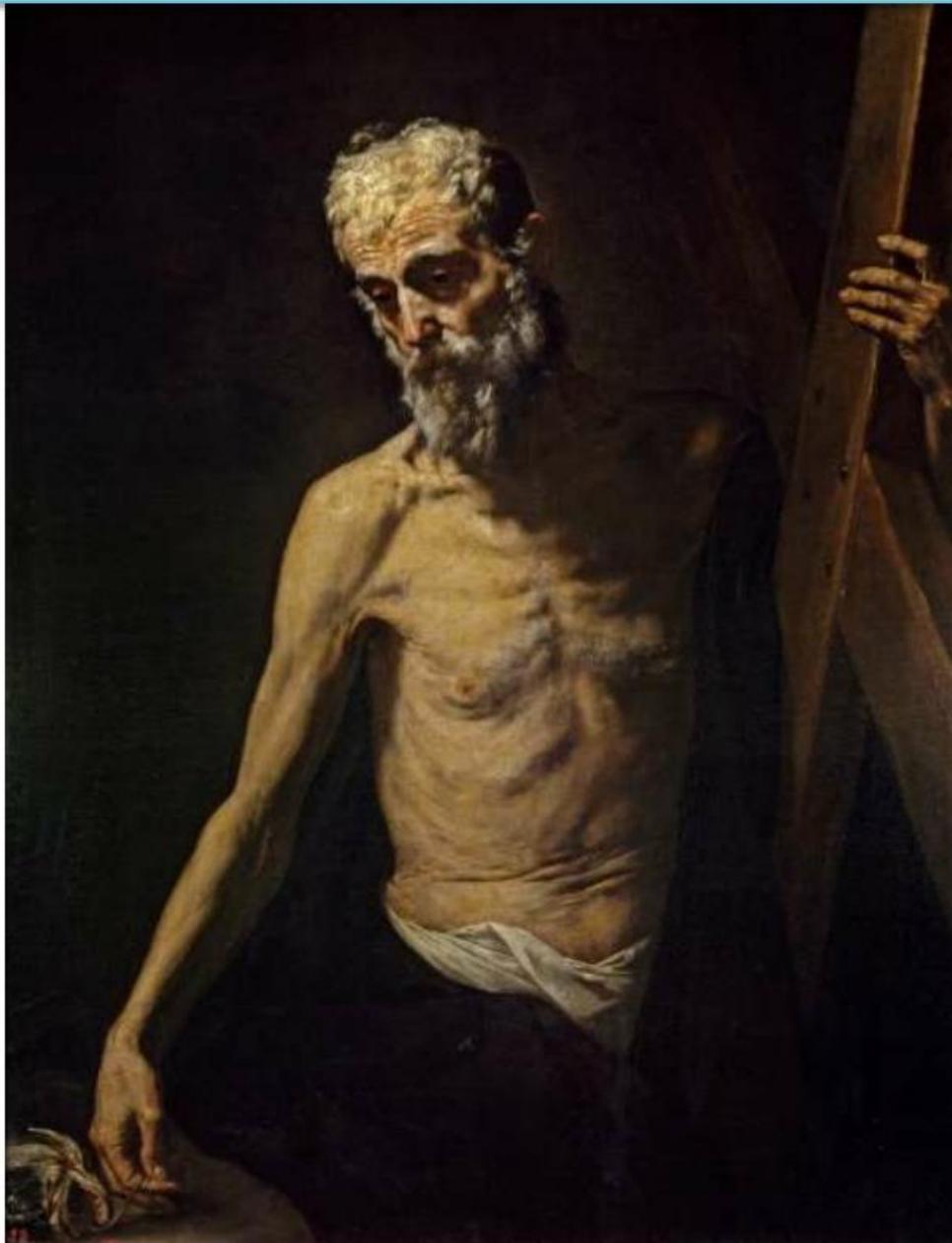
Ixión, 1632
José de Ribera

José de Ribera (1591-1652)

Su **primera etapa, hasta 1630-5** es **plenamente** caravaggiesca (tenebrista, naturalista...)

San Andrés, 1631
José de Ribera

José de Ribera (1591-1652)

Desde mediados de la década de 1630 Ribera aclaró su pintura por influencia de los maestros venecianos como Tiziano.

Apolo y Marsias, 1637
José de Ribera

José de Ribera

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas españolas del Barroco español del siglo XVII:
Martirio de San Felipe, de José de Ribera

El martirio de San Felipe
(1639)

José de Ribera

El martirio de San Felipe (1639)

Óleo sobre lienzo de gran formato (234x234cm).

El apóstol Felipe fue **crucificado** en la ciudad de Hierápolis (Turquía). En representaciones de su martirio no se le **suele mostrar** clavado, sino **atado** con cuerdas a la cruz.

El martirio de San Felipe
(1639)

Practica un poco...

Analiza:

- ✓ **Composición (diagonales).**
- ✓ **Color**
- ✓ **Personajes (rostros, anatomías, escorzos...)**
- ✓ **Pincelada**

José de Ribera

José de Ribera

Inmaculada Concepción, Convento de las Agustinas de Monterrey (Salamanca)

José de Ribera

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas españolas del Barroco español del siglo XVII: **El Sueño de Jacob**, de José de Ribera

El sueño de Jacob
(1639)

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

José de Ribera

El sueño de Jacob
(1639)

Practica un poco...

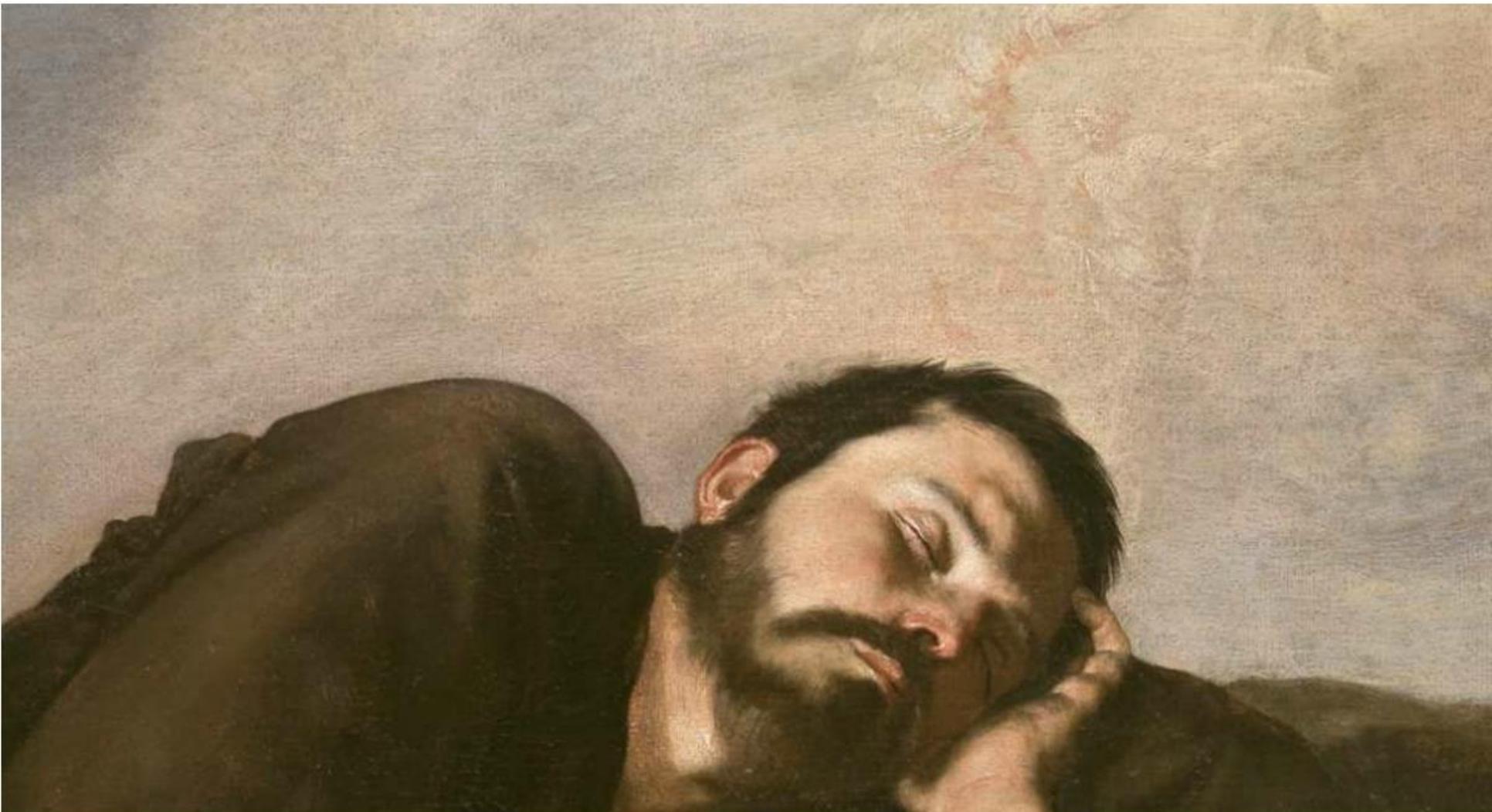
MUSEO NACIONAL
DEL PRADO

José de Ribera

El sueño de Jacob
(1639)

MUSEO NACIONAL
DEL PRADO

José de Ribera

El Patizambo
(1639)

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas españolas del Barroco español del siglo XVII: **El Patizambo**, de José de Ribera

En **1642** pinta el Patizambo del Louvre, dentro de la tradición de enanos y personajes deformes **a la manera de Velázquez.**

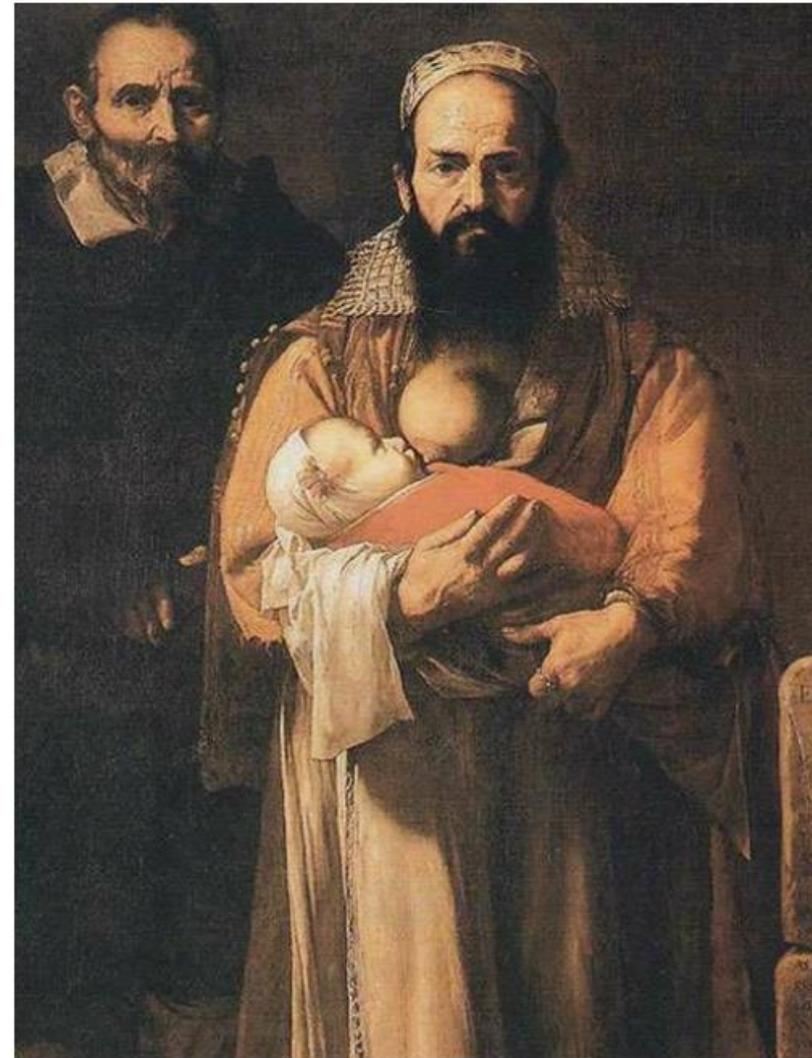
José de Ribera

El Patizambo

(1639)

Es una **muestra del realismo crítico** de la escuela española del Siglo de Oro y el mejor ejemplo de Ribera en ese campo, junto a su mujer barbuda (derecha).

La mujer barbuda (Magdalena Ventura con su marido, 1631)

Francisco de Zurbarán (1598-1664)

Pintor extremeño formado en Sevilla, pasó el final de su vida en Madrid pintando para la corte.

Trabajó géneros muy diversos: Retratos, pintura histórica, bodegones pintura religiosa e incluso pintura mitológica, pero si por algo se le recuerda es por ser el **pintor de las órdenes religiosas y la vida monástica.**

*Virgen de los Cartujos, 1655
Zurbarán*

Francisco de Zurbarán (1598-1664)

Particularmente célebres son las obras que realizó para los **monjes cartujos**, cuyo **hábito blanco** dio la oportunidad a Zurbarán de demostrar su capacidad para representar **diferentes tonalidades del color blanco**.

San Hugo en el Refectorio
1635, Museo de Bellas Artes de Sevilla.
Zurbarán

Francisco de Zurbarán (1598-1664)

Combinó a la perfección el **claroscuro** y el **naturalismo** de Caravaggio con el **sentimiento religioso** de la España del XVII. Todo ello con un **dibujo preciso**.

MUSEO NACIONAL
DEL PRADO

*Aparición de
San Pedro a
San Pedro
Nolaso, 1629
Zurbarán*

La exposición del cuerpo de S. Buenaventura

- La diagonal como elemento clave de la composición aunque mala perspectiva
- Contrastes entre el hábito blanco del difunto y el catafalco rojo.
- Los personajes en la penumbra se disponen al rededor sobre un fondo negro.
- Usa la luz a modo tenebrista con separación tajante entre luces y sombras.
- Figuras plásticas y escultóricas, pliegues duros.

Francisco de Zurbarán (1598-1664)

MUSEO NACIONAL
DEL PRADO

*Defensa de Cádiz
contra los ingleses,
1635
Zurbarán*

Unidad 8: El arte barroco

La defensa de Cádiz (1634)

Autorretrato de Zurbarán

El gobernador sentado, porque tuvo un ataque de gota, y aún así dirigió las operaciones

Género: Pintura histórica que representa la defensa de Cádiz contra los ingleses.

Función: decorar el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro y representar la victoria española.

Composición extraña: primer plano con personajes y fondo a modo de tapiz (tema principal), como si estuvieran en un teatro.

Contraste de pincelada entre los personajes y el fondo.

El ejército español derrotó en cinco días al ejército inglés, que se retiró sin haber desembarcado, a pesar de que el ejército español era menor en número.

Francisco de Zurbarán (1598-1664)

MUSEO NACIONAL
DEL PRADO

*Hércules y el León
de Nemea, 1634
Zurbarán*

Francisco de Zurbarán

Bodegón con cacharros (1650)

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas españolas del Barroco español del siglo XVII:

Bodegón con cacharros del Museo del Prado, de Francisco de Zurbarán

Francisco de Zurbarán

Bodegón con cacharros (1650)

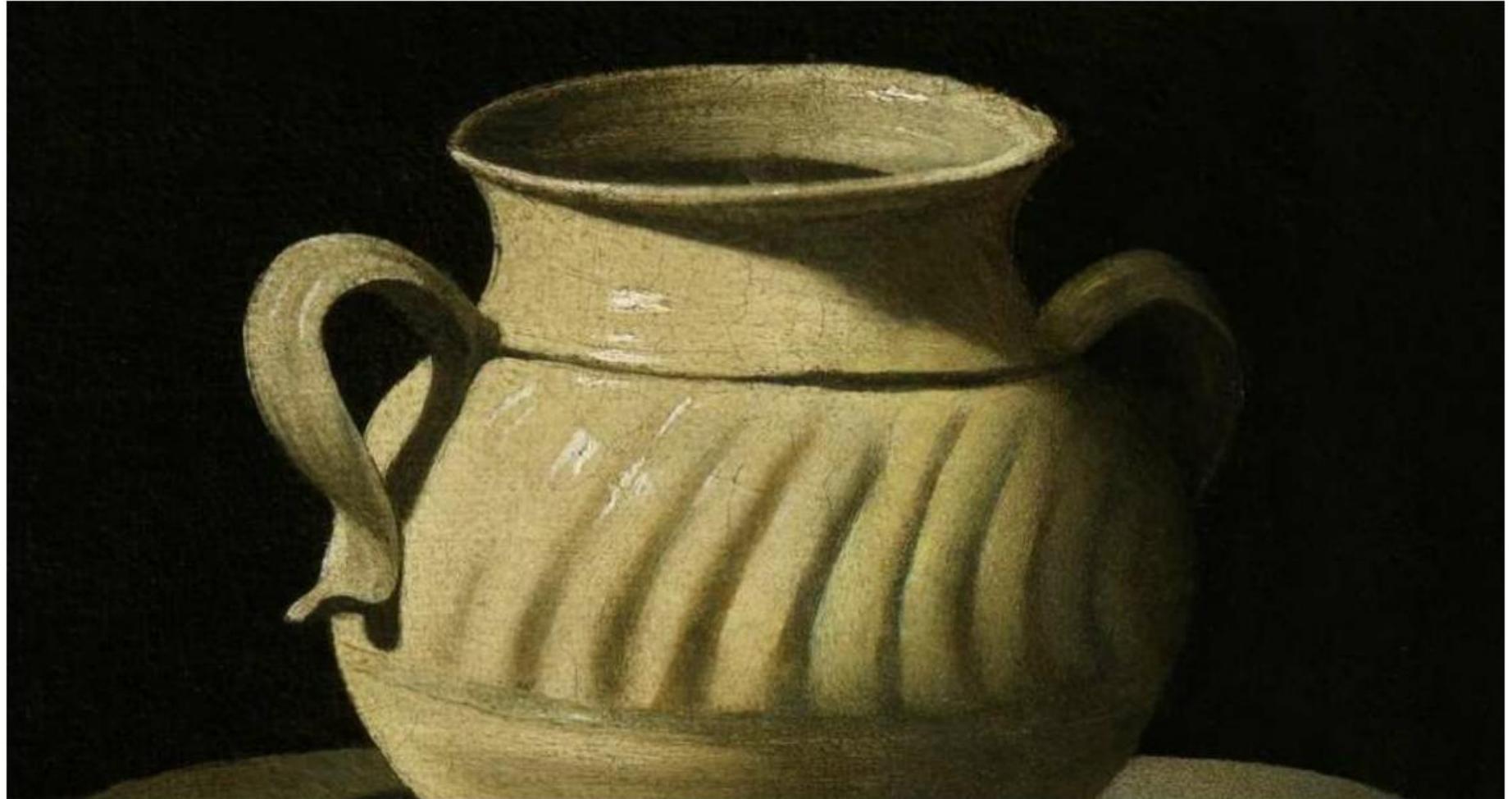
Sobre una superficie de madera -mesa o repisa- se disponen, de izquierda a derecha, **varios recipientes de materiales, formas y empleos dispares.**

Francisco de Zurbarán

Bodegón con cacharros (1650)

Cabe destacar el **tratamiento de la luz**, que **hace emerger esos objetos de las tinieblas** y realza los colores y los volúmenes, pero tal vez el más importante sea el **efecto de silencio**.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

Biografía:

Velázquez nació en Sevilla y se formó en el taller de su futuro suegro: **Francisco Pacheco**, el primer teórico del arte español.

Con 24 años se trasladó a **Madrid**, llamado por el valido de Felipe IV, el Conde Duque de Olivares.

Allí trabajará como pintor de corte, entre otros cargos, y gozará de la más alta estima del rey, quien le hizo noble nombrándole caballero de la Orden de Santiago en 1659.

*Autorretrato
Diego Velázquez*

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

Etapa sevillana.

Desde muy temprano demostró que era un **genio**. En sus primeras obras está muy influido por el **tenebrismo**.

En todos ellos destacan las **composiciones originales** y el dominio de la **luz**.

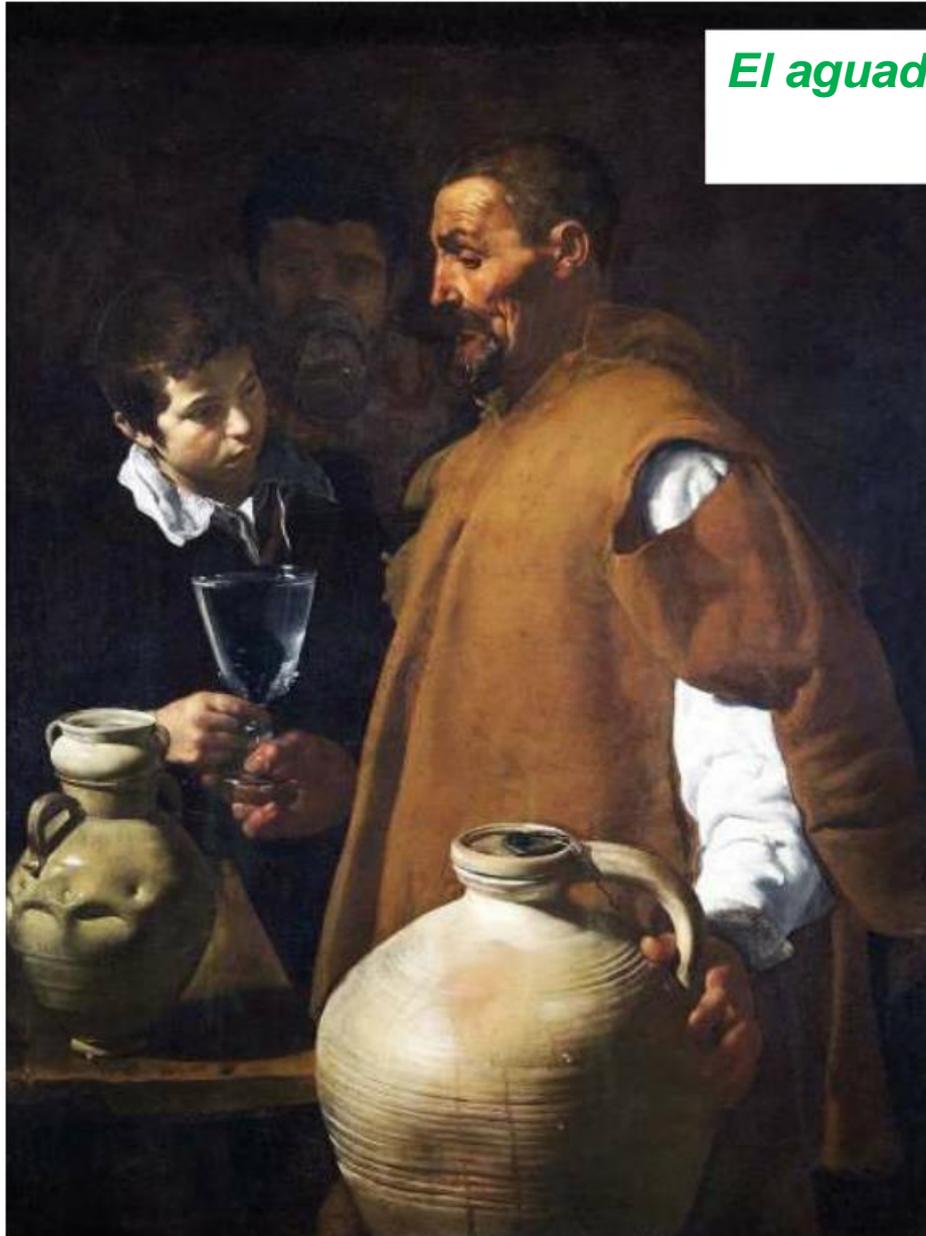
Vieja friendo huevos
1618
Diego Velázquez

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

El aguador de Sevilla

1620

Diego Velázquez

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas españolas del Barroco español del siglo XVII: **El aguador de Sevilla**, de Diego Velázquez

Practica un poco...

Unidad 8: El arte barroco

La adoración de los Magos

1. ETAPA SEVILLANA (1609 -1623)

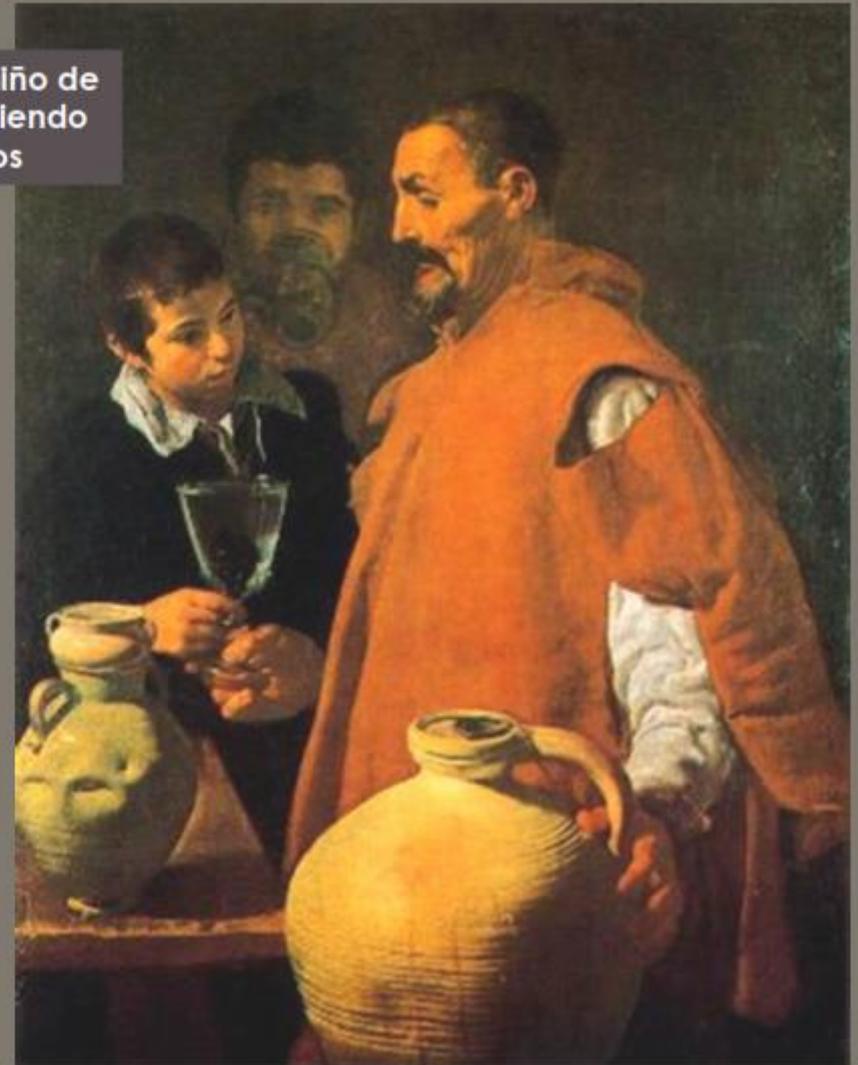
- A los 8 años comienza como aprendiz en el taller de **Francisco Herrera "el Viejo"**. De él aprende, que la pintura es color y el color es luz y, que el realismo deber ser objetivo (sin juzgar, como el reflejo de un espejo). También el tenebrismo.
- A los 10 años entra en el taller de **Francisco Pacheco**, pintor, intelectual, tratadista y cuya casa recibía a la gente culta del momento a la manera de Academia italiana.
- Pacheco le educa en el gusto por la línea y la idealización del natural:
- Representa **temas cotidianos**: hombres de taberna, mujeres cocinando, pescados, niños, pucheros y religiosos.
- Representa temas vulgares con **mensaje moralizante**
- **Técnica**: **base roja oscura** sobre el lienzo y tonos pardos, rojizos, ocre y negros que anima con trazos de blanco. Pincel rígido que deja surcos

El aguador de Sevilla (1618-20)

- Obra maestra de la etapa sevillana
- Escena de género, callejera
- Formas plásticas y táctiles. Volumétrica
- Magnífica representación de las calidades
- Alegoría de las tres edades del hombre y a lo aprendido en la academia de Pacheco
  - El aguador entrega la copa de conocimiento (lujosa) a un joven
  - simbología de los recipientes: vaso de barro (pasado), vaso sin cocer (presente) y vaso de cristal (futuro)
- Sacada de España por José Bonaparte y apresada por el vencedor de la batalla de Vitoria, Wellesley. Fernando VII se la regala y hoy en Londres.

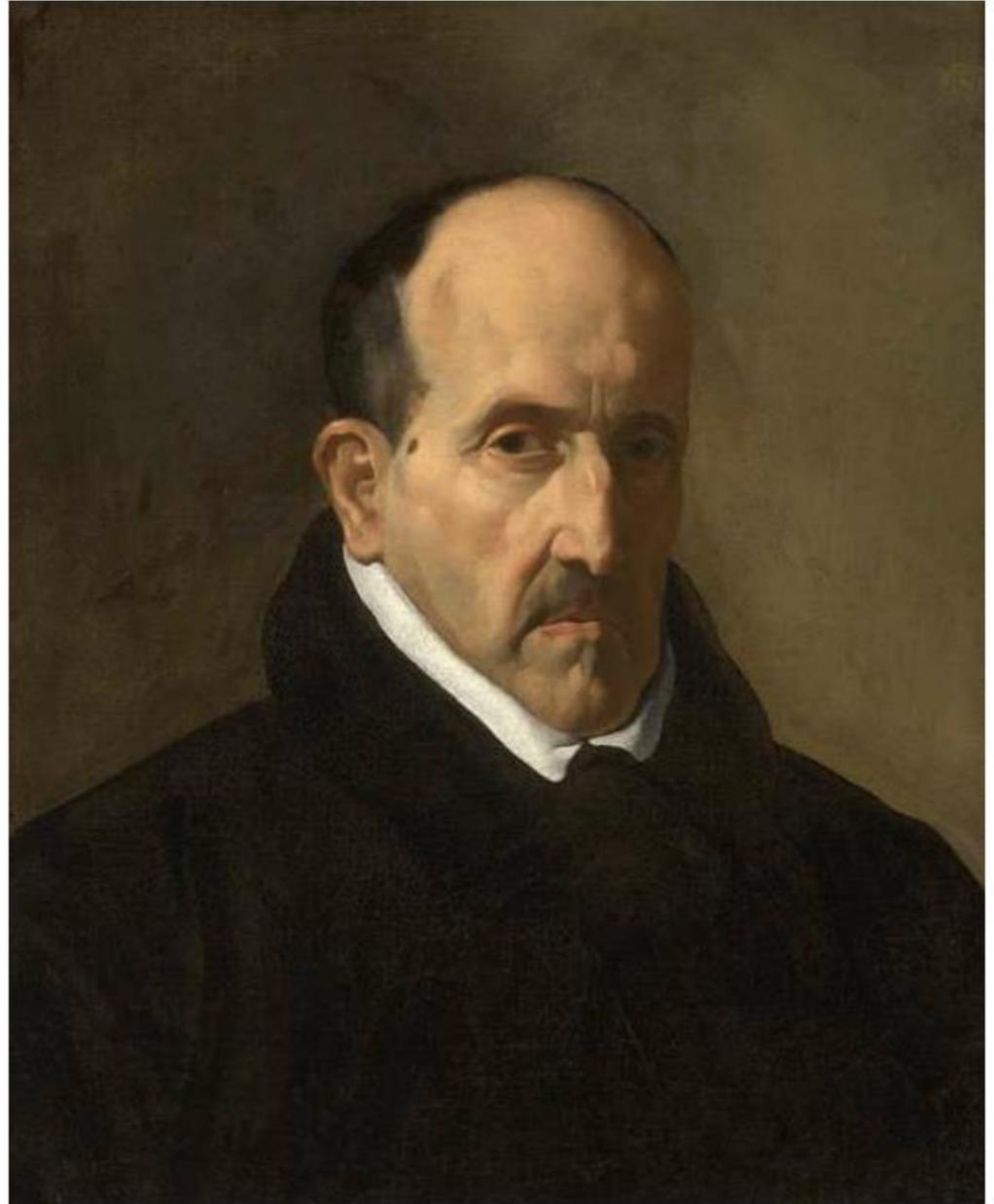
El mismo niño de
La Vleja friendo
huevos

Aguador= Buen juicio y la sabiduría adquirida por la experiencia

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

Luis de Góngora
1622
Diego Velázquez

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

Primera etapa madrileña (1623-29):

El sueño de Velázquez fue siempre la **ascensión social** y la consideración de la **pintura como un arte noble y liberal**, más propio del intelecto que de los trabajos manuales. Para lo cual, la llegada a la corte era una oportunidad especialmente importante.

En **1623** fue nombrado pintor del rey.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

Además de retratos, en esta primera etapa en la corte Velázquez pudo realizar **obras mitológicas**, y en concreto una de sus **obras maestras**: **“El triunfo de Baco”** o **“Los Borrachos”** (1629)

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas españolas del Barroco español del siglo XVII: **Los Borrachos**, de Diego Velázquez

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

“Los Borrachos” (1629)

MUSEO NACIONAL
DEL PRADO

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

“Los Borrachos” (1629) Este cuadro destaca por el **naturalismo** casi burlesco de los personajes, casi cotidianos, con ropajes actuales.

*Felipe IV
1628
Diego Velázquez*

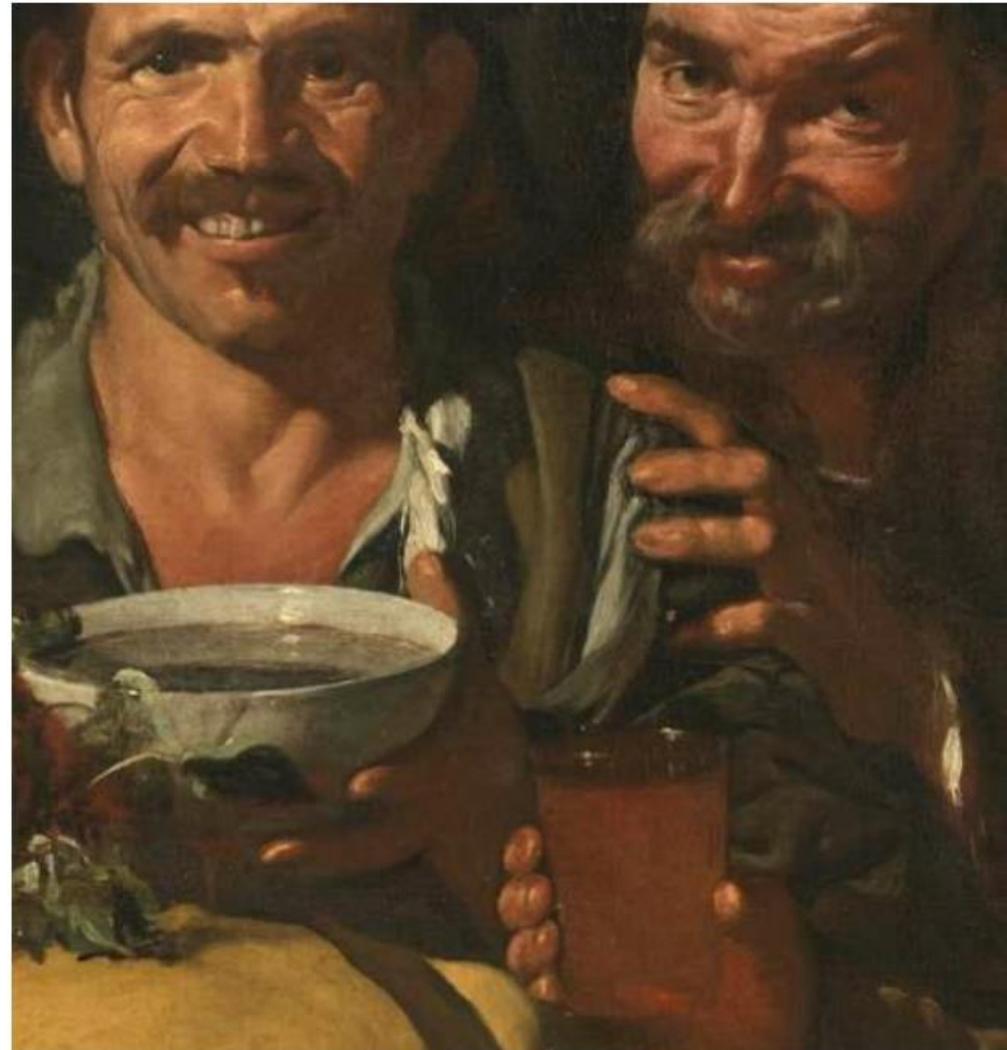
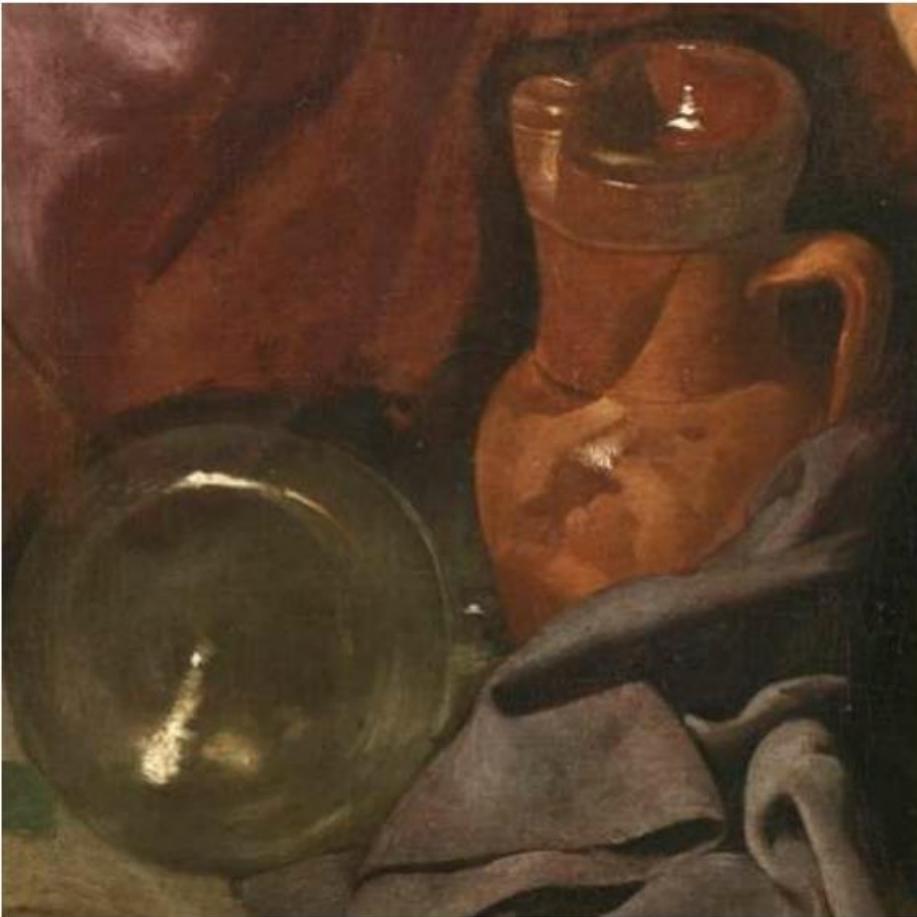
Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

“Los Borrachos” (1629) La figura de **Baco** recuerda a los modelos de **Caravaggio**.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

“Los Borrachos” (1629) Hay **detalles** que recuerdan a los **bodegones** y que junto a los espléndidos **retratos**, Velázquez demostraba sus **puntos fuertes como pintor**.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

“Los Borrachos” (1629)

Sin embargo, **este cuadro revelaba al mismo tiempo dos carencias de la pintura de Velázquez en aquellos años:**

- ✓ **Compositivamente**, el cuadro no aporta ninguna novedad, apareciendo las figuras apelotonadas.
- ✓ La **anatomía** de Baco supuso un reto para Velázquez ya que no lo dominaba.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

“Los Borrachos” (1629)

Velázquez pudo enseñar el cuadro a **Rubens**, el cual **le recomendó viajar a Italia para completar la formación** en los campos en los que aún no era un genio absoluto.

Estos consejos desembocaron en un viaje que transformaría a Velázquez y lo convertiría en el mito que es hoy.

Vista de la Villa Medici en Roma
1630
Diego Velázquez

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

Primer viaje a Italia: (1629-31)

Velázquez visitó varias ciudades italianas hasta recalar en Roma. **Conoció la pintura italiana de primera mano**, tomó apuntes de toda la estatuaria clásica que encontró, y **aprendió las nociones y técnicas que se le habían resistido** hasta el momento.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

En **Roma** realizó obras que sirvieron para mostrar a sus críticos, y a él mismo, que **la pintura no tenía ya ningún secreto para él**.

La fragua de Vulcano (1630)

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas españolas del Barroco español del siglo XVII: **La fragua de Vulcano**, de Diego Velázquez

MUSEO NACIONAL
DEL PRADO

Óleo sobre lienzo
de gran formato
(223x290 cm)

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

La fragua de Vulcano (1630)

Velázquez muestra un **episodio** tomado de las **Metamorfosis de Ovidio**, en el que **Apolo** visita el taller de **Vulcano** y los cíclopes, para contarle que su esposa **Venus le ha engañado** con Marte.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

La fragua de Vulcano (1630)

Aspectos a destacar en un comentario de la obra:

- ✓ *Estudio anatómico de los personajes*
- ✓ *Carácter dinámico e instantáneo*
- ✓ *Dominio de la realidad material de los objetos*
- ✓ *Retrato de modelos reales*
- ✓ *La luz nace del propio cuadro y jerarquiza a las figuras*

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

La fragua de Vulcano (1630)

Aspectos a destacar en un comentario de la obra:

- ✓ **Estudio anatómico de los personajes**
- ✓ *Carácter dinámico e instantáneo*
- ✓ *Dominio de la realidad material de los objetos*
- ✓ *Retrato de modelos reales*
- ✓ *La luz nace del propio cuadro y jerarquiza a las figuras*

Velázquez muestra desnudos perfectamente logrados, desde varias perspectivas, en escorzo...con anatomías musculadas que recuerdan a Miguel Ángel

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

La fragua de Vulcano (1630)

Aspectos a destacar en un comentario de la obra:

- ✓ Estudio anatómico de los personajes
- ✓ **Carácter dinámico e instantáneo**
- ✓ Dominio de la realidad material de los objetos
- ✓ Retrato de modelos reales
- ✓ La luz nace del propio cuadro y jerarquiza a las figuras

Capta el instante, la sorpresa del momento, como si fuese un fotógrafo.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

La fragua de Vulcano (1630)

Aspectos a destacar en un comentario de la obra:

- ✓ *Estudio anatómico de los personajes*
- ✓ *Carácter dinámico e instantáneo*
- ✓ **Dominio de la realidad material de los objetos**
- ✓ *Retrato de modelos reales*
- ✓ *La luz nace del propio cuadro y jerarquiza a las figuras*

Armaduras, metales al rojo vivo, fuego, cerámica...

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

La fragua de Vulcano (1630)

Aspectos a destacar en un comentario de la obra:

- ✓ *Estudio anatómico de los personajes*
- ✓ *Carácter dinámico e instantáneo*
- ✓ *Dominio de la realidad material de los objetos*
- ✓ **Retrato de modelos reales**
- ✓ *La luz nace del propio cuadro y jerarquiza a las figuras*

Intensifica el **naturalismo** de la historia pintada.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

La fragua de Vulcano (1630)

Aspectos a destacar en un comentario de la obra:

- ✓ *Estudio anatómico de los personajes*
- ✓ *Carácter dinámico e instantáneo*
- ✓ *Dominio de la realidad material de los objetos*
- ✓ *Retrato de modelos reales*
- ✓ **La luz nace del propio cuadro y jerarquiza a las figuras**

La luz que emplea Velázquez esculpe las figuras y crea un espacio en profundidad

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

Velázquez en Madrid (2ª etapa) (1631-49)

A su regreso de Italia, Velázquez trabajó incansablemente como pintor del rey, decorador de los palacios reales y además atendió numerosos encargos de particulares.

MUSEO NACIONAL
DEL PRADO

Retrato de Felipe IV a caballo
1635
Diego Velázquez

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

El príncipe Baltasar Carlos (1635)

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas españolas del Barroco español del siglo XVII: **El príncipe Baltasar Carlos, de Diego Velázquez**

MUSEO NACIONAL
DEL PRADO

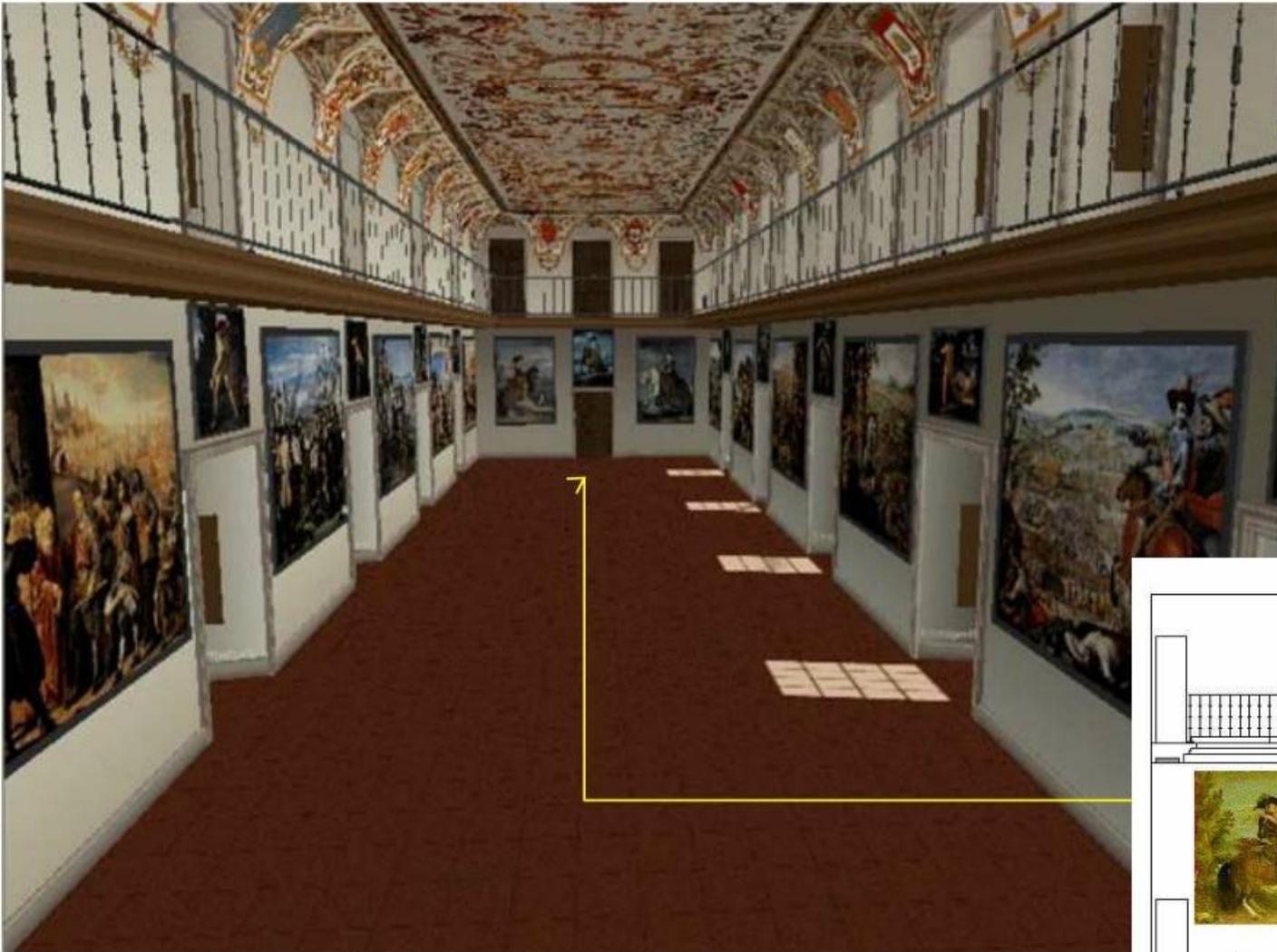

Óleo sobre lienzo

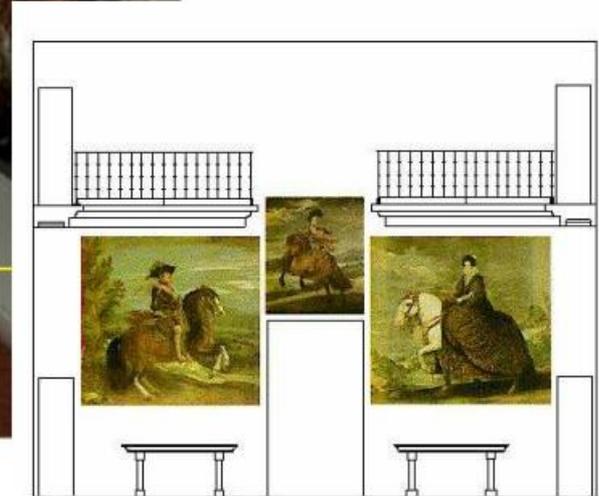

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

El príncipe Baltasar Carlos (1635)

Formaba parte de la decoración del **Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro**, junto a otras obras de Velázquez y Zurbarán.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

El príncipe Baltasar Carlos (1635)

Al no tratarse de un rey, y estar situado a cierta altura, **Velázquez se tomó diversas licencias técnicas** con una **pincelada mucho más suelta** sobre todo al trabajar el paisaje: no es un mero fondo, mediante la perspectiva aérea y el uso del color Velázquez hace destacar sobremanera la figura del caballo y el príncipe.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

El príncipe Baltasar Carlos (1635)

El **volumen del caballo**, aparentemente **desproporcionado** se debe a **correcciones ópticas** introducidas por Velázquez teniendo en cuenta que iba a ser visto desde abajo.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

La rendición de Breda (h.1635)

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas españolas del Barroco español del siglo XVII: **La rendición de Breda, de Diego Velázquez**

MUSEO NACIONAL
DEL PRADO

Óleo sobre **lienzo** de gran formato 307 x 367 cm.

Unidad 8: El arte barroco

La rendición de Breda o “Las Lanzas” (1634-35). Museo del Prado

Lanzas=telón de los vencedores = poderío

El mejor cuadro de Historia pintado en el mundo (Justi)

- Para el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro. Enaltecer la casa de Austria
- Pasaje de la rendición de Breda tras las guerras con los Países Bajos (G 30 años) que concluyó con la independencia de Holanda
- P. Aérea y dinamismo
- Pincelada suelta y deshecha, aunque define más los rostros de los protagonistas
- Dignifica a los vencidos

Justino de Nassau
Gobernador de
Holanda

Marqués de Spínola
Jefe de los tercios de
Flandes

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

La rendición de Breda (h.1635)

Velázquez nos muestra un **hecho histórico** sucedido 10 años antes, y pese a la apariencia **realista** este cuadro es **pura ficción**.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

La rendición de Breda (h.1635)

Velázquez no fue testigo del acontecimiento y ni siquiera viajó nunca a Flandes, por ello, tanto la escena gentil de la entrega de las llaves de la ciudad, como el paisaje montañoso no se correspondían con la realidad.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

La rendición de Breda (1635)

Aspectos a destacar en un comentario de la obra:

- ✓ Mensaje propagandístico
- ✓ Escena principal
- ✓ Diferencias entre vencedores y vencidos
- ✓ Figuras introductoras
- ✓ Fondo paisajístico

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

La rendición de Breda (1635)

Aspectos a destacar en un comentario de la obra:

- ✓ **Mensaje propagandístico**
- ✓ *Escena principal*
- ✓ *Diferencias entre vencedores y vencidos*
- ✓ *Figuras introductoras*
- ✓ *Fondo paisajístico*

Este cuadro iba a decorar el **Salón de Reinos**. Propaganda de un **victoria importante** en la guerra de Flandes. Pretendía **mostrar más el inicio de una paz** que el final de una guerra.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

La rendición de Breda (1635)

Aspectos a destacar en un comentario de la obra:

- ✓ Mensaje propagandístico
- ✓ **Escena principal**
- ✓ Diferencias entre vencedores y vencidos
- ✓ Figuras introductoras
- ✓ Fondo paisajístico

Toda la composición enmarca la escena principal: la entrega de llaves de la ciudad en un tono de cortesía y respeto.

JUSTINO DE NASSAU

Aquestas las llaves son de la fuerza, y libremente hago protesta en tus manos

(...)

AMBROSIO DE SPÍNOLA

Justino, yo las recibo y conozco que baliente sois: quel balor del vencido haze famoso al que benze

(El sitio de Breda, Calderón de la Barca, 1625, vv. 3203-3216)

MUSEO NACIONAL
DEL PRADO

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

La rendición de Breda (1635)

Aspectos a destacar en un comentario de la obra:

- ✓ Mensaje propagandístico
- ✓ Escena principal
- ✓ **Diferencias entre vencedores y vencidos**
- ✓ Figuras introductoras
- ✓ Fondo paisajístico

Los vencidos no se muestran deshonorados, en cambio Velázquez muestra la diferencia entre ambos ejércitos mediante el orden de sus armas.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

La rendición de Breda (1635)

Aspectos a destacar en un comentario de la obra:

- ✓ Mensaje propagandístico
- ✓ Escena principal
- ✓ Diferencias entre vencedores y vencidos
- ✓ **Figuras introductoras**
- ✓ Fondo paisajístico

Velázquez coloca diferentes recursos que introducen a espectador en la escena: un caballo en escorzo, y diversos personajes que miran directamente al espectador.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

La rendición de Breda (1635)

Aspectos a destacar en un comentario de la obra:

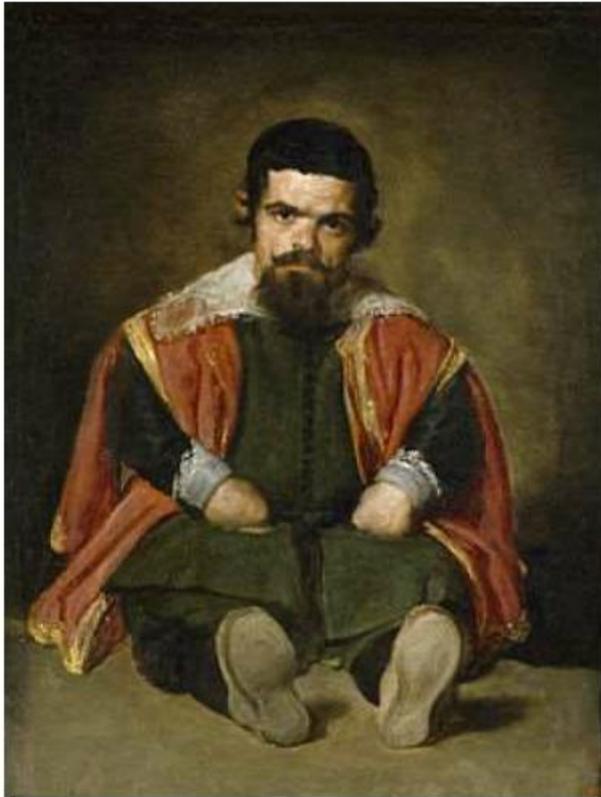
- ✓ Mensaje propagandístico
- ✓ Escena principal
- ✓ Diferencias entre vencedores y vencidos
- ✓ Figuras introductoras
- ✓ **Fondo paisajístico**

Velázquez no huye de representar el hecho bélico, pero lo relega totalmente a un segundo plano, a través de un fondo humeante que muestra lo reciente del combate.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

Otras obras de esta segunda etapa en Madrid son los **bufones y enanos**, representados con una **gran dignidad**.

MUSEO NACIONAL
DEL PRADO

Sebastián de Morra
1644

Barba Roja
1633

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

En el retrato de *Pablillos de Valladolid (1637)* Velázquez muestra **un dominio total del espacio**, hasta el punto de llegar a dar la sensación de espacio real pese a eliminar cualquier referencia espacial salvo la sombra que proyecta el personaje.

Pablillos de Valladolid
1635

MUSEO NACIONAL
DEL PRADO

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

*Sor Jerónima de la Fuente (1620)
Se aprecia la diferencia de pericia para representar el espacio antes y después de su viaje a Italia.*

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

La Venus del Espejo (1647)

RECUERDA...
Identifica, analiza y comenta
las siguientes pinturas
españolas del Barroco
español del siglo XVII: *La
Venus del Espejo*, de Diego
Velázquez

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

La Venus del Espejo (1647)

- Practica un poco...
- ✓ Tema
  - ✓ Modelo iconográfico
  - ✓ Influencias

Unidad 8: El arte barroco

Venus del Espejo (1648-50) The National Gallery

- Pintura mitológica. El único desnudo de Velázquez. Tema que vio en Tiziano y Rubens
- Leyendas: amante de quien encargó el cuadro o pintora italiana.
- Venus y Cupido.
- Venus de espaldas en primer plano sobre una cama y cortinaje barroco al fondo. Equilibrio de líneas.
- Pincelada más deshecha (inacabado)
- Naturalismo en el cuerpo y en valores cromáticos. Sensual.
- Contraste cromático del cuerpo de Venus
- Función moralizante: crítica de la vanidad

Cupido se postra prendido de la hermosura de Venus

El amor va ligado a la Belleza

El espejo no debería reflejar el rostro de la mujer

Rostro difuminado porque el rostro real no representaría la belleza de una diosa

Venus se muestra indiferente a todo lo que no sea ella misma

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

Segundo viaje a Italia: (1649-51)

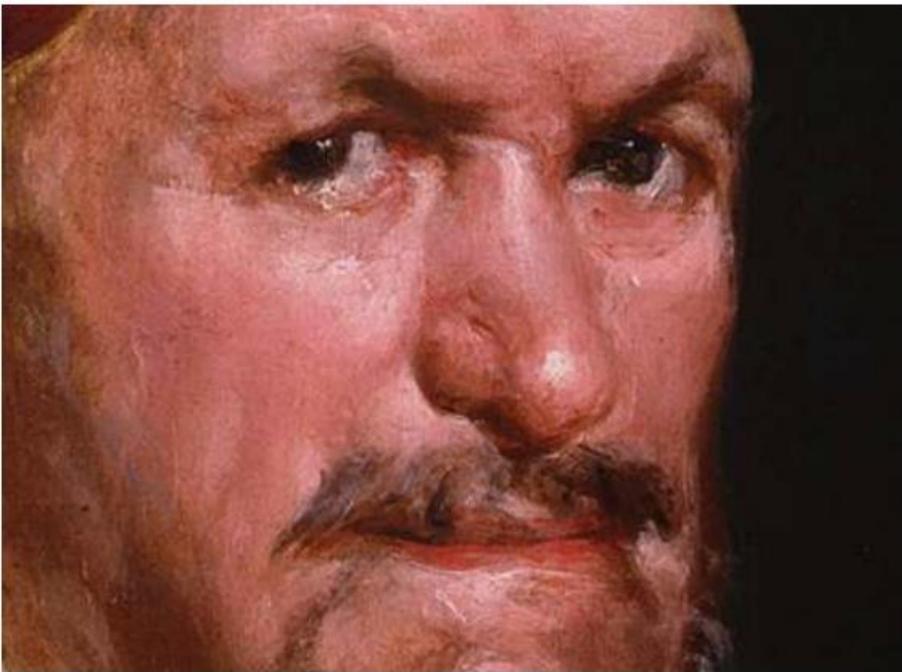
Si en el primer viaje Velázquez fue en calidad de “aprendiz”, ahora iba como **mayordomo real** para comprar obras de arte que decorasen los palacios reales.

A parte de su misión oficial, Velázquez tenía una misión personal: el **reconocimiento como gran maestro** de la pintura, en un país que hacía un siglo que elevaba a la pintura a la categoría de cualquier arte noble e intelectual.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

En este viaje realizará una de sus obras más conocidas el **retrato del Papa Inocencio X (1650)** que destaca por captar la psicología y el fuerte e irascible carácter del personaje.

Inocencio X (1650) óleo sobre lienzo

2º viaje a Italia.

- Retrato del Papa Inocencio X a los 75 años. Famoso por su fealdad, malhumor y adicción al trabajo
- Retrato en primer plano, sedente y de tres cuartos sobre fondo neutro.
- Gama cromática limitada a rojos que se superponen, dorados y blancos que dan resultado armónico
- Pincelada muy deshecha y maestría en la representación de los brillos de la capa.
- Retrato psicológico donde Velázquez muestra el porte poderoso, expresión severa y mirada penetrante.

El Papa, al verlo terminado exclamó "*Troppo vero!*" («demasiado veraz»), aunque no pudo negar la calidad del mismo.

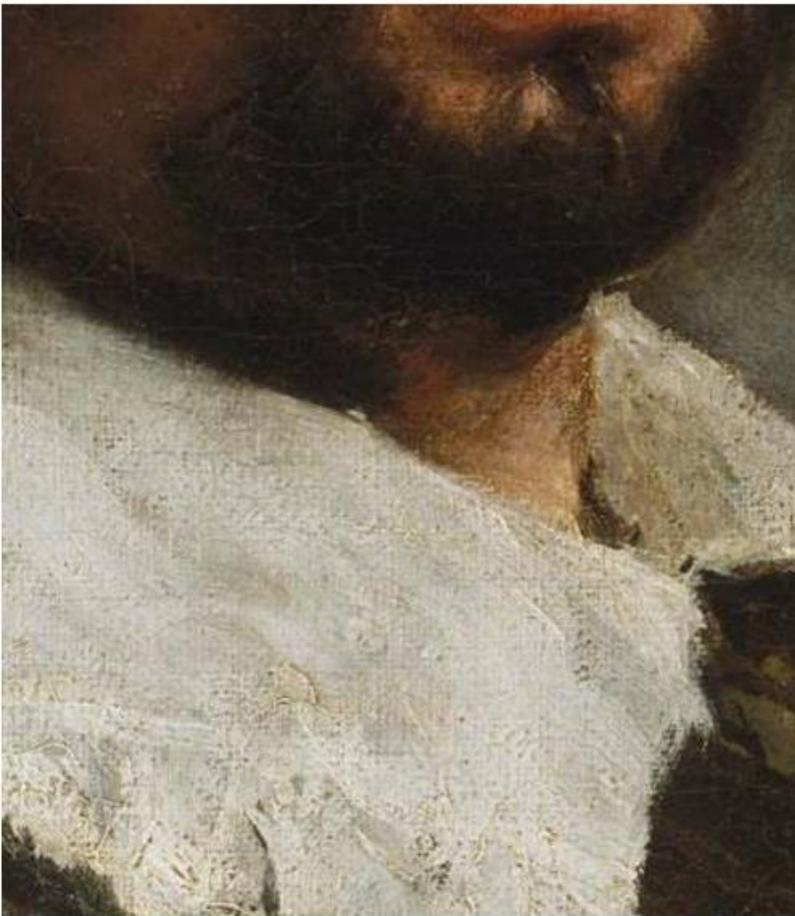

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

Retrato de Juan Pareja (1650)

Retrato de su sirviente en el que pudo dar **rienda suelta** a una obra en la que **la pintura lo es todo**. Incluso se deja entrever el lienzo.

Villa Medici

Son apuntes del natural: pinta la luz del día, los contrastes lumínicos. Usa colores complementarios. La pincelada es suelta y las manchas de color se yuxtaponen. El toque ligero, casi inmaterial.

Con repercusiones en la pintura del S. XIX: Es cuela de Barbizon y en los impresionistas.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

Etapa final: sus obras maestras (1651-60)

Tras su regreso, **la actividad pictórica de Velázquez se redujo notablemente** dadas sus múltiples ocupaciones en la corte. No obstante tuvo tiempo de realizar notables retratos reales en los que se veía a un Felipe IV cada vez más cansado, y dos obras maestras: **Las Hilanderas** y **Las Meninas**.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

La Fábula de Aracne o Las Hilanderas (1657)

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas españolas del Barroco español del siglo XVII: **Las Hilanderas**, de Diego Velázquez

YouTube

MUSEO NACIONAL DEL PRADO

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

La Fábula de Aracne o Las Hilanderas (1657)

Practica un poco...
Analiza la obra y entrega un
comentario a tu profesor

Las Hilanderas

(1655-60). El Prado

- Fábrica de tapices de Santa Isabel

- Cuadro dentro del cuadro. Pintura mitológica dentro de escena de género

- **Tema Principal:** La fábula de Aracne (las Metamorfosis de Ovidio). Minerva y Aracne se disputan quién teje mejor. Aracne representa “El rapto de Europa” y por su soberbia es castigada a convertirse en araña y tejer toda su vida.

- **Diferentes planos de luz y sombra**= profundidad

- **Pincelada muy suelta** cercana al Impresionismo y **rueca** que representa **movimiento**, antecedente del Futurismo

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

Las Meninas o La familia de Felipe IV (1656)

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta
las siguientes pinturas
españolas del Barroco
español del siglo XVII: **Las
Meninas, de Diego
Velázquez**

MUSEO NACIONAL
DEL PRADO

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

Las Meninas o La familia de Felipe IV (1656)

Las Meninas es **el cuadro más elaborado** y **posiblemente el último** en el que trabajó Velázquez.

MUSEO NACIONAL
DEL PRADO

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

Las Meninas o

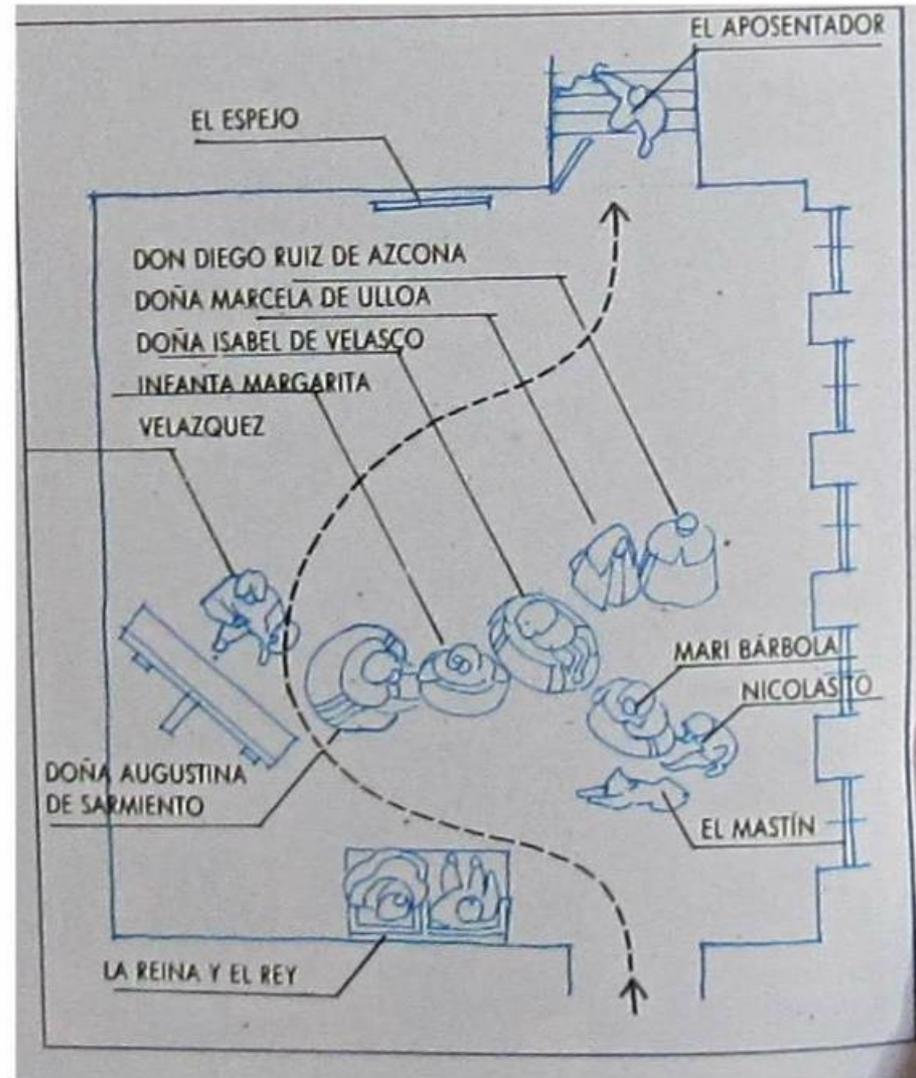
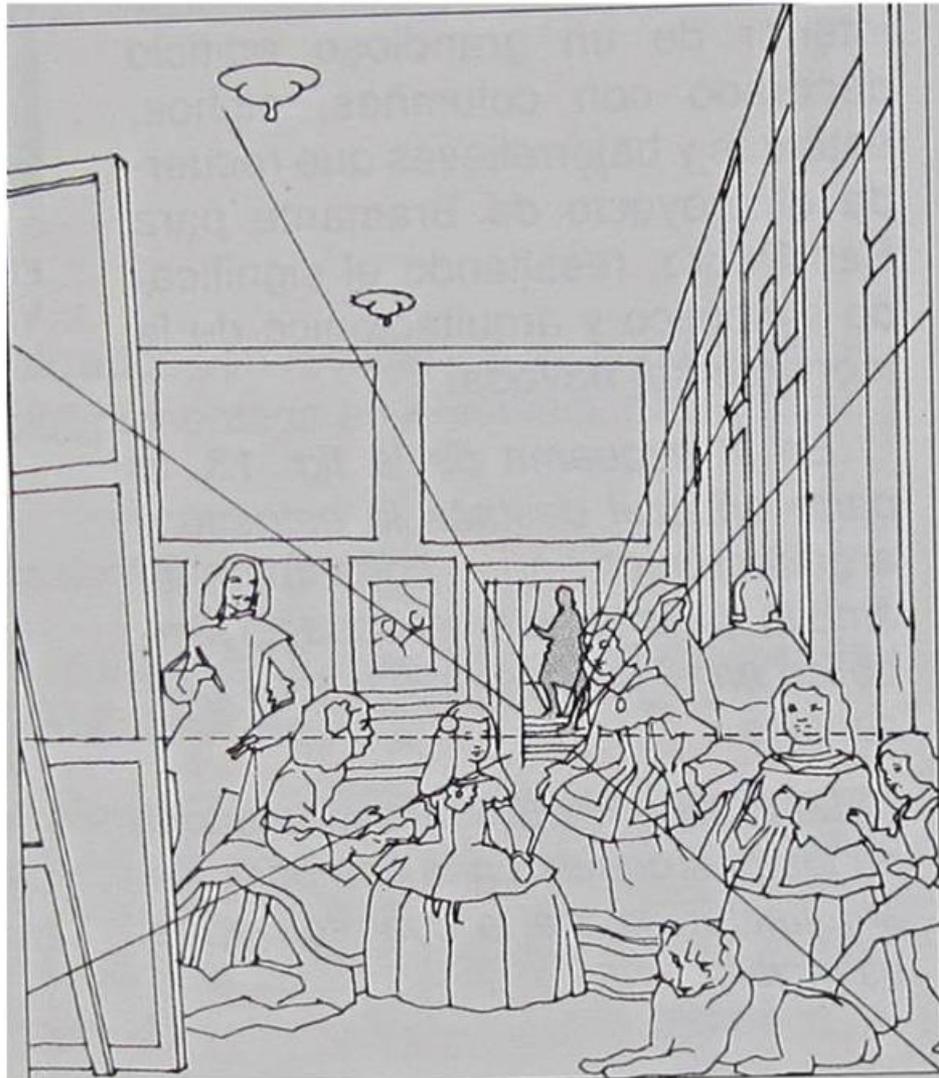
La familia de Felipe IV (1656)

El cuadro presenta a Velázquez trabajando en un cuadro acompañado de la infanta Margarita de Austria, de unos cinco años, sus dos meninas (cuidadoras), un enano, una enana, un perro y otros dos acompañantes, además de tres figuras que se salen del espacio principal: por un lado José Nieto (**apostador de la reina**) al fondo parece ir abriendo la puerta de la habitación, y por otro **los propios reyes** reflejados en un espejo al fondo de la sala y que se situarían en el lugar del espectador.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

Las Meninas o La familia de Felipe IV (1656)

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

Las Meninas o *La familia de Felipe IV* (1656)

Velázquez representa una vez más una **instantánea congelada**. Algo acaba de ocurrir y sólo **algunos personajes reaccionan** mirando al frente, directamente al espectador, mientras otros aún no se ha dado cuenta.

¿En qué obra anterior de Velázquez se emplea este recurso?

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

Las Meninas o La familia de Felipe IV (1656)

¿Ante qué reaccionan los personajes? ¿han entrado los reyes en la estancia? ¿estaban siendo retratados y han hecho o dicho algo que haya llamado la atención de los personajes? **Sigue siendo una incógnita**, y quizás carezca de importancia

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

Las Meninas o *La familia de Felipe IV* (1656)

Compositivamente Velázquez crea un **espacio complejo que trasciende el cuadro**, y emplea la **perspectiva aérea** con múltiples puntos de fuga. Todo ello para recrear un **espacio creíble** y reconocible, y para crear una especie de **trampantojo tan acorde con el gusto barroco**.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

Las Meninas o *La familia de Felipe IV* (1656)

Su **pincelada es muy suelta** y se mezcla en nuestra retina. El **colorido apagado** por la luz de sala **hace resaltar la seda de los vestidos** de las meninas y la infanta, además de los **detalles en rojo** de la paleta del pintor, y los adornos de las niñas.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

Las Meninas o *La familia de Felipe IV (1656)*

A parte de su calidad pictórica, de su ingenio compositivo, de lo sugerente de la escena...

¿Qué mensaje ocultó Velázquez en el cuadro?

Pista: Tiene que ver con el gran objetivo vital de Velázquez

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

Las Meninas o
La familia de Felipe IV (1656)

Velázquez **luchó toda su vida por** ser reconocido socialmente y **acceder a la nobleza, pero** había un hecho que lo impedía: realizaba un oficio servil. **La pintura** como cualquier trabajo manual **era considerado innoble.**

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

Las Meninas o *La familia de Felipe IV (1656)*

Este cuadro era toda una declaración de intenciones.

Velázquez, representado como pintor y trabajando, comparte espacio y obra con el rey de un auténtico imperio. Seguramente tendría una relación especial con el rey, que admiraba su pintura, y formaba parte, aunque fuese de manera indirecta, de la familia de Felipe IV, título de la obra.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

Las Meninas o *La familia de Felipe IV* (1656)

Representarse junto a un rey –aunque sea solo un reflejo en un espejo- e introducirse de manera destacada en un cuadro sobre la familia del rey, **era una auténtica osadía y jamás se había hecho nada igual.**

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

Las Meninas o *La familia de Felipe IV* (1656)

Sólo **tras una intervención directa del rey, y un proceso judicial** en el que pintores de la talla de Zurbarán o Alonso Cano declararon –y mintieron descaradamente– que Velázquez jamás había cobrado por sus servicios como pintor, se reconoció a Velázquez el título de hidalgo (rango nobiliario más bajo) y **fue nombrado Caballero de la Orden de Santiago**, en noviembre de 1659. Murió pocos meses después, ya en 1660.

¿Por qué se arriesgaron y mintieron por él sus principales rivales?

Bartolomé Esteban Murillo (1617-82)

Pintor **sevillano** de la segunda mitad del XVII. Trabaja en Madrid.

Habían pasado ya los años duros de la contrarreforma y el ambiente empezaba a relajarse.

*Autorretrato
Murillo*

¿Qué rasgos barrocos aprecias en este autorretrato?

Bartolomé Esteban Murillo (1617-82)

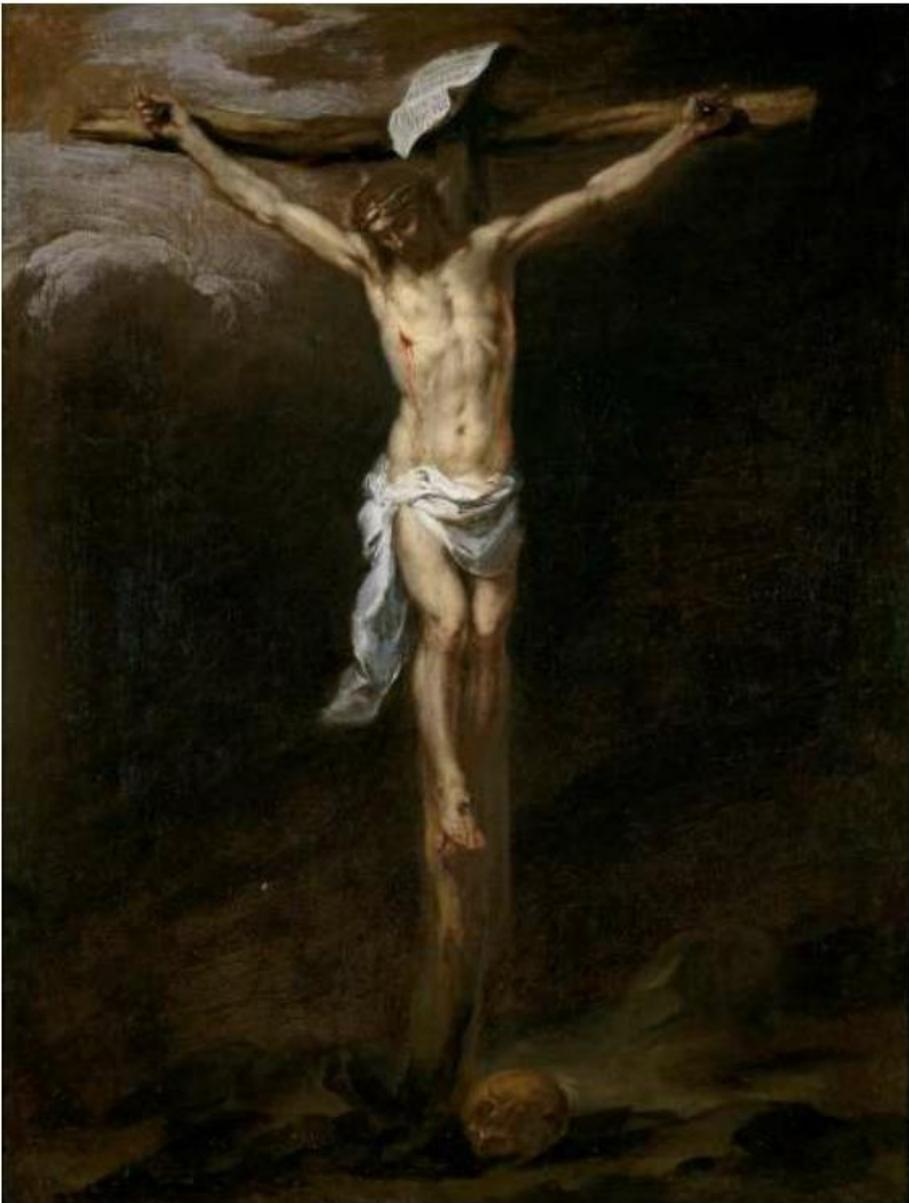
Su pintura es de un naturalismo edulcorado. Embellece la realidad, la hace amable, aun en los temas de **miseria y pobreza** reflejo de la España de la época.

Niños comiendo melón y uvas (izquierda) y detalle de Mujeres en la ventana (arriba)

Murillo

Bartolomé Esteban Murillo (1617-82)

Dependiendo del tema a tratar, creó **atmósferas cálidas y doradas**. Su colorido adquiere en algunas obras una **transparencia** tal que anuncia las conquistas logradas por el **Rococó**, pero al mismo tiempo tiene algunos toques de **tenebrismo**.

Cristo crucificado, 1677(izquierda) Santa Ana enseñando a leer a la Virgen, 1655 (arriba)
Murillo

Bartolomé Esteban Murillo (1617-82)

Sagrada Familia del Pajarito (1650)

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas españolas del Barroco español del siglo XVII:
Sagrada Familia del pajarito, de Murillo

Típica escena religiosa de carácter tierno, con personajes en los que se mezcla la idealización con las referencias realistas.

Unidad 8: El arte barroco

La Sagrada familia del pajarito (1650) Óleo sobre lienzo. El Prado

Se trata un tema religioso como si fuera un escena de género

San José ocupa un papel protagonista

Bartolomé Esteban Murillo (1617-82)

Sagrada Familia del Pajarito (1650)

MUSEO NACIONAL
DEL PRADO

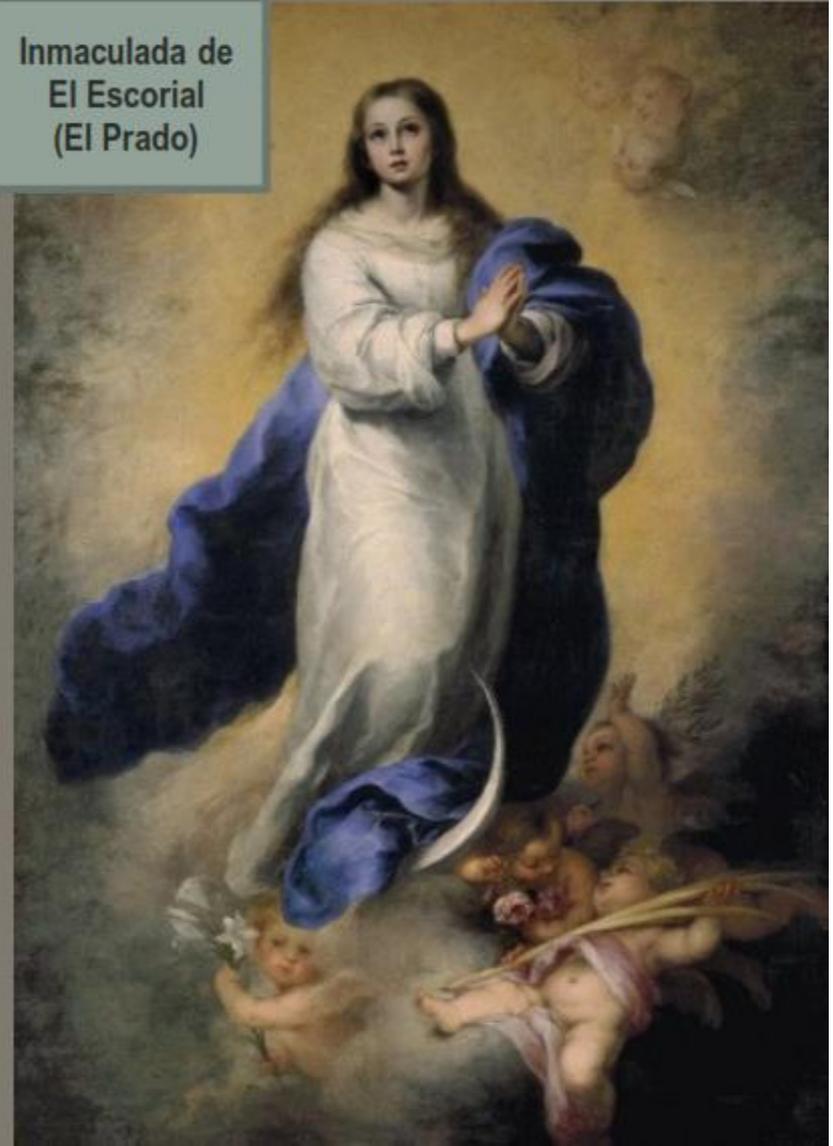

La Inmaculada

Inmaculada de
Soutt o de los
Venerables
(El Prado)

Inmaculada de
El Escorial
(El Prado)

Bartolomé Esteban Murillo (1617-82)

La Inmaculada de El Escorial (1660-65)

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas españolas del Barroco español del siglo XVII: *La Inmaculada de El Escorial*, de Murillo

En 1661 se declara la **virginidad de María** como **dogma de fe**, y será Murillo el que mejor represente esta imagen, creando un **modelo iconográfico que será repetido** por otros pintores españoles, ángeles alrededor, dulzura... en general podemos decir que **humaniza todo lo divino**.

Bartolomé Esteban Murillo (1617-82)

La Inmaculada de El Escorial (1660-65)

La virgen tiene un **aspecto juvenil**, casi infantil. **Pincelada muy suelta y diluida.**

Escenas costumbristas de Murillo

Bartolomé Esteban Murillo (1617-82)

Niños de la concha

(1670)

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas españolas del Barroco español del siglo XVII: **Los niños de la concha de Murillo**

El Niño Jesús da de beber con una concha a su primo San Juan, identificado por la cruz que lleva y por el cordero.

Bartolomé Esteban Murillo (1617-82)

Niños de la concha (1670)

MUSEO NACIONAL
DEL PRADO

Murillo **juega** (típico barroco) con el encanto de los **temas infantiles**, en los que era maestro, pero también introduce un guiño que cualquier espectador de su tiempo comprendería. En realidad, estamos ante una **referencia disfrazada** al **Bautismo de Cristo** a orillas del río Jordán.

Bartolomé Esteban Murillo (1617-82)

Niños jugando a los dados

(h.1675)

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas españolas del Barroco español del siglo XVII: **Los niños jugando a los dados**, de Murillo

Como viene siendo habitual en las obras de la década de 1670, Murillo introduce una **atmósfera vaporosa** creada por las luces cálidas y la **armonía cromática** de pardos, blancos, grises y ocre, obteniendo un resultado de gran calidad y belleza protagonizado por las **actitudes desenfadadas y vitales de los muchachos**.

Bartolomé Esteban Murillo (1617-82)

Otros Maestros del XVII en España

Cristo muerto sostenido por un ángel (1646)

Alonso Cano:

Arquitecto, escultor y pintor andaluz, de estilo refinado y elegante.

MUSEO NACIONAL
DEL PRADO

*Aparición de Cristo
a Santa Teresa*

YouTube

Otros Maestros del XVII en España

You Tube

Juan Valdés Leal:

Artista estrictamente contemporáneo de Murillo, fue su mayor rival pictórico en la Sevilla de su tiempo. La comparación entre ambos pintores ha sido frecuente, alentada artificialmente por el carácter de las obras de ambos: si la de Murillo es la expresión misma de la dulzura y la calma, la aspereza y el dramatismo son las señas de identidad de la obra de Valdés Leal.

In ictu oculi (en un abrir y cerrar de ojos) 1671

Investigación:

Analiza las características de la pintura de **Velázquez (1652-1655)** en su obra **Las hilanderas o la Fábula de Aracne**, y sigue esta estructura:

- Ficha técnica
- El artista y su época
- Contenido
- Análisis estético
- Comentario e influencias

Investigación:

Analiza las características de la pintura de **Velázquez (1656)** en su obra **Las Meninas**, y sigue esta estructura:

- Ficha técnica
- El artista y su época
- Contenido
- Análisis estético
- Comentario e influencias

Investigación:

Busca el significado de los siguientes términos o conceptos:

BALDAQUINO	DI SOTTO IN SÙ	PINTURA DE GÉNERO
TENEBRISMO	ROMPIMIENTO DE GLORIA	VANITAS
Pintura QUADRATURISTA	TRONIE	NATURALEZA MUERTA
MURILLO	BARROCO DECORATIVO	RETRATO CORPORATIVO