

EL BARROCO

<p>1. Introducción.</p>	<p>Estudiar el arte barroco como expresión del poder de los grandes monarcas europeos, de la fluente riqueza de los Estados y de la próspera situación del catolicismo triunfante en el Concilio de Trento. Reflexionar brevemente sobre el desprecio que sintieron hacia la cascada de propuestas estéticas de este movimiento los neoclásicos academicistas del siglo XIX y la revalorización crítica que experimenta en el siglo XX. Indicar como características esenciales el dinamismo, los efectos escenográficos y lumínicos, y el carácter unitario de todas las artes. Y todo ello, tendente a mostrar el sentido exacerbado de la vida y del destino humano a través de toda una gama sensorial: desde el estallido de la espontaneidad hasta el control del clasicismo, desde la parada teatral hasta la interioridad espiritual.</p>
<p>2. La arquitectura en Italia y Francia. Las plantas alabeadas de Bernini y Borromini. El palacio clasicista francés: Versalles.</p>	<p>En el capítulo de la arquitectura italiana analizar las grandes creaciones de planta alabeada realizadas por Bernini y Borromini, en la Roma de los Papas, y compararla con la arquitectura palatina de la monarquía francesa financiada por el rey Sol (Versalles), de formas clasicistas.</p>
<p>3. Escultura en Italia: Bernini.</p>	<p>En cuanto a los logros escultóricos, exponerlos a través de la polifacética figura de Bernini, el monarca indiscutible del barroco romano y uno de los artistas más influyentes del barroco europeo.</p>
<p>4. Pintura en Italia. El naturalismo y los problemas de la luz: Caravaggio. El clasicismo en los frescos de los Carracci.</p>	<p>La pintura barroca italiana debe concentrarse en la doble corriente del naturalismo caravaggiesco y el clasicismo de los Carracci. El Caravaggio transmite a sus lienzos un análisis visual fehaciente del mundo natural, basando la composición, el dibujo y el color sobre la observación directa y produciendo fuertes contrastes de luces y sombras. Por contra los Carracci rinden homenaje en sus frescos y bóvedas a la antigüedad clásica y exaltan las cualidades del control intelectual, equilibrio compositivo, integridad de forma, claridad de dibujo y distinción del color.</p>
<p>5. La pintura en Flandes y en Holanda: Rubens y Rembrandt.</p>	<p>Fuera de Italia, la pintura barroca alcanza un amplísimo desarrollo en Flandes y Holanda. La influencia de factores religiosos, político-sociales y económicos determinan la separación de los ideales artísticos de Flandes (católico, monárquico, aristocrático y sometido al dominio español) y Holanda (protestante, republicana, burguesa e independiente). Analizar las características de estas dos grandes escuelas pictóricas europeas a través de la producción de Rubens y Rembrandt.</p>
<p>6. La arquitectura barroca española.</p>	<p>De la arquitectura barroca española significar su vertiente "casticista", caracterizada por la simplicidad estructural de las iglesias de "planta de cajón", ajenas a la ondulación de muros romana, pero brillante y teatralmente revestidas en sus interiores con yesos, maderas, espejos y, en algunos casos, provistas de cúpulas fingidas. Un exultante repertorio ornamental que se traduce en las aparatosas portadas, concebidas como retablos en piedra.</p> <p>Como complemento significar la importancia urbanística de las grandes plazas mayores que se construyen en esta etapa.</p>
<p>7. La gran imaginería: Castilla y Andalucía. Murcia.</p>	<p>Entre los géneros que cultiva la imaginería barroca española destacan el retablo y el paso procesional. Como centros protagonistas de esta etapa conviene analizar a Valladolid, con la figura estelar de Gregorio Fernández, y a Sevilla con Juan Martínez Montañés y su discípulo Juan de Mesa. Así mismo examinar los logros del granadino Alonso Cano y de Salzillo en Murcia; advirtiendo las diferencias existentes entre las escuelas.</p>
<p>8. La pintura barroca. El naturalismo tenebrista: Ribera y Zurbarán. Realismo Barroco: Velázquez. Murillo.</p>	<p>La gran escuela pictórica española del Siglo de Oro cuenta también con dos tendencias claramente diferenciadas: el naturalismo tenebrista y el realismo barroquista. Analizar la primera dirección a través de la obra de José Ribera y Francisco Zurbarán, y ejemplificar la segunda corriente mediante la producción de Velázquez y Murillo.</p>

1. INTRODUCCIÓN: El Barroco en el contexto religioso de la Reforma y la Contrarreforma.	2
a) El término: significado y concepto de Barroco:	2
b) Cronología y periodización: (Siglo XVII - Medios del XVIII).....	2
c) Condicionantes socioculturales:	2
d) Caracteres generales del arte barroco:.....	3
e) Caracteres del periodo Rococó:.....	3
2. ARQUITECTURA en Italia y Francia	3
Italia: Las plantas alabeadas de Bernini y Borromini.....	3
Francia: El palacio clasicista francés: Versalles.....	4
3. ESCULTURA ITALIANA: Bernini	5
4. PINTURA ITALIANA	5
El clasicismo en los frescos de los Carracci:.....	5
El naturalismo y los problemas de la luz: Caravaggio.....	6
5. PINTURA DE FLANDES Y HOLANDA Rubens y Rembrandt	6
6. ARQUITECTURA barroca ESPAÑOLA	8
7. ESCULTURA ESPAÑOLA La gran imaginaria:	9
La Imaginería: Castilla y Andalucía.....	9
La Imaginería: Murcia.....	11
8. PINTURA barroca ESPAÑOLA	11
El naturalismo tenebrista: Ribera y Zurbarán.....	12
El realismo barroco: Velázquez y Murillo.....	13

<p>1. INTRODUCCIÓN: El Barroco en el contexto religioso de la Reforma y la Contrarreforma.</p>

a) El término: significado y concepto de Barroco:

- “Barroco”: perla irregular ⇒ Indica el desprecio que por el Barroco sentía el Neoclasicismo posterior.
- Definición de la Academia Francesa: irregular, extravagante, desigual.
- Jacob Burckhardt (1856): “Estilo que usa la misma lengua que el Renacimiento, pero la ha convertido en un dialecto salvaje”.
- Heinrich Wölfflin (1888): “Lenguaje propio, diferente y en oposición al del Renacimiento”.
- Hoy: Ni contrario ni derivado del Renacimiento.
- Manierismo ⇒ degeneración y anticlasicismo; Barroco ⇒ lenguaje propio.
- En el primero el referente es siempre lo clásico, jugando caprichosamente con sus elementos. El segundo olvida los “dogmas” clásicos y hace el arte con su propio lenguaje.

b) Cronología y periodización: (Siglo XVII - Medios del XVIII).

- Siglo XVII
 - # La Roma papal.
 - # La Corte española de los Austrias (más Italia y Flandes).
 - # Francia y la Academia (Versalles).
 - # Holanda (burgués y protestante).
 - # Portugal, Inglaterra y América...
- Siglo XVIII
 - # “Desaparece” España (sólo destaca Goya, que no es barroco).

- # Destaca Francia.
- # Escuela veneciana de pintura.
- # Decae Flandes y Holanda.
- # Destaca Inglaterra y Centroeuropa.

Dificultad de poner límites entre Manierismo y Barroco, variables también en cada lugar. Otro tanto se puede decir para la finalización del periodo.

c) Condicionantes socioculturales:

- La gran crisis del siglo XVII: las guerras y la intolerancia religiosa. La Renovación de la Iglesia (Reforma y Contrarreforma). Corrientes místicas en ambos bandos (Santa Teresa, bautistas...). La caza de brujas...
- El reforzamiento del poder: los grandes monarcas y el arte como elemento de prestigio ⇒ lujo ⇒ poder. Arte dirigido por el poder.
 - # Poder papal (**Contrarreforma**):
 - + Muy reforzado tras el Concilio de Trento (1544-64).
 - + Prestigio de obispos y sacerdotes: grandes obras.
 - + Los jesuitas: muy formados, carácter casi militar en la obediencia al general de la Orden y al Papa.
 - # Poder real: Se consolida el Estado moderno. El rey se aleja de los súbditos, es un ser especial, colocado ahí por Dios: **absolutismo**. Promueve en su Corte un arte que impresione y aplaste o desborde.
 - # El desarrollo urbano potenciado por el absolutismo (su Corte y el gran desarrollo burocrático que le sigue) fomenta el **urbanismo** y la creación de nuevos edificios.
 - # En el **mundo protestante** las iglesias aparecen desnudas; no se necesita la imagen; disponen de la Palabra de Dios. El colorido católico en las imágenes se cambia por el extraordinario desarrollo de la música y el canto. Arte burgués y laico (retratos, paisajes, bodegones,...) en Holanda

d) Caracteres generales del arte barroco:

- Carácter **unitario** de las artes: arquitectura, escultura y pintura aparecen unidas, mezcladas indisolublemente casi siempre.
- Estudio **urbanístico**: arquitectura, escultura, fuentes,... Se estudian como un todo indisoluble.
- Más que un estilo es un gusto, una **postura ante la vida** y el arte.
- El arte intenta plasmar lo efímero de la vida en la tierra, la complejidad, lo paradójico y contradictorio en la vida, los conflictos de sentimientos; la vida en el mundo barroco es una **difícil y trascendente lucha de contrarios**.
- Un mundo tan complicado para el fiel que sólo puede sobrellevarlo por la simplificación del ritual católico, que **no debe ser comprendido**, sino sólo **cumplido**. **La Iglesia es la guía del católico en ese difícil camino a la eternidad que es la vida.**

e) Caracteres del periodo Rococó:

- Forma final más decorativa en el siglo XVIII, de rocalla (tipo de decoración a base de rocas, plantas, conchas etc., con predominio de curvas).
- Es un arte no del gran poder; sino de la **aristocracia y alta burguesía**. Se excluye la religión (la **Ilustración** es anticlerical).
- Sobre todo desde el siglo XVIII no sólo hay comitente; también coleccionistas y marchantes (vendedor): surgen las subastas y el artista se independiza respecto a la Corte y empieza a someterse al mercado.
- También hay clientes en las distintas Cortes reales y principescas,...

2. ARQUITECTURA EN ITALIA Y FRANCIA.

- Tipos de edificios (por su función):
 - # Arquitectura efímera: para festejos, celebraciones, actos públicos, autos de fe,...: influye en la permanente, en ella se experimenta en las formas.
 - # Arquitectura permanente:
 - **Iglesia**: Refleja el **poder** social, político, económico y cultural **de la Iglesia**, la expansión proselitista de los ideales de la Contrarreforma,...
 - **Palacio**: Refleja el **poder** social, político, económico y cultural **de la monarquía absoluta o de la nobleza**, que intenta imitar los **lujos** de la Corte real.
- Características formales:
 - # Elementos sustentantes:
 - Muros alabeados, formas curvas, tanto en un plano horizontal como en uno vertical.
 - Columnas clásicas; pero también salomónicas (muy abundantes) con decoración vegetal en el fuste, sustituyendo los capiteles por otras formas inventadas, atlantes, etc.
 - Estípite.

- Arcos de medio punto, a veces alabeados al mismo tiempo que el muro.
- Volutas o aletas como contrafuertes decorativos.
- Vanos de formas diversas: óculos ovalados, nichos, rectángulos, con esculturas...
- Escaleras: gran variedad de formas y muy espectaculares y atrevidas, es un elemento distintivo del Barroco.
- ...
- # Elementos sostenidos:
 - Bóvedas de medio cañón, de arista, anulares, etc.; enmascaradas con decoración escultórica y pictórica que finge nuevos espacios (abiertos al cielo...). **(385)**
 - Cúpulas con doble tambor, columnata exterior, con aletas a modo de contrafuertes,...
 - Cúpulas de planta oval.
 - ...
- # Elementos decorativos u ornamentales: **(397)**
 - **Lo decorativo define al estilo**; pero teniendo en cuenta que los **elementos estructurales** (sustentantes y sostenidos) **se utilizan**, y modifican, **también para este fin**. Rocalla en el Rococó: ornamento de estuco (cal más polvo de mármol o yeso) asimétrico y con forma de S.
 - Integración de las artes, indiferenciación y enmascaramiento, fingimiento: arquitectura, escultura, pintura, artes muebles se funden en una sola, imitándose entre ellas. **(360, 379, 381)**
 - Incluso los edificios severos al exterior (Francia) son interiormente muy decorados.
 - **Fachadas teatrales**:
 - ~ A veces no corresponden con el interior: más lujosas y grandes.
 - ~ Grandes escalinatas de acceso, que dan mayor altura y prestancia.
 - ~ Entrantes y salientes que rompen su carácter lineal y su monotonía.
 - ~ Abundancia de nichos de diversos tipos.
 - ~ Formas alabeadas (sobre todo en Italia).
 - ~ Diferencias de texturas en los materiales, creando efectos de luz-sombra.
 - ~ Esculturas ornamentales o incluso sustentantes.
 - ~ Volutas o aletas laterales que conectan el cuerpo superior, menor, con el inferior.
 - ~ Ruptura y mezcla de frontones.
 - ~ ...

Italia: Las plantas alabeadas de Bernini y Borromini.**Caracteres generales :**

Es el Barroco que llega a lo más extremo en el uso de los elementos, incluyendo los estructurales (en otros lugares

destacan los cambios en los elementos decorativos, no los estructurales.

MADERNA, Carlo (1556-1629). Representa la transición del Manierismo al Barroco.

- ↷ Iglesia de Santa Susana.
 - ≈ Volutas o aletas, frontones partidos, hornacinas,...
- ↷ San Andrés del Valle
- ↷ Fachada en San Pedro del Vaticano. Modifica los proyectos de Bramante y de Miguel Ángel. (367)
 - ≈ Cruz latina.
 - ≈ Peralta la cúpula (corrección óptica).
 - ≈ Fachada que no corresponde con el interior del edificio.
 - ≈ No hace más alto el segundo piso de la fachada para no tapar la cúpula (de todos modos destaca menos que si se hubiese mantenido el plan original de cruz griega).

BERNINI (1598-1680). Es el primer arquitecto barroco. Fue arquitecto, escultor, pintor, urbanista,... y asume el ideal jesuítico.

- ↷ Plaza de San Pedro del Vaticano. (364, 365)
 - ≈ Columnas dóricas, planta oval, símbolo universal, brazos que se abren...
- ↷ Baldaquino de San Pedro del Vaticano. (368)
 - ≈ Columnas salomónicas en bronce (29 m. de alto): idea de ascenso, recrear el templo de Salomón...
 - ≈ Grandiosidad: idea de poder de la Iglesia, símbolo del triunfo de la Iglesia (el bronce se extrae del Panteón de Agripa).
- ↷ Palacio Barberini
 - ≈ En forma de U (antecedentes en Palladio).
 - ≈ Pórtico abajo y ventanas abocinadas arriba.
- ↷ San Andrés del Quirinal. (367, 369)
 - ≈ Planta ovalada, con entrantes y salientes.
 - ≈ Rompe los órdenes clásicos.
 - ≈ Templete en la fachada curvo, con su escalera, pilastras de orden gigante, frontón curvo, partido.
 - ≈ Volutas y aletas.
- ↷ Escala regia
 - ≈ Ópticamente parece más larga de lo que es realmente.
 - ≈ Dos tramos, un descanso, entrada estratégica de la luz...

BORROMINI (1599-1667).

- + Contemporáneo, rival y enemigo de Bernini.
- + Representa la tensión, el movimiento y la investigación continua.
- + Fue ayudante de Maderno primero y luego de Bernini en San Pedro del Vaticano.
- + Introvertido, amargado porque no expresaba todo lo que sentía, se suicidó.
- + Es el más innovador: fue considerado extravagante, tuvo muchos enemigos.

- ↷ San Carlos de las cuatro fuentes. (369)
 - ≈ Las curvas rompen el tipo de fachada de un solo plano.
 - ≈ Columnas de orden gigante junto a otras pequeñas.
 - ≈ Hornacinas y ventanas ovales.
 - ≈ Con las alas de dos ángeles forma una hornacina (una arquitectura y escultura).
 - ≈ Pone volutas de hojas de acanto.
 - ≈ En la fachada alta hay un templete con balcón.
 - ≈ Planta y cúpula elíptica.
- ↷ San Ivo alla Sapiencia (al fondo del patio de la antigua universidad). (369)
 - ≈ Fachada curva.
 - ≈ Planta hexagonal.
 - ≈ Cuerpo superior helicoidal con una llamante corona dorada.
- ↷ Iglesia de Santa Inés (S. Agnes) en la Plaza Navona.
 - ≈ Fachada cóncava
- ↷ Oratorio de los Filippini.
 - ≈ Fachada cóncava arriba y convexa abajo.
 - ≈ Frontón mixto: triangular-circular.
- ↷ San Andrés del Frare.

GUARINO GUARINI, Síndone de Turín.

LONGHENA: Santa María de la Salud (Venecia).

FELIPE JUVARA (1676-1736).

- + Prefigura la vuelta al clasicismo. Superga de Turín.

Francia: El palacio clasicista francés: Versalles.

- + La mentalidad francesa es racional (es la época de Descartes), de ahí que se prefiera la **claridad clásica en las estructuras** frente a lo que se hace en Italia; sin descartar la **abundante ornamentación**, sobre todo **del interior**.
- + A destacar el nuevo modelo de jardín.
- + El **hôtel**: un cuerpo central y dos alas.

FRANCOIS MANSART (1598-1666) Al servicio de la burguesía, no del rey. Conoce a Vignola.

- ↷ Maison Lafitte o Chateaux le Maison.
 - ≈ Crea las **mansardas** (buhardillas).
- ↷ Iglesia de Val-de-Grâce
 - ≈ Sigue el modelo jesuítico de la iglesia del Gesù de Vignola.
 - ≈ Cúpula sobre doble tambor, pequeñas cúpulas bulbosas, volutas o aletas en la fachada y en la cúpula.

LOUIS LE VAU (1612-1670) Al servicio de la nobleza y de la monarquía.

- ↷ Chateau de Vaux-le-Vicomte.

LOS GRANDES PALACIOS. JULES HARDUIN MANSART Y LE NÔTRE.

- ↷ El Louvre Perrault (se acaba en el siglo XIX)
 - ≈ Concepción clásica.
- ↷ Palacio (hôtel de los Inválidos). (384)

- ≈ Iglesia de Jules Hardouin Mansart
- ↷ Versalles (384)
- ≈ Por Le Vau y Jules H. Mansart el edificio y por Le Nôtre los jardines.
- ≈ Planta en U ampliada hacia los lados.

Inglaterra:

ÑIGO JONES (1573-1652). Toma el estilo de Palladio.

- ↷ Queen House.
- ↷ Banquetin House.

CHRISTOPHER WREN (1632-1723).

- ↷ San Pablo de Londres (383)
- ≈ Doble cúpula con doble tambor, carácter escenográfico de la portada (escalinata)...

Centroeuropa:

J. FISCHER VON ERLACH

- ↷ San Carlos Borromeo (385)
- ≈ Planta elíptica, fachada movida, cúpula oval...
- ≈ Columnas trajanas.

LUCAS VON HILDEBRANDT.

- ↷ Palacio superior del Belvedere.

JAKOB PRANDTAUER

- ↷ Monasterio de Melk.

3. ESCULTURA ITALIANA: BERNINI.

- ≈ Materiales: mármol, alabastro y bronce, a veces unidos; piedra (fuentes públicas), madera, marfil, oro, estuco,...
- ≈ Estilo: movimiento exaltado, calidades distintas de la textura, buscando con ello efectos de luces y sombras.

BERNINI (1598-1680).

- + Mitológicas:
 - ↷ Apolo y Dafne: (371, 27)
 - ≈ Movimiento, ascenso helicoidal, contraste de texturas entre la piel y el árbol.
 - ↷ Rapto de Proserpina.
 - ↷ Júpiter y la cabra Amaltea
 - ↷ Eneas, Anquises y Ascanio huyendo de Troya.
- + Religiosas:
 - ↷ David (371)
 - ≈ Aparece marcando el esfuerzo, apretando los labios. Si el Renacimiento es potencia el Barroco es acción.
 - ↷ Éxtasis (transverberación) de Santa Teresa (capilla Cornaro): (373)
 - ≈ Carácter escenográfico, teatral, aparecen los clientes (Cornaros) a ambos lados, como en palcos teatrales.
 - ≈ Busca impresionar, influir en el espectador.

- ≈ Textura distinta para la nube, calidad técnica en el ropaje, que lo llena todo, ocultando el cuerpo.
- ↷ La beata Ludovica Albertoni
- ≈ Parecida a Santa Teresa.
- ≈ Ambigüedad "erótica", sensualidad.
- ↷ San Longinos (373)
- ↷ Arcángel San Gabriel.
- ↷ Ángel con corona de espinas.
- ↷ Constantino en un retrato ecuestre de la Escala Regia.
- ↷ El Baldaquino (368)
- ≈ Obra mixta arquitectónica-escultórica
- ≈ Símbolos de los Barberini (abeja, sol).
- ↷ Cátedra de San Pedro (368)
- ≈ Sostenida en el aire por cuatro padres de la Iglesia.
- ≈ El espíritu Santo legitima la autoridad papal.
- ≈ Aparecen símbolos papales.

+ Retratos

- ↷ Sepulcro de Urbano VIII, el Papa Barberini (373) y el de Alejandro VII (362):
- ≈ Hay abejas (en el escudo de la familia Barberini).
- ≈ Integra varios materiales, logrando contrastes de color.

- ↷ Retrato del cardenal Scipione Borguese

- ↷ Constanza Buonarelli

+ Fuentes:

- ↷ Fuente de los Cuatro Ríos en la Plaza Navona (371)
- ↷ Fuente del Tritón, en la Plaza Barberini.

4. PINTURA ITALIANA

- + Ubicación: Iglesias, palacios, espacios públicos, casas particulares.
- + Temas:
 - ≈ Religioso (gran tamaño: retablos centrales o capillas laterales) integrada con las otras artes. Sobre lienzo, tabla y fresco en bóvedas y cúpulas.
 - ≈ Mitológico, alegórico o histórico.
 - ≈ Retrato (muy importante, al igual que en el Renacimiento)
 - ≈ Bodegones, motivos florales,...
- + Estilo:

El clasicismo en los frescos de los Carracci:

Surge por oposición al Manierismo excesivo y valora el dibujo, la armonía, recuperando el tema mitológico.

Aníbal CARRACCI (1560-1609).

- + Las bóvedas pintadas abiertas al cielo y fingiendo ser sostenidas por atlantes (imitando la Sixtina).
- + Los quadri riportati, dentro de fingidos marcos (sigue a Rafael) el trompe l'oeil.
 - ↷ Decoración de las salas del palacio Farnesio, su obra maestra. (375)

- ⇒ Crea un tipo de paisaje histórico: “La huida a Egipto”, óleo sobre lienzo en medio punto. (375)

El naturalismo y los problemas de la luz: **Caravaggio**.

Busca imitar la naturaleza tal cual es, sin idealizarla. Se vale de los **contrastes de luz y sombra (Tenebrismo)** como recurso expresivo

Michelangelo Merisi, il **CARAVAGGIO** (1571-1610)

- ⇒ Muchacho mordido por una lagartija. Modelos vulgares, no idealizados, tema aparentemente trivial (detrás de ellos casi siempre hay una complicada interpretación alegórica).
- ⇒ Baco. Polémico en su interpretación: teatralidad, máscaras,... alegoría de lo mundano o alegoría de la unión de Cristo y la Iglesia (el vino)... (376)
- ⇒ Descanso en la huida a Egipto.
- ⇒ **Capilla Contarelli** (adquirida por el francés Mateo Contarelli en la iglesia romana de S. Luis de los franceses, decorándose por tanto con escenas de la vida de S. Mateo):
 - ≈ Vocación de S. Mateo (su obra más característica). Óleo sobre lienzo. Representa el momento de la llamada, la vocación, carácter dramático acentuado por los contrastes de luces y sombras. Gestos variados, no todos referidos al tema principal (uno cuenta dinero como si nada). Vestidos de 1600: valor siempre actual de la vocación. (377)
 - ≈ Martirio de San Mateo. Óleo sobre lienzo. Asesinado por el rey de Etiopía durante la misa. El verdugo saca la espada del cuerpo del santo, que mira al cielo. San Mateo recibe la palma del martirio. Hay algunos desnudos innecesarios en una obra religiosa y el verdugo recibe mucha luz: es el aparente protagonista. Mientras todos se apartan despavoridos, al fondo aparece un sereno observador: el mismo Caravaggio.
 - ≈ S. Mateo y el ángel. Óleo sobre lienzo. Hizo una primera versión (destruida durante la IIª Guerra Mundial) que fue rechazada (probablemente por el aspecto vulgar del santo). El ángel dicta y S. Mateo escribe su Evangelio.
- ⇒ **Capilla Cesari** (comitente el cardenal Tiberio Cesari) en la iglesia romana de Sta. María del Popolo.
 - ≈ Martirio de S. Pedro. Óleo sobre tela. Naturalismo extremo: un esbirro tiene los

pies sucios y ninguno muestra la más mínima emoción, simplemente cumplen un trabajo, ni siquiera vemos sus rostros. San Pedro parece preocupado por la mejor realización de su propio martirio, mira fuera del cuadro a un crucifijo que hay en la capilla. Valor dramático de la luz: las sombras hacen desaparecer el paisaje.

≈ Conversión de S. Pablo. Óleo sobre tela. La luz es la protagonista en el Nuevo Testamento, en la obra también. El caballo y el palafrenero suponen la antítesis típica en Caravaggio; al igual que los contrastes entre luz y sombra. Todo es un juego de contrarios por el cual se destaca más el positivo (santidad,...). (378)

⇒ Virgen de la serpiente o de los palafreneros (cuya patrona era Santa Ana) Aparece la Virgen, su madre y el Niño, que pisa a una serpiente, símbolo del diablo.

⇒ Muerte de la Virgen. Obra rechazada y acusada de irreverente e indecorosa, pues se entendió que el modelo para la Virgen era una mujer ahogada (tal vez un suicidio). Además había teólogos que pensaban que la Virgen no murió, o al menos no del mismo modo que los demás mortales... (379)

⇒ David de 1609-10, probablemente su última obra. La cabeza cortada de Goliat es un autorretrato del propio Caravaggio. Caravaggio había huido de Roma por asesinato: su pena hubiera sido la decapitación. Representa la victoria de la Virtud sobre el Mal y podría interpretarse como una confesión y un acto público de arrepentimiento ante el poder romano (el Papa). El gesto de David es más bien de lástima.

⇒ Cena de Emaús (377)

5. PINTURA DE FLANDES Y HOLANDA RUBENS Y REMBRANDT.

Siempre hay que tener en cuenta la rica tradición de la pintura flamenca, desde el siglo XV, que no se interrumpe en el XVI, sino que sólo toma algunas ideas del Renacimiento.

Factores que diferencian la pintura de Flandes de la de Holanda.

- + Religiosos: Flandes es católico; Holanda protestante.
- + Político-sociales: Monárquico y aristocrático en Flandes; república-burguesía en Holanda
- + Económicos: La burguesía y el comercio en ambos, aunque más en Holanda. (382 y 391)
- + En Holanda el comercio del arte (compra-venta) sustituye al mecenas.

PETER PAUL RUBENS (1577-1640). Más de 3.000 cuadros: importancia del taller.

- + Etapa inicial de formación humanista y de pintor en Flandes.
- + Matrimonio con Isabel Brandt en 1609, de 18 años (14 menos que él).
- + Estancia en Italia y viaje a España. Admira la pintura veneciana y luego la obra de Leonardo y de Miguel Ángel.
- + La apoteosis del pintor en Amberes, al servicio del archiduque. Tuvo que establecer un gran taller, en el que Rubens sólo realizaba el boceto inicial y los toques finales, mientras que sus aprendices completaban todas las fases intermedias. Estuvo muy solicitado por la militante Iglesia contrarreformista de Flandes, que juzgó que sus dramáticas y emotivas interpretaciones de los hechos religiosos eran imágenes de recuperación y renovación espiritual.
- + El ciclo de María de Médicis en el Palais de Luxemburg (París).
- + Segundo viaje a España. Conoce y aprecia a Velázquez; copia las obras de Tiziano. Labor diplomática. Felipe IV le nombró secretario de su Consejo Privado.
- + Viaje a Inglaterra. Fue nombrado caballero por el rey Carlos I de Inglaterra.
- + Amberes de nuevo. Tras morir Isabel, en 1630 se casa con Helena Fourment, de 16 años (él 53, ¡37 años más!).

+ TEMA RELIGIOSO:

↻ El levantamiento o erección de la cruz (tríptico).

- ≈ Color, luminosidad. Composición atecónica, en diagonal.
- ≈ Intento de captar el movimiento: escorzos violentos.
- ≈ Volumen, hasta grosor excesivo, en los desnudos.
- ≈ Cuerpos hercúleos y retorcidos: imitan el Laoconte.
- ≈ Punto de vista del espectador muy bajo, acorde al lugar alto que tendría en la iglesia.

↻ El Descendimiento. (388)

- ≈ Similar en muchos aspectos al anterior; pero si en aquél reflejaba la violencia del hecho, ahora refleja el dolor, el peso de Cristo, que parece desplomarse.
- ≈ Rubens valora mucho lo plástico, la escultura: **sus cuerpos son esculturales; y como Miguel Ángel, lo logra con el desnudo y el estudio de la anatomía.**

↻ El Juicio Final.

- ≈ Desnudos, parecido al de Miguel Ángel. Escorzos violentos, movimientos bruscos,...
- ≈ Composición en una especie de triángulo invertido.

↻ Triunfo de la Iglesia.

≈ Interpreta el tema como una alegoría clásica (con carros triunfales).

↻ Adoración de los Reyes Magos. Muy destacable por el colorido y la luz.

+ RETRATOS:

↻ De corte, burgueses, autorretratos (solo o con su mujer), retratos de su mujer.

≈ Autorretrato con Isabel Brandt: con una madreselva, símbolo del amor; y con sus manos derecha unidas, símbolo de armonía y concordia.

≈ Retratos de Isabel Brandt o de Helena Fourment.

↻ El jardín del amor. Celebración alegórica de su propio matrimonio con H. Fourment en el jardín de su casa. Todas las mujeres aparecen con el rostro de su esposa. Aparecen elementos alegóricos: el perro, el pavo real y putti portando símbolos matrimoniales (yugo, corona de flores, antorcha encendida y paloma) además del sentido relacionado con la fertilidad que apreciamos en las esculturas del jardín.

↻ El duque de Lerma

+ PINTURA DE TEMA HISTÓRICO, explicada a través de alegoría mitológica:

↻ Ciclo de María de Médicis, debido a su matrimonio con el rey francés Enrique IV y posterior regencia de Luis XIII.

+ MITOLOGÍA

↻ Rapto de Proserpina (Griega Perséfone: diosa de los infiernos, esposa de Plutón e hija de Ceres o Deméter, que finalmente consigue compartirla con Plutón la mitad del año, llorando el resto: explicación mitológica del Verano e Invierno) (389)

↻ Las tres Gracias. Hijas de Júpiter y Eurínome. Son identificadas con las Cárites helenas. Encarnaban la Gracia, la Belleza y la Fertilidad. Su número varía, pero generalmente eran tres: Aglaya o Áglae (la brillante), Eufrosine (la alegría del corazón) y Talía (la que hace florecer las plantas). (389)

↻ Rapto de las hijas de Leucipo. (68) Los hijos gemelos de Leda y Júpiter, Cástor y Polux, decidieron raptar, con ayuda de Cupido, a las hijas del rey Leucipo, llamadas Hilaíra y Febe, que ya habían sido comprometidas a otros hermanos. Se comportarán como maridos modélicos, hecho que aquí el pintor simboliza en la presencia de Cupido sujetando las bridas del caballo: La pasión brutal es frenada por el amor. La joven que alzan los dos hermanos está

inspirada en la figura de la Noche de la tumba de Guiliamo de Medicis.

REMBRANDT VAN RIJN (1606-1669).

- + A diferencia de Rubens, prácticamente no se mueve de Ámsterdam, aunque tiene varios maestros que sí conocen el arte italiano.
- + Se casa con Saskya y realiza obras de taller, para ser vendidas si interesan a alguien, junto a encargos previos. Saskia murió en 1642. Hendrickje Stoffels, contratada como ama de llaves alrededor de 1649, acabó convirtiéndose en su concubina (no podía casarse sin perder el usufructo de la herencia de Saskya, recaída en Titus) y en modelo de muchas de sus obras. A pesar de su éxito financiero tanto en el campo del arte, como en el de profesor y marchante, su inclinación a la vida ostentosa le llevó a la bancarrota en 1656. Su amada Hendrickje murió en 1663 y su hijo Titus en 1668. Rembrandt falleció once meses más tarde, el 4 de octubre de 1669
- + Técnicamente es muy variado, con un estilo propio; que surge del Tenebrismo naturalista de Caravaggio, pero es distinto: el límite entre luz y sombra no es tan brusco, el color tiene mayor valor,...

⇒ **Autorretratos** (¡más de cien!).

⇒ **Retratos:** familiares (Saskya), burgueses (individuales o de grupo).

≈ Claudio Civilis

≈ Lección de anatomía del doctor Tulp. Teatralidad en los gestos, composición con una diagonal reforzada por fuertes contrastes de luz, carácter burgués del tema,... (391)

≈ Lección de anatomía del doctor Deijman. Similar al del Cristo de Mantegna.

≈ Los Síndicos de los Pañeros. Retrato de grupo característico, con los personajes mirando al espectador, como si hubieran sido sorprendidos por un fotógrafo en su trabajo habitual. (390)

≈ La Ronda de noche. Su valor reside en que es un retrato colectivo vivo; no respeta la convención de poner a todos los personajes a un mismo nivel. Realmente es una escena diurna que representa una ronda de la Guardia Cívica (símbolo de la libertad y autogobierno, pero no fue bien apreciada) (390, 580, 24)

⇒ **Tema religioso** (la Iglesia no es un cliente destacable en Holanda, al no permitirse imágenes en las iglesias). Pero las obras de tema bíblico representan un tercio de toda la producción artística de Rembrandt, lo cual era algo inusual en la Holanda protestante del siglo XVII, ya que no existían encargos por parte de la Iglesia y el arte religioso no se consideraba importante. Realiza un Descendimiento, Entierro de Cristo, San Pedro negando al señor etc. siempre con las formas tenebristas.

⇒ La **mitología** apenas la trata, a veces burlándose (rapto de Ganimedes).

⇒ **Paisajes**. Son reales y oníricos, casi surrealistas. En este aspecto se diferencia claramente de Caravaggio, que apenas pinta paisajes. Además lo vulgar no asoma en las pinturas de Rembrandt.

⇒ **Grabados**. De gran valor para ilustrar libros tras la invención de la imprenta. Explican la difusión “popular” de algunos pintores. Destaca junto a Durero y Goya. Fausto en su estudio.

⇒ **Otras**. El buey desollado.

Vermeer, Hobbema,... son otros pintores destacables, con los interiores el primero y el paisaje el segundo.

6. ARQUITECTURA BARROCA ESPAÑOLA

- + El Barroco es el arte del catolicismo y España es el líder del mismo, el lugar donde es más poderoso, junto a Roma.
- + Además, América está detrás y España es transmisora del estilo.
- + El estilo final del Renacimiento es el austero Herreiano. El Barroco seguirá el proceso inverso al Renacimiento español, ganando cada vez más en ornamentación.
- + La ornamentación aumenta; pero las plantas no se modifican a la manera italiana, sino quedan regulares habitualmente.
- + Por supuesto, los edificios más significativos son las iglesias y los palacios.
- + A veces se utiliza la cúpula encamionada (falsa, de madera revestida con estuco), recurso de pobreza ante la crisis del siglo XVII.

FRAY ALBERTO DE LA MADRE DE DIOS

⇒ Se le atribuye la fachada del convento de la Encarnación, en Madrid y que destaca por lo simple y por el muro liso, heredero del Herreriano.

JUAN GÓMEZ DE MORA. (Su obra recuerda al Herreiano).

⇒ Clerecía o colegio real de los jesuitas en Salamanca. La parte superior de la fachada es del siglo XVIII y comparándola con la inferior podemos observar la evolución del Barroco español hacia lo decorativo. (393)

⇒ Plaza Mayor de Madrid. Funcionalidad para festejos, espectáculos (toros), autos de fe,... Forma rectangular simple, destacando levemente las casas de la Panadería y de la Carnicería, con torrecitas con agudos chapiteles de pizarra. Era de madera y ladrillo; la actual es una restauración del neoclásico Juan de Villanueva

(siglo XVIII) que le quita altura y la cierra, respetando todo lo demás. (393)

⇒ Ayuntamiento de Madrid. Geometría, torrecubo en los extremos, con chapiteles y tejados de pizarra, poca decoración exterior destacando las portadas. Se convierte en modelo.

⇒ Cárcel de Corte (393)

JOSÉ DE CHURRIGUERA (1665-1724) y familia. Introduce un estilo muy ornamentado, con mezcla de artes, concentrada en algunos lugares (puertas y retablos) y excesiva, de modo que churrigueresco llegó a ser un término artístico despectivo.

⇒ Retablo de San Esteban en Salamanca. Columnas salomónicas gigantes y con vegetales en el fuste, esculturas, pinturas,...

⇒ Plaza de Salamanca. De estructura y función similar a la de Madrid, pero mucho más decorada. (395)

⇒ Nuevo Baztán.

PEDRO RIBERA (1683-1742). El más “perfecto churrigueresco”, pero a diferencia de éstos, abandona los elementos clásicos, inventando un nuevo estilo decorativo: baquetón curvo, que rodea vanos, estípites,...

⇒ Portada del Antiguo Hospicio, en Madrid. “Parece” de madera y tela, de hecho, ésta cae por los laterales. (395)

NARCISO TOMÉ (-1742). Representa el barroco más “italiano”: integra las artes entre sí y con la naturaleza (luz exterior), buscando efectos teatrales.

⇒ Transparente de la Cat. de Toledo. (397)

LOS FIGUEROA, en Andalucía.

⇒ Iglesia de S. Luis, muy “italiana”.

⇒ Portada del colegio de S. Telmo. Balcón semicircular como Borromini, elementos exóticos, con indios,... (397)

ALONSO CANO:

⇒ Fachada de la catedral de Granada

H. ROVIRA Y LOS VERGARA, en la zona levantina.

⇒ Palacio del marqués de Dos Aguas, en Valencia. La decoración de la portada parece viva, como una planta trepadora. Representa un estilo más cercano al Rococó. (397)

CASAS Y NOVOA

⇒ Fachada del Obradoiro de la Cat. de Santiago de Compostela. Teatralidad (doble escalera), verticalidad; ornamentación abundante, pero estructural, no excesiva. Composición triangular y dos torres laterales. (396)

DOMINGO DE ANDRADE: Torre Del reloj de la catedral de Santiago. (394)

JUVARA Y SACHETTI y otros.

⇒ Palacio Real, Palacio de Aranjuez y Palacio de la Granja. Con líneas más clásicas (siguiendo el estilo francés de los Borbones), destacando sobre todo el último por su integración en la naturaleza (jardines...).

⇒ La fábrica de tabacos, el palacio de San Telmo, en Sevilla ...

7. ESCULTURA ESPAÑOLA LA GRAN IMAGINERÍA:

La escultura civil. La Corte.

- + Hay muy poca escultura exenta civil, y suele ser de mejor material: bronce (fundido en Italia para obras complejas), mármol...
- + La escultura funeraria pierde valor respecto a la de la época anterior.
 - ⇒ Estatua ecuestre de Felipe III, por J. de Bolognia. Muy clásica, serenidad renacentista que contrasta con la siguiente, ejemplo claro de lo barroco.

⇒ Estatua ecuestre de Felipe IV, diseñada por Velázquez, con busto del rey por Martínez Montañés y fundida por Pietro Tacca en Florencia. Obra maestra con el caballo en corveta, de la que parece que Galileo calculó el equilibrio.

La Imagenaría: Castilla y Andalucía.

1. Materiales: madera policromada, ojos de cristal, pelo natural, lágrimas de cera, dientes y uñas de asta de toro, ... todo para lograr efectos realistas.
2. El cliente es casi en exclusiva la Iglesia, incluso a veces se hacen obras por suscripción popular.
3. Surge en esta época la costumbre de sacar en procesión a santos patronos y otras imágenes: el paso, nuevo tema escultórico (fomentado por la Contrarreforma).
4. Junto al paso procesional, existe el retablo, que se diferencia de los anteriores por la mayor libertad (sin calles a veces) y formado por esculturas exentas o casi exentas.
5. Existe un tipo de imágenes “de vestir” o “de bastidor”
6. El paso y el retablo tienen un valor teatral, didáctico y propagandístico, buscando el impacto emo-

cional en el pueblo. Se intenta captar y fomentar lo emotivo, a través del realismo, intentando incrementar el fervor y la devoción del pueblo.

7. No hay influencia italiana; sino arte español, influido por las obras renacentistas.
8. Destacan escuelas regionales, en los lugares más ricos y allí donde, circunstancialmente, viven grandes escultores.

ESCUELA CASTELLANA	ESCUELA ANDALUZA
Realismo exagerado	Huida de la exageración
Plasmación del dolor y la crueldad, con abundancia de sangre, realismo por tanto hiriente.	Realismo un tanto idealizado
Dinamismo	Serenidad
Tendencia a la caricatura en los personajes malvados	Imágenes equilibradas
Fuerte modelado	Modelado suave
Rostros expresivos	Belleza y equilibrio
Centros: Valladolid y Madrid	Centros: Sevilla, Granada, Málaga

GREGORIO FERNÁNDEZ (1576-1636) y la **escuela vallisoletana**.

- + Valladolid fue Corte real de 1601 a 1606. Nacido en Galicia, fue allí por la Corte, estudia a Juni, del que asume su constante interés por el patetismo expresivo.
- + Felipe III, el duque de Lerma, las catedrales de Portugal, Plasencia y las órdenes monásticas son sus clientes.
- + Trabaja retablos, pasos e imágenes aisladas, siempre en madera.
- + Realismo, aunque no vulgar, efectos dramáticos.
- + Elegancia y dominio de la anatomía. Paños abundantes, con pliegues muy marcados. Logra así dar más volumen y favorece los contrastes lumínicos (carácter pictórico)
- + Protagonismo de cabezas y manos, muy detallados.
- + Dirigía el taller; pero no hacía todo del trabajo. Por ejemplo, nunca realizó la policromía.
- ⇒ Varios retablos por toda Castilla y Norte de Portugal.
- ⇒ Pasos procesionales:
 - ≈ La Piedad (399)
 - ≈ Cristo yacente (muy celebrado: varias versiones). (415)
 - ≈ Cristo de la luz (Valladolid). La talla tiene tal multitud de detalles que hasta es posible ver una espina clavada en el ojo derecho del Cristo.
 - ≈ Ecce Homo (399)
 - ≈ Cristo atado en la columna.

≈ Bautismo de Cristo(399)

⇒ Imágenes de santos (Santa Teresa).

LA ESCUELA SEVILLANA: MARTÍNEZ MONTAÑÉS (1568-1649).

- + Serenidad, elegancia, nobleza.
- + Es realista, como exige el Barroco, pero sustituye el dramatismo castellano por una serenidad clásica.
- + Gusto por el desnudo y el estudio anatómico.

⇒ **Obras de retablo.**

≈ Cristo de la Clemencia. El canónigo de la catedral de Sevilla exigió por escrito: “debía estar vivo, mirando a cualquier persona que estuviese orando al pie de él, como que está el mismo Cristo hablándole”. Sujeto con cuatro clavos; típico de la escuela sevillana desde entonces. (400)

≈ Santo Domingo flagelándose. la ropa le cae en forma piramidal, típico recurso de Martínez Montañés.

≈ San Jerónimo. Modelo en el de Torrigiano. Une misticismo y desnudo realista. (401)

≈ La Inmaculada de la Cat. de Sevilla (La Cieguecita), porque tiene los ojos entornados). Es un dogma de la época. Aparece esbelta y con contrastes lumínicos. (401)

≈ Adoración de los pastores de Santiponce (401)

⇒ **Obras exentas.**

≈ Niño Jesús de la Cofradía del Santísimo Sacramento.

≈ San Ignacio (capilla de la Universidad). Imagen de vestir a partir de una máscara mortuoria: marcado realismo.

≈ San Francisco de Borja (Cap. de la Universidad).

≈ San Bruno para la Cartuja (hoy en el museo de BB.AA.).

≈ San Cristóbal.

≈ La Natividad.

⇒ Pasos procesionales.

≈ Jesús de la Pasión (iglesia del Divino Salvador). El único paso realizado. Muy patético, influye mucho en sus discípulos.

JUAN DE MESA (1583-1627).

- + Colaboró con M. Montañés hasta 1615 en su taller.
- + Arte elegante y realista. Supedita la belleza a la intensidad expresiva; lenguaje patético, frente a la mesura de Montañés.
- + Se dedica casi en exclusiva a la escultura procesional, cosa que quizá explique lo anterior.
- + Representa los crucificados, que son muchos, con tres clavos y mayores al natural; para compensar la altura o lejanía desde la que se ven.
- ↷ Crucifijo del Amor.
- ↷ Crucifijo de la conversión del buen ladrón.
- ↷ Cristo de la Buena Muerte (Univ. de Sevilla). Lo representa ya muerto.
- ↷ Cristo de la Misericordia. Deseo de comunicación.
- ↷ Cristo de la Agonía (S. Pedro de Vergara, Guipúzcoa). Gesto parecido al Laoconte, implorante.
- ↷ Jesús del Gran Poder. Patetismo y garra emocional: explica su gran popularidad. Es imagen de vestir.
- ↷ Virgen de las Cuevas (M.B.A de Sevilla)

LA ESCULTURA GRANADINA. ALONSO CANO (1601-1667)

- + Influjo de la plástica sevillana, en la que se formó. Busca un ideal de belleza y serena expresión.
- + La gracia prevalece sobre la intensidad, la delicadeza sobre la fuerza, la dulzura sobre el drama.
- + Elegante y mesurado, rechaza el realismo minucioso. Intenta crear arquetipos: ideales perfectos.
- ↷ Virgen de la Oliva, en Lebrija.
- ↷ Niño Jesús de la Pasión (S. Fermín de los navarros, Madrid).
Nombrado Racionero de la catedral de Granada, allí vive, salvo alguna ida a la Corte o su nombramiento como sacerdote en Salamanca.
- ↷ Inmaculada. La representa casi como una niña, dulce, candorosa. Gira la cabeza (asimetría), forma de huso. (403)
- ↷ Cabeza de San Pablo.

PEDRO DE MENA (1628-1688)

- + Penetrante ascetismo, gran intensidad realista, apasionadas expresiones de concentración interior.
- + Gran éxito, creando auténticas “series” de santos e inmaculadas.
- ↷ S. Francisco de Asís es su obra más celebrada, basándose en el hallazgo de la momia del santo, reflejándolo así. (Toledo).
- ↷ Magdalena penitente. (Valladolid).
- ↷ Dolorosa (Madrid)(403)
- ↷ San Pedro de Alcántara.

BERNARDO Y JOSÉ DE MORA

- + Muy influidos por Alonso Cano, aunque a veces se acercan al estilo de Mena. Ecce homo de Granada y Dolorosas en Madrid

EN EL RESTO DE ESPAÑA

- + **NICOLÁS DE BUSSY**, de Estrasburgo; formado en el estilo de Bernini, trabaja en Levante e inicia el desarrollo de la plástica murciana en el siglo XVIII
- ↷ Cristo de la sangre, con una iconografía rara, pues representa a un ángel recogiendo la sangre del costado de Cristo.

La Imaginería: Murcia.**SALZILLO** (1707-1783)

- + Hace esculturas monumentales, belenes,...
- + Realismo con un extremo virtuosismo. Sus pasos destacan por su maestría en combinar los grupos y el valor emocional de los personajes.
- + Usa modelos populares en sus obras.
- ↷ La oración del huerto (403)
El grupo que forman los Apóstoles es un ingenioso estudio de actitudes: San Juan duerme profundamente, acomodada su cabeza sobre un brazo extendido, Santiago reposa en posición descuidada, y el cuerpo da auténtica sensación de peso; San Pedro se representa alerta, aunque duerme da un expresivo matiz de duermevela y sujeta la espada con la mano. Cristo aparece arrodillado, a punto de caer desplomado, su rostro es angustiado y melancólico, es imagen de vestir.

8. PINTURA BARROCA ESPAÑOLA

- + Evolución, a nivel general, desde el naturalismo tenebrista hacia una concepción más luminosa, de fondos claros y con mayor protagonismo del color.
- + Ribera y Zurbarán representan el carácter más naturalista, perviviendo en ellos el estilo, común a todos a inicios de siglo, aunque atenuando el carácter tenebrista.

- + Velázquez, Alonso Cano y Murillo, sin olvidar el realismo, prefieren plasmar lo bello y noble, humanizando y haciendo dignos incluso a los bufones y niños pobres.

El naturalismo tenebrista: Ribera y Zurbarán.

RIBERA, José (1591-1652)

- + Vida:
 - # Puede estudiarse como pintor italiano, pues desde muy joven marcha a Italia donde vive hasta su muerte.
 - # Vive en Nápoles (España) y sus clientes más importantes son españoles; su obra viaja a España y allí influye en Zurbarán, Alonso Cano e incluso Murillo.
 - # En Roma conoció la obra de Caravaggio. Además le influye el arte renacentista que ve: claridad compositiva, colorido veneciano,...
- + Características estilísticas:
 - # Realismo, monumentalidad de las figuras, tenebrismo, aunque puro sólo en sus inicios.
 - # Luego: riqueza cromática y fondos claros, por influencia de Venecia y los clásicos.
 - # También domina el grabado (lo que difunde más su obra y estilo).
- + Obras:
 - ⇒ Martirio de S. Andrés. Modelos vulgares, como Caravaggio.
 - ⇒ Sileno borracho.
 - ⇒ Filósofos y sabios: Arquímedes (modelos mendigos). (405)
 - ⇒ Barbuda de los Abruzzos. Estas tres obras tienen la técnica más tenebrista, hasta 1636.
 - ⇒ Inmaculada Concepción. Aúna serenidad y equilibrio compositivo con realismo. Crea un modelo imitado luego en España.
 - ⇒ Apolo y Marsias.
 - ⇒ El patizambo. (405)
 - ⇒ Sueño de Jacob, de gran lirismo, composición con diagonales en V.
 - ⇒ Martirio de S. Felipe, antes mal conocido como martirio de S. Bartolomé. Desmiente su pretendido gusto por lo sangriento. Se puede apreciar un fondo luminoso, de influencia veneciana, aunque los personajes no están nada idealizados, son “caravaggiescos”. (405)

- ⇒ Múltiples imágenes de santos y profetas, destacando las penitentes. San pablo ermitaño, San Andrés.

- ⇒ Tiene dos paisajes y un solo retrato, ecuestre, de don Juan José de Austria.

ZURBARÁN y la pintura de la vida monástica. (1598-1664).

- + Nació en Fuente de Cantos, Badajoz y trabaja básicamente en Sevilla; donde conoce las obras de Ribera y el Tenebrismo.
- + Las sombras son más suaves que en Ribera; le interesa sobre todo el volumen, con formas monumentales y estáticas.
- + Gran valor del dibujo, que le da un aspecto geometrizante.
- + Su principal y casi exclusivo cliente es la Iglesia y en concreto las nuevas fundaciones monásticas. Son su cliente y condicionan toda su obra: tema y estilo.
- + Capta la vida monástica de forma simple, sin artificio o complicación compositiva (que no domina).
- + Expresa de modo pausado los méritos de la orden monástica. Realiza obras de gran expresividad y dulzura, visiones místicas y éxtasis, ajenas al dramatismo típico de la época.
- + Estas obras para monasterio siguen un programa didáctico, que determina la elección y ordenación de los temas:
 - # Escenas de la vida de Cristo en la iglesia.
 - # Episodios de la vida del santo fundador en el claustro.
 - # Retratos imaginarios, pintados como reales, de los miembros más distinguidos de la Orden en la biblioteca y sala capitular.
- ⇒ El tema de San Hugo en el Refectorio era un milagro muy apropiado para ponerlo a su vez en el refectorio real del monasterio. Narra el milagro de uno de los fundadores de la orden, que visitó la casa conventual en período de cuaresma. Los votos de pobreza y sobriedad eran muy estrictos en la orden, y al ilustre visitante y sus acompañantes se le sirvió una cena muy sencilla, a base de pan y agua. El santo transforma la cena en carne, rompiendo la norma en honor a sus anfitriones. La excusa de este milagro permite a Zurbarán realizar un muestrario de sus famosos hábitos blancos, color en el cual se dice que llega a manejar hasta 100 tonos diferentes. También plasma las costumbres de la época en cuanto a la comida, la dieta y el comportamiento diario de una comunidad de monjes. Aparecen en la imagen las famosas cerámicas blancas y azules de Talavera, con los escudos del obispo y la orden. (407)
- ⇒ Figuras de santos. San Francisco, San Bruno, San Luis Beltrán...

-
- ↷ Monjes en grupo. *Virgen de las Cuevas.* ≈ El aguador de Sevilla. (420)
 - ↷ Bodegones, muy pobres, casi ascéticos. (406) ≈ El almuerzo
 - ↷ Inmaculada Concepción. ≈ Adoración de los magos.
 - ↷ Trabajos de Hércules y dos victorias militares ≈ Vieja friendo huevos. (408)
en el palacio del Buen Retiro; de floja calidad
compositiva y mal lograda perspectiva. Gana
en luminosidad. Socorro de Cádiz (420) ≈ Cristo en casa de Marta.
 - ↷ Retratos “a lo divino” de damas sevillanas (con
los atributos de las santas de su nombre). Santa
Casilda. (420). ↷ Retratos:
≈ De Felipe III a caballo
≈ Muchos (a distinta edad) del rey Felipe
IV.
≈ De Corte:
+ Cardenal-infante.
+ Conde-duque de Olivares. (410)
+ Infante don Carlos (hermano de Fe-
lipe IV).
+ Príncipe Baltasar Carlos, que falle-
ció a los 16 años siendo una perso-
na muy querida y de gran capaci-
dad.
+ Las Meninas. (411, 563)
 - ↷ Cordero. ≈ De Inocencio X
≈ Martínez Montañés.
≈ De bufones (los trata sin burla, dignifi-
cándolos):
+ Pablillos de Valladolid.
+ Sebastián de Morra.
+ Barbarroja
+ Calabacillas.
+ Bufón llamado “don Juan de Aus-
tria”.
+ El niño de Vallecas.
+ Enano don Antonio el inglés.
≈ Histórico: Rendición de Breda. (65, 409)
 - + Cuando aparece Murillo su obra cayó en el olvido,
fue recuperado con el Romanticismo, que valora su
espiritualidad.
 - + A principios del siglo XX se aprecia por la geometría
de las formas y la intensidad de lo estático; por el cu-
bismo, que tiene esas ideas.
- ### ***El realismo barroco: Velázquez y Muri- llo.***
-
- VELÁZQUEZ**, un pintor excepcional (1599-1660).
- + Los mismos pintores de la época comprendieron su
valor:
 - # Lucas Jordan: “Las Meninas son la teología de la
pintura”
 - # Mengs: “Aire interpuesto entre los objetos en las
Hilanderas, que parece que no tuvo parte la mano
en la ejecución, sino que lo pintó sólo la voluntad”
 - + Hasta 1819 sólo conocía su obra quien tenía acceso a
las colecciones reales (1819: inauguración oficial del
Museo del Prado, que difunde su arte por Europa, via-
jeros extranjeros,...).
 - + Se le ha considerado padre del Realismo del XIX.
También del Impresionismo (Manet lo llamó pintor
de pintores).
 - + Sin embargo, debe valorarse en su época.
 - + Intentó y consiguió ser valorado como artista, luchan-
do con orgullo para elevar su condición social a través
de cargos palaciegos: ujier, luego Aposentador Mayor
y finalmente consigue la nobleza (caballero de la Or-
den de Santiago).
 - + Sus cargos palaciegos le posibilitaron cambiar el
cliente habitual de los pintores de la época, la Iglesia,
por el rey, menos exigente en los temas (dogmas ecle-
siásticos) y con más libertad y variedad.
 - + Sus temas suelen ser retratos y temas profanos.
 - + Viajes a Italia, igual que Rubens, como diplomático,
¿espía?, y para comprar arte. Son fundamentales en su
formación.
 - + Obras:
 - ↷ De la etapa sevillana. Más tenebrista, tipos po-
pulares.
-

-
- ≈ Las Hilanderas (411, 586)
 - ≈ Mercurio y Argos.
 - ⇒ Religioso:
 - ≈ Inmaculada.
 - ≈ La túnica de José.
 - ≈ Cristo en la cruz.
 - ≈ San Antonio Abad y San Pablo ermitaño.
 - ⇒ Paisaje: La Villa Médicis. (420) Pinta paisajes del natural, con técnica impresionista.
 - + Destaca formalmente por la perspectiva aérea, interposición de aire entre las figuras, avanzando en lo ya propuesto por Leonardo con el sfumato.
 - + Esto le lleva a aplicar una pincelada cada vez más suelta y gruesa, sobre todo en los paisajes de fondo. En los retratos en cambio la propia exigencia del tema le hace ser menos atrevido.
- MURILLO, BARTOLOMÉ ESTEBAN** (1617-1682)
Pertenece por tanto a la siguiente generación.
- + Inicialmente es un seguidor del Tenebrismo, a la manera de Zurbarán; pero luego evoluciona a unas formas más suaves, con un colorido que acaba imponiéndose a los contrastes tenebristas de luz y sombras.
 - + El color acaba por ser lo que más le interesa, no preocupándole la creación de espacio (volumen o perspectiva).
 - + Su fama en vida fue tal que a su muerte su féretro fue portado por dos marqueses y cuatro caballeros.
 - + Sus temas religiosos son tiernos, dulces, nada dramáticos.
 - ⇒ Son muy famosas sus Inmaculadas, hasta tal punto que en el siglo XIX se vendían muchas falsas atribuyéndole su autoría.
-
- ≈ Inmaculada de Soult en El Prado
 - ≈ Inmaculada del Escorial. **(38)**
 - ≈ Inmaculada del MBA de Sevilla. **(413)**
 - ≈ Inmaculada de Aranjuez
 - ≈ Inmaculada de Baltimore...
 - ⇒ Destacan otros temas religiosos; ya que la Iglesia es su principal cliente.
 - ≈ Sagrada familia del pajarito.
 - ≈ Sagrada familia con san Juanito.
 - ≈ Virgen de la faja.
 - ≈ Huida a Egipto.
 - ≈ Adoración de los pastores.
 - ≈ El Buen Pastor niño. **(413)**
 - ≈ Niños de la concha.
 - ≈ San Juanito y el cordero...
 - ⇒ También los temas de niños pobres y mendigos; a los que trata con gran delicadeza y realismo (reflejando por otra parte la pobreza de la sociedad española del XVII).
 - ≈ Niño mendigo.
 - ≈ Golfillos comiendo fruta. **(413)**
 - ≈ Golfillos jugando a los dados.

Arte en Internet:<http://pintura.aut.org><http://museoprado.mcu.es><http://www.wga.hu><http://www.christusrex.org><http://www.artehistoria.com/frames.htm?http://www.artehistoria.com/genios/cuadros/33.htm>

Comentarios de obras de todas las épocas y temario desarrollado del arte barroco:

<http://www.liceus.com/cgi-bin/gba/index.asp>