

El Barroco

Barroco en la EBAU

TEORÍA

- Tenebrismo
- Barroco
- Baldaquino
- Murillo
- Trampantojo

PRÁCTICA

- Éxtasis de Santa Teresa (Bernini)
- Vocación de San Mateo (Caravaggio)
- Lección de Anatomía (Rembrandt)
- Las Meninas (Velázquez)
- Las Tres Gracias (Rubens)

Barroco

- El término «barroco» proviene de un vocablo de origen portugués (*barrôco*), cuyo femenino denominaba a las perlas que tenían alguna deformidad (como en castellano el vocablo «barruecas»). Fue en origen una palabra despectiva que designaba un tipo de arte caprichoso, excesivamente recargado. Así apareció por vez primera en el *Dictionnaire de Trévoux* (1771), que define «en pintura, un cuadro o una figura de gusto barroco, donde las reglas y las proporciones no son respetadas y todo está representado siguiendo el capricho del artista»

Barroco

- **El arte barroco se extiende desde principios del siglo XVII hasta mediados del XVIII.**
- **Se trata de un estilo ampuloso y recargado, donde las formas adquieren movimiento y predomina el sentido de lo teatral.**
- **En el desarrollo de este estilo tuvo gran influencia la labor de la Iglesia. Tras el Concilio de Trento (1545-1563) se inició la Contrarreforma católica para luchar contra la Reforma protestante.**
- **Los Papas fomentaron la creación de edificios donde el lujo y la ostentación se convirtieron en un medio de propaganda religiosa.**
- **Todo esto tuvo su reflejo en la ciudad de Roma, sede del Papado, que experimentó una gran transformación urbana, convirtiéndose en la ciudad más moderna y bella de la cristiandad.**

Barroco

El arte Barroco constituye un estilo artístico caracterizado por la ruptura de la forma equilibrada y perfecta del lenguaje clásico.

- Su **arquitectura** encuentra en Italia y en Francia a sus mejores exponentes, se trata de una arquitectura que busca impresionar por lo lujosa.
- La **escultura** cuenta con *Bernini*, cuya obra se define por la expresión de los sentimientos y la captación del movimiento.
- La **pintura** barroca presenta a algunos de los grandes genios de la Historia del Arte, como *Caravaggio*, *Rembrant* y *Rubens*.
- El **barroco español** se hizo eco de la decadencia de nuestro Imperio, siendo un fiel reflejo de la mayor crisis de la historia de nuestro país, que por otro lado vive un Siglo de Oro literario y pictórico con *Velázquez* a la cabeza.

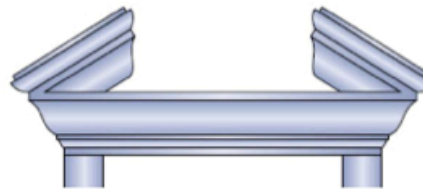
1.- La arquitectura

Principales características y períodos

Entre la arquitectura renacentista y la nueva arquitectura barroca existe una serie de diferencias visibles tanto en los elementos arquitectónicos como en los decorativos.

- **Los edificios se llenan de movimiento.** Para ello se utilizan elementos como los **frontones curvos** o los **frontones partidos**.

- El gusto por la línea curva afecta también a las columnas y la **columna salomónica** se convierte en uno de los elementos más característicos del Barroco.

Fronton curvo y partido

Columna salomónica

1.- La arquitectura

Principales características y períodos

- Las fachadas de los edificios tienen **múltiples planos** que introducen efectos de luz y juegos de perspectiva.
- Se usan **efectos ilusionistas** que agrandan el espacio.
- Se emplean con profusión las cúpulas de enormes dimensiones.
- Se usa el **orden gigante**, que sustituye la superposición de órdenes clásica por el empleo de columnas de enorme tamaño.
- Se utiliza una **decoración muy abundante**, formada principalmente por temas vegetales.
- Hay una preocupación por que el edificio destaque en el espacio. Para ello, se diseñan enormes **avenidas y plazas**, que conducen hacia los principales edificios.

- En la arquitectura barroca italiana se distinguen dos grandes momentos:
- El **primer tercio del siglo XVII**.
- El **resto del siglo XVII**.

Fachada barroca

Interior catedral de Sevilla

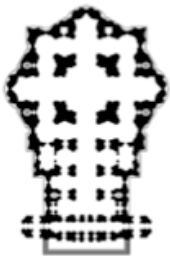
1.- La arquitectura

Primer tercio del XVII

Carlo Maderno dirigió la arquitectura romana por nuevos cauces, distintos de las aportaciones manieristas, y dejó una obra monumental y sólida.

Carlo Maderno (1556-1629)

- Este arquitecto se estableció en Roma en 1588 y trabajó a las órdenes de su tío Domenico Fontana.
- Una de sus primeras obras fue la construcción de la fachada de la **iglesia de Santa Susana**.

- En 1603 Maderno fue nombrado «arquitecto de San Pedro». Se abandonó el proyecto que realizó Miguel Ángel para la basílica y se encargó a Maderno una nueva planta y la terminación de la fachada.

Fachada de San Pedro del Vaticano de Carlo Maderno

1.- La arquitectura

Segundo y tercer tercios del siglo XVII

Durante el segundo y el último tercios del siglo XVII, el arte italiano estuvo dominado por la excelencia creativa de Bernini. Este no solo fue un genial arquitecto, sino también un gran urbanista, escultor y pintor.

Gian Lorenzo Bernini (1598-1680)

- Bernini nació en Nápoles en el seno de una familia de escultores. En 1605 se trasladó a Roma.
- A partir de 1624 asumió el encargo del **Baldaquino** para San Pedro del Vaticano.
- Cinco años después fue nombrado «arquitecto de San Pedro»; bajo este cargo realizó su obra urbana de mayor envergadura y de gran dificultad topográfica y litúrgica: la **plaza de San Pedro**.

- En el año 1658 comenzó la construcción de la **iglesia de San Andrés en el Quirinal**.

Plaza de San Pedro

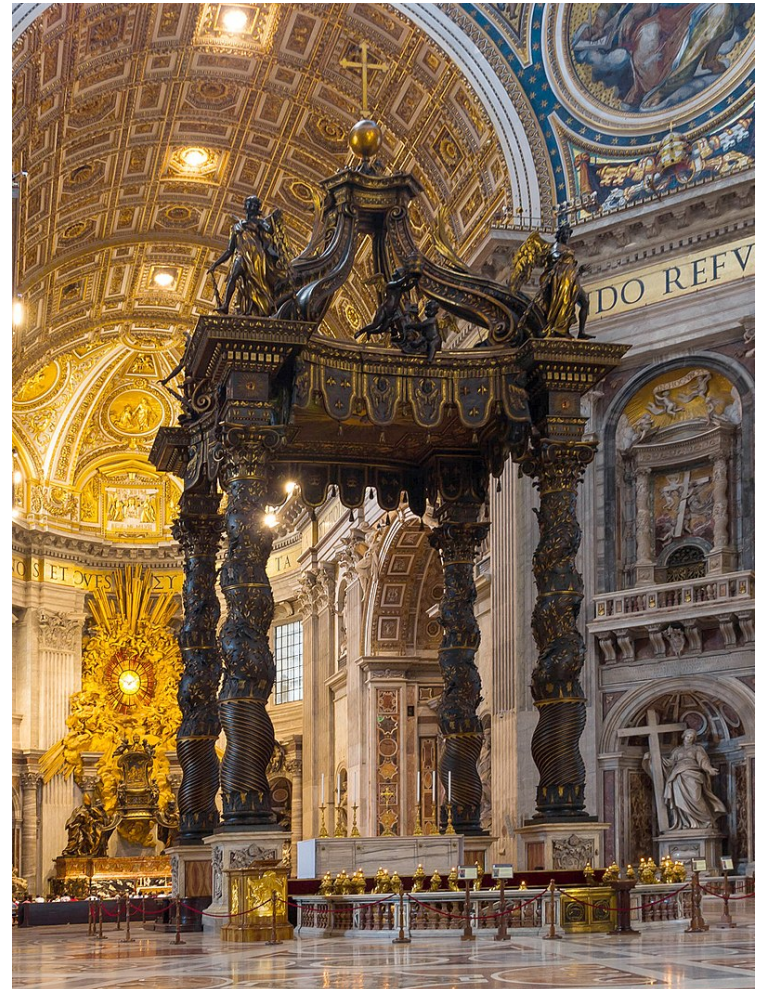
Baldaqüino

- *Un baldaqüino es una especie de templete formado por cuatro columnas que sostienen una cúpula o dosel y destinado a cobijar un objeto debajo, especialmente un altar o un trono.*
- *La palabra proviene del nombre en Italiano de la lujosa tela con la que se confeccionaba originalmente, baldacchino, la que a su vez provenía de Bagdad.*
- *Luego los baldaqüinos se construyeron de materiales sólidos y eran de tipo fijo como parte de la arquitectura, aunque el nombre mas apropiado para este tipo de construcción es el de Ciborio.*

Baldaquino de San Pedro del Vaticano. Bernini

- Mide **más de veintiocho metros de altura sustentada por cuatro columnas salomónicas profusamente decoradas** con elementos animales, vegetales y geométricos
- Las columnas se rematan con un capitel compuesto – capitel corintio con volutas jónicas- que sostiene un entablamento decorado con pendones.
- En la zona superior unas esculturas de puttis portan los símbolos papales, la corona y las llaves de San Pedro.
- Culminando este entablamento aparece representada la paloma del Espíritu Santo dentro de un círculo solar.
- Se corona la composición con una cruz que simboliza la iglesia y una esfera terrestre que alude a su universalidad.

Baldaqüinos en Canarias

- En las Islas Canarias la arquitectura del baldaqüino dio lugar una tipología de artilugio de culto único en este archipiélago español.
- Se trata de los "*tronos de baldaqüino*". Una pieza para transportar en procesión a las imágenes de devoción que respeta la tipología típica del baldaqüino.

1.- La arquitectura

Segundo y tercer tercios del siglo XVII

Francesco Borromini (1599-1667)

A diferencia de sus contemporáneos, fieles a la tradición renacentista, Borromini descartó la concepción antropomórfica de la arquitectura. Su obra fue considerada en vida como extravagante y fantástica.

Quizás los dos edificios más destacados de su creación sean las iglesias romanas de **San Carlo alle Quattro Fontane** y de **San Ivo alla Sapienza**.

Además, intervino en muchas otras obras, como la reconstrucción del templo de *San Giovanni in Laterano*, en el *Colegio de Propaganda Fide*, en el **Oratorio de San Felipe Neri** o el *palacio Falconieri*.

San Carlo alle Quattro Fontane

San Ivo de la Sapienza

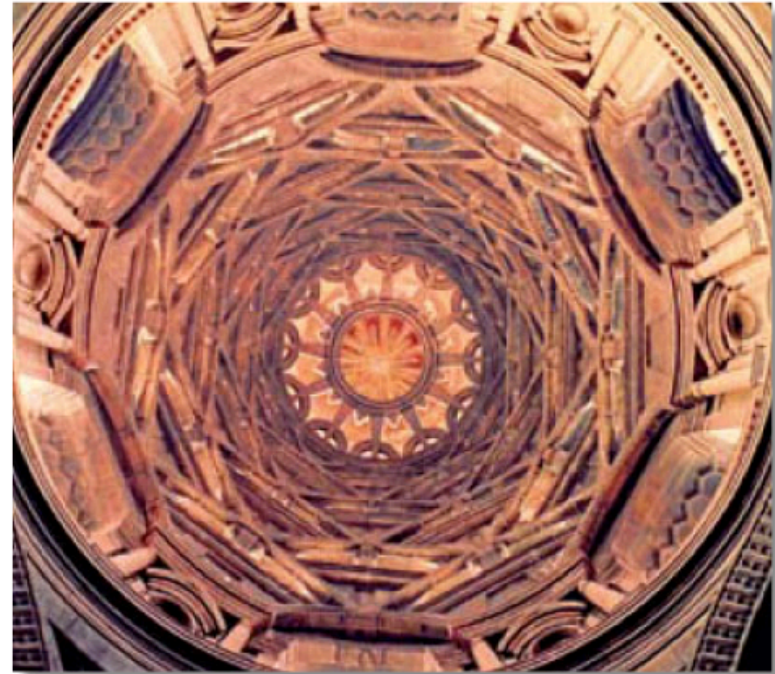

1.- La arquitectura

Segundo y tercer tercios del siglo XVII

Guarino Guarini (1624-1683)

- Nació en Módena, formó parte de la orden religiosa de los teatinos, que lo envió a Roma para estudiar teología, filosofía, matemáticas y arquitectura.
- En Turín, ciudad en la que residió hasta su muerte, adquirió fama y reconocimiento por sus obras, entre las que destacan la **capilla del Santo Sudario** de la catedral de Turín y la *iglesia de San Lorenzo*.

1.- La arquitectura

Urbanismo

A finales del siglo XVI, la Iglesia triunfante nacida tras el Concilio de Trento impulsó decididamente la transformación de Roma como sede de la Cátedra de San Pedro y capital indiscutible del catolicismo.

- A partir del pontificado de Sixto V se pusieron en marcha obras para crear largas avenidas rectas, y se ornamentaron las calles con fuentes y obeliscos.
- En un principio, la transformación del aspecto urbanístico de Roma fue llevada a la práctica por artistas de segunda fila.
- Poco a poco se fueron introduciendo en el proyecto de embellecimiento de Roma arquitectos de mayor renombre, como Domenico Fontana, Flaminio Ponzio, Gian Battista Soria y Vasanzio.
- Pero quizás la obra de mayor complejidad que se realizó en Roma fue la **plaza de San Pedro del Vaticano**, obra de Bernini.

2.- La escultura

Síntesis

- Al igual que ocurrió con la arquitectura, la cuna de la escultura barroca se encuentra en Italia.
- Allí, una vez pasado el período del Manierismo, los escultores comenzaron a introducir novedades en sus obras. Pero el verdadero auge de la escultura barroca se alcanzó con la figura de Bernini.
- La escultura barroca tiene como características:
 - El interés por expresar el movimiento.
 - Los ropajes y el movimiento acentúan los juegos de luces y sombras.
 - El sentido de la teatralidad hace que las esculturas se conciban dentro de un marco. Por ello, se potencia la unión de la arquitectura y la escultura.
 - Las expresiones humanas se plasman con dramatismo, lo que ayuda a conmover al espectador.
 - Se desarrolla el gusto por el desnudo, y se representan distintos temas: religiosos, mitológicos, retratos...

2.- La escultura

La escultura

Gian Lorenzo Bernini (1598-1680)

- Bernini consideraba la escultura como su verdadera vocación, a pesar de ser un maestro en otras facetas artísticas.
- El estilo de Bernini se convirtió en el modelo a seguir durante un siglo.

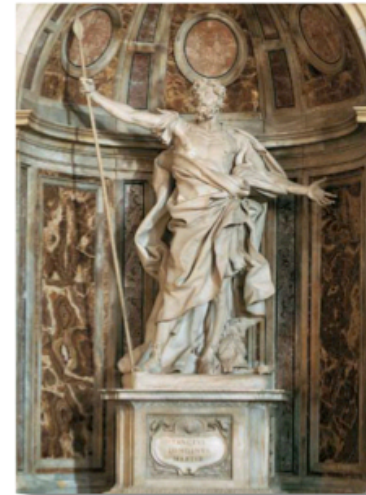
- Su labor escultórica se puede dividir en varias fases:
- De entre 1615 y 1617 datan sus primeras obras, como *La cabra Amaltea con el niño Júpiter* y **San Lorenzo**.
- Pese a su dependencia manierista, estas obras poseen una libertad, energía y perfección que nada tienen que ver con las esculturas de sus coetáneos.

2.- La escultura

La escultura

Gian Lorenzo Bernini (1598-1680)

- Entre 1618 y 1624 inicia una nueva etapa con *El rapto de Proserpina*, el *David* o *Apolo y Dafne*.
- A pesar de inspirarse en la línea serpentinata de raíz manierista, la fuerza y la firmeza que imprime a sus obras rompen con su espíritu y muestran la verdadera personalidad de Bernini.
- A partir de 1624 empieza la gran serie de estatuas, como *Santa Bibiana* o *San Longino*, que expresan claramente la nueva sensibilidad del seiscientos. Es el momento en que comienza el *Baldaqino* para la basílica del Vaticano.

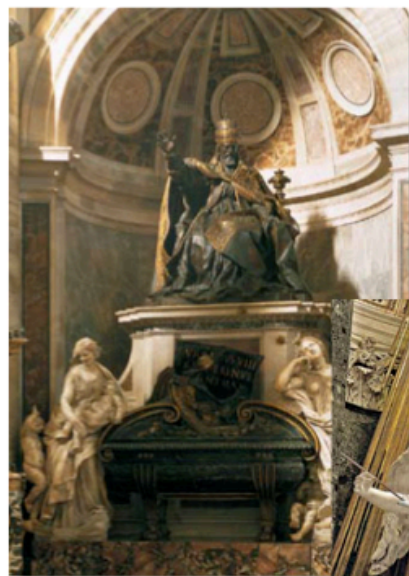

2.- La escultura

La escultura

Gian Lorenzo Bernini (1598-1680)

- A partir de 1630 vuelve al clasicismo. Entre 1640 y 1650 alcanzó su madurez y desarrolló las obras más personales de su trayectoria.
- Es la etapa en la que realizó la **tumba de Urbano VIII**, el **Éxtasis de Santa Teresa** o la *Fuente de los cuatro ríos* de la romana piazza Navona, entre otras.
- Finalmente, a partir de 1660, sus figuras se vuelven alargadas, y los pronunciados y delicados ropajes las envuelven con gran plasticidad.

Éxtasis de Santa Teresa

- Identificación de la obra (nombre): ÉXTASIS DE SANTA TERESA

- Autor (nombre): BERNINI

- Localización: CAPILLA CORNARO, SANTA MARÍA DE LA VICTORIA (ROMA, ITALIA)

- Cronología: Mediados del siglo XVII

- Identificación del lenguaje estilístico (ARTE BARROCO) y justificación ...

Éxtasis de Santa Teresa

Se representa en el altar de esta capilla el éxtasis experimentado por Teresa de Ávila que en un momento de gran concentración mística la hizo levitar sintiendo como se le aparecía un ángel que le atravesaba el corazón con un dardo de amor divino experimentando por una parte dolor y por otra un gozo intenso.

- Ejemplo de escenografía barroca en la que se integran arquitectura, pintura y escultura, recreando así una escena sobrenatural.
- Se trata de un ejemplo paradigmático de composición teatral barroca que introduce al espectador en la escena y pretende conmover al fiel y transmitirle la sensación de la santa

Todos los recursos plásticos del barroco se dirigen a causar esta emoción:

- Materiales ricos (mármol) o que simulen serlo como los rayos dorados; con diferente tratamiento liso, rugoso.
- Gran importancia del efecto de la luz.
- Escenas en movimiento, de máxima acción con composiciones en diagonales.
- Fuerte expresividad: gestos y actitudes teatrales ya que se trata de conmover y emocionar al espectador llegar a sus sentidos, mediante lo visual y lo teatral.

La obra es de función religiosa y claramente contrarreformista ya que si los protestantes rechazan el culto a los santos , la iglesia de Roma hace todo lo contrario canonizar a personajes que fomentan la fé católica

3.- La pintura

Síntesis

- La pintura italiana de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII sentó las bases de dos corrientes artísticas que se extenderán por toda Europa occidental: el clasicismo y el naturalismo.
- Estas estarán representadas por dos autores: Annibale Carracci y Michelangelo Merisi (más conocido como Caravaggio). El primero está considerado como el representante del clasicismo, y el segundo, del naturalismo.
- La corriente clasicista enlaza con la tradición pictórica nacida en el Renacimiento, mientras que la naturalista será considerada profundamente anticlásica y revolucionaria por sus contemporáneos.

Trampantojo

- Trampantojo o *trompe l'oeil* significa, literalmente, trampa o engaño al ojo. Durante la historia de la pintura esta técnica ha sido empleada por artistas para crear una ilusión óptica de espacio y figuras.
- La ilusión pictórica tridimensional es algo que surge en el Renacimiento, y que tiene su máximo apogeo en el Barroco, con la invención de la técnica de la perspectiva para acercarnos a la realidad.
- Tenemos que distinguir básicamente dos tipos de trampantojos: los que van a inducirnos en un espacio inexistente y los que nos muestran formas que aparentemente se encuentran pero que no existen.
- Esta técnica se basa en el estudio de las perspectivas utilizadas tanto para crear ilusión de profundidad como para atraer la mirada del espectador hacia la clave o acción del cuadro.

Trampantojo

Cristo muerto de Andrea Mantegna. 1457-1501

Trampantojo

Cámara de los esposos de Mantegna

Trampantojo

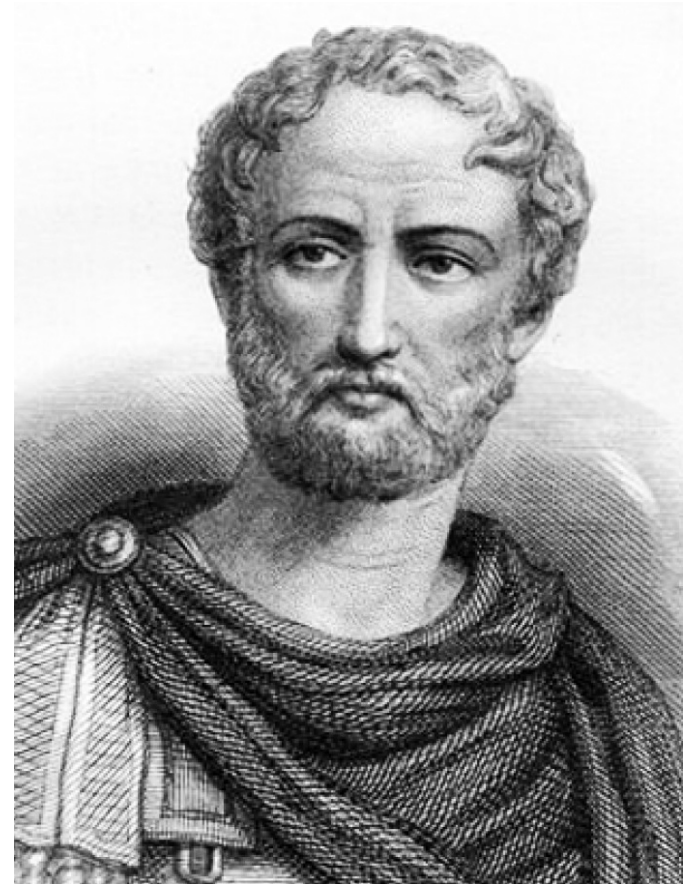
Las Meninas de Velázquez

Trampantojo

Huyendo de la Crítica de Pere Borrell del Caso (1874)

- Sabemos que esta técnica ya se usaba desde la antigüedad porque existe una anécdota narrada por Plinio 'el Viejo' sobre los pájaros que acudieron a picotear unas uvas que Zeuxis había pintado, y aunque esta obra no ha llegado a nuestros días, podemos deducir que su realismo tuvo que ser muy considerable para los coetáneos.

Trampantojo

Aún hoy, nos sigue sorprendiendo porque no ha dejado de ser una trampa que nos divierte.

3.- La pintura

Annibale Carracci (1560-1609)

Carracci estuvo considerado al mismo nivel que Rafael o Miguel Ángel debido a la maestría de sus composiciones. Fue el encargado de revitalizar la pintura italiana gracias a sus frescos monumentales.

- En su obra es importante la participación de otros dos parientes suyos (Agostino y Ludovico). Los tres acabaron con la complejidad y artificiosidad manierista.
- En Roma comenzó a pintar con formas grandiosas, y con un mayor dramatismo debido al estudio de la naturaleza y de la Antigüedad clásica, y de la influencia de las obras de Rafael y de Miguel Ángel.
- *En el palacio Farnese*, pintó una de sus obras más importantes, concretamente en la Galería.
- Sus monumentales programas al fresco no impidieron a Carracci dedicarse a la pintura de caballete.

3.- La pintura

Caravaggio (1571-1610)

En el estilo de Michelangelo Merisi, Caravaggio, se advierte una marcada evolución basada en los dos pilares sobre los que se asienta su producción: el **realismo** y el **tenebrismo**.

- El realismo le lleva a representar a los personajes tal cual son, sin idealizar sus rostros, sus anatomías o sus vestidos, y a representar los temas religiosos como si fueran cotidianos.
- El tenebrismo consiste en llevar hasta sus últimas consecuencias la técnica del claroscuro. Este tratamiento de la luz transmite dramatismo y sentimiento.
- Estos efectos se intensifican por el uso de composiciones diagonales.

- Una de sus primeras obras documentadas es **Bacco**, probablemente su autorretrato.

Tenebrismo

- Tendencia de la pintura barroca que consiste en la realización de un violento contraste entre sombras mediante una iluminación puntual y forzada, de manera que las partes iluminadas destaquen de las oscuras.
- Se desarrolla en la fase inicial de la pintura barroca, a comienzos del siglo XVII.

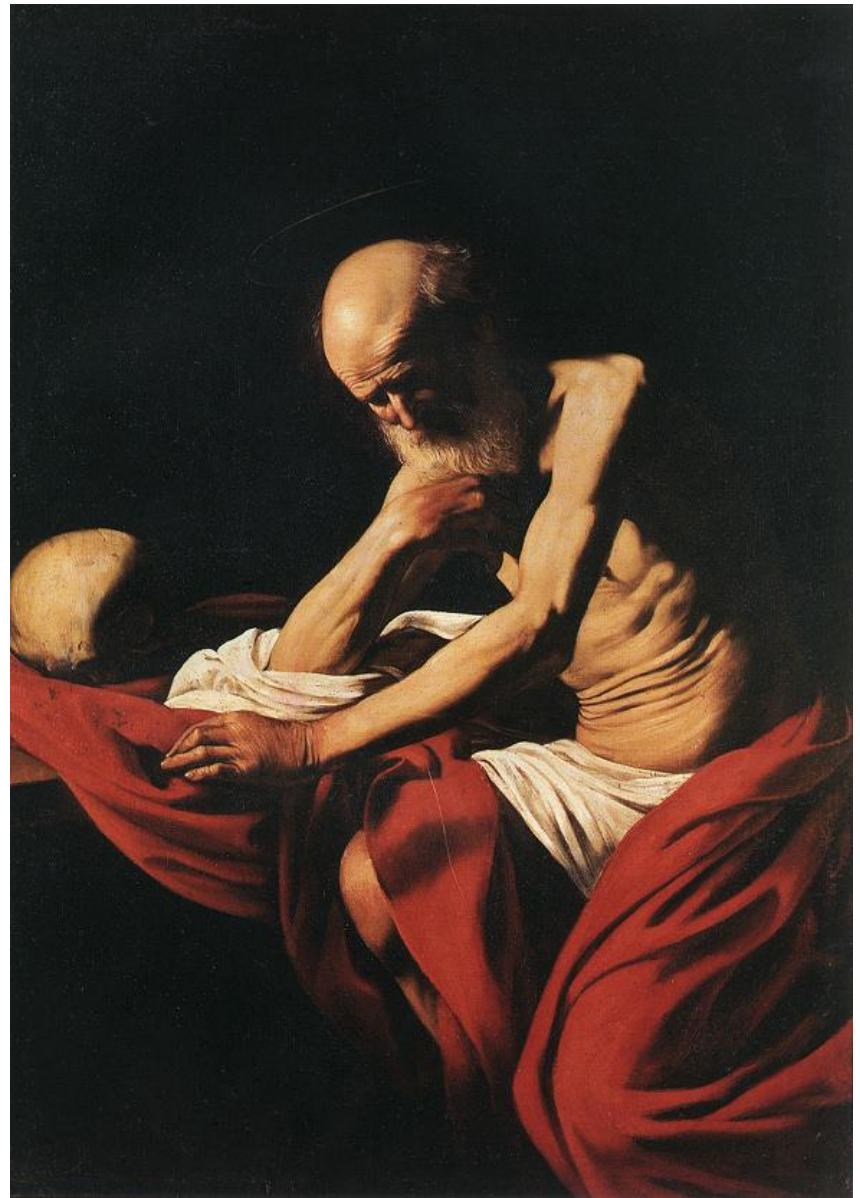
Adam Coster (1586 – 1643), *Mujer joven sosteniendo una rueca ante una vela prendida*

- El adjetivo "tenebrista" se debe al manejo virtuoso del claroscuro. Consiste en acentuar los contrastes entre zonas iluminadas y zonas en sombra. Así, hay fondos neutros que se pierden en la oscuridad, donde no se intuye ningún espacio, ningún personaje más. Y en contraste, se realzan violentamente rostros, manos, telas, con focos de luz laterales y diagonales, que inciden sobre las superficies aplanando su volumen y creando un ritmo interno de la composición basada en el juego lumínico. Este juego produce un efecto espectacular y fue una de las claves del éxito de esta escuela.

Caravaggio.1607.
*La flagelación de
Cristo.*

- La figura más representativa a nivel mundial de esta corriente fue **Caravaggio** que buscó, ante todo, la intensidad efectista a través de vehementes contrastes de claroscuro que esculpen las figuras y los objetos.

Caravaggio. *San Jerónimo Penitente*

- El tenebrismo cobraría mucha relevancia en la pintura española de finales del siglo XVI y comienzos del XVII. El más destacado de los tenebristas españoles es **José de Ribera**; que llevaría a su madurez el estilo, empleando los volúmenes ensombrecidos para reforzar el horror y crueldad de los temas.

José de Ribera, *Juicio de Salomón*, 1609-1610

La Vocación de San Mateo

- Identificación de la obra (nombre):
LA VOCACIÓN DE SAN MATEO
- Autor (nombre): **CARAVAGGIO**
- Localización: **IGLESIA DE SAN LUIS DE LOS FRANCESES (ROMA, ITALIA)**
- Cronología: **Principios del siglo XVII**
- Identificación del lenguaje estilístico (**PINTURA BARROCA**) y justificación ...

La vocación de San Mateo

- Se trata de una de las grandes obras monumentales de Caravaggio (3,22 x 3,40 metros) donde muestra las características fundamentales de su pintura naturalista y alejada del idealismo renacentista.

En la escena representada, entran por la derecha dos hombres con atuendos bíblicos, siendo uno de ellos el propio Cristo que señala a Mateo para que le siga, momento culminante en que éste reacciona sorprendido, echándose hacia atrás y señalándose con el dedo, presa de la sorpresa.

- De sus compañeros, dos miran a Cristo igualmente sorprendidos, mientras otros dos, uno mayor y un joven sentado en el extremo izquierdo de la mesa, se afanan en mirar la monedas y en recontarlas sin atender a la llamada de Cristo, estableciendo de esta manera una clara contraposición entre los que se ven alcanzados por la vida espiritual (simbolizada en la luz que emana de Cristo), y los que se obcecán en seguir los dictados (efímeros) de la vida material.

La escena tiene un fuerte carácter naturalista que podemos observar tanto en el espacio, como en los propios personajes.

Los rostros, las expresiones reales, y los vestidos a la moda de la época del pintor no dan cabida a la idealización de la escena bíblica.

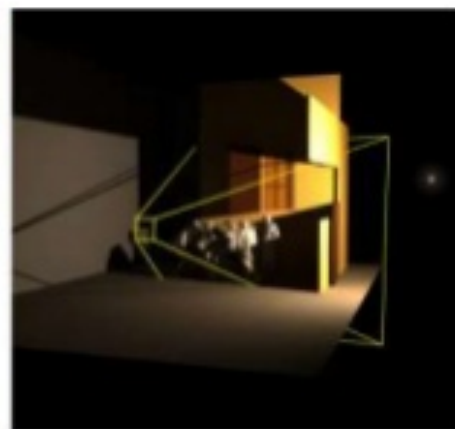
La presencia de San Pedro entre el rostro y la mano de Cristo es altamente significativa y muy de acuerdo con la ideología del Concilio de Trento:

Representa a la Iglesia Católica y al papado en su papel mediador entre Dios y los hombres, de modo que sólo a través de ella, de los sacramentos instituidos por Cristo, puede alcanzarse la salvación.

Es una reafirmación de la doctrina católica y del papado frente al protestantismo.

- La entrada de Cristo en la escena es subrayada por una luz violenta que rompe la oscuridad de la estancia y se dirige en la misma dirección en que Cristo apunta a San Mateo:
- Es una luz concentrada, fuerte, expresiva, casi sobrenatural, que subraya exactamente aquello que Caravaggio quiere destacar:
 - El rostro de Cristo, su mano y su índice.
 - El rostro de San Mateo
 - Los rostros y las actitudes de los presentes en la escena.
- Es un ejemplo de **tenebrismo** artificial, empleando la luz para subrayar el significado de la escena de un modo teatral, artificial.

Caravaggio **capta un instante detenido en el tiempo**, en el que el cruce de miradas sugiere como la vida de un hombre (Mateo) va a cambiar por completo ante la llamada de Cristo y las actitudes, gestos y –sobre todo- la luz acentúan el **dramatismo** de ese instante.

Desea mostrar las diferentes **expresiones y actitudes** de los personajes con la luz, los rostros y las manos.

Todos los recursos pictóricos contribuyen a la **teatralidad expresiva barroca** para transmitir el mensaje fundamental que estimula el sentimiento del espectador:

- **Naturalismo**
- **Luz tenebrista**
- La **expresión** de los personajes.
- La composición.
- La **teatralidad**

Es la llamada de Cristo hacia su doctrina, personificada en el ejemplo de San Mateo.

A pesar de ello, los personajes se muestran estáticos, como si fuera una escena teatral.

¿Es a mí a quien llamas?

3.- La pintura

Caravaggio (1571-1610)

En la **Cena de Emaús** su paleta se vuelve más oscura, su dramatismo gestual y psicológico son considerables, y su intención de captar la atención del espectador aumenta.

Circunstancias que se repiten en obras como el **Entierro de Cristo**.

Posteriormente, Caravaggio acentuó el volumen y la solidez de sus figuras, a la vez que creó espacios vacíos de gran poder sugestivo, como en el *Martirio de San Mateo*, la **Conversión de San Pablo**, la **Crucifixión de San Pedro** o la **Muerte de la Virgen**.

3.- La pintura

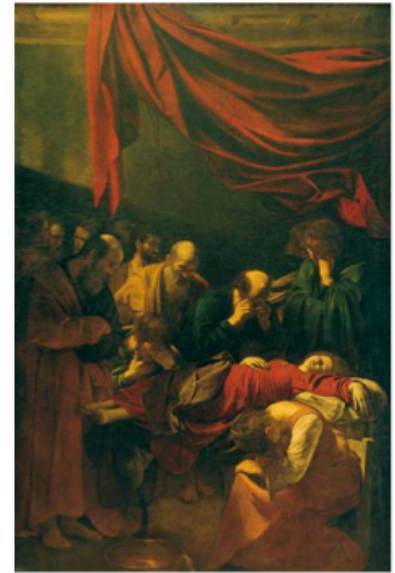
Caravaggio (1571-1610)

Conversión de San Pablo

Crucifixión de San Pedro

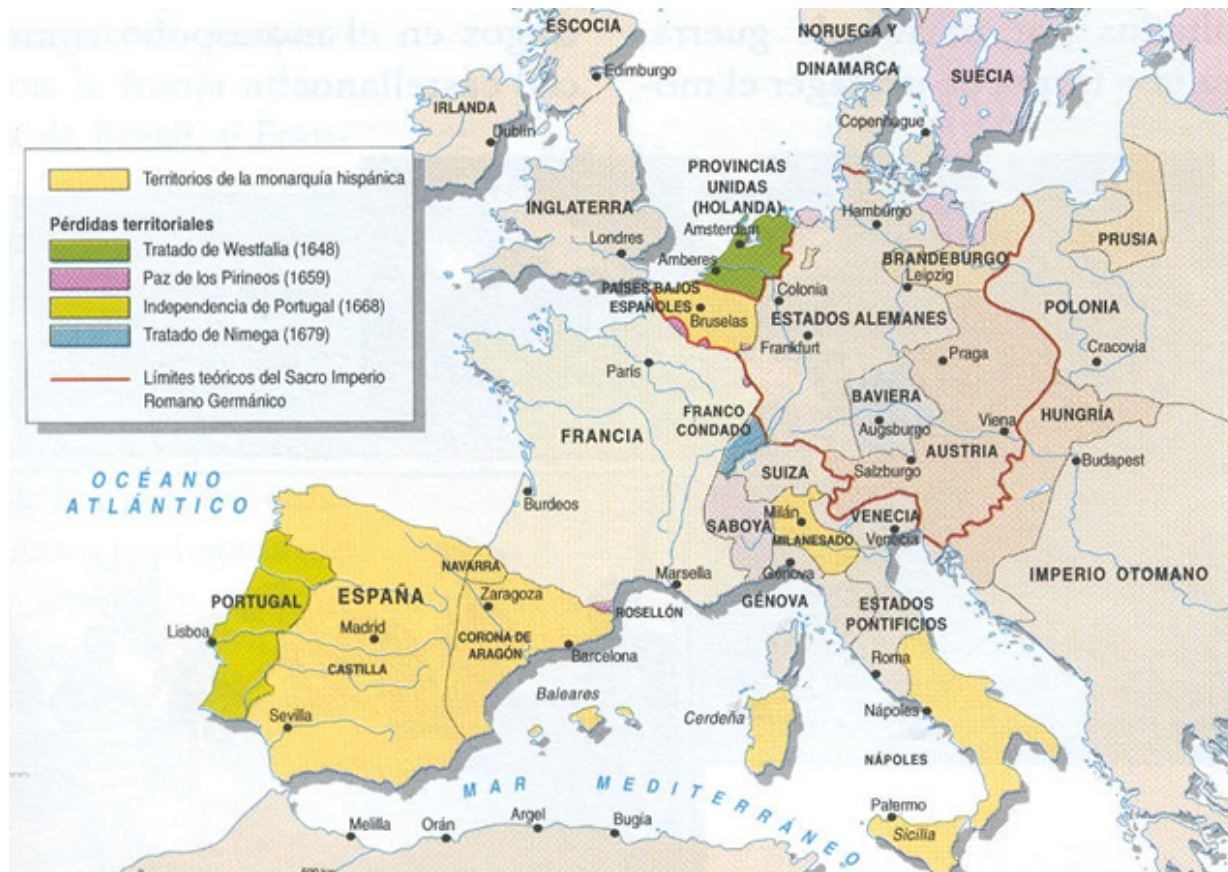
Muerte de la Virgen

El Barroco en otros países europeos

Flandes

Holanda

España

Flandes

- **Flandes.** En Flandes predominaron los ideales de la Contrarreforma. Por tanto esta tendencia de defensa del catolicismo con efectismo de la luz y el color se observa en los cuadros de temática religiosa. Pero por otra parte el gusto de la aristocracia y también de la burguesía comercial genera una temática muy variada vinculada por lo general a lo cortesano, al optimismo y alegría de vivir.
- La figura más importante fue **Rubens**, uno de los artistas más prolíficos de la historia. Se caracteriza por el dominio del color sobre la línea; dotó a sus figuras de una gran sensualidad con muchas curvas y llenas de dinamismo, y sus composiciones fueron complejas, aunque nunca desordenadas.

Las tres Gracias

- Identificación de la obra (nombre): **LAS TRES GRACIAS**
- Autor (nombre): **RUBENS**
- Localización: **MUSEO DEL PRADO (MADRID, ESPAÑA)**
- Cronología: **Primera mitad del siglo XVII**
- Identificación del lenguaje estilístico (**PINTURA BARROCA**) y justificación ...

- *Las tres Gracias* es una de las obras más características de Rubens, tanto por tratarse de un cuadro de asunto mitológico que muestra desnudos femeninos y elementos alegóricos, como por la sensación de vida palpitante que emerge de las carnaciones de las figuras.

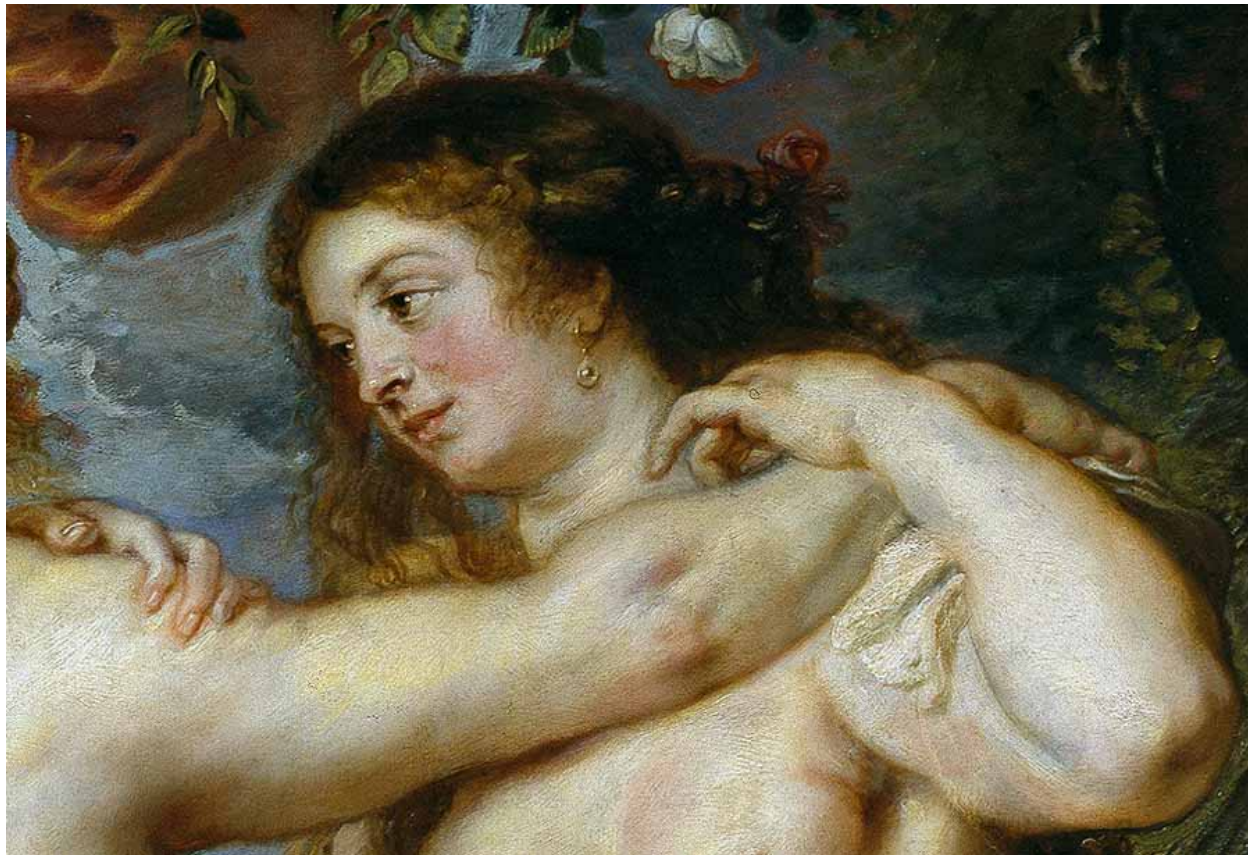
- Se trata de un óleo sobre tabla de carácter mitológico.
- Las tres gracias (Eufrosina, Talia y Aglae) son las hijas de Zeus y representan el encanto, la alegría y la belleza.
- Suelen acompañar a Afrodita, son las protectoras de los filósofos y contribuían a proporcionar alegría y buen humor.

- Las tres figuras aparecen enlazadas por los brazos y con un pie adelantado, como si fueran a bailar.
- Las líneas sinuosas de sus cuerpos dotan de dinamismo a la composición.
- La sensación de movimiento y gracia que irradian las tres jóvenes es excelente, obteniendo el efecto de invitar al espectador a integrarse a la escena.
- Las flores de la guirnalda superior y el fondo de paisaje acentúan la belleza del conjunto.

- La **gama cromática** es rica, viva y brillante, en la que el color de las “carnes” de las mujeres es fruto de la combinación de los primarios: rojo, amarillo y azul .
- La **luz** es de pleno día y contribuye con su luminosidad a resaltar los volúmenes y los detalles , por ejemplo el paisaje.
- El **movimiento** o ritmo se centra en las posturas de las Tres Gracias y el círculo que forman que invitan a pensar en una danza.

Holanda

- **Holanda.** Nada del barroco holandés se debe a la Contrarreforma, sino que es producto del esplendor que vivió en este siglo las Provincias unidas.
- La figura más sobresaliente es **Rembrandt**, uno de los grandes genios de la pintura. Se caracteriza por dotar un papel predominante al color y a la luz con el uso del claroscuro, y una pincelada suelta y gruesa muy alejada del detallismo. Cultivó todos los temas, en sus retratos colectivos como *La ronda de noche* y *La lección de anatomía* refleja al grupo social emergente, la burguesía; su pintura religiosa se centra en el Antiguo Testamento, al igual que en el resto de los países protestantes.
- En este país surgieron varias escuelas de pintores de “temas menores” en tamaño —no en importancia—, cuadros de paisajes, marinas, bodegones y escenas cotidianas de interior que decoraban las casas de la burguesía, destacan los paisajistas Hobema y Van Ruysdael, autor de *El molino de Wijk*, y el maestro de interiores **Vermeer** de Delft, autor de *La encajera*,

Lección de Anatomía del doctor Tulp

- Identificación de la obra (nombre): **LECCIÓN DE ANATOMÍA**
- Autor (nombre): **REMBRANT**
- Localización: **LA HAYA (PAÍSES BAJOS)**
- Cronología: **Primera mitad del siglo XVII**
- Identificación del lenguaje estilístico (**PINTURA BARROCA**) y justificación ...

- Se trata de un óleo sobre lienzo encargado por el doctor Nicolás Tulp en 1632, en la que aparece representada una lección pública de anatomía.
- Vemos al doctor Tulp con su sombrero y con unas pinzas en su mano derecha mostrando a sus alumnos la disección de un brazo.
- El cuerpo del muerto sobre el que se realizan las prácticas es el conocido criminal ajusticiado.
- Detrás de él se sitúan siete alumnos que escuchan atentamente la lección.

Naturalismo llevado al extremo:

En el retrato de los personajes, como corresponde a un retrato de grupo, vestidos con ropajes de la época en la Holanda protestante y puritana.

Están retratados con gran realismo y expresividad en sus rostros y gestos.

- Aparecen el Doctor Tulp y los espectadores de su lección son varios cirujanos que pagaban para ser incluidos en la pintura, como era habitual en estos retratos colectivos.
- Los rostros de los asistentes nos muestran las diferentes sensaciones que les provoca la lección de anatomía: unos se sorprenden, otros están entusiasmados, otros consultan sus notas, etc.

- La luz crea **un contraste muy barroco entre la frialdad del cadáver y el resto de la composición, entre los rostros sonrosados de los asistentes y el del cadáver.**
- Con el foco de luz recrea, como también hará Velázquez, el volumen, la profundidad, la sombra, la atmosfera que envuelve a las figuras en esa luz dorada, plateada.
- Parece que el propio cadáver es la fuente de luz, como ocurrirá en el tratamiento de otros cuerpos que pintará Rembrandt.

Tenebrismo característico del barroco

Fondo arquitectónico con suave
Sombreado. Se ve cartel con
fecha y nombre del artista

Organización
piramidal

Folio con nombre
De siete asistentes

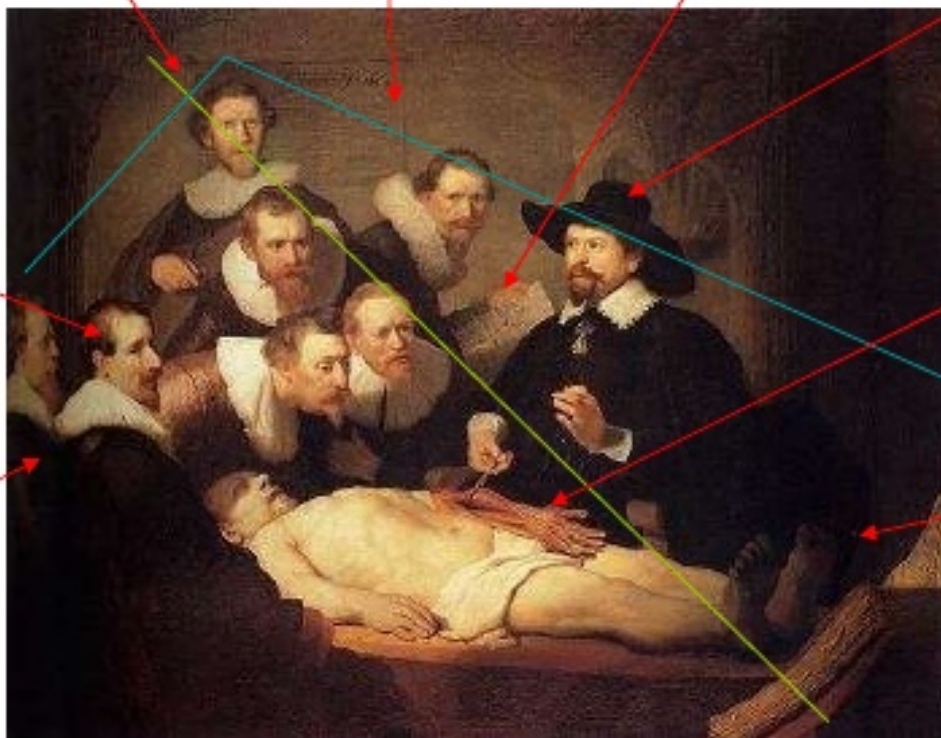
Diversidad de **actitudes**.
Nadie mira al cadáver:

Foco de **luz**
también realza
rostros con
golillas

Foco principal ilumina
cadáver. Centro pinzas
con el rojo de tendones

Gusto de holandeses
por retratos colectivos
de **burgueses**. Originalidad:
Se organizan de acuerdo
a criterios teatrales

Profunda **diagonal** desde
Libro en primer plano hasta
Personaje más al fondo

Lección de Anatomía

- *Lección de Anatomía* es uno de los primeros encargos públicos que recibió Rembrandt.
- Estos retratos en grupo constituyen un género único en Holanda y proporcionan grandes ingresos a los artistas en un país donde, ni la Iglesia ni la casa real, actuaban como mecenas del arte.

Barroco español

El Barroco español es clara expresión de la Contrarreforma Católica, pero también de la crisis económica, social y política que vivió la España del siglo XVII. La pintura es casi exclusivamente religiosa, siendo la iglesia el cliente más importante y casi el único.

La pintura es la manifestación más notable del arte barroco español. El siglo XVII ha sido denominado el "Siglo de Oro de la pintura española", tanto por el número de artistas y de obras como por su elevada calidad técnica, teniendo en Velázquez el máximo exponente.

Murillo

Bartolomé Esteban Murillo (1617) fue un pintor sevillano de familia acomodada, **gran figura del barroco** y dominador de técnicas tenebristas, naturalistas y del claroscuro, pero también por la gracia y la delicadeza de su pintura.

Murillo

- Condicionado por la clientela, el grueso de su producción está formado por obras de carácter religioso con destino a iglesias y conventos sevillanos, pero a diferencia de otros grandes maestros españoles de su tiempo, cultivó también la pintura de género a lo largo de buena parte de su carrera, donde pintaba a niños pobres.

Murillo

Murillo

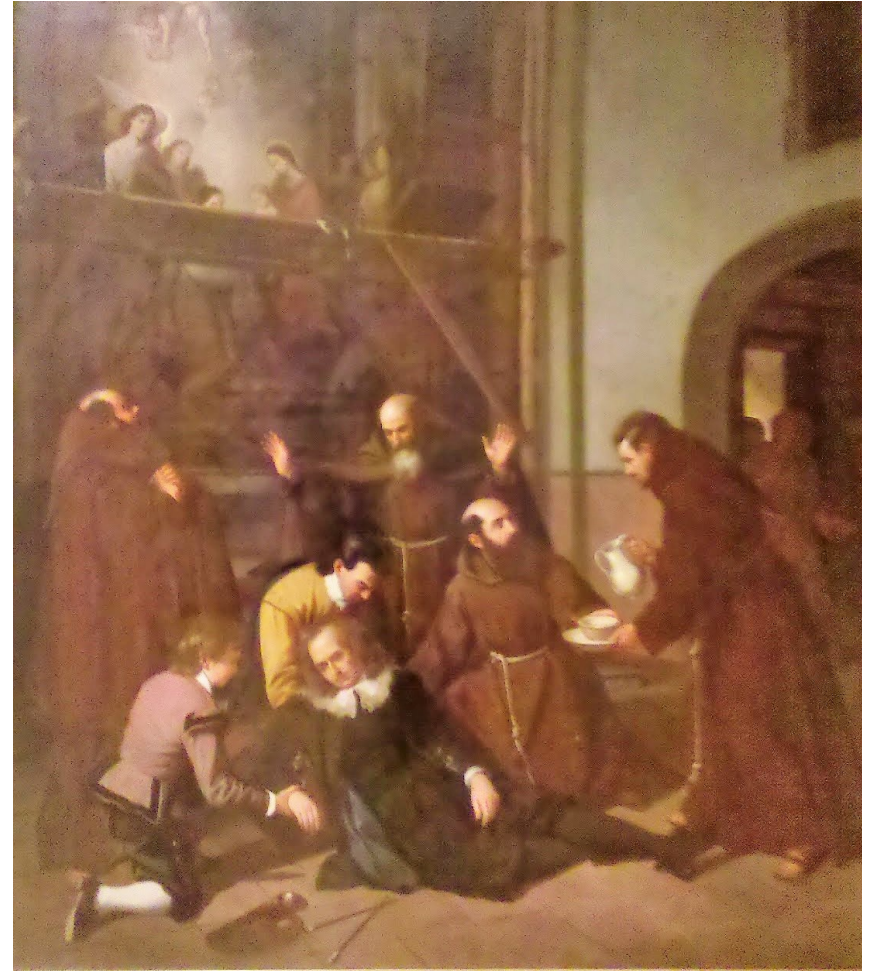

Murillo

- En la obra de Murillo se puede observar una clara evolución:
 - En sus primeros trabajos emplea una luz uniforme, sin apenas recurrir a los contrastes.
 - Este estilo cambia en la década de 1640 donde se aprecia un marcado acento tenebrista.
 - Más adelante toman el relevo sus transparencias y juegos de contraluces,.
 - Otra de las características de este nuevo estilo será el empleo de sutiles gradaciones lumínicas con las que consigue crear una sensacional **perspectiva aérea**, acompañada del empleo de tonalidades transparentes y efectos luminosos resplandecientes. El empleo de una pincelada suelta y ligera define claramente esta etapa.

Murillo

- Su último encargo fueron las pinturas del retablo de la iglesia del convento capuchino de Santa Catalina de Cádiz. Cuando trabajaba en este encargo sufrió una caída del andamio y a consecuencia de ello, algunos meses más tarde, falleció el 3 de abril de 1682.

Murillo

- Las obras de Murillo alcanzaron gran popularidad y durante el Romanticismo se hicieron numerosas copias, que fueron vendidas como auténticos "Murillos" a los extranjeros que visitaban España.

Velázquez

Diego de Silva y Velázquez es reconocido como un genio de la Historia del Arte, su obra pertenece al Barroco, considerado el siglo de Oro de nuestra la pintura española. Fue coetáneo de grandes artistas como Zurbarán, Ribera y Murillo.

Características: Su pintura muestra la expresión de los sentimientos de los personajes que representa. Es totalmente realista, los retratos buscan la personalidad psicológica del individuo representado; la luz se convierte en un instrumento de principal importancia, el claroscuro; existe en su obra un predominio del color sobre la línea; Velázquez consigue la representación del espacio mediante la perspectiva aérea, que degrada los objetos en tamaño y nitidez —es el denominado *sfumatto*— en un intento por captar la “atmósfera”.

Velázquez

- **Extensión:** Aunque su producción no es muy extensa sí que es muy fecunda, como muestran los sucesivos retoques presentes todavía en sus telas, los denominados *pentimenti*.
- **Temas:** Tocó todos los temas del barroco español, inclusive los más extraños como son los mitológicos y los desnudos femeninos.

pentimenti

Las Lanzas

La fragua de Vulcano

Las Hilanderas

Inocencio X

El niño de Vallecas

Vieja fiendo huevos

Las Meninas

- Identificación de la obra (nombre):
LAS MENINAS

- Autor (nombre): **VELÁZQUEZ**

- Localización: **MUSEO DEL PRADO
(MADRID, ESPAÑA)**

- Cronología: **Segunda mitad del siglo
XVII**

- Identificación del lenguaje
estilístico (**PINTURA BARROCA**) y
justificación ...

- Nos encontramos ante un retrato grupal en el interior de una estancia que identificamos como un salón del Alcázar de Madrid.
- Aparecen diez figuras situándose casi en su totalidad en la mitad inferior del cuadro
- El centro de la obra lo ocupa la figura de la infanta Margarita. A sus lados aparecen dos damas de honor, conocidas por el nombre portugués de meninas que da nombre a la obra en su conjunto.
- Delante de ellas, en el ángulo inferior derecho aparecen dos personajes que por sus rasgos identificamos como bufones, María Bárbola y Nicolás Pertusato quien en una travesura típicamente infantil, coloca el pie encima de un perro mastín.

- También aparece retratado el propio Velázquez, quien lleva los elementos propios de su oficio, pinceles y paleta, pues se encuentra realizando su trabajo delante de un enorme lienzo.
- En un plano posterior, entre penumbras distinguimos dos personajes adultos que parecen dialogar.
- Al final de la estancia descendiendo unas escaleras y enmarcado por la puerta aparece José Nieto, aposentador de Palacio. En la pared del fondo un espejo nos ofrece el reflejo de dos personajes que identificamos como los reyes Felipe IV y la reina Mariana de Austria.

En la pared del fondo, un espejo nos ofrece el reflejo de dos personajes que identificamos como los reyes Felipe IV y la reina Mariana de Austria.

- Respecto al **tratamiento de la luz** en la obra, la estancia aparece en semipenumbra iluminada por dos focos de luz, una ventana que estaría situada a la izquierda de los personajes en primer plano, y la puerta del fondo abierta. Ello permite que se iluminen los personajes en primer plano y el del fondo dejando el espacio intermedio en penumbras.
- Por otro lado, respecto a la perspectiva, el pintor domina la **perspectiva lineal** de manera que la habitación forma un espacio cúbico cuyas líneas convergen en un punto de fuga mientras que también el pintor demuestra ser un maestro en el dominio de la **perspectiva aérea** al captar la atmósfera existente entre los personajes que difumina los contornos de las figuras.

