

El BARROCO	
Contexto histórico	<p>Se desarrolla en el S. XVII y principios del S. XVIII en Europa y América Latina. El término deriva de la palabra portuguesa <i>perla berrueca</i> (perla deforme o irregular). Surgió en Italia donde la Iglesia Católica impulsó su desarrollo tras el Concilio de Trento. Periodo de crisis económica y guerras (Guerra de los 30) entre protestantes y católicos, y de desarrollo de las monarquías absolutas y de la revolución científica que empequeñece al hombre. El arte será un instrumento de propaganda de la Iglesia Católica y de las monarquías absolutas utilizando el lujo y la ostentación. La ciudad-capital es el principal escenario del barroco. En los países protestantes expresa la realidad cotidiana de la burguesía y sus valores (trabajo, esfuerzo y austeridad). Valores estéticos: teatralidad, movimiento, contrastes e interés por el conjunto. El arte se dirige a los sentidos y no a la razón.</p>
LA ARQUITECTURA	
Rasgos generales	<p>Utiliza los elementos arquitectónicos clásicos pero entiende la belleza no como orden y proporción sino como dinamismo y efecto sorpresa para impresionar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Insinceridad de los materiales que se ocultan mediante la decoración. - El movimiento se consigue mediante el predominio del motivo ondulante en plantas (elíptica, oval o complejas formas geométricas, aunque se sigue usando la longitudinal), interiores o fachadas: columna salomónica, aletas, cartelas, frontones curvos, etc. - Gusto por la irregularidad y los contrastos (entrantes y salientes, alternancia de formas rectas y curvas, cóncavas y convexas) que producen efecto de claroscuro. - Complicación de las formas arquitectónicas: además de las formas clásicas (arcos de medio punto, bóveda de cañón o cúpula) se emplean arcos con formas elípticas, ovales o mixtilíneos, cúpulas elipsoidales o de planta mixtilínea, frontones partidos, orden gigante, aletas y cartelas, grandes vanos. - Elementos decorativos de todo tipo, arquitectónicos, escultóricos o pictóricos, inundan el edificio. - Espacio interior dilatado hacia el infinito mediante efectos ilusionistas conseguidos con la decoración de las bóvedas y la iluminación. - Interés por el entorno urbanístico que rodea al edificio. - Principales edificios: iglesias y palacios. La ciudad-capital (Roma, París, Viena, etc.) es el principal escenario del arte barroco. El palacio real es el edificio típico con una parte pública (fachada y plaza con jardines) y otra privada.
La arquitectura italiana	
<p>Roma es el principal centro gracias a que los Papas impulsaron una transformación urbanística (grandes avenidas, plazas, fuentes y obeliscos) para convertir a su capital en el principal escaparate del catolicismo. La obra más importante fue la terminación de la <i>basílica del Vaticano</i> por Maderno y de la <i>plaza de San Pedro</i> por Bernini, el principal artista del momento.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carlo Maderno. Principal arquitecto del primer tercio del siglo XVII. Realiza la fachada de la <i>Iglesia de Santa Susana</i>, inspirada en la iglesia del Gesú, pero con mayor sensación de movimiento y claroscuro. Desde 1603, se encarga de finalizar la <i>basílica de San Pedro del Vaticano</i>: transformó la planta centralizada –de cruz griega– ideada por Bramante y Miguel Ángel en una planta longitudinal, de cruz latina, para ampliar el espacio para los fieles y levantó una fachada monumental, en sentido horizontal para respetar la idea de Miguel Ángel de que la cúpula unificara el espacio, y con la parte central más saliente para producir claroscuro. - Durante el segundo y último tercio del S. XVII destacaron dos grandes arquitectos: Bernini y Borromini que mantuvieron una fuerte enemistad personal y artística. <ul style="list-style-type: none"> • BERNINI: arquitecto y urbanista, pintor, comediógrafo y compositor, y sobre todo escultor. Gozó de gran fama y éxito. Trabajó en gran parte al servicio de los Papas y es el artista más representativo de la Contrarreforma católica. Su obra se caracteriza por la riqueza decorativa, juegos de luz y sombra, teatralidad, urbanismo y dinamismo. Se interesa por la <u>fusión entre escultura, pintura y arquitectura</u>. El <i>Baldaquino de San Pedro del Vaticano</i> es una obra escultórica-arquitectónica de gran efecto teatral. Un enorme palio, de bronce sobredorado, que cubre el altar, con grandes columnas salomónicas y un entablamento ondulado, y decorado con esculturas, hojas de vid y abejas. 	

La *Columnata de la Plaza de San Pedro del Vaticano*, con un tramo elíptico (los brazos de la Iglesia que acogen a la humanidad) para acoger a grandes masas de fieles y otro trapezoidal con para facilitar la visión de la fachada y de los actos del Papa. Otras obras destacadas son la *iglesia de San Andrés en el Quirinal*, un pequeño edificio de planta ovalada y una fachada ondulante y la *Fuente de los Cuatro Ríos*

- **BORROMINI.** Se caracteriza por la originalidad, fantasía y dinamismo ondulante. Iglesias de *San Carlo alle Quattro Fontane*, *San Ivo alla Sapienza* y *Oratorio de San Felipe Neri*.

La arquitectura francesa	Clasicismo barroco. <i>Palacio de Versalles</i> de Le Vau y Mansart y <i>Los Inválidos</i> de Mansart
Escultura	<ul style="list-style-type: none"> - Se concibe como parte de un conjunto (plaza, altar, edificio,..). Teatralidad con el fin de impresionar. Función propagandística y decorativa. - Distintos materiales generalmente nobles. Perfeccionismo técnico. - Interés por el movimiento: línea serpentina, equilibrio inestable. - Composición abierta, preferencia por la diagonal o aspa - Importancia de la luz (efectos de claroscuro) y el color (policromía). - Naturalismo realista, a veces, de gran expresividad o efectismo. Se capta un momento fugaz. <p>Bernini: <i>Éxtasis de Santa Teresa</i>, <i>Rapto de Proserpina</i>, <i>David</i>, <i>Apolo y Dafne</i>, etc.</p>
Pintura	<ul style="list-style-type: none"> - En los países católicos, la pintura es un medio de “predicación visual”o propaganda para difundir los dogmas de la fe católica cuestionados por los protestantes. Los temas religiosos (Inmaculadas, vida de santos,..) son con realismo y claridad. No faltan otros temas. - En los países protestantes, como Holanda, el artista trabaja par la burguesía por encargo. Retratos, bodegones, vida cotidiana de los burgueses. Realismo y veracidad. - Los valores estéticos son comunes: expresividad, la línea pierde importancia frente a la luz – dirigida y utilizada para producir contrastes y aumentar el dramatismo-, y el color intenso y contrastado; gran interés por la perspectiva aérea; composiciones dinámicas y abiertas con predominio de las curvas y la diagonal. A través del efectismo y la teatralidad se busca causar impresión. - Las técnicas: fresco en la pintura mural y óleo sobre lienzo en la de caballete. <p>Caravaggio: padre del tenebrismo (fuertes contraste de luz y sombra). Fuerte realismo teatralizado. La luz resalta la expresividad y el dramatismo. <i>Tránsito de la Virgen</i>, <i>Baco</i>, <i>Vocación de San Mateo</i>, etc,</p> <p>Rubens: exuberancia en el color y las formas, dinamismo, vitalidad y monumentalidad. Composiciones religiosas de gran teatralidad y expresividad como el <i>Descendimiento</i>. Composiciones mitológicas como las <i>Tres Gracias</i> con formas femeninas de gran sensualidad.</p> <p>Rembrandt: representante del barroco holandés. Temas diversos. Interés por el retrato, pasión por la luz dorada que sirve para componer el cuadro. <i>Cena de Meaux</i>, <i>Saskia</i>, <i>Autorretratos</i>, "<i>La lección de anatomía del doctor Tulp</i>", "<i>Los síndicos de los pañeros</i>" y "<i>La ronda de noche</i>". Grabados al <i>aguafuerte</i>.</p>

9. EL ARTE BARROCO

Es una corriente artística que se desarrolla en el S. XVII y principios del S. XVIII en Europa y América Latina. El término “barroco” es peyorativo: es una palabra de origen portugués que hace referencia a una perla de forma irregular o deformada utilizada habitualmente por los orfebres (*perla berrueca*).

I.- CONTEXTO HISTÓRICO

El Barroco nace en Italia, que está a la cabeza de todas las novedades artísticas, y se extiende a otros países. Es el estilo representativo de una época de crisis caracterizada por:

- **Las tensiones religiosas entre protestantes y católicos.** La Reforma protestante se impuso en los países del norte de Europa que tenían una floreciente clase burguesa. La Iglesia católica reaccionó mediante la **Contrarreforma**. El **Concilio de Trento** (1545) reafirmó los dogmas católicos negados por los protestantes: el poder del papa, el culto a la Virgen y a los Santos, la veneración de las imágenes y reliquias, el sacramento de la Eucaristía o la clarificación de los dogmas frente a la libre interpretación de la Biblia. La **Compañía de Jesús**, algunos de cuyos teólogos destacaron en el Concilio, fue la orden religiosa que más ayuda prestó a la Contrarreforma.

En los **países católicos** el arte se convertirá en un instrumento de **propaganda religiosa**, ilustrando los dogmas de forma sencilla y comprensible, y exaltando el poder del Papa y de la Iglesia mediante la fastuosidad arquitectónica.

En los **países protestantes**, con una religión que rechaza las imágenes y la ostentación en las iglesias y una burguesía de mentalidad austera y puritana que ha hecho del trabajo y del ahorro su forma de vida, el arte sirve para expresar los **gustos y valores de la clase burguesa**. Los artistas representarán la realidad cotidiana sin ningún tipo de ostentación.

- **El desarrollo de las monarquías absolutas.** Los reyes asumen un poder total, justificado por el origen divino, y anulan la voluntad popular. El arte también se pone al servicio de los reyes como forma de exaltación del poder. El mejor ejemplo lo tenemos en la Francia de Luis XIV, el rey Sol. La ciudad, en especial la capital, es el principal escenario de la autoridad real.
- **Un cambio de mentalidad.** Los avances científicos, como los de Kepler y Galileo, ponen de manifiesto la pequeñez del hombre en el Universo. El hombre deja de ser la medida de todas las cosas.
- **Nuevos valores estéticos.** La función encomendada a los artistas y el cambio de mentalidad determinan el interés por **lo sensorial frente a lo racional**. El arte barroco se caracterizará por el **movimiento**, el **efectismo**, los **contrastes** y lo **escenográfico o teatral**. Es la época en la que el teatro impregna todas las actividades artísticas. El carácter escenográfico de las obras de arte explica otra característica del barroco: el interés por el **conjunto** y la fusión de las distintas artes en una obra para crear una ilusión.

II.- LA ARQUITECTURA BARROCA

2.1. RASGOS GENERALES DE LA ARQUITECTURA BARROCA

El Barroco sigue utilizando los elementos arquitectónicos del mundo clásico pero de forma muy diferente al Renacimiento. La belleza ya no se encuentra en el orden calculado y armónico sino en el **dinamismo**, en el movimiento de la masa que parece modificar sus formas a cada instante, y en **la sorpresa**. Se pretende llamar la atención, por lo que se prefieren los **esquemas complejos** a los simples. El edificio está integrado en un entorno que se asemeja a un escenario teatral.

- Los materiales varían según las obras o lugares. No interesa la sinceridad y con frecuencia se disimula su carácter.
- La planta longitudinal se sigue utilizando, siguiendo el modelo de planta-salón de *Il Gesù* (Ver arquitectura manierista), pero se prefieren las plantas elípticas, ovales o derivadas de complicados trazos geométricos.
- Se introduce la idea de **movimiento** mediante el predominio del **motivo ondulante**, que afectará tanto a las plantas, como a los interiores, fachadas o elementos arquitectónicos. Ejemplo de este tenemos en:
 - La *columna salomónica* con fuste retorcido o helicoidal es típica de este estilo.

- La utilización del óvalo en los vanos en lugar del círculo. El uso de volutas y aletas¹
- El gusto por la **irregularidad y los contrastes**:
 - Los entrantes y salientes se contraponen para producir efectos de **claroscuro**.
 - La alternancia de formas rectas y curvas, cóncavas y convexas.
- Las **formas y elementos arquitectónicos se complican** y se enriquecen para producir efectismo:
 - Arcos con formas elípticas, ovales o mixtilíneas; además de los de medio punto.
 - Cúpulas elipsoidales, de crucería califal, de planta mixtilínea; además de la semiesférica.
 - Empleo de volutas o cartelas.²
 - Frontones partidos.
 - Empleo del orden gigante.³
 - Vanos de tamaño excesivo.
- Los **elementos decorativos** desbordan lo constructivo, son abundantes y se enriquecen progresivamente. Son **variados**: arquitectónicos, escultóricos o pictóricos en las bóvedas o techumbres.
- **Espacio dirigido hacia el infinito** en los interiores. Los efectos de la iluminación y la decoración –sobre todo de los bóvedas- tienden a producir la impresión de que el espacio real se amplía más allá de sus límites.
- **Interés por el entorno**: el edificio barroco queda siempre integrado en un entramado urbanístico, en medio de plazas, calles, jardines, fuentes, et... Los arquitectos barrocos son los primeros en plantearse el **ordenamiento urbano**, de acuerdo con sus principios efectistas y la idea de conjunto.
- **Los edificios** principales siguen siendo las **iglesias y palacios**. La ciudad, especialmente la ciudad-capital es el principal escenario del barroco. Un edificio típico del momento es el **palacio real**. Los palacios tienen una parte pública, con una importante fachada que mira a una plaza con jardines, donde el monarca busca el contacto con el pueblo y otra privada. Las iglesias son de tipología variada

2.2. LA ARQUITECTURA BARROCA EN EUROPA

a) ITALIA

El centro de la arquitectura barroca italiana será la ciudad de Roma, donde la Iglesia católica impulsó la transformación urbana de la ciudad para convertirla en la ciudad más bella y grandiosa, el escaparate del poder del Papa y del catolicismo. Se crearon grandes avenidas, plazas y fachadas y se adornaron las calles con fuentes y obeliscos. En un principio la transformación de Roma la llevaron artistas de segunda fila pero poco a poco se fueron introduciendo artistas de mayor renombre. La obra de mayor complejidad fue la terminación de la basílica del Vaticano de la que se encargará **Maderno** a la muerte de Miguel Ángel y la plaza de San Pedro de la que se encargará **Bernini**, el principal artista del momento.

Carlo Maderno (1556-1629)

Es el principal arquitecto del primer tercio del siglo XVII. Una de sus primeras obras fue la fachada de la *Iglesia de Santa Susana*. Su fachada se inspira en la de la iglesia de *Il Gesù* –realizada por Giacomo della Porta- que puso de moda la Compañía de Jesús; pero su fachada de dos cuerpos en los que la decoración, los órdenes y los vanos se distribuyen de

¹ **Aleta o aletón**: voluta de grandes dimensiones que une dos cuerpos de una fachada. Uno de los principales ejemplos está en la fachada de *Il Gesù*, del periodo manierista, en la que se inspiraron los edificios barrocos.

² **Cartela**: es un adorno a modo de orla que en un edificio, una escultura o una pintura enmarca una inscripción o un emblema. También se llama **cartela** en arquitectura a la **ménsula o saliente** que soporta un cuerpo.

³ **Orden gigante**: columnas que sobrepasan el cuerpo que les corresponde e invaden el que está por encima o la totalidad de la fachada.

forma ordenada, produce mayor sensación de movimiento y acentúa los efectos de claroscuro.

Otra obra importante fue la cúpula de la iglesia de *Sant'Andrea della Valle*, la más grande de Roma después de la de Miguel Ángel.

En 1603, al morir Miguel Ángel, ganó el concurso para la finalización de la basílica de *San Pedro del Vaticano*. Transformó la planta centralizada –de cruz griega– ideada por Bramante y Miguel Ángel en una planta longitudinal, de cruz latina, con el fin de ampliar el espacio para los fieles.

También levantó la fachada tratando de respetar la idea de Miguel Ángel de que la cúpula unificara el espacio. La gran fachada es baja, y se desarrolla horizontalmente para así admirar la cúpula de Miguel.

Es de gran monumentalidad gracias a las columnas y pilastras corintias de orden gigante, y como remate un frontón central y un ático con una balaustrada decorada con estatuas. La parte central aparece un poco adelantada para dar sensación de movimiento.

Durante el **segundo y último tercio del S. XVII**, la arquitectura italiana tuvo dos grandes arquitectos: Bernini y Borromini que mantuvieron una fuerte enemistad personal y artística.

- **GIAN LORENZO BERNINI (1598-1680)**

Bernini no sólo fue un genial arquitecto y urbanista sino también escultor, pintor, comediógrafo y compositor, aunque él se sentía escultor. Nació en Nápoles en el seno de una familia de escultores. En 1605 se trasladó a Roma donde permanecería hasta su muerte, excepto un breve periodo en París donde estuvo al servicio de Luis XIV. Es también un hombre de mundo, brillante, simpático, rico, que goza de gran fama y éxito. Su vida artística se desarrolló en Roma en gran parte al servicio de los papas Urbano VIII y más tarde por Alejandro VII, por lo que es el artista más representativo de la Contrarreforma católica. Tiene un gran taller y deja en manos de sus asistentes los detalles de sus diseños.

Bernini se inspira en Miguel Ángel y en la Roma antigua, pero sus obras son de mayor riqueza decorativa, colorido y los juegos de luz y sombra. Le interesa la fusión de la escultura y la pintura con la arquitectura, para conseguir efectos escenográficos sorprendentes y espectaculares. Su fecunda obra ha sido muy imitada.

En 1624 asume el encargo realizado por el papa Urbano VII del *Baldaquino de San Pedro del Vaticano*, que realiza en colaboración con su padre y, desde 1629, con Borromini. Es un enorme monumento concebido como un palio⁴ o dosel que cubre el altar. Está situado sobre la tumba del Apóstol. Lo forman **4 grandes columnas salomónicas**, sobre pedestales, de 14 metros de altura. Las columnas, inspiradas en las del mítico templo de Salomón, tienen capiteles compuestos que sostienen un entablamento ondulado, que se disimula con unos banderines heráldicos y sobre él figuras de ángeles y niños, y cuatro volutas que convergen en el globo terráqueo que sostiene una cruz. Está recargado con abundantes elementos decorativos como con hojas de vid (símbolo de la eucaristía) y abejas alusivas a la familia Barberini de la que procedían muchos papas. Se realizó con placas de bronce sobredorado.

Es una obra entre escultórica y arquitectónica que responde a la concepción de Bernini de conjunto escenográfico. El contraste del negro de la estructura, con el dorado de la decoración y con la blancura del mármol de la basílica aumenta este efecto teatral. Las líneas curvas, los contrastes de luz y color y la abundante decoración hacen de esta obra un conjunto típicamente barroco que provoca el asombro del espectador.

Cinco años después es nombrado “arquitecto de San Pedro” y empieza a realizar la *Columnata de la Plaza de San Pedro del Vaticano*, su obra urbana de mayor envergadura por su dificultad topográfica y conceptual.

⁴ **Dosel:** especie de toldo u ornamento que se coloca formando un techo sobre un trono o altar, etc. del que suelen colgar cortinajes. Un palio es un dosel sostenido por varales que se utiliza en las procesiones para resguardar al sacerdote. Es usado también por reyes, papas o preladados en algunas funciones y en sus paseos públicos.

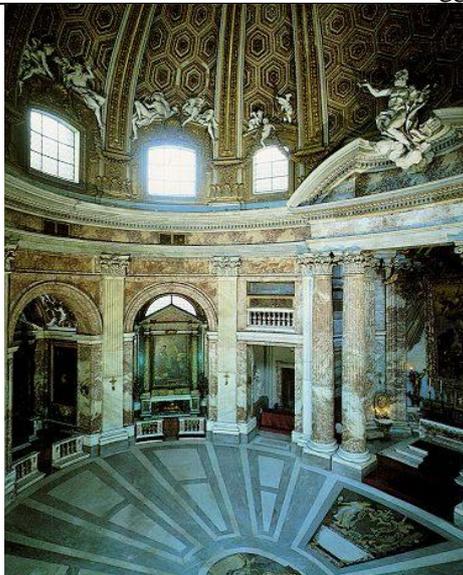
Tiene **dos tramos**, uno **trapezoidal** delimitado por dos brazos rectos que termina en otro de forma **elíptica** en cuyo interior se sitúan dos fuentes y un obelisco. La parte elíptica estaba concebida para celebraciones masivas de fieles mientras que los lados rectos facilitaban la visión de la fachada desde la que el Papa realizaba determinados actos.

La zona elíptica está rodeada de un pórtico de cuatro filas de columnas de orden toscano rematadas por una balaustrada con estatuas de santos y mártires; Con la forma oval se quería simbolizar que dos brazos –los de la Iglesia– acogen a la humanidad como deseaba hacer la iglesia católica.

El trazado urbanístico, antes de abrirse la gran avenida que conduce hasta el río Tíber, permitía al espectador encontrarse de repente con la plaza provocando un gran efecto-sorpresa.

En 1658, realizó la *Iglesia de San Andrés en el Quirinal*, un edificio de reducidas dimensiones que tendrá gran influencia al utilizar una planta centralizada ovalada cubierta por una cúpula. Está inspirada en el Panteón. La fachada tiene un movimiento ondulante: un pórtico semicircular con entablamento curvo rematado por dos grandes volutas que sostienen el escudo de la familia papal. El interior está lleno de luces contrastadas y colorido conseguido gracias a mármoles diversos y a la decoración de estuco de Antonio Raggi.

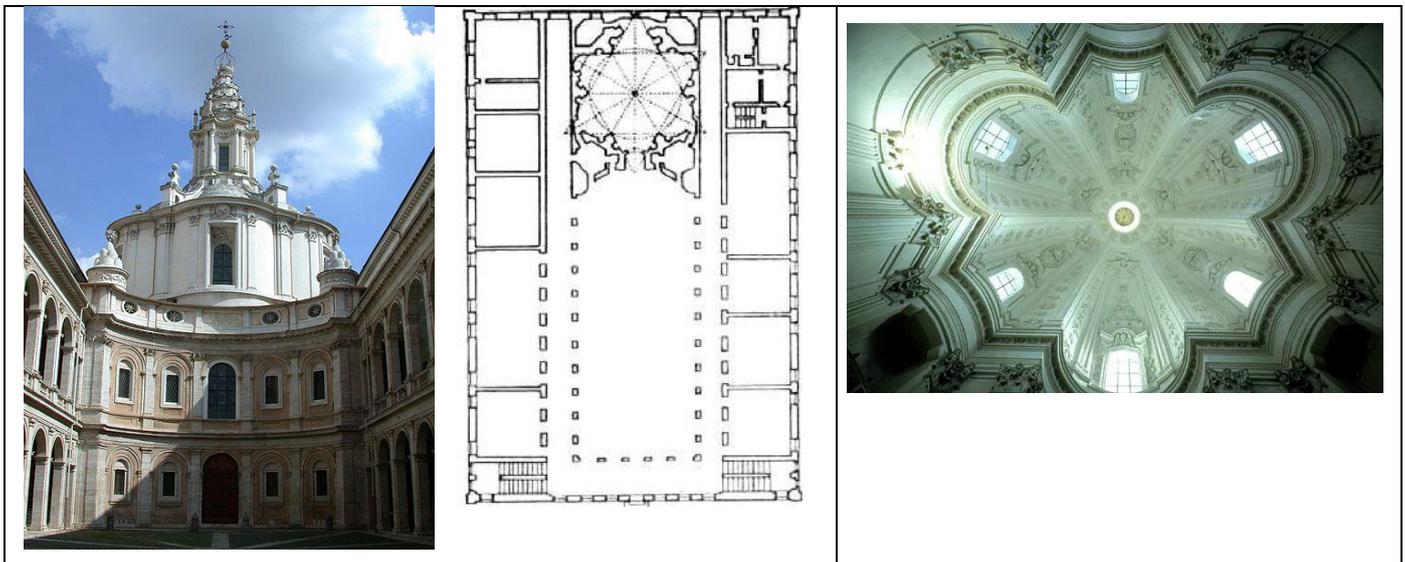
Entre sus obras civiles destaca la *Fuente de los Cuatro Ríos* que se encuentra en la Piazza Navona de Roma. Se compone de una base formada por una gran piscina elíptica, coronada en su centro de una gran mole de mármol, que simula una roca natural, sobre la cual se eleva un obelisco. Las estatuas que componen la fuente son alegorías de los cuatro continentes de la Tierra (Nilo, Ganges, Danubio, Río de la Plata) con árboles y plantas de los mismos que emergen del agua entre rocas. Su mayor originalidad está en la introducción de la naturaleza en el paisaje urbano. El obelisco está rematado por una paloma (enseña de la familia Pamphili, la de Inocencio X) que simboliza el dominio de los papas sobre los cuatro continentes. La paloma es también es símbolo del Espíritu Santo que extiende su bondad y sabiduría por todos los lugares.

- **FRANCESCO BORROMINI (1599-1667)**

Nació en una familia de arquitectos en el norte de Italia (cerca del lago Lugano). Era pariente de Maderno. Después de una corta estancia en Milán terminó en Roma en torno a 1620 donde empezó a trabajar con Maderno. También colaboró con Bernini pero terminaron enfrentados. Es un hombre tímido, profundamente religioso, mentalmente desequilibrado, dedicado en exclusiva a su trabajo, de carácter difícil, solitario y con poco éxito en vida frente a su rival Bernini. Se dedica en exclusiva a la arquitectura y vigila personalmente la ejecución de sus obras, con gran dominio técnico. Los encargos que le hacen suelen ser de órdenes religiosas de pocos recursos, por lo que suele construir iglesias de pequeñas proporciones y materiales pobres (ladrillo, estuco).

Borromini es un arquitecto revolucionario, que utiliza los elementos clásicos con libertad e imaginación y sin respetar las normas. Su arquitectura es **extravagante, audaz y fantástica**. Lleva al extremo el **dinamismo**: muros curvilíneos, las fachadas cóncavas, juegos de luces y sombras y plantas complejas. Evita la inclusión de otros géneros artísticos en la creación del ambiente espacial. La decoración interior es geométrica, menos recargada que la de Bernini. En su época se le acusó de destruir los convencionalismos de la “buena arquitectura” y su influencia inmediata en Italia fue escasa. Sin embargo, su revolucionario sentido del espacio fue decisivo en la arquitectura barroca centroeuropea. Sus principales obras son:

- *Iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane en Roma.* De planta elíptica y capillas radiales, utiliza el muro curvo con elementos cóncavo-convexos, cubriendo el conjunto con una cúpula oval. La fachada, muy dinámica, está dividida en dos cuerpos con columnas y profundas hornacinas con estatuas, rematada en la parte superior con una balaustrada y un gran medallón oval, provocando fuertes efectos lumínicos. (**Ver comentario**)
- *Iglesia de San Ivo della Sapienza en Roma:* ocupa el extremo de un largo patio obra de Giacomo de la Porta. La planta es un hexágono estrellado que se refleja en un alzado con tramos cóncavos y convexos. Destaca la cúpula, también con unos tramos cóncavos y otros convexos que se remata en el exterior con una linterna de influencia oriental.

- *Oratorio de San Felipe Neri en Roma:* Fachada curva cóncava, excepto en el centro que sobresale en el primer piso y se rehunde en un profundo nicho en el segundo, rematando la parte superior con un frontón mixtilíneo

b) FRANCIA

En Francia las artes se pusieron al servicio de la monarquía absoluta mediante la organización de las Academias, que controlaban el desarrollo literario y artístico. El proteccionismo estatal fomentó un **arte clasicista** en el que domina la monumentalidad y la grandeza, sobre todo en la construcción de palacios.

Palacio de Versalles: El arquitecto Le Vau, al que reemplazó Mansart, el decorador Le Brun y el diseñador de jardines Le Nôtre convirtieron Versalles en el prototipo de los futuros palacios europeos del siglo XVIII como los que se construirán en España e Italia con Juvara. El exterior es majestuoso y de relativa pureza clásica, pero en oposición a esto la suntuosidad de espejos y decorados dominan en el interior.

Galería de los espejos

Iglesia de los Inválidos de París, de Mansart que representa el triunfo del clasicismo francés frente al barroco romano; la monumentalidad de los dos cuerpos horizontales es contrarrestada por la sensación de verticalidad de la elegante cúpula sostenida por doble tambor.

III.- LA ESCULTURA BARROCA

3.1 RASGOS GENERALES DE LA ESCULTURA BARROCA

Se desarrolla como decoración arquitectónica o como escultura independiente, tanto en bulto redondo como el relieve o combinándose entre sí y con otras artes de acuerdo con la idea de conjunto. También tiene una función propagandística y/o decorativa y busca llamar la atención o impresionar.

- Los **materiales** empleados varían: piedra para los exteriores; bronce, mármol o alabastro para los interiores y, en menor medida, materiales preciosos o estuco
- En la **factura** se busca la perfección técnica.

- El **deseo de movimiento** es la principal obsesión de los artistas; mayor incluso que en la arquitectura. Esto se manifiesta en:
 - La **composición** es **abierta**, proyectada dinámicamente hacia fuera, y se prefiere la **diagonal** o aspa y la **línea serpentina**, rechazándose el esquema geométrico simple. Con ello se busca la teatralidad y la participación del espectador en la escena.
 - Las figuras y escenas se representan en **actitudes dinámicas**, en un momento de equilibrio inestable.
 - Los **ropajes** adquieren gran peso: son anchos, movidos, hinchados y desordenados para provocar **juegos de luz y sombra**.
 - Los **gestos** son **tensos y exagerados**.
 - La **luz** desempeña un papel importante: se buscan efectos de claroscuro y se estudia atentamente la luz del emplazamiento. Es una luz dirigida, de fuentes precisas, y de alto valor expresivo.
 - El **color** también es importante: procede de la policromía en las esculturas de madera y de los postizos o de los tonos de la luz sobre el mármol.
 - La **escultura**, generalmente, **forma parte de un conjunto**, concebida para ser vista desde uno o dos puntos de vista o, dicho de otra forma, de manera pictórica. Suele estar en un contexto arquitectónico (altar, nicho, plaza, jardín o remate del edificio...) y adquiere significado dentro del entorno.
 - La forma de expresión es el **naturalismo realista** y, a veces, cargado de **expresividad** o efectista. Se plasma un momento fugaz.

3.2. LA ESCULTURA BARROCA EN EUROPA

a) Italia. GIN LORENZO BERNINI

BERNINI es el escultor más representativo de este estilo. Aunque era un artista polifacético, consideraba la escultura su verdadera vocación. Su gran calidad fue pronto reconocida y llegó a tener tal cantidad de trabajo que tuvo que rodearse de un numeroso taller de colaboradores. Su estilo se convirtió en el modelo a seguir durante un siglo.

Sus obras escultóricas se caracterizan por el **realismo**, el **dramatismo** y la plasmación de emociones intensas, el gusto por representar un **efecto instantáneo**, por el **detallismo** a la hora de representar la anatomía, las cualidades o texturas de la piel, de las ropas y de otros elementos, por las **composiciones escenográficas** en las que es protagonista el **movimiento**, los gestos exaltados y las actitudes teatrales; por la **riqueza decorativa** y los **juegos de luz y sombra**.

Le interesa la fusión de la escultura y la pintura con la arquitectura, para conseguir efectos escenográficos sorprendentes y espectaculares. Su fecunda obra ha sido muy imitada. Algunas de sus mejores obras son:

- *El rapto de Proserpina* representa a Proserpina siendo raptada por Plutón. La figura *serpentinata*, es reminiscencia del Manierismo y permite una observación simultánea del rapto y de la petición de Proserpina a su madre de regresar durante seis meses a la Tierra. Destacan los detalles: Proserpina empuja la cabeza del dios estirando su piel y los dedos de éste aprietan cruelmente la carne de la diosa.
- *Apolo y Dafne*: Se representa el momento en el que el Dios Apolo alcanza a la ninfa Dafne, que huía de sus requerimientos amorosos. Ante el temor de que Apolo la alcanzara la ninfa pidió ayuda a su padre, Peneo, dios del río, quien la convirtió en laurel (dafne significa laurel en griego). Recoge el momento en que se metamorfosea en laurel, con lo que conserva partes humanas y vegetales (manos y cabello). Según el

lugar desde donde se observe aparece como humana o como arbusto.

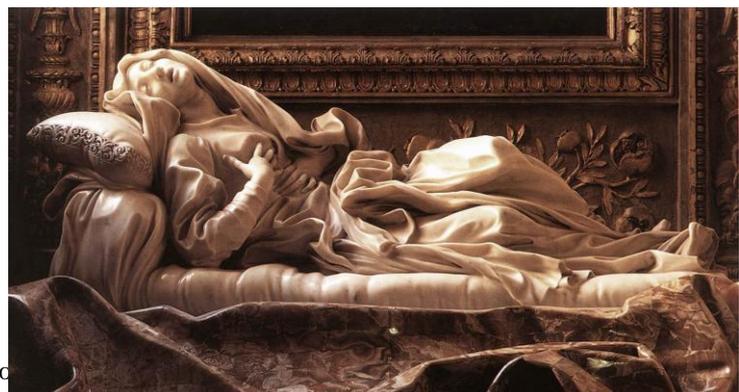
La obra conserva la belleza idealizada clásica pero rompe con el estatismo y la serenidad renacentista. La composición es abierta: los cuerpos forman dos curvas que se unen en el suelo y una diagonal formada por los dos brazos atraviesa la composición. Las curvas y diagonales acentúan el dinamismo de los paños y cabellos. En el conjunto hay fuertes contrastes entre movimiento y quietud, entre lo pulido y lo rugoso y entre la expresión de las dos figuras. La obra es de gran dramatismo: Dafne expresa terror y Apolo perplejidad y destaca por la calidad de las texturas de la piel y los cabellos.

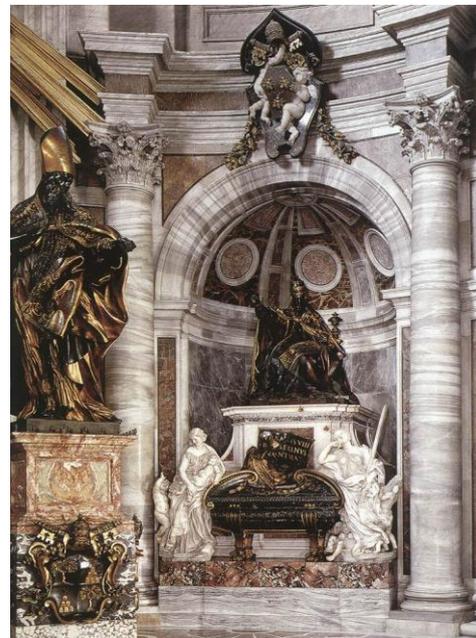
- *David*: Representado en plena acción, con el cuerpo retorcido y el rostro extremadamente expresivo.
- *La Cátedra de San Pedro*. Después de hacer el Baldaquino, termina la decoración interior de la basílica de San Pedro con esta obra espectacular, situada en el fondo del ábside. Se trata de un trono de bronce, sostenido por estatuas de los Padres de la Iglesia Católica. Encima del trono hay dos ángeles que sostienen las llaves y la tiara, símbolos de la autoridad del Papa. Tras ellos se abre un ventanal con una paloma por donde entra la luz simbolizando la luz divina que transmite el Espíritu Santo. La paloma aparece rodeada de ángeles y santos. Se trata de un monumento que glorifica la autoridad e infalibilidad papal frente a la doctrina protestante
- *El Éxtasis de Santa Teresa*. Muy efectista y teatral. El pesado cuerpo de la santa aparece sobre las nubes, algo insólito en escultura, destacando además los pliegues y ligereza de la túnica. Bernini nos ofrece de nuevo una imagen instantánea: el momento en que el ángel levanta el dardo para volverlo a clavar e insuflar de amor por Dios a Teresa. Esta escena escultórica se integra en un gran marco arquitectónico también compuesto por Bernini. (Ver comentario)

David	La Cátedra de San Pedro	Éxtasis de Santa Teresa
		

- *La Muerte de la Beata Ludovica Albertoni* en la que vuelve a plasmar el éxtasis místico.

- *El Mausoleo de Urbano VIII en San Pedro de Roma.* En las esculturas funerarias, Bernini, crea un tipo escultórico que pretende la exaltación del difunto, al que coloca sobre un podium rodeado de figuras alegóricas de méritos y virtudes.

- *El Busto de Constanza Buonarelli:* Como retratista su labor es muy abundante, suele elegir momentos dinámicos y arrogantes en los que expresa la posición social o el carácter de los modelos. Éste destaca por la mirada penetrante y llena de vida de la retratada.

b) FRANCIA

La escultura francesa del siglo XVII, al igual que la arquitectura, tuvo por encima de todo carácter oficial y cortesano, en que prevaleció la exaltación del soberano y de los grandes artífices de la monarquía francesa. La obra religiosa pasó a un segundo plano y fue sustituida por retratos, estatuas o monumentos funerarios que perpetuaban la labor del soberano y las principales personalidades de la Francia del Barroco. Además, la floreciente arquitectura palaciega demandó de la escultura numerosos encargos para la decoración interior y de los inmensos parques y jardines que rodeaban los principales edificios.

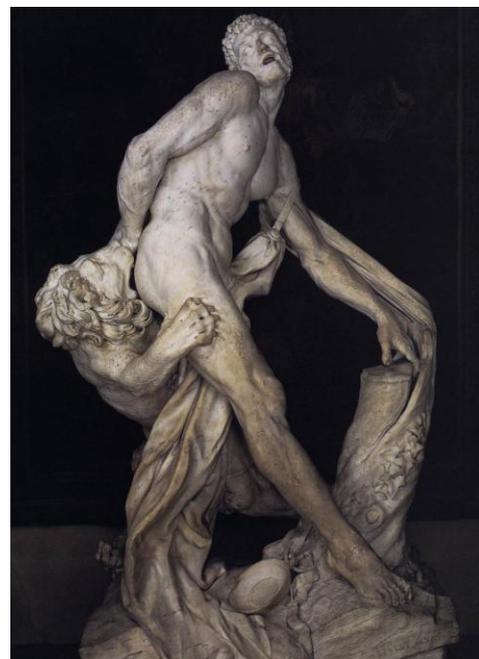
La ortodoxia clasicista promovida desde la Academia tuvo en la obra de **François Girardon** a su principal representante; sin embargo, a finales de siglo el gusto evolucionó hacia el espíritu más barroco **Pierre Puget**.

Apolo atendido por las ninfas, de **François Girardon**, se sitúa en el escenario de los grandiosos jardines de Versalles. Representa la fábula de Apolo que se iniciaba con el nacimiento del dios en el estanque de Latona y terminaba en la Gruta de Tetis con el auxilio de las ninfas. Es una sofisticada composición en forma abierta y bajo un concepto paisajístico próximo al helenismo, lo que resulta evidente en el ademán del Apolo sedente.

Retrato de Luis XIV, de **Antoine Coysevox**. Lo más original y naturalista de este escultor son los bustos y retratos, como el de Luis XIV, de gran realismo, pudiéndose comparar con los antiguos retratos romanos.

Milón de Crotona, de **Pierre Puget**. Esta obra ha sido comparada con el David de Bernini por su anatomía en tensión. Las figuras se organizan en diagonales en una unión casi perfecta, sobre todo la mano de Milón y el árbol en que se apoya.

IV.- LA PINTURA BARROCA

4.1. Rasgos generales de la pintura barroca

Hay que diferenciar la pintura barroca de los países católicos (Italia, España, Flandes, Francia, etc.) de la de los países protestantes (Holanda, Gran Bretaña, etc.).

En los **países católicos**, la pintura es un medio de “predicación visual” para difundir los dogmas de la fe católica cuestionados por los protestantes, por lo que predominan las escenas de la vida de los santos, la Inmaculada o los sacramentos. Los temas son tratados de forma clara y realista para hacerlos comprensibles. También hay temas mitológicos, retratos, muy demandados por la aristocracia y la realeza, o temas novedosos como las escenas de género, bodegones o paisajes.

En los **países protestantes**, como Holanda, el artista trabaja por encargo, principalmente de burgueses, y es más independiente porque no necesita mecenas. Predominan los retratos, individuales o colectivos, bodegones, paisajes y, sobretodo, escenas cotidianas que reflejan la vida acomodada e íntima de los burgueses en las que destaca la **veracidad** en la representación de los hechos. Aparece el **cuadro de caballete**, de pequeñas dimensiones, que puede transportarse y venderse en el mercado.

Los **valores estéticos** son comunes: no interesa la belleza serena y equilibrada sino la **expresividad**. El objetivo es también impresionar o conmover; es decir, es una pintura dirigida a los sentidos.

- Las técnicas utilizadas son el **fresco**, en pintura mural, y el **óleo sobre lienzo** en el cuadro de caballete.
- La línea pierde importancia en la delimitación de contornos.
- La **luz** es uno de los elementos más importantes del cuadro. Está dirigida y concentrada creando fuertes contrastes entre espacios iluminados y oscuros, y ayuda a construir los volúmenes. Sirve para destacar un aspecto del cuadro e intensificar el dramatismo.
- El **color** es otro protagonista: se prefieren las tonalidades intensas y contrastadas (**claroscuro o tenebrismo**) también sirve para acentuar la expresividad.
- La representación del espacio sigue los principios renacentistas de la perspectiva con alguna aportación como la “**perspectiva de abajo arriba**”. Hay gran interés por la **perspectiva área**, conseguida con luz y color.
- Las **composiciones son dinámicas**, de formas abiertas y asimétricas, con predominio de las líneas curvas, diagonales o en espiral. El resultado es efectista y teatral

4.2. La pintura barroca en Europa

a) ITALIA

A comienzos del siglo XVII, dos grandes corrientes estilísticas dominan la pintura italiana, el **naturalismo**, representado por la genial figura de Caravaggio, que radicaliza las tendencias clarificadoras y populistas de la Contrarreforma; y el **clasicismo**, con Annibale Carracci como principal defensor, que recupera la tradición clásica buscando una belleza armónica.

- **CARAVAGGIO (1573-1610)**

Su nombre es Michelangelo Merisi, apodado **Il Caravaggio** por el lugar de origen de su familia, es el genio del primer barroco. Desde joven mostró grandes dotes para la pintura. Su formación se inició en Milán y Venecia pero siendo todavía joven se traslada a Roma donde entra en el taller de un pintor manierista, G. Cesari, especializado en bodegones y pintura de género. Su biografía es turbulenta y problemática: sentía gran afición por las tabernas y ambientes de bajos fondos de los que extrajo muchas veces sus modelos; era de carácter pendenciero y violento, siendo acusado del asesinato de un caballero a consecuencia de una disputa por una apuesta, lo que le obligó a huir de Roma. Revolucionó la historia del arte con un estilo propio caracterizado por el **naturalismo** y el **tenebrismo** de gran influencia posterior en la pintura italiana y europea del S. XVII.

- El **naturalismo** se manifiesta en el hecho de que los personajes de sus cuadros están tomados del mundo real, de la calle y de las tabernas, para ser presentados como santos, y en su interés por las escenas de género. El realismo era una exigencia de la Contrarreforma pero su excesivo naturalismo y la irreverencia con que trata a los personajes religiosos hicieron su obra muy controvertida. Además, Caravaggio introduce un aspecto que será típico de la pintura barroca, la introducción del espectador en la escena. El cuadro no es un espacio cerrado sino un fragmento de la realidad que ocurre a nuestro lado y en que podemos intervenir. Por ello, las escenas aparecen recortadas y con personajes con fuertes escorzos que parecen salirse del cuadro o que miran directamente al espectador.

- El **tenebrismo** creado por Caravaggio es una técnica pictórica en el que la luz se convierte en protagonista: es una luz dirigida desde un foco o dos que atraviesa –generalmente- en diagonal el cuadro para destacar un aspecto de la escena que parece salir de la penumbra y produciendo fuertes contrastes de luz y sombra.

En 1595 pinta su 1ª obra de calidad, *Baco*, en la que une la pintura mitológica idealista con el bodegón. En ella consigue captar las diferentes cualidades de las cosas: la transparencia del cristal, la piel nacarada o la textura del vino y de otros objetos de la naturaleza muerta.

En la *Cena de Emaus*, sigue su interés por el bodegón pero introduce los elementos que serán característicos de su estilo: los tipos vulgares representado lo sagrado, los **fondos oscuros** con una potente **luz** que destaca algunas partes, la profundidad conseguida a través de los **escorzos** y de la perspectiva aérea, y la fuerte tensión que domina la escena.

Baco

La cena de Emaus

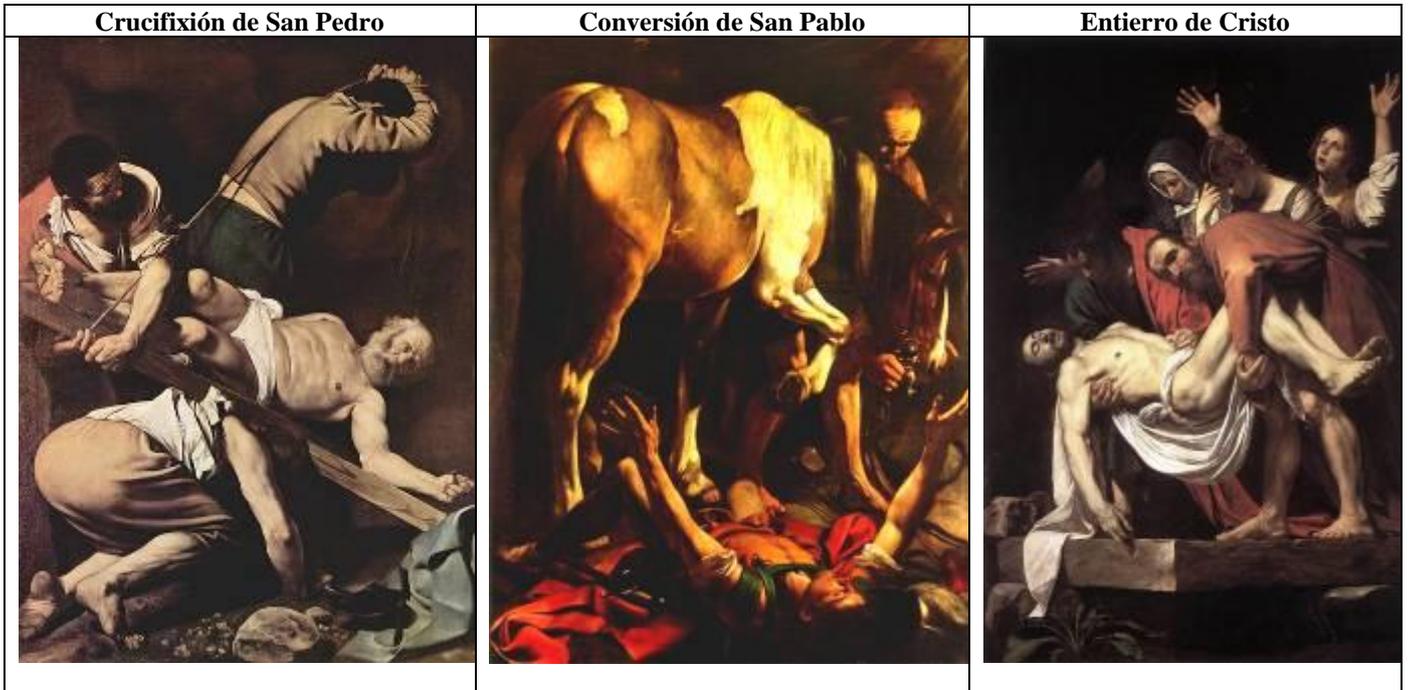

La vocación de San Mateo es su primer encargo eclesiástico para la iglesia romana de San Luis de los Franceses. Aunque el tema es religioso (Cristo, acompañado por San Pedro, con una mano extendida llama a San Mateo a seguirle y éste, sorprendido, se señala a sí mismo mientras los demás personaje vuelven la vista hacia los visitantes) está tratado como una escena de género que se desarrolla en una taberna. **(Ver comentario)**

Para la iglesia de Santa María del Popolo, de Roma, realiza los lienzos de la *Crucifixión de San Pedro* y la *Conversión de San Pablo* que provocaron un gran rechazo y llegaron a ser retirados del altar. En el primero, sobre un fondo negro la luz destaca ciertas zonas dándoles gran expresividad como la diagonal creada por la cruz del santo y otras partes de los personajes que aparecen de espaldas.

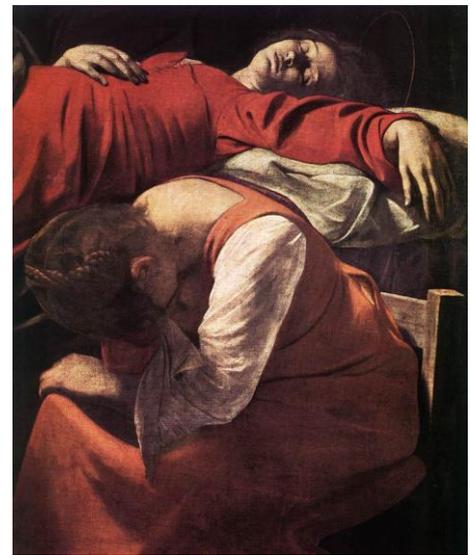
En el segundo, el santo aparece caído en el suelo, con un fuerte escorzo que da profundidad a la escena, y una fuerte iluminación del caballo y del sirviente –retratado como un mendigo- desvía la atención del tema principal al secundario.

En el *Entierro de Cristo* de los Museos Vaticanos, desarrolla un tema clásico: Cristo es introducido en el sepulcro por Nicodemo y San Juan mientras las tres Marías lloran su muerte pero lo desarrolla con gran originalidad. Una diagonal iluminada por un foco de luz que surge del ángulo inferior izquierdo, es el centro del cuadro. El fondo negro y el blanco del cuerpo de Cristo contrastan fuertemente con colores cálidos de los vestidos de los demás personajes. La piedra situada en primer plano y la mirada de Nicodemo sirven para introducir al espectador en la escena.

Su cuadro más polémico fue posiblemente “*La Muerte de la Virgen*” en el que utiliza como modelo el cadáver de una mujer, una prostituta según la leyenda, que apareció ahogada en el Tíber por lo que tiene el vientre y los tobillos hinchados por la descomposición. La acompañan un cortejo de tipos populares, quizás mendigos en un ambiente de penumbra y de fuerte tensión creada por la diagonal de la Virgen y por los contrastes lumínicos. Es la representación realista del dolor por la muerte de un ser querido sin nada que nos indique que se trata de un tema sagrado. El cuadro fue rechazado por la parroquia que lo encargó pero Rubens lo consideró una obra maestra y le aconsejó al Duque de Mantua que lo comprara; después pasaría al rey Carlos I de Inglaterra y después al Luis XIV. Actualmente se encuentra en el Museo del Louvre.

- **EL CLASICISMO ROMANO-BOLOÑÉS**

Los Carracci son dos hermanos, Annibale y Agustín, y su primo Luis, que formaron una academia de pintura en Bolonia (los *incamminati* o *iluminados*) a la que acuden los más importantes artistas de esta ciudad. Rechazan la pintura de Caravaggio por su crudeza y la pintura manierista por sus figuras distorsionadas. Tratan de rescatar el clasicismo de la pintura italiana. Para ellos, la pintura debe seguir unas normas fijas que proceden de las enseñanzas de los **grandes pintores renacentistas**: Rafael, Miguel Angel, Leonardo y la pintura veneciana.

Esta corriente se caracteriza por:

- La búsqueda del realismo idealizado, la belleza ideal, que expone la realidad no como es sino como “debería ser”.
- Los temas son mitológicos o religiosos.
- Los contenidos son simbólicos con un valor moral.
- Gran interés por el paisaje que se presenta idealizado, sereno y bello.
- El color y la luz son suaves.
- Renuevan la técnica al fresco que utilizan en techos y bóvedas.

El artista más influyente es **Annibale Carracci**. Su pintura se caracteriza por la serenidad y majestuosidad de sus figuras, la elegancia en la composición y el rico colorido. Su obra principal es la *decoración* de las bóvedas y paredes del *Palacio Farnesio* (1597-1604). La temática es mitológica: los amores de los dioses se utilizan con un sentido moralizante para simbolizar el triunfo del amor divino sobre el profano. Las escenas se organizan en arquitecturas fingidas. Los mejores ejemplos son:

- *Triunfo de Baco y Ariadna*
- *El cíclope Polifemo*

Para su realización se pueden inspirar en la Capilla Sixtina. Su influencia en el barroco decorativo posterior es muy grande.

También pintó obras religiosas o de género:

- *La Crucifixión Quo vadis, Domine?* Donde representa el pasaje en el que, según la tradición, Cristo se aparece a San Pedro cuando éste huía para escapar a su posible martirio. Cristo llevaba la cruz, la corona de espinas y marcas en los pies. Su cuerpo resulta monumental.
- *El comedor de judías*
- *Hombre con mono*, un retrato satírico.

Sus bellos paisajes idealizados como el de *la Huida a Egipto* influirán poderosamente en Poussin y Claudio de Lorena.

Algunos discípulos de Carracci figuran entre los grandes pintores italianos de finales del siglo, como Guido Reni (1575-1642), el pintor del lirismo clásico.

b) Los Países Bajos

Los Países Bajos habían tenido una cultura común pero quedaron divididos tras la Reforma Protestante en dos territorios: Flandes y Holanda, que desarrollaron modos de pintura distintos.

En **Flandes**, dominio español y católico con gran peso de la nobleza, abundan los temas religiosos en grandes lienzos con vidas de santos y exaltación de los sacramentos y también los mitológicos y los retratos, demandados por la nobleza y la realeza. La escuela pictórica une la influencia del arte italiano a la tradición de la zona. Su principal representante es **Rubens**.

En **Holanda**, una república burguesa y protestante, rica, próspera en el siglo XVII y orgullosa de su recién conseguida independencia de España en 1608 (Tregua de los 12 años). La burguesía, de religión calvinista, enriquecida con el comercio era la clase social dominante y se convirtió en la clientela de los artistas invirtiendo en pinturas para decorar sus casas. Al contrario de los países católicos, los grandes cuadros religiosos están casi ausentes –al carecer de decoración las iglesias- aunque existen pequeños lienzos de temática bíblica; y se cultivaron toda clase de géneros siendo los preferidos los retratos, individuales o colectivos, y los de la vida cotidiana, con un estilo realista y sencillo, y gran preocupación por la luz.

• PEDRO PABLO RUBENS (1577-1640)

Es uno de los más grandes y prolíficos artistas de todos los tiempos y su influencia fue extraordinaria en todo el mundo. Es un personaje de gran cultura que desarrolló su vida entre la diplomacia y la pintura; viajó incesantemente y trabajó para los poderosos de muchos países europeos. Rubens ejemplifica la imagen del artista triunfador, culto y distinguido, cuya vida es comparable a la de un noble. Para responder a sus numerosísimos encargos (se contabilizan más de 3000 obras con su firma) desarrolla un sistema de producción en cadena, en un taller con muchos colaboradores especializados (unos en paisajes, otros en cielos, etc.) que siguen los bocetos e instrucciones de Rubens, y éste añadirá los últimos toques.

Su pintura integra diversas influencias sobretodo italianas:

- Las **obsesiones compositivas de los clasicistas**, que Rubens convierte en un procedimiento para imprimir dinamismo y tensión en los temas, gracias a las líneas curvas y a las diagonales.
- La **riqueza cromática, la pincelada suelta y el interés por el paisaje de los venecianos**.
- La **iluminación efectista** de Caravaggio, con la que intenta crear una escenografía adecuada que suscite efectos dramáticos.

Su pintura es exuberante en las formas y en los colores, decorativa y teatral. También tiene mucha fuerza y dinamismo. Sus figuras son corpulentas y de gran vitalidad ya que se formó con artistas muy influidos por Miguel Ángel.

En sus **composiciones religiosas** convierte los episodios de la vida de Cristo o de los santos en aparatosos dramas que hacen de él el principal representante del espíritu de la Contrarreforma católica al utiliza el arte como propaganda para sorprender e influir en el creyente a través de los sentidos. Destaca el *Descendimiento de Cristo* (**Ver comentario**).

En sus **retratos** se preocupa más del aspecto físico que del psicológico, sirviendo para ensalzar a las clases dirigentes como en el retrato ecuestre del *el duque de Lerma*.

En sus **composiciones mitológicas**, realiza una interrelación muy personal de los temas, con desnudos femeninos, de carnes blandas y grasientas, pero palpitantes, fruto de un sentido vitalista de la existencia. Destacan *Las Tres Gracias*, *el Juicio de París*, *Rapto de las hijas de Leucipo*, *La Venus ante e espejo*, etc.

La influencia de Rubens es enorme, no sólo en sus discípulos directos (Jordaens, Van Dyck) y en otros pintores de su época como Velazquez sino también en el futuro, caso

- **VAN DYCK** (1599-1641)

Es un discípulo de Rubens, la segunda gran figura de la pintura barroca flamenca y un pintor de fama universal. Estuvo establecido largo tiempo en Inglaterra, siendo nombrado pintor del rey Carlos I. Van Dyck fue, ante todo, **un excelente retratista** que supo imprimir a los personajes una aristocrática elegancia, con poses atrevidas y desenfadadas, a veces excesivamente centradas en la apariencia. Heredó de Rubens la facilidad pictórica y el suntuoso sentido del color, aunque es más refinado y lírico, con gestos y miradas impregnadas de una cierta melancolía, en las que concentra toda su habilidad.

Una de sus mejores obras es *El rey Carlos I de caza* (1638), donde aparece el monarca, en medio de la naturaleza, sin la rígida etiqueta con que los pintores de corte acostumbraban a hacerlo. Este modelo de figura inmersa en la naturaleza, que tiene tanto protagonismo como el propio personaje, dejaría una huella muy profunda en la pintura inglesa.

- **REMBRANDT VON RIJN** (1606-1669)

Es la máxima figura de la importante escuela holandesa de pintura barroca del S. XVII y un genio universal. Nacido en Leiden, hijo de un molinero acomodado, se instala en Amsterdam, donde recibe de forma indirecta la influencia de Caravaggio. En su primera madurez es un pintor de fama y prestigio que recibe muchos encargos de retratos y otros cuadros, lleva una vida feliz al lado de Saskia con quien tiene cuatro hijos y que le sirve de modelo. Con la muerte de Saskia en 1642 y de tres de sus hijos, se inicia una época de incompreensión artística y dificultades económicas, que le obligan a vender su casa y sus colecciones de arte. Pasa su vejez aislado de la sociedad y en la miseria, con encargos esporádicos; aún así, es en esta

época cuando realiza sus mejores obras.

Su estilo posee los elementos típicos de la escuela holandesa (interés por el retrato y la pasión por la luz) y la influencia del tenebrismo. Pero, crea un **estilo personal** en el que la **luz de un brillo dorado** es utilizada para componer el cuadro, la paleta de colores es limitada (pardos, marrones y rojizos), da gran importancia a las calidades de los materiales, al brillo y a la textura de los objetos. Su pincelada se vuelve más suelta más suelta en

las obras que realiza con total libertad (*Autorretrato o la mujer bañándose*) que en las de encargo, y en sus años finales. En su obra hace una reflexión sobre la condición humana preocupándose por captar el universo interior del hombre, lo invisible.

Su obra abarca los más diversos géneros: paisajes, naturalezas muertas, temas mitológicos, escenas religiosas ("*Cena de Emaús*") y especialmente retratos, tanto individuales ("*Saskia*", numerosos *Autorretratos*), como colectivos ("*La lección de anatomía del doctor Tulp*", "*Los síndicos de los pañeros*" y "*La ronda de noche*"). Realizó también magníficos grabados al *aguafuerte*.

Lección de anatomía del profesor Tulp es una especie de retrato colectivo de su primera época en el que varios personajes escuchan a un profesor que explica, en la práctica, la teoría contenida en un libro que aparece en primer plano. El cuadro fue encargado en 1632 por el profesor Tulp, del gremio de cirujanos, para dejar constancia de una conferencia que dio ese año. Los personajes no son médicos y se conoce su identidad por una lista que lleva uno de ellos en la mano (parece ser un retoque posterior pues en su origen la hoja llevaría un estudio anatómico). La obra destaca por el tratamiento lumínico –de influencia tenebrista– y por la composición organizada en líneas diagonales que hacen dirigir el centro de atención hacia el cadáver de un ajusticiado. Los retratos están individualizados pero hay una unidad psicológica entre la mayoría de los personajes al centrarse en el interés por la lección.

En *Los síndicos pañeros*, más tardío, la pincelada es más suelta y el colorido más vivo. La sobriedad de la sala y de las vestimentas resalta la captación psicológica de los retratados.

El Síndico de pañeros

Artemisa

Mujer bañándose

Su obra maestra es posiblemente *La Ronda de la noche* o *La Compañía militar del capitán Frans Banning Cocq y el teniente Willem van Ruytemburch* encargado por la Corporación de Arcabuceros de Ámsterdam.

El retrato corporativo era un género típico de la tradición holandesa, surgido de la costumbre que tenían las corporaciones de exponer en sus sedes sociales el retrato de sus miembros. Los personajes solían aparecer sentados, estáticos y con una luz uniforme que resaltaba sus rostros por igual. El principal representante de este género era **Frans Hals**.

Rembrandt rompe en este cuadro con dicho esquema. La obra capta el instante en que la Compañía sale de su cuartel y se pone en marcha, dirigida por el capitán y el teniente con los soldados que llevan banderas,

El Barroco

tambores y otros instrumentos, junto a otros personajes (una niña fuertemente iluminada, un enano, un perro) que animan la escena. La escena es de gran dinamismo con predominio de la diagonal. La pincelada es suelta: el dibujo ha perdido importancia frente a la luz y el color.

Rembrandt ha ejercido una notable influencia en los pintores que han dado primacía al color, como Goya, Delacroix y los impresionistas.

- **JAN VERMEER**

Frente al género retratista de sus contemporáneos, este autor destaca por su representación realista de interiores de la vida cotidiana con presencia femenina y por los paisajes, con muchos elementos simbólicos. Las imágenes de gran quietud transmiten la serenidad que provoca la satisfacción por la vida. Su mayor logro es el dominio de la luz natural, clara y envolvente, evitando fuertes claroscuros, que contribuye a crear el ambiente apacible y a resaltar las calidades y texturas de los objetos.

c) El Barroco decorativo del siglo XVII y principios del siglo XVIII

Desde mediados del siglo XVII hasta principios del S. XIX se desarrolla en Italia el «Barroco decorativo». Sus representantes son artistas que se dedicaron a completar la decoración de las iglesias con grandes frescos ilusionistas, en bóvedas y cúpulas, que transformaban de manera efectista el espacio. Frente a Miguel Ángel y Carracci que habían realizado en sus decoraciones *quadri riportati*, es decir, pinturas concebidas como si fueran cuadros de caballete transportados a una *quadratura* entramada, los artistas del Barroco decorativo rompen los límites visuales del marco escénico.

Mediante la representación de arquitecturas figuradas que prolongan de forma engañosa los límites físicos (una ilusión óptica llamada *trampantojo* o *trompe l'oeil*) y usando una perspectiva de arriba abajo consiguen crear un espacio ilimitado por el que se mueven libremente las figuras produciendo la sensación de un espectáculo majestuoso.

Los artistas más destacados fueron, en Roma, el arquitecto **Pietro da Cortona**, autor, entre otros trabajos, de la decoración pictórica del techo del gran salón del palacio Barberini, que representa la *Glorificación del papado de Urbano VIII* (1633-1639)-

El padre jesuita Andrea Pozzo (1642-1709), que pintó el arrebatador techo de la iglesia de San Ignacio, con la *Entrada de San Ignacio en el Paraíso* (1685-1694), donde el fiel que lo contempla tiene la verdadera sensación de vivir una apariencia que lo transporta al cielo.

En la primera mitad del siglo XVIII, Nápoles sustituye a Roma como gran centro de la pintura decorativa, con dos grandes artistas que dejaron huella en España:

Luca Giordano o Lucas Jordán, que recogió el estilo veneciano y las aportaciones de Pietro da Cortona. Trabajó en muchas ciudades italianas y diez años en España donde decoró la *bóveda del Casón de Buen Retiro*.

Corrado Giaquinto combinó la monumentalidad tradicional con una mayor delicadeza y refinamiento cromático, propios del siglo XVIII, que aplicaría a la decoración de las bóvedas del Palacio Real de Madrid, adonde llegó en 1753.