Tema 12
El Arte Barroco europeo

1.- INTRODUCCIÓN

2.- ARQUITECTURA:
- 2.1.- Características generales
- 2.2.- Arquitectura en Italia:
  - *Bernini*
  - *Borromini*
- 2.3.- Arquitectura en Francia:
  - *El Palacio de Versalles*

3.- ESCULTURA
- 3.1.- Bernini

4.- PINTURA
- 4.1.- Características generales
- 4.2.- La Pintura Barroca en Italia:
  - *Los Carracci*
  - *Caravaggio*
- 4.3.- Pintura barroca en Flandes y Holanda:
  - *Rubens*
  - *Rembrandt*
  - *Vermeer*

APÉNDICE
- Relación de imágenes
- Glosario de términos de Arte
- Recursos en Internet
- Criterios para el examen de selectividad

CC BY NC ND

1.- INTRODUCCIÓN

Llamamos barroco al estilo dominante en la cultura artística europea entre los años 1600 y 1750 aproximadamente.

El nombre de este estilo parece provenir del término "***berrueco***" que aplicaban los joyeros portugueses a las perlas irregulares. Pero fue en el siglo XVIII cuando empezó a usarse, y con intenciones **peyorativas**, para referirse al estilo imperante en los siglos previos. Entonces este estilo barroco era apreciado como una degeneración de la belleza del clasicismo, tachándolo de algo excesivamente complicado, ampuloso y recargado. Los académicos españoles de la Ilustración acuñaron las voces **despreciativas** de "borrominesco" y "churrigueresco" en referencia a la obra y escuela de estos arquitectos.

Será en el siglo XX cuando se valore positivamente el estilo barroco apreciándose en él una alta categoría estética, como un movimiento coherente y lúcido y no como una transición entre los periodos clasicistas del renacimiento y el neoclásico.

En el estilo barroco la **sensación** viene a desbancar a la **razón**. La obra equilibrada y racional del Renacimiento será sustituida por otra en la que primará la expresión desequilibrada, en la que se exagerará el movimiento y decoración se recargará, alcanzando la máxima expresión en la última etapa llamada **rococó**.

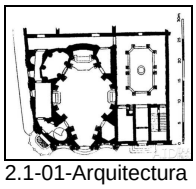
El arte barroco se pondrá al servicio de tres poderes configurando el conjunto de la producción:

- Por una parte veremos un **arte cortesano**, con una producción propiciada por los reyes absolutos y caracterizada por unas obras colosales fastuosamente decoradas con las que se pretendía emocionar al pueblo y persuadirlo de la bondad del sistema, y sus instituciones. Estará representado principalmente por los Palacios, monumentos y obras urbanísticas.
- Por parte de la **Iglesia** veremos como la Roma papal renovará la iconografía católica y buscará el gusto por lo aparatoso, lo triunfal, ricamente decorado para expresar los nuevos valores de la Contrarreforma como triunfo sobre la herejía protestante. En España adquirirá una intención devocional.
- Por último veremos un arte con mayor contenido **laico y civil** en Holanda y otros países centroeuropeos **protestantes**, al servicio de la rica burguesía e instituciones civiles.

En España, Italia y Francia se verán los máximos exponentes de todo el estilo barroco europeo tanto en arquitectura como en escultura y pintura.
Dejaremos a España para un análisis más exhaustivo en el tema siguiente y en éste nos centraremos en Italia y Francia, aunque en la pintura también hablaremos de Los Países Bajos por el nivel que alcanzaron.

2.- ARQUITECTURA:

2.1.- Características generales


2.1-01-Arquitectura barroca-Planta irregular-San Carlo alle quattro fontane-Roma

- Los elementos estructurales y decorativos serán **los mismos que los del periodo clasicista** precedente (columnas, basas, capiteles, entablamentos, frontones, ménsulas, cúpulas, relieves...) pero ahora **complicarán** sus formas, se dispondrán y agruparán de forma distinta y se recargarán de decoración.
- El equilibrio y sobriedad renacentista será abandonado en pos de un **mayor movimiento**, **juego de luces y sombras** y **riqueza decorativa**.
- Aparece todo un repertorio de **curvas** como elipses, parábolas, hipérbolas, cicloides, sinusoides o helicoides que se manifestarán en todos los elementos arquitectónicos como en las plantas, columnas, cornisas, muros, etc. :
    - Las **plantas** abandonarán las formas rectangulares y se construirán con formas elípticas, circulares, irregulares, muros alabeados etc. Esta tendencia se manifestará sobretodo en Italia mientras que en Francia se preferirán las plantas de ángulos rectos con muros rectos y perpendiculares. Los franceses renegaban de las formas curvas siguiendo lo que ellos llamaban el "bon gout" dirigido desde la Academia.
    - Los **fustes** de las columnas se complicarán con formas helicoidales (**salomónicas**) o con elementos piramidados, tóricos, cilíndricos etc. (**estípite**), al tiempo que se decorarán con relieves. Se consolidará el orden colosal.
    - Los **muros** huirán de las superficies planas y se arquearán o quebrarán produciendo entrantes y salientes que acentuarán las sombras y contrastes. Serán los llamados muros alabeados
    - Los **frontones** se irán complicando asimismo duplicándolos o mezclando formas triangulares, con formas curvas (mixtilíneos).

2.1-02-Arquitectura barroca-Fustes-Estípites

2.1-03-Arquitectura barroca-Fustes-Helicoidales

- Las **cúpulas** seguirán usándose aunque ahora se levantarán sobre un tambor más elevado, y en su interior perderán esa apariencia semiesférica por causa de la recargada decoración.
- En las **fachadas** volverán las **torres** aunque de menor altura, formada por cuerpos superpuestos menguantes en tamaño y coronadas con formas cupuladas
- La **arquitectura religiosa** tendrá su máxima expresión en la Roma papal. Por el contrario, la Francia del monarca absolutista Luís XIV representará la **arquitectura civil** con la construcción de palacios reales, jardines y plazas urbanas al servicio de un poder que se pretende deslumbrar al pueblo.

2.1-04-Arquitectura barroca-Muros curvos

2.1-05-Arquitectura barroca-Frontón-Portada Iglesia de Sta Isabel-Lisboa

2.1-06-Arquitectura barroca-Cúpula de San Pedro

2.1-07-Arquitectura barroca-Torres-Campanario de la Catedral de Lecce-Italia

2.1-08-Arquitectura barroca-Palacio de Versalles

CC BY NC ND

2.2.- Arquitectura en Italia: Bernini y Borromini

El barroco nacerá en Italia y serán los Papas los principales mecenas. En arquitectura mantendrá los esquemas sobrios clásicos no llegando a la exhuberancia hispana ni a la frivolidad francesa.

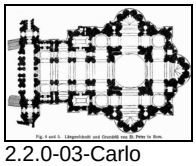
La arquitectura barroca italiana se caracteriza por el uso de los elementos clásicos, plantas de líneas curvas con muros alabeados con partes cóncavas y convexas que contraen y dilatan el espacio interior; y fachadas con mezcla de líneas rectas y curvas en planta y alzado, que darán lugar a entrantes y salientes que reforzarán las sombras y volúmenes.

2.2.0-01-Giacomo della Porta- Iglesia del Gesú-Fachada-Roma

- **Giacomo Della Porta** (1548-1602) es un autor de producción manierista que en la fachada del Gesú introduce unas volutas invertidas como transición entre el cuerpo ático y el bajo, que sería una solución muy copiada en el barroco.
- **Carlo Maderna** (1568-1629) es quien termina la basílica vaticana y es el autor de la fachada. Recibió el encargo a principios del XVII. Alargó la nave principal para convertir la planta en una de cruz latina y diseño la monumental fachada manierista pero que anuncia evolución hacia el barroco por lo acusado de los volúmenes. En el diseño de la nueva fachada Maderna buscó el equilibrio y la grandiosidad en el sentido horizontal, ya que la nueva posición más adelantada por el alargamiento de la planta podrían haber terminado de eclipsar la visión de la monumental cúpula de Miguel Ángel.

2.2.0-02-Carlo Maderna-San Pedro-Fachada

Pero los arquitectos italianos más representativos del barroco serán **Bernini** y **Borromini** que presentarán similitudes como el uso de plantas elípticas y muros alabeados, y diferencias en los órdenes preferidos, los materiales y en el uso de la luz.


2.2.0-03-Carlo Maderna-San Pedro-Ampliación de la Planta

2.2.1.- BERNINI (Gian Lorenzo Bernini.- *Nápoles,1598 – Roma,1680*)

Es el gran artista del barroco italiano pues destacó como arquitecto, escultor y pintor entre otras habilidades.

Tuvo una dilatada carrera por lo que es autor de una gran cantidad de obras como iglesias, palacios, plazas y fuentes. Trabajó para ocho papas y su fama le llevó a ser llamado por Luís XIV para que proyectara el palacio del Louvre, aunque su diseño no fue aceptado finalmente.

Las construcciones de Bernini se caracterizan por:

- El uso de la **elipse** para las plantas de sus edificios y plazas
- Muros **alabeados**.
- Espacios **abiertos** con curvas y contracurvas diáfanas.
- El respeto a las **proporciones** y reglas de composición clásicas.
- Utilización del **mármol** como principal material.
- El uso de la perspectiva con intenciones de corregir o **alterar visualmente** las proporciones de las construcciones.

2.2.1-01-Bernini-Plaza de San Pedro-Vaticano-Roma

2.2.1-02-Bernini-Plaza de San Pedro-Columnata-Vaticano-Roma

La Plaza de San Pedro y su Columnata (1656-1657). Se trata de una plaza de planta compleja enmarcada por dos brazos que arrancan de los laterales de la fachada de la basílica. Los dos primeros tramos del brazo son rectos y convergentes, con la intención de ofrecer la ilusión óptica de hacer más ancha la fachada. Se completan los brazos con dos tramos curvos que encierran una plaza de planta elíptica, en cuyo centro levanta un obelisco egipcio, que obliga a desviarse para observar la fachada vaticana, y en los focos coloca dos fuentes. El conjunto se enmarca con la monumental **columnata** que funciona a modo de deambulatorio. Se trata de un atrio elíptico formado por 296 columnas colosales de mármol travertino, organizadas en una hilera de cuatro en fondo y órdenes distintos. El efecto de bosque de columnas parece no acabarse, dada la disposición curva del pórtico. Se corona con un entablamento, sobre el que se levanta una balaustrada y 140 estatuas de santos, obra de los discípulos de Bernini.

BY NC ND

El Baldaquino de San Pedro (1624-1633) es su primera obra como arquitecto. Se trata de un monumental palio situado en el mismo crucero de la Basílica, bajo la cúpula. Está realizado en bronce oscuro y en su diseño destacan las cuatro columnas salomónicas de fuste helicoidal y un dosel ricamente decorado, coronado con esculturas y cuatro volutas inclinadas que convergen en el centro dando una forma piramidal a la parte superior.

2.2.1-03-Bernini-Baldaquino de San Pedro-Vaticano-Roma

La Cátedra de San Pedro (1657 – 1666). Se trata de una obra a caballo entre la arquitectura y la escultura, situada en el ábside de la basílica vaticana. Sirve de marco a la reliquia que es la silla que según la tradición usó San Pedro. La composición está realizada en mármol, bronce dorado y estuco formando un conjunto con movimiento ascendente, que adquiere un mayor dramatismo en la escena superior, una gloria con una ventana oval de oro en el centro y que se convierte en el punto focal de todo el templo.

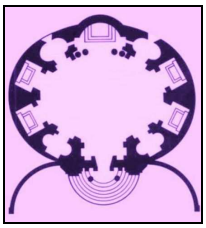
2.2.1-04-Bernini-Cátedra de San Pedro-Vaticano-Roma

La Scala Regia o Escalera Real (1663 - 1666) es una escalinata de pequeñas dimensiones que conecta las habitaciones papales con la basílica de San Pedro, pero que con un auténtico juego de ilusiones ópticas, con muros convergentes, Bernini consigue magnificar el exiguo tamaño.

El Templo de San Andrea del Quirinal (1658-1670) es una iglesia romana construida con planta elíptica para conseguir un dramatismo escénico singular. La fachada se remata con un frontón con las molduras muy adelantadas y el tímpano retraído, con lo que refuerza el juego de sombras. Ante la entrada coloca un porche o dosel curvo sostenido por dos columnas que corona con un original frontón que reproduce los ritmos interiores del edificio. Los contrafuertes exteriores los remata con volutas. El interior, decorado con mármol oscuro de diferentes colores, se cubre con una bóveda oval decorada en blanco y oro con formas hexagonales que disminuyen en tamaño conforme se acercan a la linterna.

2.2.1-05-Bernini-Scala Regia-Vaticano-Roma

2.2.1-06-Bernini-San Andrea Del Quirinal-Fachada-Roma


2.2.1-07-Bernini-San Andrea Del Quirinal-Planta-Roma

2.2.1-08-Bernini-San Andrea Del Quirinal-Interior y cúpula-Roma

2.2.2.- BORROMINI (Francesco Castelli.- *1599-1667*)

La **personalidad** de Borromini está marcada por la inestabilidad, el temperamento, la irascibilidad y el tormento de una enfermedad que finalmente le llevará al suicidio. Esto influirá en su obra que se manifestará muy **complicada** en las formas, con un mayor movimiento en los muros, fachadas y plantas y una decoración más compleja. También introdujo nuevos y originales elementos arquitectónicos. *"Variar para huir del aburrimiento"* escribió en uno de sus proyectos.

A diferencia de Bernini prefirió una arquitectura más económica usando el ladrillo, el estuco y el revoque, más que el mármol.

Comenzó trabajando en Roma a las órdenes de su pariente Carlo Maderna y continuó con Bernini con quién mantuvo diferencias. Sus trabajos individuales los realizó en Roma construyendo los encargos de papas y órdenes religiosas.

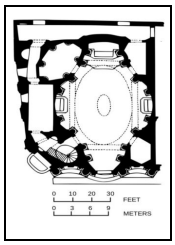
2.2.2-01-Borromini-San Carlo Alle Quattro Fontane-Fachada-Roma

La Iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane (1638 – 1641) fue el primer encargo que recibió Borromini. La traza general se compone de una planta en forma de rombo, formada por la unión de dos triángulos equiláteros, cubierta por una cúpula oval decorada con casetones de variadas formas circulares y poligonales perfectamente encajadas. Como todos los proyectos de Borromini, se ajusta a unas leyes estrictas de simetría y proporciones. Su fachada, terminada en 1667, más alta que la propia iglesia, presenta una ondulación que se convirtió en el arquetipo de

BY NC ND

las iglesias barrocas de Roma.

2.2.2-01-Borromini-San Carlo Alle Quattro Fontane-Fachada-Roma



2.2.2-02-Borromini-San Carlo Alle Quattro Fontane-Planta-Roma

2.2.2-03-Borromini-San Carlo Alle Quattro Fontane-Cúpula interior-Roma

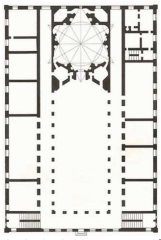
2.2.2-04-Borromini-San Felipe Neri (Roma)

El Oratorio de San Felipe Neri (1637) concebido como un auditorio por la importancia que los filipenses otorgaban a la música. Su fachada, con una ligera curva cóncava en planta, está coronada por un original tímpano mixtilíneo.

La Iglesia de Sant Ivo alla Sapienza (1642- 1650) es su obra culminante y donde introduce sus mayores originalidades. La planta tiene la forma de un hexágono regular estrellado (dos triángulos equiláteros que se cruzan), quizá en alusión al papa Urbano VIII cuyo emblema era una abeja. Pero lo más original es su cúpula hexagonal sin transición con la planta, construida como una continuación solidaria con la geometría fundamental del templo. La fachada presenta en planta un plano cóncavo muy pronunciado.

La Iglesia de Sant'Agnesse (1653 – 1655) situada en la Piazza Navona romana cuya fachada presenta una configuración barroca más serena, con ausencia de curvas, pero con entrantes y salientes en planta que hacen jugar con las luces y sombras. Esta fachada, más baja, permite ver la cúpula tras ella, está flanqueada por dos torres de cuerpos superpuestos.

2.2.2-05-Borromini-Sant Ivo alla Sapienza-Fachada-Roma


2.2.2-06-Borromini-Sant Ivo alla Sapienza-Planta-Roma

2.2.2-07-Borromini-Iglesia de Sant-Agnese-Roma

2.3.- Arquitectura en Francia: Versalles

2.3-01-Edificio con mansardas-París

La situación política en Francia en el siglo XVII hace atender más a los asuntos de estado que a los religiosos. En este siglo conseguirá desembarazarse de las presiones española y austriaca y se convertirá en la principal potencia europea, teniendo en su rey Luís XIV la principal representación y prototipo del estado y monarca absoluto. De esta forma veremos un arte más palaciego que religioso y con la peculiaridad de una sobriedad y clasicismo en el exterior frente a un lujo exacerbado en el interior.

2.3-02-Mansart-Museo del Louvre-París

François Mansart y posteriormente su sobrino **Jules Hardouin Mansart** son los grandes arquitectos franceses del barroco creadores de un estilo caracterizado por su grandilocuencia ("*grandeur*") y regularidad compositivas, y por la decoración con elementos franceses en vez de italianos como espejos, mármoles rosados y mansardas (áticos abuhardillados forrados de pizarra negra).

Entre los numerosos edificios resaltamos las construcciones del **Palacio del Louvre** y la **Iglesia de los Inválidos**, obra esta última de Jules Hardouin Mansart, en la que destaca su grande y elegante cúpula con dos tambores superpuestos, en un templo de pequeñas dimensiones con planta centrada. También son notables los **Chateux,** las residencias rurales de los nobles que se construyen por toda la campiña y que son construcciones colosales entre castillo y palacio, con grandes jardines a su alrededor.

2.3-03-Mansart-Palacio de los Inválidos-París

2.3-04-Chateaux de Chambord-Francia

El Palacio de Versalles

Pero la construcción más grande y significativa del periodo en Francia será el **Palacio de Versalles** (1678 – 1703) también obra de Jules Hardouin Mansart, y que se convertirá en un modelo de residencia regia muy copiado en Europa, sobretodo por los Borbones en la España del siglo XVIII. Se trata de un palacio de enormes dimensiones capaz de albergar a 20.000 personas y que se convirtió en el centro de la vida cortesana del Rey Luís XIV, donde alternaba sus fiestas con las tareas de gobierno.

El palacio se extiende por una planta regular y simétrica de espacios rectangulares, pero quebrada y compleja. En su sobria y clasicista fachada donde prima la horizontalidad, Mansart introduce una articulación original en **tres pisos** que hará escuela en toda Europa hasta el siglo XIX. Curiosamente la planta noble será la central, esto es, el primer piso, por lo que los pisos bajo y superior se presentan más sobrios. El piso bajo no tiene columnas adosadas y se decora exclusivamente con sillares almohadillados. En el primer piso aparecen las columnas, las pilastras, los entablamentos, las balaustradas, los relieves y las vidrieras alternándose en un ritmo sereno. El piso superior, de menor altura, es el más sobrio de todos. Se corona el edificio con una gran balaustrada corrida en tramos sobre las que se levantan numerosas estatuas.

La sobriedad del exterior contrasta con la **suntuosidad de los salones interiores**, donde las pinturas, dorados, espejos, lámparas, relieves desbordan el espacio que los puede contener. Destaca entre todos la Galería de los Espejos, cuyos ventanales dan a la fachada principal.

Frente al palacio se extienden unos **enormes jardines** plagados de estanques, fuentes, estatuas, parterres etc., diseñado por André Le Notre

2.3-05-Mansart-Palacio de Versalles-Vista aérea

2.3-06-Mansart-Palacio de Versalles-Fachada

2.3-07-Mansart-Palacio de Versalles-Salón de los espejos

2.3-08-Mansart-Palacio de Versalles-Vista aérea con los jardines

BY NC ND

3.- ESCULTURA

De la escultura europea (excluyendo a la española) destacamos la figura de Bernini, al que ya hemos analizado en su faceta de arquitecto.

3.1.- BERNINI (Gian Lorenzo.- Nápoles,1598 – Roma,1680)

Bernini fue un artista que dominó todas las disciplinas artísticas pero que sin duda tuvo una predilección por la escultura y fue en ésta donde alcanzó mayor plenitud. Es con diferencia la figura más destacada de la escultura barroca y por ello nos centramos en su estudio con exclusividad. Con el tiempo ha sido considerado el Miguel Ángel del siglo XVII.

Las **características** principales de sus obras serán:

- El movimiento exaltado que se manifestará en el gusto por lo curvilíneo y la pronunciada torsión de los cuerpos.
- Gran dramatismo y teatralidad en sus composiciones.
- Fuertes contrastes de luz y sombra.
- Profundo naturalismo en sus figuras
- Virtuosismo técnico en el tratamiento de las texturas tanto de la piel como ropajes u otros materiales.
- Uso del mármol y el bronce dorado y combinación de ambos.
- Predilección por el punto de vista frontal de todas sus obras.

Obras de la etapa juvenil (-1623):

- Son principalmente obras mitológicas y bíblicas donde ya manifiesta su virtuosismo en los tratamiento de la piel y usa la “línea serpentinata” en sus composiciones:
- **El Rapto de Proserpina** (1621 – 1622)
- **Apolo y Dafne** (1622 – 1624)
- **El David** (1623)

Obras de su etapa “alto barroco” (1624 – 1639):

- Se caracterizan por la importancia otorgada al ropaje para reforzar la expresividad. Las telas revolotearán aportando efectos de luces y sombras.
- **San Longinos**.

3.1-01-Bernini-El Rapto de Proserpina (1621-22)

3.1-02-Bernini-Apolo y Dafne (1622-24)

3.1-03-Bernini-El David (1623)

3.1-04-Bernini-San Longinos-San Pedro del Vaticano

BY NC ND

Obras de su periodo medio (1640 – 1654):

- Es el **periodo más creativo** de su carrera, introduciendo rasgos y efectos que serán muy copiados durante un siglo en la escultura europea.
- El **Éxtasis de Santa Teresa** (1645 – 1652) en la Iglesia de Sª Mª de la Vittoria en Roma: En esta obra unifica todas las artes para conseguir el máximo espectáculo de la teatralidad barroca.
- **Tumba del Papa Urbano VIII** (1627 – 1647). En este conjunto escultórico combina el mármol y el bronce dorado.
- **Fuente de los cuatro ríos** (1648 – 1651) en la Piazza Navona de Roma impresiona al espectador por sus gigantescas estatuas, el enorme obelisco egipcio que remata su centro y los efectistas juegos de agua.
- **Retrato del Duque Francisco I d'Este** (1650 – 1651) o el de **Luís XIV**: Donde aporta la solución de ropajes volados y flotantes para el antiestético corte en el pecho de los bustos.
- **Estatua ecuestre de Constantino el Grande** (1654): En el rellano de la Scala Regia Vaticana con el que introduce un nuevo prototipo ecuestre con el caballo en **corveta** y el personaje heroizado.

Obras de su último periodo (1665 – 1680):

- Como otros grandes maestros italianos (Donatello y Miguel Ángel) evoluciona en su última etapa hacia el expresivismo y la espiritualidad, con figuras que se alargan y ropajes que se retuercen.
- **Los Ángeles con los atributos de la pasión** (1668 – 1671). Situadas en las barandillas del Puente Sant Ángelo

3.1-05-Bernini-El Éxtasis de Santa Teresa (1645-52)-Roma

3.1-06-Bernini-El Éxtasis de Santa Teresa (1645-52)-Roma-Detalle

3.1-07-Bernini-Tumba de Urbano VIII (1627-47)-Vaticano

3.1-08-Bernini-Fuente de los 4 ríos (1648-51)-Roma

3.1-09-Bernini-Busto de Francisco I D'Este

3.1-10-Bernini-Busto de Luís XIV

3.1-11-Bernini-Estatua ecuestre de Constantino el Grande (1654)-Scala Regia-Vaticano-Roma

3.1-12-Bernini-Estatuas de Ángeles del Puente de Sant Angelo (1668-71)-Roma

CC BY NC ND

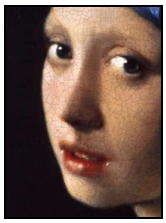
4.- PINTURA BARROCA

4.1.- Características generales

En la pintura barroca europea (excluyendo a la española) destacan los artistas italianos y los de los Países Bajos (Flandes y Holanda).

Sus obras presentan unas **características comunes** como:

- **Predominio del color sobre el dibujo**: En la pintura tradicional, incluso en la más reciente renacentista, para definir las formas se ha usado la línea precisa que delimitaba los bordes, esto es el predominio del dibujo. En la pintura barroca los artistas usarán manchas de color para definir las formas, con lo que éstas se convertirán en algo vago e impreciso que en conjunto ofrecerán la ilusión óptica del modelado formal.
- **Profundidad continua**: Ya en el renacimiento vimos la preocupación de los pintores por la perspectiva. Entonces se consiguió añadir profundidad con el uso varios recursos, pero siempre el primer plano contenía la acción principal y centraba la atención del espectador. En el Barroco se concebirá el cuadro como un volumen continuo donde todos los planos del más cercano al último tengan protagonismo o al menos adquieran relevancia en el conjunto compositivo.
- **Importancia de las luces y las sombras**: La luz adquirirá un protagonismo especial en las composiciones dando como resultado un mayor efecto expresivista. Las fuentes de luz serán imaginadas en lugares imposibles para reforzar la expresividad e intensidad de la escena. El juego de claroscuros se extremará reforzando los volúmenes y la perspectiva. El tenebrismo será una corriente muy seguida caracterizado por un espacio escasamente iluminado.
- **Composición asimétrica y atectónica**. Son nuevos recursos que buscan romper el equilibrio y la serenidad observada en las etapas precedentes. Con la asimetría se desplazarán las escenas principales a los laterales o a otros planos que no es el primero. La composición atectónica consiste en dos recursos: la no subordinación al marco (las figuras que se pintan en los bordes tienen su continuación imaginada fuera del marco), y la huida de las líneas horizontales y verticales que aportan equilibrio para introducir líneas compositivas diagonales e inclinadas (un caballo encabritado, un brazo que señala, una cara que mira hacia otro lado...)
- **Movimiento:** Huida de las formas estáticas con la introducción de escorzos, figuras inestables, curvas y diagonales compositivas. También es movimiento la representación de las irregularidades de la naturaleza en árboles, suelos, nubes etc.
- **Realismo:** Se buscará plasmar la vida en su totalidad reflejando también los aspectos dolorosos, feos, tristes, decrépitos etc. y no sólo la belleza idealizada que hemos visto en la mayoría del renacimiento. Por ello la temática será diversa no centrándose en exclusividad en lo religioso. Veremos también mucho cuadro cortesano y retratos, y la proliferación de paisajes, bodegones y naturalezas muertas.


4.1-01-Pintura barroca-Predominio del color sobre la línea-Vermeer

4.1-02-Pintura barroca-Profundidad continua-Caravaggio

4.1-03-Pintura barroca-Importancia de las luces y las sombras-Rembrandt

4.1-04-Pintura barroca-Composición asimétrica y atectónica-Caravaggio

4.1-05-Pintura barroca-Movimiento-Rubens

4.1-06-Pintura barroca-Realismo-Rembrandt

CC BY NC ND

4.2.- Pintura en Italia: Los Carracci y Caravaggio

- La familia de **Los Carracci** y **Caravaggio** son los grandes destacados de la pintura barroca italiana.
  - Los **Carracci**, una familia de pintores, presentan una temática mitológica grecolatina muy clasicista, con desnudos y mucha iluminación y claridad y viveza de color. Características que siguen recordando al manierismo anterior. Son los precursores del clasicismo academicista.
  - **Caravaggio** por el contrario retrata a gente corriente en escenas cotidianas y hace un gran uso de los claroscuros dando a sus obras una iluminación tenebrista y un gran naturalismo.
- Otros pintores destacados además de los citados fueron:
  - **Giovanni Lanfranco** fue un artista que deslumbró a los de su época con sus magníficos y exuberantes **trampantojos**.
  - Pietro Berrettini, llamado **Pietro da Cortona** también creó ilusiones y perspectivas ópticas y grandes escenas unitarias vistas de abajo a arriba en sus pinturas al fresco de bóvedas y techos, como en los techos del gran salón del palacio Barberini en Roma (1633-1639)

4.2.0-01-Giovanni Lanfranco-Trampantojo-Il Concilio Degli Dei (1624-25) Villa Borghese (Roma)

4.2.1.- Los Carracci (Agostino, Annibale y Ludovico)

Cuando hablamos de los Carracci nos referimos a varios miembros pintores de una familia boloñesa. Se trata de los hermanos **Agostino** (1557 – 1602) y **Annibale** (1560 – 1609), y su primo **Ludovico** (1555 – 1609).

Tenían un taller en su ciudad natal en el que fundaron una escuela que se caracterizará por el dibujo preciso y los principios de **claridad**, **monumentalidad** y **equilibrio** propios del manierismo pero con rasgos estilísticos del Barroco. Sus obras de carácter mitológico cerrarán un ciclo temático en el arte italiano y además cultivarán temas religiosos y profanos como paisajes y bodegones.

4.2.1-01-Annibale Carracci - Camerino de Hércules-Palacio Farnesio-Roma

Entre los tres destacó Annibale cuando decidió marcharse a Roma en 1595. Su obra cumbre será **Los frescos del Palacio Farnesio,** del cardenal Odoardo Farnese. Se trata de una obra de gran envergadura centrada en el despacho privado del cardenal (el **camerino**) y en la **Galería**. En ambos casos representa un repertorio de escenas mitológicas aportando la ilusión de que son varios cuadros integrados en el techo entre las arquitecturas y esculturas que imita con grisallas. Todas estarán caracterizadas por un brillante colorido, un magnifico tratamiento del dibujo, unos poderosos desnudos tratados con gran clasicismo, una composición apretada y mucho movimiento. En una Roma tan católica el uso de mitologías quedó justificado por su alusión a las virtudes humanas o a la simbolización o asimilación de personajes mitológicos con Cristo.

4.2.1-02-Annibale Carracci - Galería del Palacio Farnesio-Roma

En el **camerino** desarrolló quince historias sobre Hércules y Ulises que aludían al triunfo de la virtud y el esfuerzo, con la intención simbólica de hacer referencia a la salvación de Cristo tras vencer a las dificultades de la vida terrenal.

Las pinturas de la **galería** tienen como asunto central el Triunfo de Baco y Ariadna. Aquí la alegoría es a la poderosa fuerza del amor humano o divino ante la cual hombres y dioses han de rendirse. Estos frescos de la galería ejercieron una gran influencia en la pintura barroca europea siendo punto de referencia de las exuberantes mitologías de Rubens.

4.2.2.- IL Caravaggio (Michelangelo Merisi.- *1573 – 1610*).

4.2.2-01-Caravaggio-Baco

Michelangelo Merisi nació en 1573 en Caravaggio, ciudad lombarda de la que le quedó su sobrenombre. Tuvo una vida agitada debido a su temperamento violento y pendenciero que le llevó a tener varios problemas con la justicia. Comenzó su carrera como aprendiz en Milán y, en 1589 se trasladó a Roma donde pintó numerosas obras. En 1606 fue condenado por homicidio y comenzó una huída que le llevó a Nápoles, Malta y Sicilia, ciudades dónde continuó su obra. Cuatro años más tarde moriría de malaria a los 37 años.

Sus obras, que son básicamente **lienzos** de caballete, están **caracterizadas** por:

- El **naturalismo**, esto es, la representación de la cruda realidad sin ningún proceso de idealización. Esta característica atrajo la atención de la Contrarreforma por su carácter devocional, pero también supuso el rechazo en algunos casos al no gustar ver a Cristo, la Virgen o los Santos representados como los labriegos o pescadores de la época.
- El **tenebrismo**, esto es, el uso del claroscuro o tratamiento dramático de la luz con fines expresivos. Sus obras se encuentran fuertemente contrastadas con zonas de alta oscuridad junto a otras de gran iluminación. Él será el creador de este recurso.
- Gran **dramatismo y expresividad** utilizando los recursos del claroscuro, el escorzo, modelado escultórico de las figuras, la composición en diagonal y la ausencia de elementos superfluos

4.2.2-02-Caravaggio-El tañedor de laúd

4.2.2-03-Caravaggio-Los músicos

PRINCIPALES OBRAS:

- Pinturas de ambiente mitológico como **Baco** (también llamado La cesta de Frutas), **El tañedor de laúd** o **Los Músicos**, donde presenta a jóvenes andróginos, afeminados, ambiguos y en algunos casos vestidos de mujer.
- **La Buenaventura** (1594)
- **La cena de Emaús** (1599-1600)
- **San Mateo y el Ángel, El Martirio de San Mateo y La Vocación de San Mateo** tres obras de alrededor de 1600 realizadas en la Capilla Contarelli de la Iglesia de San Luís de Los Franceses en Roma. En la última, una de sus obras más conocidas, San Mateo aparece rodeado de un grupo de personas ocupadas en contar monedas y ataviadas a la moda de la época. Jesucristo señala e interroga al santo al tiempo que un rayo de luz, que simula la voz de Cristo, irrumpe violentamente en la estancia por encima de su figura.
- **La Crucifixión de San Pedro** y **La Conversión de San Pablo** (1601) dos cuadros realizados para la Iglesia de Santa María del Pópolo en Roma.
- **La Virgen de Loreto** (1605)
- **La muerte de la Virgen** (1606) una obra que causó polémica y obligó a retirarla ya que la fidelidad representativa de la Virgen muerta recordaba al de una prostituta hinchada y ahogada en el Tíber.
- Entre las obras que realizó en su periodo de huída destacan **Las siete obras de Misericordia** del Retablo de la Iglesia de la Misericordia (1607, Nápoles), **El Entierro de Santa Lucía** (1608, Siracusa), **La Decapitación del Bautista** (1608, Malta) y **La Resurrección de Lázaro** (1609, Mesina)

4.2.2-04-Caravaggio-La Buenaventura(1594) (Louvre)

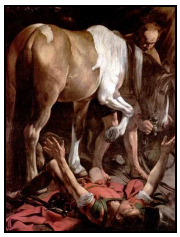
4.2.2-05-Caravaggio-La cena de Emaús (1599-1600)

4.2.2-06-Caravaggio-San Mateo y el ángel

4.2.2-07-Caravaggio-El martirio de San Mateo

4.2.2-08-Caravaggio-La Vocación de San Mateo

4.2.2-09-Caravaggio-La Crucifixión de San Pedro (1601)


4.2.2-10-Caravaggio-La conversión de San Pablo

4.2.2-11-Caravaggio-La muerte de la Virgen (1606)

4.2.2-12-Caravaggio-Las siete obras de la Misericordia (1607)

4.2.2-13-Caravaggio-La Virgen de Loreto (1605)

4.2.2-14-Caravaggio-La decapitación de San Juan Bautista (1608)

4.2.2-15-Caravaggio-La resurrección de Lázaro (1609)

BY NC ND

4.3.- Pintura en Flandes y Holanda

4.3.1.- Características generales

Fuera de Italia la pintura alcanzará un notable desarrollo en los Países Bajos que seguirá la tradición pictórica que ya inició con gran desarrollo en el Gótico y continuidad en el Renacimiento. Pero estos Países Bajos se **fragmentarán**, por el Tratado de Amberes de 1609 en dos estados de características políticas y culturales distintas, lo que se traducirá en rasgos diferentes en el aspecto artístico. Estos dos estados serán **Flandes** al sur (la actual Bélgica), católica, monárquica, aristocrática y dominada por España; y Las **Provincias Unidas** al norte (la actual Holanda), protestante, republicana, burguesa e independiente.

Las diferencias en su pintura se plasmarán principalmente en su contenido y tamaño:

- **La temática religiosa**: En Flandes la temática será religiosa, hagiográfica y sacramental y se plasmará en grandes cuadros de altar. En Holanda serán asuntos bíblicos en cuadros de formato pequeño destinados a las habitaciones domésticas, pues los luteranos y calvinistas no aceptan el culto a las imágenes y practican una religión de meditación y estudio más íntima.
- **La decoración profana de viviendas y palacios**: En Flandes se conservarán las grandes escenas mitológicas. En Holanda se preferirán las escenas costumbristas y cotidianas de interior, con delicado tratamiento de la luz, y que esconden alegorías moralizantes de carácter puritano.
- **El paisaje**: Será el género favorito de los pintores holandeses, con una línea del horizonte muy baja, lo que llena el cuadro de la luz del cielo. Preferirán los ambientes tormentosos, de viento y aguas alborotadas.
- **El retrato**: En Flandes será individual y rodeado de solemnidad magnificando el rango social del retratado. En Holanda serán retratos colectivos de personalidades en el transcurso de sus actividades o reuniones profesionales.
- **Los Bodegones**: En Flandes gustará la exhuberancia con bodegones y escenas de opulentas mesas, cocinas y despensas cargadas de manjares y productos de la huerta, la caza, el corral o la pesca. En Holanda se manifestará el ascetismo protestante y por tanto sus mesas y bodegones serán más sobrios y discretos.

4.3.2.- Pintura en Flandes: Pedro Pablo Rubens *(Siegen, Alemania 1577 – Amberes, Bélgica 1640)*

4.3.2-01-Rubens-Retrato ecuestre del Duque de Lerma (1603) M.Prado

Rubens es el pintor más significado de la pintura flamenca, tanto por la calidad como por la cantidad de su obra. Pero su estilo no puede considerarse plenamente propio de la escuela de Flandes ya que su periodo de formación en Italia, sus frecuentes viajes por Europa al servicio de España y sus circunstancias personales conformaron un estilo con una gran personalidad.

Está considerado como el artista **más culto de su tiempo**. Hablaba seis lenguas, y su inteligencia y habilidad en asuntos de estado le hicieron ganarse la confianza del rey español Felipe IV el cual le encargó misiones diplomáticas por toda Europa.

Entre 1600 y 1608 estuvo en Italia donde asumió el **clasicismo**, el interés por los **temas mitológicos** y el gusto por el **brillante colorido** de los venecianos. Estando allí viajó a España como enviado diplomático del Duque de Mantua y entró en contacto con el rey español Felipe III. En 1608 hubo de volverse a Amberes por la enfermedad de su madre y allí se estableció hasta el final de su vida.

También fueron frecuentes sus viajes a España donde entró en contacto con Velázquez y Tiziano, llegando a admirar profundamente la obra de éste último por su color.

En 1630, viudo y con 53 años se casa con **Elena Fourment** de 16, quién con su rápido aumento de peso, acrecentó en el pintor el gusto por las redondeces femeninas, y que manifestó en sus cuadros.

4.3.2-02-Rubens-Autorretrato con su esposa Isabella Brant (1609) Pinacoteca de Munich

BY NC ND

CARACTERÍSTICAS DE SU OBRA

- **Clasicismo**, manifestado en el gusto por los desnudos y temáticas mitológicas.
- **Colorido** brillante y luminoso.
- **Fuerte movimiento** con gran dinamismo, manifestado en sus figuras retorcidas, los músculos en tensión, en sus líneas compositivas (diagonales) y en las irregularidades de la naturaleza (árboles con ramas retorcidas).
- **Formas humanas contundentes, tirando a gruesas**. Los cuerpos masculinos son atléticos y los femeninos y de niños y angelotes, entrados en carnes, más apropiados para el estudio anatómico.
- Composiciones muy abigarradas, plenas de figuras.
- Obras de gran tamaño.
- **Técnicas pictóricas variadas**: óleos, frescos, cartones para tapices...
- **Temática variada**: mitología, retratos, religiosos, paisajes, bodegones…
- Más de **tres mil cuadros** llevan la firma de Rubens lo que sólo puede explicarse por la amplia colaboración de sus discípulos del taller que fundó en Amberes. Rubens contrataba y cobraba, realizaba los bocetos de la obra, iniciaba los trabajos del cuadro y pintaba directamente los rostros retratados. Sus discípulos, que llegaron a ser más de cien, completaban el conjunto con los cielos, paisajes, ropajes etc.

4.3.2-03-Rubens-Tríptico de la Elevación de la Cruz (1611) Catedral de Amberes (Bélgica)

4.3.2-04-Rubens-Tríptico del Descendimiento (1613) Catedral de Amberes

PRINCIPALES OBRAS

- **Retrato ecuestre del Duque de Lerma** (1603)
- **Autorretrato con su esposa Isabella Brant** (1609)
- **Tríptico de la elevación de la Cruz** (1611) y **Tríptico del descendimiento** (1613). Estas son obras hechas para contrarrestar la iconoclastia calvinista y rellenar de color y mensaje las iglesias, conventos y palacios católicos.
- **Triunfo de la Eucaristía**: 20 cartones para tapices (1628)
  - Encargados en 1628 por la Infanta Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II, y Archiduquesa y gobernadora de los Países Bajos. Donados al Convento de las Descalzas Reales de Madrid donde se educó. Los cartones costaron 30.000 florines y los tapices 100.000. Entre los 20 tapices destaca...
  - **El triunfo de la Iglesia sobre la Furia, la Discordia y el Odio** (1628).- Una escena con apariencia mitológica que representa diversas alegorías a Instituciones y Virtudes. Basada en la entrada de los emperadores victoriosos en Roma en una cuadriga. La figura principal es una mujer que alegoriza a la iglesia llevando la Eucaristía en sus manos al tiempo que es coronada con la Tiara papal. La Ceguera y la Ignorancia le siguen a pie. El Odio, la Discordia y la Maldad han sido atropellados por las ruedas. La comitiva la abren una serie de Virtudes y un ángel a caballo que porta las llaves y el Pabellón pontifical.

4.3.2-05-Rubens-El triunfo de la Iglesia sobre la Furia, la Discordia y el Odio (1628) M.Prado

4.3.2-06-Rubens-Techo del Salón de banquetes de Carlos I de Inglaterra-Palacio de Whitehall-Londres

- **Decoraciones de palacios**:
  - Rubens también recibió los encargos de decorar los grandes palacios de la aristocracia y las Monarquías absolutas europeas. Entre ellos destacan:
  - **Techo del Salón de Banquetes** de Carlos I de Inglaterra en el Palacio de Whitehall (Londres).
  - Lienzos para la Torre de la Parada de Felipe IV.
  - **Galería de María de Médicis** (Palais de Luxembourg, Paris, 1622). El encargo de esta reina regente de Francia surge en 1622 tras la muerte de su marido el Rey Enrique IV con la idea de glorificar en su residencia la memoria del monarca fallecido y de ella misma. La serie dedicada al rey no la terminó, pero sí la de María de Médicis la cual consta de 21 cuadros en los que recoge su juventud en Italia, su matrimonio con el francés, sus años de reinado y regencia y las desavenencias y reconciliación con su hijo Luís XIII. Todo ello en unas escenas que funde con la mitología incluyendo personajes que representan virtudes o valores como las Tres Parcas, Júpiter, Juno etc. que intervienen e interactúan y son partícipes de los principales hitos en su vida. Un ejemplo es **Enrique IV de Francia recibiendo de Júpiter y Juno el retrato de María de Médicis** (1621-24) expuesto en el Louvre

4.3.2-07-Rubens-Enrique IV de Francia recibiendo el retrato de María de Médicis (1621-24) M.Louvre

CC BY NC ND

- **Cuadros mitológicos de su etapa final**:
  - Tras su matrimonio con la joven Elena Fourment en 1630, comienza una etapa que él mismo describe como de gran felicidad. Fruto de su situación anímica son estos cuadros de ambiente mitológico con su esposa, entrada en carnes, como modelo, y que son los más populares de su producción.
  - **El Juicio Final** (1615).
  - **El Jardín del amor** (1630-35).
  - **Las Tres Gracias** (1635). Son las hijas de Zeus que personifican la sonrisa de la dicha frente al dolor. Las representa desnudas, muy opulentas, de pie, mimosas y abrazadas, simbolizando la liberalidad de dar, de recibir y agradecer

4.3.2-08-Rubens-El Juicio Final (1615). Pinacoteca de Munich

4.3.2-09-Rubens-El Jardín del Amor (1630-35). M.Prado

4.3.2-10-Rubens-Las Tres Gracias (1635) M.Prado

4.3.3.-Pintura en Holanda:

4.3.3.1.- Rembrandt Van Rijn (Leyden, 1606 – Ámsterdam, 1669)

Pintor de origen humilde, no tendrá una vida fácil propia de un pintor de fama. Sus **circunstancias personales** marcarán asimismo su personalidad. Sus últimos años estarán marcados por la soledad y la pobreza extrema. En 1634 se había casado con Saskya la cual le dio cuatro hijos, antes de su muerte en 1641, de los que sólo sobrevivió uno. Más tarde comenzó una relación de concubinato con Hendricke Stoffels ya que no podía casarse con ella por las trabas del testamento de su primera esposa, y que le valió el rechazo de la sociedad puritana de su época. La vida ostentosa le llevó a la ruina en 1656. La desgracia personal continuó con la muerte de Hendricke en 1667 y un año más tarde la de su único hijo Titus.

4.3.3.1-01-Rembrandt-Autorretrato con pinceles y paleta (1665) Kenwood House-Londres

La formación pictórica la recibió de Pieter Laastman quién recién llegado de Roma le inculcó el gusto por el **tenebrismo caravaggiesco**.

En la **etapa final de su vida**, en ese contexto de de desgracias económicas y hundimiento espiritual, ingresa en la secta menonita. Sus cuadros buscarán ahora la expresividad interior, intentando retratar el alma de sus personajes. Su pincelada se hace más suelta, más inquieta y sus cuadros serán más melancólicos.

CARACTERÍSTICAS DE SU OBRA:

- **Tenebrismo**, con contrastes de luz y sombra graduados, sin fuertes rupturas como en el estilo italiano.
- Preponderancia de **tonos cálidos** y dorados en sus cuadros
- Evolución hacia la **pincelada muy suelta**, con gruesas manchas de color acentuando así el expresivismo y dando brillantez al colorido.
- **Melancolía y expresivismo interior** en su etapa final, junto con la pincelada suelta.
- **Temáticas principales**: Retratos colectivos y de su familia, bodegones y naturalezas muertas.

PRINCIPALES OBRAS:

- Varios **autorretratos,** como el que se hizo con la paleta y los pinceles en 1665
- Varios retratos de sus mujeres Saskia y Hendrickje, y de su hijo Tito
- **Lección de anatomía del doctor Nicolaes Tulp** (1632)
- **La ronda de noche** (1642). Equivocadamente llamado así por el aparente ambiente nocturno, que realmente era fruto de la suciedad acumulada. Cuando se restauró en 1946 se comprobó que la escena se desarrolla a plena luz del día. El nombre auténtico del cuadro es "La compañía del capitán Baning Cocq y el teniente Wilem van Ruytemburch.
- **Los síndicos del gremio de los pañeros** (1662). Mandado realizar por este gremio para conmemorar el final del mandato de la junta de gobierno
- **Aristóteles contemplando el busto de Homero** (1653). Ejemplo éste y los dos siguientes, de la melancolía y pincelada más gruesa y suelta, propias de su etapa final.
- **La Conspiración de Julius Civilis**
- **El Buey abierto en canal** (1655)

4.3.3.1-02-Rembrandt-La lección de anatomía (1632) Mauritshuis La Haya

4.3.3.1-03-Rembrandt-La ronda de noche (1642) Rijskmuseum Amsterdam

4.3.3.1-04-Rembrandt-Los síndicos del gremio de pañeros (1662) Rijksmuseum Amsterdam

4.3.3.1-05-Rembrandt-Aristóteles contemplando el busto de Homero (1653) Metropolitan de N.York

4.3.3.1-07-Rembrandt-Buey en canal (1655) M.Louvre

4.3.3.2.- Johannes Vermeer *(Delft, 1632 – 1675)*

- Podemos considerarlo la gran figura del XVII holandés, tras Rembrandt.
- Pasó toda su vida en su pueblo natal, donde se dedicó a ser marchante de arte y regentar el hostal heredado de su padre.
- Parece ser que no se dedicó profesionalmente a la pintura, sino que pintaba por afición. Sólo se conservan 35 cuadros suyos.
- En 1653 se casó con Caterina Bolnes con la que tuvo once hijos.
- Sus obras representan escenas de la vida cotidiana, por lo general interiores con una o dos figuras y algunos objetos, plasmados con pinceladas densas y pastosas y con una iluminación que otorga cierto ambiente de misterio y realza el efecto de intimismo.
- También es característico de su obra el uso predominante de los colores azul y amarillo

Principales obras de Johannes Vermeer:

4.3.3.2-01-Jan Vermeer-Muchacha leyendo una carta (1657) Dresde

4.3.3.2-02-Jan Vermeer-Vista de Delft (1660) Mauristhuis La Haya

4.3.3.2-03-Jan Vermeer-La Lechera (1660)-Rijksmuseum Amsterdam

4.3.3.2-04-Jan Vermeer-La joven de la perla (1665) Mauristhuis La Haya

4.3.3.2-05-Jan Vermeer-La carta de amor (1669) Rijksmuseum Amsterdam

CC BY NC ND

APÉNDICE

Relación de imágenes de este tema

2.1-01-Arquitectura barroca-Planta irregular-San Carlo alle quattro fontane-Roma
2.1-02-Arquitectura barroca-Fustes-Estípites
2.1-03-Arquitectura barroca-Fustes-Helicoidales
2.1-04-Arquitectura barroca-Muros curvos
2.1-05-Arquitectura barroca-Frontón-Portada Iglesia de Sta Isabel-Lisboa
2.1-06-Arquitectura barroca-Cúpula de San Pedro
2.1-07-Arquitectura barroca-Torres-Campanario de la Catedral de Lecce-Italia
2.1-08-Arquitectura barroca-Palacio de Versalles

2.2.0-01-Giacomo della Porta- Iglesia del Gesú-Fachada-Roma
2.2.0-02-Carlo Maderna-San Pedro-Fachada
2.2.0-03-Carlo Maderna-San Pedro-Ampliación de la Planta

2.2.1-01-Bernini-Plaza de San Pedro-Vaticano-Roma
2.2.1-02-Bernini-Plaza de San Pedro-Columnata-Vaticano-Roma
2.2.1-03-Bernini-Baldaquino de San Pedro-Vaticano-Roma
2.2.1-04-Bernini-Cátedra de San Pedro-Vaticano-Roma
2.2.1-05-Bernini-Scala Regia-Vaticano-Roma
2.2.1-06-Bernini-San Andrea Del Quirinal-Fachada-Roma
2.2.1-07-Bernini-San Andrea Del Quirinal-Planta-Roma
2.2.1-08-Bernini-San Andrea Del Quirinal-Interior y cúpula-Roma

2.2.2-01-Borromini-San Carlo Alle Quattro Fontane-Fachada-Roma
2.2.2-02-Borromini-San Carlo Alle Quattro Fontane-Planta-Roma
2.2.2-03-Borromini-San Carlo Alle Quattro Fontane-Cúpula interior
2.2.2-04-Borromini-San Felipe Neri (Roma)
2.2.2-05-Borromini-Sant Ivo alla Sapienza-Fachada-Roma
2.2.2-06-Borromini-Sant Ivo alla Sapienza-Planta-roma
2.2.2-07-Borromini-Iglesia de Sant-Agnese-Roma

2.3-01-Edificio con mansardas-París
2.3-02-Mansart-Museo del Louvre-París
2.3-03-Mansart-Palacio de los Inválidos-París
2.3-04-Chateaux de Chambord-Francia
2.3-05-Mansart-Palacio de Versalles-Vista aérea
2.3-06-Mansart-Palacio de Versalles-Fachada
2.3-07-Mansart-Palacio de Versalles-Salón de los espejos
2.3-08-Mansart-Palacio de Versalles-Vista aérea con los jardines
3.1-01-Bernini-El Rapto de Proserpina (1621-22)
3.1-02-Bernini-Apolo y Dafne (1622-24)
3.1-03-Bernini-El David (1623)
3.1-04-Bernini-San Longinos-San Pedro del Vaticano
3.1-05-Bernini-El Éxtasis de Santa Teresa (1645-52)-Roma
3.1-06-Bernini-El Éxtasis de Santa Teresa (1645-52)-Roma-Detalle
3.1-07-Bernini-Tumba de Urbano VIII (1627-47)-Vaticano
3.1-08-Bernini-Fuente de los 4 ríos (1648-51)-Roma
3.1-09-Bernini-Busto de Francisco I D'Este
3.1-10-Bernini-Busto de Luís XIV
3.1-11-Bernini-Estatua ecuestre de Constantino el Grande (1654)-Scala Regia-Vaticano-Roma
3.1-12-Bernini-Estatuas de Ángeles del Puente de Sant Angelo (1668-71)-Roma

4.1-01-Pintura barroca-Predominio del color sobre la línea-Vermeer
4.1-02-Pintura barroca-Profundidad continua-Caravaggio
4.1-03-Pintura barroca-Importancia de las luces y las sombras-Rembrandt
4.1-04-Pintura barroca-Composición asimétrica y atectónica-Caravaggio
4.1-05-Pintura barroca-Movimiento-Rubens
4.1-06-Pintura barroca-Realismo-Rembrandt

4.2.0-01-Giovanni Lanfranco-Trampantojo-Il Concilio Degli Dei (1624-25) Villa Borghese (Roma)
4.2.1-01-Annibale Carracci - Camerino de Hércules-Palacio Farnesio-Roma
4.2.1-02-Annibale Carracci - Galería del Palacio Farnesio-Roma

4.2.2-01-Caravaggio-Baco
4.2.2-02-Caravaggio-El tañedor de laúd
4.2.2-03-Caravaggio-Los músicos
4.2.2-04-Caravaggio-La Buenaventura (1594) (Louvre)
4.2.2-05-Caravaggio-La cena de Emaús (1599-1600)
4.2.2-06-Caravaggio-San Mateo y el ángel
4.2.2-07-Caravaggio-El martirio de San Mateo
4.2.2-08-Caravaggio-La Vocación de San Mateo
4.2.2-09-Caravaggio-La Crucifixión de San Pedro (1601)
4.2.2-10-Caravaggio-La conversión de San Pablo
4.2.2-11-Caravaggio-La muerte de la Virgen (1606)
4.2.2-12-Caravaggio-Las siete obras de la Misericordia (1607)
4.2.2-13-Caravaggio-La Virgen de Loreto (1605)
4.2.2-14-Caravaggio-La decapitación de San Juan Bautista (1608)
4.2.2-15-Caravaggio-La resurrección de Lázaro (1609)

4.3.2-01-Rubens-Retrato ecuestre del Duque de Lerma (1603) M.Prado
4.3.2-02-Rubens-Autorretrato con su esposa Isabella Brant (1609) Pinacoteca de Munich
4.3.2-03-Rubens-Tríptico de la Elevación de la Cruz (1611) Catedral de Amberes (Bélgica)
4.3.2-04-Rubens-Tríptico del Descendimiento (1613) Catedral de Amberes
4.3.2-05-Rubens-El triunfo de la Iglesia sobre la Furia, la Discordia y el Odio (1628) M.Prado
4.3.2-06-Rubens-Techo del Salón de banquetes de Carlos I de Inglaterra-Palacio de Whitehall-Londres
4.3.2-07-Rubens-Enrique IV de Francia recibiendo el retrato de María de Médicis (1621-24) M.Louvre
4.3.2-08-Rubens-El Juicio Final (1615). Pinacoteca de Munich
4.3.2-09-Rubens-El Jardín del Amor (1630-35). M.Prado
4.3.2-10-Rubens-Las Tres Gracias (1635) M.Prado

4.3.3.1-01-Rembrandt-Autorretrato con pinceles y paleta (1665) Kenwood House-Londres
4.3.3.1-02-Rembrandt-La lección de anatomía (1632) Mauritshuis La Haya
4.3.3.1-03-Rembrandt-La ronda de noche (1642) Rijskmuseum Amsterdam
4.3.3.1-04-Rembrandt-Los síndicos del gremio de pañeros (1662) Rijksmuseum Amsterdam
4.3.3.1-05-Rembrandt-Aristóteles contemplando el busto de Homero (1653) Metropolitan de N.York
4.3.3.1-07-Rembrandt-Buey en canal (1655) M.Louvre

4.3.3.2-01-Jan Vermeer-Muchacha leyendo una carta (1657) Dresde
4.3.3.2-02-Jan Vermeer-Vista de Delft (1660) Mauristhuis La Haya
4.3.3.2-03-Jan Vermeer-La Lechera (1660)-Rijksmuseum Amsterdam
4.3.3.2-04-Jan Vermeer-La joven de la perla (1665) Mauristhuis La Haya
4.3.3.2-05-Jan Vermeer-La carta de amor (1669) Rijksmuseum Amsterdam

Glosario de términos de Arte de este tema

Berrueco
Rococó
Arte cortesano
Planta alabeada
Muro alabeado
Fuste helicoidal
Estípite
Frontón mixtilíneo
Elipse
Baldaquino
Estuco
Casetón
Mármol travertino
Mansarda
Chateaux
Sillares almohadillados
Parterre
Línea serpentinata
Predominio del color sobre la línea
Composición atectónica
Tenebrismo
Contrarreforma
Decoración profana
Bodegón
Tríptico
Iconoclastia calvinista
Cartón para tapices
Pincelada suelta
Marchante de arte
Naturaleza muerta
Hagiografía
Intimismo

RECURSOS EN INTERNET

Este tema, su colección de imágenes y otros recursos, en la Web del autor (Domingo Roa):

http://historia.iesdiegodeguzman.net/domingoroa/index.html

Otros sitios con temas de arte, presentaciones, imágenes, comentarios de imágenes:

http://almez.pntic.mec.es/~jmac0005/Bach_Arte/Teoria/Teoria.htm
http://javier2pm-arte.blogspot.com.es/
http://iesjorgejuan.es/node/35

Diccionario de términos de arte: ***http://www.sitographics.com/dicciona/a.html***

CRITERIOS PARA LA PRUEBA DE EVALUACIÓN DE BACHILLERATO Y ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PEBAU)

La Comisión de Universidades establece las siguientes recomendaciones para los contenidos del Arte Barroco en Europa y en España que deben tratarse en Bachillerato, de cara a la Prueba de Evaluación de Bachillerato y Acceso a la Universidad (PEBAU).
En este tema se estudia el Arte Barroco en Italia, Francia y Flandes, y en el siguiente lo referente a España

1.- Introducción.
2.- La arquitectura en Italia y Francia. Las plantas alabeadas de Bernini y Borromini. El palacio clasicista francés: Versalles.
3.- Escultura en Italia: Bernini.
4.- Pintura en Italia. El naturalismo y los problemas de la luz: Caravaggio. El clasicismo en los frescos de los Carracci.
5.- La pintura en Flandes y en Holanda: Rubens y Rembrandt.

Estudiar el arte barroco como expresión del poder de los grandes monarcas europeos, de la fluyente riqueza de los Estados y de la próspera situación del catolicismo triunfante en el Concilio de Trento. Reflexionar brevemente sobre el desprecio que sintieron hacia la cascada de propuestas estéticas de este movimiento los neoclásicos academicistas del siglo XIX y la revalorización crítica que experimenta en el siglo XX. Indicar como características esenciales el dinamismo, los efectos escenográficos y lumínicos, y el carácter unitario de todas las artes. Y todo ello, tendente a mostrar el sentido exacerbado de la vida y del destino humano a través de toda una gama sensorial: desde el

estallido de la espontaneidad hasta el control del clasicismo, desde la parada teatral hasta la interioridad espiritual.

En el capítulo de la arquitectura italiana analizar las grandes creaciones de planta alabeada realizadas por Bernini y Borromini, en la Roma de los Papas, y compararla con la arquitectura palatina de la monarquía francesa financiada por el rey Sol (Versalles), de formas clasicistas.

En cuanto a los logros escultóricos, exponerlos a través de la polifacética figura de Bernini, el monarca indiscutible del barroco romano y uno de los artistas más influyentes del barroco europeo.

La pintura barroca italiana debe concentrarse en la doble corriente del naturalismo caravaggiesco y el clasicismo de los Carracci. El Caravaggio transmite a sus lienzos un análisis visual fehaciente del mundo natural, basando la composición, el dibujo y el color sobre la observación directa y produciendo fuertes contrastes de luces y sombras. Por contra los Carracci rinden homenaje en sus frescos y bóvedas a la antigüedad clásica y exaltan las cualidades del control intelectual, equilibrio compositivo, integridad de forma, claridad de dibujo y distinción del color.

Fuera de Italia, la pintura barroca alcanza un amplísimo desarrollo en Flandes y Holanda. La influencia de factores religiosos, político-sociales y económicos determinan la separación de los ideales artísticos de Flandes (católico, monárquico, aristocrático y sometido al dominio español) y Holanda (protestante, republicana, burguesa e independiente). Analizar las características de estas dos grandes escuelas pictóricas europeas a través de la producción de Rubens y Rembrandt.