

Arte barroco 1

ÍNDICE

1. Introducción.

2. La arquitectura en Italia y Francia.
    a) Las plantas alabeadas de Bernini y Borromini.
    b) El palacio clasicista francés: Versalles.

3. La escultura en Italia: Bernini.

4. La pintura en Italia.
    a) El naturalismo y los problemas de la luz: Caravaggio.
    b) El clasicismo en los frescos de los Carracci.

Comentario de obras
    a. *San Carlo alle quatro fontane* (Borromini)
    b. El éxtasis de Santa Teresa (Bernini)
    c. La muerte de la Virgen(Caravaggio)

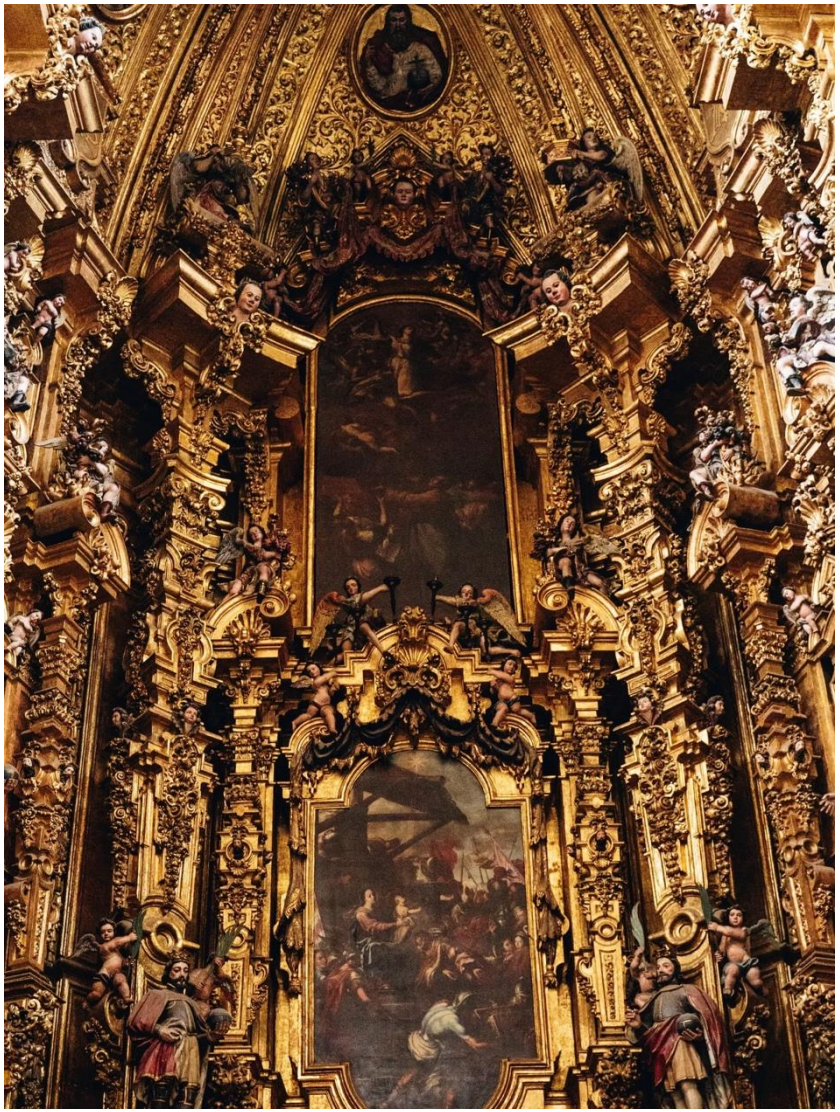
El **Barroco** surgió a finales del siglo XVI y se desarrolló principalmente durante el siglo XVII y buena parte del XVIII, en un contexto marcado por profundas transformaciones políticas, religiosas y sociales. Europa estaba todavía marcada por las consecuencias de la **Reforma protestante** y la **Contrarreforma católica**, mientras las grandes monarquías consolidaban su poder.

Las guerras de religión, las crisis económicas, las epidemias y las tensiones sociales configuraron una época de fuertes contrastes. España, después de su etapa hegemónica, inicia una profunda crisis económica, pero a nivel cultural y artístico asistimos a uno de los momentos de mayor creatividad.

La **Iglesia católica** desempeñó un papel fundamental en el desarrollo del arte barroco. Tras el **Concilio de Trento** (1545-1563), la Iglesia impulsó una renovación de la vida religiosa y utilizó las artes como un poderoso instrumento para transmitir la fe. Frente al error protestante, se recurre al arte para fortalecer la Verdad revelada en las Sagradas Escrituras.

El arte debía emocionar al espectador, hacer comprensibles los principales dogmas y reforzar la devoción. De este modo, el arte abandonó en buena medida el equilibrio racional del Renacimiento para buscar una mayor intensidad emocional y expresividad.

Al mismo tiempo, las **monarquías absolutas** descubrieron en el Barroco un extraordinario medio de propaganda y representación del poder. Reyes y príncipes financiaron grandes palacios, jardines, iglesias y obras de arte destinadas a mostrar su riqueza, autoridad y grandeza.

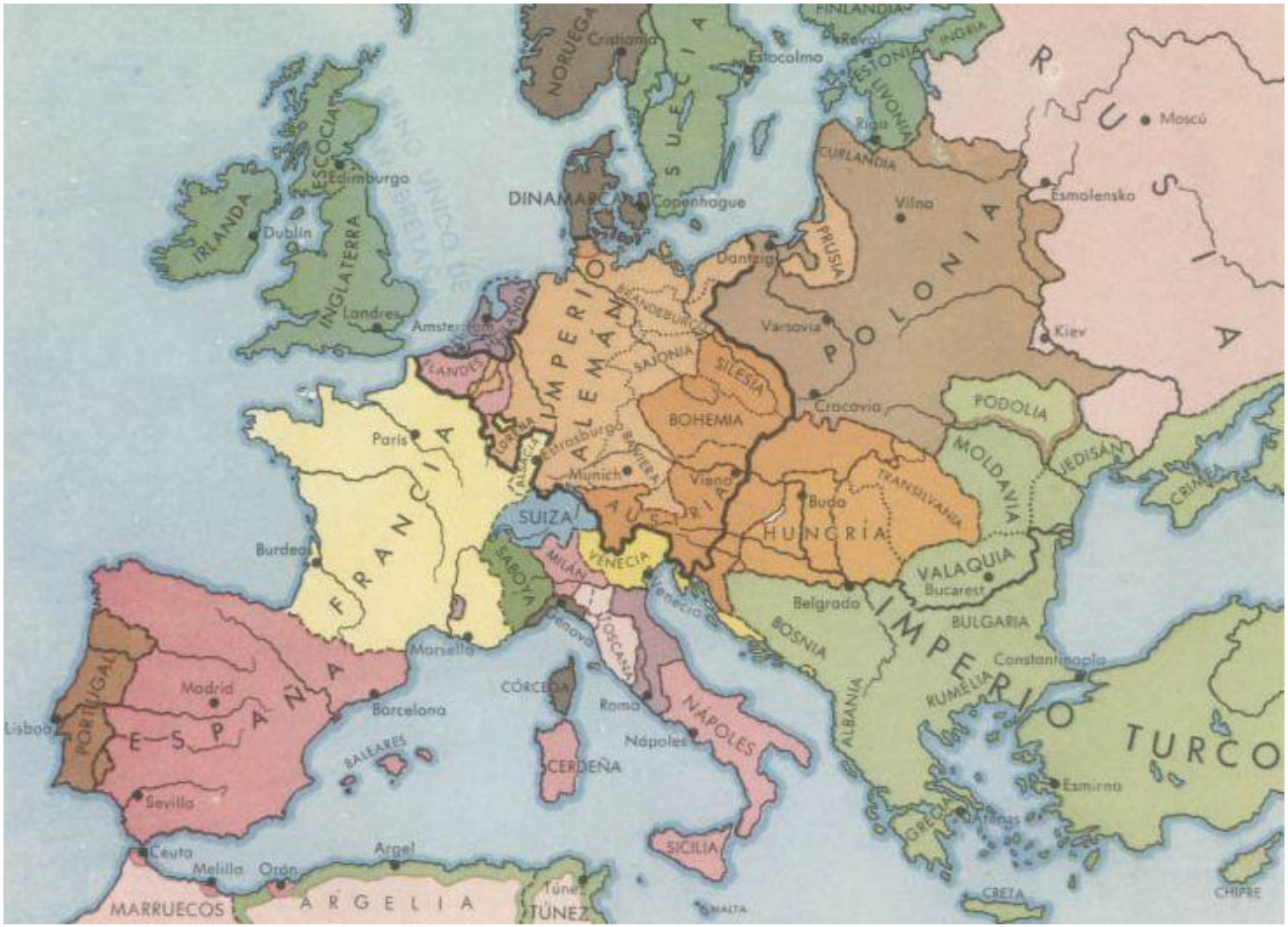
El ejemplo más destacado fue la corte francesa de **Luis XIV**, aunque también tuvieron gran importancia las monarquías española y austríaca. El arte barroco se convirtió así en un lenguaje visual capaz de expresar tanto el poder político como la magnificencia de las instituciones religiosas.

El Barroco también reflejó una profunda **conciencia de la fugacidad de la vida**. Las guerras, las enfermedades y las crisis económicas alimentaron una visión del mundo marcada por la muerte, el sufrimiento y la incertidumbre, pero también por el deseo de disfrutar de los placeres terrenales. De ahí la importancia de temas como el **carpe diem**, la muerte, la vanidad y el paso del tiempo. Frente al ideal de equilibrio y serenidad renacentista, los artistas barrocos buscaron el movimiento, el contraste de luces y sombras, el dramatismo y la emoción, creando un arte destinado no solo a ser contemplado, sino también a **conmover y sorprender al espectador**.

El adjetivo barroco se utiliza para designar a la cultura europea del siglo XVII. No solo al estilo artístico dominante sino, por extensión, a la monarquía absoluta, la economía mercantilista y la Contrarreforma religiosa.

La **arquitectura barroca** se caracterizó por el abandono del equilibrio y la serenidad propios del Renacimiento en favor del **movimiento, el dinamismo y la teatralidad**. Los arquitectos utilizaron plantas complejas, líneas curvas, fachadas ondulantes, cúpulas monumentales y una abundante decoración para crear espacios capaces de sorprender y emocionar al espectador.

Las columnas salomónicas, frontones partidos, volutas, esculturas y elementos ornamentales se integraron en composiciones de gran riqueza visual.

Otro rasgo fundamental fue el uso de la arquitectura como **instrumento de representación del poder**, tanto religioso como político. La Iglesia católica encontró en ella un medio para transmitir la grandeza de la fe y conmover a los fieles, mientras las monarquías utilizaron palacios y jardines para mostrar su autoridad y magnificencia.

En el interior de los edificios adquirieron especial importancia los efectos de **luz y sombra**, los grandes frescos ilusionistas y la integración de diferentes artes. El resultado fue una arquitectura monumental, espectacular y sensorial, concebida para provocar en el espectador una experiencia emocional intensa.

- Dentro del Barroco, podemos encontrar elementos comunes (el orden colosal y la riqueza en la ornamentación) pero también diferencias de unos lugares a otros (el diseño de los interiores y la composición de las fachadas.

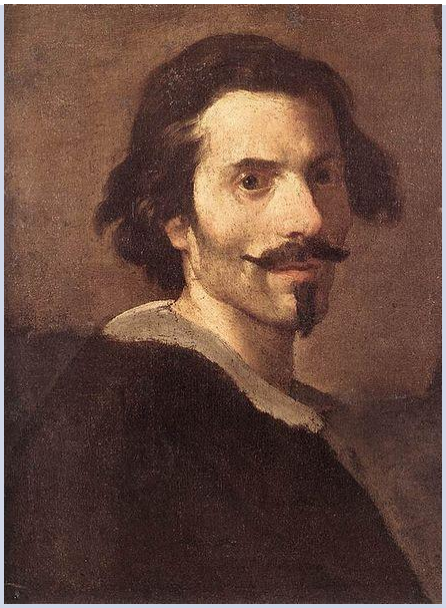
- La arquitectura barroca italiana se caracteriza por las líneas curvas de las fachadas que parecen otorgar movimiento a los edificios.

- En cambio, en Francia las superficies son regulares y las fachadas rectas, en lo que parece un intento de no romper las normas clásicas. Un complemento a este tipo de arquitectura será la domesticación de la naturaleza: los palacios son enmarcados en jardines trazados geométricamente.

Los dos principales arquitectos del barroco italiano son:

Gian Lorenzo **Bernini** (1598-1680)		•Ha sido presentado por sus biógrafos como el genio perfecto, tanto en lo personal como en lo artístico. Trabajó para ocho papas y para la poderosa Compañía de Jesús, y fue llamado por Luis XIV para diseñar el Museo del Louvre.
Francesco **Borromini** (1599-1567)		•Tiene una personalidad muy distinta a la de Bernini. Es irascible y atormentado, hasta el punto de que se suicida con su espada por no poder soportar el insomnio y la fiebre que le provocan su enfermedad. •Al contrario también que Bernini, trabaja para clientes pobres: los trinitarios descalzos, los franciscanos…

SEMEJANZAS	•Edificios de planta elíptica •Muros alabeados		
DIFERENCIAS		BERNINI	BORROMINI
	Materiales	Utilizó preferentemente el mármol	Fue un arquitecto barato que empleó el estuco y el ladrillo
	Empleo de los órdenes	Respetó las proporciones de los órdenes clásicos	Rompió las normas y creó elementos nuevos.
	Uso del espacio	Plantea espacios naturales abiertos	Maneja espacios artificiales y reducidos
	Uso de la luz	Deja sus fachadas e interiores pulidos con el propósito de que la claridad y la sombra los bañen por igual	Afila los perfiles y crea aristas para que la luz se quiebre en un cortante efecto de claroscuro.

- Su carrera como arquitecto se inicia con el diseño del **Baldaquino de San Pedro**:
  - un monumental palio de bronce sostenido por cuatro columnas salomónicas
  - se situó bajo la cúpula de la basílica para conmemorar que allí estaba la tumba del primer apóstol.

•Fue tanto el éxito de esta primera obra que pronto recibió dos encargos más: la **columnata** que rodea la plaza delante de la basílica y la **Cátedra de San Pedro**, en el ábside.

•La **columnata** tiene dos funciones:

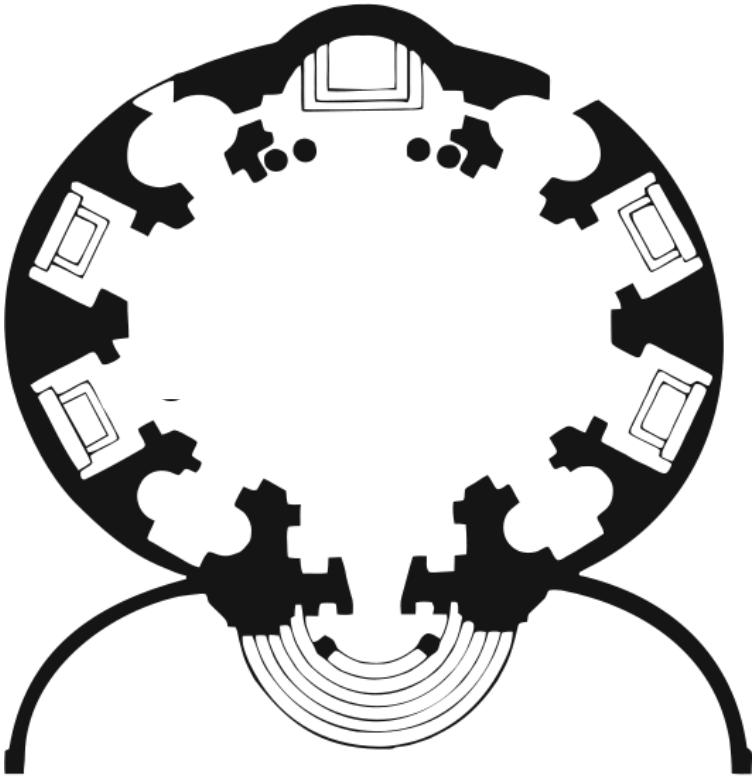
- •Sirve de deambulatorio cubierto para las procesiones.
- •Configura el escenario perfecto para los cristianos que cada primero de año se reúnen en la plaza para recibir la bendición del Papa.

•La Cátedra está relacionada con la silla que, según la tradición, había usado San Pedro. Bernini sitúa la reliquia en un trono mayor, sostenido en el aire por los Doctores de la Iglesia; y abre en la zona superior un hueco (llamado “gloria”) que perfora el muro.

•Fuera de San Pedro, construye Bernini **Sant'Andrea al Quirinale**, una iglesia para los jesuitas, de planta central configurada a partir de un juego de líneas cóncavas y convexas.

La arquitectura en Italia y Francia

LAS PLANTAS ALABEADAS DE BERNINI Y BORROMINI

BORROMINI

•Su primera gran obra es **San Carlo alle Quattro Fontane** (1637-1667), encargada por los trinitarios españoles. Destaca en ella una admirable fachada.

Borromini tuvo que pensar mucho para encontrar solución a dos necesidades importantes:

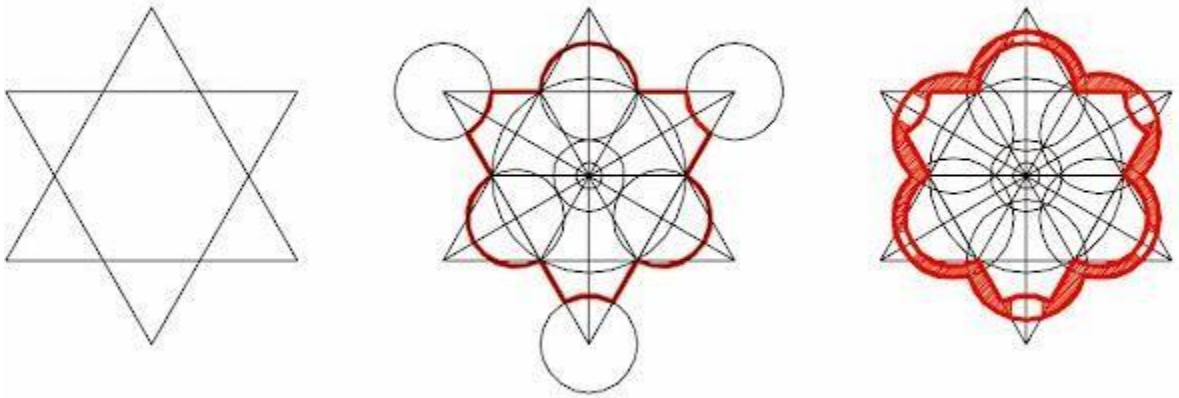
- el costo más bajo posible, ya que los hermanos no tenían mucho dinero .
- el uso eficiente del escaso espacio disponible

- El **Oratorio de San Felipe Neri** está concebido como una sala de audiciones, pues los filipenses, para los que realiza la obra, daban a la música una gran importancia como complemento a su labor pastoral.

- Pero quizás su obra más original sea la iglesia universitaria de **Sant'Ivo alla Sapienza**.
  - Su planta está formada por dos triángulos equiláteros que, al cruzarse, forman un hexágono.
  - Esta forma vuelve a repetirse en la cúpula, lo que se ha interpretado como un homenaje al papa Urbano VIII, cuyo emblema era la abeja.

←Para Inocencio X, el siguiente papa, diseña **Sant'Angelo**, en la Piaza Navona.

Y para los franciscanos, el templo de **Sant'Andrea della Fratte**.→

- Versalles es el prototipo de residencia de un rey absoluto.

- Luis XIV lo mandó edificar como forma de representar el poder omnímodo que llegó a tener y que él sentía como designio divino.

- Son muchos los testimonios de lo impresionados que quedaban los embajadores extranjeros cuando iban a Versalles a presentar sus credenciales o eran recibidos en audiencia por el “Rey Sol”.

•En origen, Versalles era un pequeño castillo, ubicado en una zona boscosa en la que abundaba la caza. Su transformación en la impresionante construcción que llegó a ser se produjo en tres momentos:

- •1661: Luis XIV lo transforma en escenario de sus suntuosas fiestas.
- •1668, cuando lo convirtió en residencia real.
- •1682, año en el que pasó a ser capital de Francia, en perjuicio de París.

•Al final, el palacio incluía viviendas para los cortesanos, cuarteles para los soldados, viviendas para los funcionarios y, lógicamente, la residencia privada del rey.

Fueron tres los artistas que dirigieron su construcción:

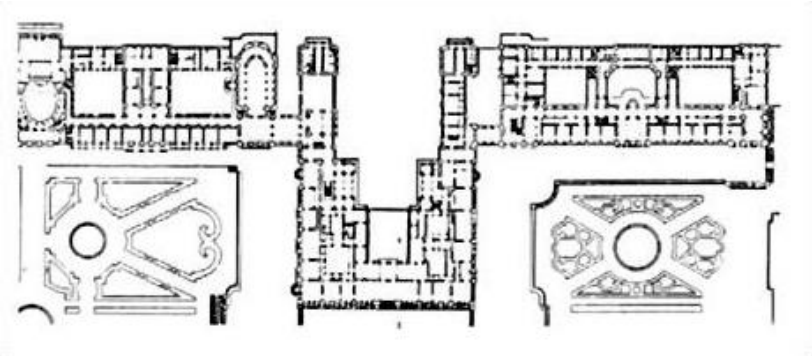
Jules **Hardouin-Mansard** (arquitecto)

Charles **Le Brun** (pintor)

André **Le Nôtre** (paisajista-jardinero)

- **Hardouin-Mansard** (arquitecto). Diseñó la monumental fachada por cuyo interior corría la Galería de los Espejos.

La arquitectura en Italia y Francia
El palacio clasicista francés: Versalles

l'Orangerie era un invernadero de plantas exóticas

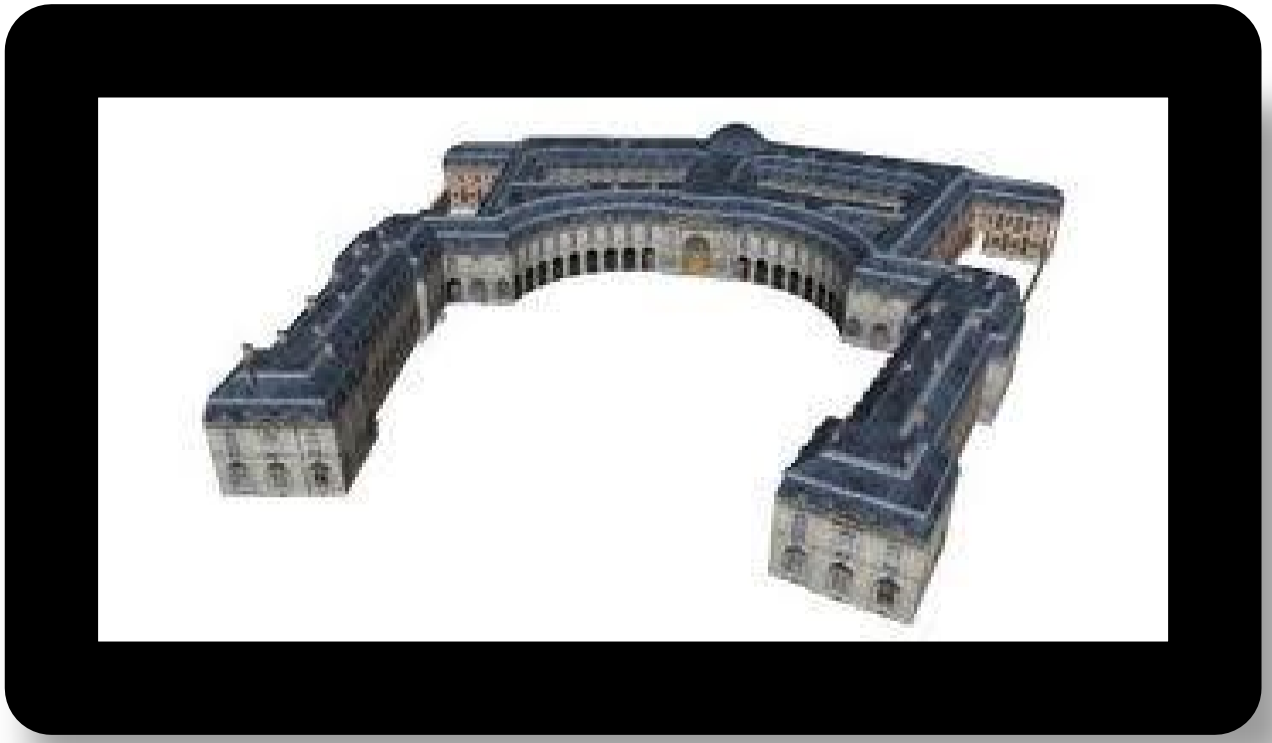
El **Grand Trianon** era un palacete camuflado en los jardines para que el rey pudiera recibir discretamente a su amante, la Duquesa de Maintenon.

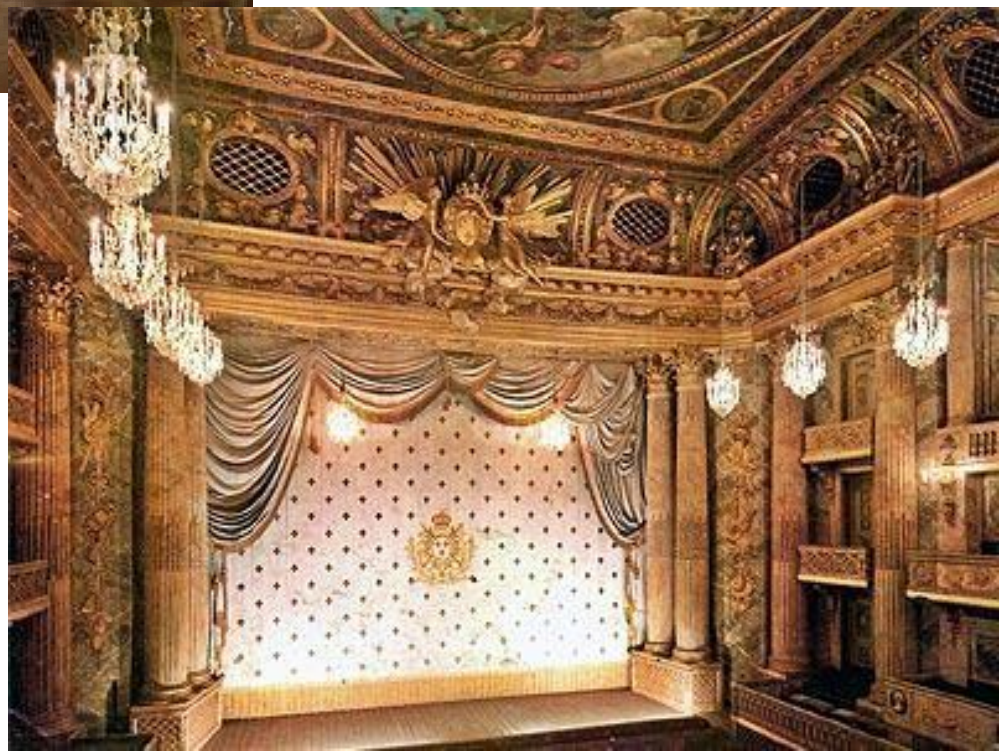
Salón de baile del Grand Trianon

Las ***Grandes y Petites Écuries*** eran dos caballerizas con capacidad para 2500 caballos, 200 carrozas y el personal que los cuidaba.

Charles **Le Brun** (pintor). Decoró los espacios con mármoles de colores y trofeos dorados.

André **Le Nôtre** (paisajista-jardinero). Diseñó las tres avenidas de jardines que llevan al palacio y las calles radiales que se abren en la zona posterior. Pérgolas, glorietas y fuentes fueron distribuidas con rigor geométrico, dando al conjunto un carácter de belleza fría y racional.

Escultura

La **escultura barroca** se caracterizó por el **dinamismo, el movimiento y la expresividad**, alejándose de la serenidad y el equilibrio propios de la escultura renacentista. Los artistas representaron a los personajes en momentos de máxima tensión o acción, utilizando posturas complejas, gestos intensos y composiciones abiertas que parecen prolongarse fuera del espacio escultórico.

El tratamiento de los tejidos, el cabello y los cuerpos buscó un gran **naturalismo**, mientras que los fuertes contrastes de luz y sombra acentuaban el dramatismo de las obras. La escultura estaba concebida para ser contemplada desde diferentes puntos de vista y, en muchas ocasiones, para integrarse con la arquitectura.

Escultura

La temática estuvo dominada por los **asuntos religiosos**, especialmente en los territorios católicos, donde la escultura desempeñó un papel fundamental en la difusión de los ideales de la Contrarreforma. Santos, vírgenes, mártires y escenas de la Pasión de Cristo fueron representados con gran intensidad emocional para despertar la devoción de los fieles. También tuvieron importancia los **retratos de monarcas y personajes destacados**, así como temas mitológicos. Se emplearon materiales como el mármol, el bronce y, especialmente en España, la **madera policromada**, que permitía alcanzar un extraordinario realismo y reforzar el impacto emocional de las imágenes.

Podemos dividir la producción escultórica de Bernini en cuatro etapas:

1. Etapa juvenil	
Cronología	1618-1623
Mecenas	Cardenal Scipione Borghese
Características	•Virtuosismo técnico en el tratamiento de la piel •Tratamiento psicológico de los personajes
Obras principales	**Eneas y Anquises** **El rapto de Proserpina** **Apolo y Dafne** **David**

Gian Lorenzo Bernini fue el gran maestro del Barroco italiano y uno de sus principales creadores. Su obra se caracteriza por el **dinamismo, el movimiento, la teatralidad y la intensa expresividad emocional**, buscando siempre sorprender y conmover al espectador.

En escultura representó los cuerpos en pleno movimiento y captó con gran naturalismo las emociones de sus personajes. Su arte estuvo estrechamente vinculado a la **Roma papal**, convirtiéndose en uno de los principales instrumentos de la renovación artística impulsada por la Iglesia católica. Entre sus obras destacan el *Éxtasis de Santa Teresa* y *Apolo y Dafne*.

1. Etapa juvenil

El rapto de Proserpina.
Representa a Proserpina (Perséfone) en la mitología griega) siendo raptada por Plutón (Hades en la mitología griega), soberano de los infiernos.

Es notable la representación de los detalles: Proserpina empuja la cabeza de Plutón estirando su piel, y los dedos de este aprietan cruelmente la carne de Proserpina tratando de inmovilizarla.

1. Etapa juvenil

Apolo y Dafne

- En ella se nos muestra una *poesía* extraída de las *Metamorfosis* de Ovidio.

- Aquí vemos cómo la ninfa Dafne se transforma en laurel a punto de ser atrapada por Apolo.

- El grito de horror de Dafne y el rostro perplejo de Apolo nos muestran un contraste de actitudes y aspectos que reflejan el interés por la representación de las emociones

- También aquí es aplicable una lectura de carácter moral, como premio a la virtud y a la virginidad.

1. Etapa juvenil

David.

Está documentado que la cara de David es un autorretrato de Bernini. Se dice que el cardenal Maffeo Barberini, futuro Urbano VIII, le sostenía en ocasiones un espejo para que el escultor pudiera copiarse mientras trabajaba.

Podemos dividir la producción escultórica de Bernini en cuatro etapas:

2. *Alto barroco*	
Cronología	1624-1640
Mecenas	Urbano VIII
Características	Lo más llamativo es el tratamiento de las ropas. Las telas se mueven y concentran en masas, lo que produce efectos de claroscuro.
Obras principales	**San Longinos**

2. *Alto barroco*

San Longinos o Longino de Cesarea fue, según algunas tradiciones cristianas, el soldado romano que traspasó el costado del cuerpo de Jesús con su lanza, conocida como La Santa Lanza.

Podemos dividir la producción escultórica de Bernini en cuatro etapas:

3. Periodo medio	
Cronología	1640- 1654
Mecenas	Inocencio X
Características	Desarrolla un programa que lo convierte en uno de los más grandes escultores de la historia, solo comparable a Miguel Ángel
Obras principales	**El Éxtasis de Santa Teresa** **La tumba parietal de Urbano VIII.** ***La Fontana dei Quattro Fiumini*** **El retrato del duque Francisco I d'Este** **Constantino el Grande.**

3. Periodo medio

Éxtasis de Santa Teresa

3. Periodo medio

Éxtasis de Santa Teresa

Las dos figuras principales que centran la atención derivan de un episodio descrito por santa Teresa de Ávila en uno de sus escritos, en el que la santa cuenta cómo un ángel le atraviesa el corazón con un dardo de oro. La escena recoge el momento en el que el ángel saca la flecha, y la expresión del rostro muestra los sentimientos de Santa Teresa, mezcla de dolor y placer.

(Éxtasis de Santa Teresa)

Estas son las palabras exactas de la santa que inspiraron a Bernini:

"Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces, y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba consigo, y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. El dolor era tan fuerte que me hacia lanzar gemidos, mas esta pena excesiva estaba tan sobrepasada por la dulzura que no deseaba que terminara. El alma no se contenta ahora con nada menos que con Dios. El dolor no es corporal sino espiritual, aunque el cuerpo tiene su parte en él. Es un intercambio amoroso tan dulce el que ahora tiene lugar entre el alma y Dios, que le pido a Dios en su bondad que haga experimentarlo a cualquiera que pueda pensar que miento... "

3. Periodo medio

La tumba de Urbano VIII

Se ubica en un nicho semicircular y consta de un grupo escultórico en composición piramidal: la figura del Papa está en el centro, sentado y bendiciendo. Dos figuras alegóricas, la Justicia y la Caridad, se sitúan a los lados.

3. Periodo medio

La Fontana dei Quattro Fiumini

3. Periodo medio

La Fontana dei Quattro Fiumini. Escultura que representa al río Ganges

3. Periodo medio

La Fontana dei Quattro Fiumini. Escultura que representa al río Nilo

3. Periodo medio

La Fontana dei Quattro Fiumini. Escultura que representa al río de la Plata

3. Periodo medio

La Fontana dei Quattro Fiumini. Escultura que representa al río Danubio

Podemos dividir la producción escultórica de Bernini en cuatro etapas:

4. Estilo tardío	
Cronología	Desde 1654
Mecenas	Alejandro VII
Características	•Busca la espiritualidad, siguiendo el mismo camino de Donatello y Miguel Ángel. •Las figuras se alargan y los ropajes se agitan.
Obras principales	**Ángeles con los atributos de la Pasión** que decoran las barandillas del Puente de Sant'Angelo

4. Estilo tardío

El puente visto desde las murallas del Castel Sant'Angelo y mirando hacia el centro de Roma

Ángeles en el Puente Sant'Angelo

- La **pintura barroca** se caracterizó por el **naturalismo, el dinamismo y la intensidad emocional**, alejándose del equilibrio y la serenidad propios del Renacimiento. Los artistas buscaron representar la realidad de manera convincente, incluyendo personajes populares, gestos cotidianos y, en ocasiones, aspectos considerados poco agradables.
- Una de sus principales novedades fue el empleo del **claroscuro**, con fuertes contrastes entre zonas iluminadas y oscuras que permitían dirigir la atención hacia los personajes principales y aumentar el dramatismo de las escenas. Las composiciones suelen ser dinámicas, con diagonales, escorzos y figuras captadas en pleno movimiento.

•La temática estuvo muy relacionada con el contexto religioso y político de la época. En los países católicos abundaron las **escenas religiosas**, representadas con gran realismo y capacidad para conmover al espectador, mientras que también adquirieron gran importancia los retratos, los temas mitológicos y las escenas de la vida cotidiana.

•Además, se desarrollaron géneros que alcanzarían una gran autonomía, como el **paisaje, el bodegón y la pintura de género**. La utilización de la luz, el color y los efectos de profundidad permitió crear escenas de gran fuerza visual, convirtiendo la pintura barroca en un arte destinado no solo a representar la realidad, sino también a **emocionar, persuadir y sorprender**.

- El antagonismo que se produjo en la arquitectura italiana entre Bernini y Borromini, vuelve a darse en la pintura, esta vez entre el clasicismo de los Carracci y la heterodoxia de Caravaggio:
  - Los **Carracci** se inspiraron en la escultura grecolatina, recuperaron las proporciones del cuerpo humano y dieron al origen al **clasicismo** academicista. Pintaron grandes frescos para decorar techos y paredes de los palacios.

ANNIBALE CARRACCI, Venus, Adonis y Cupido

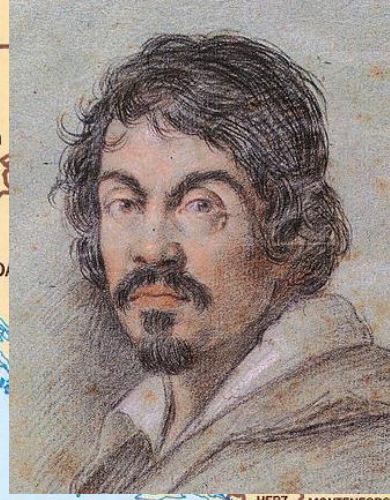
Caravaggio fue uno de los grandes renovadores de la pintura barroca y el principal representante del **naturalismo tenebrista**. Su estilo se caracteriza por un extraordinario realismo, tanto en la representación de los personajes como en sus gestos, rostros y expresiones, recurriendo incluso a modelos tomados de la vida cotidiana.

Su principal recurso fue el **claroscuro**, mediante violentos contrastes entre la oscuridad del fondo y una luz intensa que ilumina selectivamente a los protagonistas, aumentando el dramatismo de las escenas. Caravaggio rompió además con la idealización tradicional de los temas religiosos, representando a santos y personajes sagrados como figuras humanas cercanas y creíbles.

- **Michelangelo Merisi**, conocido por ***il Caravaggio*** debido al pueblo del que era oriunda su familia, es el creador del naturalismo y del tenebrismo pictórico.

- Llevó una vida bohemia y su arte fue bastante incomprendido en su tiempo. En 1590, se trasladó a Roma. Tras varias estancias en la cárcel por riñas de juego y una acusación de homicidio, huyó a Nápoles, Malta, Siracusa y Mesina. Murió a los 37 años.

- En la producción pictórica de Caravaggio, podemos distinguir tres etapas:

- La **fase inicial** (1590-1599) se desarrolla en Roma:

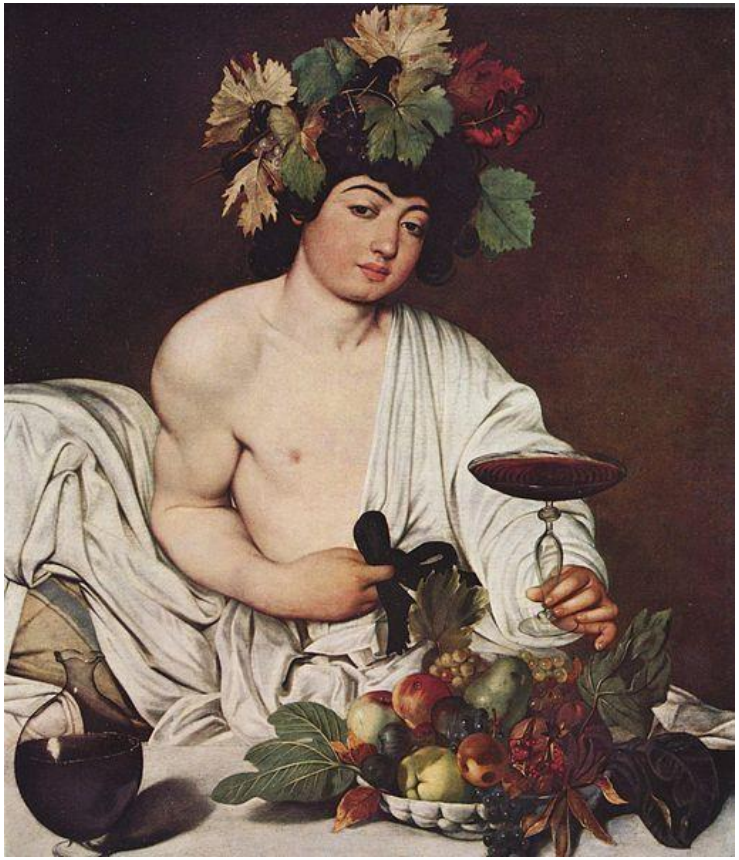
  - Se caracteriza por cuadros pequeños que vendía en los mercadillos para sobrevivir. Retrata en ellos a personajes callejeros: jugadores, maleantes y gitanos. Utiliza fondos neutros y rico colorido.

  - Inventa el bodegón moderno con el cuadro **La cesta de frutas**.

- En la producción pictórica de Caravaggio, podemos distinguir tres etapas:

- La **fase inicial** (1590-1599) se desarrolla en Roma:

Representa a jóvenes afeminados o ambiguos (**Baco**)…

…o a músicos travestidos (El tañedor de laúd)

- En la producción pictórica de Caravaggio, podemos distinguir tres etapas:

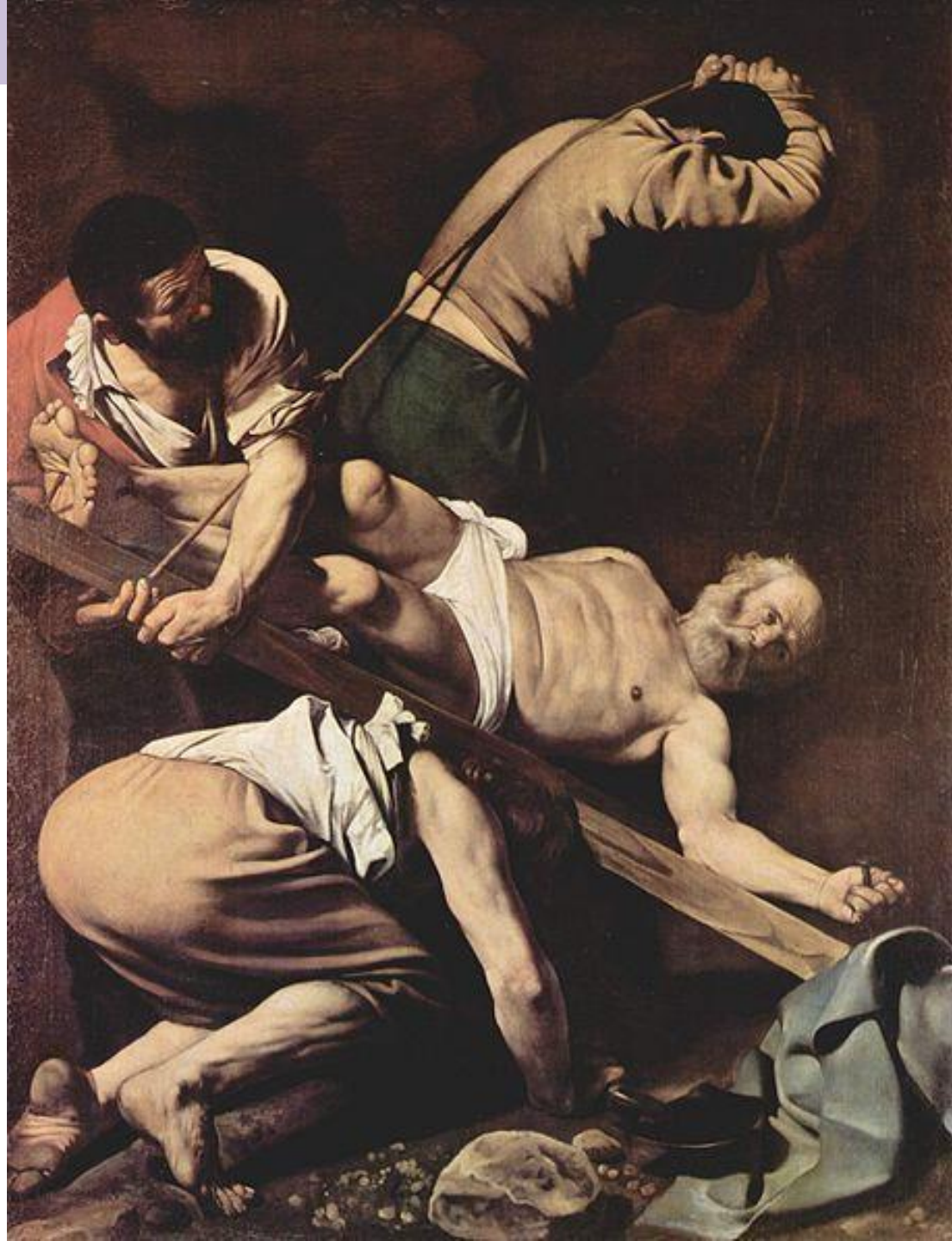
- La **fase inicial** (1590-1599) se desarrolla en Roma:

    - También se atrevió con temas religiosos. Buena muestra es **La cena de Emaús**.

El pasaje narra la aparición de Jesús resucitado a dos discípulos suyos de camino a la aldea de Emaús, la forma en que lo invitaron a pernoctar y cómo lo reconocieron durante la cena, en la partición del pan.

- La **fase intermedia** (1600-1606) representa el estilo maduro del pintor, que ha recibido el nombre de **tenebrismo caravaggiesco**. En ella, se incluyen los grandes encargos para diversas iglesias romanas:
  - **La crucifixión de San Pedro.**
  - Caravaggio representó el momento con gran dramatismo, mostrando a los verdugos mientras levantan la cruz y al apóstol aceptando serenamente su martirio.

- La **fase intermedia** (1600-1606):
  - La **Conversión de San Pablo** (Iglesia de Santa María del Popolo).
  - Según la tradición cristiana, **san Pablo tuvo una visión de Cristo mientras viajaba hacia Damasco para perseguir a los cristianos**. Una intensa luz lo envolvió y cayó del caballo, mientras escuchaba la voz de Jesús preguntándole: **«Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?»**.

- La **fase intermedia** (1600-1606):
  - **San Mateo y el ángel**

1ª versión. Fue rechazada por con considerarse indecoroso que se presentara al santo como un tosco y sucio pueblerino. Se le obligó a pintar un nuevo cuadro. Esta obra se destruyó en la II Guerra Mundial.

2ª versión. Caravaggio presenta a San Mateo de una forma más "digna" recibiendo la inspiración del ángel para escribir su evangelio.

- La **fase intermedia** (1600-1606):
  - **La vocación de San Mateo**

Cristo y San Pedro entran en la oficina de recaudación de impuestos. Un plano de luz oblicua parece interpelar a San Mateo que, con el dedo en el pecho, parece sorprenderse de tan inesperada llamada.

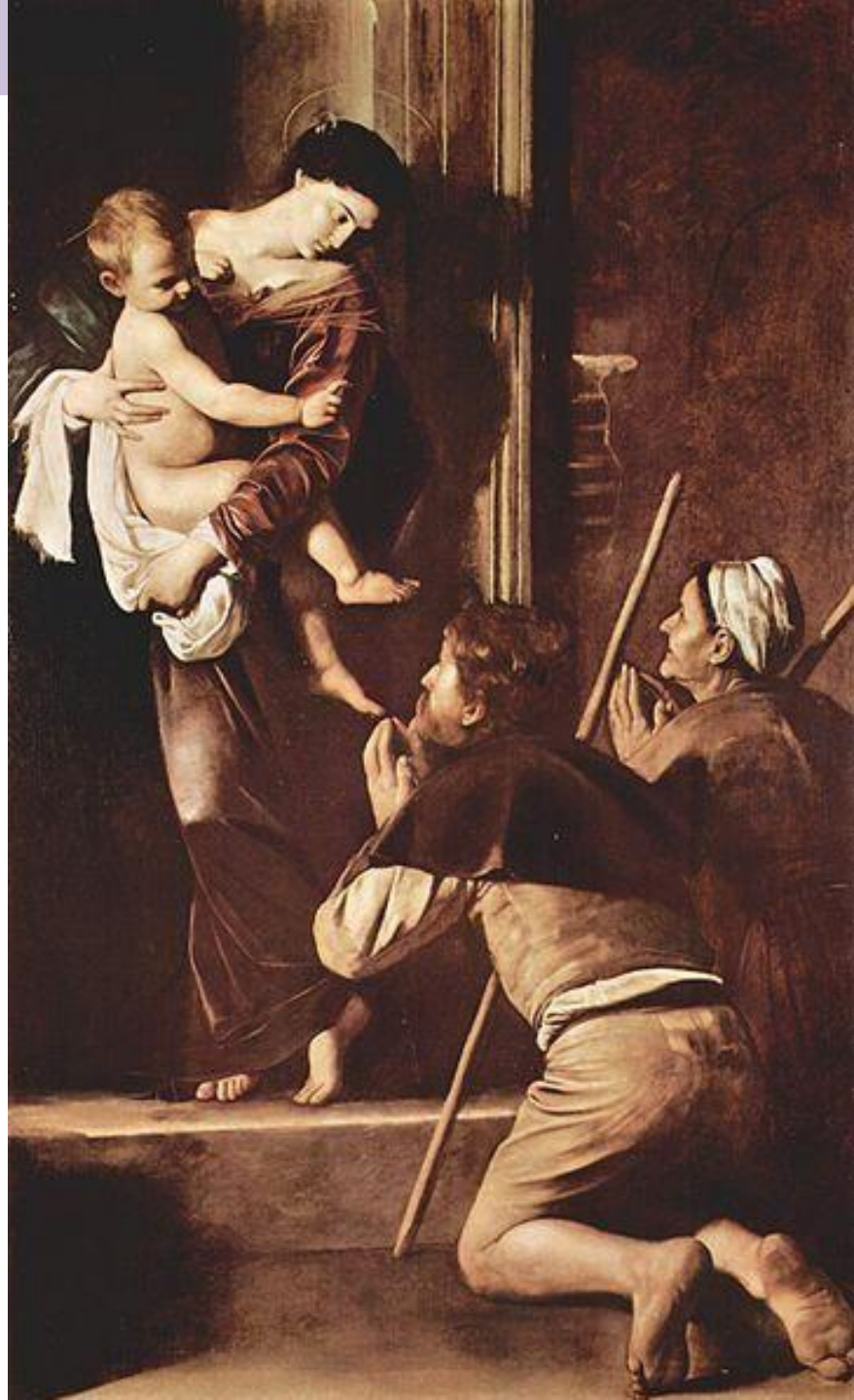
Mateo era recaudador de impuestos, un **publicano**, grupo despreciado por buena parte de la sociedad judía. Al llamarlo para formar parte de sus discípulos, Jesús muestra que su mensaje no está reservado a los socialmente respetados, sino que también se dirige a quienes eran considerados pecadores y marginados.
Este gesto expresa una de las ideas centrales del cristianismo: **la posibilidad de conversión y salvación está abierta a todos**.

Cristo no se limita a aceptar a quienes ya cumplen las normas religiosas, sino que busca precisamente a aquellos que necesitan cambiar de vida. Por eso, cuando los fariseos criticaron que Jesús comiera con publicanos y pecadores, respondió: **«No necesitan médico los sanos, sino los enfermos»**. La llamada de Mateo simboliza así la voluntad de Cristo de incorporar a su comunidad a los despreciados y ofrecerles una nueva oportunidad.

- La **fase intermedia** (1600-1606):
  - **El martirio de San Mateo**

- La **fase intermedia** (1600-1606):
  - **La Virgen de Loreto** (la imagen de dos peregrinos, él con los pies sucios y ella con una cofia desagarrada, causó cierto malestar por considerar que se había tratado con poco respeto un asunto tan importante.
  - la modelo era la prostituta conocida como «Lena», común en los cuadros de Caravaggio.

- La **fase intermedia** (1600-1606):
  - **La muerte de la Virgen** (la acogida fue aún peor: fue retirada de la Iglesia de la Scala porque "imitaba con demasiada exactitud el cadáver de una prostituta encontrado en el río Tíber").

- La **etapa final** (1606-1610) la constituyen los cuadros religiosos que pintó en los diversos lugares a los que le llevó la huida. Ejemplos de este periodo son:

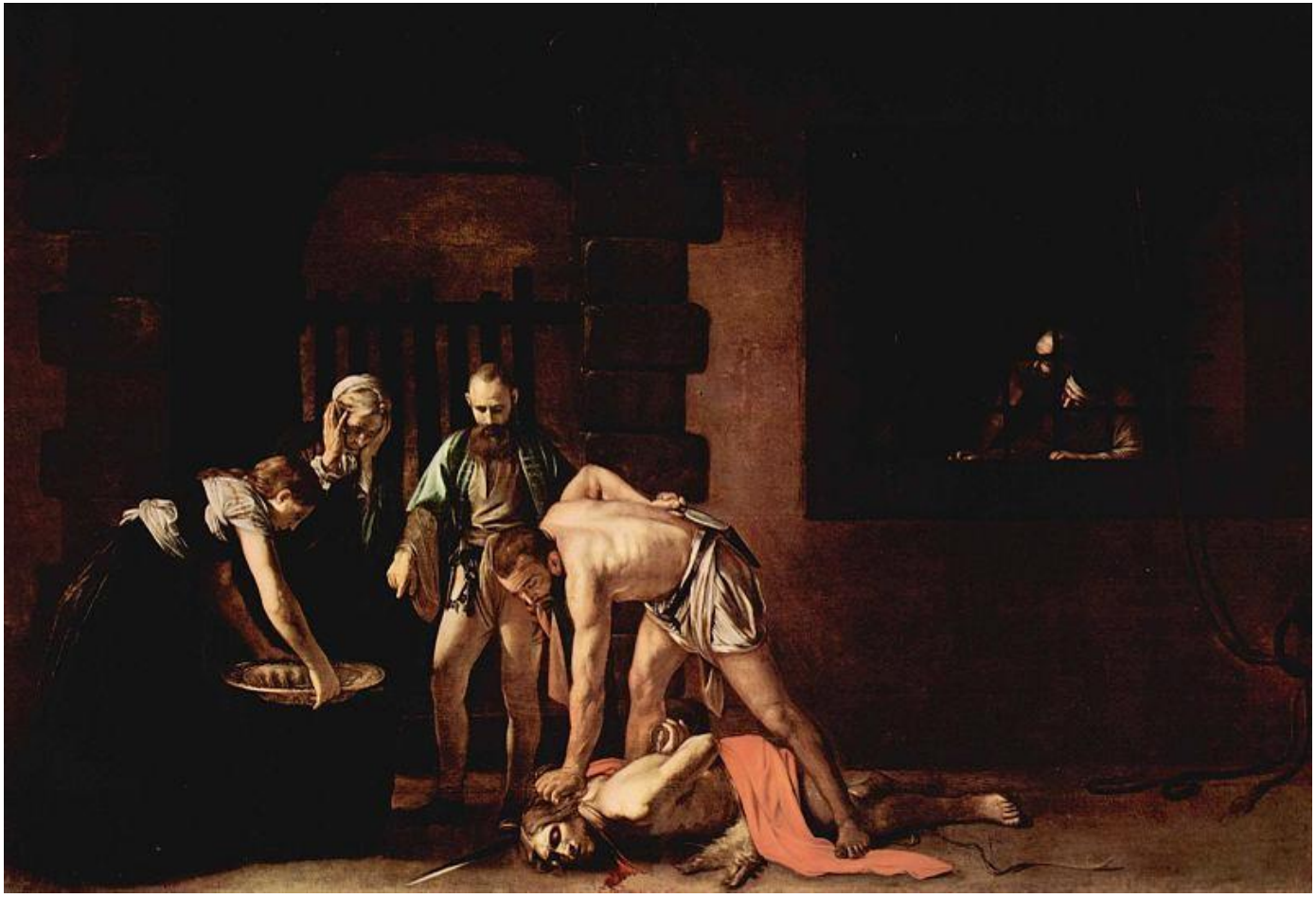
  - **Las siete obras de misericordia**, para una iglesia de Nápoles.

  - Muestra una escena callejera, donde varios santos (Martín de Tours, Santiago el Mayor y Sansón) socorren a los pobres dando muestras de generosidad cristiana.

- La **etapa final** (1606-1610) la constituyen los cuadros religiosos que pintó en los diversos lugares a los que le llevó la huida. Ejemplos de este periodo son:

    - **La decapitación del Bautista**, en Malta.

- La **etapa final** (1606-1610) la constituyen los cuadros religiosos que pintó en los diversos lugares a los que le llevó la huida. Ejemplos de este periodo son:

  - **La resurrección de Lázaro**, en Mesina. La **resurrección de Lázaro** es, teológicamente, un signo de que Cristo tiene poder sobre la muerte y anticipa su propia Resurrección.

  - Jesús se presenta como **«la resurrección y la vida»**, afirmando que quien cree en Él, aunque muera, vivirá. El milagro simboliza así la **victoria definitiva sobre la muerte** y la promesa cristiana de la vida eterna.

EL CLASICISMO EN LOS FRESCOS DE LOS CARRACCI

- Los Carracci son una familia de pintores boloñeses formada por **Agostino** (1557-1602), **Annibale** (1560-1609) y su primo **Ludovico** (1555-1609). Abrieron una academia en su ciudad natal y trabajaron en un taller común.

- **Annibale, tras su marcha a Roma será el más importante.**

Autorretrato de Annibale Carracci, Galería de los Uffizi, Florencia.

- El cardenal Odoardo Farnese encarga a Annibale Carracci la decoración de su palacio, que acomete en dos fases:

  - En el ***Camerino*** (despacho privado del cardenal) desarrolla quince historias sobre Hércules y Ulises, que escondían una intención moralizante. No podía ser de otra forma si quería utilizar temas mitológicos en la Roma de la Contrarreforma. Ambos héroes aparecen como antecedentes paganos de Cristo, que obtenían la salvación tras vencer las dificultades de la vida.

Hércules en la encrucijada, Museo de Capodimonte, Nápoles

Carracci pinta un pasaje de la vida legendaria de Hércules en el que debe elegir entre dos caminos simbolizados con dos mujeres, la Virtud, que conduce a la inmortalidad, y Voluptas, que empuja al pecado y la lujuria. Durante el Renacimiento y el Barroco, Hércules encarnó la fe inquebrantable y la virtud heroica.

- En la **Galería**, fingió una arquitectura ilusionista en la que encuadró varias bodas, como si fueran cuadros de caballete integrados en el fresco. El asunto central es el **Triunfo de Baco y Ariadna**, subidos a un carro tirado por leopardos y cabras. El cortejo nupcial resume las claves del clasicismo:
    - Estilo solemne, inspirado en el canon de belleza que los griegos aplicaron al cuerpo humano.
    - Un dibujo apretado y detallista.

Ficha técnica

1634-1669
Francesco Borromini
Via delle Quattro Fontane,
Roma

El artista y su época

Borromini es, sin duda, el más original de los arquitectos italianos del Barroco italiano. Miembro de una **familia de canteros**, se dedicó a este oficio desde muy joven. Pero, con veinte años, se instala en Roma, donde comienza a dedicarse a la arquitectura **teniendo como padrino a Stefano Maderno,** pariente lejano suyo.

Coincide con **Bernini** en las obras del Palacio Barberini. Pronto surge la **rivalidad** entre ambos, que se resolverá a favor del primero por las buenas relaciones que este mantiene con el Papado. La enemistad entre ambos se mantendrá hasta el final de sus días.

Borromini, se manifestará siempre como un arquitecto de **fuerte personalidad** que siempre concibe sus edificios de una manera orgánica. Tenía un carácter difícil y sufrió frecuentes crisis, la última de las cuales terminó en **suicidio**.

Análisis (I)

La orden de los trinitarios encargó a Borromini, en 1634, la construcción de un convento y una iglesia en la confluencia de dos avenidas, la Via del Quirinal y la Via delle Quattro Fontane (llamada así por tener cuatro fuentes en esquina que representan divinidades. El espacio era muy reducido, lo que obligó al autor a un ejercicio de imaginación importante. Lo último realizado fue la fachada, que no se terminó hasta después de la muerte de Borromini.

- Izquierda, **Tiber;** centro, **Juno;** derecha, **Diana**
- **Arno**

Análisis (II)

- El **claustro** muestra ya el gusto del autor por el contraste y la inestabilidad:
  - Es rectangular, pero corta las esquinas con líneas curvas abajo y recta arriba.
  - La balaustrada alterna balaustres cabeza arriba y cabeza abajo.
  - El pozo del centro repite la forma básica: un óvalo inscrito en un octógono.

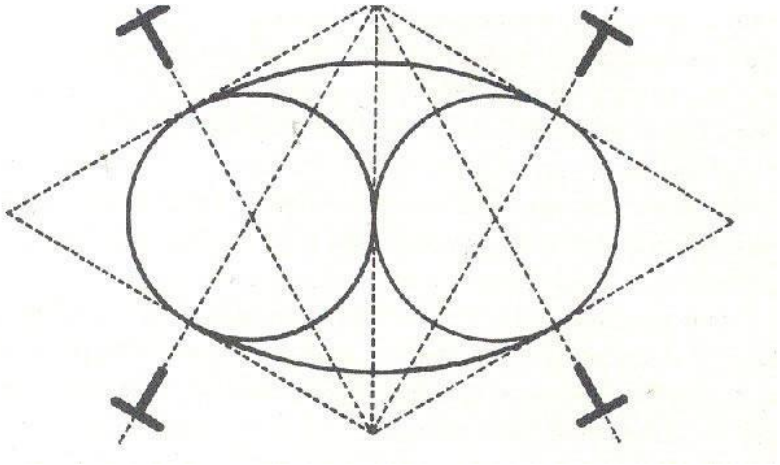

Análisis (III)

La **iglesia**:

- Es básicamente oval, pero también puede verse como un rombo que se hubiese curvado al someterlo a una gran presión.

- El muro tiene un tratamiento casi escultórico: las columnas presentan un extraño orden en el que las volutas de los capiteles jónicos se enrollan al revés.

Análisis (IV)

La **iglesia**:

- La decoración es casi completamente de estuco blanco, sin recurrir a la policromía.

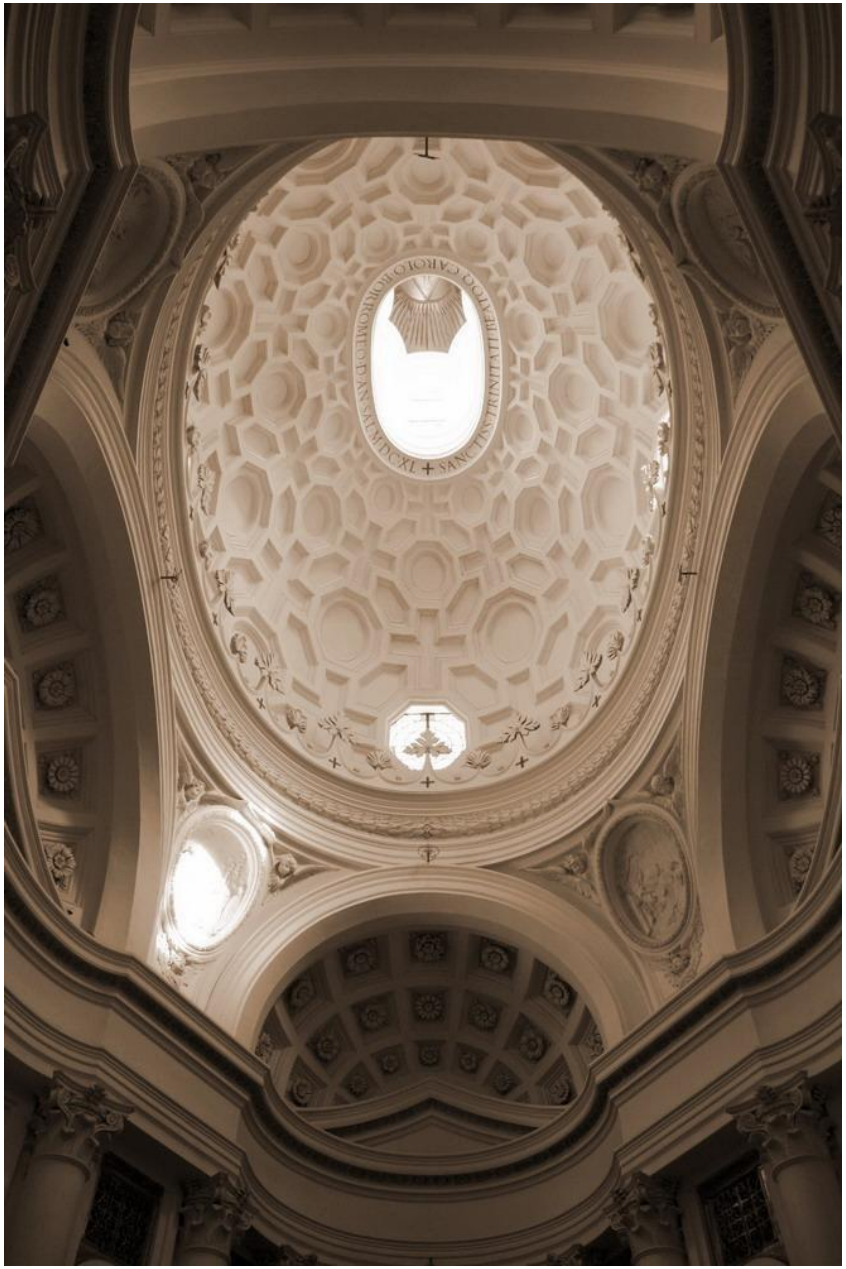
- El entablamento da la vuelta sin interrupciones y sobre él se apoyan cuatro bóvedas de cuarto de esfera.

Análisis (V)

La **iglesia**:

- Cortándolo todo, la cúpula oval, dividida en casetones octogonales, culmina en una linterna con ventanas que arrojan una luz difusa sobre la iglesia.

Análisis (VI)

La **fachada** fue construida muchos años después.

- Lo que más llama la atención en ella es su fuerte ondulación. Aunque cuando fue construida no resultaba novedosa, parece que Borromini la tenía prevista así desde el principio.

- Es tan elaborada y compleja que logra transmitir una gran sensación de monumento religioso en un espacio muy pequeño.

Comentario

Borromini fue un gran amante de las construcciones clásicas, de lo que da fe la importante colección de estampas que poseía sobre este tema. Podemos considerar que sus concepciones arquitectónicas están influidas por la Villa Adriana en Tívoli o el **Templo de Venus en Baallbek**.

Los romanos llamaron al conjunto "San Carlino", debido a su pequeño tamaño.

La obra de Borromini puede considerarse representativa de un estilo lleno de tensiones, muy diferente del barroco cortesano que representa Bernini.

Templo de Venus en Baallbek, Líbano

Ficha técnica

- El éxtasis de Santa Teresa (1647-1652)
- Gian Lorenzo Bernini (1598-1680)
- Mármol. 3.50 metros de altura
- Iglesia de Santa María de la Victoria, Roma

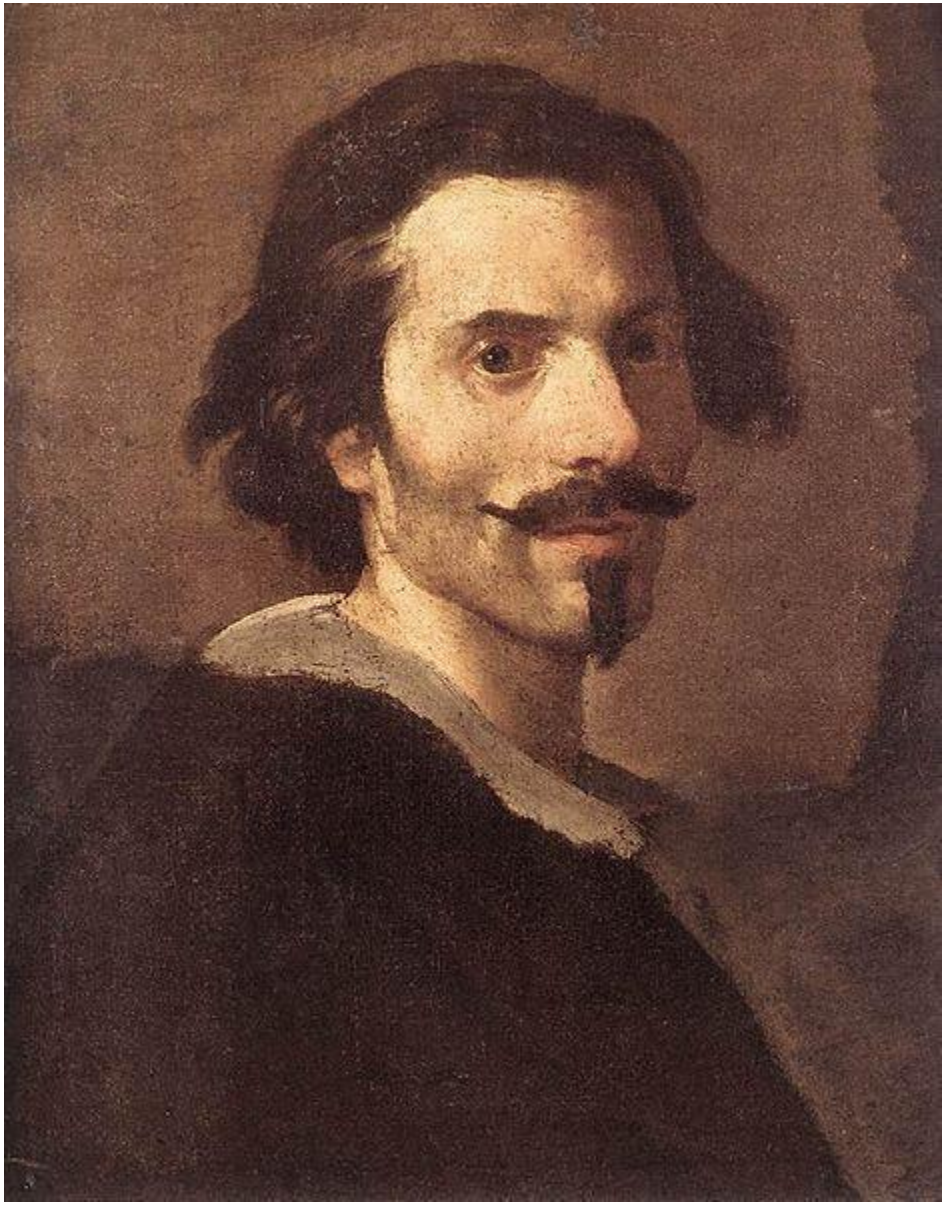

El artista y su época

- Arquitecto, escultor, pintor, etc., Bernini es uno de los más importantes artistas del Barroco. Reyes, Papas y nobles se disputarán su trabajo.

- Su actividad en Roma convertirá a la capital de los Estados Pontificios en centro de la vida artística y cultural de la época.

Análisis (I)

•La escultura que comentamos es el motivo principal del encargo que recibió Bernini del Cardenal Cornaro para transformar el brazo izquierdo del transepto de la iglesia en una capilla funeraria.

•La elección del tema del Éxtasis de Santa Teresa se debe a dos motivos:

- que Santa María de la Victoria era una iglesia carmelita (orden creada por la santa)
- y que, en concreto, que "el corazón de la santa hubiera sido traspasado por un rayo de amor divino" aparece expresamente en su bula de canonización.

Teresa de Cepeda y Ahumada, más conocida por el nombre de **Santa Teresa de Jesús** o **Teresa de Ávila** (1515– 1582), fue una religiosa fundadora de las carmelitas descalzas, rama de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo(o carmelitas).

Cuadro de Rubens

Análisis (II)

- La capilla Cornaro es una unidad indivisible desde el suelo hasta el techo, en cuya bóveda se abre un firmamento pintado. Los ángeles apartan las nubes para que la luz del Espíritu Santo llegue hasta los mortales.

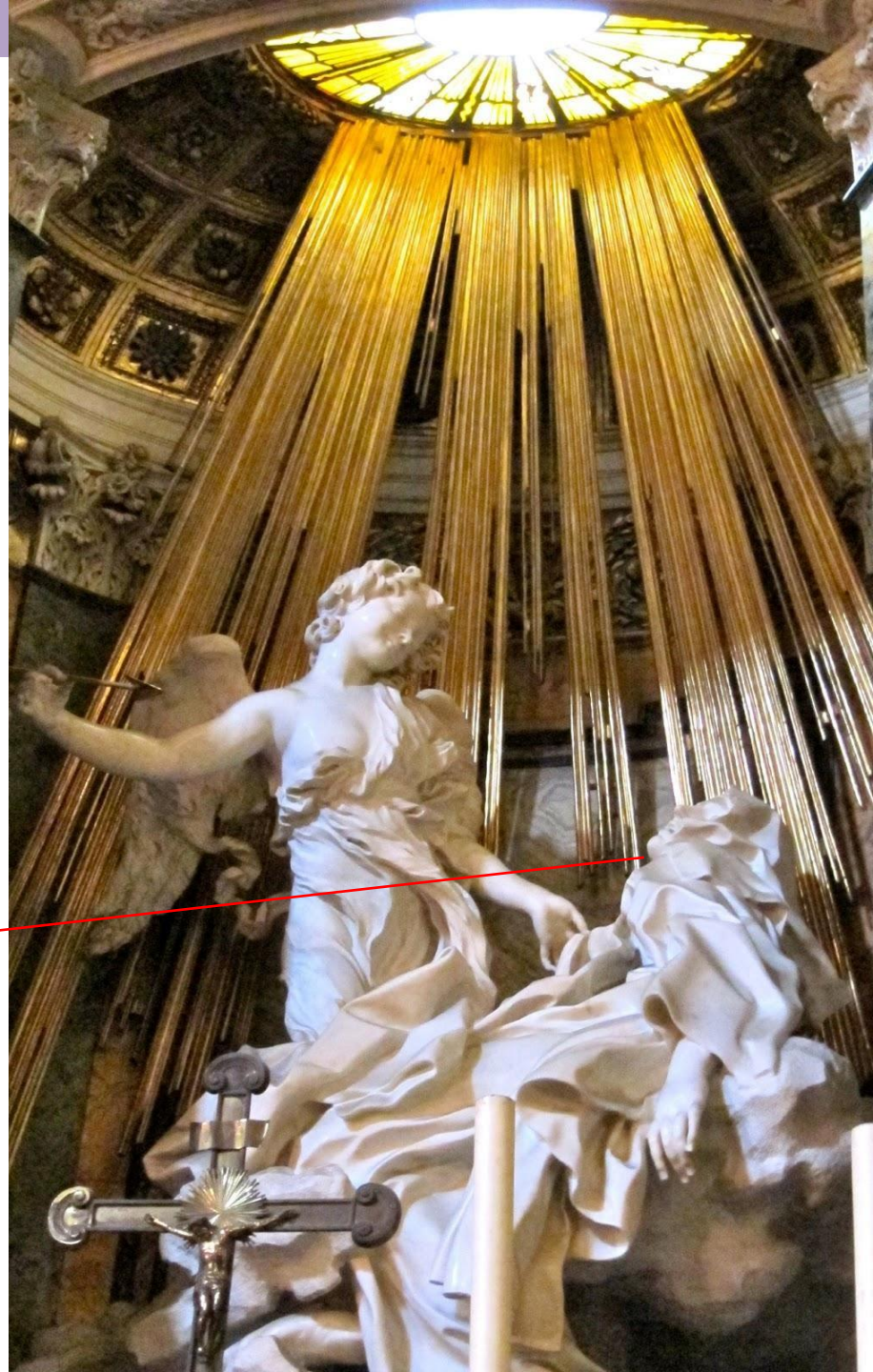

Análisis (III)

- Sobre la santa caen los rayos. A través de ellos, se ha abierto paso un ángel de gran belleza que está a punto de atravesar el corazón de Teresa para provocar así su unión mística con Cristo.

- La visión se desarrolla en un lugar imaginario, sobre una nube suspendida a media altura. Santa Teresa se desvanece con los brazos inertes, la cabeza hacia atrás, los ojos entrecerrados y la boca entreabierta…

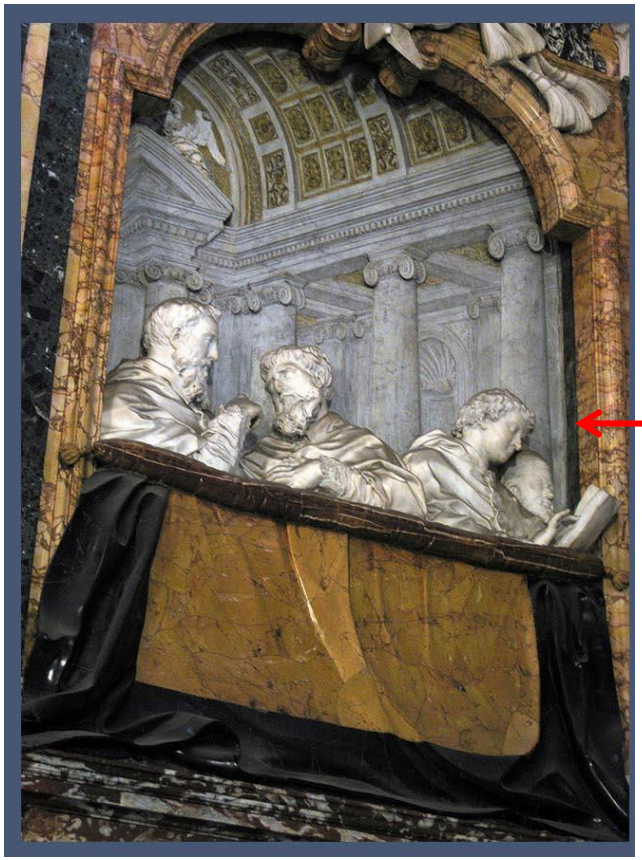
Análisis (IV)

El grupo de ángel y santa está colocado sobre un fondo de alabastro, protegido por un dosel de mármol polícromo y bañado por una misteriosa que cae desde una ventana oculta tras el frontón.

Análisis (V)

En las paredes laterales de la capilla, tras unos reclinatorios que imitan a los palcos de un teatro, Bernini representa a ocho miembros de la familia Conaro que presencian el éxtasis de la santa. El hecho de colocarlos en el mismo plano que los espectadores, presentes y futuros, transmiten la impresión de que van a permanecer eternamente vivos.

Análisis (VI)

Bajo la capilla, está la cámara funeraria. Sobre ella, en el pavimento, dos esqueletos expresan su sorpresa ante el acontecimiento. De esta manera, podemos considerar que todos los elementos forman parte de un gran escenario.

LO LAMENTO. NO HE ENCONTRADO IMAGEN ESPECÍFICA PARA ILUSTRAR ESTO.

Comentario

•El gran éxito de Bernini radicó, aparte de sus innegables méritos artísticos, en que sintonizó de manera perfecta con los principios políticos y religiosos de la Contrarreforma.

•La capacidad de Bernini para transformar espacios humanos en espacios sobrenaturales coincide con el florecimiento del teatro en la época del Barroco. La capilla Cornaro constituye uno de los más brillantes ejemplos de integración de pintura, escultura y arquitectura en un mismo espacio.

•Como hemos dicho, Bernini integra en un mismo espacio a los "actores" y al público. Lo que motiva que lo real y lo imaginario también quede integrado. Para ello, utilizó efectos de la técnica teatral, como la luz oculta e intencionadamente dirigida hacia la santa, o las expresiones fuertemente emotivas.

Ficha técnica

La muerte de la Virgen (Aprox. 1606)
Michelangelo Merisi, *il Caravaggio*.
Óleo sobre lienzo
3.69 x 2.45 m.
Museo del Louvre, París

El artista y su época

Caravaggio comenzó su formación artística en Milán. Con apenas dieciocho años, se traslada a Roma, que en esos momentos estaba en su apogeo cultural gracias a la labor de los Papas.

Su forma de tratar los temas religiosos estuvo influida por las ideas de **San Ignacio de Loyola**, que defendía el tratamiento realista de los mismos, y por San Felipe Neri, que predicaba una fe sencilla que pusiera en contacto directo a los hombres con Dios. Por tanto, sus composiciones reflejan un misticismo realista y una religiosidad intensa acorde con los postulados de la Contrarreforma.

Tenía Caravaggio un carácter difícil y una actitud pendenciera, que le llevaron a tener problemas con la justicia, incluso a ser desterrado a la isla de Malta.

Análisis (I)

- Este cuadro fue encargado por los carmelitas descalzos para la iglesia de **Santa Maria della Scala** en Roma.

- Presenta un episodio de la vida terrenal de la Virgen recogido en los Evangelios Apócrifos: la muerte de la Virgen en Éfeso velada por los apóstoles.

- El tema había sido tratado anteriormente pero denominándolo "tránsito" o "dormición".

- Y, en el siglo XVI, había sido sustituido por la Asunción. Es comprensible, por tanto, el rechazo que tuvo la obra cuando fue presentada.

Análisis (II)

•La Virgen es presentada como una mujer de apariencia común que yace en su lecho de muerte acompañada de los apóstoles y de María Magdalena, todos profundamente apenados.

•Se ha llegado a decir que Caravaggio se inspiró en el cuerpo de una prostituta que habían encontrado ahogada en el Tíber (tiene el vientre hinchado).

•La novedad del cuadro está también en la composición de la escena. Caravaggio colocó el **cuerpo de la Virgen en un plano oblicuo**, cuando lo normal era colocarlo en uno paralelo al plano pictórico. Además, la escena se sitúa en un dormitorio vulgar, lo que le daba un tono completamente humano.

Análisis (III)

- En el ángulo superior derecho, coloca un elemento decorativo muy efectista, una gran cortina roja, muy frecuente en la pintura veneciana.
- De todas formas, el mayor escándalo vino de que la representación de la Virgen era excesivamente real, con el rostro en escorzo, el brazo extendido, sin zapatos y vestida con ropas muy humildes.

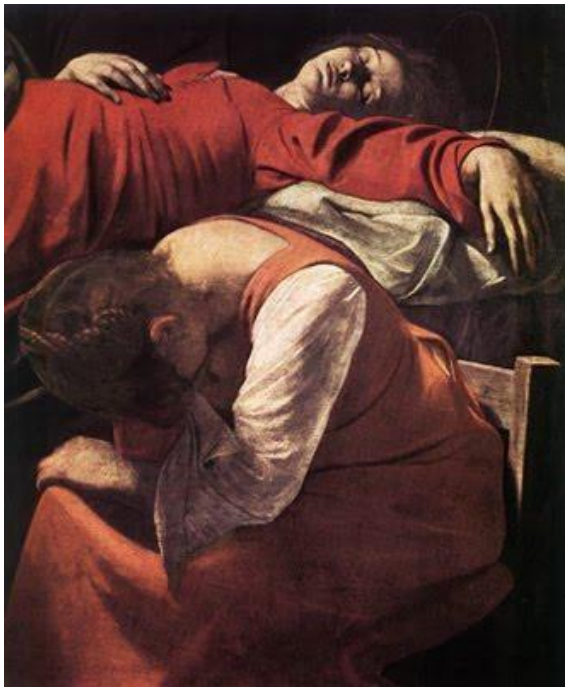

Análisis (IV)

•No obstante, el cuadro presenta un gran dramatismo, con los apóstoles y la Magdalena llorando en actitudes muy expresivas, desde la contemplación serena hasta la angustia más intensa.

•La luz, que llega desde el ángulo superior izquierdo, contribuye tanto a la sobriedad como al dramatismo. En cuanto al color, dominan los ocres y el rojo de la ropa de la Virgen, que entra la escena.

Análisis (V)

•La luz, que llega desde el ángulo superior izquierdo, contribuye tanto a la sobriedad como al dramatismo. En cuanto al color, dominan los ocres y el rojo de la ropa de la Virgen, que entra la escena.

Comentario (I)

Cómo llegó el cuadro al Museo del Louvre:

1. Los frailes rechazaron el lienzo por considerarlo falto de decoro.
2. La obra fue entonces adquirida por el duque de Mantua, que había sido aconsejado por Rubens.
3. A la muerte del duque, el cuadro fue adquirido por el rey Carlos I de Inglaterra.
4. A su muerte, pasó a manos de un banquero, que lo cedió a Luis XIV. Este es el motivo de que actualmente se encuentre en el Louvre.

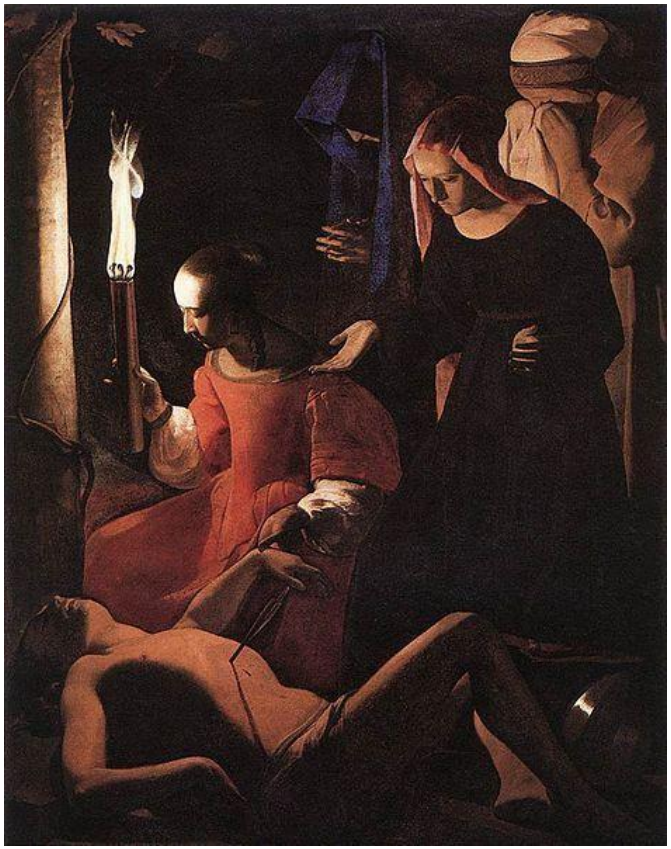

Comentario (II)

Caravaggio y su tratamiento del claroscuro está presente en muchos pintores posteriores como Ribera, Vermeer, La Tour, Delacroix, Courbet y Manet.

VERMEER. Cristo en casa de Marta y María. 1654

LA TOUR. San Sebastián cuidado por Santa Irene. Hacia 1640

DELACROIX. Ultimas palabras del emperador Marco Aurelio, 1844

COURBET. Lot y sus hijas. 1844

MANET. Ballet español. 1862

Continúa en…

Arte barroco
2