

Arte barroco
2

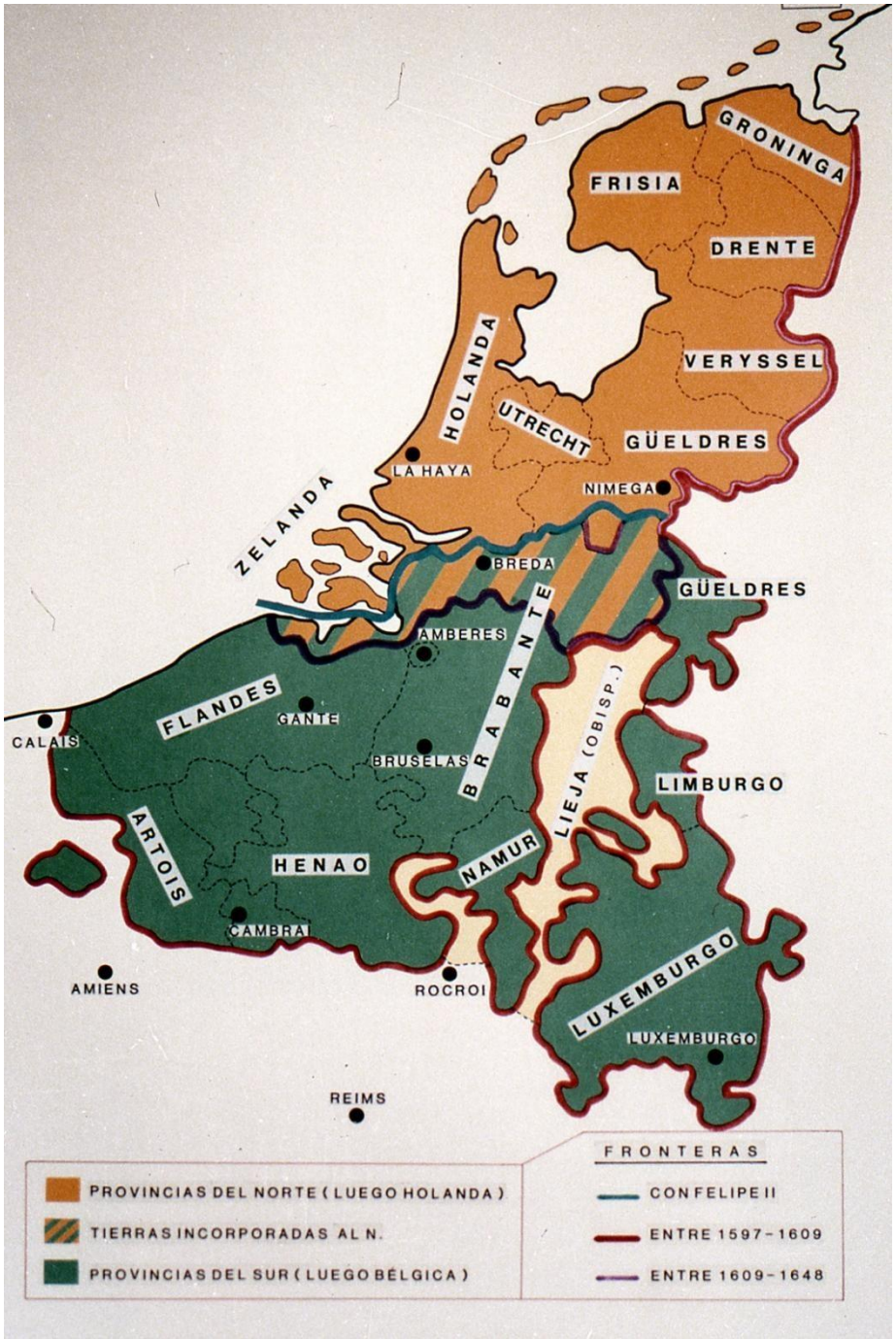
ÍNDICE

5. La pintura en Flandes y en Holanda:
    a) La escuela flamenca: Rubens
    b) La escuela holandesa: Rembrandt y Vermeer

6. La arquitectura barroca española.

7. La gran época de la imaginería española:
    a) Castilla: Gregorio Fernández
    b) Andalucía:
        I. Juan Martínez Montañés y Juan de Mesa, en Sevilla;
        II. Alonso Cano, en Granada.
    c) Murcia: Francisco Salzillo

Comentario de obras
    a) La lección anatomía del doctor Tulp
    b) Las tres gracias (Rubens)
    c) Cristo yacente (Gregorio Fernández)

- Al sur, **Flandes** ocupaba los territorios de la actual Bélgica. Católico, monárquico y sometido a España.

- Su pintura, de temática religiosa, se plasmará en grandes cuadros de altar.

- Al norte, **Holanda**, protestante republicana, burguesa e independiente.

- Su pintura cultiva también los temas bíblicos pero los cuadros serán de pequeño tamaño, para ser expuestos en el ámbito doméstico.

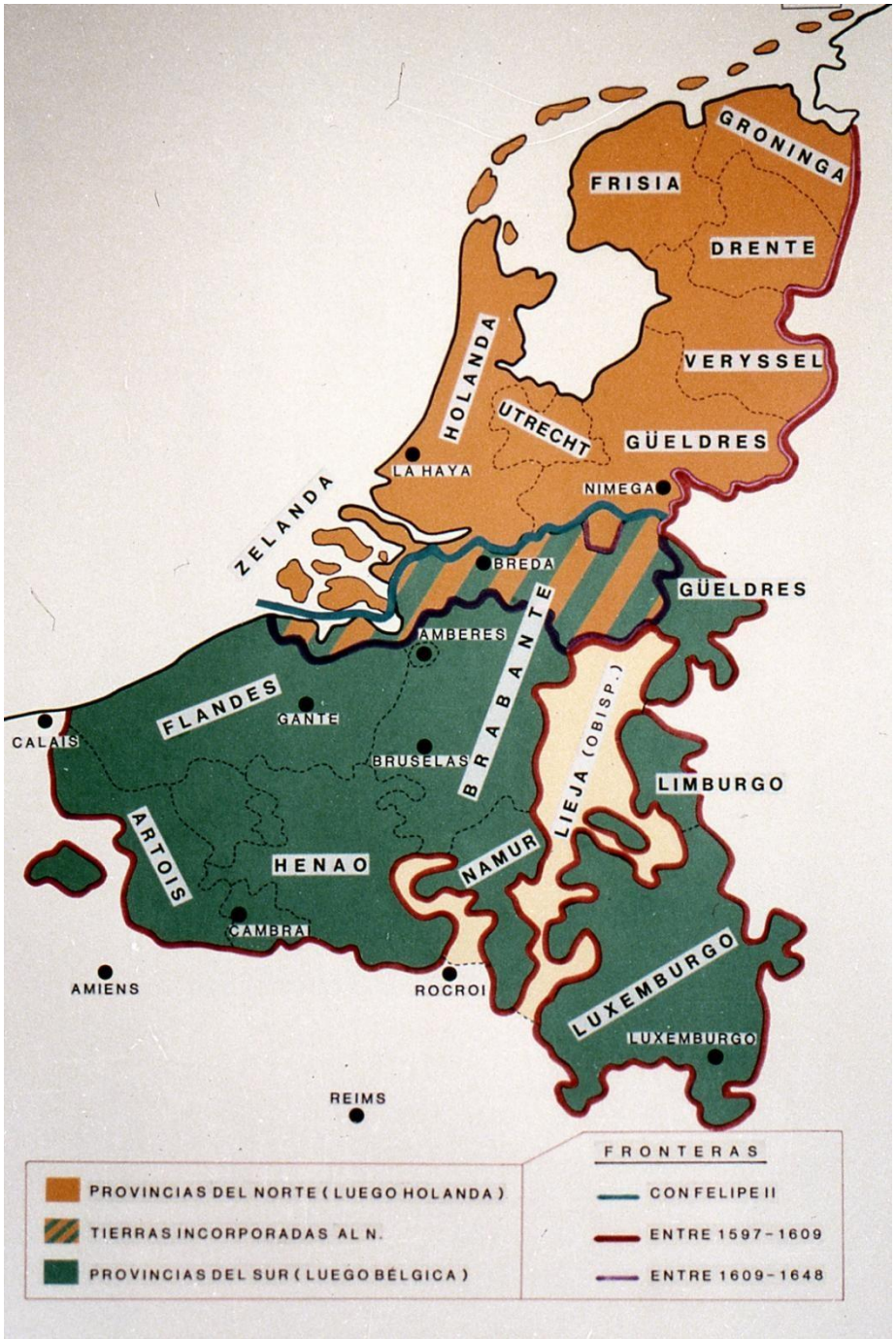
- Recordemos que luteranos y calvinistas habían suprimido las imágenes de las iglesias.

FLANDES:

•Cultivó también **la pintura mitológica de gran tamaño para decorar los salones** de los palacios.

•Los **retratos** suelen ser **individuales** y, con frecuencia buscan **resaltar el resaltar el rango social** del personaje.

•Los bodegones, con **cocinas y despensas atestadas de alimentos**, reflejan la abundancia de una sociedad opulenta.

HOLANDA:

•Se pintaron también **escenas costumbristas**, que con frecuencia tienen **objetivos de tipo puritano** como la pereza, la avaricia y la infidelidad.

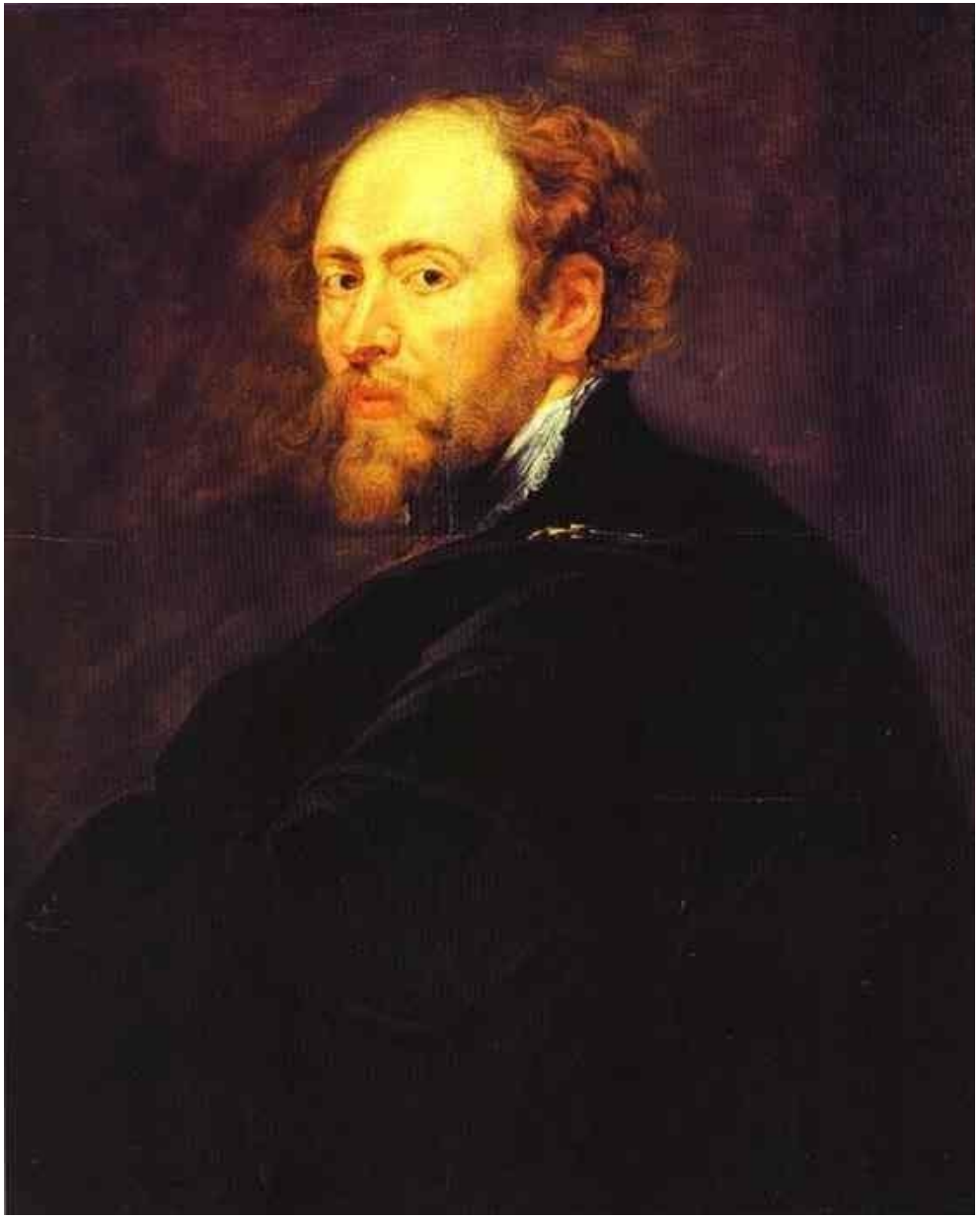
•Los retratos suelen mostrar grupos que muestran la organización democrática de la sociedad: oficiales de las guardias cívicas que protegen las ciudades, los síndicos de los gremios, etc.

•Las cocinas y despensas muestran platos y bebidas frugales, reflejo del ascetismo protestante.

- Rubens estaba dotado de un cerebro prodigioso para la composición de los cuadros y para el uso del color.

- Era, además, un tipo muy culto (dominaba seis lenguas aparte del latín) y ejerció como diplomático al servicio de España.

- Rubens fue uno de los grandes maestros de la pintura barroca flamenca y destacó por su estilo dinámico, monumental y lleno de vitalidad. Sus obras se caracterizan por el movimiento de las figuras, la riqueza cromática, los cuerpos voluminosos y una intensa sensualidad, además de una gran capacidad para representar escenas mitológicas y religiosas.

- En 1600, con solo 23 años, se instala en Mantua.

- Durante ocho años, se formará estudiando las principales obras del arte realizado en Italia.

- Su estancia en Italia solo será interrumpida por un viaje a Valladolid, capital de España en ese momento, para entregar a Felipe III y a su valido, el Duque de Lerma, unos regalos del Duque de Mantua. Aprovechará la visita para pintar el **Retrato ecuestre del Duque de Lerma**.

Lerma es representado como un todopoderoso guerrero a caballo, siguiendo modelos de la Antigüedad. Éste es uno de los escasos cuadros de Rubens que están firmados.

- En 1608, abandona Italia para instalarse en Amberes.

- Un año después, es nombrado pintor de los archiduques, se casa con Isabel Brant e inicia las gestiones inmobiliarias para construir una casa-taller que se convertirá en la más importante del barroco europeo.

    - Tiene gabinete de antigüedades y amplio espacio para que viva la familia y trabajen los colaboradores.

    - En uno de los frentes, instaló una tribuna desde la que él podía vigilar a oficiales y aprendices, y los clientes podían observar la marcha de los trabajos encargados.

Casa-taller de Rubens en Amberes. En la actualidad es un museo dedicado al pintor.

- Cerca de 3000 cuadros llevan la firma de Rubens, lo que solo puede explicarse por la legión de discípulos que trabajaban en su taller.

- El maestro firmaba los contratos, hacía el boceto preparatorio, supervisaba el trabajo y cobraba. Su participación encada cuadro dependía del precio estipulado. Si era alto, lo pintaba personalmente; si era bajo, se limitaba a retocarlo o, simplemente, lo dejaba tal y como lo habían dejado los colaboradores.

- Entre sus más de cien aprendices, hubo gente tan valiosa como…

Jacobo Jordaens

Antón van Dyck

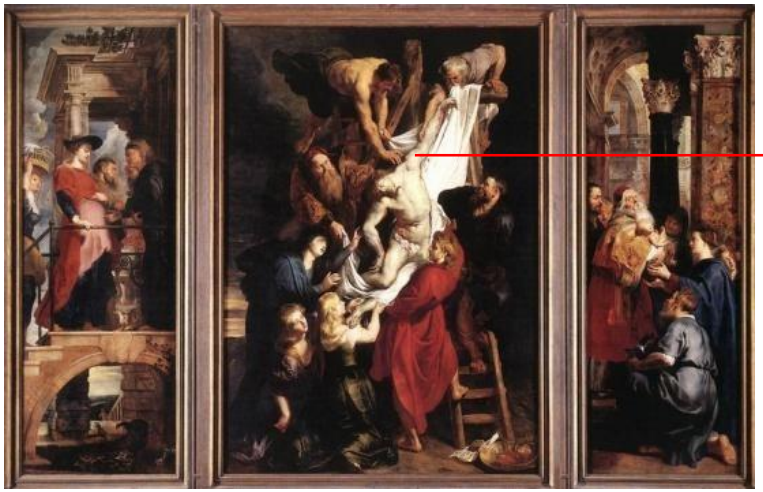
Dominó todas las técnicas	Tocó todos los temas y géneros pero aportándoles su visión personal
Óleo	Religiosos
Pintura al fresco	Mitológicos
Cartones para tapices	Paisajes
Ilustración de libros y misales	Bodegones
	Retratos

- Su trayectoria como pintor religioso se inicia con los trípticos de **La elevación de la cruz** y El descendimiento, conservados en la catedral de Amberes.

- Fueron encargados por los Archiduques con el doble objetivo de acabar con la iconoclastia protestante, que había despojado de imágenes a las iglesias, y de proclamar su vinculación con la ortodoxia católica.

El descendimiento, actualmente en el Museo del Prado

ARTEHISTORIA

•Su obra cumbre en esta tarea de mostrar el poder del papado frente a los protestantes es **El triunfo de la Eucaristía**, conjunto de veinte tapices que la archiduquesa Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II y Gobernadora de los Países Bajos, encargó para el convento de las Descalzas Reales de Madrid, donde se había educado.

En esta escena, la Iglesia -representada por una mujer sobre un carro triunfal portando la Eucaristía- arrastra a la Ceguera y la Ignorancia, pisando con las ruedas de su carro al Odio, la Discordia y la Maldad. Un ángel subido en un caballo lleva las llaves y el pabellón papal

En 1630, ya con 53 años y viudo, se casa con Helena Fourment, una muchacha de 16 años que se convertirá en musa de sus cuadros mitológicos, los que le han dado fama universal. En una carta, expone las razones de este matrimonio:

"He tomado por esposa a una joven honesta y burguesa, por más de que todos querían persuadirme que eligiera en la corte. Pero preferí una mujer que no se avergonzara de verme con los pinceles en la mano. A decir verdad, me habría resultado demasiado duro perder mi preciosa libertada cambio de las caricias de una vieja".

Rubens con Helena y su hijo Peter Paul

Fruto de esta feliz etapa de su vida son tres cuadros, conservados en el Museo del Prado, en los que aparece retratada su esposa: el **Juicio de Paris** …

Recoge el momento en el que Paris, hijo de Príamo, rey de Troya, toma la manzana que le da Mercurio para que se la entregue como premio a la diosa más bella. Las tres diosas habían intentado previamente comprar la decisión del joven príncipe con diferentes ofrecimientos. La que consiguió convencer a Paris fue Venus al entregarle la mujer más hermosa del mundo, Helena -la esposa de Menelao- originando así la Guerra de Troya. En el cuadro aparecen, de izquierda a derecha, las tres diosas con sus respectivos atributos: Atenea con sus armas, Venus acompañada de Cupido y Juno con su pavo real

•La obra le fue encargada por Felipe IV de España con mediación del cardenal-infante Fernando de Austria, hermano de dicho rey y gobernador de los Países Bajos. Se cuenta que éste visitó el taller de Rubens y al ver la obra, afirmó: «*Es de lo mejor de su arte, pero las diosas están demasiado desnudas, y dicen que la figura de Venus es retrato de su mujer*».

•En el siglo XVIII, Carlos III ordenó su quema por considerarlo impúdico. Finalmente el rey accedió a conservarla, a condición de que se recluyesen en salas de acceso restringido en la Academia de San Fernando.

…el **Jardín del Amor**

...y **Las tres Gracias**.

- Las Gracias de Rubens pueden corresponder a su visión de la belleza sensual.

- Se dice que al menos una de las figuras es reproducción de la segunda mujer de Rubens, Helena Fourment, o incluso variaciones sobre el mismo rostro de su esposa. Otros creen reconocer las facciones de las dos esposas del pintor: Isabella Brant y la ya citada Helena Fourment.

- Es el primer artista que no depende de reyes ni nobles. Se maneja económicamente vendiendo en el mercado cuadros, grabados y dibujos.

- Sus orígenes son modestos: su madre pertenece a una familia de panaderos y su padre explota un molino de malta.

Autorretrato, 1659

Rembrandt van Rijn destacó por su extraordinario dominio de la **luz y la sombra**, creando escenas de gran profundidad psicológica. Frente al carácter más espectacular de otros artistas barrocos, Rembrandt se interesó especialmente por la **introspección, las emociones y la condición humana**, representando a sus personajes con gran naturalidad y humanidad.

Su obra abarcó temas religiosos, retratos, paisajes y escenas históricas, aunque alcanzó especial fama por sus **autorretratos**, en los que dejó constancia de su propio envejecimiento. Entre sus obras más importantes destacan *La ronda de noche*, *La lección de anatomía del doctor Tulp* y *El regreso del hijo pródigo.*

- Se forma con el pintor Pieter Lastman, que le aporta los secretos del tenebrismo de Caravaggio.

- A partir de estos comienzos, Rembrandt creará un estilo propio en el que los contrastes de la luz y la sombra nunca serán tajantes sino que envuelve sus figuras en penumbras graduadas, misteriosas y doradas.

- En 1632, se encuentra ya establecido en Amsterdam, cuyos habitantes están contentos de su independencia política, de su religión protestante y de su prosperidad económica, que les permite construir diques y canales para que el mar no inunde su territorio.

La tormenta en el mar de Galilea, 1633. Obra en paradero desconocido desde su robo del museo Isabella Stewart Gardner en 1990.

- En Amsterdam, hay una sociedad civil que necesita hacer visible su importancia. Y lo hará a través de retratos colectivos para decorar las salas de las corporaciones. Rembrandt contribuirá a ello con tres cuadros memorables:

  - **La lección de anatomía del doctor Nicolaes Tulp** (1632), encargada por el cuerpo de cirujanos. El célebre médico es captado en el momento en que desprende, con sus pinzas, un haz de músculos del cuerpo de un cadáver. Los alumnos observan atentamente.

- **Ronda de noche** (1642), para la Guardia Cívica:

  - Representa a un grupo de arcabuceros de la Guardia Cívica que salen a hacer su ronda.

  - La suciedad acumulada durante siglos llevó a pensar que representaba una atmósfera nocturna. Pero, cuando el cuadro fue limpiado en 1946, se pudo observar que el capitán Banning Coq y sus hombres salen de la ciudad a plena luz el sol. Por tanto, podemos decir que el hombre con el que se conoce este cuadro no es muy afortunado.

Los síndicos de los pañeros (1662), cuadro en que se retrata a la junta directiva de este gremio durante la celebración de una reunión.

Completan su obra como maestro absoluto del claroscuro los diversos autorretratos y retratos de miembros de su familia (su hijo Tito y sus mujeres, Saskia y Hendrickje) que realizó a lo largo de su vida.

Su esposa Saskia

Su hijo Tito

Rembrandt

- A partir, aproximadamente, de 1650, Rembrandt sufre una profunda crisis personal que tendrá importantes consecuencias artísticas:

  - Su pasión por el coleccionismo le llevó a contraer **deudas** que no pudo asumir y lo llevaron a la quiebra. Aunque subastó sus bienes, no le alcanzó para pagar a los acreedores.

  - La relación amorosa que mantenía con la joven Hendrickje se complicó por las críticas de una sociedad muy puritana: tuvo que defenderse en los tribunales de la **acusación de concubinato.**

  - Rembrandt entró en la **secta menonita**, lo que le lleva a buscar en sus cuadros una mayor espiritualidad. Mantiene el claroscuro pero la pincelada se hace más suelta y el color más llamativo.

Mujer bañándose* o *Hendrickje bañándose en un río

- De esta última etapa, podemos destacar las siguientes obras:
  - **Aristóteles contemplando el busto de Homero**, que refleja su admiración por la Grecia antigua.

La **parábola del hijo pródigo**, narrada en el Evangelio de Lucas, expresa ante todo el **amor misericordioso de Dios**. El padre representa a Dios, que no abandona al hijo que se aleja, sino que permanece dispuesto a acogerlo cuando decide regresar. El arrepentimiento del hijo y su vuelta a casa simbolizan la **conversión del pecador**, mientras que el abrazo y la celebración del padre muestran que el perdón divino no es una simple absolución, sino una verdadera restauración de la dignidad del pecador.

La parábola también contiene una enseñanza sobre la **gracia y la misericordia frente al juicio humano**. El hermano mayor, que se indigna por la celebración, representa a quienes cumplen las normas pero son incapaces de alegrarse por la conversión del pecador.

- **El buey abierto en canal** o **buey desollado**, dramática escena en la puerta de una carnicería.

- Junto a Rembrandt, **Jan Vermeer de Delft** (1632-1675) es la otra gran figura de la pintura holandesa.

- Vermeer es, sobre todo, pintor de interiores. Sus cuadros reconstruyen la vida apacible de las casas pero no con una mirada fotográfica sino con una compleja visión intelectual de las relaciones entre el espacio, la luz y los personajes.

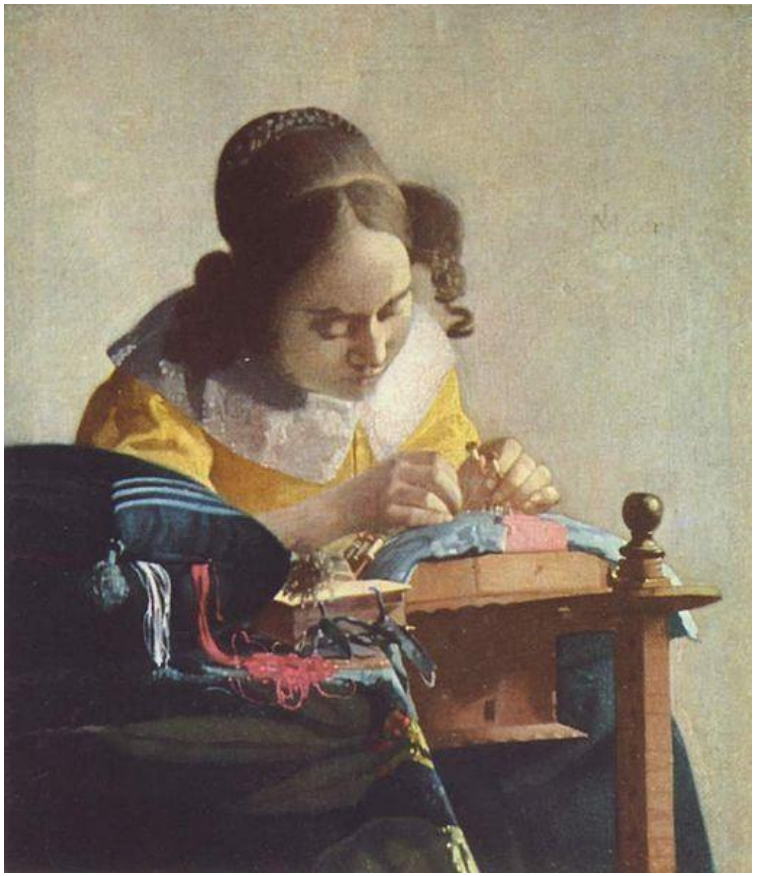

La alcahueta (el personaje del recuadro está considerado un autorretrato del autor

Sus composiciones, casi siempre de pequeño tamaño, muestran casas holandesas en las que sus habitantes leen, escriben, bordan o realizan tareas domésticas. Y están minuciosamente elaboradas. La luz, que entra casi siempre por ventanas laterales, otorga un toque mágico al color y los interiores.

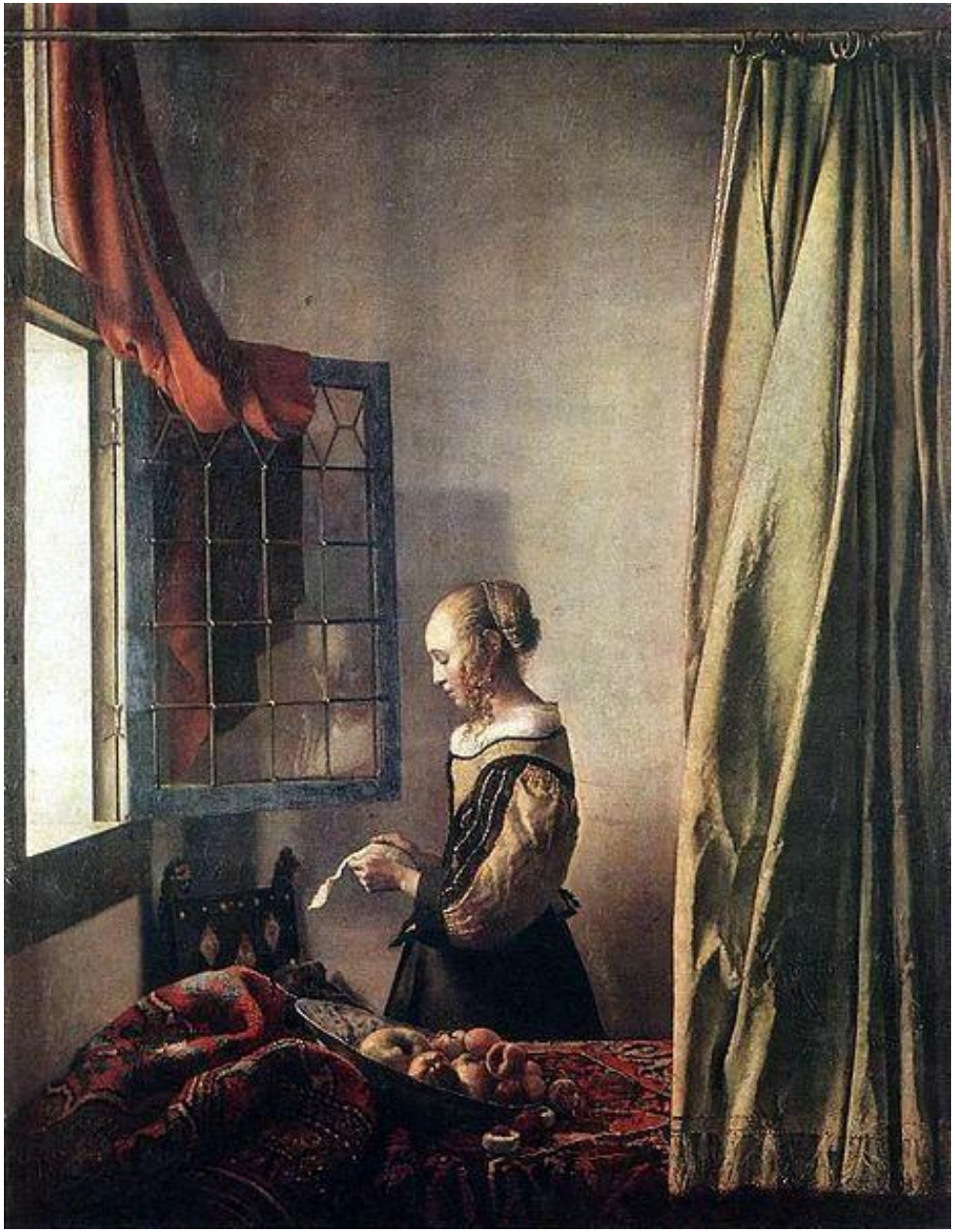

La lechera

La encajera

Con frecuencia, la combinación de todos los elementos crean una atmósfera que reproduce líricamente la vida burguesa (***Mujer leyendo una carta***).

Los colores, suavemente bañados por la luz, se vuelven cristalinos en estancias donde el tiempo parece detenido (***Dama ante la espineta***).

Una de las obras que mejor resume la combinación de representación doméstica y contenido intelectual es el cuadro ***El arte de la pintura*****,** realizado ya al final de su vida: un pintor, de espaldas, retrata a una modelo en una sala dominada en primer plano por un cortinaje, y al fondo por un enorme mapa de Holanda.

También la realidad urbana atrajo la curiosidad de Vermeer. Su cuadro ***Calle de Delft*** nos muestra su interés por los umbrales y las puertas, lugar de encuentro entre lo público y lo privado.

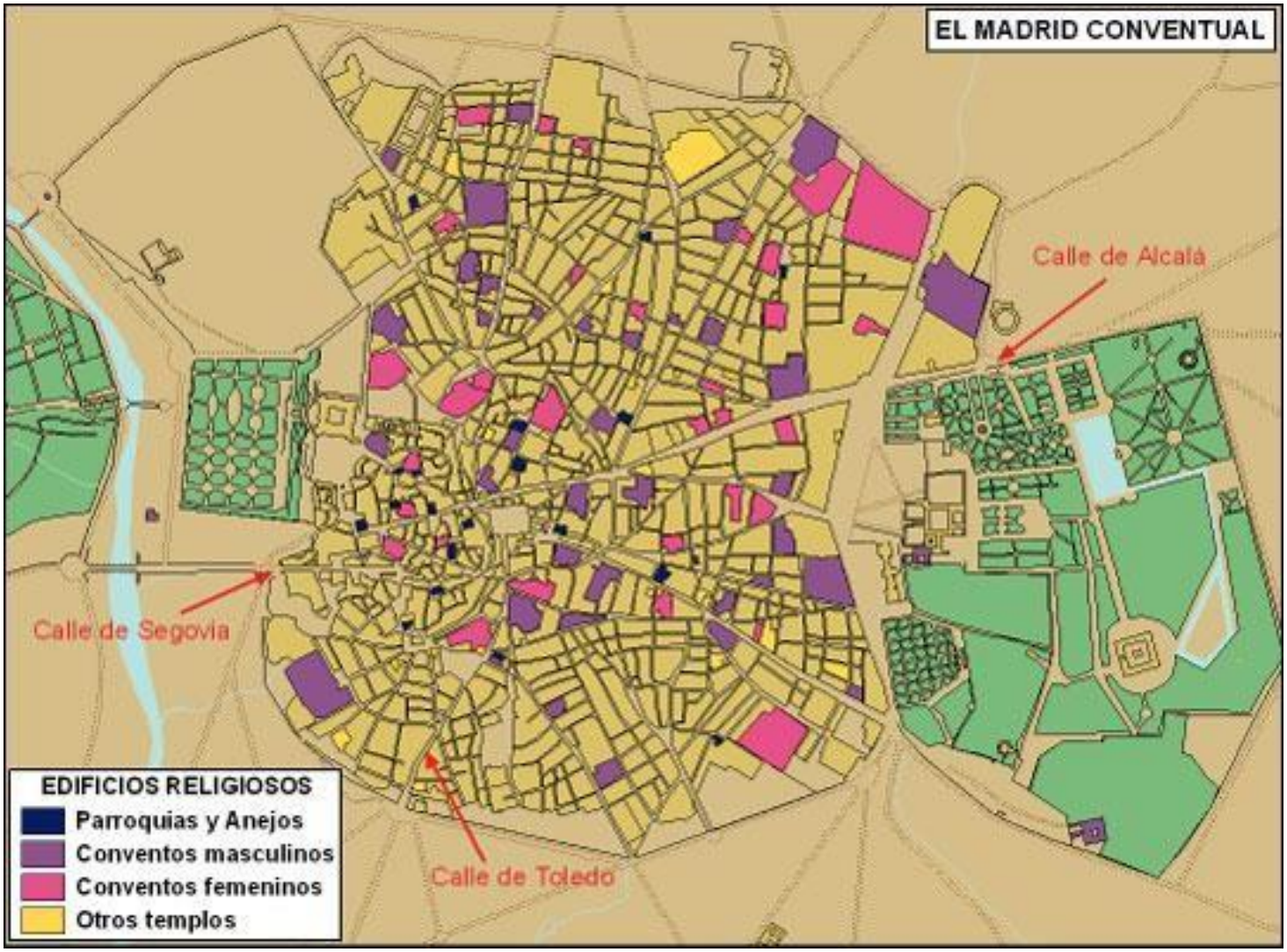

Y en ***Vista de Delft***, se aleja de la ciudad para mostrarla en perspectiva.

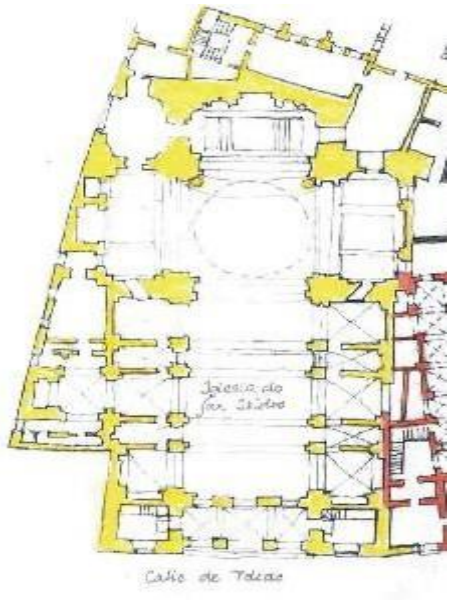
- Durante los siglos del Barroco, se construyen en las ciudades españolas numerosos conventos.

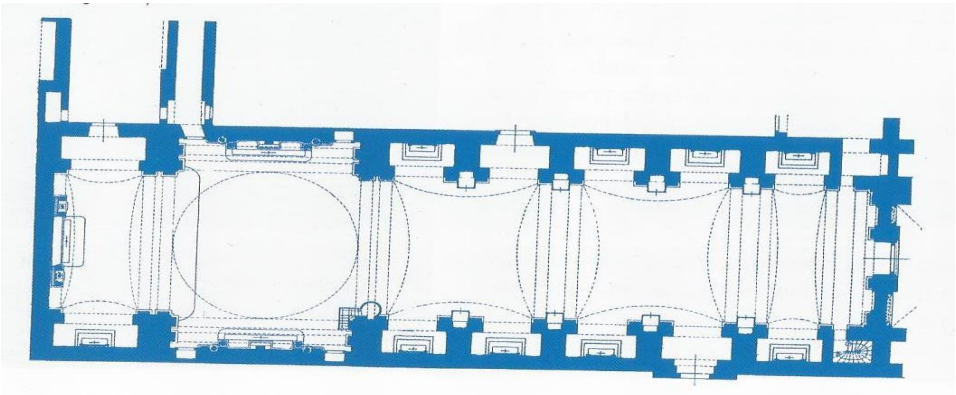
- Están ubicados en el interior del casco urbano y constan de iglesia, claustro, huerto y dependencias anejas.

- Son tantos y tan grandes que ocupan un tercio de la superficie edificada. Sevilla llegó a tener 73 conventos; Madrid, 57; y una ciudad tan pequeña como Segovia, 24.

•La **arquitectura barroca española** se caracterizó por su fuerte carácter religioso, su monumentalidad y el uso de una decoración cada vez más abundante. Durante el siglo XVII predominó una arquitectura relativamente sobria en sus estructuras, pero las fachadas fueron adquiriendo una ornamentación progresivamente más compleja. Destacan el uso de **pilastras, columnas, frontones, escudos, molduras y motivos vegetales**, así como la utilización del ladrillo y la piedra. En el siglo XVIII, la decoración alcanzó su máxima exuberancia, especialmente con el **Churrigueresco**, caracterizado por fachadas muy ornamentadas y efectos de gran riqueza visual.

↑ En Andalucía predomina el "cajón", consistente en un simple rectángulo. PLANTA DE LA IGLESIA DEL SAGRARIO, SEVILLA

↑ En Castilla, se impone el tipo de "salón", con forma de cruz, una sola nave y capillas laterales con contrafuertes interiores. PLANTA DE LA IGLESIA DEL COLEGIO IMPERIAL, MADRID

•La arquitectura barroca española estuvo estrechamente vinculada a la **Iglesia católica**, que impulsó la construcción y renovación de iglesias, conventos y retablos como instrumentos de la Contrarreforma. También las monarquías promovieron grandes edificios, aunque en España el Barroco adquirió un carácter particularmente **religioso y teatral**, buscando conmover al fiel mediante la riqueza ornamental y los efectos de luz.

↑ El monasterio de la Encarnación de Madrid

El convento de San José de Ávila →

- La sencillez interna se complementó, sobre todo en el último tercio del XVII y primera mitad del XVIII, con una **deslumbrante decoración interior**, hasta el punto de que muchas iglesias se convirtieron en cuevas doradas:

  - Yeserías voluptuosas
  - Coloristas cuadros de altar
  - Retablos dorados que impactaban a los fieles mental y sensorialmente

- Esta decoración abigarrada recibirá el nombre de "**castiza**" frente a los palacios cortesanos, de influencia francesa o italiana, que construyen los Borbones en Aranjuez, Madrid o La Granja (Segovia).

- Como principales arquitectos y entalladores "castizos", podemos citar a:
  - Pedro de Ribera: **Portada del Real Hospicio del Ave María y San Fernando** (actual Archivo Municipal de Madrid).

- Como principales arquitectos y entalladores "castizos", podemos citar a

  - Fernando de Casas Novoa: **Fachada del Obradoiro de la Catedral de Santiago**.

- Como principales arquitectos y entalladores "castizos", podemos citar a:

  - José de Churriguera. **El retablo del convento de San Esteban**, en Salamanca, obra de gran impacto que originó el adjetivo *churrigueresco*.

- Como principales arquitectos y entalladores “castizos”, podemos citar a:
  - Francisco Hurtado Izquierdo: **Sacristía de la Cartuja de Granada**.

- Como principales arquitectos y entalladores "castizos", podemos citar a:
  - Leonardo de Figueroa: **Portada del colegio-seminario de San Telmo** (actual sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Sevilla).

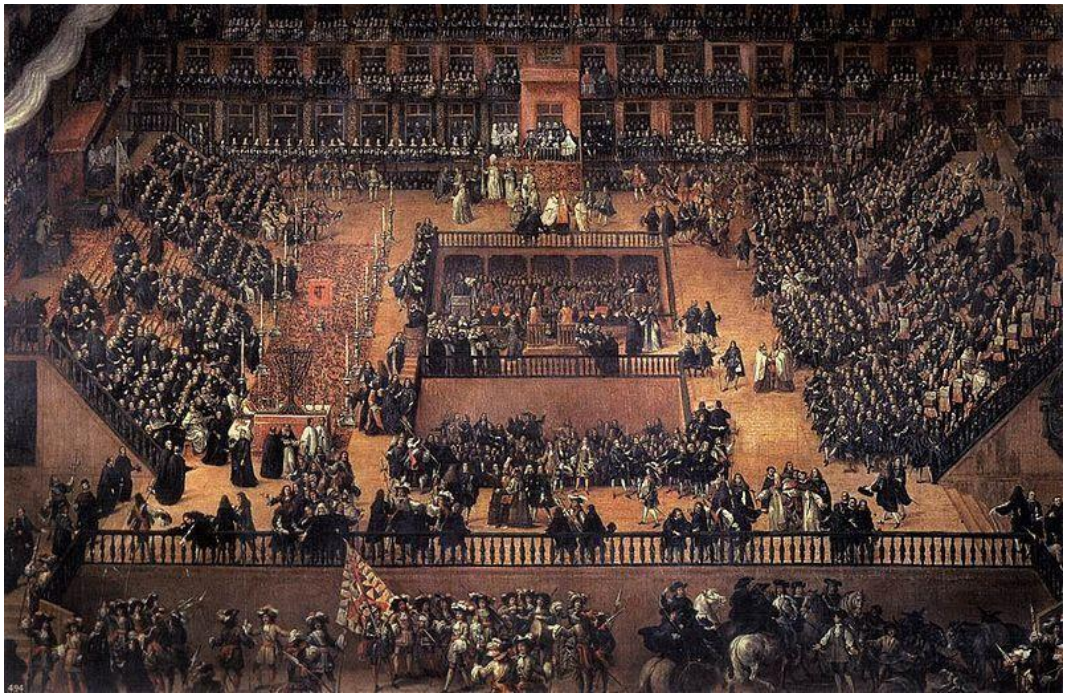
- Como principales arquitectos y entalladores "castizos", podemos citar a:
  - Los Tomé (Toledo): **Transparente de la Catedral de Toledo**.

•Un complemento de esta arquitectura religiosa a la que nos acabamos de referir son las **transformaciones urbanísticas** que se producen en muchas ciudades españolas:

- •Se alinean las calles, se pavimentan las calzadas y se realizan obras de saneamiento.
- •Pero la principal novedad de esta preocupación municipal por mejorar las ciudades será la **Plaza Mayor**, un espacio de estructura rectangular con soportales para proteger de las inclemencias del tiempo a comerciantes y compradores. Los edificios que la delimitan son de tres plantas, con balcones de hierro que los convierten en palcos desde los que presenciar espectáculos cívicos o religiosos: corridas de toros, autos de fe, ejecuciones, proclamaciones y bodas reales, victorias militares, etc.

Auto de Fe, cuadro de Francisco Ricci (1683)

•La primera **plaza mayor** de estas características será la de **Madrid**, construida en 1619 por Juan Gómez de Mora.

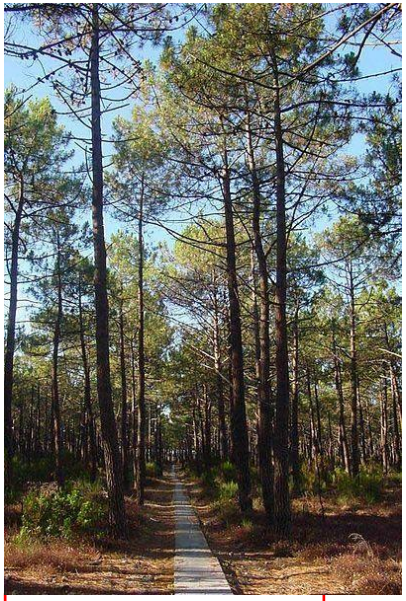

•Le seguirán otras muchas, tanto en España como en las colonias americanas. El ciclo se cierra con la espléndida **Plaza Mayor de Salamanca**, obra de Alberto de Churriguera.

•La escultura barroca española tendrá características propias pues vivió de espaldas a los modelos extranjeros.

•Su material predilecto será la madera, pintada de múltiples colores:

Pinos castellanos y andaluces

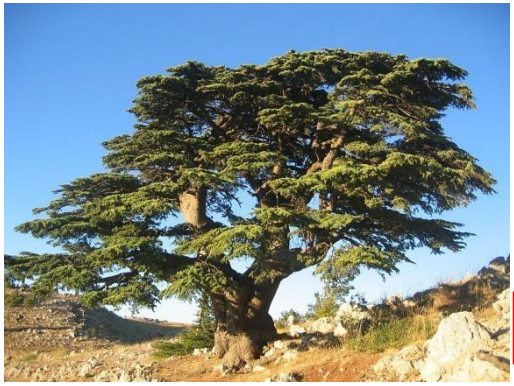
Nogales asturianos

Tejos navarros

Caoba Importada desde La Habana

Cedros

- Los géneros más reproducidos serán los **retablos** y las **imágenes procesionales.**

- El **retablo barroco** es una estructura arquitectónica dividida en pisos horizontales (por entablamentos) y en calles verticales (por columnas de fuste liso o salomónicas, y por estípites *).

  - Decoran como un gran telón escénico la mesa del altar. Y tienen una función didáctica al narrar con pinturas y relieves las principales escenas del catolicismo.

*Soportes de diseño caprichoso cuya parte inferior tiene de tronco de pirámide invertida.

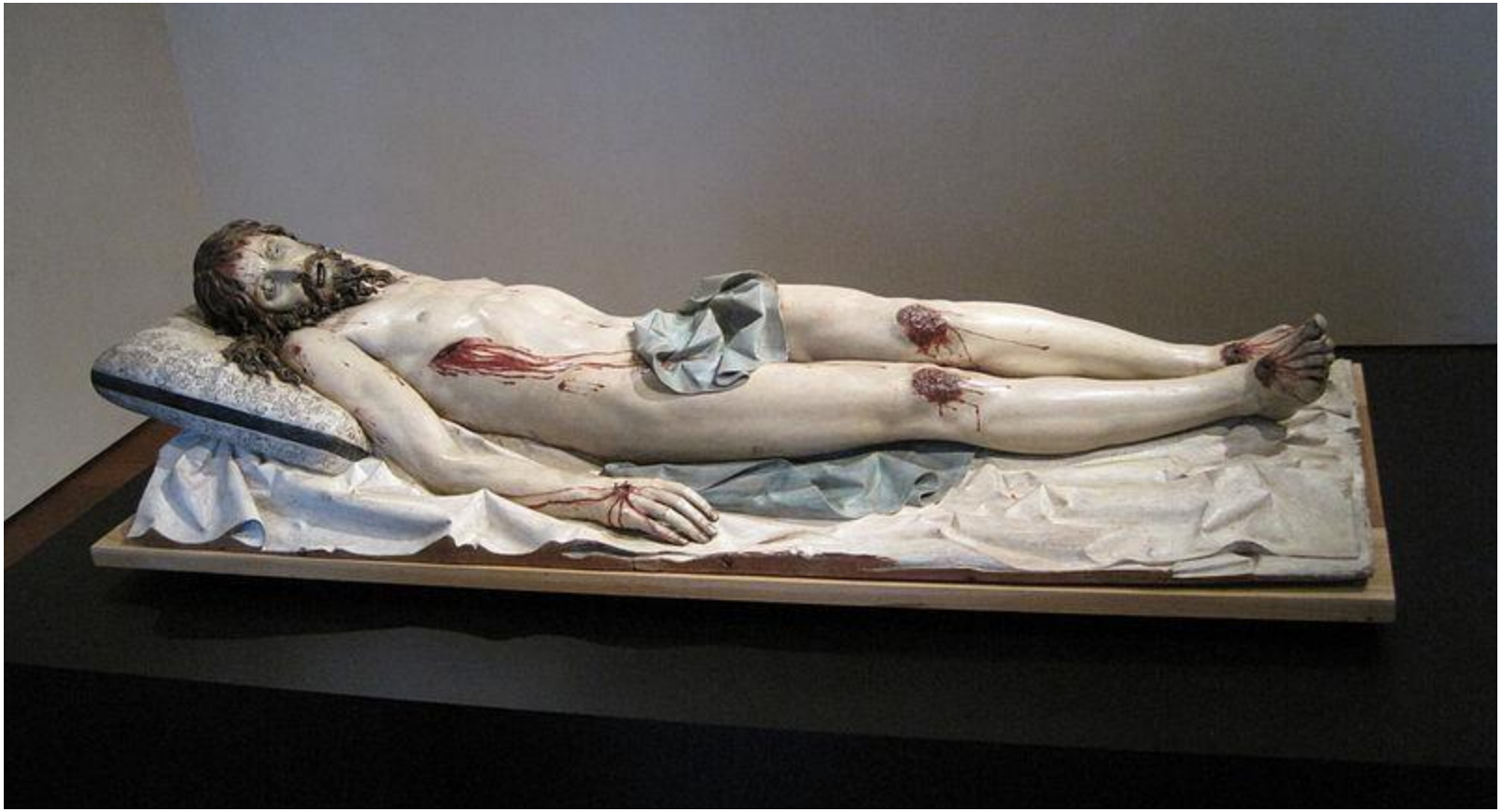
- Los **pasos procesionales** son sacados a la calle durante la Semana Santa para salir al encuentro de los fieles.

- Los **pasos de Semana Santa** constituyen una de las expresiones más profundas de la cultura y la religiosidad popular española, al unir fe, arte, tradición e identidad colectiva. Más allá de su dimensión religiosa, forman parte de la memoria histórica de numerosas ciudades y pueblos y ayudan a comprender la manera en que el cristianismo ha moldeado la cultura española.

- Tanto quisieron acercarse a los fieles que acabaron imponiéndose variantes regionales, adaptadas al rigor del clima y el carácter de los habitantes de cada lugar:

    - En **Castilla,** predominan los crucificados con llagas y profunda expresión de dolor, y las vírgenes estremecidas por el sufrimiento de su hijo.

- En **Andalucía y Murcia**, donde la Semana Santa llega con un clima primaveral, se esculpen *cristos* y *vírgenes* adolescentes, y se omite la sangre.

    - Abundan los **maniquíes vestidos**, que no tienen de humano más que el rostro, las manos y los pies. La talla del cuerpo se suple con fastuosos vestidos y joyas. Los encargados de esta tarea reciben el nombre de "vestidores" o "camareros".

    - En Andalucía, podemos observar, además, ciertas diferencias entre la zona occidental: en Sevilla, se impone el carácter clásico y el amor por la belleza (ejemplo, ***La cieguecita***, de Martínez Montañés); y la oriental: en Granada, gusta más lo pequeño y preciosista (ejemplo, la **Concepción**, de Alonso Cano).

•**Gregorio Fernández** es el gran maestro del barroco castellano. Las características más importantes de sus obras son las siguientes:

- Talla completa y bulto redondo, normalmente cargadas de patetismo.
- Los ropajes son telas pesadas que se pliegan en formas geométricas.
- Normalmente, añade ojos de cristal, dientes de marfil, uñas de cuerno y trozos de corcho para dar realismo a los coágulos de sangre.

•Trabajó para iglesias, cofradías, nobles y el propio rey Felipe IV.

• Aunque sus mejores clientes son las órdenes religiosas, para las que labró retablos y las imágenes de sus santos titulares**: San Bruno** (cartujos), San Bernardo (cistercienses), San Francisco (franciscanos), **Santa Teresa** (carmelitas) y San Ignacio (jesuitas)

En Castilla, fijó los modelos definitivos de Inmaculada y de la Virgen de la Piedad.

Inmaculada Concepción, La Redonda, Logroño.

La Piedad o *La quinta angustia*, iglesia de san Martín, Valladolid.

- De todas formas, las imágenes que más prestigio le dieron fueron las relacionadas con la Pasión:
  - El **Cristo atado a la columna**…

… y **El yacente**.

De sus célebres pasos procesionales, ninguno se conserva íntegro. El más famoso es el del **Descendimiento, de la iglesia de la Vera Cruz de Valladolid**. Consta de siete figuras, vestidas a la moda del siglo XVII para que le resultaran familiares a los fieles.

En el centro, Jesús es sujetado por los dos santos varones, José de Arimatea y Nicodemus.

Abajo, María Magdalena y Juan Evangelista, con los rostros desgarrados de dolor; la Virgen, con los brazos extendidos; el sayón, desclavando los pies de Jesús.

La **imaginería barroca andaluza** alcanzó un extraordinario desarrollo durante los siglos XVII y XVIII, especialmente vinculada a la religiosidad popular y a las procesiones de Semana Santa.

Sus escultores buscaron representar a Cristo, la Virgen y los santos con un **realismo intenso y una gran carga emocional**, utilizando principalmente madera policromada. Los rostros, las lágrimas, las heridas, la sangre y los gestos de dolor o de ternura pretendían acercar las escenas sagradas al espectador y despertar su piedad.

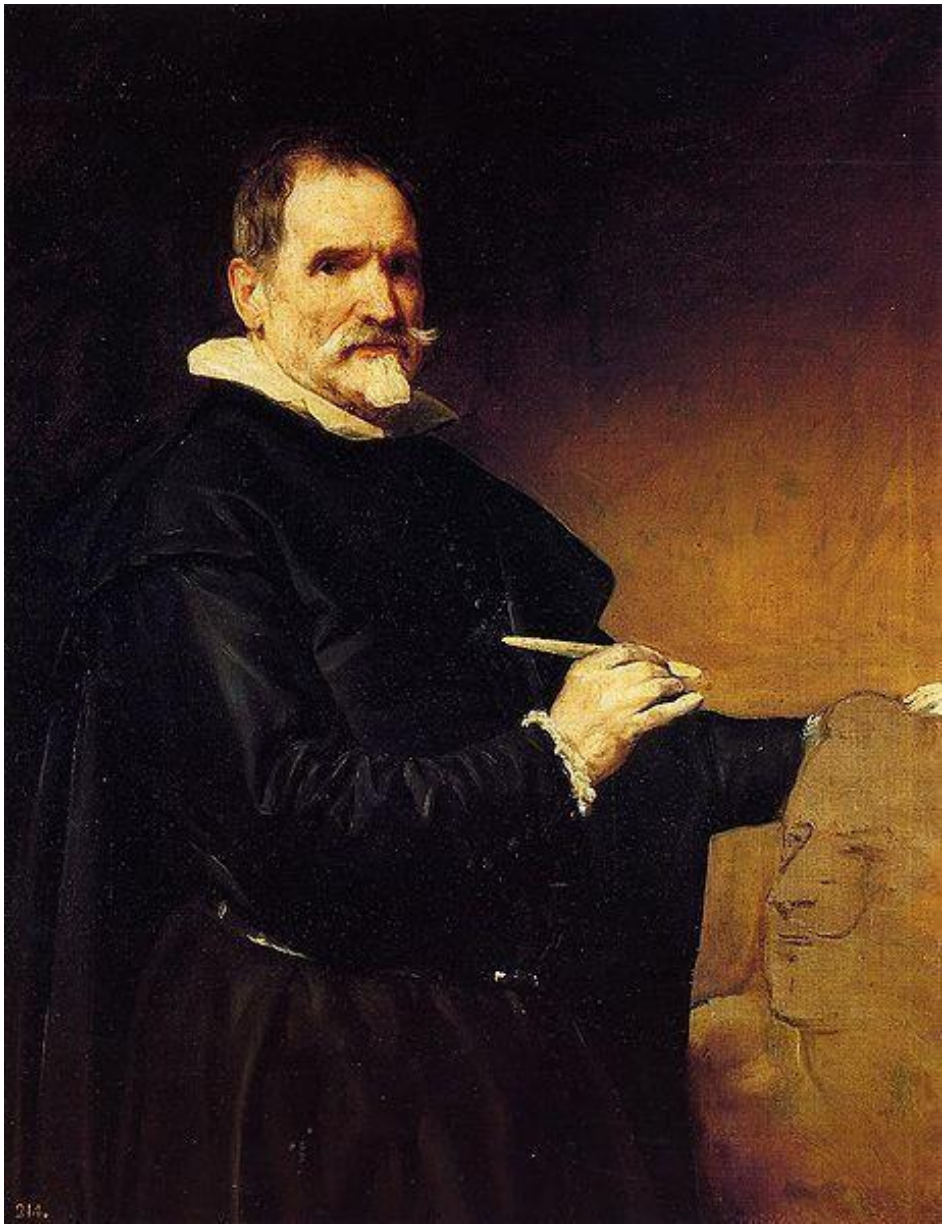
No alcanzan la crudeza de las imágenes castellanas

- **MARTÍNEZ MONTAÑÉS** fue el imaginero de más fama de su tiempo. Su virtuosismo técnico y su capacidad e conectar con el público provocaron la creencia de "no era humano".

  - Nació en Alcalá la Real (Jaén) y se formó en Granada, pero a los 19 años se instala en Sevilla, ciudad que ya no abandonará excepto una breve estancia en Madrid.

  - En 1635, lo llama Velázquez para que modele en barro el retrato de Felipe IV. El destino era la estatua ecuestre que se estaba haciendo del rey, que se fundió en Florencia y que hoy adorna la Plaza de Oriente de la capital de España.

Retrato de Martínez Montañés, pintado por Velázquez en 1635. *Museo del Prado*

•En sus retablos, de estructura clara y decorados con ángeles y vegetales, podemos distinguir tres tipos:

1. Los retablos mayores:

•Composiciones regulares con grandes cajas para empotrar relieves e imágenes.

•Los más importantes son: San **Isidoro del Campo (Santiponce, Sevilla)**, San Miguel (Jerez) y Santa Clara (Sevilla).

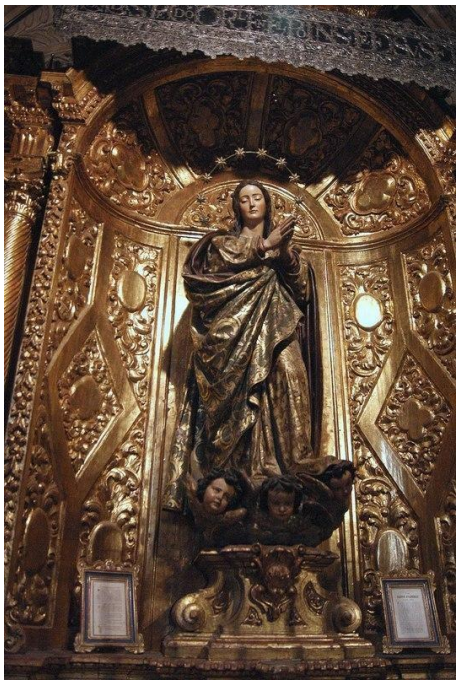
•En sus retablos, de estructura clara y decorados con ángeles y vegetales, podemos distinguir tres tipos:

2. Los **arcos de triunfo**, como el dedicado a **San Juan Bautista para las monjas sevillanas del Socorro**.

•En sus retablos, de estructura clara y decorados con ángeles y vegetales, podemos distinguir tres tipos:

3. Los **tabernáculos-hornacina**s, entre los que sobresale el que contiene ***la Cieguecita*** en la Catedral de Sevilla.

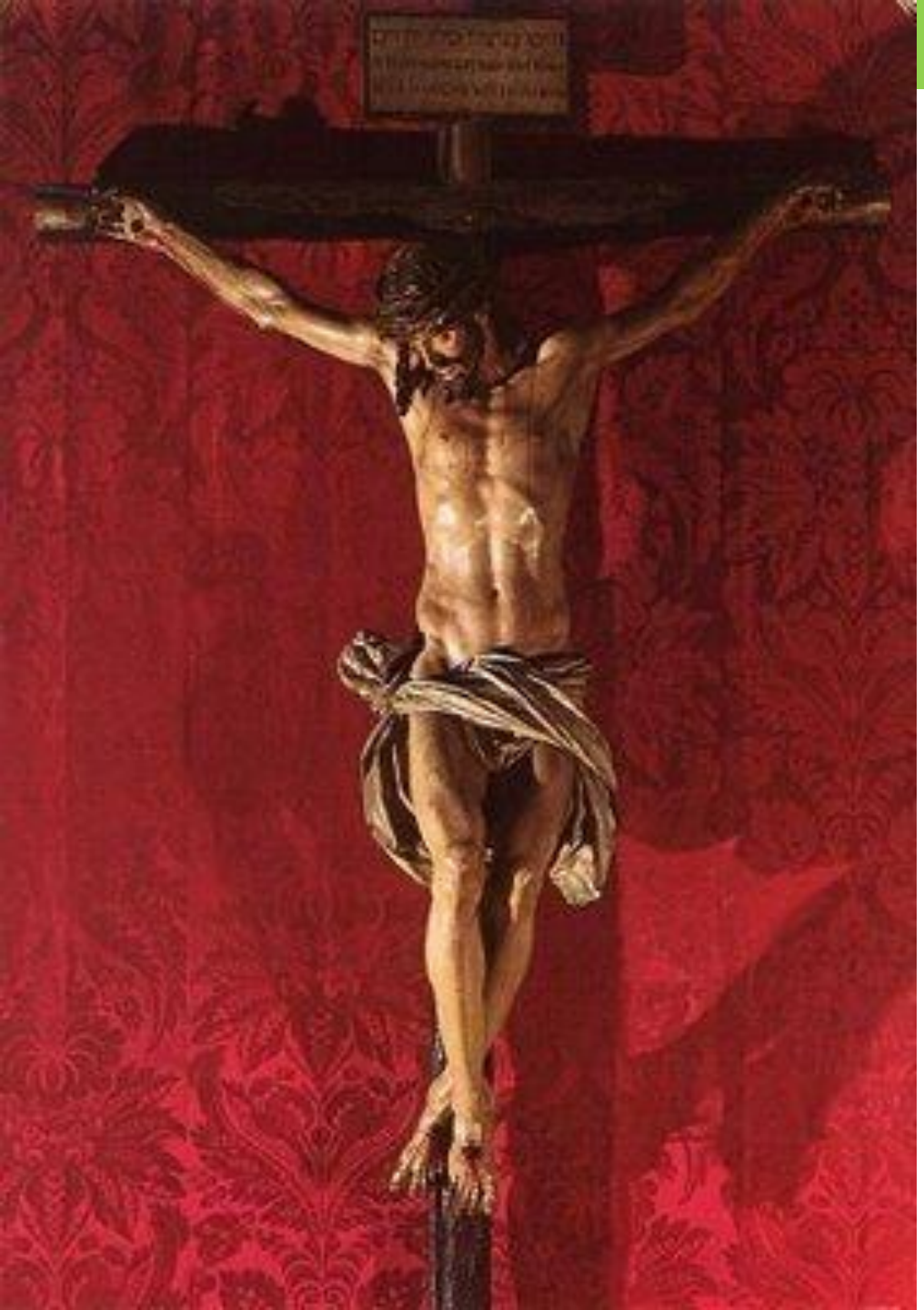

- Martínez Montañés definió los modelos de **Niño Jesús e Inmaculada**:

  - En 1606, concluía el **Niño Jesús** del Sagrario sevillano, una imagen llena de ternura y gracia que tendría gran éxito si consideramos el número de copias que se hicieron de él.

  - La Inmaculada Concepción la concibe como una virgen niña, que reza con las manos juntas y descansa en una peana de querubines. Su obra maestra es ***la Cieguecita***, llamada así popularmente por tener la mirada baja y los ojos entornados.

En el campo de las imágenes de la Pasión, de las que él se sentía especialmente orgulloso, destaca el **Cristo de la Clemencia**, también para la Catedral de Sevilla.

- **JUAN DE MESA** nació en Córdoba. Su mayor aportación a la escultura barroca andaluza fue introducir el naturalismo. Observaba la naturaleza y estudiaba los cadáveres, lo que le permitió introducir en los crucificados signos de la muerte. Ese dramatismo ha llevado a la crítica moderna a denominarlo "**el imaginero del dolor**".

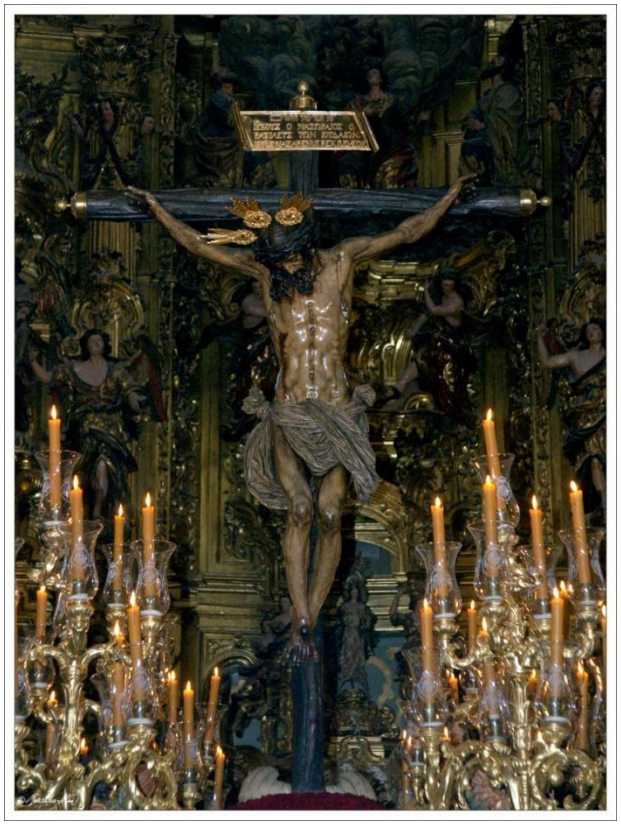
- Aunque era bueno, cobraba menos que Montañés, lo que hizo que los prefirieran las cofradías sevillanas.

- Fijó los modelos del Crucificado y el Nazareno, que se siguen copiado en la actualidad. Digamos, como curiosidad, que firmaba con una espina perforando la oreja y la ceja de Jesús.

Monumento a Juan de Mesa, en la Plaza de San Lorenzo de Sevilla, obra original de Sebastián Santos Calero

•Su serie de crucificados se abre con el ***Cristo del Amor***, el más patético. En los siguientes, irá disminuyendo el dramatismo ↓

← *Cristo de la Conversión del Buen Ladrón*

Cristo de la Buena Muerte →

- En 1622, talla Juan de Mesa el que es considerado su crucificado más perfecto: el ***Cristo de la Agonía***, expuesto en una parroquia de la provincia de Guipúzcoa. Es una imagen que muestra grandes contrastes, entre la vida y la muerte, entre la tierra y el cielo; está casi resucitado pero sin haber sido enterrado.

- Al mismo tiempo que realizaba obras para diversas iglesias de América, Mesa esculpiría su imagen más famosa y respetada, el **Jesús del Gran Poder**.

- Se trata de un corpulento nazareno con la cruz al hombro, captado en el momento de dar una larga zancada y concebido para ser vestido con túnica de tela.

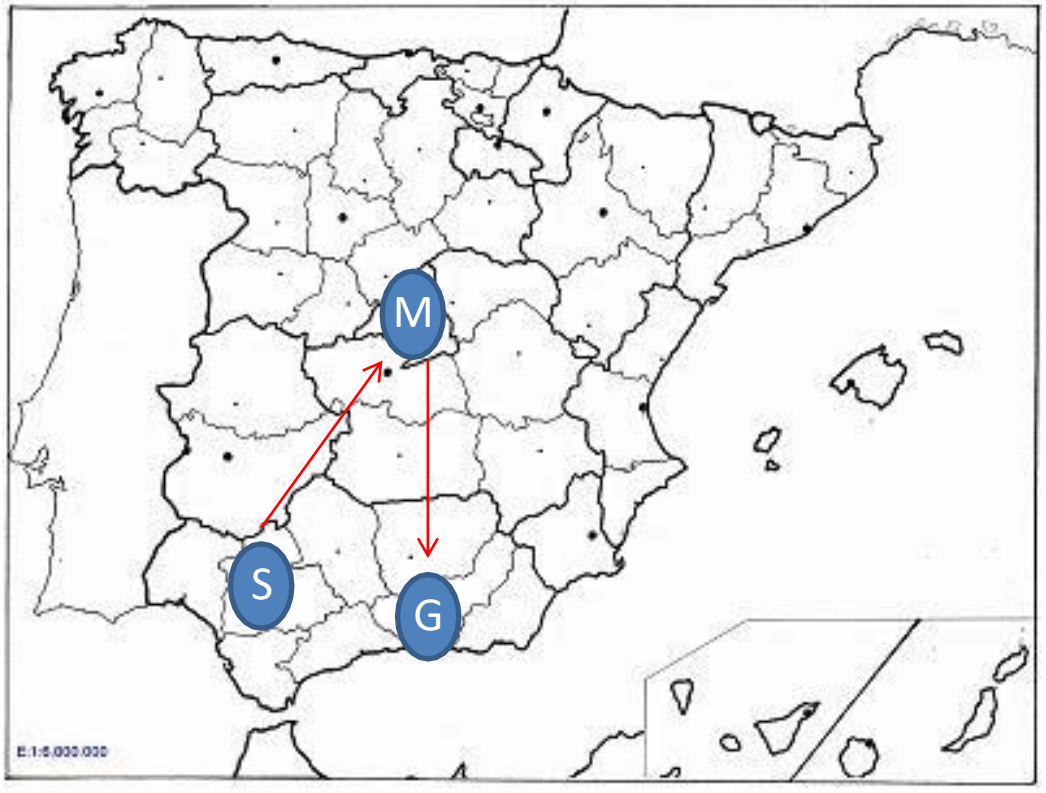
Su último trabajo fue **Nuestra Señora de las Angustias** para la iglesia cordobesa de San Pablo.

•De los artistas españoles del Siglo de Oro es el que se más se aproximó al modelo renacentista de genio que dominaba todas las disciplinas. Fue arquitecto, escultor, pintor y diseñador de mobiliario litúrgico (retablos, sillerías y lámparas de iglesia).

•Su trayectoria artística se divide en tres etapas, que coinciden con sus estancias en Sevilla, Madrid y Granada.

- **Etapa sevillana** (desde sus años adolescentes hasta 1638):
  - Aprende pintura en el taller de Francisco Pacheco (donde fue compañero de Velázquez) y escultura, en el taller de Martínez Montañés.
  - En 1629, realiza el colosal y novedoso retablo de Santa María (Lebrija), presidido por la **Virgen de la Oliva**, majestuosa e hierática, de figura fusiforme, tan distinta a las que esculpía Montañés.

- **Etapa madrileña** (1638-1652):

  - Llega a la capital como "ayudante de cámara" del conde-duque de Olivares, el valido de Felipe IV.

  - Su actividad es esta etapa es, sobre todo, pictórica. No obstante, esculpe el **Niño Jesús de la Pasión**, para la Cofradía de San Fermín de los Navarros. Representa a un niño camino del Calvario con la cruz a cuestas y una expresión de dolor.

  - Su estancia en Madrid, se vio enturbiada por dos hechos: la caída de Olivares, su protector; y el asesinato de su esposa, de 25 años, apuñalada con ensañamiento. El autor era un aprendiz del artista, pero Cano fue acusado de instigador y torturado por la Inquisición, que defendía la tesis de que la pareja discutía frecuentemente por las infidelidades del marido. Finalmente, se le declaró inocente y fue puesto en libertad.

- **Etapa granadina** (1652-1667)
  - A Granada llega, después de haberse ordenado sacerdote, para ocupar un cargo importante en la catedral. Son estos los años de su mejor producción escultórica.
  - Entre las obras de gran tamaño, destacan:
    - San José con el Niño, San Antonio de Padua y San Diego de Alcalá (encargadas por el Convento del Ángel Custodio)
    - Los **bustos de Adán y Eva (Catedral)**

- **Etapa granadina** (1652-1667)
  - Pero serán las obras de formato pequeño las que más fama le den:
    - La **Inmaculada (1)**. Estaba previsto que sirviera para rematar el facistol del coro catedralicio, pero los canónigos, al verla tan bella, decidieron trasladarla a la sacristía para que pudiera ser contemplada.
    - La **Virgen de Belén (2)**, que reemplazó en el coro a la anterior.

2

1

- **Etapa granadina** (1652-1667)

  - De estas pequeñas figuras de santos, la única firmada por Cano es la de **San Antonio de Padua con el Niño Jesús**, para la iglesia de San Nicolás de Murcia. Es una imagen que resume las características estéticas de Alonso Cano:

    - Pintaba personalmente las tallas de madera.

    - Imprime a las figuras serenidad y gracia, lo que es llamativo si tenemos en cuenta que su carácter no era apacible y sus existencia estuvo llena de turbulencias; y que la moda de la época era el tremendismo barroco.

•Salzillo es el más importante imaginero del siglo XVIII. Fue novicio en los dominicos, aunque no llegó a prometer los votos, y, durante toda su vida, un hombre profundamente religioso.

•Su padre, escultor napolitano, le transmite el encanto del sur de Italia, que él mezcló con el naturalismo de los imagineros barrocos andaluces.

•Su obra muy amplia (se habla de casi 1500 piezas) gracias a la colaboración de sus hermanos y de un alto número de aprendices.

A partir de 1752, recibe encargos para numerosos pasos procesionales:

Con varias figuras:

La caída

A partir de 1752, recibe encargos para numerosos pasos procesionales:

Con varias figuras:

La Oración en el Huerto, su obra más famosa, sobre todo el ángel que reconforta a Jesús.

A partir de 1752, recibe encargos para numerosos pasos procesionales:

Con varias figuras: **La cena**

A partir de 1752, recibe encargos para numerosos pasos procesionales:

Con varias figuras: **El prendimiento**

A partir de 1752, recibe encargos para numerosos pasos procesionales:

Con varias figuras: **Los azotes**

- Con una sola figura:
  - **La Verónica**

- Con una sola figura:
  - **San Juan**

- Con una sola figura:
  - **La Dolorosa**

Desde la Edad Media, la tradición del portal de Belén había cobrado mucha importancia en Nápoles. **Carlos III**, que había sido rey de Nápoles, animará su introducción en España cuando es proclamado rey de nuestro país. Salzillo, que como sabemos es hijo de napolitano, se convierte en un especialista en la talla de "belenes".

Don Jesualdo Riquelme, de la Cofradía murciana de Jesús Nazareno, le encarga un monumental “belén” para instalarlo en su casa. Se compone de 728 figurillas de barro, de las que 456 son personajes y el resto, animales. Son escenas evangélicas por las que desfilan vecinos murcianos con trajes de la época.

Las **figuras** tienen un tamaño de unos **treinta centímetros** y están modeladas en **arcilla** pero también las hay en **madera**, con lienzos y **telas encoladas**. Están ricamente policromadas, incluso directamente sobre la arcilla, con un modelado menudo, ligero y preciosista dentro de la tradición rococó.

- El **paso del Sagrado Descendimiento, o la Santa Cruz de Alicate** (junto al *Cristo de la Fe*, la *Dolorosa* y el *Cautivo*) se lleva a cabo cada Miércoles Santo.
- Los costaleros deben descender y ascender a pulso pesadísimas estructuras de madera por escalinatas empinadas y angostas calles del barrio.
- El momento cumbre ocurre de madrugada cuando, exhaustos tras horas de procesión, los cofrades realizan el último tramo de escaleras hacia la Ermita de la Santa Cruz **corriendo** bajo una intensa lluvia de pétalos; una hazaña de fuerza y devoción única en España que obliga a los costaleros a ponerse de rodillas en el último peldaño para lograr introducir el paso a ras de suelo por la estrecha puerta del templo.

Ficha técnica

1632 // Óleo sobre lienzo //Localización original: Sede social de los cirujanos de Amsterdam //Localización actual: Museo Mauritshuis, La Haya

El artista y su época

- Es el primer artista que no depende de reyes ni nobles.

- Sus orígenes son modestos: su madre pertenece a una familia de panaderos y su padre explota un molino de malta.

- Se forma con el pintor Pieter Lastman, que acaba de regresar de Roma y le aporta los secretos del tenebrismo de Caravaggio.

- En 1632, se encuentra ya establecido en Amsterdam, la ciudad más rica de Holanda. Sus habitantes están contentos de su independencia política, de su religión protestante y de su prosperidad económica.

Análisis (I)

•Este cuadro se basa en un hecho real. El doctor Tulp, profesor de anatomía del gremio de cirujanos, dio en 1632 una lección pública del funcionamiento de los tendones del brazo, y lo hizo utilizando el cuerpo de un hombre que había sido ejecutado en la horca por robo a mano armada.

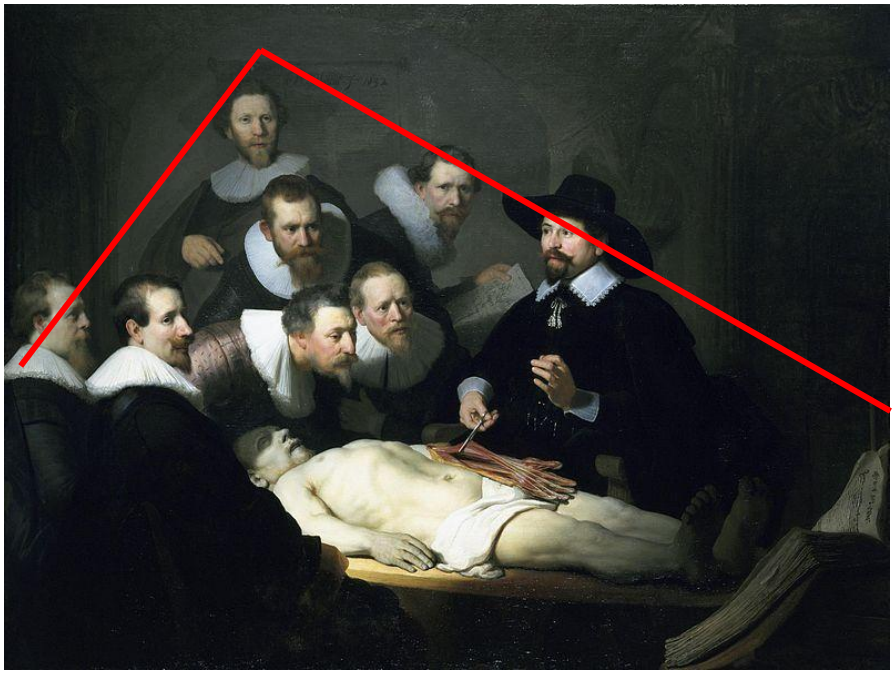
•Fue un acontecimiento destacado pues el ayuntamiento solo cedía un cuerpo cada año para estos menesteres, lo que obligaba a los aspirantes a cirujano a aprender el oficio con láminas o con muestras conservadas. Se cree que el propio Rembrandt asistió a la lección.

Análisis (II)

•Se trata de un retrato de grupo en el que el profesor ha abierto el brazo izquierdo del cadáver mientras es observado por siete alumnos.

•En esta época, era frecuente que en los retratos de grupo se respetara el orden jerárquico de los personajes. Pero aquí Rembrandt rompe esta jerarquía para dar más importancia a la disección y los comentarios del profesor. Lo que sí respetó fue la tradición de que todos los representados tuvieran las mismas dimensiones, para lo que el artista creó una estructura piramidal.

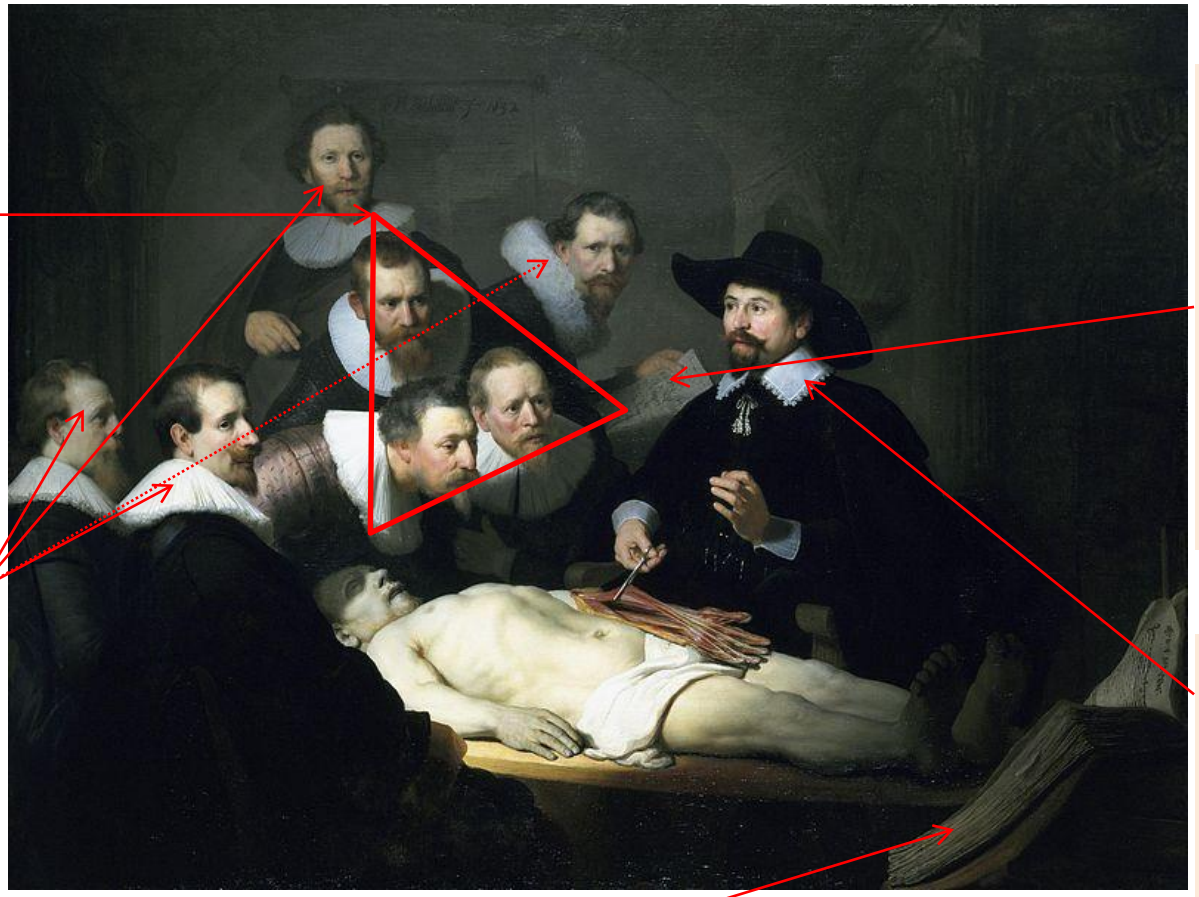

Análisis (III)

A pesar de que el cadáver es el hipotético centro de atención, nadie repara en él:

Los tres del centro observan las pinzas y manos del cirujano

Los otros cuatro miran al espectador o al rostro del médico

Uno de los asistentes sostiene un folio en el que están escritos los nombres de los que pagaron por asistir al acto

El médico mira hacia algún lugar situado fuera del cuadro

A los pies del muerto, hay un libro abierto, probablemente el tratado de Andreas Vesalius, considerado el creador de la medicina moderna.

Análisis (IV)

Como elementos plásticos del lienzo, podemos desatacar los siguientes:

- La luz, irreal y artificiosa, procede de arriba, lo que realza la frialdad del cadáver y interés que muestran los asistentes.
- El claroscuro da emoción a la escena y da a las figuras un carácter escultórico.
- El rojo del brazo diseccionado resalta notablemente en una composición dominada por los colores blanco y negro de las ropas.

Comentario

El claroscuro de Rembrandt se diferencia del de Caravaggio en que crea contornos nítidos de las figuras a partir de las figuras iluminadas y sombreadas. Su intención es dotar a atmósfera del cuadro un significado tanto visual como espiritual.

Rembrandt prefiere tomar como modelo la realidad que inspirarse en los clásicos. Parece que, en su juventud, se negó a viajar a Italia para no verse influido por su pintura.

CARAVAGGIO. **La vocación de San Mateo**

Ficha técnica

Óleo sobre tabla. 1636-1638
2.21 x 1.81 metros
Museo del Prado

El artista y su época

- Pedro Pablo Rubens es el más importante pintor de la pintura barroca flamenca. Hombre de grandes habilidades personales, además de las artísticas, fue diplomático de prestigio y recibió encargos de numerosas personalidades, entre ellas los reyes de España Felipe III y Felipe IV, y Carlos I de Inglaterra.

- Es verdad que el éxito de Rubens hizo que no pudiera atender todos sus encargos y que parte de ellos fueran terminados por los miembros de su amplio taller. Pero parece seguro que *Las tres Gracias* salió completamente de sus pinceles.

Análisis (I)

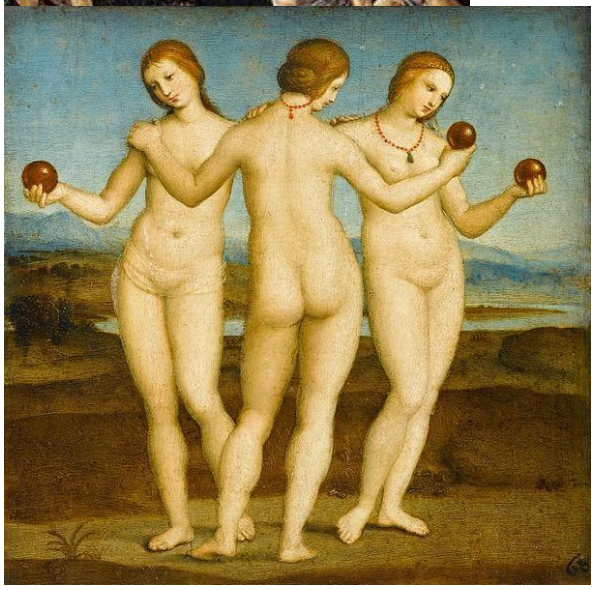
•La obra recoge un tema helenístico frecuentemente tratado a lo largo de la historia. Hesiodo es el primero que menciona a las Gracias, que eran hijas de Zeus y Eurínome: Aglaya, que significa la deslumbrante, Eufrósine, la gozosa, y Talia, la floreciente.

•Las tres acompañan frecuentemente a Afrodita, a quien cubrieron de ricos vestidos cuando esta surgió de las olas.

•Eran protectoras de los filósofos, patrocinaban las buenas acciones y todo lo que el mundo ofrece de agradable y atractivo. Además, eran las responsables de aportar a los humanos amabilidad, buen humor y sabiduría. Lo más frecuente, e representarlas desnudas, jóvenes y hermosas.

BOTICELLI, Fragmento de *La primavera*

RAFAEL, Las Tres Gracias

Análisis (II)

Algunos datos del proceso de elaboración, nos permitirán entender su contenido, que puede verse en toda su magnitud después del proceso de restauración a que fue sometido en 1998:

- La base son ocho tableros de roble natural.
- Sobre ellos, Rubens colocó una capa de carbonato de calcio. Y, encima, una fina capa de blanco de plomo con el objeto de potenciar la luminosidad y potenciar los efectos del color.

VIERNES 17-4-98 CULTURA

«Las tres Gracias» de Rubens se exhiben en todo su esplendor tras un año de restauración

El cuadro ha sido limpiado, luce un nuevo marco y un bastidor más flexible

Madrid. **Natividad Pulido**

Canova las esculpió y Rubens las pintó. El resultado: dos obras maestras de la Historia del Arte. Y es que como musas, como ideal de la belleza femenina, no hay quien les tosa a Eufrósine, Aglae y Talía. El Museo del Prado ha recuperado en todo su esplendor «Las tres Gracias», de Pedro Pablo Rubens, una de sus joyas más preciadas. Tras un año de intenso trabajo (luce un nuevo bastidor, un nuevo marco y se ha limpiado el cuadro), las Gracias se exhiben ahora más exuberantes que nunca.

El 9 de octubre de 1996 el cuadro subió al taller de restauración del Prado para un estudio de su estado. En mayo de 1997 se retira de nuevo de las salas y comienza su restauración definitiva. La cuarta de su historia. Ya pasó por «enfermería» en 1931, 1951 y 1968. Lo primero era establecer una documentación técnica que estableciera las líneas de intervención más adecuadas para esta nueva restauración. Tres han sido las intervenciones más relevantes a lo largo de todo un año de intenso trabajo.

El soporte de madera de roble polaco sobre el que Rubens pintó la obra está constituido por seis tableros colocados en vertical, a los que se añadieron después otros ocho tableros. Lo más urgente era la eliminación de un pesado bastidor que encorsetaba la obra y que provocaba grietas y fisuras sobre la superficie de la pintura y pérdidas de color. Se ha construido otro bastidor a medida que se adapta a la curvatura exacta de la tabla. Este trabajo ha sido realizado por José de la Fuente, del Departamento de Restauración del Prado, en colaboración con George Bisacca, del Metropolitan Museum de Nueva York.

Recobrar el color original

Además, el cuadro ha sido sometido a una exhaustiva limpieza, gracias a la cual ha perdido su apariencia grisosa que ensombrecía esta obra maestra, recobrando toda la fuerza del color original de la

Pedro Pablo Rubens

estudio ha permitido descubrir el proceso de creación de Rubens. Así, el examen radiográfico revela muchos cambios en la ejecución de la obra y curiosidades tales como que el artista pintó y ajustó el azul del cielo después de realizar las figuras.

Una exposición mostrará, hasta el 15 de junio, en la sala 24 del Prado, a las flamantes tres Gracias, acompañadas de material que explica de manera detallada los pasos del proceso de restauración. A su inauguración, acudieron ayer la ministra de Cultura, Esperanza Aguirre; el secretario de Estado de Cultura, Miguel Ángel Cortés; el director general de Bellas Artes, Benigno Pendás (quien anunciaba que se presentará en breve en el Museo del Prado la Virgen de las Batallas, adquirida por el Estado español); el embajador de Bélgica en España; el alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano; el director del Prado, Fernando Checa y el presidente del Patronato del museo, José Antonio Fernández Ordóñez.

Tres damas muy piropeadas

Elogios no les faltaron a estas tres damas. «Una de las joyas de la Historia del Arte universal», coincidieron en calificarla Aguirre y Checa. Como también coincidieron en elogiar el trabajo del taller de restauración. «Ha sido largo, arduo y complicado -dice el director del museo-, un trabajo excelente, una muestra de ese bien hacer ante obras tan importantes como la que custodia este museo». De concienzado y fructífero tildó la ministra este trabajo: «Hoy podemos contemplar unas tres Gracias renovadas, capaces de ofrecernos su intensa belleza, tal como fueron concebidas por la mano de Rubens. Esa labor es una prueba evidente de la capacidad técnica y la profesionalidad del taller de restauración del Prado, que se manifiesta calladamente en la tarea cotidiana, una tarea que debe ser apreciada por todos».

Aglae, Eufrósine y Talía

Hijas de Júpiter y de Eurymone, estas tres celulíticas divinidades

la alegría de vivir, al gozo de la contemplación del cuerpo feme-

Análisis (III)

- Rubens representó una escena luminosa llena de vida y movimiento.
- Para ello, dispone a las Gracias en una fértil campiña y las sitúa sobre un azul y bajo una guirnalda de flores.
- Giran con los brazos entrelazados en un movimiento circular de notable ritmo.

Análisis (IV)

- Cada una, tiene una postura diferente aunque sus cuerpos coinciden en belleza y sensualidad. Sus rostros sonríen levemente y sus miradas son inocentes y frescas.

- Podemos destacar el contraste entre el fondo granate y el cuerpo desnudo de la Gracia de la derecha.

- La pincelada larga y el sentido del color expresan de manera ejemplar la calidad de la carne y la piel.

Comentario

•Rubens tenía casi sesenta años cuando culminó la obra. Vivía entonces en la plenitud de su éxito y vive rodeado de felicidad personal y familiar.

•Las Tres Gracias es quizás la obra que mejor refleja la filosofía de vida del artista, mostrada a través de la belleza femenina.

•Según la tradición, Rubens retrató aquí a sus dos esposas: Isabel Brandt (Gracia de la derecha) y Elena Fourment (Gracia de la izquierda), mientras que la del centro sería una síntesis de lo mejor de cada una. No es descabellado aceptarlo porque sabemos que esta obra se guardó siempre en la casa del artista. Tras su muerte, fue adquirido por Felipe IV.

Autorretrato con su esposa Isabel Brant (detalle)

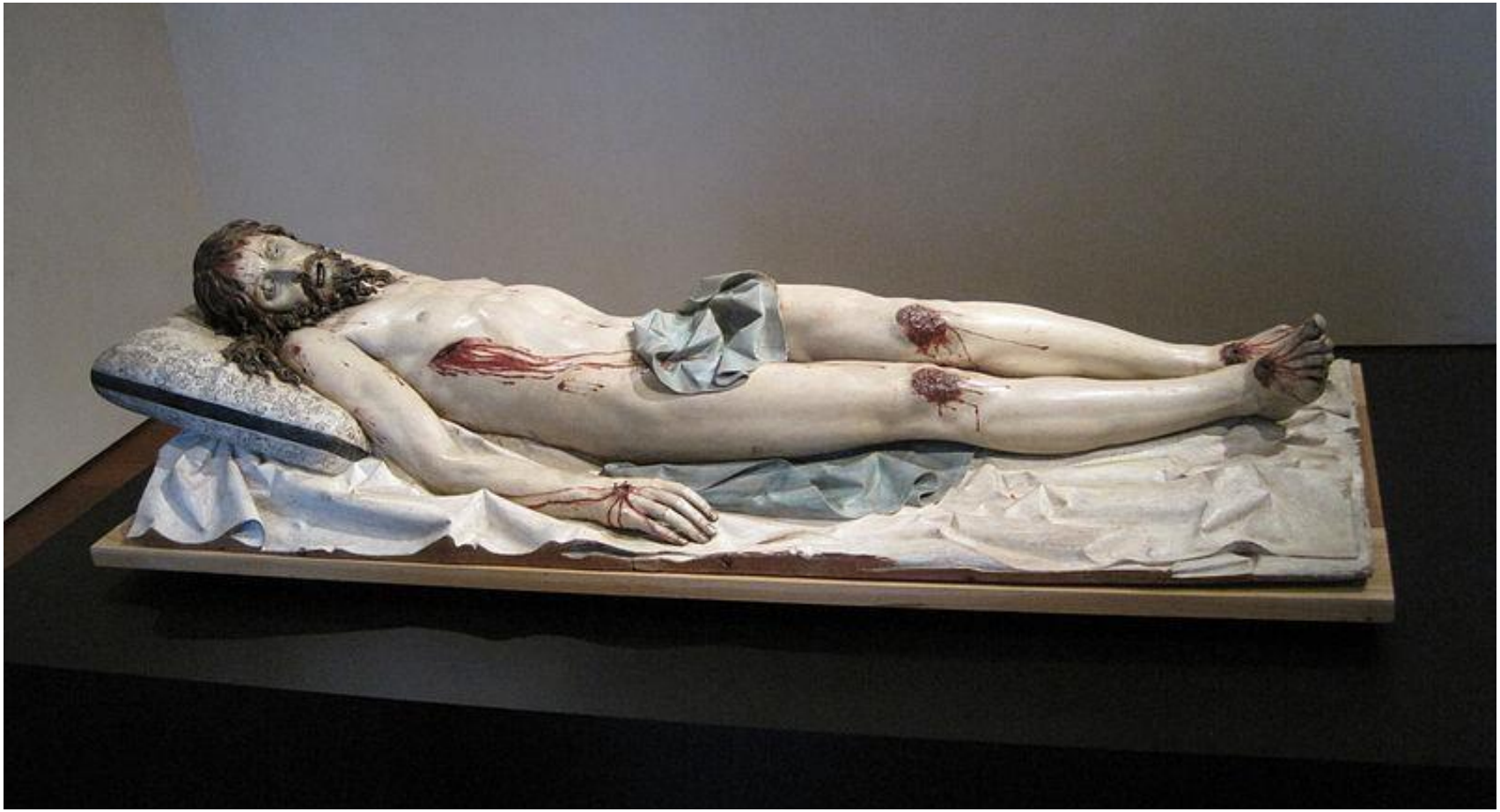

Rubens, su esposa Helena Fourment y su hijo Peter Paul (detalle)

Ficha técnica

Talla en madera policromada // 190 cm (largo) x 73 (de hombro a hombro) x 43
Localización original: Convento de San Felipe Neri, Madrid.
Localización actual: Museo Nacional de Escultura, Valladolid.

El artista y su época

•Gregorio Fernández es, quizás, el mejor imaginero del barroco castellano. De origen gallego, se trasladó a **Valladolid** en 1605, cuando esta ciudad era la sede de la corte española.

•Hombre **muy religioso**, de dice que su casa parecía un hospital, por los muchos enfermos y hambrientos que acudían a ella en busca de ayuda.

•En el siglo XVII, la decadencia del Estado y de la nobleza provocó que ambas dejaran su labor de mecenazgo respecto al arte. Será la **Iglesia**, monasterios y parroquias, la que se mantendrá –en pleno auge de la Contrarreforma- la que se mantendrá como **principal cliente**.

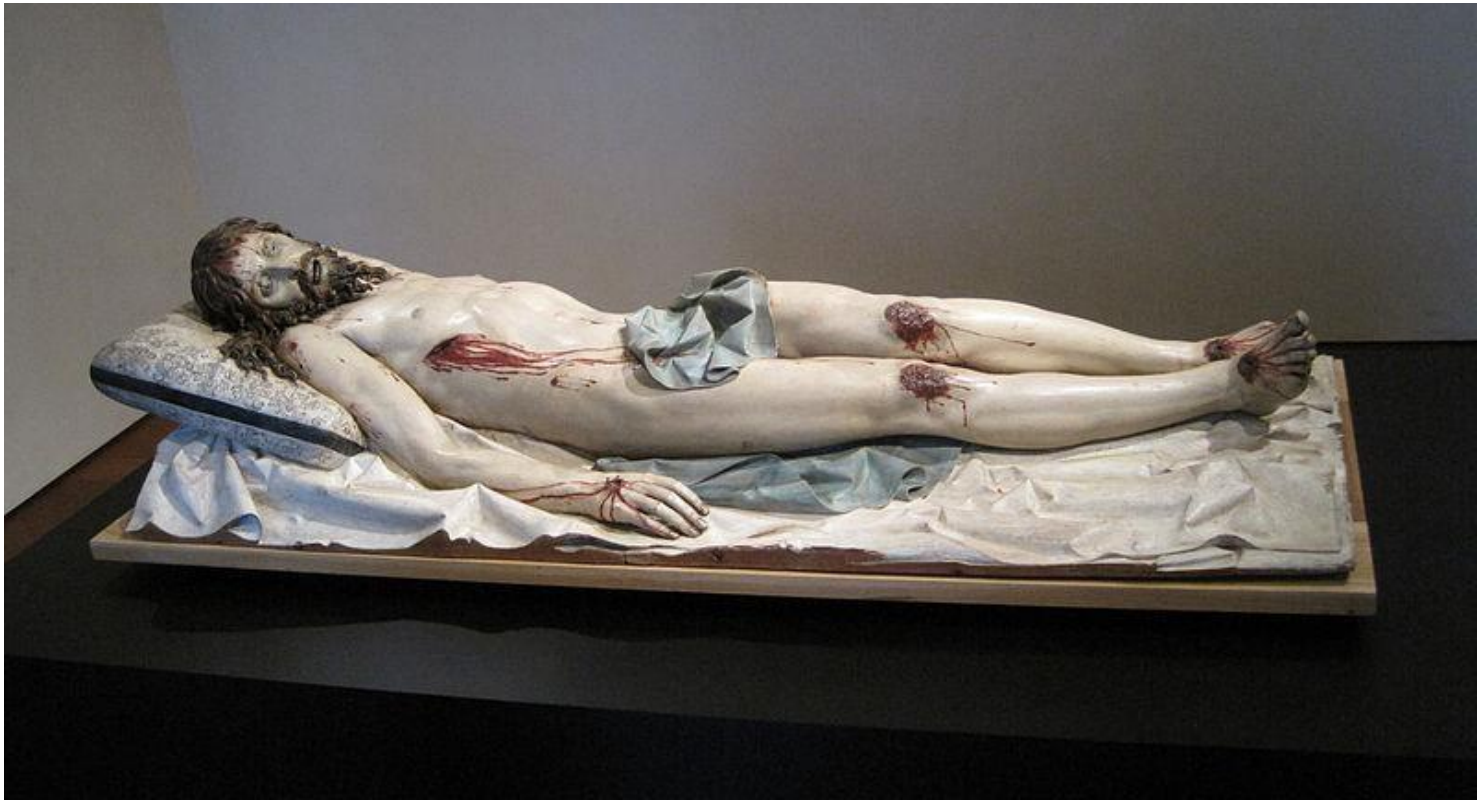
•Las esculturas barrocas españolas buscaron la identificación con el pueblo a través de la exposición de las imágenes en iglesias y procesiones, al tiempo que servían de referencia para los sermones.

Análisis (I)

•El *Cristo yacente* de Fernández representa un nuevo tipo en la imaginería, con un Jesús desprovisto de la cruz, la Virgen y el resto de elementos que eran habituales.

•El cadáver de Cristo aparece tendido, desnudo y con la cabeza ladeada sobre una almohada. Acaba de morir, las heridas están abiertas y su rostro muestra todavía el sufrimiento.

Análisis (II)

Los signos de la reciente muerte son perfectamente observables: la herida en el costado, la sangre que todavía brota de ojos y rodillas, los ojos medio cerrados, los cabellos húmedos de sudor, la boca abierta que deja ver algunos dientes…

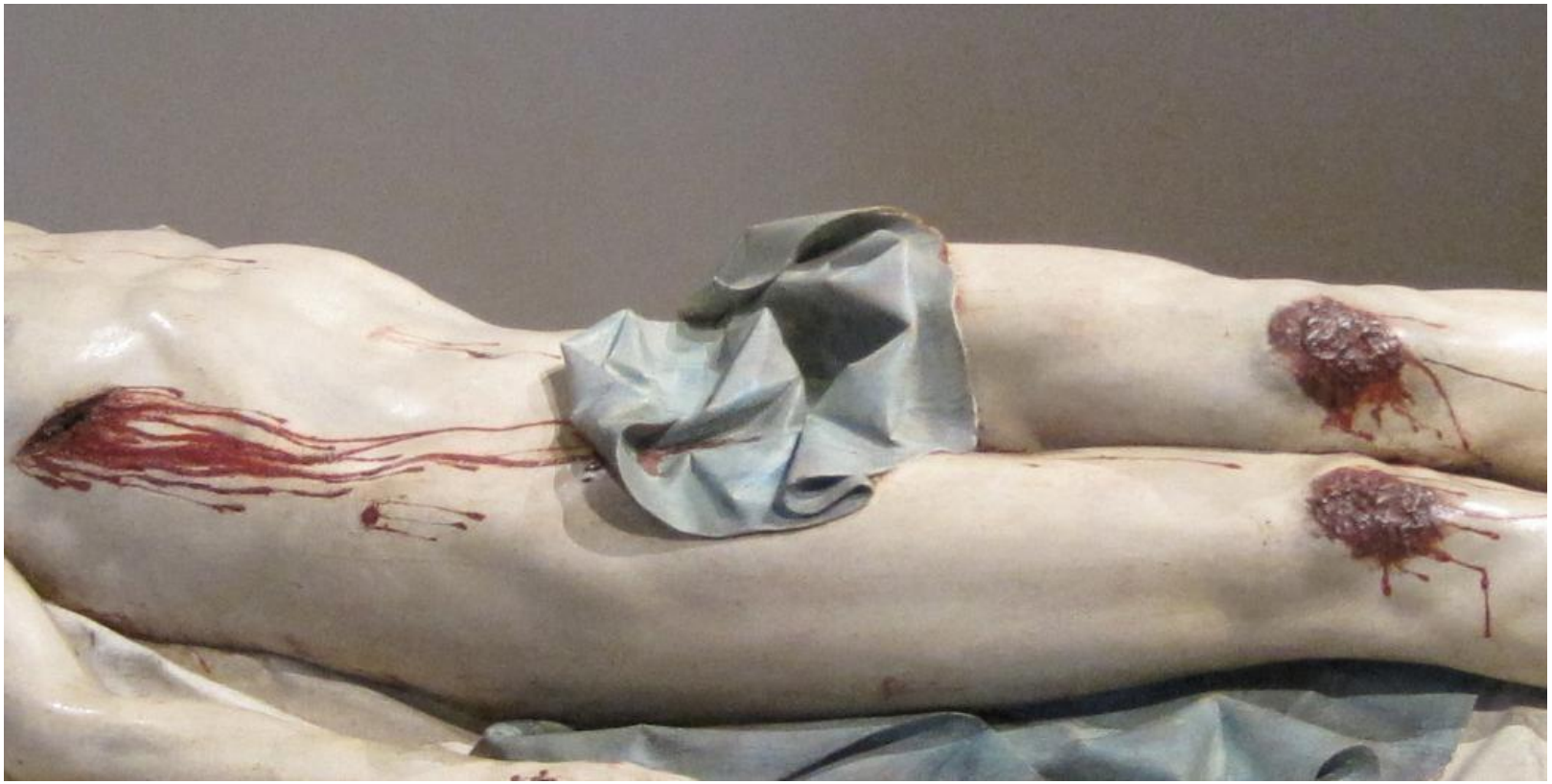

Análisis (III)

•El modelado del cuerpo es fruto de un minucioso estudio anatómico, que se refleja, por ejemplo, en las costillas marcadas o la elevación del esternón.

•La maestría del escultor queda también reflejada en los pliegues de la sábana que levemente lo cubre.

Análisis (IV)

Fernández usó la policromía para acentuar el patetismo, como se observa en la herida del costado, los regueros de sangre que recorren el cuerpo y los moratones de pies y rodillas.

Comentario

•La característica principal de la imaginería barroca española, sobre todo la castellana, es el **patetismo,** muy **relacionado con la Contrarreforma católica** y con la visión tremendista que quería transmitir a los fieles. Para potenciar ese patetismo se usó la policromía y todo tipo de complementos como ojos de cristal cabello natural, etc.

•La técnica de la madera, la preferida por los imagineros barrocos españoles, era muy laboriosa. Normalmente, se partía de un único tronco, aunque a veces las partes que sobresalían más eran ensambladas. Tras la talla, se cubría la escultura con una capa de yeso y una tela fina para aplicar después los colores.

•G. Fernández realizó numerosos *cristos* yacentes, en Valladolid, Madrid y Segovia.

Cristo yacente de Gregorio Fernández (1634).Iglesia de San Miguel y San Julián, Valladolid

Continúa en…

Arte barroco
3