

LA PINTURA BARROCA EN ITALIA

Anna Blasco Rovira. Dpto. de Geografía e Historia

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- La pintura tuvo un nuevo e importante papel dentro de las manifestaciones artísticas, llegando a ser la expresión más característica.
 - del peso de la religión en los países católicos
 - del gusto burgués en los protestantes.
- El color, la luz y el movimiento son los elementos que definen la forma pictórica.
 - El color predomina sobre la línea. Los efectos de profundidad, perspectiva y volumen se consiguen más con los contrastes de luz y de tonalidades del color que con las líneas nítidas y definidas del dibujo.
 - La luz se convierte en un elemento fundamental en la pintura barroca. La luz dibuja o difumina los contornos, define también el ambiente, la atmósfera del cuadro, y matiza los colores. La utilización de la técnica del claroscuro llega a la perfección.
 - Se pretende transmitir sensación de movimiento, para ello las composiciones se complican, se adoptan perspectivas forzadas, y los elementos del cuadro se distribuyen de manera asimétrica. Las figuras pierden importancia frente a la escena. La pintura rompe los límites del marco
- Se produce un dominio absoluto de la técnica pictórica, tanto en la pintura al óleo sobre lienzo como en la pintura al fresco. Lo que permite alcanzar un gran realismo en la representación pictórica, sin la idealización característica del Renacimiento. Con el realismo se recupera el carácter didáctico de la pintura, como reacción al elitismo manierista
- El dominio de la técnica, que logra representar con gran fidelidad la realidad, hace que se intente en ocasiones engañar al espectador por medio de trampantojos y perspectivas ilusionistas, especialmente en las bóvedas.
- Se desarrollan nuevos géneros: bodegones, paisajes, retratos, Vanitas, y cuadros de género y costumbristas. La iconografía de los cuadros religiosos se enriquece

PINTURA BARROCA EN ITALIA

- Se desarrolla a través de tres grandes tendencias:
 - Naturalismo, representado por Caravaggio (seudónimo de Michelangelo Merisi)
 - El Clasicismo de los hermanos Carracci
 - La pintura decorativa de Andrea Pozzo, Pietro da Cortona y Luca Giordano

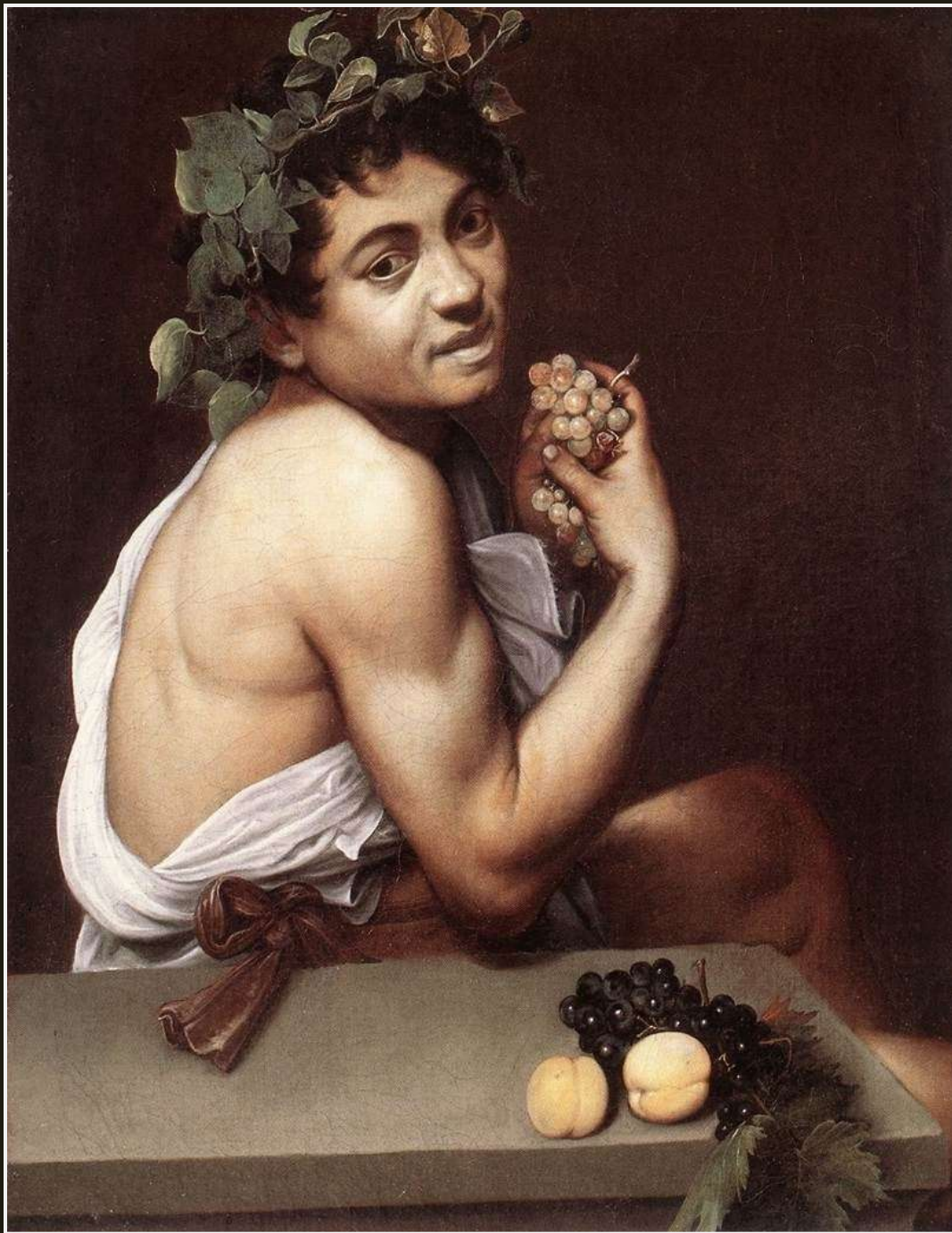
CARAVAGGIO

- Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571 -1610), es considerado el primer gran exponente de la pintura barroca.
- Comienza su formación en Milán; pero no es hasta que se establece en Roma cuando pinta las primeras obras que han llegado hasta nosotros.
- Produjo principalmente pinturas religiosas, frecuentemente rechazadas por sus clientes, por el realismo de unas figuras para las que se tomaba como modelo a gente de la más baja condición.
- Se distinguen varias etapas en su obra.
 - Primeros años en Roma bajo la influencia de la pintura veneciana: realiza pequeñas obras de género y retratos (*Muchacho con cesto de fruta, Baco...*)
 - A partir de 1599 su obra alcanza la madurez creativa con los grandes cuadros religiosos de San Luis de los franceses y Santa Maria del Popolo
 - En 1606 abandona Roma y se instala en varias ciudades italianas. De esta época son obras como la *Decapitación de San Juan Bautista*

Muchacho con
cesto de frutas
(1593)

Bacco
(1593-4)
Posibile autorretrato

La Buenaventura (1595)

Segunda versión de la misma obra. Con ella introduce las escenas *de género* en Italia y realiza su primer cuadro con más de un personaje

Los jugadores de cartas (1595)

Fue, junto a *La Buenaventura*, una obra muy popular en su tiempo.
Le abrió las puertas del círculo del cardenal Francesco Maria del Monte

Los Músicos (1595)

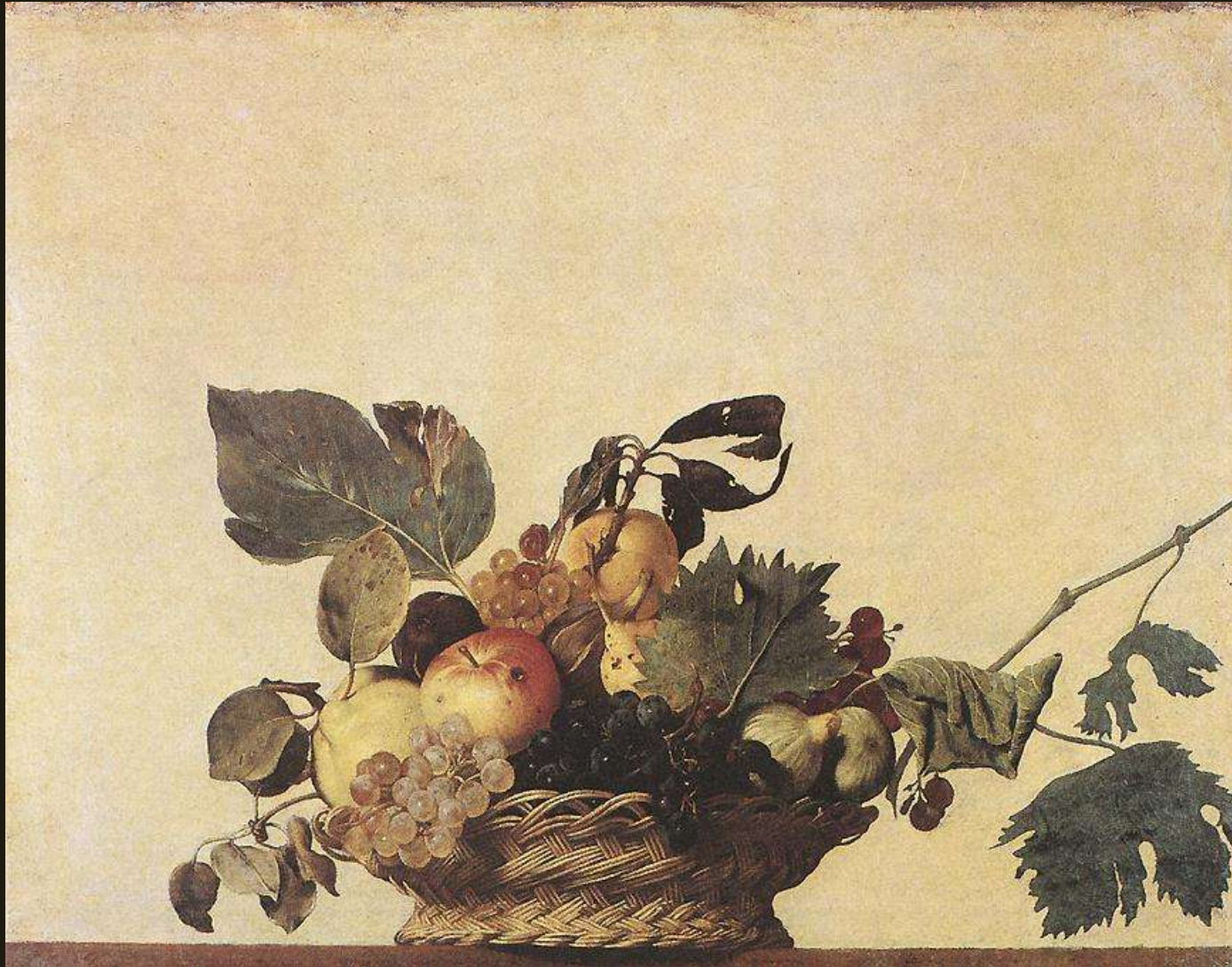

Primera obra para el círculo del cardenal del Monte. En ella Caravaggio introduce el tema de la música en sus cuadros. Inicia asimismo la tradición de autorretratarse en sus obras como un personaje más, como lo hace en el joven de la derecha con el rostro girado hacia el espectador

Apolo tocando el laúd (1595)

Cesto con frutas (hac. 1596)

Baco (hac. 1596)

Magdalena penitente (1596)

- Primera de sus obras religiosas
- En ella introduce un nuevo tipo de religiosidad, asociada a la Contrarreforma, mediante la que se busca conmover al espectador utilizando modelos cercanos, con los que se pueden identificar las personas corrientes

Capilla Contarelli.

Iglesia de San Luis de los Franceses. Roma

- En 1599 Caravaggio fue contratado para decorar la Capilla Contarelli, en la iglesia romana de San Luis de los Franceses.
- Los dos trabajos hechos para este encargo fueron: *El martirio de San Mateo*, y *La vocación de San Mateo*, entregados en 1600.
- En estas obras se muestra el tenebrismo de Caravaggio. Un profundo claroscuro en el que las figuras, iluminadas violentamente por uno o varios focos de luz, emergen de las sombras.
- Consigue, a partir de una puesta en escena teatral, una sensación de realismo muy emocional.

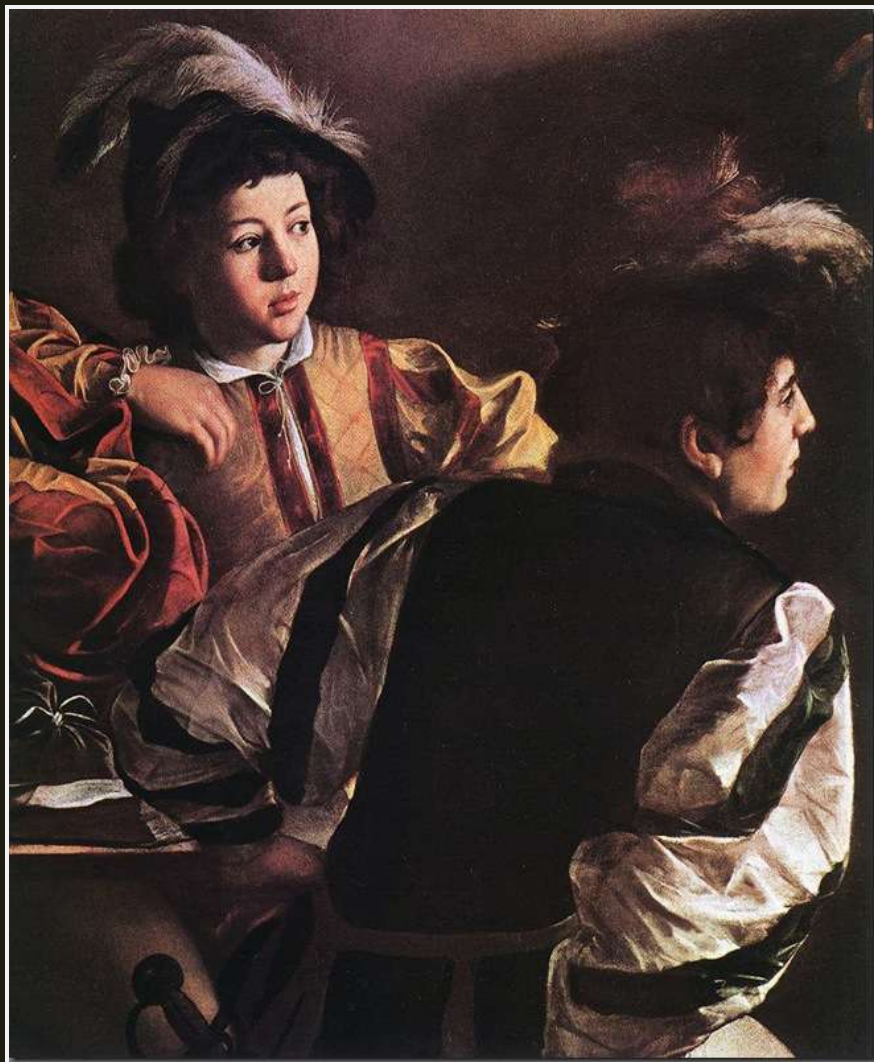
La vocación de San Mateo

La luz entra en las tinieblas con Cristo y rasga el espacio diagonalmente para ir a buscar a la sorprendida figura de Mateo, que se echa para atrás y se señala a sí mismo dudando de que sea a él a quien busca.

Un compañero de Mateo, vestido como un caballero fanfarrón, se obstina en no ver la llamada y cuenta las monedas que acaban de recaudar.

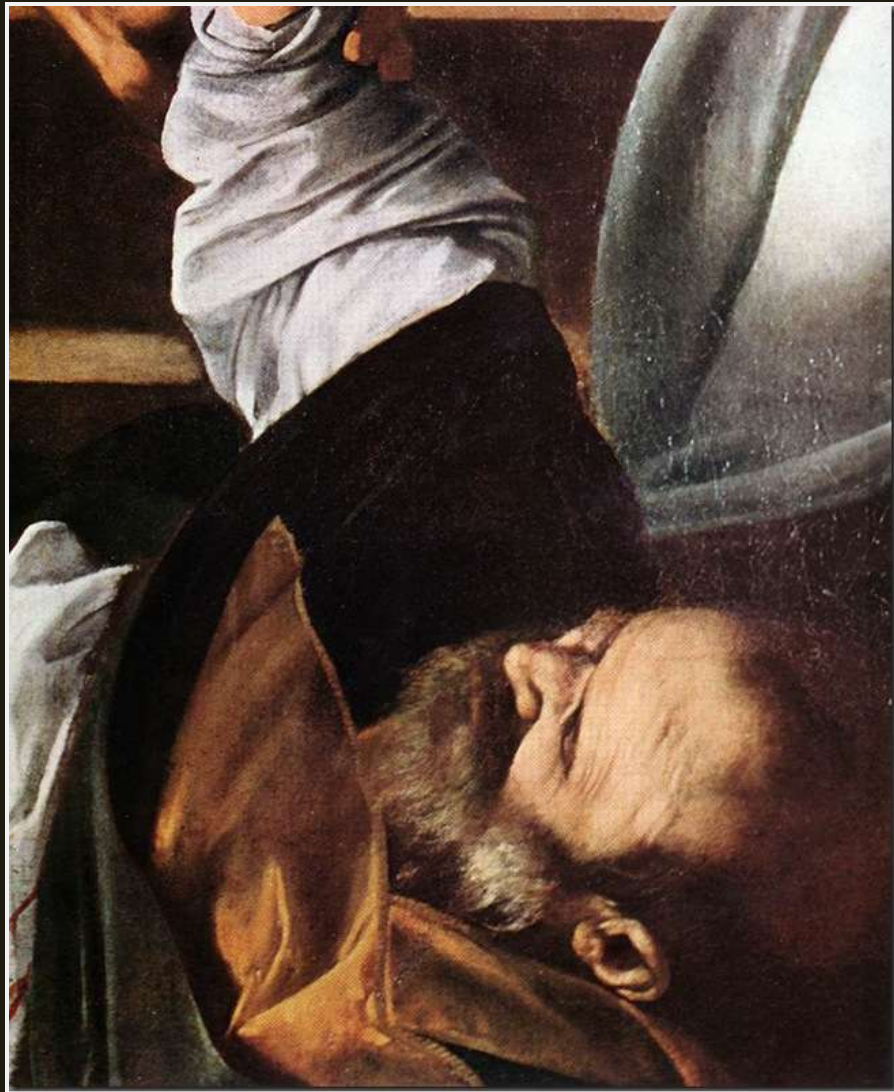
La vocación de San Mateo. Detalles

Martirio de San Mateo

Martirio de San Mateo. Detalles

Los discípulos de Emaús (1601)

o La Cena de Emaús

La Cena
de
Emaús. Detalles

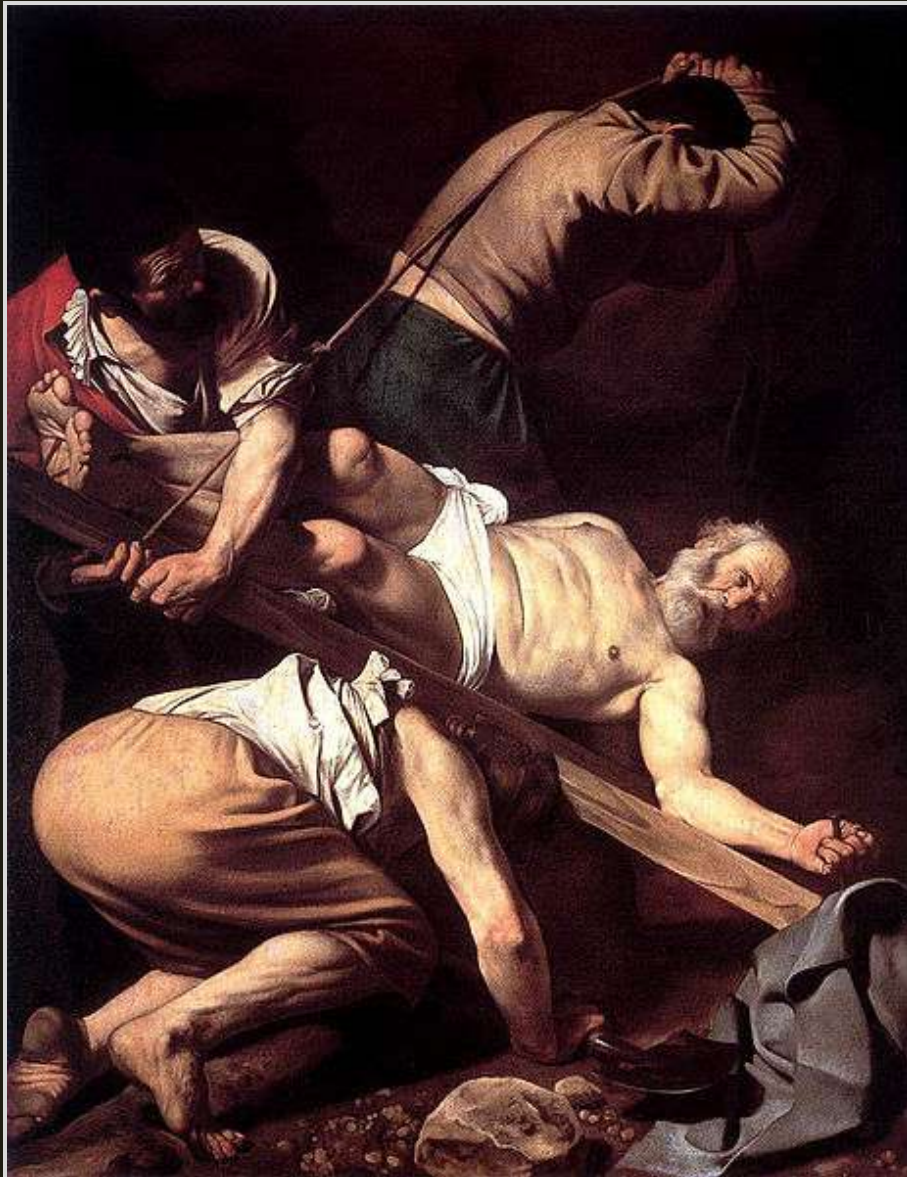
La Cena de Emaús

- Se representa a dos discípulos de Jesucristo, Cleofás a la izquierda y Santiago a la derecha, en el momento de reconocer al Cristo resucitado, que se había presentado como el viandante al que habían invitado a la cena. El cuadro representa el momento en el que bendice el pan, acto que forma parte del sacramento de la Eucaristía.
- Cristo está representado con los rasgos del Buen Pastor: un joven imberbe que simboliza la promesa de vida eterna. Los dos discípulos muestran sorpresa, Cleofás se levanta de la silla y muestra en primer plano el codo doblado. La postura de espaldas es un recurso para involucrar más directamente al espectador en la escena. Santiago, con la concha sobre el pecho, alarga los brazos con un gesto que parece copiar simbólicamente la cruz, y une la zona de sombra con aquélla en la que cae la luz. Este discípulo gesticula extendiendo los brazos en un gesto que desafía la perspectiva, excediendo el marco del lienzo. La profundidad se acentúa también con el brazo de Cristo, lanzado por delante, pintado en escorzo.
- El estilo con el que se narra esta escena es realista. Tanto la figura de Jesús como la de los discípulos tienen el aspecto de personas corrientes. Aunque la Iglesia se opuso a esta forma de tratar los temas religiosos, ese aspecto los hacía más cercanos y, por tanto, la finalidad propagandística de estas obras, en plena Contrarreforma, era más efectiva.
- Resalta el bodegón sobre la mesa, con varios objetos descritos con gran virtuosismo, uniendo realismo y simbolismo: el pan y la jarra de vino son expresión de la eucaristía, la jarra de vidrio y el vaso reflejan la luz, el pollo con las piernas estiradas ha sido interpretado por algunos como símbolo de la muerte. En el cesto hay diversas frutas, en las que se pueden encontrar significados teológicos: la uva negra indica la muerte, la uva blanca la resurrección, las granadas son símbolos de la pasión de Cristo, las manzanas pueden ser entendidas como frutas de gracia o llevar el significado del pecado original. Hasta la sombra que el cesto crea sobre la tabla, con la imagen del pez, se convierte en otro signo de carácter cristológico.

La Conversión de San Pablo (1600-1601)

- El joven Saulo, un soldado perseguidor de los cristiano, fue derribado del caballo camino de Damasco por una poderosa luz, al tiempo que la voz de Dios le preguntaba "Saulo, ¿por qué me persigues?". Saulo quedó ciego varios días y milagrosamente recuperó la vista con los cuidados de la comunidad cristiana. Se convirtió y adoptó el nombre de Pablo.
- Caravaggio cuenta esta historia con recursos que vulgarizan la escena, lo que hace con frecuencia para revelar la presencia divina en lo cotidiano
- Decora, junto a la *Crucifixión de San Pedro*, la Capilla Cerasi de la Iglesia de Santa Maria del Popolo, Roma

La crucifixión de San Pedro (1600-1)

- Caravaggio reduce en esta pintura todos los elementos a los mínimos imprescindibles: sólo cuatro personajes, la luz reducida a un único foco lateral, no hay espacio ni paisaje
- Representa a San Pedro, que fue martirizado mediante crucifixión; pero el revés, ya que el apóstol solicitó a sus verdugos que no le dieran martirio de la misma manera que a Cristo.
- Las tres figuras de los verdugos aparecen despersonalizadas, ni siquiera podemos ver su rostro. Con gran realismo, Caravaggio pinta los sucios pies descalzos de uno de ellos.
- San Pedro, sereno, anciano, mira hacia algún objeto situado fuera del marco del lienzo. Se consigue de esta manera un doble juego entre lo pictórico y lo real

Virgen con el Niño y Santa Ana (1605)

- Fue pintada para un pequeño altar de la Basílica de San Pedro; pero sólo permaneció allí dos días
- El secretario de un cardenal escribió : «En esta pintura todo es vulgaridad, sacrilegio y disgusto. Una cosa puedo decir, es un trabajo hecho por un pintor que no pinta bien, con un espíritu oscuro y que ha estado alejado de Dios durante mucho tiempo, y también de cualquier otra cosa buena».

La duda de Santo Tomás. 1602

La muerte de la Virgen (1605-6)

El amor victorioso (1602)

Una de las escasas obras profanas de la etapa romana, en ella muestra a un Cupido desnudo triunfante sobre los símbolos de las artes, las ciencias y el gobierno.

Los Carracci

- Agostino Carracci (1557 - 1602), Annibale Carracci (1560 - 1609) y Ludovico Carracci (1555 - 1619).
- Los Carracci son los principales representantes del llamado clasicismo. Destacó especialmente Annibale
- Los temas que plasman se inspiran en la mitología greco-latina
- Tienen gran influencia de autores del siglo XVI como Rafael y Miguel Ángel.
- En su obra el color es suave, al igual que la luz, y predomina la pintura al fresco en techos. Las dimensiones de las obras y la cantidad de encargos les llevó a fundar una Academia de Pintura en Bolonia

Autorretrato de Annibale

Agostino Carracci.
Alegoría del Amor.

Annibale Carracci.
La huida a Egipto

Techo Palacio Farnesio. Triunfo de Baco y Ariadna

Techo Palacio Farnesio.
Triunfo de Baco y Ariadna

Venus, Adonis y Cupido

Cristo muerto

Pintura decorativa

- Se aplicó en la decoración de bóvedas y muros de iglesias y palacios
- Los temas se representan mediante escenas triunfales y grandiosas
- El uso de ilusiones ópticas es frecuente, a partir de falsas arquitecturas
- Los representantes más importantes son Andrea Pozzo, Pietro da Cortona y Luca Giordano

Andrea Pozzo.
Iglesia de San Ignacio. Roma

Andrea Pozzo.
Iglesia de San Ignacio. Roma

Andrea Pozzo

Iglesia de San Ignacio

Iglesia de los jesuitas. Viena

Pietro da Cortona.
Rapto de las Sabinas

Pietro da Cortona.

Triunfo de la Divina Providencia. Palacio Barberini. Roma

Pietro da Cortona.
Triunfo de la Divina Providencia. Palacio Barberini. Roma

Luca Giordano.
Frescos Palacio Medici. Florencia

Creación del hombre

Triunfo de los Medici