

gusto del barroco clasicista palaciego, esta portada constaba de arcadas a donde llegaban los carruajes. **Sabatini**, ya neoclásico, colocó dos grandes alas delante de la fachada ganando así el conjunto en espectacularidad y profundidad. Destacan también sus jardines pero son menos importantes que los de La Granja.

Las reformas clasicistas alcanzarían a otros edificios, entre ellos al palacete de **Riofrío** que repite en pequeño el esquema del palacio Real de Madrid.

III. LA ESCULTURA BARROCA.

1. Rasgos generales.

El **ansia de movimiento** está presente en la escultura de una manera obsesiva, más incluso que en arquitectura. Este interés fijo por el movimiento lleva consigo:

1. El empleo de **esquemas compositivos** libres, no reproducen composiciones simples, buscan lo escenográfico y teatral.

2. La representación de figuras y escenas en movimiento y particularmente en el **momento más inestable de la acción**, donde se produce el mayor desequilibrio e inestabilidad, la culminación del mismo.

3. Gusto por representar el **cuerpo humano en torsión**, en veloz rotación, como ejemplos tenemos el Apolo y Dafne de Bernini o su David. Los ropajes que envuelven los cuerpos de los personajes se agitan, estén o no estén éstos en movimiento, son ropajes anchos, movidos, hinchados. Además para acentuar más **el claroscuro** se utilizan gestos teatrales.



46. Rapto de Proserpina.
Bernini.

La escultura se concibe dinámicamente hacia afuera y no suele concebirse para estar aislada. Por eso son frecuentes las **composiciones en aspa**, los ropajes flotantes, la gesticulación expresiva... además se concibe para **uno, o a lo sumo dos, puntos de vista** y sólo en casos excepcionales se convierte en auténtica escultura exenta.

En general la escultura está orientada **dentro de un contexto arquitectónico** (imagen de un altar, de una tumba, jardines, nichos...) y su efecto nunca queda restringido al espacio que ocupa, sino que se extiende a su entorno y es en éste donde adquiere toda la significación.

Los **temas** principales en el Sur católico son, lógicamente, la exaltación de la fe (no olvidemos el concilio de Trento y la Contrarreforma) vidas de santos, milagros... pero en algunos casos se representarán también temas mitológicos e incluso retratos reales. Lo que sí está claro es que a las representaciones se las dota de un gran **naturalismo**, sobre todo en los retratos.

Los **materiales** utilizados son frecuentemente el mármol y el bronce, y en algunas obras una combinación de ambos.

A la escultura barroca hemos de contrastarla con la renacentista para ver cómo se ha perdido el ideal clásico, o cómo se ha transformado.

2. La escultura barroca en Italia: Gianlorenzo Bernini.

Italia es el centro de la escultura barroca, dentro de ésta será Roma el núcleo principal con la figura de Bernini. Antes de Bernini destacan **Stefano Maderna**, con el **descubrimiento del cuerpo de Sta. Cecilia**, una obra de gran naturalismo; y las obras de **Pietro Bernini**, padre de Gianlorenzo. Pero ninguno llegará a la altura de éste.

Gian Lorenzo Bernini fue un católico convencido, amigo de los jesuitas e impulsor de la Contrarreforma, a pesar de estos datos también realizó obras mitológicas. Fue polifacético, lo hemos visto como arquitecto y además fue pintor por afición, pero al igual que Miguel Ángel él se considera escultor sobre todo.

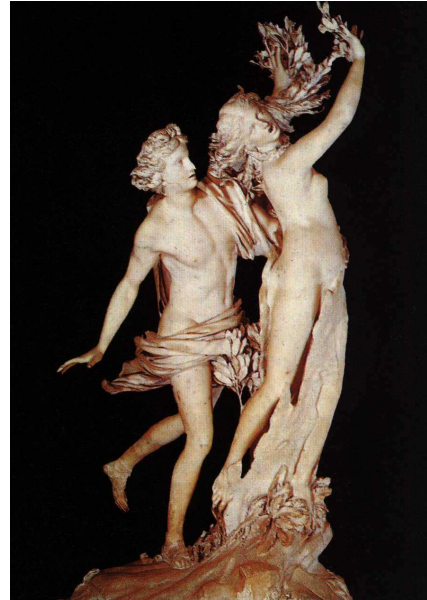
Sus primeras obras son de espíritu clasicista como en la **Cabra Amaltea** y **Anquises con Eneas**. Crea más tarde un tipo de figuras combatiendo como en el **Rapto de Proserpina**, aquí se aprecia la potencia de Plutón que a la fuerza se lleva a Proserpina, en la cara de ésta se aprecian las lágrimas, un detalle muy barroco.



48. David. Bernini.

reposo... el de Miguel Ángel el momento justo en el que se va a iniciar la acción, las cejas aparecen en tensión y el cuerpo también. Pero es en el de Bernini donde encontramos la acción en su punto culminante, David está lanzando la piedra con una honda al gigante Goliat, en su cara se refleja no la belleza ideal sino el esfuerzo supremo de la lucha.

De 1624 a 1635 realiza el **Baldaqüino de San Pedro** que ya estudiábamos en arquitectura como una obra recargada e



47. Apolo y Dafne. Bernini.

Su obra **Apolo y Dafne** está realizada de un modo pictórico, es una escena: Apolo intenta seducir a Dafne, ésta huye y él la persigue, protegida por los dioses la convierten en un laurel, Bernini representa aquí, como de costumbre, la acción en su momento culminante, cuando se está produciendo la metamorfosis y de los brazos de Dafne salen ramas, de sus pies raíces... en su cara se refleja el dolor de la transformación y en la de Apolo el asombro. En la composición apreciamos el movimiento, la torsión, la inestabilidad, características que habían sido anunciadas ya por el manierismo.

En el **David** expresa movimiento, torsión, giro, acción en su punto culminante, si comparamos esta obra con el David de Donatello veremos que el de Donatello expresa la acción ya



49. Éxtasis de Santa Teresa. G. Bernini.



50. **Éxtasis de Santa Teresa.**
Gianlorenzo Bernini.

aparece desfallecida entre las nubes. El cuerpo cubierto con el hábito de muchos pliegues nos transmite una gran sensación de movimiento. El rostro presenta una gran expresividad, un arrebató místico (ojos cerrado y boca entreabierta), el ángel, símbolo del amor divino sonrío. La fina túnica del ángel flamea y contrasta con la rigidez del manto de la Santa.

Habría que hacer referencias a la literatura mística española del siglo XVI para entender el contexto en el que se movía la santa y comprender así este arrebató místico, su unión con Dios. La composición no puede ser más movida, es una composición en aspa, dos diagonales que se cruzan, típica del barroco. Se logra así la sensación de movimiento. La teatralidad está conseguida al aparecer escenas exaltadas, íntimas... Pero también es muy importante no entender la obra como algo aislado, se encuentra perfectamente integrada en un marco arquitectónico, una pequeña ventana da paso a los rayos de luz, el techo de la capilla se abre a modo de Cielo. En los laterales de la capilla los Cornaro, donantes, contemplan piadosos el espectáculo, se ha roto el concepto de obra aislada del Renacimiento.

Bernini realizó más obras, ya hablábamos de la **Cátedra de San Pedro** detrás del Baldaquino; el retrato del físico (médico) **Gabriel Fonseca**, la efigie de **Constanza Buonarelli** que se cree que fue su amante... En la **tumba de Urbano VIII** crea el prototipo de tumba papal que será continuado por otros autores. En su última etapa realiza la **Beata Albertoni**, un tema parecido al Éxtasis de Santa Teresa pero con otra concepción del espacio.

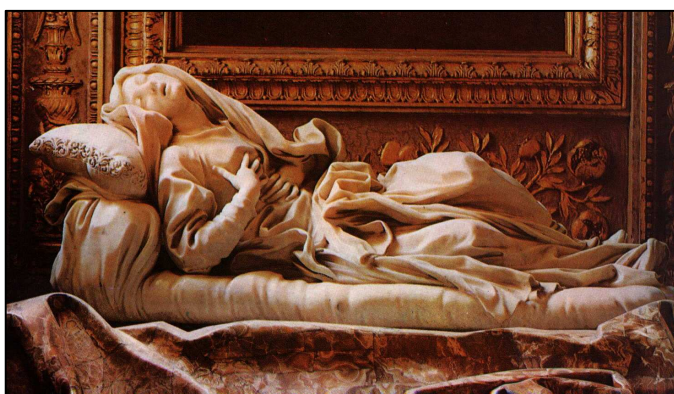
Influyó Bernini en toda Europa, pero en España sólo parcialmente.

imaginativa.

Realiza también proyectos para las fuentes de Roma: la **fente de la Barcaza** en la Plaza de España, la de **los cuatro ríos**...

De 1630 a 1640 su obra entra en una fase de profundo barroquismo. En esta época realiza la figura de **San Longinos** en un nicho de los pilares que sujetan la cúpula de San Pedro, es una obra movida y espiritual donde los ropajes nos marcan las líneas compositivas. De esta época es también el **busto del cardenal Borghese**, el gran mecenas de Bernini y de Caravaggio. En la **fente del Tritón** presenta a personajes con aspecto macizo y la luz dirigida subraya el aspecto pictórico de la composición.

Del 1640 al 1650 el paño de Bernini es pura irrealidad. Estudiaremos aquí su obra más representativa: **El Éxtasis de Santa Teresa** en la capilla Cornaro de la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria de Roma. El tema representa el arrebató místico de la santa española: un ángel se le aparece en sueños y la traspasa con una flecha, la santa siente gozo y dolor y



51. **Beata Albertoni.** Gianlorenzo Bernini.

10. La imaginería barroca española.

Características generales.

Las características de la escultura española van a ser claramente diferentes de las del resto de Europa, en casi todo es una continuación de la escultura renacentista pero con una estética barroca. El principal objetivo es la plasmación del sentimiento religioso.



52. Ecce Homo.
Gregorio
Fernández.

La temática es absolutamente religiosa, decae la escultura funeraria tan importante en el Renacimiento y tampoco hay escultura civil. La producción religiosa está en sintonía con los principios de Trento y la Contrarreforma.

1. En escultura se representan también las experiencias ascéticas y místicas de algunos santos.

2. El objetivo es lograr la devoción de los fieles a través del patetismo, la angustia, la gesticulación...

3. La estética religiosa está configurada por un realismo y un expresionismo exagerado: se fijará en los detalles efectistas (lágrimas), miradas, manos, sangre... a veces este realismo se exalta al colocar a las imágenes pelo, uñas...

El materia casi exclusivo es la madera policromada, un medio ideal para lograr un sentimiento dramático, al pintarse la escultura se pueden obtener efectos pictóricos (heridas, sangres, moratones...).

Desde el punto de vista de la técnica se continúa la misma manera de trabajar que veíamos en la etapa anterior (ver la escultura española del

Renacimiento).

La composición no se caracteriza por un movimiento exagerado, en contraste con la escultura de Bernini.

Las escuelas y los protagonistas.

Se darán dos escuelas a lo largo del siglo XVII:

* Escuela Castellana: su centro será Valladolid.

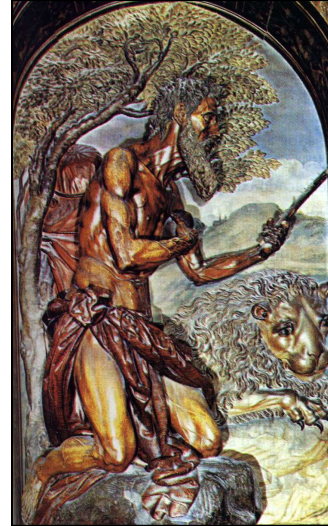
* Escuela andaluza con dos centros: Sevilla y Granada.

En el XVIII destacará Salzillo.

Las dos escuelas del XVII son realistas, pero la castellana es de un realismo extremo: con la emoción o el dolor a flor de piel, la andaluza es más sosegada. El fondo dorado que se *estofaba*, (acuérdate de la escultura del XVI) desaparece en Castilla, pero no en Andalucía.

A) La escuela castellana: Gregorio Fernández.

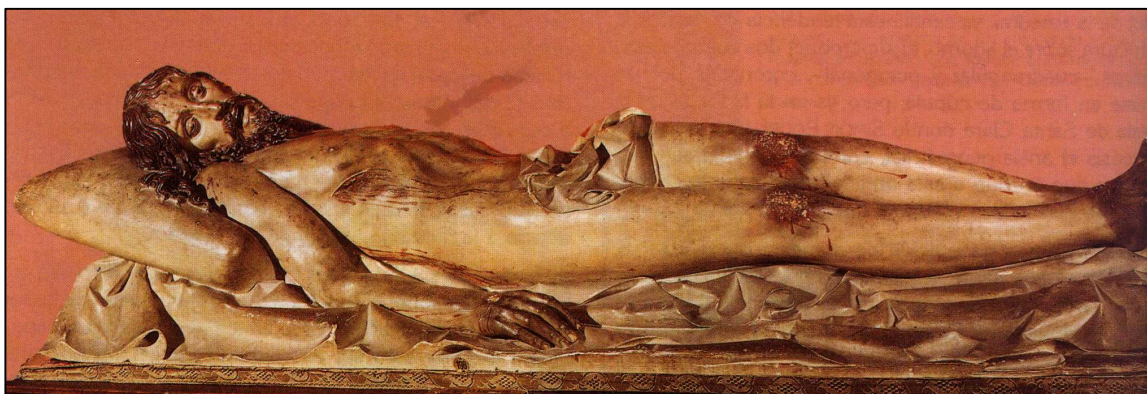
El que el siglo XVII fuera para Castilla una época tremendamente crítica hizo que aumentara la religiosidad en todos los niveles. El tema de la muerte está siempre presente. Junto a esto va a destacar una corriente mística, hiperreligiosa, encarnada principalmente por Teresa de Jesús y Juan de la Cruz.



53. San Jerónimo.
Martínez Montañés.

La crisis económica va a influir en que algunas esculturas sólo tengan la cabeza y las manos, el resto es un armazón hueco que se viste.

Los dos géneros más importantes van a ser los retablos, que serán monumentales pero más simples, y los pasos procesionales de Semana Santa.



54. Cristo Yacente. Gregorio Fernández.

GREGORIO FERNÁNDEZ (1576-1636).

Su formación se inició en el taller de Rincón, también influyó mucho sobre él Pompeo Leoni.

Los ropajes de las obras de Gregorio Fernández se doblan angulosamente, quería así resaltar el claroscuro, esto está tomado de la pintura hispanoflamenca del siglo XV.

Estudia el cuerpo humano con gran atención y capta la calidad de las cosas: carnes realistas... La policromía de sus obras robustece el realismo: heridas, llagas... y así expresa el dolor.

Sus primeras obras son de corte manierista: figuras alargadas y elegantes, expresión calmada y dulce... **Cristo que se desclava para abrazar a S. Bernardo** es ya una obra de un gran naturalismo.



55. La Piedad. G. Fernández.

En el **Cristo yacente**, crea un tema que será muy repetido, el Cristo muerto se encuentra solo sobre el sudario o sobre un manto. Cristo está echado con la cabeza ligeramente inclinada y con la boca entreabierta. Con la pintura de la imagen se potencian las huellas de la agonía: llagas, rodillas... logrando así un gran expresionismo. Al colocar lágrimas de cristal se logra un toque trágico-realista. Como siempre las telas son angulosas.

Realiza obras representando a Sta. Teresa, S. Isidro... temas iconográficos que serán muy imitados en la época.

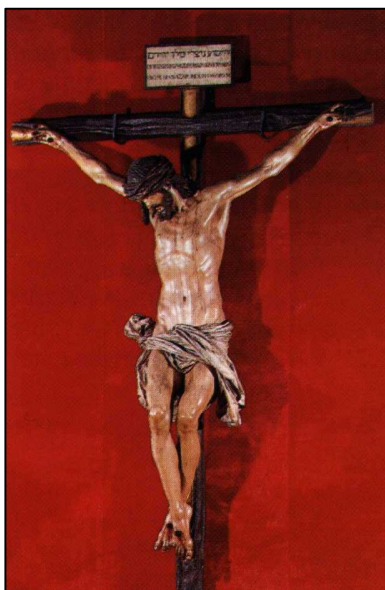
Casi todas las imágenes de la Semana Santa de Valladolid son obras de Gregorio Fernández: la Verónica, el Descendimiento, la Dolorosa, la Piedad, Cristo a la columna (tiene varios)... También tiene algunas inmaculadas a las que les da una mirada ingenua, infantil.

A) La escuela andaluza.

a) El núcleo sevillano.

MARTÍNEZ MONTAÑÉS (1568-1648).

Sevilla contaba con una escuela importante de imagineros, entre ellos se formó Juan Martínez Montañés, más tarde pasa a Granada donde se ve influido por la obra de Pablo de Rojas.



56. Cristo de la Clemencia.
Martínez Montañés.



57. Inmaculada.
Martínez Montañés.

En su obra hay siempre un sentido clásico, pero sin negar el aspecto realista.

Los paños de sus imágenes son muy abundantes, esto da grandiosidad a la obra. En cuanto al color no es tan abundante en sus esculturas como en el escuela castellana.

Su primera obra importante es el **Cristo de la Clemencia** de la catedral de Sevilla, es el prototipo de Cristo andaluz, sin sangre, es un estudio propio de un bronceista, la cara ofrece una expresión clásica. Expresa emoción sin recurrir a lo clásico. Tiene otra obra que es un **Niño Jesús bendiciendo** en una actitud muy naturalista.

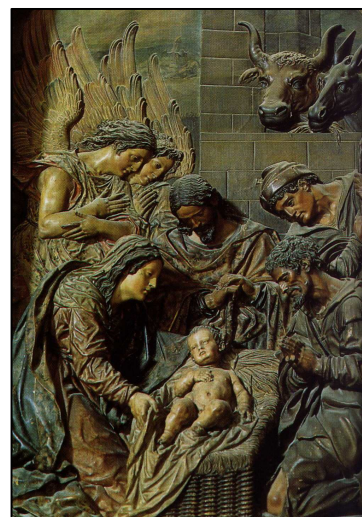
En 1609 contrató el **retablo de S. Isidoro del Campo** en Santiponce (Sevilla), quizá de lo mejor

de su obra, en este retablo, además de la **Adoración de los pastores** destaca la figura de **S. Jerónimo Penitente**, inspirada en el S. Jerónimo de Torrigiano (el del museo de Bellas Artes de Sevilla). La Adoración de los pastores la han comparado algunos estudiosos con Fidias.

Esculpe también imágenes de vestir que sólo tienen la cabeza y las manos.

Los retablos de Martínez Montañés son de figuras monumentales, pero la composición del retablo se reduce al mínimo.

Una de sus obras más conocida es su **Inmaculada**. El tema de la Inmaculada es de honda tradición popular en Sevilla. Está enmarcado en la exaltación de la fe católica. Es un tema muy andaluz. La figura está representada de pie, sobre las nubes, con las manos juntas y rodeada de ángeles, descansando el cuerpo sobre su pierna derecha. Los ropajes son abundantes, su silueta cerrada, las manos recogen el manto. El rostro se desvía hacia un lado para que pueda verse sin dificultad al desplazarse del eje de la figura. Las carnes están tratadas de una manera muy naturalista, en los ropajes todavía queda algo de dorado.



58. Adoración de los pastores.
de Montañés.

La escuela sevillana se continúa tras la muerte de

Montañés y en el siglo XVIII, entre sus discípulos destaca **Juan de Mesa** con obras de gran patetismo. Otro seguidor fue **Pedro Roldán** y su hija Luisa, conocida como la **Roldana** y caso único en la época de mujer artista. El último maestro de la escuela fue **Pedro Duque Cornejo** que trabajará en Córdoba.

b) El núcleo granadino.

ALONSO CANO (1601-1667).

Conocemos ya su labor como arquitecto (fachada de la catedral de Granada). Fue un hombre muy polifacético. Su formación es sevillana, pero su obra se desarrolla en Granada, en Sevilla pasó por el taller de Montañés y llegó a influir en su propio maestro.



59. Inmaculada del facistol. A. Cano.

Sus obras siguen modelos geométricos, se enmarcan en un perfil oval o en forma de huso. Es el primer escultor andaluz que no usó el dorado.

De su estancia en Sevilla es la **Virgen de San Julián**. Estuvo en Madrid llamado por el Conde Duque de Olivares, allí se dedicó a la pintura.

A partir de 1652 vive en Granada y realiza la mayor parte de su producción y la de mejor calidad. Sus obras más importantes son sus imágenes pequeñas: la **Inmaculada del Facistol** (mueble litúrgico) con la cara inclinada, abstraída. El manto la envuelve en amplias curvas hacia el centro y se agudiza hacia los pies a modo de llama mística.

A finales de su vida hizo unas imágenes de Adán y Eva.

Otra obra pequeña es su **San Francisco**.

Fue quizá el imaginero más original de la escuela andaluza.

Como sucesores suyos encontramos a **Alonso de Mena** y a su hijo **Pedro de Mena** autor de la **Magdalena Penitente** y de un **S. Francisco** de gran patetismo. En el XVIII continuaría la escuela **Torcuato Ruiz del Peral**.

C) La escultura del siglo XVIII: Salzillo.

FRANCISCO DE SALZILLO (1707-1783).

Nace en Murcia y es allí y en las provincias colindantes donde va a centrar su producción. Él es el último imaginero español, tras él la escultura neoclásica sustituye a la barroca.

Sus antecedentes familiares son italianos y la influencia italiana se aprecia en su obra. En los rostros de sus figuras encontramos expresiones femeninas y de honda teatralidad. Compone de forma hábil pasos procesionales de Semana Santa: el **Prendimiento**, la **Oración en el Huerto...** en cada una de estas obras encontramos verdaderos estudios anatómicos. En su estilo encontramos influencias rococó que nos indican que el arte está ya cambiando.



60. La Oración en el Huerto. F. Salzillo.