

De gran perfección anatómica es su **San Jerónimo penitente**. Será importante en España por ser él quien introduce en nuestro país la tradición de los belenes o nacimientos, costumbre muy italiana; de gran perfección es el **Belén de Salzillo** que se encuentra en el Museo Salzillo de Murcia.

IV. LA PINTURA BARROCA.

1. Características generales.

Habría que tener en cuenta todas las características ya aplicadas a la arquitectura y a la escultura, tales como: movimiento, desequilibrio, claroscuro, arte al servicio de la religión, sensualidad frente a racionalidad, esquemas complicados...

61. Mesa con desayuno. Heda.

Una característica fundamental es el **naturalismo**, la idea de representar las cosas como son, bonitas o feas, agradables o desagradables... desde una bella madonna a un cadáver putrefacto. En cuanto a **los géneros** estos son muy variados. Desde los **paisajes**, en la representación de la naturaleza no tienen porqué aparecer hombres, hasta los **bodegones** o *naturalezas muertas*, donde se pintan las calidades de las cosas, el artista, en

definitiva, abandona muchas veces su taller y se va a la naturaleza ; importante es, así mismo, el **retrato**, pero basados en ese naturalismo se convierte en un retrato físico y psicológico. Con la pintura se expresa también el dolor, los temas cruentos, la Pasión, los martirios de los santos...

Se produce también un **predominio del color sobre el dibujo**. El color es muy variado, y es el que limita las formas y volúmenes frente al Renacimiento donde casi por regla general --hay excepciones: el sfumato-- predomina el dibujo.

La **grandiosidad** es evidente, ya no se pintan gigantescos frescos solamente, sino también monumentales cuadros al óleo, algunos de más de tres metros de anchura.

Desde el punto de vista del **espacio** se estudia la **perspectiva continua**. Ya estudiábamos la perspectiva en los Primitivos Flamencos y en el renacimiento italiano, esa idea de captar la tercera dimensión en pintura era casi una obsesión. El motivo principal se situaba en el primer plano del cuadro en el Renacimiento, ahora en el Barroco puede estar en cualquier plano, y no hay esa sensación de ruptura entre un plano y otro, todo aparece continuo. Hay varios procedimientos para captar la profundidad: líneas convergentes, series de escorzos, un término oscuro y la luz en el fondo, juegos de luces que subrayan la profundidad... algunos de ellos ya los

62. Avenida de Middelharnis. Hobbema.

63. Crucifixión de S. Pedro.
Caravaggio.

conocíamos.

Pero será **la luz el principal protagonista** y lo que defina a la pintura barroca. En el Renacimiento la luz se subordina a las formas subrayando el contorno. En el Barroco la forma se subordina a la luz, y el estudio de los ambientes a través de la luz será la preocupación fundamental. El contraste entre luces y sombras (claroscuro) está presente desde el principio (tenebrismo).

En las **composiciones** hay que destacar la **asimetría**. La simetría era una ley básica en el Renacimiento, esto se pierde, la simetría da sensación de estabilidad, orden, equilibrio... ideales nada barrocos. Otra idea muy utilizada es hacer composiciones *atectónicas*, las figuras pueden salirse del marco, y en el cuadro aparecer figuras parciales. En la misma línea están las **composiciones diagonales** o en *aspa* (cruce de dos diagonales).

No está de más recordar que uno de los principios básicos del Barroco es la **idea de movimiento**, esto lo hemos visto ya aplicado a otras artes pero en la pintura será fundamental.

Debemos indicar también que muchas de las características ya observadas habían sido ya adelantadas en el manierismo.

2. La pintura clasicista: los Carracci y la pintura de bóvedas.

En el panorama pictórico del primer barroco italiano vemos dos corrientes claras:

* El arte "oficial" y selecto de los Carracci.

* El tenebrismo de Caravaggio. Este es el esquema que vamos a seguir al hablar de la pintura barroca italiana.

Los **Carracci** desarrollan un arte noble, grandilocuente, academicista, clasicista... y contaron a los grandes de Roma entre sus principales clientes.

El origen artístico de esta familia de pintores es la *Accademia Boloñesa* o *Escuela de Bolonia*, el fundador de ésta fue **Ludovico Carracci**. Era esta escuela una academia de Bellas Artes dedicada a la pintura, y en la que aprendían los artistas literatura, historia... por supuesto, técnicas pictóricas, de ahí que el arte sea academicista. Van a pintar casi siempre sobre bóvedas y raramente sobre lienzos. Es una escuela *ecléctica*, es decir, reúne lo bueno y más representativo de cada maestro del Renacimiento.

Destacó sobre todo **Anibale Carracci** cuya obra maestra es la **decoración del Salón Grande del palacio Farnesio** de Roma, narra en una gran composición los *amores de los dioses*. Se fingieron arquitecturas y se pintaron hombres atléticos. Aníbal utilizó en la decoración de las bóvedas la *quadratura* (recordemos que es una invención de Miguel Ángel en la Sixtina: los personajes se apoyan o enmarcan en arquitecturas que aspiran a prolongar la arquitectura real del edificio, a esto le llamábamos *espacio dirigido*). Aníbal es el más capacitado de los Carracci, y el que crea el paisaje histórico como fondo de sus composiciones.

64. Salón Grande del Palacio Farnesio. Annibale Carracci.

El seguidor más importante de los Carracci y su escuela fue **Guido Reni**, un gran admirador de Rafael. También destacó **Guercino**. El número de seguidores sería incontable pero citamos a éstos y a **Tiépolo** que desarrolla su labor ya en el siglo XVIII.

En resumen, la escuela de Bolonia y los Carracci tienen un lenguaje clasicista, recogen o sintetizan lo mejor del Renacimiento, pero ya dentro de los ideales barrocos.

3. Caravaggio (1571-1610) y el tenebrismo.

El *tenebrismo* es la primera fase de la pintura barroca y consiste en un violento contraste

65. Baco. Caravaggio.

entre luces y sombras. Aunque los precedentes de esta técnica los encontramos en Leonardo, será Michelangelo Merisi, Il Caravaggio, su verdadero descubridor. Caravaggio es contemporáneo de El Greco, pero sus estilos están muy alejados y de ahí que los encasilemos en dos estilos totalmente distintos pese a ser contemporáneos.

Fue Caravaggio un hombre extraordinariamente violento, se vio envuelto en crímenes y estuvo en la cárcel, estas luchas y homicidios hicieron que viviera huyendo de un sitio para otro; esta violencia no se traduce en sus cuadros. Tuvo también grandes mecenas que le sacaron de apuros en más de una ocasión. Reformó la pintura italiana a la que dio nuevos rumbos, el manierismo estaba ya agotado.

En su vida vemos dos etapas, en la primera (hasta 1597) se ve influido por sus predecesores y está lejos del tenebrismo. Sus cuadros son sobrios, de pocos personajes. Los personajes más ordinarios, de la calle, son tomados como modelos para sus cuadros (naturalismo) esto le granjea la oposición de los clientes ricos. No le interesa el paisaje, sólo el hombre y la naturaleza muerta (bodegones). En su **Magdalena** vemos un retrato familiar, una mujer normal que se lamenta de un tropiezo, vemos aquí una psicología en el estudio del personaje. Sus figuras aparecen cortadas por una mesa o por el marco (composiciones atectónicas), no le interesa el espacio, no estudia por tanto la arquitectura.

Su última etapa se da a partir de 1597 y es plenamente tenebrista. Sitúa el único foco de luz fuera del cuadro, con ello concentra el interés en manos y caras. El color está claramente subordinado a la luz, el claroscuro es el verdadero armazón del cuadro.

Su obra más famosa y que reúne todas las características tenebristas es **la Vocación de San Mateo** en la iglesia romana de San Luis de los Franceses. El tema es eminentemente religioso, Cristo llama a San Mateo a seguirle. Por la derecha entran Jesucristo y San Pedro y con su mano extendida señala a San Mateo, todos los personajes se vuelven y Mateo se señala a sí mismo. Los personajes son los propios de la calle, bien podría tratarse de una escena de taberna, no aparecen personajes

66. La vocación de San Mateo. Caravaggio.

67. La muerte de la Virgen.
Caravaggio.

idealizados y marcos arquitectónicos fastuosos: es un turgorio de jugadores de azar. Esto es un realismo teatralizado. El cuadro tiene pocos personajes. El fondo es neutro. Es fundamental el papel de la luz: genera un contraste de luces y sombras, ésta cae selectivamente sobre los personajes, el contraste resalta el volumen, da protagonismo a las personas y realza lo teatral (la luz entra con Jesucristo y S. Pedro). Encontramos además en el cuadro naturalismo, dramatismo y expresividad. Por cierto, la luz no altera los contornos de las figuras, cosa que sí sucede con otros tenebristas.

Otros cuadros suyos son la **Crucifixión de San Pedro**, la **Conversión de San Pablo**, la **Virgen de Loreto** y la **Virgen de la serpiente**. En su etapa juvenil realizó cuadros mitológicos como su **Baco** que influiría en pintores posteriores como Velázquez. En su **Muerte de la Virgen** se llega al máximo de naturalismo, la Iglesia lo rechazó pues la Virgen tenía hinchada la barriga, se creía que había tomado como modelo a una mujer ahogada en el río Tíber.

No contó por todas estas cosas con el apoyo oficial que tuvieron los Carracci, era el pintor de lo popular. Con todo, marcó la senda por donde iría la pintura europea, todos

los grandes maestros barrocos tendrán una primera etapa tenebrista.

4. La pintura en Flandes: Pedro Pablo Rubens.

Flandes, separado ya de Holanda en esta época por cuestiones religiosas y políticas, continúa siendo católico y dependiendo del rey de España, los ideales de la contrarreforma determinan una gran pujanza de los temas religiosos (vemos la gran diferencia con Holanda), aunque también pedirán la aristocracia y la monarquía algunos cuadros profanos y mitológicos para la decoración de los palacios. La figura más destacada, y ejemplo del **estilo grandilocuente** barroco, es Rubens.

PEDRO PABLO RUBENS (1577-1640).

Rubens aún las influencias mediterráneas y flamencas. Es el pintor de la contrarreforma en este país norteño que políticamente estaba unido a la Corona española, estuvo comprometido con la dominación española, no sólo se convirtió en el pintor de los gobernantes y los nobles españoles, sino que también fue embajador del rey. Fue un autor prolífico, se han conservado de él más de tres mil cuadros (de él o de su taller).

Tras un viaje a Italia recibe influencias de Miguel Ángel, se notará en las amplias complexiones de sus cuerpos; de la escuela veneciana por el colorido; de Caravaggio por su tenebrismo, aunque fue muy débil; de los Carracci por sus composiciones majestuosas, grandilocuentes, exquisitas...

Abarcó todos los géneros: religioso, bodegones, retratos (aunque sus retratos sólo revelan lo físico)... Se codeó con los grandes personajes de su época, reyes, papas... y por tanto llevó una vida holgada.

68. La lanzada (Crucifixión).
P. P. Rubens.

**69. El Descendimiento.
Pedro Pablo Rubens.**

* Las figuras parece que se encuentran todas en el mismo plano, sólo algunos detalles nos marcan una cierta profundidad: pies cortados de las Dos Marías, el escorzo de San Juan...

En cuanto a la luz no es uniforme (aplicaríamos aquí todo lo estudiado acerca de la luz en el tenebrismo) y ella es la que indica la gradación de los colores.

El color rojo de la túnica de San Juan crea una gran tensión y contrasta con el blanco de Cristo.

**71. El duque de Lerma.
Rubens.**

Los efectos teatrales se logran a través de las posturas forzadas: S. Juan en la escalera, el papel de las manos, recordemos que ésta es una de las características comunes a todas las artes barrocas. Otra sería la sensación de espectacularidad, entra al espectador por los ojos, subrayando el carácter sensorial (mundo de los sentidos) del Barroco frente al mundo de la razón típico del Renacimiento.

70. Las Tres Gracias. Rubens.

En 1626 enviuda y se casa con Elena Fourment que le sirve de modelo, como ejemplo de cómo era su señora tenemos **Las tres Gracias** del Museo del Prado, en este cuadro mitológico repite tres veces el rostro de su señora (¡y tres veces

Sus cuadros se caracterizan por: un gran colorido, ritmo curvo, composiciones helicoidales, grandiosidad, desnudos femeninos... y un gran dominio técnico.

El tenebrismo es patente sólo en sus primeras obras: **El Cristo muerto, La erección de la Cruz...**

Analizaremos su **Descendimiento**.

Es un cuadro dentro de la línea católica de propaganda de la fe típica de la contrarreforma. Aunque tiene toques tenebristas dista mucho de la simplicidad de la obra de Caravaggio, es una composición complicada:

* Una diagonal principal no es suficientemente contrarrestada por la línea central o una diagonal que se sitúa desde el personaje encaramado a la izquierda hasta la escalera.

* Todas estas líneas se centran en el cuerpo de Cristo que es el tema principal alrededor del cual se organiza todo el cuadro.

* La diagonal principal (marcada por la iluminación) nos invita al movimiento.

* En la composición predominan las curvas. Estas curvas confluyen en el cuerpo de Cristo, en su costado. Las diagonales y las curvas crean movimiento.

* Los personajes no están de frente, eso hubiera significado estabilidad y equilibrio.

su cuerpecillo!). Pintará otros cuadros de temática mitológica como **Venus en el tocador**, en él se ve la influencia de Tiziano y Giorgione (escuela veneciana).

Salvo en el cuadro que hemos estudiado en detalle (El Descendimiento) y en los de su primera época, abandona el tenebrismo y realiza una pintura alegre, grandilocuente, colorista, ostentosa... a la que da un tono muy personal. Otros cuadros suyos son, por ejemplo, la serie que hizo para la reina de Francia **María de Médicis**, el **retrato ecuestre del duque de Lerma**. donde se aprecia cómo son sus atmósferas, el fondo escenográfico, lo teatral y espectacular del retrato...

Tendría una gran influencia en toda Europa y su influjo alcanzó desde Velázquez a Van Dyck que aprendió con él; Jordaens, Teniers...

VAN DYCK (1599-1641).

72. El pintor y Sir Endimion Porter. Van Dyck.

Tradicionalmente se le ha relacionado mucho con Rubens, de quien fue discípulo, hoy en día se ve que su estilo se separó mucho del de su maestro y adquirió una notable independencia. Como Rubens hizo su viaje a Italia donde conoció el color y la luminosidad de los venecianos, en Génova se asentó durante un tiempo como retratista de la suntuosa nobleza local. Su carrera como artista se va a centrar en Inglaterra donde se instala definitivamente en 1632 protegido por el rey Carlos I. Los retratos de esta etapa son muy exquisitos y refinados, predominan los tonos plateados: **Carlos I, autorretrato con Sir Endimion Porter...**

Entre los seguidores de Rubens encontramos a **Jacob Jordaens**, famoso por sus escenas populares con rostros vulgares y toscos: **El rey bebe...** **Teniers** representa las costumbres del pueblo llano para una clientela burguesa. **Snyders** con sus escenas de caza y de animales...

5. La pintura holandesa: Rembrandt.

Mientras en Italia el panorama pictórico es tal y como hemos estudiado, en Holanda va a seguir un camino totalmente independiente en su desarrollo y planteamientos. Como condicionantes históricos hemos de destacar que Holanda es una *República de comerciantes* que ha conseguido su independencia, tras muchos esfuerzos, del rey de España, el resto de los países europeos tendrán como sistema de gobierno la Monarquía, ya sea absoluta (Francia) como parlamentaria (Inglaterra). Además el triunfo del calvinismo en la zona hace que el arte, al contrario que en el sur católico, no se ponga al servicio de la

73. El molino. Ruysdael.

religión sino que sirva para cantar el alto nivel de vida y desarrollo económico de esta rica sociedad burguesa. El territorio tradicional de los Países Bajos se divide en esta época entre el Norte, calvinista, republicano e independiente (lo que hoy llamamos Holanda) y el Sur, católico y español hasta principios del siglo XVIII (lo que hoy llamamos Bélgica y Luxemburgo).

Los temas son totalmente diferentes a los usados en Italia o España, aquí se tratará con maestría el *paisaje*, el mar que tanto amenaza a Holanda y además la fuente de su riqueza comercial, los lagos, los bosques interiores, las ciudades, la atmósfera... el pintor, por así decirlo, abandona el taller y se va a pintar al exterior. Destacará

74. Regentes del Asilo de ancianos. Frans Hals.

75. La gitana. F. Hals.

centra en los rostros, en los cuales expresa un gran conocimiento psicológico de esta sociedad burguesa. También crea retratos populares como su **Gitana**, de gran naturalismo.

REMBRANDT (1606-1669).

Es el máximo exponente de la pintura holandesa en cuanto al estudio de la luz. Nació en Leyden (Holanda), hijo de un acaudalado molinero, el octavo de nueve hermanos. Su vida la dividiremos en tres periodos para su estudio, atendiendo a su evolución artística.

Primer periodo (1625-1631).

Es su etapa inicial y aquí vemos ya una preocupación por el claroscuro, son pinturas de un gran colorido, está influido

también otro género que tiene mucha importancia en Holanda: el *retrato*; ya lo veíamos en los primitivos flamencos, aquí se perfecciona y se lleva a sus últimas consecuencias con los retratos colectivos. Un género típicamente holandés va a ser la pintura de *bodegones* o *naturalezas muertas*, bodegones abundantes con frutos exóticos que contrastan con los austeros bodegones españoles, si comparamos un bodegón de Ruysdael con uno de Sánchez Cotán veremos las diferencias económicas entre ambos países.

FRANS HALS (1585-1666).

Es la primera gran figura del panorama pictórico holandés, su obra presenta ya una personalidad definida y las características de la escuela. Su producción es, sobre todo, retratística, destacando los *doelenstukken* o retratos en grupo, muy difundidos por Holanda está la costumbre de representar colectivos: gremios, compañías, entidades... Logra retratos naturalistas y geniales como en los **Arcabuceros de San Jorge** o las **Regidoras del asilo de Haarlem**, aunque trata la indumentaria se

76. Autorretrato con bastón. Rembrandt.

77. Ronda de la Noche. Rembrandt.

hace se nota más su barroquismo (claroscuro, naturalismo, movimiento...). Cuadros de esta época son el **Descendimiento** o la **Sagrada Familia**. Sobresale también el ciclo dedicado a Sansón, de gran dramatismo. Empieza a destacar Rembrandt también por sus grabados que se difundirán por toda Europa.

Periodo intermedio (1640-1647).

Se ve influido por todo el barroco europeo, sobre todo por Rubens y el barroco francés.

Uno de sus cuadros más célebres es la **Ronda de la Noche**. Se trata de un cuadro especial dentro del género de los retratos colectivos, se retrata a una compañía, cuadros con el mismo tema habían sido realizados por Frans Hals y otros, pero aquí Rembrandt trata a los personajes de manera muy realista, en el momento en el que realizan su labor cotidiana, no posando para el pintor. Todos los retratados pagaron lo mismo al pintor, así algunos se quejaron por haberlos puesto en un segundo plano. El cuadro se ilumina con dos focos de luz, uno que ilumina a las dos figuras del primer plano y otro foco en segundo plano (es una luz antinatural, se cree que es una hoguera, que ilumina la cara de los otros personajes). Una limpieza realizada hace poco tiempo descubrió que no se trata de la noche el momento que se representa en el cuadro.

78. Lección de anatomía del doctor Tulp.
Rembrandt.

De esta etapa es también su famosa **Lección de anatomía del doctor Tulp**, genial en cuanto a la composición, las cabezas se colocan formando arcos y en las expresiones se ve el distinto interés de los alumnos ante la lección. Las caras aparecen iluminadas por el blanco de la gola (el paño blanco del cuello). La luz, que procede de un foco a la izquierda se derrama de manera selectiva por el lienzo, resalta el blanco cuerpo del cadáver y las caras de los personajes.

por los caravaggistas de Utrecht. Presenta composiciones muy movidas. Sus obras presentan unos contornos suaves en los que se diluye la luz, crea atmósferas fantásticas y misteriosas claridades.

Se trasladó a Amsterdam donde se casó con Saskia que era su modelo. Destaca allí como retratista, haciendo retratos de medio cuerpo caracterizados por la penetración psicológica. Entre estos retratos destaca el de **Maerten Soolmans y su esposa**; el **retrato de un Oriental**. Es la época en la que inicia también sus **autorretratos**.

En los pocos cuadros religiosos que

El periodo de plenitud (1648-1669).

Alcanza el pintor su mayor perfección técnica, es la etapa de madurez. La coloración de su pintura es parda, a base de ocre con resina. No realiza casi estudios preliminares, hace la figura monocroma y luego pinta encima.

Es para él una etapa dura, pasa por grandes dificultades: problemas con sus hijos, la muerte de alguno de ellos, penurias económicas... Precisamente debido a estos sufrimientos siente una mayor preocupación por la figura humana y la penetración psicológica de los personajes, advirtiéndose un gran realismo.

Entre sus obras destacan: **Mujer con abanico de plumas**; su **autorretrato**; **Buey desollado**, una obra de un gran realismo, rayando ya el dramatismo; los **Síndicos de los pañeros**, otro ejemplo de retrato colectivo y verdadero estudio de los caracteres de los personajes. Como obras religiosas tiene una **Cabeza de Cristo** también en la misma línea realista y dramática; **Jacob bendiciendo a los hijos de José**...

79. Descendimiento.
Rembrandt.

VERMEER DE DELFT (1636-1675).

80. La lechera. Vermeer.

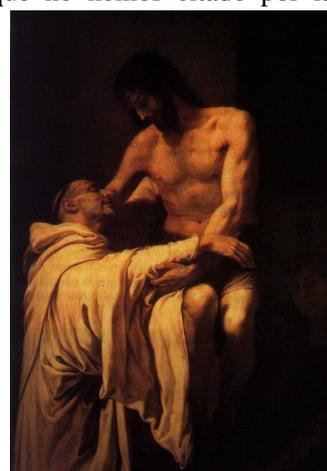
Es de una generación posterior y se le considera el tercer gran maestro de la escuela. Se centra casi exclusivamente en las escenas de interior, describiendo con gran maestría los ambientes más íntimos de una manera realista. Sus personajes están entretenidos, dedicados a sus actividades y quehaceres propios. Originalísimo es en cuanto a la utilización del color, sus azules y amarillos son muy especiales, la luz genera esa sensación de calidez en el ambiente. Obras importantes serán: **La encajera**; **El pintor en su taller**; **La lechera** y como paisajista la inigualable **Vista de Delft**.

No acabaría con estos tres pintores la escuela holandesa, existen muchos más que no hemos citado por la reducida extensión de este estudio, entre ellos estarían **Ruysdael** famoso por sus paisajes y bodegones. **Heda** que es también un gran bodegonista. **Hobbema** como estudioso de la perspectiva

continua del Barroco, ver su *Avenida de Middelharnis*.

6. El gran siglo de la pintura española.

Al igual que hemos visto en escultura, en España se sigue una línea peculiar con respecto al resto de Europa, si bien es más parecida a la italiana que a la holandesa. De todas las artes es en la pintura donde destacará claramente el genio español de la época. La temática es también, al igual que en la escultura, eminentemente religiosa: vidas de santos, monjes en sus monasterios, escenas de la Virgen... quizá porque la Iglesia es el principal cliente de los artistas o quizá porque es un reflejo de la sociedad del momento que ve en lo

81. El Crucificado
abrazando a S.
Bernardo. F. Ribalta.