

BARROCO ESPAÑOL

Contexto histórico

- Se desarrolla durante el **siglo XVII y 1ª mitad del XVIII**.
- Es un momento de **cambio de dinastía monárquica**.
- La Monarquía Hispánica **ha perdido su hegemonía mundial**. Se encuentra en un momento de **decadencia política y económica**, con presencia de **reyes débiles**.
- En el ámbito cultural, sucede el llamado **"Siglo de Oro"**.
- Sigue vigente la **Contrarreforma**. Barroco como el gran arte de la Iglesia.
- El arte va a servir como una **defensa de la monarquía y el refuerzo de su poder**.

Arquitectura

Características generales

- **Madrid** es el **gran centro arquitectónico** debido a la **falta de presupuesto estatal**.
- Proliferan las **escuelas regionales**.
- Se construye **sobre edificios que ya existen**.
- Se hace uso de **materiales endebles** que se cubren con **ornamentación**.
- Gran evolución de los **elementos decorativos**.
- **3 etapas:** mantenimiento de lo anterior, triunfo de la curva y la ornamentación, culminación y avance hacia el rococó.

Juan Gómez de Mora (1586-1648)

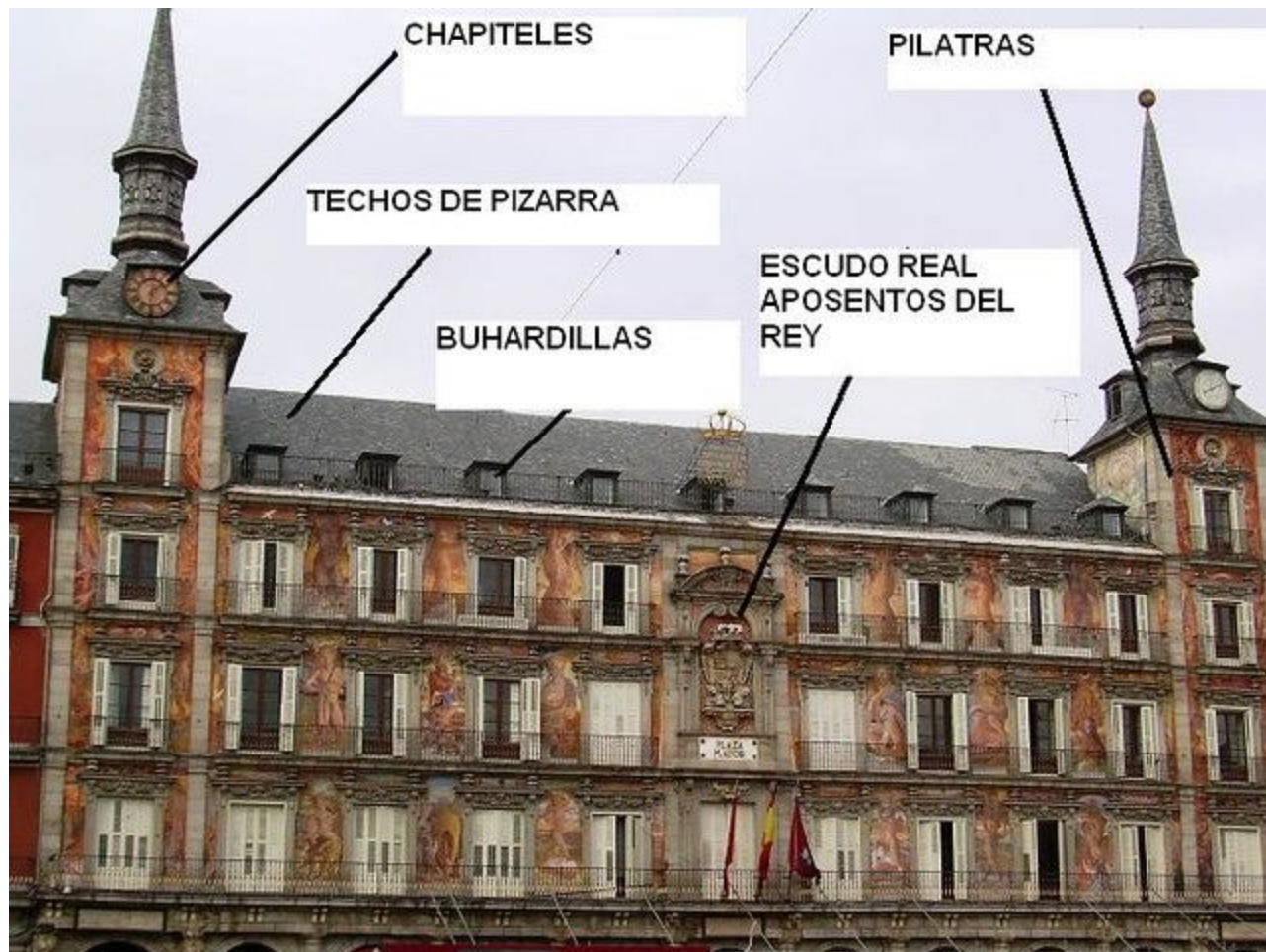
Plaza Mayor de Madrid (1617)

Materiales: ladrillo, madera, granito.

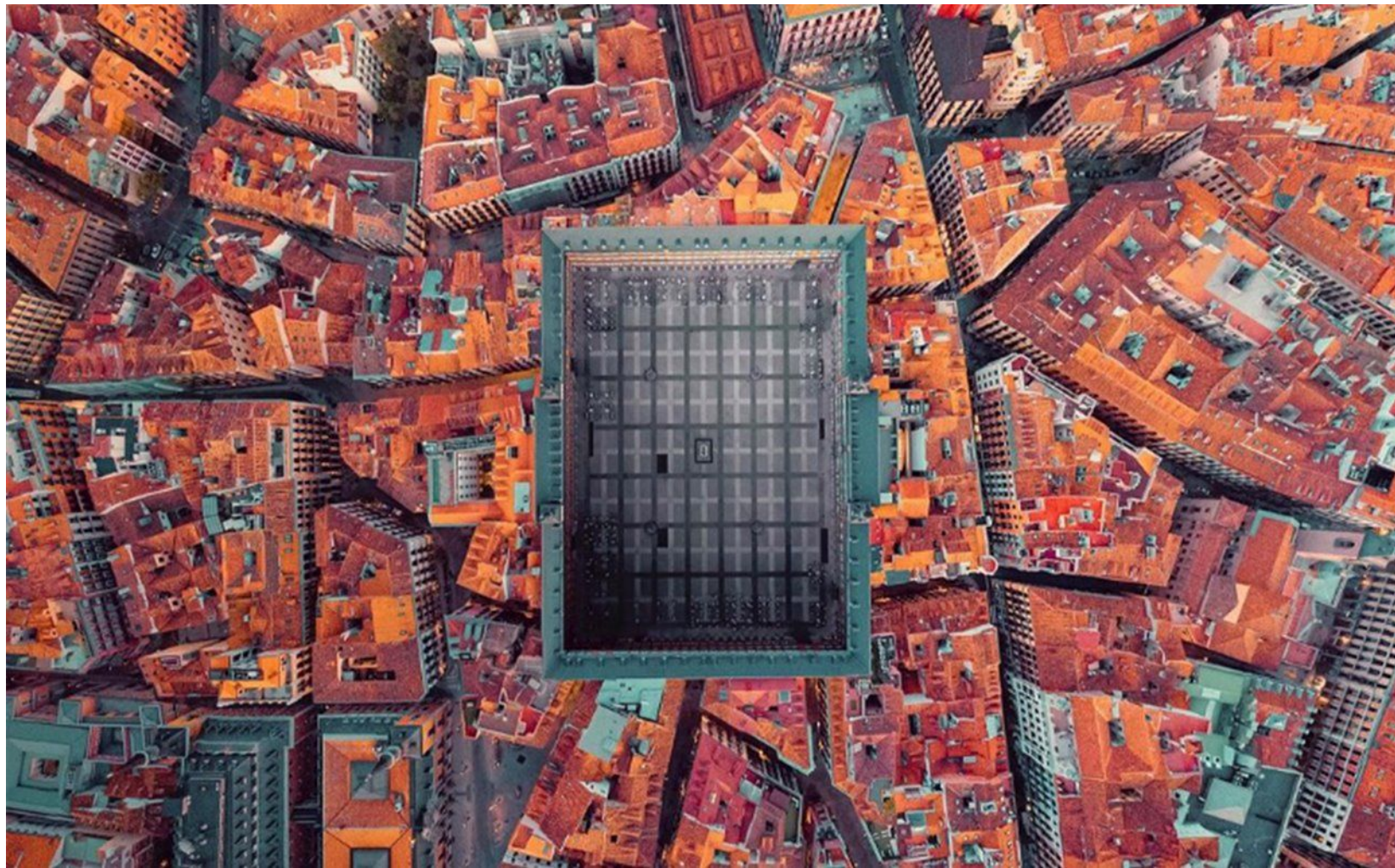
Está basada en el primer proyecto de **Juan de Herrera**. Es un modelo **continuista** de lo anterior, con presencia de **chapiteles, pizarras, multiplicidad de vanos...** Estos elementos dan **ritmo** a la fachada.

La **Casa de la Panadería** funciona a modo de **módulo** que se reproduce a lo largo de toda la estructura. Esta es **homogénea y cerrada**, ya que no permite conocer cómo es la estructura al interior.

José Benito de Churriguera (1665-1725)

Retablo Mayor de San Esteban de Salamanca (1693-1696)

Material: madera sobredorada.

Se puede ver una gran representación del **movimiento** y de la **torsión** partir de los diferentes elementos. Hay una **inclusión de todas las artes** dentro de una misma obra.

Los **elementos clásicos** están **modificados** y usados de tal manera que se genera una sensación de **vivacidad**. La **luz exterior** forma parte de la obra, que junto con el dorado **cambia la percepción de las formas**.

Es una obra que **se adapta a un espacio interior ya existente**.

Pedro de Ribera (1681-1742)

**Fachada del Hospicio de San Fernando de Madrid
(1722-1729)**

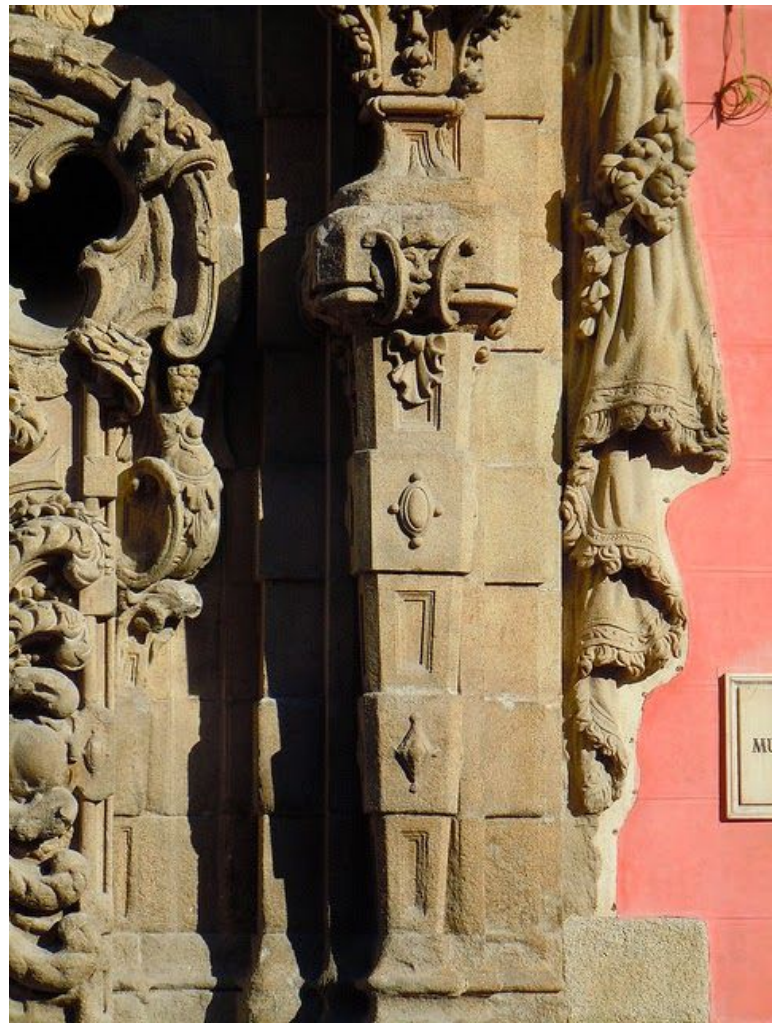
Material: Roca.

Es un claro ejemplo del **barroco exaltado** del final.
Hay una **gran decoración** que presenta **modificación
de los elementos**. Esto genera una **fachada viva y
en movimiento**.

Se juega con la **luz** gracias a los **entrantes y salientes**
que presenta.

Fernando de Casas y Novoa (1670-1750)

Fachada del Obradoiro de la Catedral de Santiago (1738-1747)

Material: piedra.

Es una obra que simboliza el **poder de la iglesia**. Sigue una **estructura clásica** que se modifica a partir de la **gran decoración**. La obra sigue un **sentido escenográfico**.

Se hace un juego de **torres que van disminuyendo**. Tiene una **gran verticalidad**, que se refuerza con las **grandes columnas**. De nuevo, se pueden ver **elementos clásicos modificados**.

TORRE DE LA CARRACA

TORRE DE LAS CAMPANAS

APÓSTOL

Angeles

Sta. Mª Salomé
(madre del Apóstol)

Zebedeo
(padre de Santiago)

San Juan Evangelista
(hermano de Santiago)

URNA

Atanasio y Teodoro

Sta. Bárbara

Sta. Susana

Santiago el Menor

Escultura

Características generales

- Se hace principalmente imaginería de **madera tallada y policromada**.
- Hay una **búsqueda del realismo y el sufrimiento**, se busca **reproducir los materiales** que se representan.
- Destacan las técnicas del **estofado** y de la **carnación**.
- Se hace uso de **postizos** para dar un **mayor verismo**.
- Son esculturas destinadas a **retablos** y sobre todo a **pasos procesionales**.
- Hay varias **escuelas regionales**. Destacan la **castellana** y la **andaluza**.

Gregorio Fernández (1576-1636)

Cristo yacente (1614)

Material: madera policromada.

Es de la **escuela castellana**. Representa un Cristo **muy realista**. Transmite dolor a través del **rostro**, del **tono de la piel**, de la **representación de la sangre**, de la **postura**...

Se hace uso de **corcho** como imitación de las **heridas que supuran**. Es un Cristo que busca que el espectador **se apiade** de él.

Alonso Cano (1601-1667)

Inmaculada del Facistol (1655)

Material: Madera policromada.

De la **escuela andaluza**. Es una pieza **más clásica**. Se puede ver el **trato diferenciado de las texturas**. Los tejidos muestran un **dinamismo** y un **movimiento** que contrasta con el **rostro calmado** de la figura. Tiene una **vista preferentemente formal**.

Tiene un **gran simbolismo**. Es una obra que presenta **sencillez y delicadeza**.

Pedro de Mena (1628-1688)

Magdalena penitente (1664)

Material: Madera policromada.

De la **escuela andaluza**. Es una figura que transmite el **dolor** y el **sentimiento**, a través del **realismo** presente en sus **gestos** y en su **rostro**.

Hay un trabajo muy logrado en la **diferenciación de las texturas**. Destaca el uso de la técnica de la **carnación**.

Luisa Roldán “La Roldana” (1652-1706)

El Arcángel San Miguel venciendo al demonio (1692)

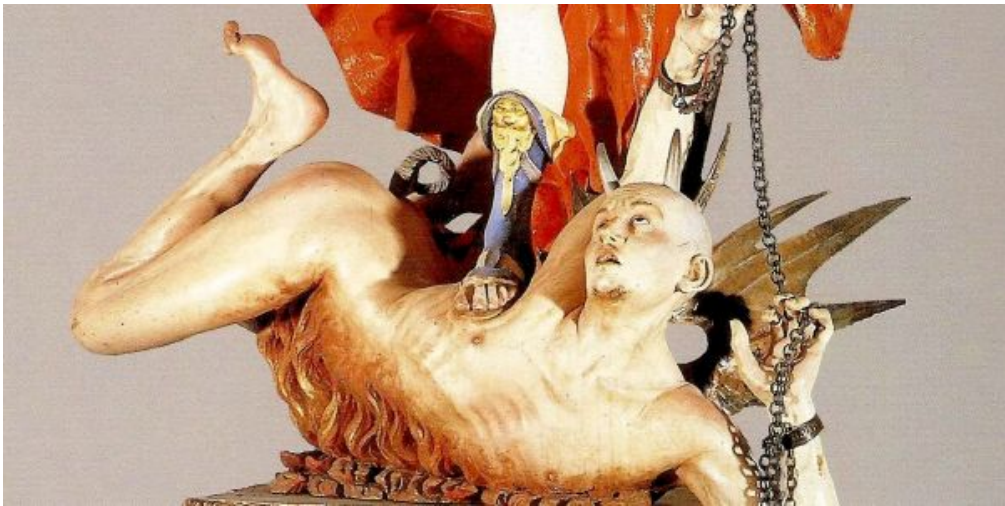
Material: Madera policromada.

De la **escuela andaluza**. Es de **gran dinamismo y realismo**. Destacan sus **colores vivos**, que contrastan con el color de la piel, hecho a partir de la técnica de la **carnación**.

Se puede ver un **trato diferenciado de las texturas**. El **movimiento** se genera a partir de la **torsión de las figuras**, sobre todo del demonio. Esto es también una **simbología**.

Pintura

Características generales

- Va a ser una **pintura naturalista**, en relación con la pintura **italiana y flamenca**.
- Los **temas religiosos** van a ser muy relevantes, por el gran mecenazgo que ejerce la Iglesia, pero también van a ser frecuentes los **retratos** y los **bodegones**.
- Destacan las **escenas de género**.
- Las **composiciones** van a ser **dinámicas**, haciendo uso de las **líneas diagonales**.
- son obras con **contrastes entre luz y oscuridad**, en las que se hará uso de la **perspectiva aérea**.
- En la mayoría de los casos, será una **pintura naturalista**, no idealizada.

José de Ribera “El Españoleto” (1591-1652)

Sus obras tienen **gran influencia de Caravaggio** debido a sus **viajes a Italia**. Hace un uso de la **diagonal** para generar **composiciones en movimiento**.

Es uno de los pintores **más naturalistas**, sobre todo porque pinta **personajes marginales** como un modo de **despertar piedad**. Su **pincelada es suelta**, lo que da una mayor importancia al **color**.

Obras: El Martirio de San Felipe, El Patizambo...

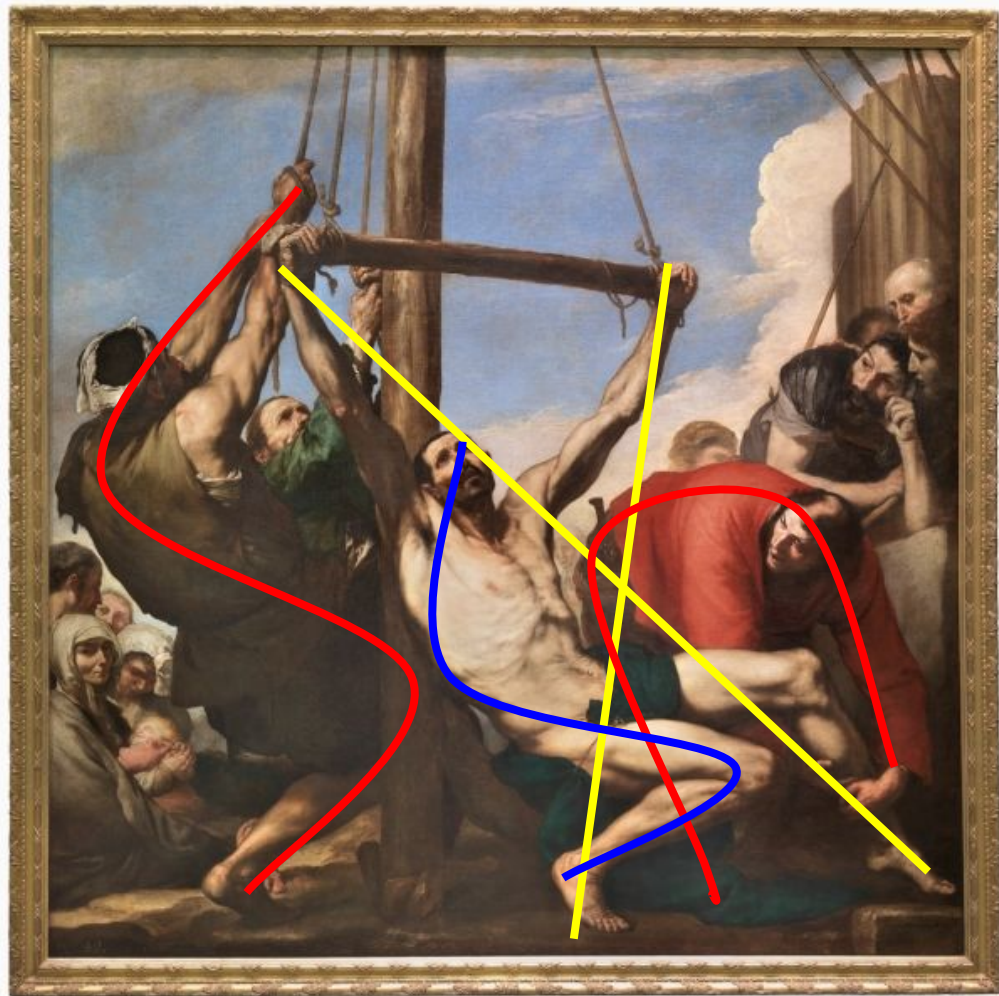

Martirio de San Felipe (1639):

Técnica: Óleo sobre lienzo.

Representa el **martirio del santo**, que fue **crucificado en aspa**. Hace uso de **modelos populares** para representar los rostros, lo que permite un **mayor estudio psicológico**.

Hay presencia de un **naturalismo anatómico**.

El Patizambo (1642):

Técnica: Óleo sobre lienzo.

Es un ejemplo de la representación de **personajes marginales**.

Francisco de Zurbarán (1598-1664)

Va a ser el pintor del **tenebrismo y el naturalismo** en España. Destaca especialmente su trabajo en **bodegones**, aunque también hace escenas religiosas. Representa elementos **muy realistas**, con un trabajo minucioso por representan **las diferentes calidades materiales**.

Son **dibujos muy precisos y claros** sobre **fondos muy oscuros**. La **luz** es la gran protagonista. Tiene una **pincelada muy definida**, lo que genera un **equilibrio entre línea y color**.

Obras: Bodegón con cacharros, San Serapio, Santa Casilda...

Bodegón con cacharros (1650)

Técnica: Óleo sobre Lienzo

Naturaleza muerta con limones, naranjas y una rosa (1633)

Técnica: Óleo sobre lienzo.

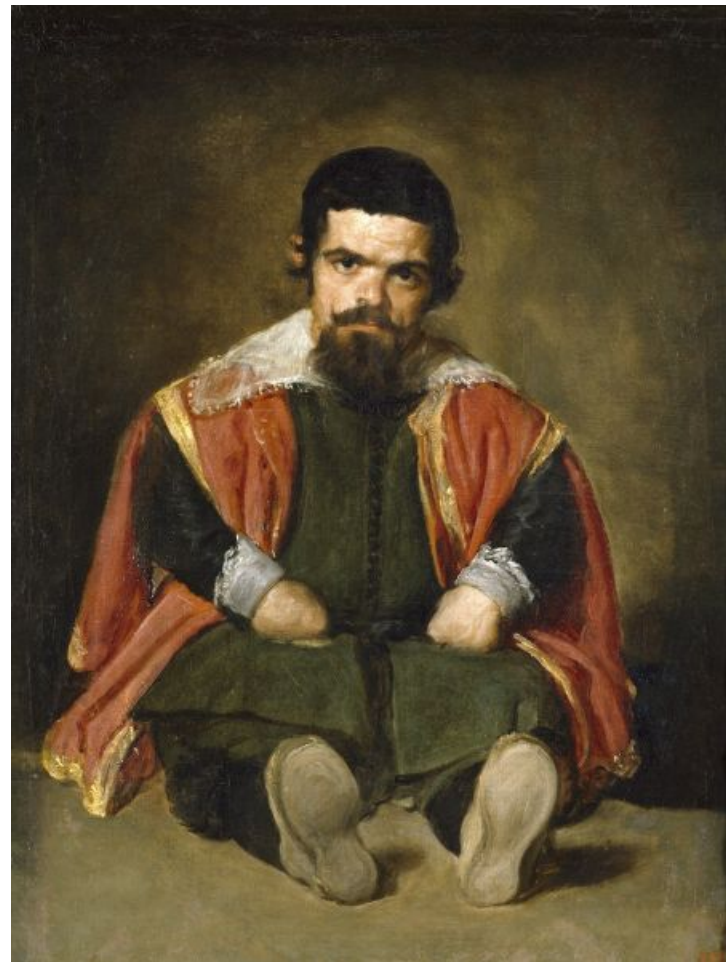

Diego Velázquez (1599-1660)

Es el gran pintor del barroco español. Va a sufrir una **evolución** a lo largo de su carrera, mostrando su capacidad técnica en **diversos estilos y temáticas**. Va a ser el **pintor de Corte de Felipe IV**. Tiene gran influencia de la **pintura de Italia**, país al que viaja en varias ocasiones. Es experto en la **perspectiva aérea**.

Es capaz de hacer **temáticas variadas**, pintando incluso a **personajes marginales**. Su trabajo destaca por sus **composiciones** que, aunque parecen **fotografías casuales**, tienen detrás un **gran estudio**.

Trabaja ***alla prima***, es decir, **sin dibujo previo**, lo que da lugar a la aparición de ***pentimenti***. Su pintura se va a formar en base a **manchas**.

Vieja friendo huevos (1618):

Técnica: Óleo sobre lienzo.

Corresponde a la **etapa sevillana**. Es una obra de corte más tenebrista. Pincelada más minuciosa.

Los Borrachos o El Triunfo de Baco (1628)

Técnica: Óleo sobre lienzo.

Corresponde a su **1ª etapa madrileña**.

La **pincelada** es **más suelta** y se hace un **juego lumínico** que da **contraste a los colores**.

Hace uso de **modelos de la calle** para representar los rostros de los personajes. Representación de calidad de las **texturas**.

La fragua de Vulcano (1630)

Técnica: Óleo sobre lienzo.

Corresponde a su **1er viaje a Italia**. Se puede ver una influencia en la **temática** y en el uso del **color**.

Se puede ver un **uso focal de la luz**. Los rostros representan **emociones**, están **humanizados**. Hay un gran **estudio anatómico** para representar los cuerpos. Se puede ver de nuevo la diferencia a la hora de representar las texturas.

Las Lanzas o La Rendición de Breda (1634)

Técnica: Óleo sobre lienzo.

Corresponde a su **2ª etapa madrileña**.

Se puede ver el uso que hace de la **perspectiva aérea** y de la **pincelada suelta**. Es una representación cargada de **simbología**.

La falta de dibujo previo se aprecia en las **proporciones del caballo** en primer plano.

La Venus del Espejo (1650)

Técnica: Óleo sobre lienzo.

Corresponde a su **2do viaje a Italia**.

Es una representación **sensual y sugerente**, que juega con el anonimato de la representada. La representación de las telas transmite una sensación de **vaporosidad y ligereza**, como si todo fuera **un sueño o una fantasía**. El trabajo anatómico está **subordinado a la búsqueda del movimiento**. Se puede ver la **pincelada suelta**, ya que la pintura se compone en base a manchas de color.

Las Meninas (1656)

Técnica: Óleo sobre lienzo.

Es la **obra cumbre** de la carrera de Velázquez. Están presentes tanto la **perspectiva aérea** como la **pincelada suelta**.

De este cuadro destaca el **juego visual** que hace, haciendo **partícipe al espectador** del contenido del cuadro. El propio pintor forma parte, incluso **la propia obra está retratada en sí misma**.

Hace uso de los elementos decorativos del fondo para generar **sensación de profundidad**.

A través de **manchas de color**, genera personajes **realistas** en primer plano, con un **trato natural de rostros y cabellos**. En segundo plano, los rostros de los representados se difuminan porque **pierden importancia**.

Las Hilanderas (1657)

Técnica: Óleo sobre lienzo.

Es la **última obra de Velázquez**. Se representa un **tema mitológico como una escena de género**. El **color** domina completamente la obra.

Presenta posturas atrevidas, de espaldas, cuerpos contorsionados... Se puede ver también un **punto de luz focal** que moldea los tejidos y les aporta volumen. La pintura se hace en base a **manchas de color**.

Bartolomé Esteban Murillo (1618-1682)

Va a sufrir una **evolución** a lo largo de su carrera similar a la de Velázquez, pero sus obras más conocidas se caracterizan por la **dulzura**.

Va a hacer una pintura **mucho más idealizada**. Se le conoce como el **pintor de la gracia infantil, la ternura y la belleza femenina**.

Son obras de **gran color y luminosidad**, a través de las cuales busca llegar a la **piedad** de los fieles.

Sagrada Familia del Pajarito (1650)

Técnica: Óleo sobre lienzo.

Representa una obra religiosa como una **escena de género**. Se puede ver una **dulcificación de los rostros y los gestos**. Los personajes muestran una **gran luminosidad** que contrasta con la oscuridad de los fondos.

Se puede ver el uso de la **pincelada suelta** para generar las distintas **texturas**.

Inmaculada Concepción (1660-1665)

Técnica: Óleo sobre lienzo.

Tiene **varios modelos** con la misma temática.

Destaca por la representación de la **neblina** que envuelve a la figura principal y le dota de un aspecto **etéreo y vaporoso**. Contrastan los tonos amarillentos y grisáceos con el **potente azul del manto**.

Se ve la representación de la dulzura tanto en el **rostro y gestos de la Virgen** como en los múltiples **ángeles** que la rodean. Son estos los que muestran un mayor **dinamismo**, ya que están colocados en múltiples posturas.

