

Social. Bloque 6. Tema 4

La Edad Moderna: El arte en la Edad Moderna

Período que va desde el final de la Edad Media hasta el estallido de las revoluciones políticas y económicas a finales del siglo XVIII. Una época con enormes cambios filosóficos y políticos que tienen su reflejo en el **arte renacentista y barroco**. La afirmación del individualismo y la valoración de la persona humana tienen reflejo en el impulso que reciben los artistas que abandonan el anonimato medieval y mejoran su situación al amparo de los grandes mecenas. En el Renacimiento se buscará la belleza y en el Barroco el naturalismo.

Tras la inicial reacción **renacentista** de recuperación de los valores clásicos en el siglo XIV, dos siglos después surge el **manierismo**. El abandono y alejamiento definitivo del ideario clásico llegará con el **Barroco** que en Francia evolucionará al **Rococó**.

1. El renacimiento artístico

La Italia de los siglos XV y XVI fue la cuna de este nuevo movimiento que aplicó las ideas humanistas al terreno artístico. Los intelectuales sentían la necesidad de rescatar los modelos artísticos de la época grecorromana, que servirán de inspiración.

Este Renacimiento artístico puede dividirse en dos etapas: el **Quattrocento** (siglo XV), siglo de experimentación que sólo se dará en Italia y el **Cinquecento** (siglo XVI), en el que las manifestaciones artísticas alcanzarán su mayor grado de calidad y se extenderán a otros países como España, Francia o Alemania. A finales del siglo XVI el estilo Manierista irá rompiendo los cánones formales y el arte renacentista derivará hacia una distorsión y pérdida de realismo tanto en las formas como en los colores. Entre las **características** de este estilo artístico podemos destacar:

- el **hombre** como centro de la creación (antropocentrismo humanista). El desnudo humano recupera su importancia. Se recupera la escultura exenta.
- la búsqueda constante de la **belleza** mediante el equilibrio y la armonía
- prestigio social de los **artistas** que son apoyados por **mecenas** (persona o institución que los patrocinan).
- se recuperan los **temas mitológicos** de la antigüedad y se mantiene la **temática religiosa**.
- Aparece una nueva concepción del espacio: la **perspectiva**, con la que se trata de dar una ilusión de profundidad y la **teoría de la proporción** por la cual se establecen relaciones de tamaño entre las partes.

1.1. Arquitectura

El arte renacentista en el siglo XV surgirá en una ciudad, Florencia. A continuación, se muestran los principales elementos constructivos y decorativos heredados:

- Columnas y arcos de medio punto

- Cúpula semiesférica

- Bóveda de medio cañón

- Pilastra

- casetones

- Frontón

- Pórtico de columnas

- Motivos heráldicos

- Paramento almohadillado

- Orden clásico y volutas

- Grutescos

- Guirnaldas

- Medallones

- Candelabros

La arquitectura renacentista abarcó los siglos XV y XVI. En el primer siglo también denominado **Quattrocento**, la arquitectura aspira al Clasicismo, mientras en el **Cinquecento** o siglo XVI, el estilo llega a su madurez para a partir de mediados del siglo, iniciarse el llamado **manierismo** que es considerado un prelude del barroco que se iniciará en la centuria siguiente.

construyó la cúpula de la Catedral de Florencia

destacó por la mayor ornamentación en los edificios

Las edificaciones de se caracterizan por el carácter ordenado y mural con órdenes superpuestos

La Catedral de tiene una doble cúpula superpuesta

El arquitecto consideraba que la ciudad ideal debía tener forma octogonal para hacer frente a los ocho vientos dominantes.

Exponentes de la estética purista ausente de toda decoración en la arquitectura italiana de cinquecento fueron y de Sanzio

no pudo terminar la basílica de San Pedro en Roma

El es el estilo de la Contrarreforma católica y en arquitectura gusta de la irregularidad y lo curvilíneo

El **manierismo** es un estilo en el que el artista modifica a su gusto los elementos renacentistas. De hecho el término deriva de la palabra "manera" pues define el estilo individual de un artista.

En **España** el arte renacentista se introdujo con cierto retraso con respecto a Italia. Este retraso se debió a la fuerte tradición gótica y mudéjar y al peso que ejercía la iglesia, como poder económico e ideológico carentes de toda visión humanística. Podemos distinguir tres fases diferenciadas en la arquitectura renacentista española.

1. El plateresco (1500-1530 aprox.). Etapa en la que perviven elementos góticos, referidos principalmente a las estructura de los

edificios y elementos renacentistas, principalmente en la decoración de las fachadas (medallones, heráldicos, grutescos, candelabros, columnas abalaustradas...). En el denominado "*estilo Cisneros*" la mezcla se hará con elementos renacentistas y mudéjares. La obra maestra de este estilo es la **fachada de la Universidad de Salamanca**, realizada por Juan de Talavera. En Burgos destaca la **escalera dorada de la Catedral** de Diego de Siloé. Otra muestra del plateresco en Andalucía es la **fachada del Ayuntamiento de Sevilla**.

*Fachada
Universidad
de Salamanca*

*Escalera dorada de la
Catedral de Burgos*

*Fachada del Ayuntamiento de
Sevilla*

2. Etapa purista. A partir del reinado de Carlos V los edificios renacentistas entran en una etapa con gustos más clásicos, disminuyendo la decoración plateresca y limitándose a los elementos arquitectónicos.

Palacio de Carlos V

El ejemplo más brillante de este estilo lo llevó a cabo Pedro Machuca en Granada con el Palacio de Carlos V. Edificio de planta cuadrada y patio circular, con sillares almohadillados en el exterior y decoración que se limita a las columnas adosadas, las del piso inferior de orden toscano y las del superior de orden corintio.

3. Etapa herreriana. Durante el reinado de Felipe II. El triunfo de lo arquitectónico frente a lo decorativo es ya absoluto. En **el Escorial, Juan de Herrera** hace alarde de esta ausencia decorativa, de las líneas horizontales, de la proporcionalidad... Utiliza el denominado **orden gigante** donde las columnas o pilastras ocupan dos o más plantas en los edificios.

1.2. Escultura

El panorama escultórico durante el **cinquecento** está dominado por el genio creativo de **Miguel Ángel**. Belleza y expresividad, idealismo y rebeldía son los conceptos básicos para entender su arte. De ser uno de los forjadores del clasicismo, pasó a convertirse en símbolo del manierismo y del movimiento anticlásico. Sus primeras obras maestras fueron **la Piedad** del Vaticano y su célebre **David**, un excelente desnudo realizado en Florencia con el que revalorizará el canon clásico y el colosalismo, sin abandonar el retrato psicológico. Posteriormente en Roma realizará el **Moisés** que nos impresiona por su **terribilitá**. En Florencia trabaja en la Capilla de los Medici, donde realiza los **sepulcros de Giuliano y Lorenzo**. Sus últimas obras como **La Piedad Florentina** entran de lleno en el manierismo escultórico.

Sepulcro de los Médicis

Piedad Florentina de Miguel Ángel

En Italia siempre estuvo presente la figura humana ya fuera la escultura religiosa o funeraria. En el **trecento**, el modelo cada vez es más parecido a la obra escultórica cuyas creaciones tenderán además al monumentalismo.

En el siglo XV el liderazgo artístico pasa de Siena y Pisa a Florencia. La figura más importante será **Donatello** que sabe conectar en sus obras lo antiguo y lo nuevo, lo clásico y lo renacentista. Donatello, a parte de iniciar la escultura monumental con obras realizadas en mármol y piedra caliza, llevó a cabo el denominado **stiacciato**, una técnica por la cual el artista realiza un bajorrelieve muy sutil, con el que busca una ilusión de profundidad en el espectador.

Técnica del Stacciato en la piedra de la base del San Jorge de Donatello (1417)

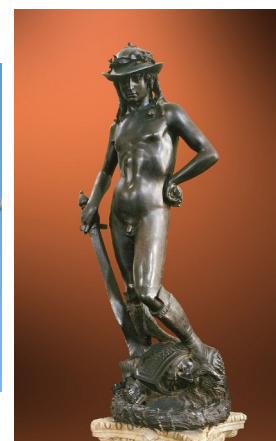
El **David** (1440) es su obra más famosa. En esta escultura en bronce, Donatello crea por primera vez desde la antigüedad clásica un desnudo masculino, a la vez que logra liberar a la escultura del marco arquitectónico. Destaca sobre todo por la tranquilidad que transmite, todo lo contrario que el **Condottiero Gattamelata** (1453), que cuenta con un mayor dramatismo y carga expresiva.

El Sacrificio de Isaac en la Puerta del Baptisterio de Florencia

Condottiero Gattamelata (1453)

David en bronce (1440)

Otro protagonista del **quattrocento** es el florentino **Ghiberti** cuya principal obra fue las puertas del Baptisterio de su ciudad. Logra plasmar su capacidad pictórica y paisajística en escenas como el *Sacrificio de Isaac*, *Adán y Eva* o la *Historia de José en la Puerta del Paraíso*.

A España llegan a lo largo del siglo XV muchos artistas italianos que incorporarán el nuevo gusto renacentista por lo clásico. Ejemplo de ello es el maestro **Torrigiano**, autor del famoso San Jerónimo. Ya en el siglo XVI serán propiamente españoles como **Bartolomé Ordóñez**, autor del *Sepulcro de Juana la Loca* y *Felipe el Hermoso* y por supuesto **Diego de Siloé**.

A mediados de siglo la escultura española alcanza su plenitud con la labor de **Alonso de Berruguete** y **Juan de Juní**. El primero se caracteriza por el fuerte dramatismo a base de figuras apasionadas y nerviosas. Su obra más célebre será el *San Sebastián* frente al *Grupo*

del *Santo Entierro* de Juan de Juni donde destaca su dimensión trágica y la llamativa policromía de sus figuras.

Sepulchro de Juana la Loca y Felipe el Hermoso de Barotolomé Ordóñez

San Sebastián de Alonso de Berruguete

San Jerónimo de Torrigiano

La inspiración clásica de los escultores del renacimiento implica una copia o reproducción de los modelos

Verdadero Falso

Ghiberti y Donatello fueron escultores del cuatrocento italiano

Verdadero Falso

La técnica por la cual el artista realiza un bajorrelieve muy sutil se denomina sfumato.

Verdadero Falso

La Piedad, el David y el Moisés son obras de Miguel Ángel

Verdadero Falso

1.3. Pintura

QUATROCENTO

En el siglo XV la atención al estudio de la perspectiva resultará habitual. Se difunden nuevas técnicas como el óleo. Retratos y paisajes (normalmente dentro de la temática religiosa) son los elementos más representados. Podemos distinguir dos maneras de plasmar la figura humana:

- una más interesada en reflejar lo corpóreo de las formas, expresiones y movimientos. En este grupo destacan **Masaccio**,

primer artista que construye con el color. En su obra *El tributo de la moneda* (1425) se observa su preocupación por el volumen y de los efectos tridimensionales.

- otra más preocupada por el volumen más cercana a la espiritualidad y quietud medieval, grupo representado por **Boticelli** y **Fra Angélico**. Este último realiza obras góticas, pero la introducción de elementos arquitectónicos con perspectiva permiten considerarle ya un artista del cuatrocento. Obra destacable de Fra Angélico será *La Anunciación*). **Boticelli**, trabaja para los Médicis florentinos a finales del siglo XV con cuadros como *El nacimiento de Venus* una pintura mitológica con modelos femeninos de siluetas flotantes y armoniosos bucles.

La Anunciación
(Fra Angélico)

El nacimiento de Venus
(Boticelli)

CINQUECENTO

En la pintura del siglo XVI los artistas centran su atención más en el color, el claroscuro, la profundidad y menos en el dibujo. La perspectiva sigue presente pero la profundidad se logra ahora a través de las luces, las sombras y los volúmenes. Es la época de los grandes genios como **Miguel Ángel, Rafael y Leonardo** que iniciándose en Florencia trabajarán para los pontífices de Roma durante una etapa que concluirá hacia 1527. A partir de entonces los nuevos artistas se dedicarán a copiar de forma exagerada a los grandes maestros, deformándolos en imágenes sinuosas, alargadas, con composiciones confusas rompiendo todas las reglas del arte clásico. Es un fenómeno que se ha llamado **Manierismo**.

De **Leonardo** destaca su profundo conocimiento de la anatomía, la botánica y la geología, así como la utilización de la luz. En su célebre *Gioconda* pone de manifiesto su gran capacidad de reflejar las emociones y las expresiones gestuales en los humanos y su dominio de la técnica del "[sfumato](#)" por la que logra crear un aspecto de lejanía a partir de una composición con contornos imprecisos.

Rafael Sanzio (1483-1520). Fue un pintor muy influenciado por Da Vinci y su gran mérito fue ensamblar lo cristiano y lo pagano a través de la luminosidad y el color, con unas figuras humanas llenas de

encanto y amabilidad (especialmente sus madonnas). También fue un maestro del sfumato (técnica por la que las figuras aparecen difuminadas y vaporosas), y entre sus creaciones más sobresalientes podemos citar La Virgen de La Pradera, la Virgen del Jilguero o las Estancias Vaticanas, donde se halla su celeberrima Escuela de Atenas.

Miguel Ángel Buonarrotti, su obra cumbre fueron *los frescos de la Capilla Sixtina* (1508-1512) donde en su escena culmen, el *Juicio Final*, nos enseña un torbellino de energía a través de la representación de un Dios justiciero y una amalgama de cuerpos humanos retorcidos entre los que se distinguen los elegidos de los condenados al infierno.

Gioconda (Leonardo da Vinci)

La Madonna del Jilguero (Rafael)

Detalle del Juicio Final de la Capilla Sixtina (Miguel Ángel)

En el siglo XVI, será **Venecia** quien centre el interés pictórico. Allí la pintura se caracterizará por el gusto por el color y por el paisaje, la representación de la riqueza y una temática normalmente idílica. Sus autores más representativos serán **Tiziano** que usará como nadie el aire, la luz y el color y el **Veronés**, el pintor del lujo, El manierismo pictórico se pone ya de manifiesto con artistas como **Tintoretto** con sus violentos juegos de luces y sombras y **Giorgione** que destaca por la riqueza cromática en sus obras.

•

Martirio de San Lorenzo de Tiziano

- La batalla de Mülhberg de Tiziano

- Las Bodas de Caná de Tintoretto

- Venus y Adonis de Tintoretto

- La tempestad de Giorgione

La pintura renacentista en España está muy influenciada tanto por los grandes maestros italianos como por el gusto manierista. Si merece atención aparte uno de los genios universales de la pintura, **El Greco** (1541-1614). Nacido en Creta, se desplazó a España en el último tercio del siglo XVI, atraído por el deseo de trabajar en el Escorial, aunque pronto se llevó el revés de que su *Martirio de San Mauricio* para la iglesia del Monasterio del Escorial, fue rechazado por el monarca por ser considerado demasiado innovador. Sin embargo, siguió trabajando en el perfeccionamiento de su estilo, una pintura sin apenas paisajes, colores fríos y figuras alargadas y etéreas, casi místicas. Los rostros, por lo general tristes y austeros son los que concentran toda la atención en sus cuadros y el tema religioso y el retrato ocuparán casi la totalidad de su repertorio.. Entre sus obras más españolas más destacadas podemos citar *La Trinidad*, *El entierro del Conde de Orgaz*, *Las lágrimas de San Pedro*, o *el Caballero de la Mano en el Pecho*, mientras que de su época italiana podemos citar a la *Anunciación* o a las primeras versiones del *Expolio* como ejemplos más importantes.

El martirio de San Mauricio

El entierro del Conde Orgaz

Pinta figuras humanas llenas de encanto y amabilidad dominando la técnica del Sfumato

Señala el autor correspondiente a las características que aparecen en la continuación

- Pinta figuras humanas llenas de encanto y amabilidad dominando la técnica del Sfumato
- Preocupación por el volumen y los efectos tridimensionales
- Pintura mitológica con modelos femeninos de siluetas flotantes y armoniosos bucles
- Su estilo, una pintura sin apenas paisajes, colores fríos y figuras alargadas y etéreas, casi místicas
- Refleja las emociones y las expresiones gestuales en los humanos

Pinta los frescos de la Capilla Sixtina

2. El arte Barroco

Llamaremos Barroco al arte europeo del **siglo XVII y parte del XVIII**. La cuna del Barroco es **Italia**, pero su evolución varía mucho según en el país o centro artístico en el que nos encontremos. En la

última etapa del Renacimiento nos encontramos al **Manierismo**, un estilo donde las proporciones cada vez se respetaban menos, el cuerpo humano cada vez se estira y distorsiona más y la sensación termina por sustituir a la razón gracias a autores como **Caravaggio** en pintura, **Maderna** en Arquitectura o **Bernini** en escultura.

El Barroco posee un innegable carácter **propagandístico**. Desde Italia y España se utilizará el barroco como defensa del catolicismo, Francia buscará más justificar el absolutismo, mientras que en los Países Bajos el arte se orientará hacia los deseos nacionalistas de la burguesía.

2.1. El Barroco europeo

La primera característica fundamental del arte barroco es el **naturalismo**, la búsqueda de la verosimilitud vinculada a la preocupación por expresar las pasiones del alma, los sentimientos y las emociones. Los retratos cuentan con una gran carga psicológica y se introduce el sufrimiento dentro de los temas sacros. También es muy importante la **luz**, la cual se utiliza para provocar el ambiente deseado, así como el **movimiento**. El **espacio** se utiliza de forma novedosa, se combinan el espacio real y el ficticio para lograr una especie de espacio infinito en el que el observador se convierte en parte activa de la escena. Particularizando podemos añadir las siguientes características:

- **Arquitectura**

No supone una ruptura con el Renacimiento aunque existan algunas novedades como la de introducir el **movimiento**. El desarrollo del edificio no es regular. Hay partes más avanzadas o más altas que otras, se anula toda referencia a lo plano mediante el uso de columnas, cornisas, nichos, cúpulas... Las dobles y triples columnas y la constante presencia de huecos y salientes dotan a los edificios de un carácter macizo de impresionante solidez. Se juega con el claroscuro de luces y sombras a través de fachadas que cambian de aspecto según el momento del día. Se usa una decoración muy generosa en la que los elementos botánicos son muy importantes.

El edificio está hecho para divisarse desde cualquier posición. Se valora la profundidad y la relación de lo edificado con el espacio que lo rodea. El muro tiene gran dinamismo y tensión y la pared pierde su sentido cerrado. Todo muestra un **gran ritmo y dinamismo** y los elementos decorativos emulan rocas, llamas, agua, etc. Se prefiere situar las construcciones desde donde se pueda observar con perspectiva y gusta mucho la utilización de elementos como escalinatas y desniveles.

- **Escultura**

Tiene su origen en Italia, donde **Bernini** será la figura más importante y evolucionará de diferente forma en cada lugar. En Francia se mantiene cierto clasicismo formal y en España triunfa la imaginería naturalista al servicio de la iglesia. Los materiales también variarán según la zona. Así, en Italia se utiliza fundamentalmente el mármol, el alabastro y el bronce, mientras que en España se esculpe fundamentalmente en madera.

Se huye del ideal estático y el artista busca plasmar un momento y una acción determinada. La **teatralidad** es importante y las obras deben observarse dentro de su contexto y relacionándose con el espectador. La temática **religiosa** sigue siendo la más importante aunque también se recrean escenas civiles, mitológicas y alegóricas. El retrato es el tema civil por antonomasia y será constantemente representado en la corte papal y en la de Francia de una forma tremendamente propagandística. Lo mismo son utilizados retablos, que grupos escultóricos o monumentos, fuentes, estatuas, etc.

Formalmente, es una escultura que **abandona la simetría**. El movimiento se observa hasta en los ropajes y el uso del claroscuro.

Observa estas dos imágenes y responde razonadamente las cuestiones:

1. ¿Cuál de estas dos fachadas es barroca?
2. ¿A qué estilo crees que pertenece la otra imagen?

- **Pintura**

El **naturalismo** también es básico en el barroco. El pintor pinta lo que ve, sea bello o sea feo. Se introduce la temática paisajística. El pueblo es el protagonista, el cual es captado en sus actos cotidianos pero siempre indagándose en los rasgos individuales. Se retratan los rasgos físicos y morales de los representados y se llega a una temática bastante dura, sobre todo en el ámbito católico, con la representación de martirios, sacrificios y demás escenas que buscaban conmover las almas de los espectadores. La pintura de exaltación no quedará solo reducida al marco religioso, sino que será aprovechada por monarcas y estados para difundir su grandeza, tendiéndose a una pintura a veces de gran formato.

La **luz** alcanza una importancia tan grande que incluso muchas veces se convierte en la protagonista de la obra. Los avances de **Caravaggio** en la aplicación de un claroscuro lleno de sombras (**tenebrismo**), permitió otorgar una gran agudeza física y mental a los personajes de las obras. El ansia de movimiento provocará composiciones asimétricas y llenas de diagonales y escorzos, el color sigue teniendo importancia y la naturaleza muerta se convierte en un

tema muy recurrente, aunque normalmente como alegorías de lo fugaz que es la vida terrenal.

La vocación de San Mateo, una de las más perfectas muestras del Tenebrismo de Caravaggio. Estamos ante una nueva forma de tratar la luz

La obra de Rubens destaca por su vitalidad y dinamismo, como se puede observar en Las tres Gracias

-
- El término barroco procede de la expresión portuguesa .
 - La cuna del arte barroco está en .
 - será la figura más importante de la escultura barroca italiana.
 - El gran maestro del tenebrismo fue el italiano .
-

El arte barroco se caracteriza por el idealismo.

Verdadero Falso

La arquitectura barroca gusta mucho de las escalinatas y desniveles

Verdadero Falso

Los edificios barrocos se caracterizan por su regularidad

Verdadero Falso

El arte barroco busca la teatralidad en sus composiciones

Verdadero Falso

La escultura barroca abandona la simetría

Verdadero Falso

El material que más se usa en la arquitectura barroca italiana es la madera

Verdadero Falso

La figura más importante de la escultura barroca italiana es Caravaggio

Verdadero Falso

La temática alegórica es la más importante en la escultura barroca

Verdadero Falso

La aplicación de un claroscuro lleno de sombras fue llevado a cabo por Caravaggio

Verdadero Falso

2.2. El Barroco en España

Al igual que en el resto de Europa, el Barroco perdurará en España durante **el siglo XVII y la primera mitad del XVIII**, en algunas zonas su desarrollo puede extenderse hasta casi la llegada del XIX. La monarquía hispánica era en esta época la gran defensora de los valores de la Reforma Católica y esto quedará reflejado en el arte, tanto en su temática como en el uso propagandístico del poder político y eclesiástico.

El Barroco constituye la **época predilecta de la cultura española**. Ningún estilo arraiga tanto en el gusto de población como éste.

ARQUITECTURA

La arquitectura barroca española será una **mezcla de sobriedad y ornamentación**. Se mantienen los esquemas fundamentales del edificio bajo renacentista, pero con una **abundante decoración**. Los materiales utilizados suelen ser bastante pobres y por lo común se opta por una arquitectura de líneas rectas, en la que los edificios más repetidos son las iglesias de nave única con numerosas capillas entre los contrafuertes.

El establecimiento de la corte en **Madrid**, supondrá el impulso necesario para acabar con la austeridad arquitectónica de finales del XVI y poder emprender nuevos proyectos. Entre las principales

construcciones destaca la *Plaza Mayor de Madrid* (1617-1619), con la que se crea un nuevo tipo arquitectónico de plaza cerrada, cuadrangular y rodeada de edificios porticados de la misma altura.

Con la llegada de la **segunda mitad del XVII** la actividad arquitectónica abandona de la estética clasicista *herreriana*. Son muy interesantes las fachadas, por lo general monumentales y agitadas al mismo tiempo. Los mejores ejemplos los tenemos ya en el siglo XVIII en obras como la *fachada del Obradoiro* de la Catedral de Santiago, de **Fernando Casas Novoa**, posiblemente la obra cumbre de la arquitectura barroca española.

Andalucía encontrará su propio arte de la mano, sobre todo, de la pervivencia de cierta esencia mudéjar. Sevilla producirá los edificios más interesantes, principalmente gracias a los **hermanos Figueroa**. Aquí la decoración será muy abundante y se introducirá el ladrillo rojo. Ejemplo de todo esto serán edificaciones como el *Palacio de San Telmo* o la *Iglesia de San Luis de los franceses* en Sevilla. Fuera de la capital hispalense también son muy destacables la *Fachada de la Catedral de Granada* construida por **Alonso Cano** o la labor de **López Rojas** en la *Fachada de la Catedral de Jaén*.

Pero la **plenitud arquitectónica barroca** no llegará a España hasta que en la **primera mitad del XVIII** aparezca en Castilla **José de Churriguera** y todo su círculo familiar, un genio que impondrá un estilo lleno de expresividad, vitalidad y libertad en el que la decoración será la principal protagonista. Un estilo que será denominado como *churrigueresco*. Como obra más significativa podemos nombrar la *Plaza Mayor de Salamanca* y el retablo de la iglesia de San Esteban en la misma ciudad realizados por su hermano José Benito.

-
- El principal material de construcción de la arquitectura gallega es el .
 - Los hermanos Figueroa levantaron la mayoría de sus edificaciones en la ciudad de .
 - La Plaza Mayor de Salamanca fue construida por Alberto de Churriguera.

ESCULTURA

La escultura barroca española parte de los presupuestos manieristas para poco a poco ir iniciándose en la **captación de lo natural** e ir intensificando la **carga emocional** y el movimiento hasta llegar a lo propiamente barroco.

El realismo será la característica más destacada de esta escultura y la temática será casi exclusivamente religiosa. La elaboración

de **retablos y esculturas procesionales** serán la constante en estos siglos. La **madera** fue el material por excelencia, la cual se **policromaba** posteriormente a su talla, algo que otorgaba aún más realismo a las creaciones.

Se puede hablar claramente de la existencia de **dos grandes escuelas escultóricas** en la España barroca: **la andaluza**, contenida y sosegada aunque sin perder la carga espiritual, y **la castellana**, con un patetismo mucho más violento y emocional (a veces incluso rayando la fealdad). Esta diferenciación puede reafirmarse aún más, observando la variedad de policromía que empleaban ambas escuelas. Si en Andalucía se prefería la elegancia del fondo de oro, en Castilla se optaba más por los colores desgarradores.

Dentro de **Andalucía**, Sevilla y Granada serán los centros más importantes gracias su situación económica de prosperidad.

Dejando aparte la personal obra del murciano **Salzillo**, en nuestro país se puede hablar de la existencia de dos grandes escuelas escultóricas bien diferenciadas:

- La **escuela andaluza**, más sosegada y contenida, con **Martínez Montañés y Alonso Cano** como autores más representativos.
- La **escuela castellana**, mucho más emocional y dramática. **Gregorio Fernández** es su figura más destacada.

Observa estos dos ejemplos de la escultura barroca española:

Inmaculada de Martínez Montañés

Cristo Yacente de Gregorio Fernández

¿Podrías decirnos a qué escuela escultórica de nuestro país pertenecen cada una de estas dos esculturas? Razona tu respuesta.

PINTURA

El siglo XVII supone el **cénit** de la pintura española. Será una pintura también realista y religiosa, y muy impactada por el tenebrismo de Caravaggio. Se pueden distinguir tres escuelas pictóricas importantes:

- **Escuela Andaluza.** Gente tan importante como Zurbarán, Valdés Leal, Murillo, Alonso Cano o el propio Velázquez en su etapa sevillana.
- **Escuela Valenciana,** encabezada por Ribera y Ribalta.
- **Escuela Madrileña.** Habría que diferenciar entre el gran genio de la pintura Velázquez y el resto de pintores de la Corte.

A continuación aparecen características que se corresponden con pintores de la escuela barroca sevillana. Señálosos.

- Su estilo se basa en el movimiento, la riqueza de color y la variedad compositiva. Con su pincelada fluida lograba intensificar la expresión de sus personajes y la vibración lumínica de sus obras:
- Su principal aportación será el reflejo de la vida, las creencias y los ambientes monásticos, para el que el pintor realizó prácticamente toda su obra:
- Es quien mejor representa el nuevo lenguaje de la fe, los valores dulces y amables. Creó una pintura serena y apacible en la que priman el equilibrio compositivo y expresivo.:
- Es el líder de esta escuela, yéndose a Madrid en 1723. Todo un representante del naturalismo. Sus trabajos se caracterizan por las tonalidades oscuras y el naturalismo
- Sus ejecuciones en ocasiones quedaron mermadas por el hecho de trabajar de prisa:
- Su estilo de naturalismo tenebrista. Se le considera el pintor de los hábitos:

Diego de Silva Velázquez nació en Sevilla en junio de 1599. Con 10 años ingresó en el taller de **Herrera el Viejo**, aunque solo un año más tarde pasaría al de **Pacheco**, un conocido pintor de la época con cuya hija se casó.

En 1622 marcha a Madrid con la intención de introducirse como pintor de la Corte, cosa que logrará cuando, gracias a la mediación del **Conde-Duque de Olivares**, logró retratar al rey **Felipe III**, quien rápidamente le nombró pintor real. En la capital fue progresivamente mejorando su estatus y pudo conocer entre otras la obra **del Greco** o los pintores *flamencos*. Por consejo de **Rubens**, al que conoce en 1628, marchó una temporada a Italia y volvería dos décadas más tarde por orden del rey para decorar el Palacio del Buen Retiro de Madrid. En 1660 Velázquez muere. Fue enterrado con honores de caballero de Santiago.

Velázquez fue un pintor con una gran formación intelectual que, por su **afán perfeccionista**, nunca descuida. Estudia cuidadosamente todas sus composiciones, que irán evolucionando desde las actitudes forzadas y la superposición de personajes en sus inicios, al movimiento y las elaboradas composiciones de su madurez. Sus dos grandes preocupaciones fueron el realismo y la luz.

Es un **realismo** que no se recrea en el dramatismo como otros, sino lleno de humanidad. Hasta cuando retrata seres deformes dota a sus figuras de una gran dignidad.

Respecto a la **luz**, el tenebrismo artificial y amarillento de su etapa sevillana, será paulatinamente sustituido por una luz que no solo ilumina, sino que permite ver hasta **el aire que se interpone entre ella y el objeto**. Lo hace disminuyendo la precisión a través de una pincelada casi impresionista y aclarando la paleta de colores.

Su carrera normalmente se divide en dos etapas:

- **Etapla sevillana.** Sigue las directrices de Pacheco. Ya muestra una gran destreza. El uso de la luz es bastante tenebrista y aún tiene problemas en la composición espacial de algunas obras. Destacan *Vieja friendo huevos* o *El aguador de Sevilla*.
- **Etapla Madrileña.** Mejora muchísimo en la composición y en la captación de la luz. Pinta muchos retratos y aprovecha sus viajes a Italia para mejorar su formación. Produce infinidad de obras maestras, tales como *La rendición de Breda*, *Las meninas* o *Las Hilanderas*.

-
- Velázquez se formó en Sevilla en los talleres de Herrera el Viejo y, sobre todo, de que fue su suegro
 - El también pintor Rubens aconsejó a Velázquez que pasara una temporada en .

- *Vieja friendo huevos* es una obra que pertenece a la etapa de la pintura de Velázquez.
- *Las hilanderas* es un cuadro de tema .

Responde a las siguientes cuestiones:

1. ¿En qué año fue pintada *Las Meninas*?
2. ¿En qué estancia se desarrolla la escena?

3. ¿Cuál es el nombre de la reina de España que aparece en el cuadro?

4. Para aprender hazlo tú

1. ¿A quien encargó el Papa Julio II el primer proyecto para la construcción de la basílica de San Pedro?
2. ¿Qué tipo de planta tenía diseñada Rafael para su proyecto para la basílica?
3. ¿Cuántos metros de diámetro tenía la cúpula diseñada por Miguel Ángel?

Sobre la obra escultórica de Miguel Ángel.

1. ¿Quién encargó a Miguel Ángel la elaboración de una estatua de Baco ebrio?
 2. ¿Cuánto mide de alto el David de Miguel Ángel?
 3. ¿Entre qué años esculpió los sepulcros de Lorenzo y Giuliano Medici?
-

Sobre la Escuela de Atenas de Rafael.

1. ¿En qué estancia vaticana está situada La escuela de Atenas?
2. ¿La estatua de qué dos dioses aparecen en el cuadro?
3. ¿Qué dos grandes filósofos son los que presiden el cuadro?

Sobre

la carrera artística de Alonso Berruguete y responde a las siguientes preguntas:

1. ¿Dónde nació Alonso Berruguete hacia el año 1490?
 2. ¿De qué parte de la sillería del coro alto de la catedral de Toledo se encargaría Berruguete de tallar?
 3. ¿En qué obra está inspirada el sepulcro del Cardenal Tavera?
-

Sobre la obra del Greco El Entierro del caballero de Orgaz.

1. ¿Para qué iglesia pintó El Greco esta obra?
 2. ¿Cuál es el verdadero nombre del Greco?
 3. ¿Qué dos santos sujetan el cuerpo de Don Gonzalo?
 4. ¿Con qué nombre se conoce en arte a la representación iconográfica de un Cristo flanqueado por la Virgen y San Juan Bautista?
-