

Pintura Barroca

s. XVII

Profa. Inés Kaplún

El Barroco

- Término peyorativo utilizado en los s. XVIII y XIX que significa “perla de forma irregular” en portugués.
  - Revalorizado a fines del s. XIX (Jacob Burckhardt) y principios del s. XX (Benedetto Croce)
  - Barroco como adjetivo: Heinrich Wölfflin (1915)
- Surge en Italia a fines del s. XVI.
- Periodo de esplendor: S. XVII y principios del XVIII
- Contexto histórico:
  - Monarcas centralistas
  - Revolución científica
  - Concilio de Trento (Reforma católica)

El siglo XVII: rasgos generales

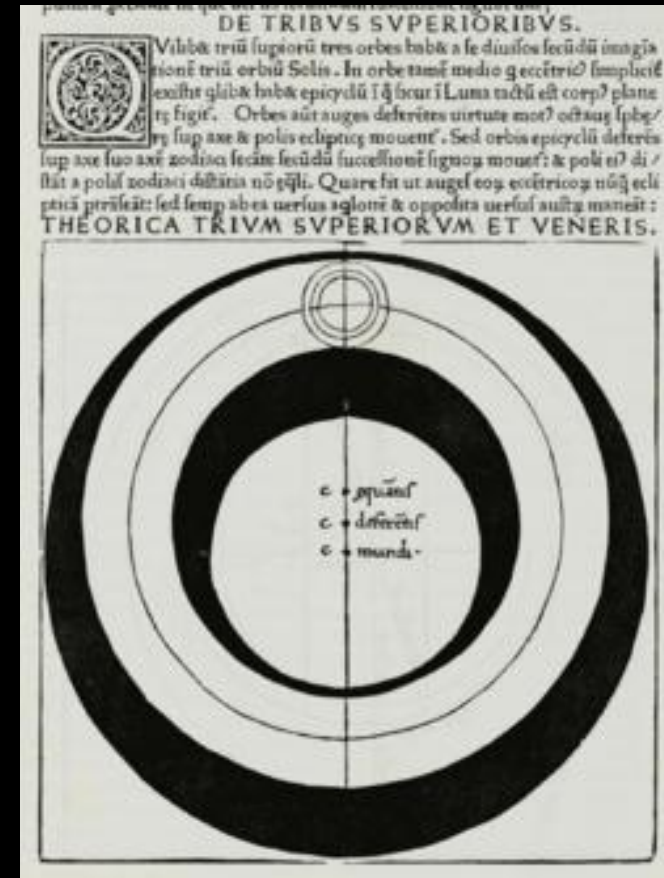
- Origen de los Estados europeos mediante la reinstauración del centralismo monárquico.
- Revolución científica: Kepler, Copérnico, Galileo, Newton y Descartes.
- Reforma católica

Mapa de Europa en el s. XVII

Revolución científica del s. XVII

- 1543: Nicolás Copérnico (1473-1543) publicó “Sobre el movimiento de las esferas celestiales”: la teoría heliocéntrica.
- Galileo Galilei (1564-1642) mejoró el telescopio
- 1637: René Descartes (1596-1650): “Discurso del método”
- 1660: Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723) construyó microscopios de una sola lente.
- Isaac Newton (1643-1727): ley de gravitación universal (con base en Galileo y Copérnico)

Modelo ptolemaico de las esferas de Venus, Marte, Júpiter y Saturno de Georg von Peurbach, Theoricae novae planetarum (1474).

Reforma Protestante (s. XVI):

- S. XVI: Reforma protestante: Martín Lutero (1512: “95 tesis contra las indulgencias”).
Cuestiona:
  - LIBRE INTERPRETACIÓN DE LA BIBLIA que es la única fuente de verdad
  - NO SE RECONOCE LA AUTORIDAD DEL PAPA. Niega las jerarquías
  - Cuestiona la CORRUPCIÓN en la Iglesia y la venta de INDULGENCIAS.

Martín Lutero retratado por Lucas Carnach el Viejo. 1529. Galería de los Uffici.

Reforma Católica (s. XVII)

- 1545 – 1563: XIXº Concilio Ecuménico de la Iglesia Católica (Concilio de Trento):
  - Se confirma la doctrina de la iglesia:
    - Continúa la prohibición de casarse para los sacerdotes.
    - Autoridad del Papa
    - Afirmación de los siete sacramentos
    - Culto a la Virgen y Santos
    - Las obras son importantes para la salvación
    - Se mejora la formación del clero fundándose Seminarios
    - Nuevos medios para difundir la religión Católica:
      - Catecismos
      - Escuelas
  - Nuevas ordenes religiosas
    - Compañía de Jesús

- TIZIANO (copia). Concilio de Trento. Museo del Louvre, París.

Características del Estado Moderno

- Anderson, Perry, El Estado absolutista, Madrid, Editorial s. XXI, 2007.

Características generales de la pintura barroca

Búsqueda de efecto ópticos (tromp oileil)

Distorsión de las formas. Efectos forzados y violentos.

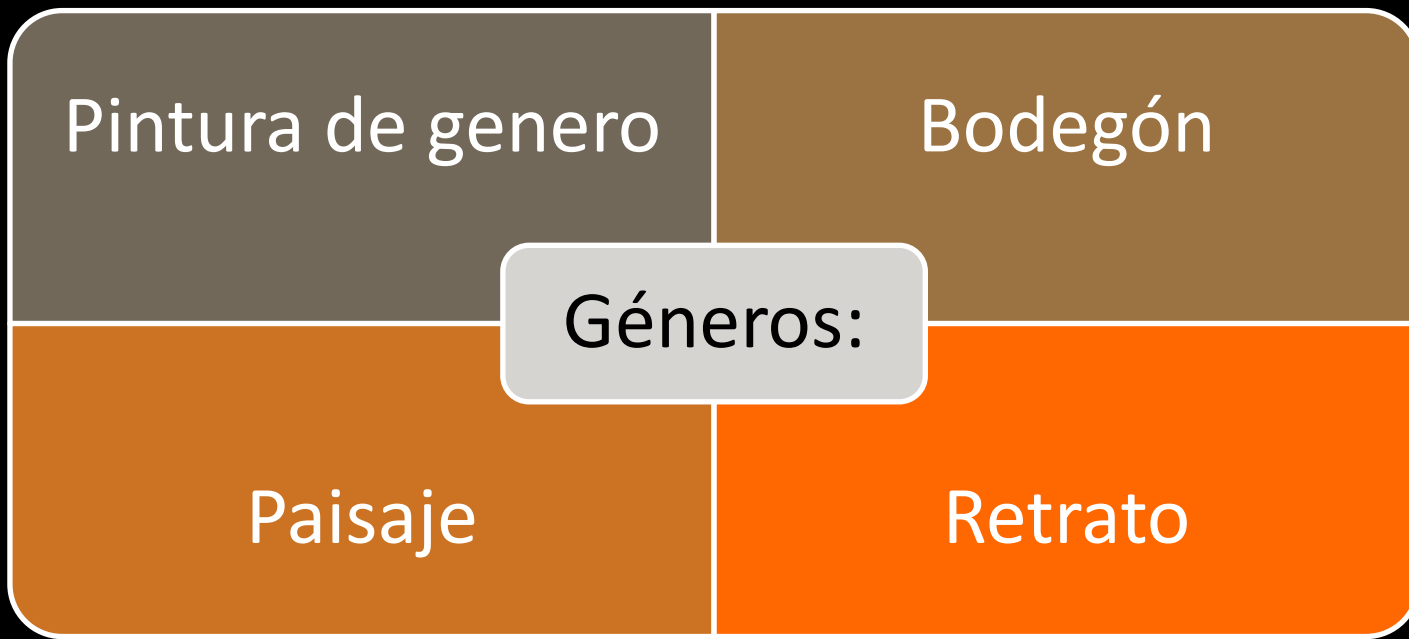
Fuertes contrastes de luces y sombras (claroscuro de Caravaggio)

Tendencia al desequilibrio y la exageración

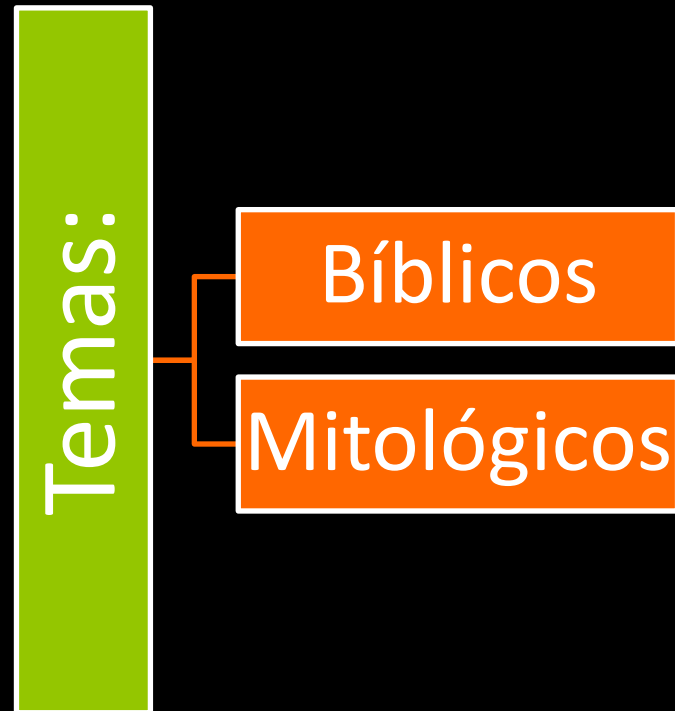
Dramatismo y teatralidad

Luz escénica

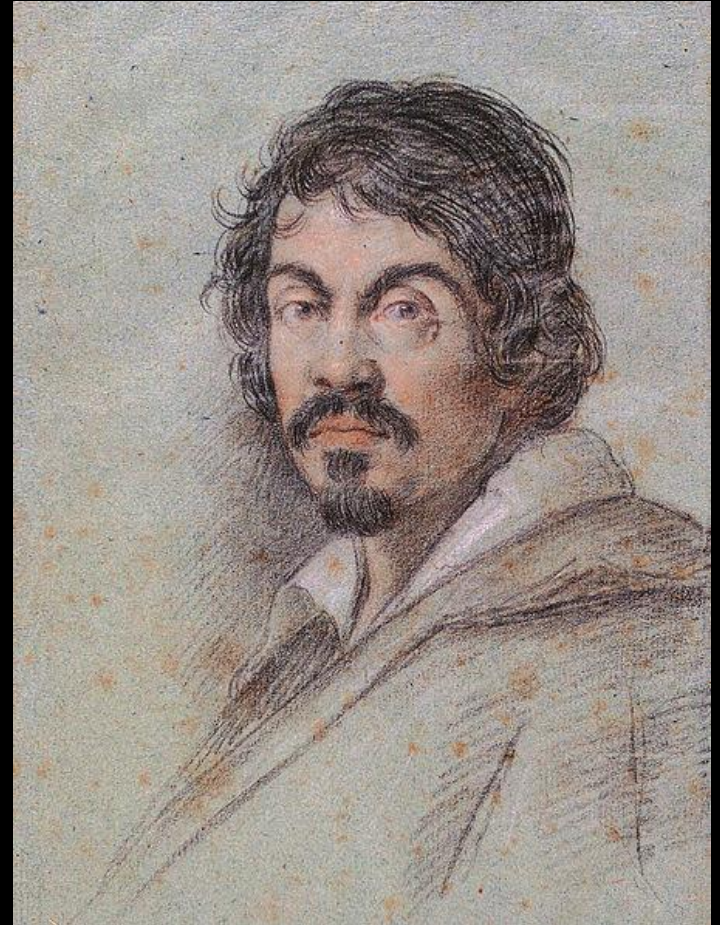

Características generales de la pintura barroca

Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610)

- Pintor Italiano
- Imágenes religiosas muy naturalistas.
- Biografía intensa y dramática.
- Modelos: gente de clase baja.
- Temas religiosos cristianos y mitológicos antiguos

- *Entierro de Cristo*
- 1602-1604
- Óleo sobre lienzo
- 300 cm × 203 cm
- Museos Vaticanos,
Ciudad del
Vaticano.

- *Baco*
- 1598
- Óleo sobre lienzo
- 98 cm × 85 cm

- *Judit y Holofernes*

- 1598-99

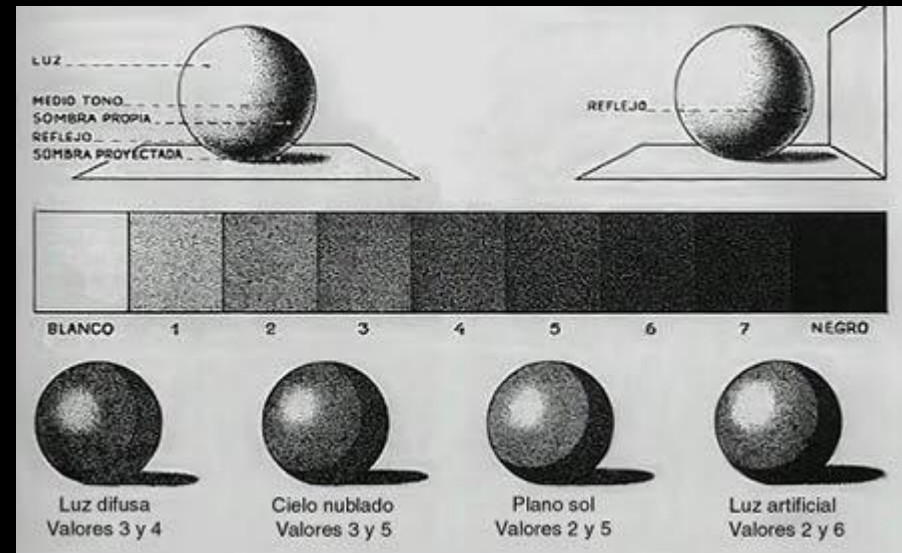
- Pintura al óleo

- 144 cm × 195 cm

Claroscuro y Tenebrismo

- **Claroscuro:** “(...) técnica pictórica que utiliza tonos fuertemente contrastados para definir figuras, objetos, volúmenes emergiendo de la oscuridad. Característica de muchos pintores barrocos (...)”
- **Tenebrismo:** “pintura en que el claroscuro es muy radical, emergiendo los cuerpos iluminados de una densa masa de sombras. Lo empiezan a practicar ciertos seguidores de Caravaggio (...). Si bien las luces se mantienen brillantes, en cambio las sombras se hacen lógrebas y espesas. Los artistas que fuerzan el contraste se llaman también tenebristas”

Haggar & Monreal y Tejada.

Diccionario de términos de arte

- *Crucifixión de San Pedro*
- 1601
- Óleo sobre lienzo
- 230 cm × 175 cm
- Basílica de Santa María del Popolo, Roma, Italia

Artemisia Gentileschi

(1593 - 1654)

- Continúa la tradición de Caravaggio (tenebrismo)
- Temas: heroínas Bíblicas
- 1612: Juicio de su padre contra Agostino Tassi, su maestro de pintura.

- *Susana y los viejos*
- *Oleo sobre lienzo*
- *170 x 119 cm*
- *1610.*

- *Judith decapitando a Holofernes.*
- 1614-20.
- Óleo sobre lienzo
- 199 x 162 cm

PAÍSES BAJOS

Johannes Vermeer

(1632-1675)

- Holandés
- Probablemente utiliza la cámara oscura:
<https://www.youtube.com/watch?v=cUEN-axb2IE>
- Composiciones fuertes y precisas
- Colores claros y brillantes (en relación a Rembrandt)
- No parece haber tenido éxito como pintor en vida.
- Se dedicaba al comercio de obras de arte y a la regencia de un hostel heredado de su padre.
- Temas:
  - Escenas de genero
  - De los primeros en instalar el género «paisaje»

Vista de Delft , 1660-1661, Óleo sobre lienzo, 96,5 cm x 115,7 cm,
Mauritshuis, La Haya, Países Bajos

- *La Joven de la perla*
- 1665-1667
- Óleo sobre tela
- 46,5 × 40
- Mauritshuis,
La Haya,
Países Bajos

- Johannes Vermeer (1632-1675)
- *La Lechera.*
- Óleo sobre lienzo.
- 44,5 cm × 41 cm.
- 1660-61

Rembrandt . *“La lección de anatomía de Nicolás Tulp”*. 1632. Óleo sobre lienzo. 169,5 cm × 216,5 cm.

Peter Paul Rubens (1577 - 1640)

- De Flandes
- Influencias de Da Vinci, Miguel Ángel y Tiziano en sus representaciones de las figuras humanas (detalle anatómico)
- Interés por el color
- Temas religiosos, históricos y mitológicos.
- Retratos y diseños para tapices.
- Gran producción (1500 cuadros)
- Encargos para la Corte española
  - Felipe IV uno de sus principales clientes.
- Intelectual, poliglota y diplomático en diferentes cortes europeas.

- Peter Paul Rubens (1577 – 1640)
- Rapto de las hijas de Leucipo.
- 1616-18 .
- 222 x 20 cm.
- Oleo sobre lienzo

Los horrores de la guerra, 1637, Palacio Pitti,
Florenca, Óleo sobre lienzo, 206 cm × 345 cm

- *Saturno.*
- 1636.
- Museo del Prado.
- Óleo sobre lienzo.
- 180 cm × 87 cm.

ESPAÑA

El Barroco en España - 1600 y 1750:

- Escuelas regionales (madrileña, sevillana, valenciana, vallisoletana, gallega, catalana, aragonesa, salamantina).
  - Principales focos productivos: Sevilla y Madrid.
- Literatura y Música Barroca.
- Los principales teólogos de la Reforma Católica están España:
  - Inquisición española (1478 – 1834)
  - Orden Jesuítica (1539, San Ignacio de Loyola)
  - 90% de encargos por parte de la Iglesia católica: predominan los temas religiosos.
    - Retablos con menos escenas y mas grandes que en el Renacimiento (mejor lectura para el fiel)
    - Series monásticas (conjunto de cuadros para un monasterio)
- Encargos de la Corte: temas mitológicos o de guerra.
- Más influencia flamenca que italiana

Diego Velázquez (1599-1660)

- Diego Rodríguez de Silva y Velázquez
- Pintura “alla prima” (sin bocetos)
- Pintor de corte de Felipe IV
- Viajó a Italia en dos ocasiones.

SEVILLA: 1617 – 1622:

- 1599: nace
- 1617: Pasa el examen del gremio de pintores luego de 7 años con el maestro Pacheco.
- 1618: se casa con Juana Pacheco, hija de su maestro.

P
e
r
s
p
e
c
t
i
v
a

Vieja friendo huevos. 1618. Oleo sobre lienzo. 99x169 cm.
Edimburgo. Galería Nacional de Escocia.

- Inventario de utensilios de cocina

- Vieja ebria
- Mirón de Tebas
- Pérgamo
- Año 1 A. C.

Bodegón

“En la pintura española se designó con este nombre a los cuadros que representan materias y objetos relacionados con la comida y con la cocina. A veces este tema va acompañado de personajes que guisan, comen o venden, en cuyo caso el cuadro se llama *bodegón con figuras*.(...). Por extensión se llama también bodegón a toda pintura de objetos inanimados, o sea al género que en francés se llama *nature morte* y en inglés *still life*.

Haggar & Monreal y Tejada, Diccionario de términos de Arte. 1992

Los tres músicos. 1616-21. 87 x 110 cm. Museo Gemäldegalerie (Berlín). Oleo sobre lienzo.

Cristo en casa de Marta y María. 1618-1620. Óleo sobre lienzo. 60 x 103, 5 cm. The National Gallery. Londres. Inglaterra.

- Evangelio de Lucas (Capítulo 10, versículos 38-42):

- Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola?
- Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada

MADRID: 1623 - 1629

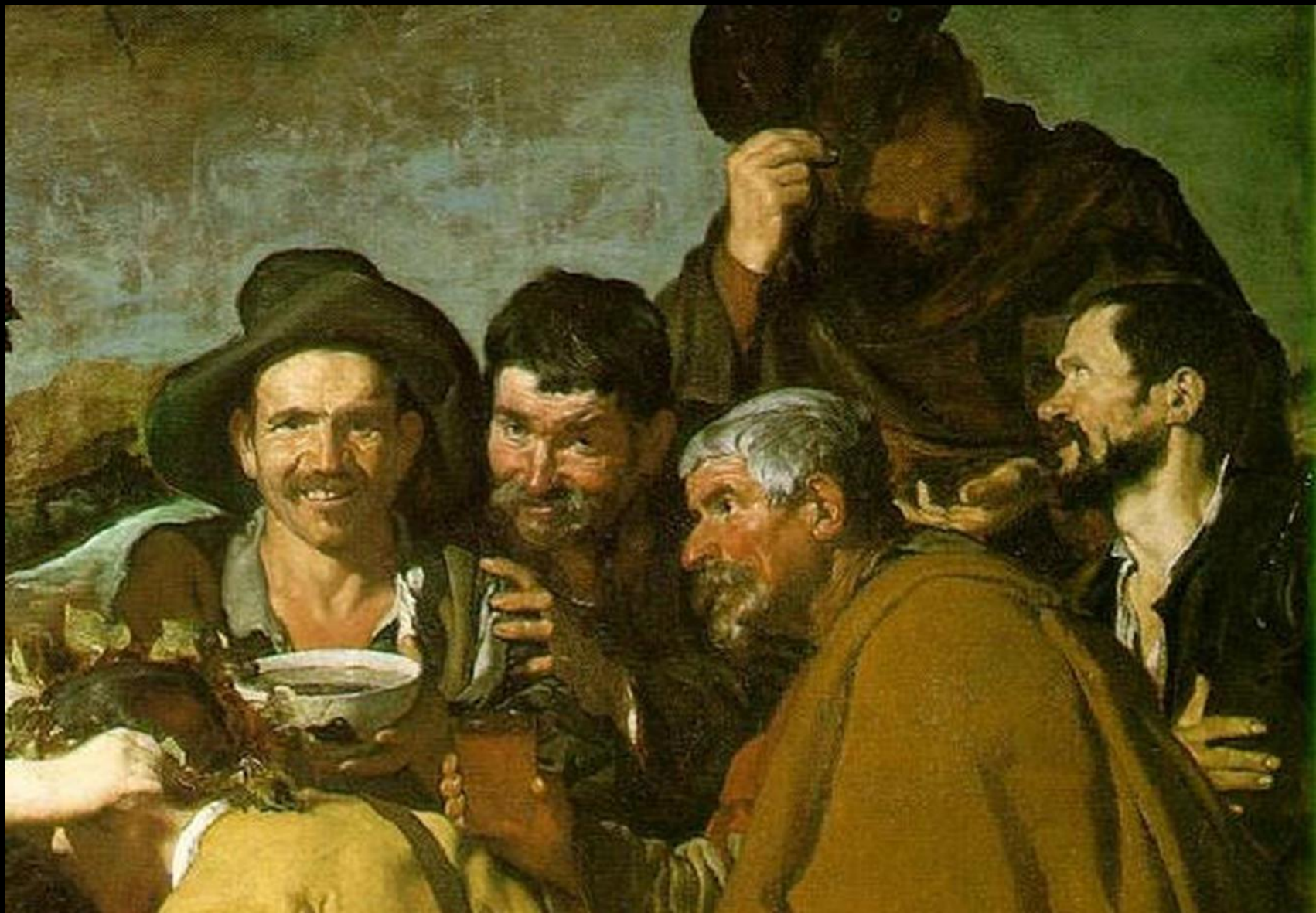
- 1623: Llega a Madrid a comienzos del reinado de Felipe IV de Austria (1621-1665). Gracias a Conde-duque de Olivares (Gaspar de Guzmán, sevillano) se convierte en pintor de corte. Entra en contacto con colecciones reales de flamencos e italianos.

El Triunfo de Baco o Los Borrachos, 1628-29, 165 cm × 225 cm, Museo del Prado.

<http://www.vallenajerilla.com/berceo/antoninoperez/vino.htm>

- Trampantojo en el patio del Palacio Spada de Roma
- Borromini.
- Cerca de 1632

- *Felipe IV*
- hacia 1623,
repintado hacia 1628
- Óleo sobre lienzo
198 cm × 101,5 cm
algo recortado a los
lados
- Museo del Prado,
Madrid, España

**PRIMER VIAJE A ITALIA: 1629 -
1631**

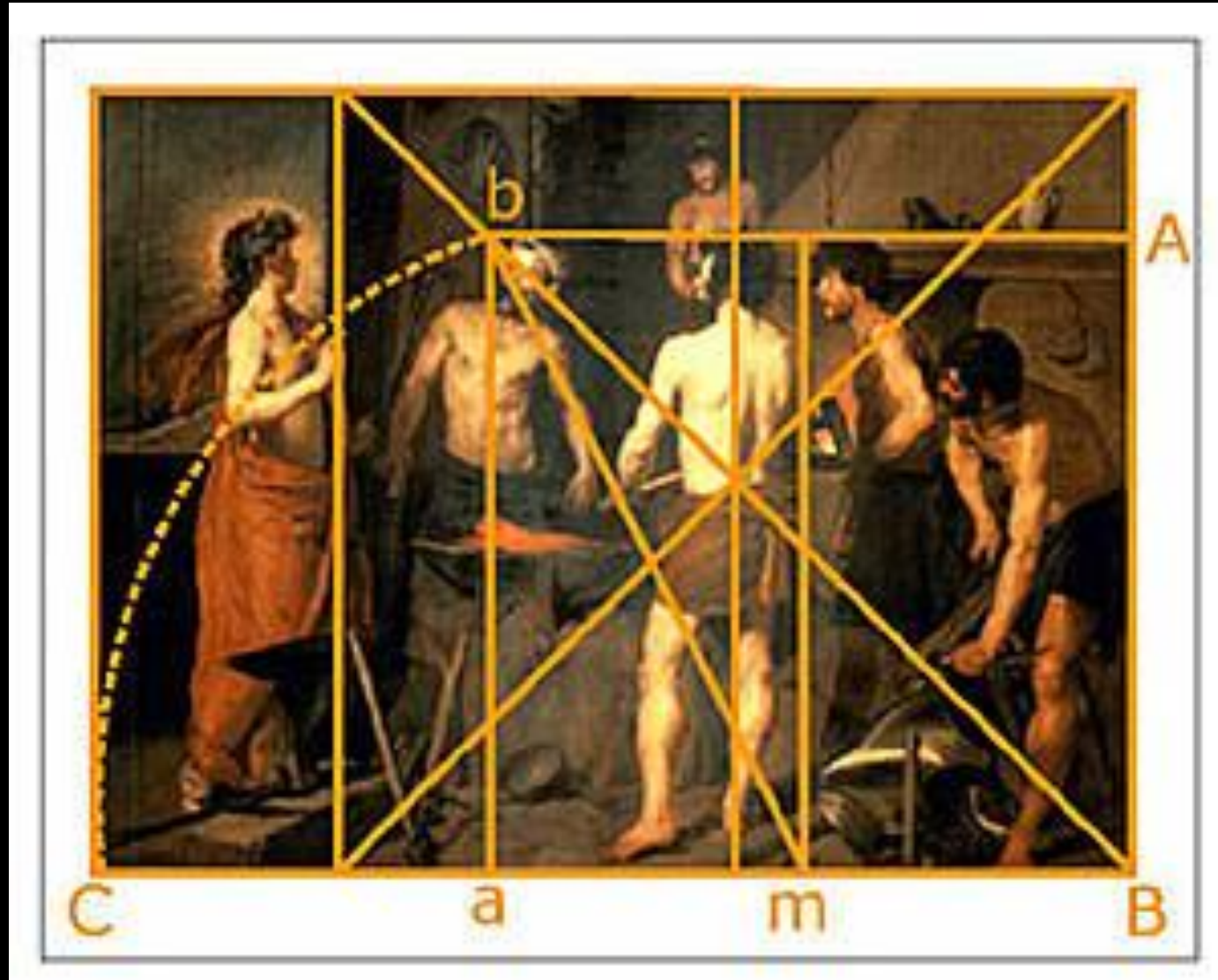
La túnica de José, 1630, Óleo sobre lienzo, 223 cm × 250 cm. Monasterio de El Escorial, San Lorenzo de El Escorial, España.

La fragua de Vulcano, 1630. Óleo sobre lienzo. 223 cm × 290 cm. Museo del Prado, Madrid, España.

- You tube(artehistoria):
- <http://www.youtube.com/watch?v=QgD9LtOl6rU>
- Museo del Prado:
- <http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-online/galeria-online/obra/la-fragua-de-vulcano/>

MADRID (1631 - 1659)

- 1630: Se empieza a construir el palacio del Buen Retiro por órdenes de Felipe IV y se le encargan a Velázquez una serie de retratos de la familia real así como cuadros históricos para decorarlo.

La rendición de Breda o Las Lanzas, 1634-35, 307 cm x 367 cm, Museo del Prado

- Youtube
(artehistoria):
<http://www.youtube.com/watch?v=dQmLn3PKlco>

- *El bufón "Calabacilla"*
- 1637-1639
- Óleo sobre lienzo
- 106,5 cm x 82,5 cm
- Museo del Prado, Madrid, España

- *Retrato ecuestre del Conde-Duque de Olivares.*
- 1638
- Óleo sobre lienzo
- 313 cm × 239 cm
- Museo del Prado, Madrid, España

- *Felipe IV cazador.*
- 1636.
- Oleo sobre lienzo.
- 191x126cm.
- Madrid. Museo del Prado

SEGUNDO VIAJE A ITALIA (1652-1659)

- Lleva la misión de comprar pinturas para el rey y estatuas clásicas, además de contratar fresquistas, que decoren los palacios españoles.

Venus del espejo, 1647-1651. Óleo sobre lienzo. 122 cm × 177 cm. National Gallery de Londres, Londres, Reino Unido

- *Venus del espejo*
- Peter Paul Rubens
- 1613-14
- Oleo sobre tabla
- 124 x 98 cm.
- Sammlungen des Fürsten von Liechtenstein

- *Inocencio X*
- 1650
- Óleo sobre lienzo
- 140 cm × 120 cm
- Galería Doria Pamphili, Roma, Italia.

- *Estudio de Inocencio X, Estudio según el retrato del Papa Inocencio X de Velázquez*
- Francis Bacon (1909-1992)
- 1953
- 153 x 118 cm.
- Oleo sobre lienzo
- Museo Des Moines Art Center

- Vista del jardín de la Villa Médicis, en Roma
- 1630
- Óleo sobre lienzo
- 48,5 cm × 43 cm
- Museo del Prado, Madrid, España

MADRID (1652 - 1660)

- El dios Marte
- 1640
- Óleo sobre lienzo
- 181 cm x 99 cm
- Museo del Prado

Atenea

La fábula de Aracne (Las hilanderas). 1657, Óleo sobre lienzo, 222,5 cm x 293 cm, Museo del Prado, Madrid, España

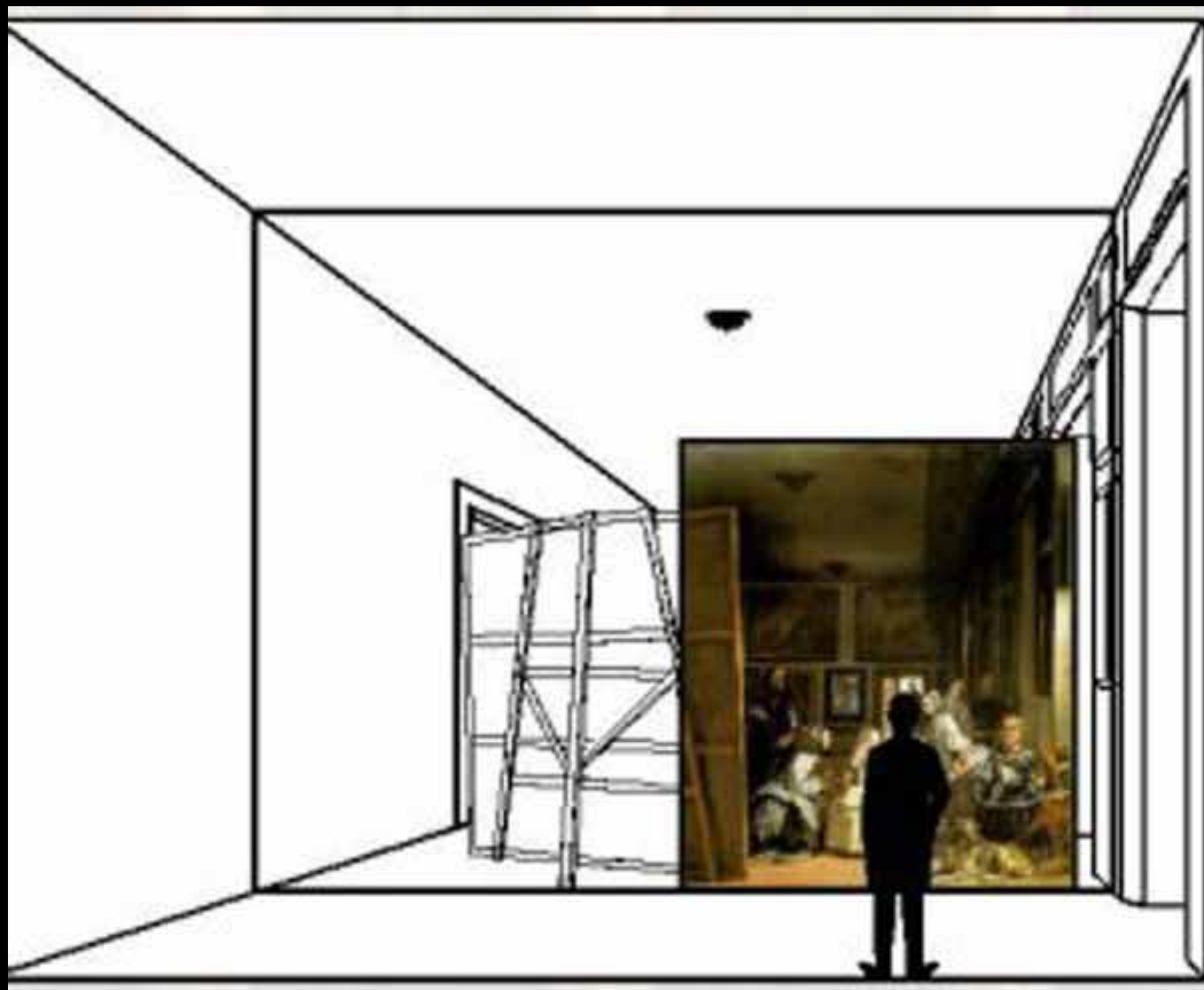

- Youtube:
<http://www.youtube.com/watch?v=qgbBohpCwWc>

- *Las Meninas o La familia de Felipe IV*
- 1656
- Óleo sobre lienzo
- 318 cm × 276 cm
- Museo del Prado, Madrid, España

ESTABA AYUDANDO DE EXPLICAR EL CUADRO

YO

Los Reyes

apasantador Don José Nieto Velázquez

Agustina Sarmiento

Doña Marcela de Ulloa

Diego de Azcona

La Infanta Margarita

Maribarbola

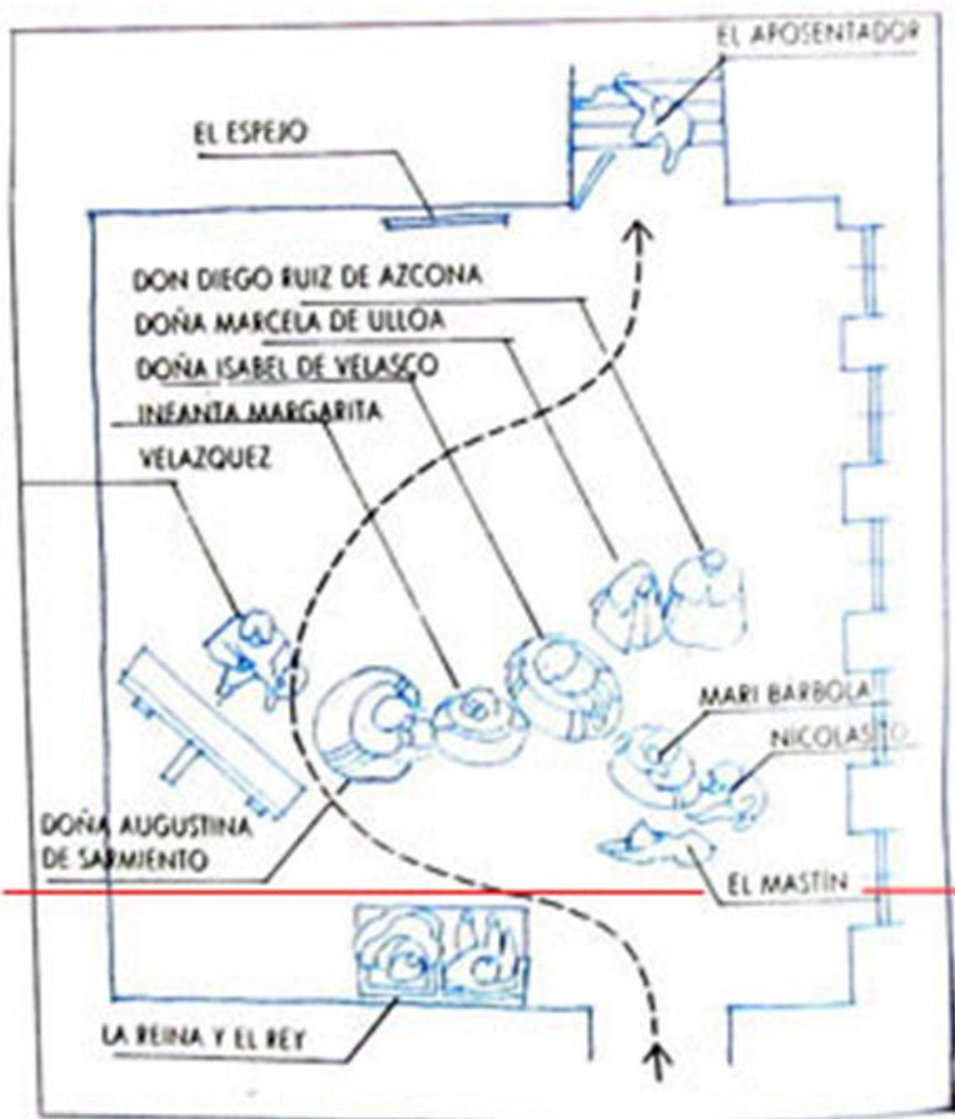
Isabel de Velasco

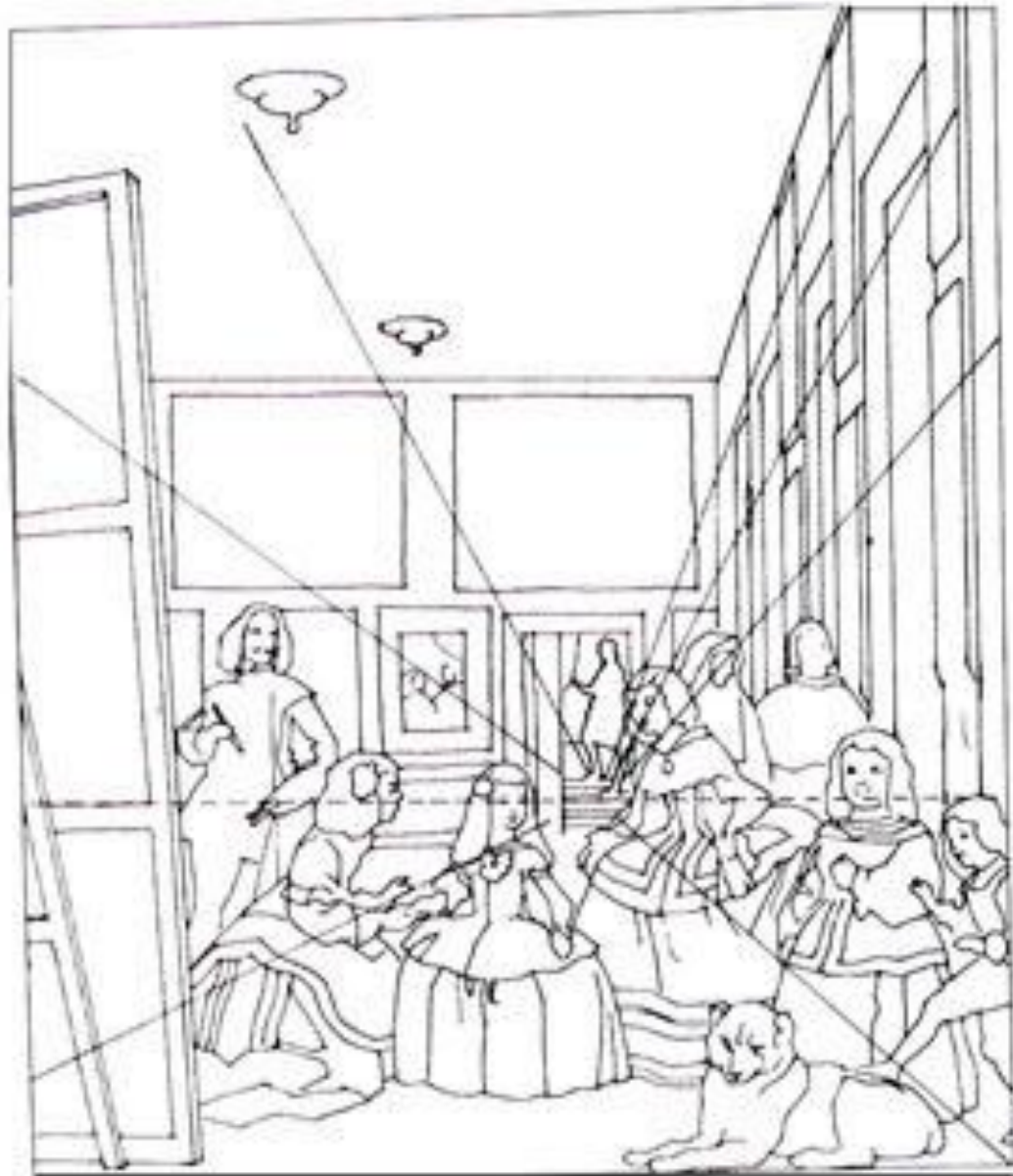
Mastín

Nicolás Pertusato

ADIÓS A LA AYUDA DE 426 EUROS PARA LOS PARADOS
"Las Mendigas"
Velázquez (2010)
Puteos sobre lienzo de lino.