

TEMA 8º EL

ARTE

BARROCO.

PINTURA

Características generales:

- Realismo:

- Representación de la vida en su totalidad: vejez, dolor, tristeza, fealdad utilizando tipos populares.
- Imitación de la naturaleza en paisajes y bodegones.

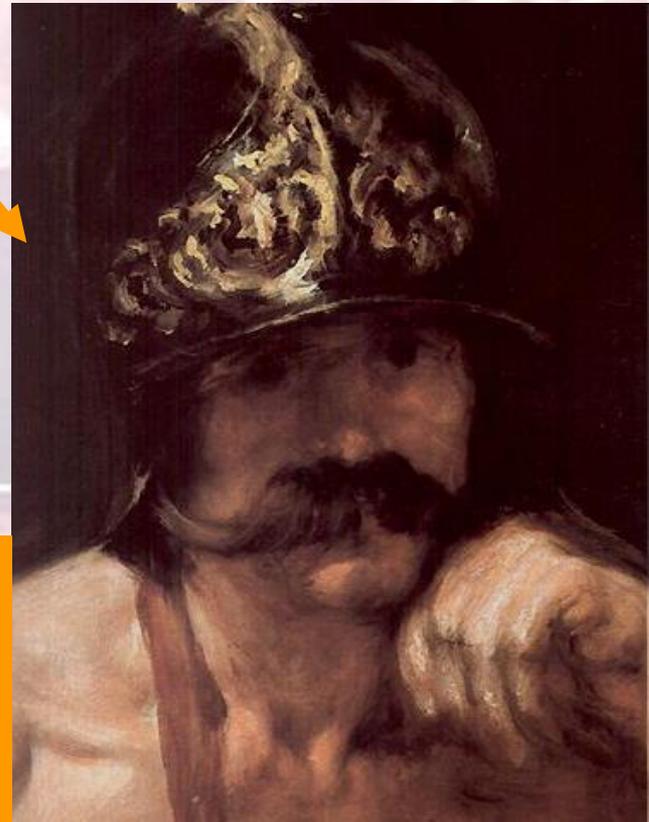

El rey bebe. Jordaens.1640.

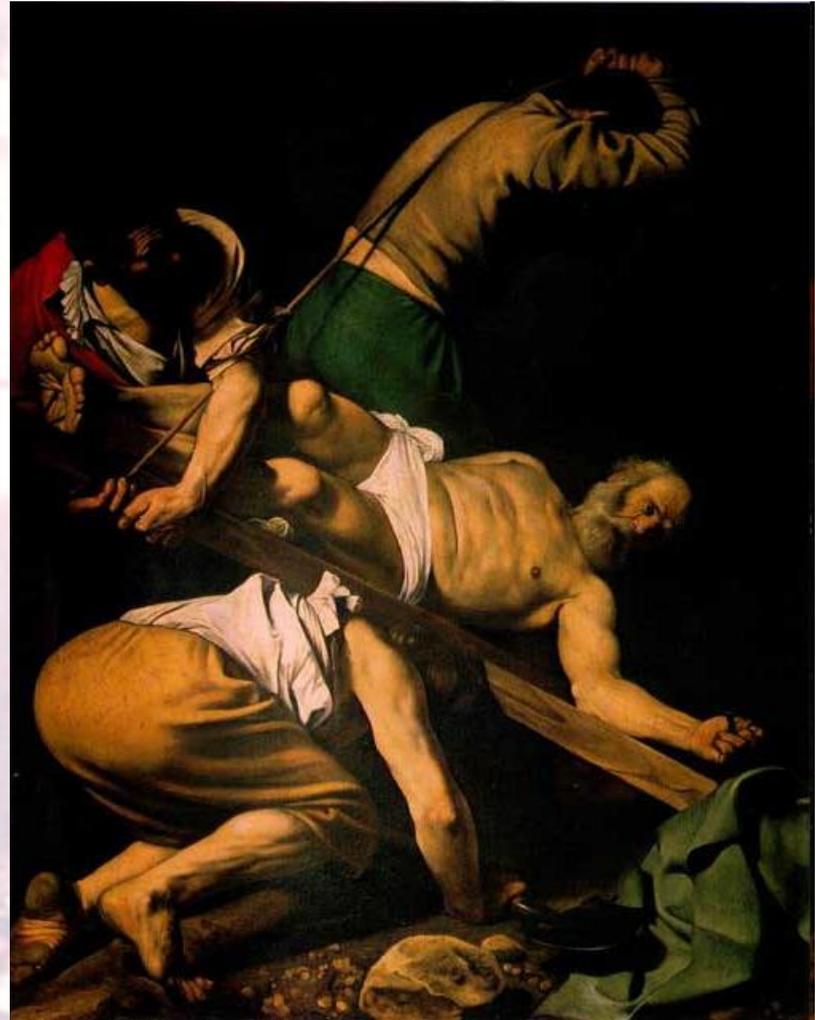
- Predominio del color:
 - Las figuras y objetos se representan tal y como se ven en la realidad.
 - A base de manchas de color sin contornos precisos.

Marte.
Velázquez.
1640.

- Profundidad continua sin planos:
 - Lograda a través de los escorzos.
 - Y las gradaciones de luces (perspectiva aérea).
- Hegemonía de la luz:
 - Claroscuro.
 - Forma subordinada a la luz.
 - Contornos que se desvanecen y aparecen en función de los efectos lumínicos.

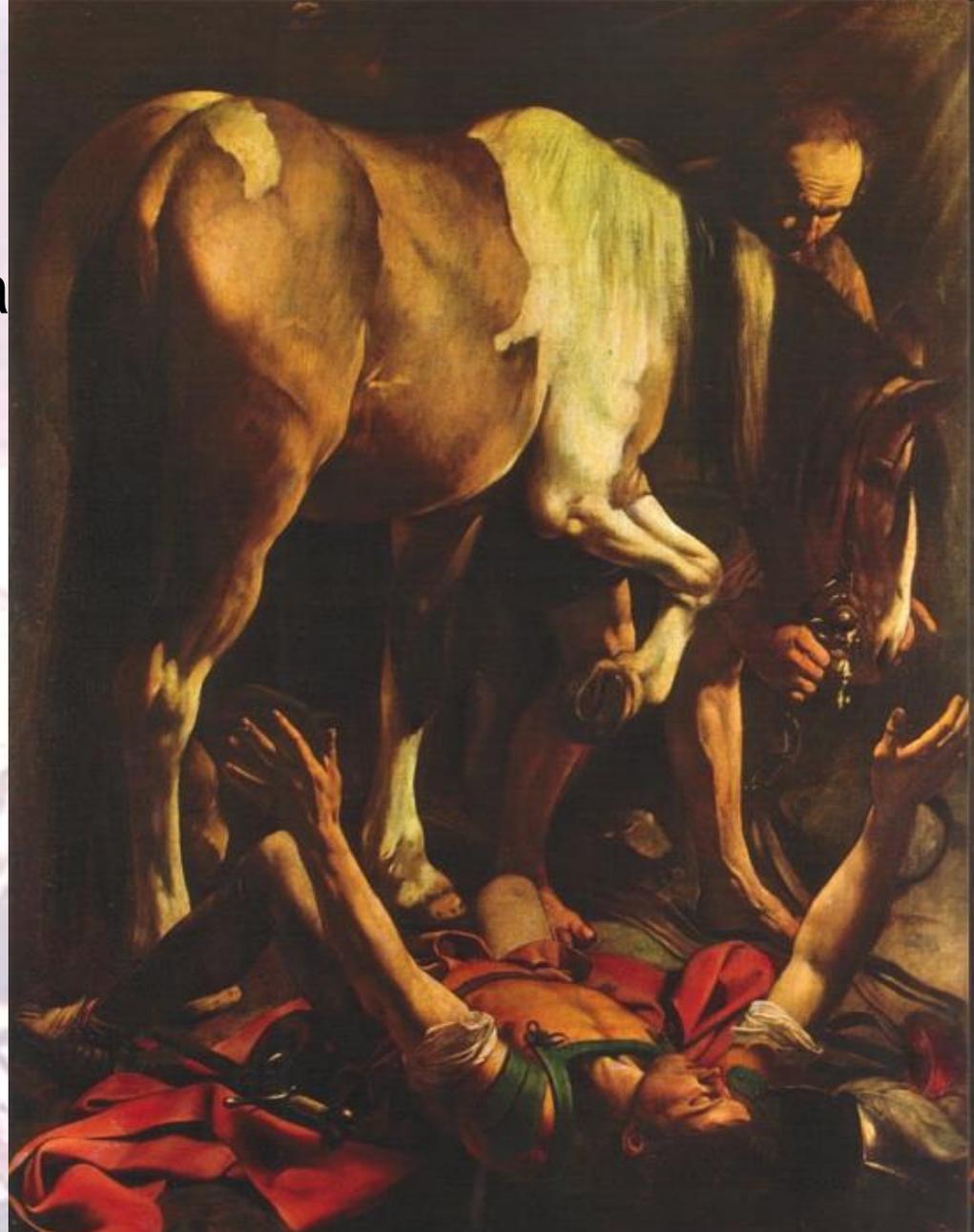
Crucifixión de San Pedro.
Caravaggio. 1601.

Martirio de San Mateo. Caravaggio. 1602.

- Composiciones asimétricas:

- Se renuncia a la idea de colocar la figura central en el centro.
- Y a pintar dos mitades de tela simétricas.
- Las composiciones son desequilibradas e inestables:
 - Con el trazo de fuertes diagonales.
 - Colocando a los personajes en violentos escorzos.

Conversión de San Pablo. Caravaggio. 1600-1601.

- Movimiento:
 - Despreciándose la forma quieta y estática.
 - Captándose el momento, el acto a través de diagonales, figuras inestables, escorzos y ondulaciones.

El rapto de las hijas de Leucipo. Rubens. 1616.

- Temática:

- Temas religiosos en los países católicos.
- Con iconografías destinadas a resaltar los valores de la Contrarreforma:

- La Virgen.
- La Eucaristía.
- Momentos más relevantes de la vida de Cristo.
- La vida de los santos y sus experiencias.

Inmaculada. Murillo.

TEMAS

PINTURAS DE GÉNERO

MITOLÓGICOS

RETRATOS

PAISAJES

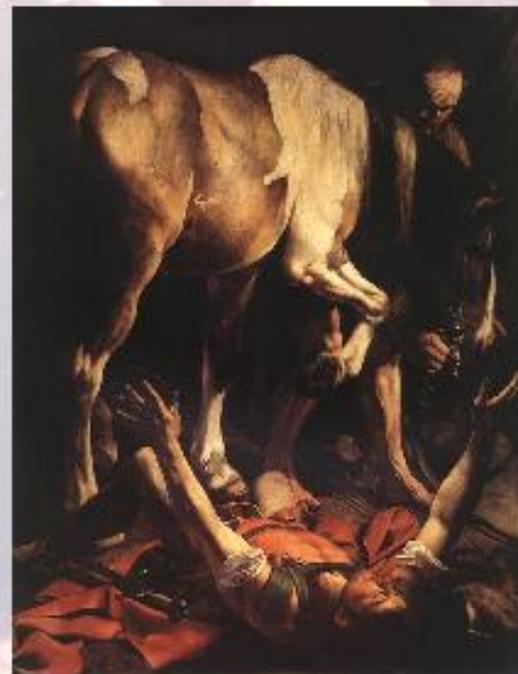
ANIMALES

BODEGONES

RELIGIOSOS

A painting depicting a group of people in a room. In the background, there is a window with a view of a building. The scene is dimly lit, with a strong light source from the window. The word "ITALIA" is written in large, bold, black capital letters across the center of the image, set against a solid orange rectangular background.

ITALIA

Caravaggio (1573-1610):

- Pintura realista.
- Traslada la fealdad, lo vulgar, los tipos populares, lo desagradable a sus lienzos.
- Es el creador del tenebrismo:
 - Técnica en la que se resaltan las figuras y escenas por medio de efectos de luz fuertes e intensos.
 - Haciéndolas destacar sobre un fondo oscuro.
 - Creando fuertes contrastes de luz y sombra.
 - Utilizando la “luz de sótano”:
 - Luz lateral y elevada.
 - Procedente de un foco único.
 - Que cruza en diagonal la escena pintada.

La Buenaventura. Caravaggio. 1596-1597.

Cesto de frutas. Caravaggio. 1597-1598.

Bacco.
Caravaggio.
1598.

La cena de Emaús. Caravaggio. 1600-1601.

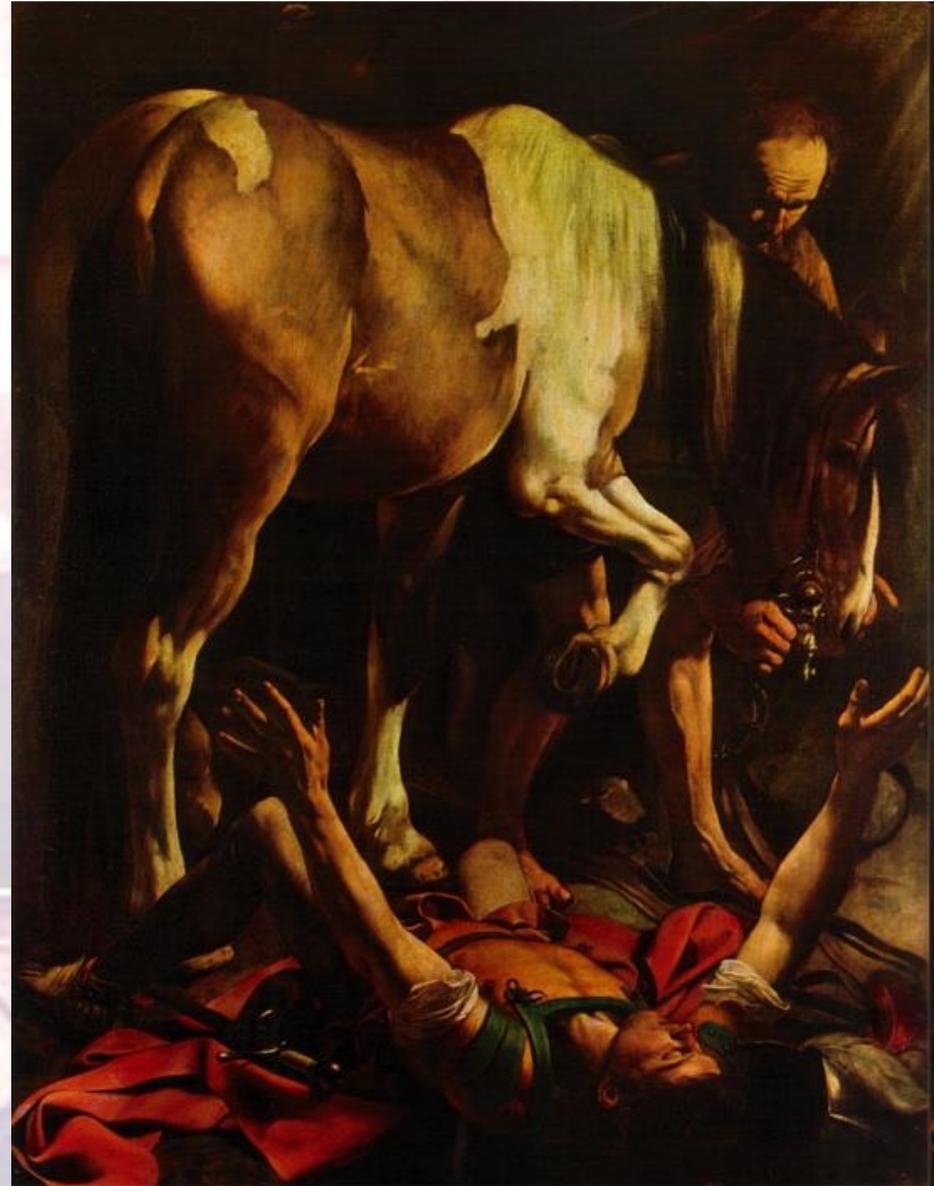

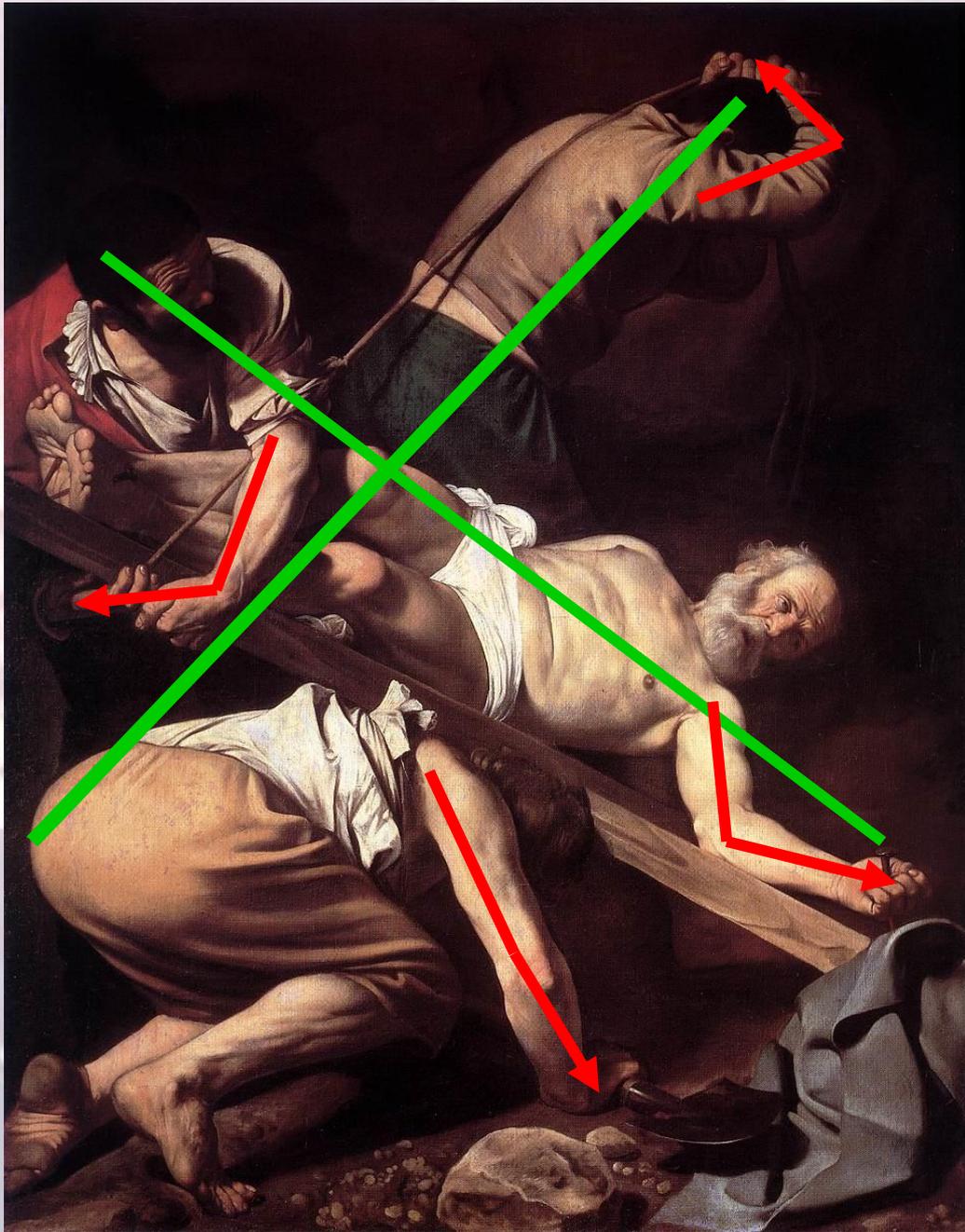
Iglesia de Santa María del Popolo. Capilla Cerasi.

Conversión de San Pablo.
Caravaggio. 1600-1601.

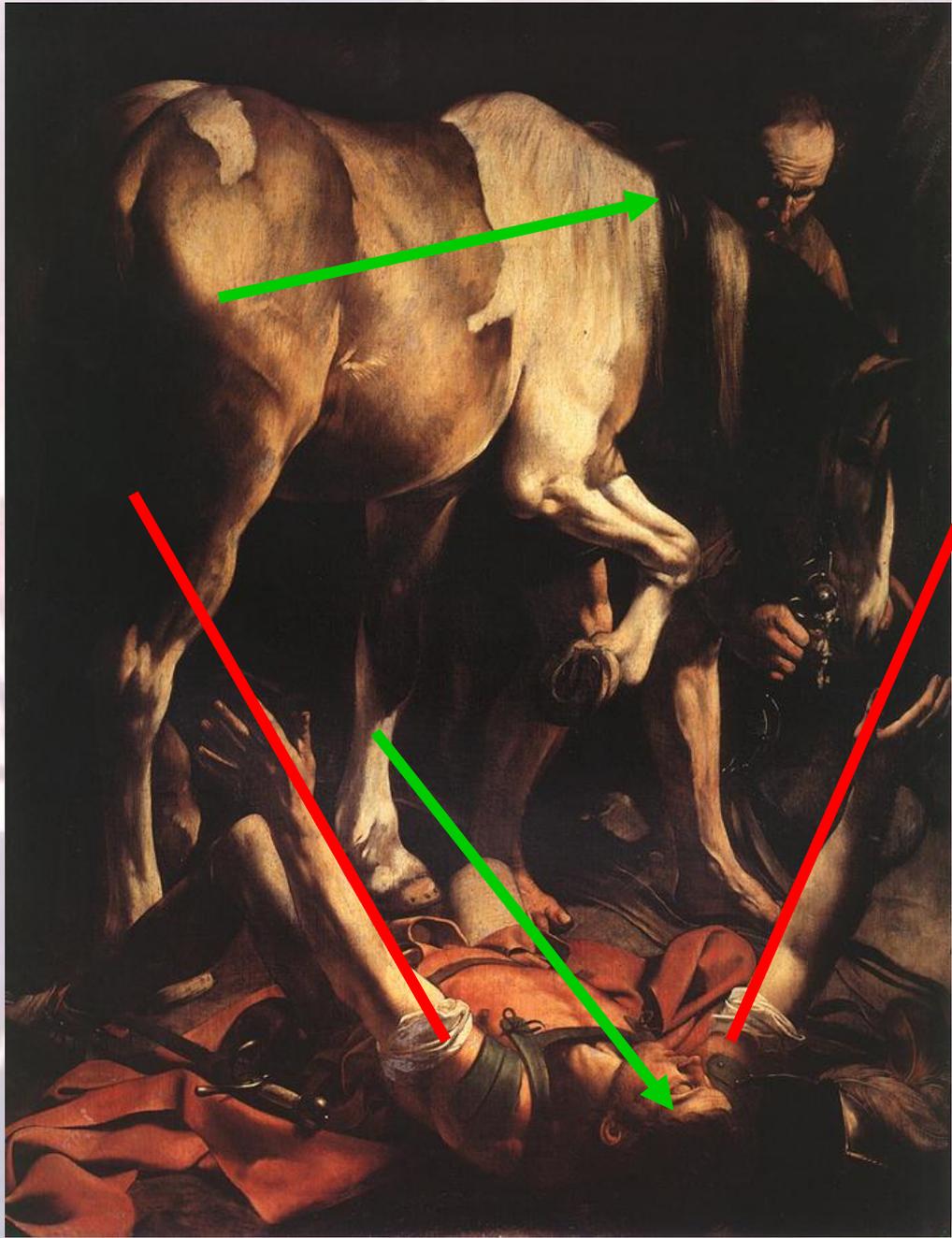

Crucifixión de San Pedro.
Caravaggio. 1601.

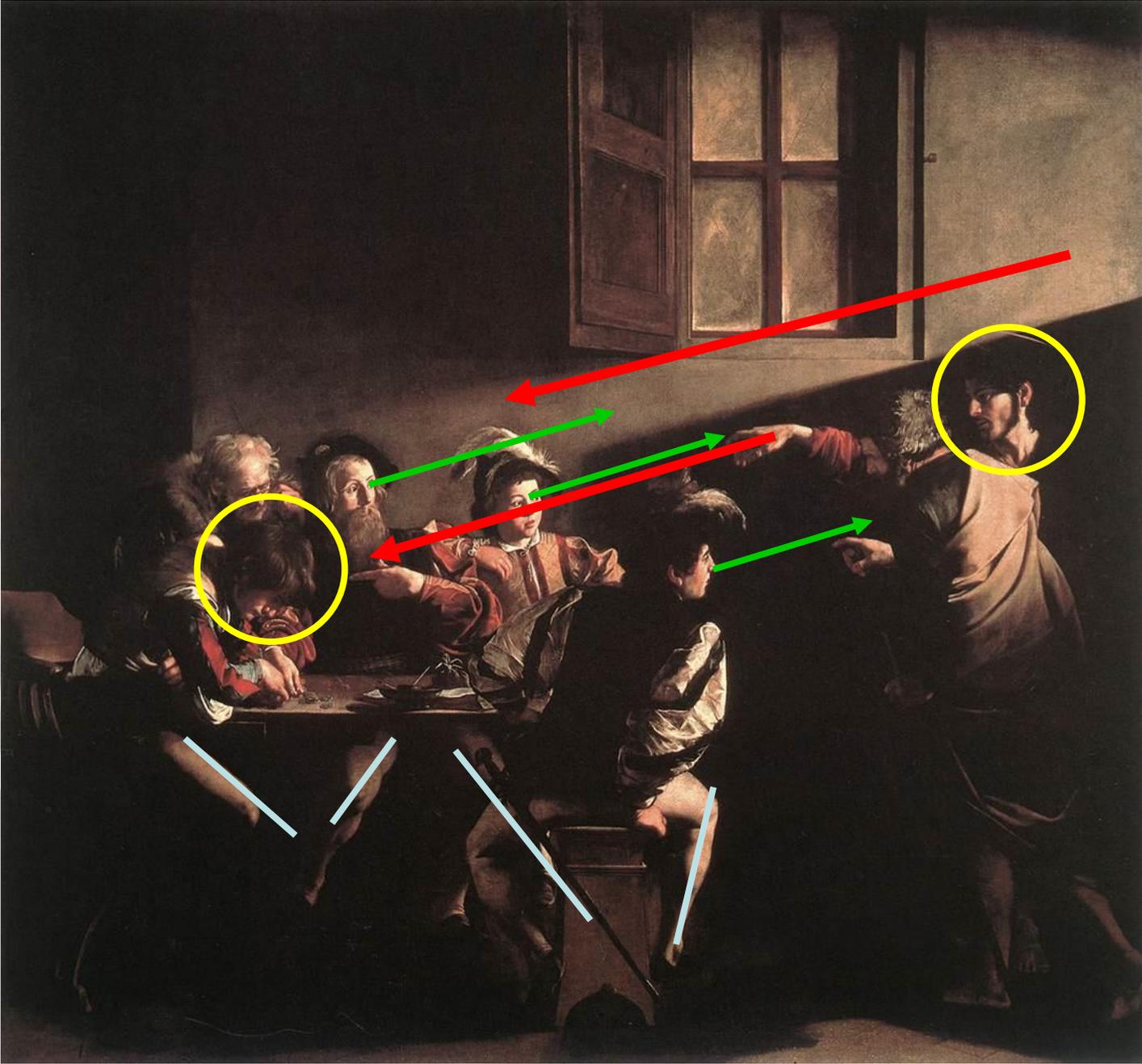

San Mateo y el Ángel.
Caravaggio. 1602.

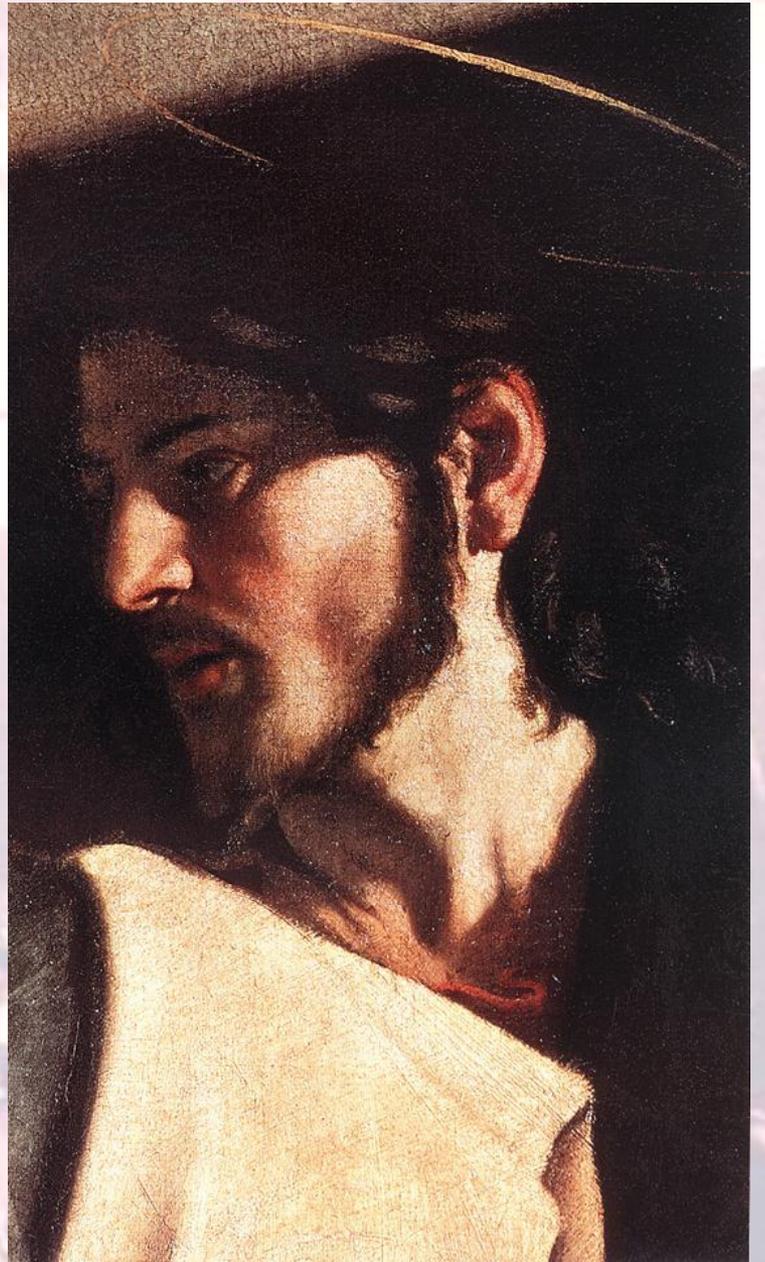

La vocación de San Mateo 1599-1600 Óleo sobre lienzo, 322 x 340 cm
Capilla Contarelli, San Luigi dei Francesi, Roma

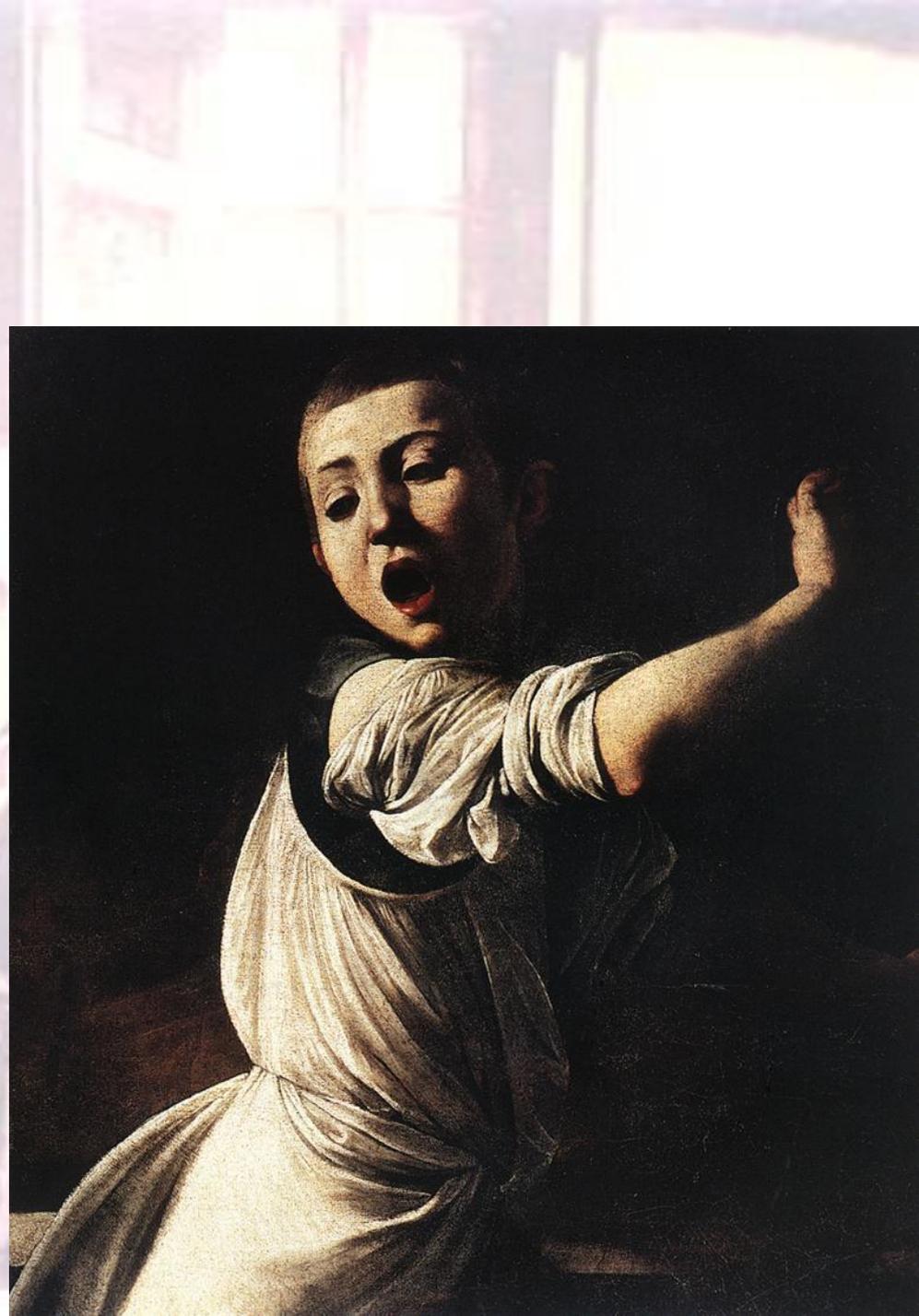

El martirio de San Mateo,
Óleo sobre lienzo.
3.23 x 3.43 m.
Capilla Contarelli,
S. Luis de los Franceses,
Roma

Virgen de
Loreto.
Caravaggio.
1603-1606.

La muerte de la Virgen

1606, Óleo sobre lienzo

3.69 x 2.45 m.

Museo del Louvre

Decapitación de San Juan Bautista. Caravaggio. 1608.

Los Carracci:

- Se inspiran en temas de carácter mitológico.
- Sus obras se caracterizan por:
 - Colores y luz suaves.
 - Un predominio de la pintura al fresco.
 - Ser de grandes dimensiones.
 - Y la preponderancia del dibujo.

Annibale Carracci.
Hércules en la
encrucijada (1596).

Annibale Carracci.
Techo del Palacio
Farnese (1595-1605).

Annibale Carracci. Trifundo de Baco (1595-1605).

Annibale Carracci. Detalle. Trifundo de Baco (1595-1605).

FLANDES Y HOLANDA

Características generales:

FLANDES.

- Temática religiosa evangélica, hagiográfica y sacramental.
- Grandes obras de altar.
- El género mitológico decora los palacios cortesanos.
- El retrato es individual.
- Los bodegones son opulentos.

HOLANDA.

- Asuntos bíblicos.
- Formato pequeño para ser contemplados en la intimidad.
- Los interiores se decoran con escenas costumbristas.
- El retrato tiene un carácter corporativo.
- Los bodegones son austeros con platos y bebidas frugales.

Escuela flamenca: Rubens (1577-1640).

- Artista prolífico.
- De Italia va a tomar diferentes influencias:
 - De Miguel Ángel la ampulosidad de las formas y la composición dramática.
 - De los pintores venecianos el colorido y los temas mitológicos.

Rubens. Rapto de las hijas de Leucipo (1616).

- Sus colores son cálidos, intensos, ricos y brillantes.
- Aplica una pincelada suelta a veces sin aplicar dibujo previo.
- Movimiento:
 - Composiciones de extraordinario dinamismo.
 - Músculos en tensión.
 - Diagonales enérgicas.
 - Suelos ondulantes y árboles retorcidos.

Rubens. Prometeo (1610-1611).

- Formas gruesas:
 - Carnes blandas.
 - Mujeres gruesas.
 - Rosadas y adiposas.

Rubens. Las tres gracias (1640).

- La pintura religiosa:
 - Está realizada a base de grandes composiciones.
 - De gran espectacularidad.
 - Al servicio triunfal de la Iglesia.

Rubens. Las matanza de los inocentes (1612).

El Duque de Lerma

c. 1603

Óleo sobre lienzo, 283 x 200 cm

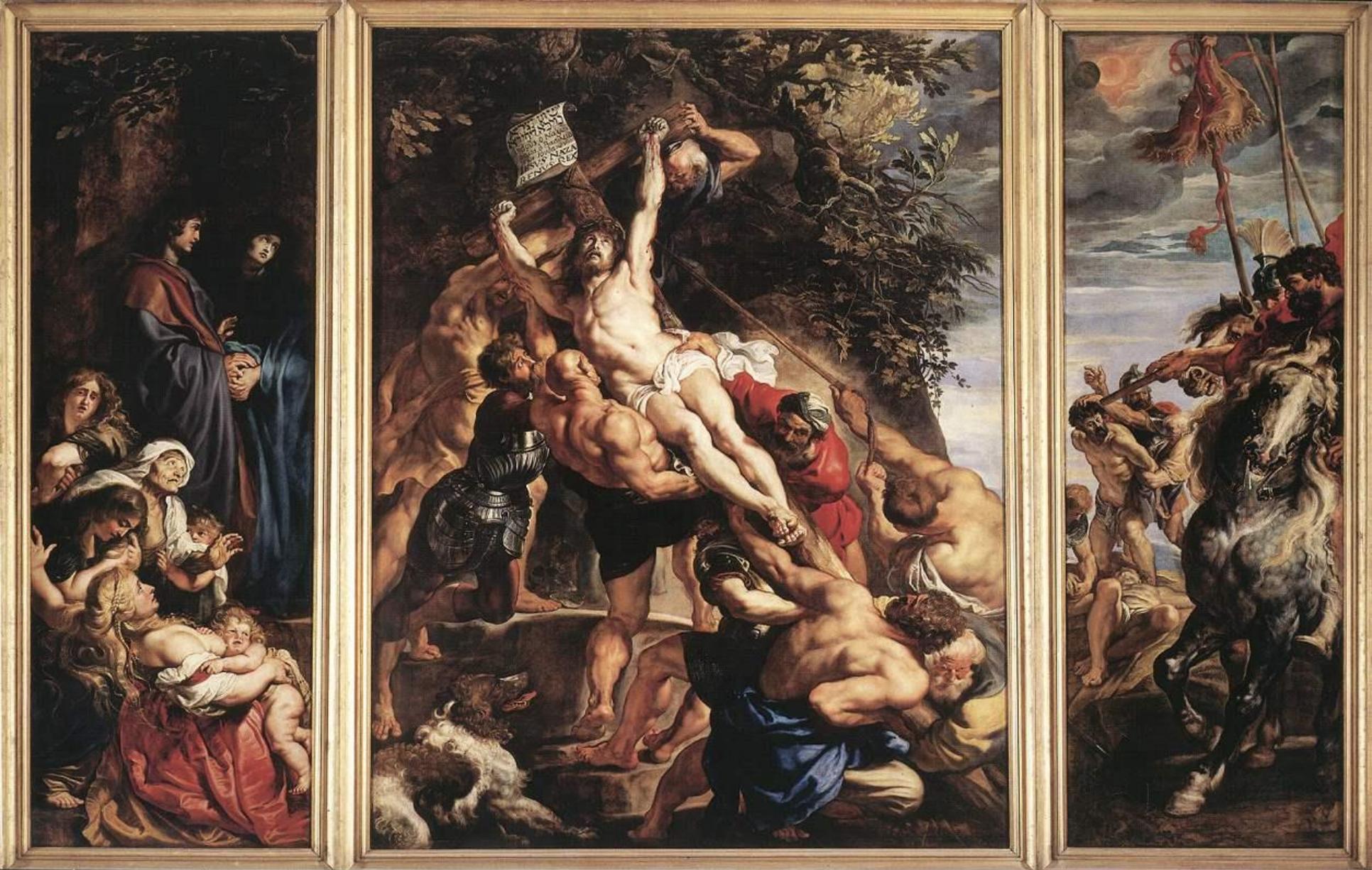
Museo del Prado, Madrid

Rubens. La adoración de los magos. (1609/1628-1629)

Rubens. La adoración de los magos. Detalle
(1609/1628-1629)

Tríptico de la **elevación de la Cruz**, 1610-11
Óleo sobre tabla
460 x 340 cm

Elevación de la cruz (detalle)
1610-11.

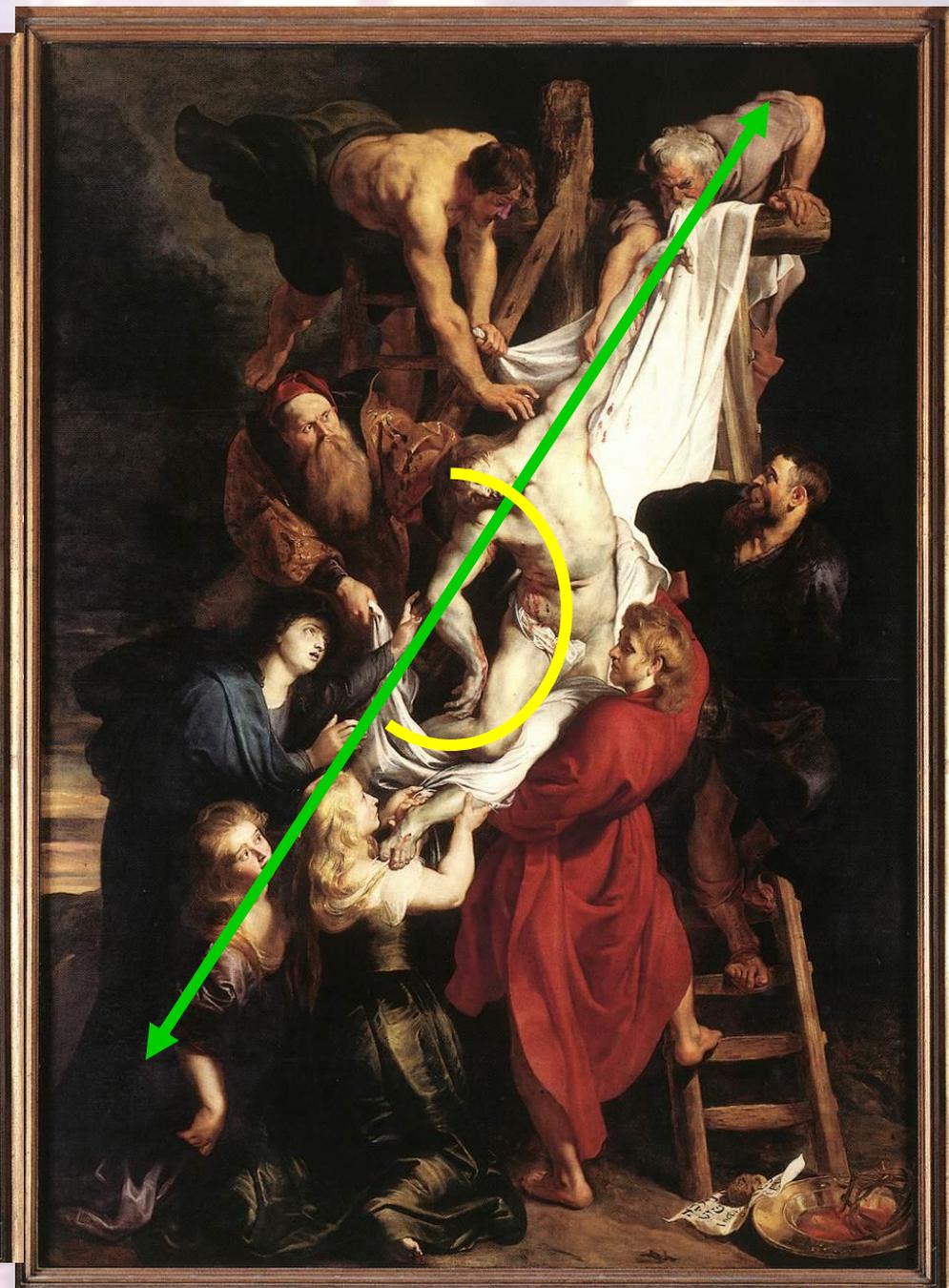

Descendimiento de la Cruz (1611-1614)

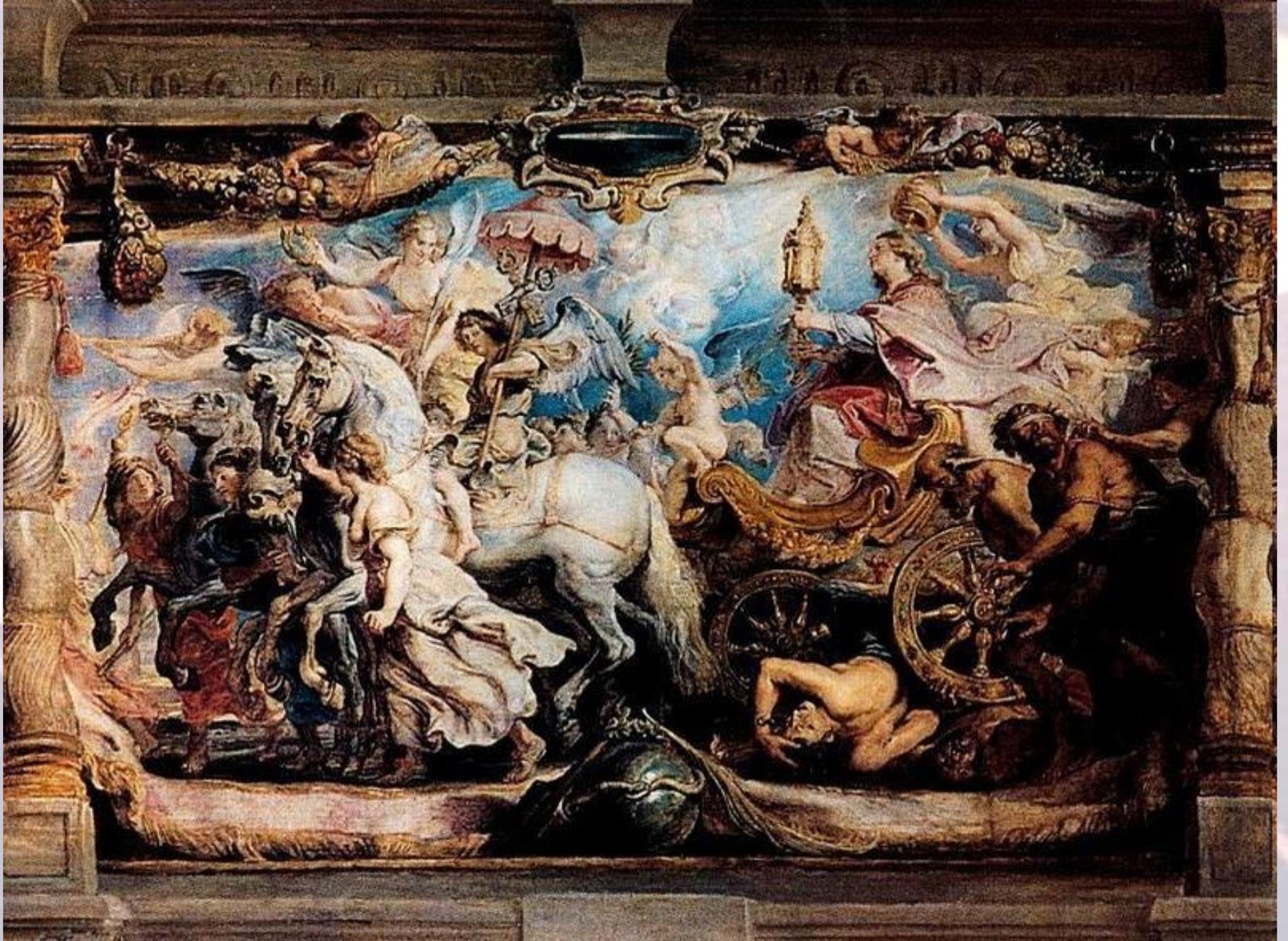
Óleo sobre tabla, 421 x 311 cm (panel central), 421 x 153 cm (alas)

Catedral de Nuestra Señora, Amberes

Rubens. Triunfo de la Eucaristía sobre la Herejía (1626).

Rubens. Triunfo de la Iglesia sobre la Furia, la Discordia y el Odio (1626).

Rubens. Enrique IV
recibiendo el retrato de
María de Médicis.
(1621-1624).

Rubens. El Juicio de Paris. (1639).

Rubens. El Jardín del Amor. (1630).

Rafael. Las tres gracias.

Rubens. óleo sobre tabla. Las tres gracias (1640).

Escuela holandesa: Rembrandt (1606-1669).

- Nos encontramos con un artista que no depende del mecenazgo.
- Su estilo parte del tenebrismo:
 - Utiliza contrastes de luz y sombra.
 - Aunque el límite entre ambas nunca es tajante.
 - Creando misteriosas y doradas penumbras.

- La luz no es natural:
 - No proporciona una imagen clara y nítida de los objetos.
 - Sino que contribuye a proporcionarles un aire de misterio.
 - Creando atmósferas densas que envuelven y matizan las formas.

Filósofo reflexionando

1632

óleo sobre madera,

28 x 34 cm

Musée du Louvre, Paris

- **El color:**

- La pincelada suelta y pastosa.
- La apariencia "inacabada" de algunas de sus obras.

El sueño de José
1645 - Óleo sobre panel, 20 x 27 cm
Staatliche Museen, Berlin

La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp
1632- óleo sobre lienzo, 169,5 x 216,5 cm
Mauritshuis, The Hague

La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp (detalle)

La lección del doctor Deyman. 1656.

La ronda de noche (1642), óleo sobre lienzo, 363 x 437 cm - Rijksmuseum, Amsterdam

La compañía del capitán Reyner. Frans Hals.

**La ronda de noche
(detalle de los personajes centrales)**

**La ronda de noche
(detalle)**

La sombra de la mano del capitán Cocq sobre el alférez o teniente Ruytenburch, subraya la instantaneidad del momento "pintado" por Rembrandt

La ronda de noche (detalles)

El arcabucero de rojo y la niña constituyen dos figuras claves de la composición, ya que contrastan, en color y luz, con el resto de las figuras.

Representación en bronce de los personajes de *La ronda de noche* donde se demuestra su composición "cuidadosamente caótica". Esculturas de Alexander Taratynov y Mikhail Dronov para conmemorar el 400 aniversario del nacimiento de Rembrandt (2005).

LA RONDA DE NOCHE.... DE DÍA

Los síndicos del gremio de pañeros (1662) - óleo sobre lienzo, 191,5 x 279 cm
Rijksmuseum, Amsterdam

Regentes del Hospicio de Santa Isabel. Frans Hals. 1641

EL AUTORRETRATO COMO INTROSPECCIÓN PSICOLÓGICA

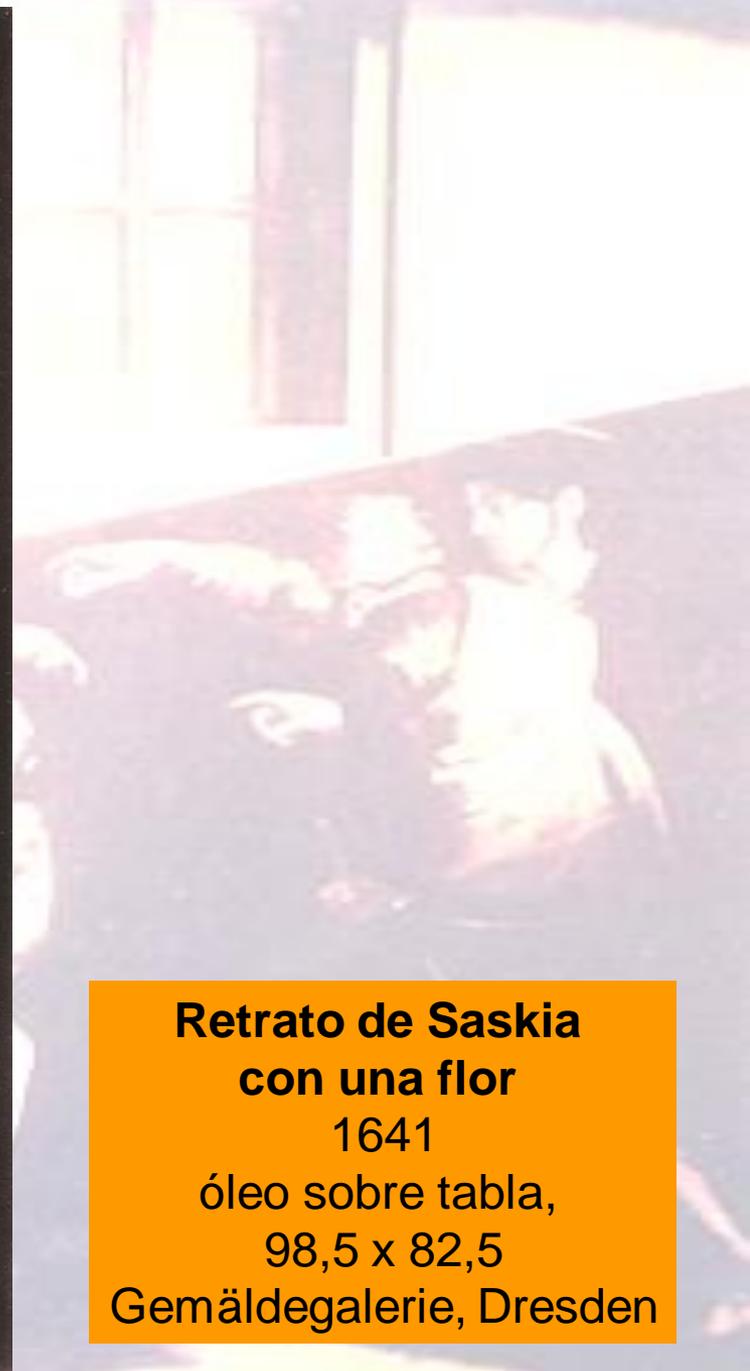

**Retrato de Hendrickje
Stofells**
1659
óleo sobre lienzo
National Gallery, London

**El hijo del artista,
Titus**
c. 1657
óleo sobre lienzo,
68,5 x 57 cm
Wallace Collection, London

**Retrato de Saskia
con una flor**
1641
óleo sobre tabla,
98,5 x 82,5
Gemäldegalerie, Dresden

Aristóteles con el busto de Homero. 1653.

La conspiración de Julios Civilis. 1661-1662.

El buey abierto en canal

1655

óleo sobre madera,

94 x 69 cm

Musée du Louvre, Paris