

La Victoria de la expresión: el Arte Barroco: la pintura

La victoria de la expresión: el Arte Barroco: La pintura

Fundamentos del Arte I

1.º Bachillerato

Contenidos

La victoria de la expresión: el Arte Barroco

La pintura

Ya hemos llegado a la pintura del Barroco, un tema que aunque denso es tremendamente apasionante. Para comenzar, nada mejor que acercarnos a este mundo desde las imágenes, pues estas son inspiradoras. Así que te dejamos primero con este vídeo en el que vamos a escuchar nombre de autores y de pinturas que vamos a ir explicando a lo largo del tema. Disfruta.

[Enlace a recurso reproducible >> http://www.youtube.com/embed/C8bigaRZaxY](http://www.youtube.com/embed/C8bigaRZaxY)

Pintura barroca.

Vídeo de Judite Barbosa, alojado en [Youtube](#).

1. El origen de todo: el tenebrismo

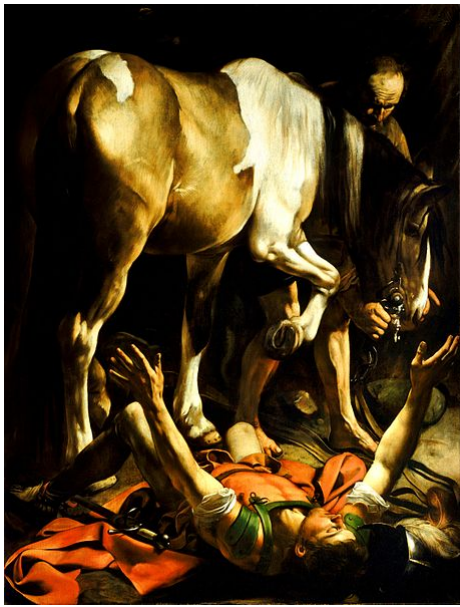
La pintura barroca, aunque diferente en sus estilos, ya sea por cada personalidad, escuela o país, parte de unos rasgos comunes. En general podemos advertir que en mayoría de los pintores utilizan el **óleo sobre lienzo** que da mayores posibilidades para detenerse en todo lujo de detalles y alcanzar el máximo parecido con la realidad. Eso sí, la **realidad** en ocasiones es bella y en otras no tanto, por lo que belleza y fealdad se dan la mano en unas representaciones naturales que se alejan de cualquier tipo de idealización y, por supuesto de la noción teórica de la representación manierista de finales del siglo XVI. Pero el óleo no será la única técnica pues el fresco será imprescindible para decorar los interiores de los edificios, en especial sus muros y cubiertas. Esta idea representa muy bien ese concepto de teatralidad del barroco y de la integración de las artes, ejerciendo la pintura un papel propagandístico de los poderes principales, la Iglesia y el Estado en iglesias y palacios.

En cuanto a la pintura del Renacimiento que ya hemos estudiado, podemos apreciar ciertas diferencias, vamos a ir comentándolas y viendo semejanzas y diferencias.

Por ejemplo, en cuanto al color es probable que te acuerdes de la importancia que tenía el dibujo, cómo utilizan composiciones geométricas muy en relación con los conceptos matemáticos debido a la búsqueda de la proporción y una perspectiva que logran alcanzar. Pues bien, transitamos un paso más adelante. En el siglo XVII asistimos a un **predominio del color sobre el dibujo** en donde la mancha se apodera de la línea, siendo complicado adivinar donde comienzan y terminan los perfiles.

En cuanto a las **composiciones**, son más **abiertas, asimétricas y muy dinámicas**, apostando por una disposición de los personajes y elementos en diagonal o de forma cruzada, formando lo que se denomina quiasmo. Esto es posible gracias a unas figuras que se mueven exageradamente, rozando el dramatismo y mostrando unas **pasiones y sentimientos** exaltados.

La perspectiva, que como ya hemos comentado, ya se había alcanzado con anterioridad, pero ahora se recrea una **profundidad continua** alcanzando la tercera dimensión, por ejemplo con el empleo de **escorzos**. Muy empleados serán las falsas apariencias que inducen a la apertura de espacios fingidos, nos referimos la **trompe l'oeil**.

Escorzo. Conversión de San Pablo de Caravaggio.

Imagen en [Wikipedia](#). Dominio público

Tramontojo en la Iglesia del Gesù, Roma.

Imagen en [Flickr](#). Licencia CC.

Muy novedoso será el uso de la luz, marcada por fuertes contrastes de **claroscuros**. La iluminación de los cuadros suele proceder de focos casi artificiales, no de una puerta o ventana por la que entra, sino más bien parece que es un foco de un escenario. Claro, seguro que de nuevo se te viene a la cabeza que parece una escena de un teatro. Este empleo de una iluminación muy potente que alumbra tenazmente una parte de la escena y deja prácticamente en penumbra otra es llamada tenebrismo.

Entre los temas que plantean, los religiosos y mitológicos siguen siendo importantes, siendo de gran trascendencia las alegorías. Realmente podemos afirmar que la pintura barroca religiosa se pone al servicio de la Iglesia y del espíritu de la Contrarreforma en los países católicos. Por ello no es de extrañar encontrarnos con pinturas dogmáticas, vanitas, martirios de santos, rompimientos de gloria, etc. Pero claro, en los países en donde la Reforma había triunfado estos asuntos no cuadraban, por lo que se decantan por los retratos, bodegones, paisajes y pintura de género en general que cuadraba mejor con la mentalidad y las casas de los burgueses a donde iban normalmente destinadas.

Reflexiona

Observa detenidamente estos dos cuadros separados casi dos siglos en el tiempo pero con muchos elementos comunes, entre ellos, el tema: jugadores de cartas. Ambos pertenecen a la primera etapa artística de los dos pintores, y en ellos hay un exhaustivo análisis del claroscuro. ¿Sabrías decir qué papel juega la luz en ambas obras?

Caravaggio, Jugadores de cartas, 1595
 Imagen en [Wikipedia](#). [Dominio público](#)

Goya, Jugadores de naipes, 1778
 Imagen en [Wikipedia](#). [Dominio público](#)

La luz sirve para resaltar las figuras principales y dejar en un segundo plano al resto, así como para resaltar el efecto dramático, algo que se puede observar con mayor claridad en el cuadro de Caravaggio. Fíjate cómo quedan fuertemente iluminados los rostros de los dos jugadores de cartas así como las manos que sostienen los naipes: máxima tensión por saber quién ganará, ¿no crees?

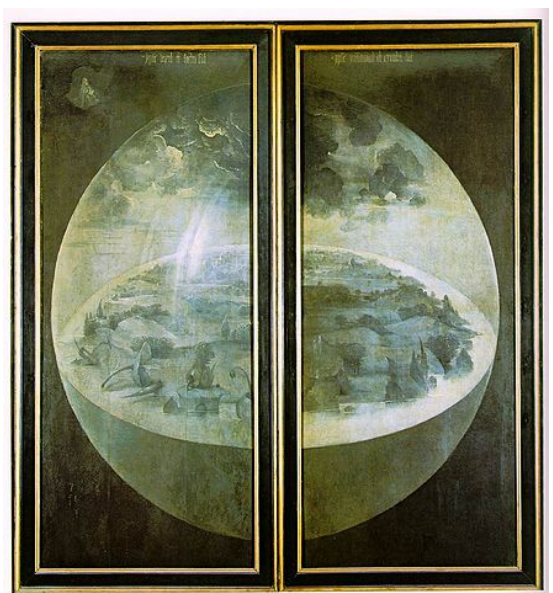
1.1. La técnica del claroscuro

El claroscuro designa a la técnica pictórica que distribuye las zonas de luz y de sombra en la superficie bidimensional del cuadro para básicamente obtener un efecto de tridimensionalidad, de profundidad, de conseguir la tercera dimensión en una superficie que solo posee dos dimensiones.

El término proviene del italiano *chiar-oscuro*, fue usado por primera vez por el italiano Baldinucci para designar aquellas obras monocromas que destacaban las zonas de luces y sombras para resaltar el volumen y la profundidad. Baldinucci se refería en un principio a las obras pintadas según la **técnica de la grisalla** que pusieron de moda muchos artistas en el siglo XV. Las obras pintadas a la grisalla usaban una **escala de grises monocromáticos**, por lo general usaban tierras o directamente grises para buscar un efecto de relieve escultórico que imitaba la **textura de la piedra**. Las grisallas fueron muy usadas en los retablos, sobre todo en los reversos de las tablas que cerraban el retablo, como en el que ya conoces *Retablo del Cordero Místico* de los hermanos Van Eyck. También El Bosco usó la grisalla para las tablas que cierran su *Jardín de las Delicias*, y en general, la mayoría de los artistas renacentistas usaron la grisalla para realizar bocetos preparatorios de sus obras y hacer un estudio previo del claroscuro.

Andrea del Sarto, *El bautismo de Cristo*
Imagen en [Wikipedia](#). Dominio público

Grisallas de *El jardín de las delicias*
Imagen en [Wikipedia](#). Dominio público

Dentro del claroscuro hay que **distinguir dos grandes corrientes** según el historiador del arte Wölfflin: el **claroscuro lineal** y el **pictórico o de mancha**. El claroscuro lineal otorga una gran importancia al dibujo, al contorno de las figuras y a distinguir las formas y los volúmenes del fondo, como hicieron en el Renacimiento artistas tan destacados como Leonardo y Alberto Durero; el segundo tipo de claroscuro es el que nos ocupa en esta

unidad, el claroscuro de mancha, mucho más pictórico que el anterior, en donde se abandona el dibujo y la mancha define los volúmenes que se suelen fundir con el fondo, creando un efecto mucho más dinámico, teatral y dramático. Este tipo de claroscuro es el que inauguró Caravaggio a finales del siglo XVI y llevó a su máximo esplendor Rembrandt.

Si el claroscuro es el estudio de las zonas de luz y sombra, conviene saber un poco más sobre la luz, y curiosamente los primeros científicos que estudiaron en profundidad la luz eran de esta época del Barroco, como Isaac Newton. **La luz es una radiación electromagnética** formada por unas partículas elementales denominados **fotones** y que puede ser percibida por el ojo humano cuando esta radiación se encuentra en unos parámetros determinados, lo que se conoce como **luz o espectro visible**. Se distinguen **dos tipos fundamentales** de iluminación: la **luz natural** que proviene del Sol y la **luz artificial** que proviene de otras fuentes como las lámparas, el fuego o la combustión de distintos materiales. Los pintores barrocos usarán indistintamente ambos tipos de luz pero **los tenebristas preferirán las luces artificiales** provenientes de lámparas de aceite y de velas, pues producen un mayor contraste y efecto dramático. La luz posee unas **propiedades específicas** entre las que cabe destacar las siguientes:

- **Se propaga en línea recta y en todas las direcciones** a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo.
- La **reflexión** es un **cambio en la dirección de la luz**, siendo este cambio unidireccional cuando la superficie está muy pulida, o se trata de un espejo o agua. Según el material, tendremos superficies que reflejan mucho la luz, como los metales, o bien otros materiales que reflejan poca luz, como la madera o las telas. Esto lo sabían los pintores barrocos cuando pintaban sus realistas bodegones al imitar la textura de las distintas superficies.
- La **refracción** es un cambio de la dirección y la velocidad de la luz al atravesar superficies con distinta densidad, que produce entre otros el efecto de que un lápiz está roto si lo metemos dentro de un vaso con agua.

El siguiente bodegón del artista español Zurbarán es un buen ejemplo de cómo los pintores barrocos conocían los procesos de reflexión de la luz. Fíjate cómo la luz se refleja de una manera en el plato metálico y de otra bien distinta en la superficie rugosa de las naranjas.

Zurbarán, Bodegón con limones, naranjas y una rosa, 1633

Imagen en [Wikimedia Commons](#). [Dominio público](#)

Además de estas propiedades y de distinguir entre luz natural (con una gama de color que varía según la estación y la hora del día como muy bien supieron captar los pintores impresionistas del siglo XIX) y la luz artificial que podemos controlar y situar donde queramos, hay que conocer las distintas **claves tonales** que la luz nos proporciona.

Por clave tonal entendemos **el nivel de claridad o luminosidad y de contraste entre las luces y las sombras** de una obra de arte. Existen básicamente **tres claves tonales**: la **clave tonal alta** es aquella en la que **predominan la luz y los blancos**, con unos valores expresivos suaves y alegres, y la encontramos en casi todos los paisajes y retratos al aire libre. La clave tonal alta es la predominante en todo el arte de la Edad Media; la **clave tonal baja** es aquella en la que **predominan los tonos oscuros**, las sombras y las

Artemisa Gentilsechi, Judith y su criada, 1625

Típico cuadro tenebrista con iluminación lateral

Imagen en [Wikimedia](#). [Dominio público](#)

luces que aparecen lo hacen de manera muy tenue. Esta clave la observamos en cuadros de anocheceres, de interiores tenuemente iluminados, y produce una sensación de misterio e incluso tristeza, y fue muy utilizada por los pintores simbolistas y expresionistas. Por último, la **clave tonal contrastada** es aquella en la que existe un **fuerte contraste entre las zonas de luz y de sombra**, normalmente se trata de luces artificiales muy focalizadas que iluminan directamente la escena y los personajes principales, y como ya te habrás imaginado, es la clave **que predomina en las composiciones plásticas barrocas**.

Además, es necesario conocer las **distintas direcciones de la luz** y los efectos que producen para usarlos según nuestros intereses y las necesidades expresivas de cada obra. Básicamente podemos distinguir cuatro direcciones:

- **Luz frontal:** aquella que se sitúa frente al objeto a iluminar, delante de la escena. Con esta situación de la luz se disminuyen los volúmenes y las sombras, que pasan a un segundo plano en el fondo, y se produce un efecto agradable de suavidad y amabilidad generalizada. Esta luz frontal es muy típica de las obras realizadas con claroscuro lineal.
- **Luz lateral:** la fuente de luz se sitúa en un lado de la escena, con lo que se acentúan los volúmenes y las texturas de las superficies, a la vez que se carga de gran tensión dramática a la escena. Esta iluminación fue muy utilizada en los bodegones y en los retratos.
- **Luz cenital:** el foco de luz está situado arriba, por lo que las sombras se proyectan debajo de las formas y éstas parecen agrandarse. Es la iluminación clásica de las obras de teatro y de las pinturas religiosas que tratan el tema de la Resurrección y la Ascensión, pues se trata de una luz sobrenatural que dota a la escena de una gran solemnidad.
- **Contraluz:** donde la luz está colocada detrás del objeto, acentuando los contornos y reduciendo las zonas de luz en la parte frontal de las figuras, provocando un halo de luz en el contorno de las figuras, un aumento de la sensación de profundidad así como un efecto de misterio y dramatismo.

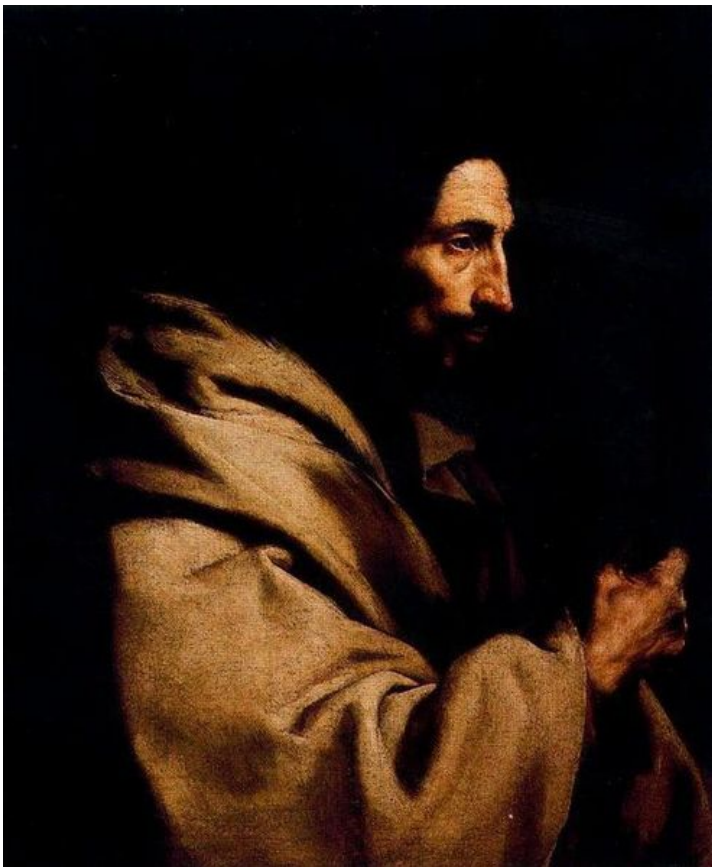
Como bien te estarás imaginando, en las obras de arte barrocas predominan las luces laterales y de contraluz.

Y finalmente, sea cual sea la dirección de la luz, siempre provocará unas **zonas de luces y sombras** en los objetos y en los planos cercanos. Esas zonas son:

- **Zona de luz propia o zona iluminada**, que recibe directamente la luz y en aquellas superficies pulidas y metálicas observaremos una pequeña zona con la máxima luminosidad en forma de **brillo**.
- **Zona de media luz o penumbra**, aquella parte que aún recibe la luz pero no tan directamente como la anterior, con un **valor luminoso medio** representado por una media tinta, ese valor intermedio en la escala de luminosidad.

- **Zona de sombra propia** corresponde a la parte del objeto opuesta al foco de luz y generalmente **la más oscura de todas**. El tránsito de la zona de luz a la zona de sombra puede producirse bruscamente en el caso de objetos con aristas bien delimitadas, o en forma de transición, como le ocurre a los volúmenes redondeados.
- **Sombra proyectada o arrojada** que se corresponde con las sombras que los objetos proyectan sobre otros cercanos o sobre el plano en que se sitúan. Estas sombras varían según la dirección de la luz, alargándose en el caso de luces laterales o acortándose si se trata de luces cenitales.

En cuanto a las **técnicas para representar el claroscuro**, podemos decir que cualquier técnica empleada en la realización de una obra es apta para el claroscuro, si bien se suelen agrupar en tres grandes bloques: la **grisalla**, que ya conoces, el **sombreado a base de líneas o rayado**, y el claroscuro de **mancha**.

José de Ribera, San Judas Tadeo
Imagen en [Wikimedia](#), [Dominio público](#)

El claroscuro mediante el **rayado** es el que se produce cuando dibujamos con cualquier **técnica seca**, como lápices, barras de sanguina, pasteles y cualquier otro material parecido. También los grabados calcográficos y en especial, los grabados a la punta seca y al aguafuerte usan **distintas tramas de líneas** para crear efectos de luces y sombras, y se suele comenzar por los tonos medios, incorporando más líneas y entrecruzando las trazos para las zonas más oscuras y finalmente aclarando las zonas con mayor luminosidad con una goma de borrar para conseguir los brillos.

El **claroscuro de mancha** es típico de las **técnicas húmedas** como acuarelas, acrílicos, tintas, grabados al aguatinta y óleos, aunque también es propia de los dibujos a carboncillo. Al igual que en la técnica anterior, es aconsejable comenzar por los tonos medios, para

posteriormente ir consiguiendo las tonalidades más oscuras mediante una mayor cantidad de material o bien usando colores más oscuros, para concluir con las zonas de máxima iluminación.

Este claroscuro de mancha será el que preferentemente encontremos en las obras de arte barrocas, en donde normalmente una **fuerte luz artificial ilumina solo las partes fundamentales** de la obra, **quedando el resto en penumbra**, en donde vislumbramos lo

que hay pero no del todo, pues en esa gran oscuridad existen muchas zonas casi abocetadas, como si estuvieran en otra dimensión de la que van a aflorar en cualquier momento. Los tonos medios solo se usarán para aportar sensación de volumen, o informar de la textura de alguna superficie, y **las luces se reservarán para resaltar las figuras, los gestos y los detalles importantes**, quedando el resto sumido en esa oscuridad inquietante, casi de película de terror. Parece ser que el propio Caravaggio apenas dibujaba cuando comenzaba una obra, si no que cubría el lienzo con una gran mancha oscura, y con el reverso del pincel abocetaba el contorno de las figuras principales para a continuación coger los pinceles cargados de tonos medios y claros y resolver la composición con pinceladas sueltas pero decididas.

las **técnicas húmedas** como acuarelas, acrílicos, tintas, grabados al aguatinta y óleos, aunque también es propia de los dibujos a carboncillo. Al igual que en la técnica anterior, es aconsejable comenzar por los tonos medios, para posteriormente ir consiguiendo las tonalidades más oscuras mediante una mayor cantidad de material o bien usando colores más oscuros, para concluir con las zonas de máxima iluminación.

Importante

El claroscuro es la técnica que consiste en el estudio y la representación de las luces y las sombras en una composición plástica para generar un efecto de volumen. El tenebrismo es la exageración del claroscuro llevado a su límite para obtener una mayor tensión y efecto dramático. La clave tonal es el nivel de luminosidad y se clasifica en clave tonal alta, baja y contrastada, que será la que predomine en las obras barrocas. Existen tres grandes técnicas de claroscuro: la grisalla, el rayado y la mancha.

Comprueba lo aprendido

La grisalla emplea una escala de grises y busca un efecto de:

- ☐ Gran dramatismo
- ☐ Profundidad
- ☐ Relieve escultórico

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Correcto

El claroscuro lineal otorga gran importancia a:

- ☐ El color
- ☐ El dibujo
- ☐ La textura

Solución

1. Incorrecto
2. Correcto
3. Incorrecto

La luz se propaga:

- ☐ A lo alto y lo ancho en línea recta
- ☐ En línea curva y todas las direcciones
- ☐ En línea recta y todas las direcciones

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Correcto

En la clave tonal alta:

- ☐ Predominan las luces
- ☐ Predominan las sombras
- ☐ Predominan los tonos medios

Solución

1. Correcto
2. Incorrecto
3. Incorrecto

Con la luz lateral:

- ☐ Se acentúan las sombras y los colores
- ☐ Se acentúan los volúmenes y las texturas
- ☐ Se acentúan las luces y los brillos

Solución

1. Incorrecto
2. Correcto
3. Incorrecto

El claroscuro de mancha es típico de:

- ☐ Las técnicas húmedas
- ☐ Las técnica secas
- ☐ La grisalla

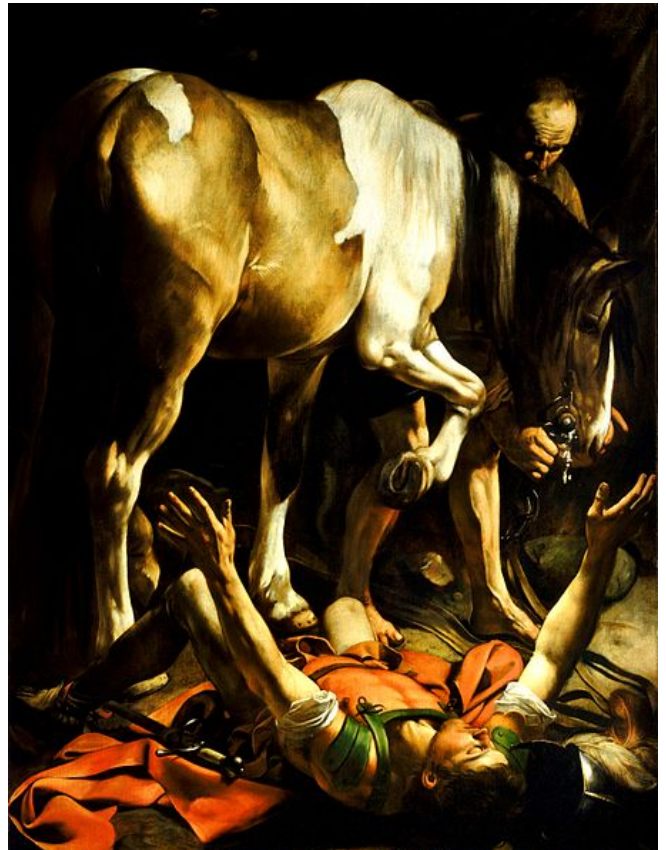
Solución

1. Correcto
 2. Incorrecto
 3. Incorrecto
-

1.2. El gran artista: Caravaggio

Si alguien representa bien esa corriente **tenebrista** de fuertes contrastes de luces y sombras es **Michelangelo Merisi**, más conocido como **Caravaggio**. A pesar de de personalidad conflictiva opuesta al catolicismo, pues era jugador, mujeriego, incluso se vio implicado en un homicidio, estuvo respaldado por los encargos de la Iglesia, y en especial por el mecenazgo del cardenal Francesco del Monte. En ocasiones, no fue del gusto de todos al otorgar un tratamiento algo blasfemo a sus personajes religiosos al elegir como modelos a personajes populares extraídos de los ambientes noctámbulos y vividores que él frecuentaba. La falta de idealización provoca que se muestre la realidad tal cual es, con su belleza, fealdad, modestia o decrepitud. Lo que ocurre es que al utilizar esos tipos tan de la calle parece que el cuadro queda desacralizado, y por tanto, no fue entendido por algunos lo que otros vieron como un acercamiento de los personajes sagrados al pueblo. Ya se sabe, para gusto los colores, no sé qué te parecerá a ti.

Sus escenas, dentro de la temática **naturalista**, tal y como hemos comentado, y por tanto, del rechazo de la idealización, son el claro ejemplo del **espíritu de la Contrarreforma** por los acontecimientos que plasma, la mayoría de temática religiosa. Como ejemplo de esto podemos observar las obras de *La crucifixión de San Pedro*, *La conversión de San Pablo*, que te mostramos aquí. Otras son *La duda de Santo Tomás* o *La advocación de San Mateo*.

La incredulidad de Santo Tomás.
Imagen en [Wikimedia Commons](#). Dominio público

En estos cuadros el hecho está iluminado por una **luz en diagonal** que deja la parte contraria en absoluta penumbra. Aparentemente, esa iluminación no proviene de una ventana o puerta, sino que más bien parece que el acontecimiento se alumbra por un foco artificial, como si de unos personajes sobre un escenario se tratara, reforzando así el carácter teatral. Esta claridad se posiciona sobre el personaje sagrado y principal de las escenas, dejando en oscuridad al resto. Quizá, esta luz es la representación de la propia presencia

divina en los sucesos que se narran.

Otro punto fuerte del autor que puedes apreciar en sus obras si las miras con detenimiento son los espléndidos tratamientos de las **calidades**.

Importante

Ya hemos hablado sobre el gusto de Caravaggio por no idealizar a sus personajes, para lo que solía inspirarse en personas reales de la calle. Sin embargo, esta fijación por no idealizar a la gente llegó a una situación de lo más escandalosa en su cuadro *La muerte de Virgen*. Resulta, que para pintar a la propia virgen no se le ocurrió otra idea que fijarse en una prostituta hallada ahogada en el río Tíber.

Como podrás imaginar, el revuelo que se armó ante tal despropósito que la Iglesia de Santa María de la Scalla en Roma que era quien había realizado este encargo lo rechazara por considerarla indecoroso el

tratamiento que se le había dado. Fue entonces cuando Rubens lo compró para el Duque de Mantua. Hoy día se expone en la galería principal de la pinacoteca más importante del mundo: el Museo del Louvre de París.

La muerte de la Virgen.

Imagen de [Wikimedia Commons](#). Dominio público

Comprueba lo aprendido

Lea el párrafo que aparece abajo y complete las palabras que faltan.

Caravaggio fue muy conocido en la historia del arte por su uso del , el sobrecogedor de los personajes de sus cuadros. Y es que para conseguirlo no dudó en utilizar a prostitutas y vagabundos como de sus obras, tanto para las pinturas de género como para las . Su influencia fue indudable a lo largo de todo el siglo , muestra de ello es que la mayoría de los pintores barrocos fueron seguidores de su , entre ellos Rubens, Rembrandt o Velázquez.

Importante

Michelangelo Merisi, más conocido como Caravaggio, es el máximo exponente del tenebrismo. Esta corriente se basa principalmente en el uso de luces muy potentes, en diagonal, casi que parecen artificiales, dejando en penumbra el resto del cuadro. Esto provoca fuertes contrastes de claroscuros.

Además, podemos atribuirle otras características ligadas al naturalismo, como: la utilización de personajes populares sin idealizar o el tratamiento de las calidades.

Entre sus obras más destacadas nos encontramos:

- *La crucifixión de San Pedro*
 - *La conversión de San Pablo*
 - *La duda de Santo Tomás*
 - *La advocación de San Mateo.*
-

1.3. La influencia posterior del Tenebrismo

El tenebrismo y la huella de Caravaggio serán visibles en muchos autores coetáneos y posteriores, pues los grandes genios dejan su impronta. Eso no quiere decir que los demás autores no tengan su propia trayectoria, porque también fueron enormes talentos. Este fue el caso de pintores españoles como **Ribera**, **Valdés Leal** o **Velázquez**, de los que hablaremos más adelante porque se merecen su propio espacio.

San José carpintero, George de La Tour.
Imagen en [Wikimedia Commons](#). [Dominio público](#)

Pero en Francia nos encontramos con **Georges De La Tour**, un artista en el que se expone expresamente el gusto tenebrista.

El caso de este pintor es curioso, porque a pesar de que tuvo una vida próspera y fue muy reconocido en vida, a su muerte fue cayendo en el olvido, siendo rescatado hace aproximadamente unos cien años. De su trayectoria poco se sabe, quizá pudo viajar a Italia aunque no se sabe con exactitud, pero es probable que allí conociera la obra de Caravaggio que le iba a influir producción, fundamentalmente en el tratamiento de los personajes y de la luz.

Los **temas** más populares en su trabajo son los **religiosos y de género**, normalmente, llevan implícitos una intención moralizante.

Los individuos que aparecen en sus escenas, como hacía Caravaggio, son de una extrema humildad, escogiendo **personajes populares** y de la calle para representar a los santos y otras personalidades sagradas. Los críticos de arte franceses denominaron a este planteamiento como “religiosidad laica”. Este ambiente místico es reforzado por su apariencia reservada y sosegada que los envuelve en una atmósfera misteriosa cubierta de introspección, aislamiento y sigilo. Y es que apenas aparece nada en los alrededores de los sujetos, ni paisaje, ni construcciones, ni siquiera llevan complementos que puedan caracterizarlos, desapareciendo por tanto cualquier tipo de acontecimiento que pueda desviar la atención del suceso principal.

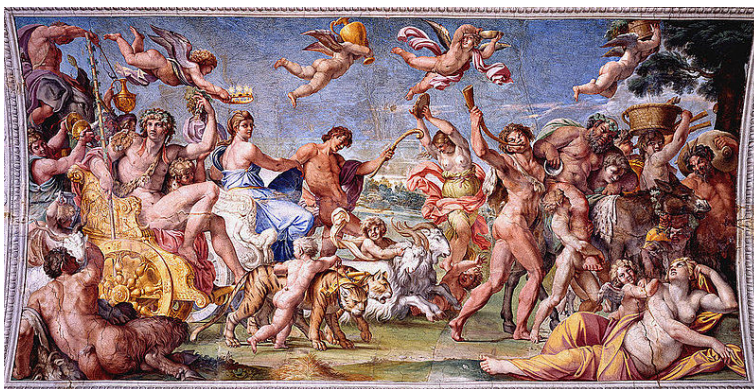
Estos personajes empapados de una gran conciencia piadosa están enfrascados en la oscuridad, empleando la **luz** con un sentido bastante dramático. Normalmente, es una **vela** la que aporta una iluminación dorada y suave al conjunto, especialmente a los protagonistas del cuadro. Esto provoca que los colores que emplea se acoten, prefiriendo principalmente la gama de los terrosos y granates.

En cuanto a sus composiciones, son básicas y sencillas, con esquemas que tienden a la geometrización, quedando esto reforzado por sus figuras corpulentas que marcan **volúmenes** acentuados.

Puede que viendo la imágenes de algunos de sus cuadros como *San José carpintero* o la *Magdalena penitente* comprendas bien el estilo de este genio

No creas que durante el barroco todos los pintores eligieron el mismo estilo para sus obras y siguieron el tenebrismo como si no hubiera más opciones. Un ejemplo de ello fue lo que pasó en la **escuela de Bolonia**, fundada por los hermanos Carracci, Agostino y Anibale. Los ideales de esta corriente eran más continuistas con el Renacimiento precedente, por lo tanto, existía la tendencia hacia unas composiciones menos abiertas y más estructuradas en las que el dibujo es el preeminente sobre el color. En definitiva, podemos afirmar que es un estilo más clasicista que pretende rescatar la obra de Rafael.

Entre los pintores de la escuela de Bolonia destacamos a **Anibale Carracci** y **Guido Reni**.

El triunfo de Baco y Ariadna, Palácio Farnese. Anibale Carracci.

Imagen en [Wikipedia](#). Dominio público

Hipómenes y Atalanta, Guido Reni.

Imagen en [Wikipedia](#). Dominio público

Si observas la obra del Triunfo de Baco y Ariadna del Palácio Farnese es un fresco en este caso y no un lienzo.

Ya sabemos, que los grandes maestros del Renacimiento como Rafael o Miguel Ángel cultivaron esta pintura que ahora no se abandonará, por eso volvemos a verla como algo habitual tanto para

Apoteosis de San Ignacio, Andrea Pozzo
Imagen en [Wikimedia Commons](#). Dominio público

decorar los palacios como las iglesias. Y es que, el sentido integrador de las artes provocará que los interiores de los edificios se conciban en conjunto en los que la pintura mural se desarrolla con gran destreza, aparentando arquitecturas fingidas y perspectivas con gran profundidad. Buen ejemplo de esto que estamos comentando la *galería del Palacio Barberini*, obra de **Pietro da Cortona** o *La*

apoteosis de San Ignacio del **Padre Pozzo** en la iglesia jesuita que lleva el mismo nombre en Roma.

Importante

La influencia posterior al tenebrismo es evidente en todos los países. Destacamos su continuación en Francia con **Georges de La Tour**. Este pintor caracteriza sus escenas por iluminarlas con una luz tenue que procede, por ejemplo de una vela. Así podemos verlos en *San José carpintero* o *La Magdalena*.

Sin embargo, existen otras corrientes diferenciadoras del tenebrismo. Este es el caso de la **Escuela de Bolonia** que es continuista de la tradición clásica. Representantes de esta son los hermanos **Carracci**, con *El triunfo de Baco y Ariadna*; o **Guido Reni**, con *Hipómenes y Atalanta*.

También es importante la labor de decoración de iglesia y templos para lo que se emplea el fresco. Es el caso del pintor **Pietro da Cortona** en la *Galería del Palacio Barberini*; o **Andrea Pozzo** en el *Apoteosis de San Ignacio*.

Reflexiona

Observa la imagen que te mostramos a continuación y contesta a las preguntas.

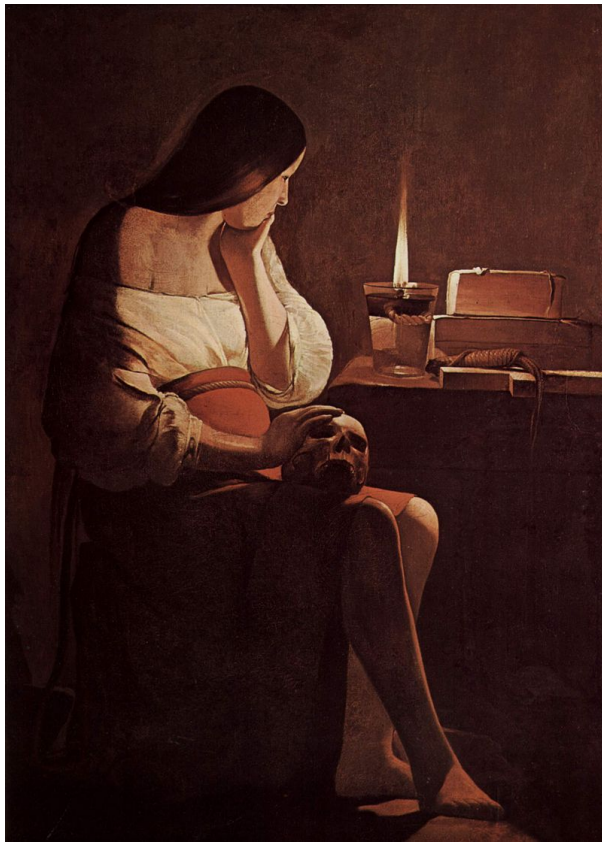

Imagen en [Wikipedia Commons](#). Dominio público

1. ¿Cuál es el título de la obra?
2. ¿Quién es su autor?
3. Enumera alguna de sus características
4. Cita otros autores del estilo

1. La Magdalena
2. Georges La Tour
3. Utiliza personajes populares que están iluminados por una luz tenue y dramática, normalmente una vela.
4. Caravaggio, Anibale Carracci o Guido Reni

Para saber más

Artemisa de Gentileschi es una de las pocas mujeres pintoras que la historia del arte ha destacado. Fue hija de un pintor tenebrista seguidor de

Caravaggio. Quiso que su hija estudiara también pintura, pero al no estar permitido que las mujeres fueran alumnas de la Escuela de Bellas Artes, le puso un profesor

particular llamado Agostino Tassi. A partir de ahí su vida se convirtió en una lucha constante de coraje y superación. Ya en su primera obra fue *Susana y los viejos* se ponen de relieve algunos de los temas que serán constantes en su obra, la mujer como heroína, fuerte y luchadora. Y es que Artemisa supo desde joven el valor de la mujer que tiene que abrirse un hueco en un mundo dominado por los hombres. Mientras estudiaba sufrió la violación de su maestro, con la honra perdida fue engañada y tuvo que aceptar un matrimonio de conveniencia con Pierantonio Stisttesi. Esta situación es lo que nos quiere transmitir en su pintura de *Judith y Holofernes*, un alegato del triunfo de la astucia de la mujer ante la injerencia de los hombres.

Judith y Holofernes, Artemisa Gentileschi.
Imagen en [Wikimedia Commons](#). [Dominio público](#)

Tras su matrimonio se marchó a Florencia en donde encontró un hueco en el mundo artístico de la ciudad, llegando a obtener el mecenazgo de los Medici. Fue entonces la primera vez que una mujer pisaba la Academia de dibujo de Florencia.

Tras la separación de su marido, regresa a Roma con su hija, y de ahí se marchará a Venecia y Nápoles. Y Nápoles se convertirá en su nuevo hogar, a pesar de pesar algunos periodos fuera como el caso de su estancia en Londres en la corte de Carlos I.

En Nápoles estaban reunidos en esta época algunos de los más grandes pintores de época, y allí estuvo a gusto disfrutando de su actividad como pintora.

En general, podemos afirmar que es la primera vez en la historia del arte que se reconoce a mujer como pintora, pero además, es importante el enfoque que otorga a su pintura que puede entenderse como un alegato feminista, como nos muestra a través de sus heroínas bíblicas como Judith, Magdalena, Susana, etc. Esto ha provocado en ocasiones un estudio más profundo de su obra desde la perspectiva más psicológica. Puedes leer este artículo sobre [La venganza freudiana de Artemisa](#) sobre estas cuestiones.

2. Color y expresión: Flandes y Holanda

Para entender mejor las diferencia entre la pintura flamenca y Holandesa, lo primero que vamos a hacer es refrescar un poco los conocimientos históricos de lo aquí estaba ocurriendo allí durante el siglo XVII. Para eso te dejamos este vídeo didáctico que con sus dibujos, mapas y esquemas nos lo explica.

[Enlace a recurso reproducible >>](#)

<https://www.youtube.com/embed/bLBgkwh5Aug>

Los tercios de Flandes.

Vídeo de Pamplemoussepourtout alojado en [Youtube](#)

2.1. El gran pintor flamenco: Rubens

Flandes fue un territorio que quedó bajo el control español durante el siglo XVII, lo que provocó que la pintura religiosa marcara un aspecto importante dentro de su producción, pero sin menospreciar a otros contenidos como los mitológicos, alegóricos, de historia o los retratos. Estos asuntos son tratados de una manera placentera y alegre, en donde la sensación escénica se hace patente, mostrando una noción divulgativa de la pintura. Pero el tratamiento iconográfico particular no alejó del claroscuro propio de la época las composiciones de los pintores más afamados.

Uno de ellos es **Pedro Pablo Rubens**, quien además de pintor se convertirá en un emisario de la corte española de los Austrias. La pintura de Rubens es fácilmente reconocible por su dibujo dominado por **formas que se alabean y** que establecen **diagonales** y otros perfiles que potencian la inestabilidad, aunque no suele abusar de los escorzos. El empleo de las líneas curvas provoca que el cuadro se llene de movimiento que estimula la cohesión acompasada de sus personajes. Esta vibración y ajetreo queda acentuada por las **siluetas voluptuosas y contundentes**, especialmente explícito en su canon femenino de cuerpos de carnes dadivosas que tan alejado está de la actualidad, ¿no crees? Te animamos a que observes la fotografía que te mostramos a continuación, seguro que no te es difícil encontrar alguna diferencia entre los dos modelos de cuerpos femeninos que te presentamos.

El rapto de las sabinas, Rubens.

Imagen en [Wikipedia Commons](#). Dominio público

Modelo actual.

Imagen de [Marco Severini](#). Licencia [CC](#).

Importante

Para gustos los colores, se suele decir popularmente. Y es que sobre gustos no hay nada escrito, y en estas cuestiones las modas influyen profundamente. Es por eso que cuando vemos los cuerpos femeninos de Rubens puede que nos resulte extraño desde el **canon** que impera en la actualidad. Pero si vemos este vídeo vamos a comprobar que durante todas las épocas, como una moda más, la apreciación de **belleza** sobre la **mujer** ha estado en constante evolución.

[Enlace a recurso reproducible >> http://www.youtube.com/embed/zx_2DJLTWmA](http://www.youtube.com/embed/zx_2DJLTWmA)

La belleza femenina a través de la historia.

Vídeo de gaztebizz alojado en [Youtube](#).

-

2.2. El gran pintor de los Países Bajos: Rembrandt

Holanda, que tuvo que lidiar con España en la Guerra de los 30 Años, siempre tuvo una economía floreciente que originó una burguesía pujante pero supo vivir su bienestar desde la sobriedad. Este ímpetu comercial que marcó a la sociedad holandesa fue favorecido por el protestantismo, que se evidenció como la personalidad de un nuevo Estado. Pero este hecho diferenciador también llevará a la desavenencia temática, no es que se nieguen a representar temas religiosos, que los habrá, pero en menor medida que en los países católicos y normalmente, eligen las escenas del Antiguo Testamento. En cambio, existe un enorme gusto por la pintura de género. Lo cotidiano, escenificado a través de bodegones, retratos, paisajes, etc. Se hace muy popular entre los burgueses para decorar sus hogares, más bien austeros, con estas pinturas de gran sencillez.

Pero tampoco los Países Bajos van a escapar de la influencia de Caravaggio y así lo podemos ver en uno de sus pintores más conocidos, nos referimos a **Rembrandt**. No obstante, la obra del holandés es más **libre** en cuanto a sus **composiciones**, destacando su carácter más íntimo y sencillo en las escenas que quedan iluminadas por una **luz áurea** que se convierte casi en un símbolo. Pero también su **pincelada es más liberada y poco precisa**, otorgando al cuadro unas excelentes **calidades**.

Una de sus grandes especialidades fueron los **retratos**, pero en particular los **colectivos**, como era propio del gusto holandés. De gran interés son obras como *Los síndicos de los pañeros* o *La lección de anatomía del doctor Tulp*. El primero es un retrato de grupo de los miembros del gremio de los pañeros de Amsterdam en donde ya muestra su novedad en esta tipología de temas, pues sus miembros no están posando sino que nos miran de manera casual, como si hubiéramos interrumpido de repente en su conversación. En la lección de anatomía nada más hay que observar el foco principal del cuadro, un cadáver de gran realismo que es iluminado intensamente, así como los rostros de los alumnos que asisten a la clase y que atienden a las explicaciones unos y otros menos, ¿a quién estarán mirando los más despistados?

Dentro de esta temática está también *La Ronda de noche*, aunque aparentemente no lo parezca por la composición tan poco convencional que resulta. En realidad se realizó para el gremio de los arcabuceros de Amsterdam, lo que hoy serían un cuerpo de la seguridad del Estado.

Los síndicos de los pañeros

Imagen en [Wikimedia Commons. Dominio público](#)

La lección de anatomía.

Imagen en [Wikipedia. Dominio público](#)

La ronda de noche.

Imagen en [Wikipedia. Dominio público](#)

Otras temáticas que cultivó fue la religiosa y la mitológica. De la primera destacamos *El descendimiento de la cruz*, ¿te recuerda a algún otro que ya hemos visto? Pues sí, no es de extrañar que pienses en *La erección de la cruz* de Rubens porque se inspiró en él, aunque con un sentido más potente del claroscuro. Su *Dánae* nos muestra su faceta mitológica.

En general, Rembrandt mostró en su pintura la expresión del ser humano con gran realismo, con sus virtudes y defectos, desde un punto de vista íntimo y reflexivo que proporcionan a su obra un gran dramatismo.

El descendimiento de la cruz.

Imagen en [Wikimedia Commons. Dominio público](#)

Curiosidad

Rembrandt pintó numerosos autorretratos a lo largo de toda su vida. Lo excepcional de este hecho es que, además de tener buena muestra de su obra, nos sirve para conocer su evolución física y también, y más importantes, los cambios que se van produciendo a lo largo de su obra. Si te interesa no dejes de leer el artículo que te proponemos a continuación sobre sus autorretratos titulado: [Así pasaron los años por Rembrandt. Lo cuentan sus autorretratos.](#)

Autorretrato de Rembrandt.
Imagen en [Wikipedia](#). Dominio público

Reflexiona

[Enlace a recurso reproducible >>](#)
<http://www.youtube.com/embed/Wn4hSlicbC4>

Vídeo de arthistoria alojado en Youtube.

Después de ver el vídeo contesta a las preguntas:

1. ¿Qué otro pintor influyó en Rembrandt?
2. ¿Cuál es una de sus obras más famosas?

3. ¿Quién fue la protagonista de muchas de sus obras?
4. Su pintura evolucionó desde el tenebrismo de sus inicios hasta el estilo de su última etapa, ¿en qué consistió?

1. Toma influencias de Caravaggio, aunque también de Elsheimer
2. En 1632 realiza una de sus obras más famosas, [La lección de anatomía del doctor Tulp](#), que tuvo enorme éxito.
3. Su esposa Saskia
4. Su pincelada se volvió suelta y con textura y la luz dorada con efectos atmosféricos dominó este periodo.

Importante

En **Rembrandt** se aprecia la influencia de Caravaggio. No obstante, la obra del holandés muestra algunas diferencias:

- sus **composiciones** son más **libres**.
 - el carácter más íntimo y sencillo en las escenas que quedan iluminadas por una **luz** dorada.
 - su **pincelada es más suelta y poco precisa**.
 - las **calidades** son magníficas.
 - Se especializó en los **retratos colectivos**. De gran interés son obras como *Los síndicos de los pañeros*, *La lección de anatomía del doctor Tulp* o *La Ronda de noche*.
-

2.3. El costumbrismo holandés

En Holanda ya hemos visto como habrá géneros tradicionales que siguieron de moda durante el siglo XVII, llegando incluso a convertirse en temas que atrajeron a gran parte de la población. Todo ello cargado, por supuesto de un contenido moral y alegórico.

Camino de Middelharnis, Hobbema.

Imagen en [Wikimedia Commons](#). Dominio público

Entre los temas que más demanda tienen están los **paisajes**, ya sean del campo, ciudades o marinas, en cuadros de pequeño formato. Por primera vez el panorama no es un escenario en que están dispuestos unos personajes, sino que es el propio paisaje el verdadero protagonista de la historia, pero son lugares conocidos, son los lugares frecuentados por los pintores. Quizá en esta escena del *Camino de Middelharnis* de **Hobbema** te parezca que estás paseando por ella.

Pero sin duda, las escenas urbanas y domésticas fueron de gran popularidad. La mayoría de ellas nos muestran unas composiciones muy cuidadas que nos contagian del equilibrio y calma de los interiores de los hogares en las que se desarrollan circunstancias nada complejas, con pocos personajes y que muestran en devenir de lo cotidiano, planteando una realidad acechante y perceptible.

Vermeer de Delft es uno de los pintores de esta escuela que produce este tipo de **pinturas de interiores** de las casas pudientes bajo una luz que proviene de las ventanas dispuesta de forma lateral. Así podemos observarlo en algunas de sus obras como *La lechera* o *El pintor y la modelo*, una alegoría sobre la pintura.

Discípulo de Rembrandt, **Carel Fabritius** desarrolla su labor pictórica en Delft, aunque su estilo tendrá una personalidad propia, alejándose de los fondos tenebristas de su maestro. Fabritius iniciará una pintura mucho más luminosa en la que los objetos son irradiados sobre fondos esclarecidos y con textura. Observa si no su obra *El jilguero*.

El jilguero, Fabritius

Imagen en [Wikipedia](#). Dominio público

La lechera, Vermeer.

Imagen en [Wikipedia](#). Dominio público

Curiosidad

La joven de la perla es una de las obras de **Vermeer de Delft**. El título de esta obra inspiró una novela de **Tracy Chevalier** y que posteriormente fue llevada al cine por **Peter Webber**. Te dejamos un avance para que te animes a leerla o ver la película, en donde se muestra la relación del pintor con la joven que sirve en su casa.

[Enlace a recurso reproducible >>](#)

<http://www.youtube.com/embed/1R2X-lJFkng>

Comprueba lo aprendido

Los temas más demandados en Holanda fueron

- ☐ los religiosos
- ☐ los paisajes

Incorrecto

Opción correcta

Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta

Las pinturas de interiores fueron características de

- ☐ Vermeer de Delft
- ☐ Hobbema

Opción correcta

Incorrecto

Solución

1. Opción correcta
2. Incorrecto

La obra El jilguero pertenece a

- ☐ Vermeer de Delft
- ☐ Carel Fabritius

Incorrecto

Opción correcta

Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta

Importante

En Holanda, además de Rembrandt, tenemos que destacar a otros artistas que continúan con géneros tradicionales en el país. Estos son:

- **Hobbema**, es fundamentalmente paisajista. Una de sus obras más importantes es *Camino de Middelharnis*
 - **Vermeer de Delft** se especializó en la **pintura de interiores** como en *La lechera* o *El pintor y la modelo*.
 - **Carel Fabritius** con personalidad propia, destacando *El jilguero*.
-

3. El gran momento de la pintura española

[Enlace a recurso reproducible >> http://www.youtube.com/embed/d5osuXFLdY0](http://www.youtube.com/embed/d5osuXFLdY0)

Vídeo de [Artehistoria](#) alojado en Youtube

3.1. El Siglo de Oro

Que la pintura barroca española es una de las más importantes de toda la historia del arte es algo innegable. En su época sufrió una verdadera renovación bajo el arrojo de la Iglesia y una gran acogida por parte de la población; en la actualidad sigue gozando de gran prestigio, sus autores llenan los museos no solo españoles sino también internacionales y continúa admirando a los espectadores que recorren sus salas.

Cristo abrazando a San Bernardo, Ribalta.

Imagen en [Wikipedia Commons](#). Dominio público

No es de extrañar que en España la **temática** principal sea la **religiosa**, convirtiéndose en un símbolo de la difusión de las ideas de la Contrarreforma. La mayoría de los encargos eran por lo tanto de iglesias, conventos, cofradías, etc. Pero también la propia monarquía que era piadosa. Entre estas escenas de carácter místico se van a hacer muy populares las **vanitas**, unos bodegones alegóricos en los que se reflexiona sobre la fugacidad de la vida.

Si esta es la temática predominante, no debemos subestimar los contenidos seculares, especialmente los relacionados con los **retratos aristocráticos**. Pero también debemos hacer especial mención al trabajo realizado por Velázquez en la Corte, ya que fue el introductor y el único que cultivó en nuestro país los argumentos **mitológicos**.

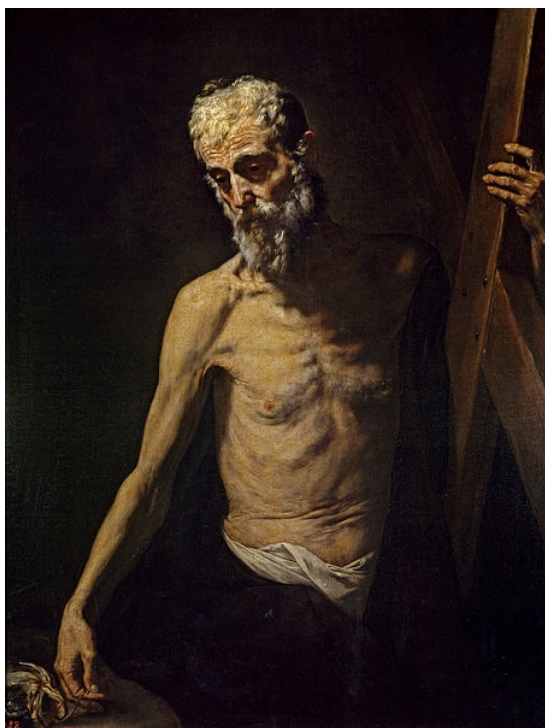
En general las obras españolas gozan de las mismas características que ya hemos comentado: las **composiciones movidas**, destacando el gusto por las diagonales, la gran **expresividad** que se concentra en los gestos, pero que a la vez poseen sosiego, o el **naturalismo**. Este realismo es palpable en los personajes humildes que representan a santos, pero no es contradictorio con otras representaciones que escenifican milagros, algo no muy corriente, pero necesario en el espíritu contrarreformista estas visiones sobrenaturales.

Será **Valencia** una de las escuelas más influenciadas por estas características, debes tener en cuenta que esta región pertenecía al reino de Aragón y que por lo tanto, mantenía una gran vínculo con Italia. Esto provocará que el tenebrismo se haga patente a través de grandes nombres como Ribalta o Ribera.

Francisco Ribalta fue uno de los introductores de la tendencia naturalista con sus personajes de un exquisito modelado y cargados de espiritualidad. *Cristo abrazando a San Bernardo* o *San Francisco confortado por un ángel* son buena muestra de ello.

José Ribera fue el otro representante de la escuela valenciana. Su pintura religiosa de gran naturalismo será de gran influencia tanto en España como en Italia. Y es que Ribera, se instalará en Nápoles donde trabajará para los encargos que le realizarán los virreyes, estando en un lugar estratégico para un buen cambalache de influencias. El *Españoleto*, que así será conocido por tierras italianas aunque trabajó fundamentalmente la temática religiosa no abandonó otras como la pintura de género, por ejemplo. En sus obras es posible observar el influjo de los grandes maestros del siglo XVI y sus coetáneos del XVII. Por ejemplo, de Miguel Ángel es evidente los cuerpos enérgicos y vigorosos. De Caravaggio es incuestionable sus claroscuros, así como sus personajes llenos de verismo, tanto en lo bello como en lo decadente. Para entender esto que es preferible observar su obra de *San Andrés*. Es frecuente que elija momentos claves, los más épicos, como son los martirios, por ejemplo en *El martirio de San Felipe*. Esto también pudo observarlo en Rubens, ¿por qué no?

En general, podemos advertir cierto patetismo en sus imágenes, que crean disposiciones enrevesadas. Es destacable su pincelada muy texturizada y mínima, y por lo tanto elaborada concienzudamente. Sus cielos no son tan oscuros como los de otros pintores, siendo vivos y resplandecientes.

San Andrés, Ribera.
Imagen en [Wikipedia](#). Dominio público

El martirio de San Felipe, Ribera.
Imagen en [Wikimedia Commons](#). Dominio público

Si hay algún cuadro enigmático que despierte curiosidad, es sin duda ***La mujer barbuda***, pintada por **Ribera**. No dejes de ver este pequeño documental que es altamente recomendable para desvelar muchos de los misterios de este cuadro.

<http://www.rtve.es/drmn/embed/video/3744341>

La mujer barbuda - Ribera

Importante

En España, la pintura barroca participa de características similares a lo estudiado, por lo tanto:

- el **movimiento** está presente en las composiciones
- sus obras son **naturalistas**
- los personajes muestran gran **expresividad** a través de sus gestos
- los **temas principales** son los **religiosos**, aunque también hay retratos y una minoría mitológicos.

Entre las escuelas principales de la época comenzamos por la de **Valencia**, en donde nos encontramos con:

- **Ribalta** iniciador del naturalismo. Obras suyas son *Cristo abrazando a San Bernardo* o *San Francisco confortado por un ángel*
 - **Ribera**, con *El martirio de San Felipe* o *San Andrés*.
-

3.2. Murillo, Zurbarán y Valdés Leal

Sevilla será durante el siglo XVII en el centro de toda actividad comercial con América como Puerto de Indias, y por tanto, una ciudad esplendorosa llena de vida y también de población. Este hecho estimulará una enérgica actividad artística como vamos a ver en el plano pictórico motivada por las grandes familias aristocráticas y sobre todo, de las iglesias y conventos que colman la ciudad.

El naturalismo sigue siendo el centro de la pintura sevillana de esta época y buena muestra de ello es la obra de Murillo, Zurbarán y Valdés Leal.

Para saber más

Alonso Cano fue un artista total, arquitecto, escultor y pintor, se trasladó con su familia desde Granada a Sevilla en donde desarrolló su trayectoria artística. Tuvo también su clientela en Madrid, pues llegó como otros buenos artistas de la mano del Conde Duque de Olivares. Su obra pictórica, menor que la escultórica, se mueve dentro del barroco más clasicista andaluz. Esto podemos observarlo en sus composiciones armónicas, sus dibujos distinguidos, y en la exteriorización de unas emociones comedidas. Es quizá *El milagro del pozo* uno de sus cuadros más conocidos.

El milagro del pozo, Alonso Cano.

Imagen en [Wikipedia](#). Dominio público

Francisco de Zurbarán, aunque nacido en Fuente de Cantos en la provincia de Badajoz, se forma y trabaja en Sevilla, y también otras zonas. Fundamentalmente pintó la existencia y maravillas de los promotores de las **órdenes religiosas** que crecían por la ciudad. Así lo podemos ver en *San Hugo en el refectorio*, creado para el Monasterio de la Cartuja de

Santa María de las Cuevas de Sevilla. En él vemos como el fundador de los cartujos, San Bruno está junto a los primores monjes de la congregación debatiendo si comer o no carne que le había regalado el obispo de Grenoble, San Hugo. Entonces cayeron en un profundo sueño del que se despertaron unos cuarenta días después, habiéndose convertido la carne en cenizas. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que era una señal divina para que siguieran el camino de la abstinencia. Un milagro como otro cualquiera. También son reseñables el ciclo que hizo para el Colegio franciscano de *San Buenaventura* y Sevilla con la vida del santo.

San Hugo en el refectorio, Zurbarán.

Imagen en [Wikipedia Commons](#). Dominio público

Santa Casilda, Zurbarán.

Imagen en [Wikipedia Commons](#). Dominio público.

Y es que a pesar de no tener una perspectiva muy conseguida y plantear unas composiciones algo rígidas y geométricas, logra de manera extraordinaria las calidades, tanto de los tejidos como de las cosas. Esto hace que proporcione a los elementos más cotidianos un halo divino, si no observa alguno de sus **bodegones** y podrán entender mejor esto que te contamos. Por esto, sus imágenes abstraídas y calladas provocan una gran religiosidad, muy sincera y contemplativa.

Bodegón, Zurbarán.

Imagen en [Wikipedia Commons](#). Dominio público

Muestra de este fervor que consigue los hace a través de los conocidos **retratos a lo divino**, pues Zurbarán además de conocido por sus bodegones es el pintor de santos y santas por excelencia. Ejemplo de ello son *Santa Casilda* o *Santa Águeda*.

Si tenemos que hablar de la escuela sevillana será **Bartolomé Esteban Murillo** uno de sus grandes representantes y que dejará una honda huella en épocas posteriores. Fue un artista que apenas se le conoce trayectoria fuera de su ciudad natal, en donde también falleció.

Su estilo evolucionó desde el tenebrismo de su juventud hacia unos fondos más luminosos y volátiles, a los que incorpora efectos atmosféricos. A pesar de los colores que consigue con esto, su dibujo es exquisito, a través de una pincelada libre y ágil. Sus composiciones tienden a la idealización, a través de la armonía y simplicidad que provocan, desde una expresión llena de emoción, un fervor popular delicado y enternecedor. ¿No te parece entrañable esta *Sagrada Familia del pajarito* o *El Buen Pastor*?

Estas características las podemos encontrar en toda su obra, tanto en las pinturas de **temática religiosa**, la mayoría encargadas por las iglesias y conventos de la ciudad, como en la pintura de género.

De contenido religioso son por ejemplo sus cuadros de la *Inmaculada*. En el caso de la **pintura de género** gozaron de gran popularidad las obras de niños. Estas fueron compradas por los comerciantes flamencos que visitaban la ciudad, llevándoselas como recuerdo y muestra del espíritu de la picaresca que bien ilustraron en sus novelas Cervantes o Mateo Alemán. Pero en ningún momento es un planteamiento social de denuncia, tan solo podemos entenderlo casi desde un punto de vista romántico. El caso es que muestra estas escenas infantiles desde una perspectiva delicada, originando un sentimiento de compasión y mimo. Los *Niños comiendo melón y uvas* o el *Niño espulgándose* son buena muestra de ello.

Sagrada Familia del pajarito.

Imagen en [Wikimedia Commons](#). Dominio público

Inmaculada de los Venerables.

Imagen en [Wikimedia Commons](#). Dominio público

Niño espulgándose.

Imagen en [Wikimedia Commons](#). Dominio público

In ictu oculi, Valdés Leal.

Imagen en [Wikimedia Commons](#). Dominio público

Dentro de la temática religiosa pero desde un enfoque diferente tenemos a **Juan Valdés Leal**. Desde sus composiciones enérgicas, intensificadas por el dibujo resuelto y efusivo lleno de un ciclón de color, nos imbuye en un impacto sobrecogedor. Claro que eso también se acentúa por la temática, a veces tan expresiva, que está cercana a lo antiestético.

Así lo vemos y lo sentimos, cuando vemos las *Postrimerías* que realizó para el Hospital de la Caridad de Sevilla. En ellas, a través de unas alegorías sobre la fugacidad de la vida y la frivolidad de los placeres más puramente sensuales, nos los pone delante de una manera nada sutil. Se trata de una muestra muy realista, ajena a cualquier atisbo de idealización, en donde la muerte triunfa

de forma clara e irrefutable, pues para nada sirve la acumulación superflua de bienes. Así nos lo cuenta en *In ictu oculi* y en *Finis gloriae mundi*.

Para saber más

Pero las *Postrimerías* de Valdés Leal no son las únicas obras que se encuentran en el citado Hospital de la Caridad. Para entender mejor el objetivo de la construcción de este edificio y su programa iconográfico lo mejor es que le dediques unos minutos a este vídeo.

[Enlace a recurso reproducible >> http://www.youtube.com/embed/YDWB-qtFCEo](http://www.youtube.com/embed/YDWB-qtFCEo)

Hospital de la Caridad, Sevilla.
Vídeo de memoranda alojado en [Youtube](#).

Importante

Sevilla es el otro gran foco artístico. Varios pintores lo corroboran:

- **Zurbarán**, trabaja fundamentalmente para los encargos que le realizan las órdenes religiosas como en *San Hugo en el refectorio*. Es especialista en bodegones, así como en retratos a lo divino como en *Santa Casilda*.
- **Murillo**, fue evolucionando desde su tenebrismo inicial. Aunque sus obras están dentro del naturalismo tienden hacia la idealización. Su temática principal es la religiosa, así tenemos *La sagrada familia del pajarito* o *El Buen Pastor*. Pero también fue muy conocido entre los comerciantes extranjeros por su pintura de género que representa a pícaros de la calle, como *Los niños comiendo melón y uva* o *Niño espulgándose*.
- **Valdés Leal**, destaca por su pintura religiosa, en especial sus *Vánitas* expresadas en *Las Postrimerías del Hospital de la Caridad: In Ictu Oculi y Finis gloriae mundi*

Reflexiona

Te mostramos unas imágenes de pintores sevillanos del barroco. Investiga qué obras y a qué autor pertenece.

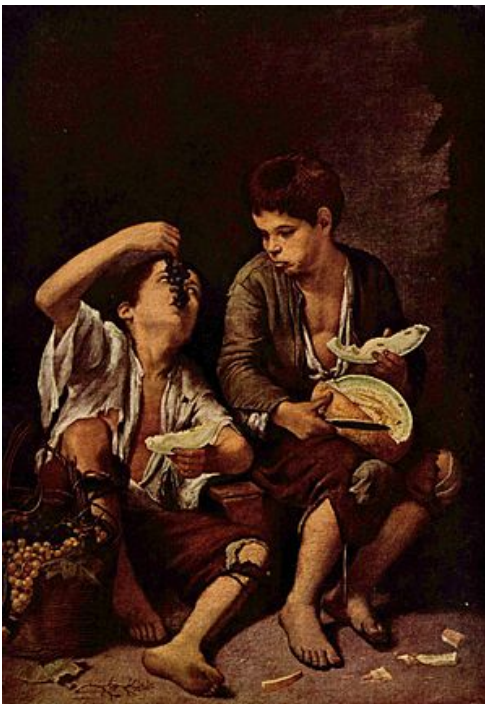

Imagen 1

Imagen en [Wikipedia](#). Dominio público

Imagen 2

Imagen en [Wikipedia](#). Dominio público

1. Murillo. Niños comiendo melón y uvas
2. Valdés Leal. Finis gloriae mundi
3. Zurbarán. Bodegón de recipientes

4. Un genio andaluz: Diego Velázquez

[Enlace a recurso reproducible >> https://www.youtube.com/embed/2mPoVKNIsWo](https://www.youtube.com/embed/2mPoVKNIsWo)

Velázquez, pintor de los pintores.

Vídeo de ArteHistoria alojado en [Youtube](#)

4.1. Los años de formación. Velázquez en Sevilla

¿Qué te ha parecido el vídeo que has visto sobre Velázquez? Seguro que te ha dado una idea bastante clara sobre la trayectoria y la obra de este gran artista. Ahora vamos a hacer lo al revés, primero vamos a analizar un poco más detenidamente toda la información que nos aporta este recurso, después iremos desarrollando todos los aspectos más importantes para profundizar y entender bien por qué es considerado Velázquez un gran maestro de la pintura española. y en general, universal.

Reflexiona

Contesta a las preguntas sobre el vídeo del apartado anterior "Un genio andaluz: Diego Velázquez"

1. ¿Por qué Sevilla era una de las ciudades más importantes de la España del siglo XVII?
2. ¿Dónde inició Velázquez su aprendizaje como pintor?
3. ¿Cuándo se produjo la primera etapa del pintor?
4. ¿Qué características son propias de esta primera etapa? ¿Cuáles son sus principales influencias?
5. ¿Qué temáticas sobresalen en sus primeros años?
6. ¿Puedes mencionar alguna de las obras de la etapa sevillana?
7. ¿Qué ocurre en 1623 para que acabe esta etapa?

1. Sevilla, era después de Madrid, la ciudad más importante ya que al estar ubicada allí la casa de la Contratación el monopolio del comercio americano estaba en esta ciudad, lo que produjo grandes riquezas.
2. A los once años entró en el taller de Francisco Pacheco, un pintor manierista de Sevilla
3. La primera etapa de Velázquez, la etapa sevillana, comprende los años entre 1617 y 1623
4. Tonalidades oscuras, fondos neutros y un acentuado realismo caracterizan los trabajos de esta época. En general, toma las influencias del tenebrismo y naturalismo de Caravaggio, así como de los pintores flamencos.
5. Fundamentalmente pinta temas religiosos, asuntos cotidianos y retratos.
6. Destacan en esta etapa obras como La vieja friendo huevos o El aguador de Sevilla
7. Sevilla parece quedarse pequeña al joven artista, ya que cuando le surge la primera oportunidad de trasladarse a la Corte no duda en dar este

importante salto. Dicha oportunidad se presenta en 1623 y todo ocurre de manera muy rápida. Uno de los pintores del Rey ha fallecido y Velázquez presenta al monarca un retrato que le permite ocupar el importante cargo de Pintor del Rey. Desde ese momento, [Felipe IV](#) será su primer cliente y sólo posará para este pintor.

Diego de Silva y Velázquez nació en **Sevilla**, en una época floreciente de la ciudad. Allí comenzará su formación, primero con Herrera el Viejo, y posteriormente en el taller de Francisco Pacheco, uno de los centros culturales hispalenses más importantes. Es normal, que el joven Diego, se empape en estos años del espíritu iconográfico de la contrarreforma, así como del realismo y tenebrismo, pues en esta época estas características eran las comunes para todo.

Sin haber cumplido aún los 20 años se convirtió en maestro pintor, lo que le facilitó poder abrir en su ciudad natal un taller propio y, como algo bastante natural en la época, se casó con Juana Pacheco, la hija de su maestro. Así que con este panorama lo normal habría sido continuar la labor de su suegro en Sevilla. La cuestión es que Velázquez no se queda ahí durante toda su vida, sino que irá sufriendo una constante evolución que nos hace imposible encasillarlo en un estilo en concreto.

En general, en esta primera etapa de juventud nos encontramos con un joven que se imbuje dentro del **naturalismo** que afluía en la época. Su temática es variada. Hay **cuadros religiosos**, pero es frecuente que en ellos también **se mezclen cuestiones de género**. Si te fijas en *Cristo en Casa de Marta y María* en primer término lo que aparentemente está representado es una escena cotidiana, pero con más detenimiento, en un segundo plano vemos que no es así y que el asunto religioso está ahí. No es el único cuadro organizado así, te recomendamos que veas por ejemplo el cuadro *La Mulata*.

No obstante, existen unas **obras** que puramente **religiosas** como *La Inmaculada*; y otras simplemente **costumbristas** como *La vieja friendo huevos* o *El Aguador de Sevilla*.

Cristo en casa de Marta y María.

El aguador de Sevilla.

Básicamente, estas obras están realizadas con una **pincelada** bastante **densa**, así como con unos **colores terrosos** con toques oscuros para los efectos de **claroscuros**, pero esto solo es el comienzo.

Las circunstancias en el país van a cambiar con la llegada al trono de Felipe IV. Será el Conde Duque de Olivares, su valido, quien se haga realmente con el poder. Don Gaspar de Guzmán, que así se llamaba el Conde Duque es natural de Sevilla y por tanto conocedor del ambiente intelectual y artístico de la ciudad. Esto favorecerá que las puertas de la corte se abran para muchos artistas andaluces. Este será el caso de Diego Velázquez, quien tras un primer intento en 1622 se marchará definitivamente de Sevilla para instalarse en Madrid.

Para saber más

Cuando hablamos de **Francisco Pacheco** es natural relacionarlo con la figura de Velázquez, sin embargo, el pintor nacido en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) es algo más que su suegro. Es verdad que realizó una importante acción pedagógica en la Sevilla de principios del siglo XVII, siendo maestro no solo de Diego Velázquez, sino también de Alonso Cano.

Pacheco se había formado en Sevilla, a donde llegó siendo joven para ser tutelado por su tío que era canónigo de la catedral y que por tanto contaba con buenos contactos. Con unos 20 años ya contaba con taller propio, instalándose en la capital hispalense hasta su fallecimiento. Durante esa época se convirtió en una de las personalidades de referencia dentro del mundo cultural sevillano. La magnífica educación humanista que su tío le había inculcado lo hizo indispensable en las tertulias de eruditos que se celebraban por aquel entonces, a las que acudían lo más granado de la sociedad.

Su pintura estará dentro aún de los prototipos manieristas, dominando el dibujo a la manera florentina. Esto hizo que cuando empezaran a despuntar en la ciudad jóvenes de talento que pintaban más a la moda del naturalismo quedara un poco desplazado. No obstante, viajó a

Retrato de Francisco Pacheco, Velázquez.
Imagen en [Wikimedia Commons](#). Dominio público

Madrid, al Escorial y a Toledo para estudiar las colecciones reales y poder introducirlas en su obra, fundamentalmente en cuanto al color y el modelado.

Pero además de pintor es destacable su labor como teórico, especialmente importante es su tratado *El Arte de la pintura*. Es fundamental para entender los nuevos modelos iconográficos saldos del Concilio de Trento y que los pintores de la época seguirán. Su relevancia en la ciudad lo llevó también a obtener cargos para el Ayuntamiento, como el de veedor del oficio de la pintura para inspeccionar la labor de los gremios. O

para la Santa Inquisición como veedor de pinturas sagradas, es decir, un censor.

Cuando falleció, sus restos fueron enterrados en la Iglesia de San Miguel, cerca de donde estaba su taller. Desgraciadamente hoy no se conserva dicha iglesia, por lo tanto sus restos desaparecieron con ella, aunque no su legado.

Importante

Las obras de la **etapa sevillana** están caracterizadas por:

- una **pincelada** bastante **densa**
- unos **colores terrosos**
- toques oscuros para los efectos de **claroscuros**

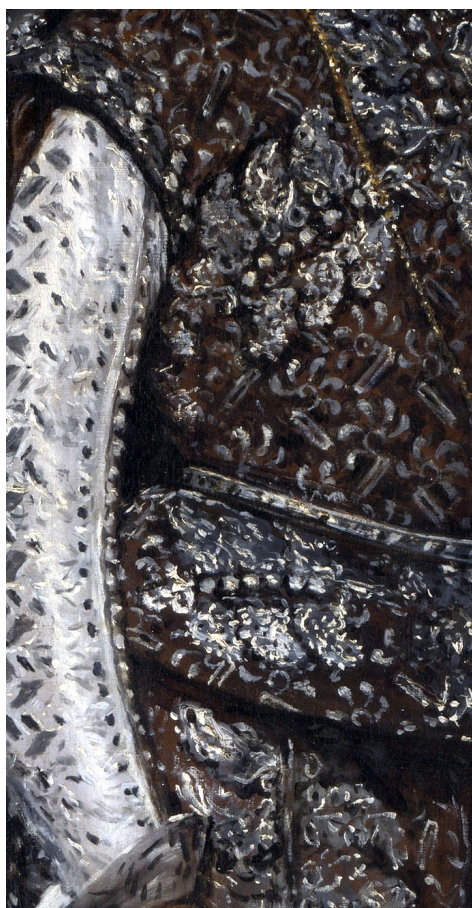
Entre los temas más usuales nos encontramos con:

- Obras **religiosas**, pero combinadas con **cuadros de género**, en *Cristo en Casa de Marta y María* o en *La Mulata*.
- Obras puramente **religiosas**, como *La Inmaculada*
- **Costumbristas**, con escenas cotidianas como *El aguador de Sevilla* o *La vieja friendo huevos*.

4.2. La novedosa técnica velazqueña

"(...) Pintó con tanta finura y sutileza, con tanto vigor y precisión, con tanta sencillez y fuerza representativa, que, ante él, el más magistral de los pintores siente la tentación de hacer pedazos los pinceles."

Karl Justi, 1888

Felipe IV de castaño y plata (detalle)

Imagen en [Wikipedia](#). Dominio público

Hablar de la técnica de Velázquez es hablar de **modernidad**, de una técnica **novedosa y atrevida** que se adelantó dos siglos en la historia y que en cuarenta años de puesta en práctica superó con creces toda la técnica anterior de la pintura. Ya en su juventud, Velázquez superó con creces a sus maestros, se le quedaron anticuados todos los tratados de pintura existentes y se puso a la altura de los más grandes como Tiziano (su pintor favorito), Tintoretto o Caravaggio y dio un paso adelante hacia la vanguardia artística.

Hay algunas **constantes** en su técnica pictórica, como son los lienzos, su paleta reducida pero compuesta de colores de calidad, y el desigual grano de sus pigmentos. Como era habitual en el siglo XVI, **Velázquez realiza sus obras siempre sobre lienzo** de lino o cáñamo de diferentes densidades y texturas. Los **colores eran reducidos**, básicamente los primarios y poco más, al contrario que la mayoría de sus coetáneos, que empleaban a fondo a sus aprendices para que consiguieran unos finísimos y homogéneos pigmentos, en el caso de Velázquez se ha comprobado que existe una **gran variedad de tamaños de los granos de los pigmentos**, lo que una vez

demuestra que el genio sevillano estaba a años luz de los demás pintores de su época, y que lo que de verdad le importaba era el resultado final por encima de las recetas y las tradiciones.

Al igual que ocurre con su producción, se pueden distinguir tres etapas en su técnica: su etapa sevillana o de juventud hasta 1623, su etapa como pintor de corte en Madrid y dentro de ella hay que distinguir sus logros técnicos tras sus dos viajes a Italia, el primero en 1630 y el segundo en 1649.

Los materiales

"El constante estudio del natural le dio el dominio del dibujo, así como su privilegiada vista la apreciación del color. Su buen gusto, elegancia y aristocráticas maneras de presentar actitudes, expresiones y grupos, con esbeltez y gracia, domina todos sus lienzos."

G. Cruzada Villaamil, 1885

Como ya te hemos avanzado, Velázquez pintó utilizando **colores al óleo sobre lienzo** sujeto a un bastidor de madera, tal y como hacen hoy día la mayoría de los pintores. Las telas eran de lino o cáñamo que fueron variando su grosor, haciéndose cada vez más finos desde que llegó a la corte en 1623 y sobre todo, tras su primer viaje a Italia. Sobre los lienzos aplicaba dos capas: una **primera capa de preparación blanca** sobre la que aplica una **segunda capa de imprimación** con una tierra roja conocida como *Tierra de Sevilla*. Tras su primer viaje a Italia prescinde de este colorante de un tono entre rojo y ocre para aplicar una capa de preparación blanca con albayalde o blanco de plomo tal y como hacían los pintores venecianos, sobre la que aplica una segunda capa de imprimación a base de yeso y cola animal conocida como *imprimación a la media Creta*, que sigue siendo muy popular hoy día.

Entre los **reducidos pigmentos** que utilizó estaban la azurita, el bermellón de mercurio, el blanco y amarillo de plomo, negro orgánico, óxido de hierro marrón y laca orgánica roja. Nunca utilizó ningún pigmento verde. Y en sus años de madurez se observa que cada vez aumentaba más la cantidad de aglutinantes y secativos para conseguir una **pintura cada vez más fluida**, casi transparente, acorde con su pincelada ágil, rápida pero certera.

Para saber más

La imprimación a la media creta

Esta imprimación que ya se usaba en tiempos de Velázquez y sigue siendo muy popular hoy día lleva cola de conejo rebajada con agua al que se añade el material de carga, que suele ser Blanco de España, esto es, yeso mate, y que puede contener Blanco de Titanio o de Zinc para aportar más luminosidad. Se diferencia de otras imprimaciones en que además lleva una **pequeña cantidad de aceite de linaza y de algún barniz**, generalmente de almáciga, lo que aporta una gran flexibilidad y elasticidad.

La técnica

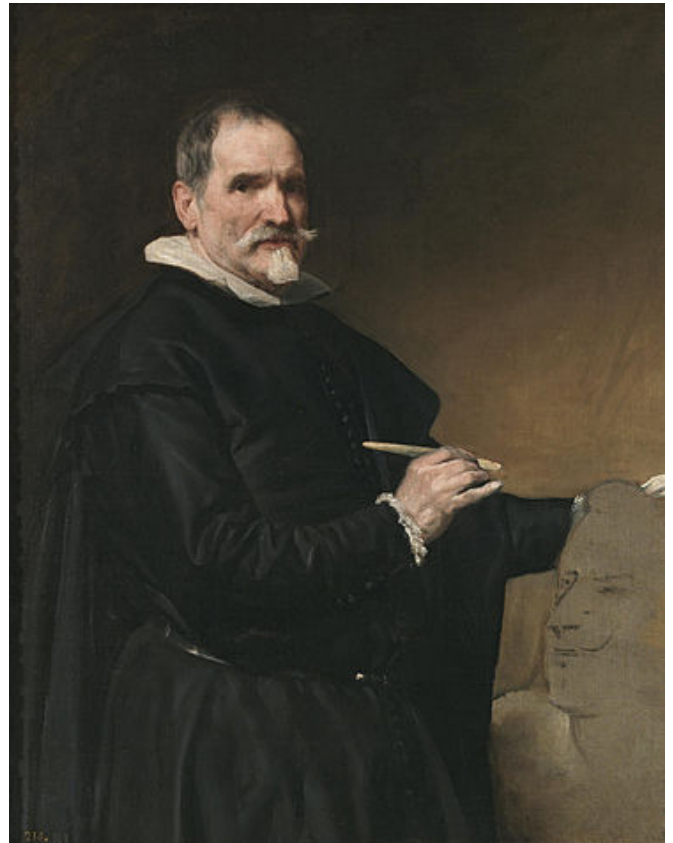
"Diego Velázquez es el mayor pintor que jamás ha existido. Él sólo, ya merece el viaje a Madrid."

Y con esos pocos pigmentos que ya conoces y lienzos sobre bastidor Velázquez reinventa el arte de la pintura con una **técnica revolucionaria** que se diferenció de la de sus coetáneos y no volveremos a ver algo similar hasta bien entrado el siglo XIX. El genio sevillano no imita la realidad, sino que la analiza, la estudia detenidamente y la representa con unas pocas líneas a modo de boceto para rápidamente coger los pinceles y a base de manchas ir reconstruyendo esa realidad con **pinceladas esquemáticas y precisas**. Si observamos de cerca los cuadros de Velázquez tendremos la impresión de que están a medio acabar, pues aunque se trate de pequeños detalles, éstos están contruidos a base de manchas, de **pintura muy diluida** sobre la que aplica **capas transparentes de veladuras** que van matizado los tonos y enriqueciendo las texturas. Se trata de una técnica conocida como *alla prima*, del italiano *a la primera*, que consiste en aplicar directamente la pintura casi sin boceto ni dibujo preparatorio y sin dejar que sequen las sucesivas capas, sino que se superponen unas a otras en húmedo.

Detalle de la Infanta Margarita en Las Meninas

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Retrato de Martínez Montañés, 1636

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Un pintor barroco impresionista

Esta pintura tan efectista, tan atrevida, de pinceladas como deshechas que son más propias de la acuarela que del óleo aleja a Velázquez de sus coetáneos y lo acerca casi dos

siglos más tarde a Turner y a todos los impresionistas.

El padre del movimiento, el artista francés Manet, viajó a España a conocer la obra de Velázquez y fue tal el impacto que le causó que a partir de entonces se pueden observar detalles, gestos y posturas en las obras de Manet que son una clara referencia de las obras de Velázquez.

De entre las muchas similitudes que existen entre la técnica del genio español y la de los impresionistas franceses que cabe destacar las siguientes:

- **Pintura al aire libre.** Velázquez fue el primer pintor en salir del estudio y pintar paisajes observándolos directamente, como hizo en sus *Vistas de la Villa Médici* de 1630. Esta visión moderna del paisaje la retomarán con fervor los impresionistas.
- **Pinceladas sueltas** que cada vez se hacen **más fluidas**, que se aplican a la tela sin apenas dibujo previo.
- **Introducción de la atmósfera y el aire** en los lienzos. A las clásicas perspectivas lineales que introdujeron los pintores renacentistas, Velázquez añade los efectos atmosféricos del aire, que también diluye los contornos y apaga los colores. De sus obras maestras de madurez como *Las Meninas* y *Las Hilanderas* se ha dicho que se puede observar el polvo en suspensión que flota en el interior de las estancias, la denominada **perspectiva aérea**.

Vista de la Villa Médici, 1630
Imagen en [Wikipedia. Dominio público](#)

Ejercicio resuelto

Lamentablemente no podemos ver a Velázquez pintando en su estudio, pero sí nos podemos hacer una buena idea viendo este pequeño vídeo del artista Luis García Mozos comenzando una obra al óleo al estilo del genio sevillano.

<https://player.vimeo.com/video/91279682?title=0&byline=0>

Vídeo de *Historie du Cinéma Audiovisuels* alojado en [Vimeo](#)

Observa cómo apenas tras un primer esbozo inicial el artista comienza a manchar la tela determinando primero los tonos oscuros para continuar con los medios y claros cuando aún cuando la capa inferior está fresca.

Importante

Con unos materiales tradicionales pero con una técnica novedosa y moderna, Velázquez se adelanta doscientos años en el tiempo. Pinceladas sueltas con pintura diluida que a base de manchas van construyendo las formas sin apenas dibujo previo, al igual que harán los Impresionistas en el último tercio del siglo XIX.

Comprueba lo aprendido

Los cuadros de Velázquez están realizados:

- ☐ Óleo sobre lienzo
- ☐ Óleo sobre tabla

Solución

1. Correcto
2. Incorrecto

Usó una paleta muy reducida de colores, y nunca utilizó pigmentos:

- ☐ Azules
- ☐ Verdes

Solución

1. Incorrecto
2. Correcto

La pintura de Velázquez se hace cada vez más fluida, con sucesivas capas:

- ☐ De veladuras opacas

- ☐ De veladuras transparentes

Solución

1. Incorrecto
2. Correcto

La técnica suelta y rápida de Velázquez se denomina:

- ☐ Alla fresca
- ☐ Alla prima

Solución

1. Incorrecto
2. Correcto

Velázquez está relacionado con los pintores del siglo XIX:

- ☐ Impresionistas
- ☐ Expresionistas

Solución

1. Correcto
2. Incorrecto

Dos de las características modernas de la técnica velazqueña son:

- ☐ Pintura al aire libre y color independiente del objeto
- ☐ Pintura al aire libre y la incorporación de los efectos atmosféricos

Solución

1. Incorrecto
 2. Correcto
-

4.3. Sus grandes obras

Con toda la información que nos ha proporcionado el vídeo creo que lo mejor es que sigamos reflexionando sobre la vida y obra de este magnífico artista para que veamos su asombrosa evolución. Vuelve a ver el vídeo si crees que es necesario y vamos a por las respuestas de las siguientes preguntas.

Reflexiona

1. ¿Qué tipologías de cuadros protagonizan su etapa en la corte? ¿Hay alguno que no corresponde con esta tipología?
2. Cuando Velázquez conoce a Rubens, ¿qué consejo le da el pintor flamenco?
3. ¿Qué características muestran un cambio en la pintura de Velázquez durante su viaje a Italia?
4. A su regreso a la corte, ¿qué famoso cuadro pintará?
5. ¿Qué importancia tienen los paisajes de la Villa Medici que Velázquez pintó en su segundo viaje a Italia?
6. ¿Cuál es la finalidad de las dos grandes obras de Velázquez pintadas en su última etapa?

1. La etapa de la corte estuvo protagonizada por los retratos del monarca y de los personajes más influyentes de la Corte, es del caso del Conde Duque de Olivares. Los Borrachos, aunque fue un encargo del rey, no corresponde con esta temática de retratos.
2. Rubens aconseja a Velázquez viajara a Italia para conocer la pintura de los grandes maestros del Renacimiento y las novedades que se estaban produciendo en la época en la pintura.
3. Tanto en la Fragua de Vulcano como en la Túnica de José se aprecia un significativo cambio en el color y en el concepto de perspectiva.
4. La rendición de Breda
5. Han sido consideradas como las primeras pinturas impresionistas por la captación de la luz y la atmósfera que propone el pintor.
6. Las Meninas y Las Hilanderas tratan de demostrar que la pintura no es un oficio sino un arte noble

Desde 1623, Velázquez se establece ya en la corte al servicio de Felipe IV. Ya

El triunfo de Baco o Los borrachos.
Imagen en [Wikimedia Commons](#) de [dominio público](#)

hablamos con anterioridad del gusto del rey por el arte, ¿te acuerdas que los cuadros de desnudos femeninos no fueron muy bien acogidos por sus sucesores? Durante esta estancia está en contacto con las colecciones reales, quedando impresionada por la escuela de Venecia. Además, al estar al servicio del monarca hace que la temática religiosa disminuya. En definitiva, su estilo comenzará a dar unos pequeños cambios. Es habitual que se dedique a realizar retratos, aunque destaca una obra de carácter mitológico, *Los borrachos*. Lo más significativo es el tratamiento que le da al tema, parece

el tema mitológico, pero en realidad no es más que una reunión de jóvenes campesinos y soldados en un acto cotidiano, lo están pasando bien aprovechando la alegría del vino. Aquí podemos también observar alguno de esos cambios que comentábamos antes, pues sus colores se van aclarando un poco y su pincelada se va haciendo más libre, aunque todavía le queda mucho por evolucionar.

A finales de los años 20 Velázquez conoció a Rubens, es quizá uno de los puntos de

inflexión en la vida del pintor sevillano, pues entendió la necesidad de formación que necesitaba y que para ello **viajar a Italia** se le hacía imprescindible. Y así fue, en 1629 se marchó rumbo a Italia. Visitó Génova, Milán, Venecia, Ferrara, Cento, Loreto, y por supuesto Bolonia y Roma, dos de los centros artísticos más importantes del momento, el del clasicismo y el del naturalismo. A su paso por cada una de las ciudades se dedicó a dibujar y copiar las obras de los maestros italianos. Este aprendizaje favorece de

La fragua de Vulcano.
Imagen en [Wikipedia Commons](#) de [dominio público](#)

nuevo la evolución de Velázquez que sigue aclarando su paleta y soltando la pincelada. Ejemplo de este momento son dos grandes obras: *La fragua de Vulcano* y *La túnica de José*. En ambos se aprecia la influencia de los estilos italianos. Sus composiciones son equilibradas, basándose en la geometría, y por lo tanto muy cercano al concepto renacentista. Los cuerpos desnudos son como si fueran relieves clásicos, serenos,

escultóricos. También es conveniente fijarse en las expresiones, si no observa el rostro de Vulcano cuando entra Apolo en la fragua, ¿acaso no está bien captado ese sentimiento en el momento en el que el dios le comunica que su esposa Hera yace con Marte?

A su regreso a España, ya con más de 30 años, podríamos afirmar que el pintor se encuentra en una etapa de madurez artística, no es de extrañar a tenor de la formación tan completa que el pintor ha recibido.

De nuevo en la Corte continúa con su labor retratística. Pero sin duda será la decoración del Palacio del Buen Retiro donde empleará gran parte de su tiempo. Destacan los *retratos ecuestres* que realiza de *Felipe III, Felipe IV, sus esposas* y el del deseado heredero *El príncipe Baltasar Carlos*. En ellos vemos definitivamente como su paleta se ha aclarado, es como si los paisajes de la Sierra de Guadarrama que aparecen de fondo, convirtiéndose casi en un icono, hubiesen sido pintados al aire libre.

Para el Salón de Reinos se encargan una serie de cuadros que ilustran batallas, Velázquez pintará para la ocasión *La rendición de Breda*, también conocido como *Las lanzas* por las que portan en la esquina derecha del cuadro los soldados españoles. Se trata de la entrega de las llaves de la ciudad por Justino de Nassau a Ambrosio Spínola, jefe de los Tercios españoles que lucharon contra la insurrección de las provincias holandesas. De nuevo el paisaje que aparece de la escena tiene un carácter plenairista, y eso que es inventado porque el pintor nunca visitó el lugar del acontecimiento.

El príncipe Baltasar Carlos a caballo.

Imagen en [Wikipedia Commons](#) de [dominio público](#)

La rendición de Breda.

Imagen en [Wikimedia Commons](#) de [dominio público](#)

Gran admiración merecen los retratos que realizó de los hombres de compañía de la corte, es decir, de enanos y bufones que vivían en la corte para entretener. Lo curioso es el tratamiento que le da a estos personajes, pues para nada lo hace desde el aspecto

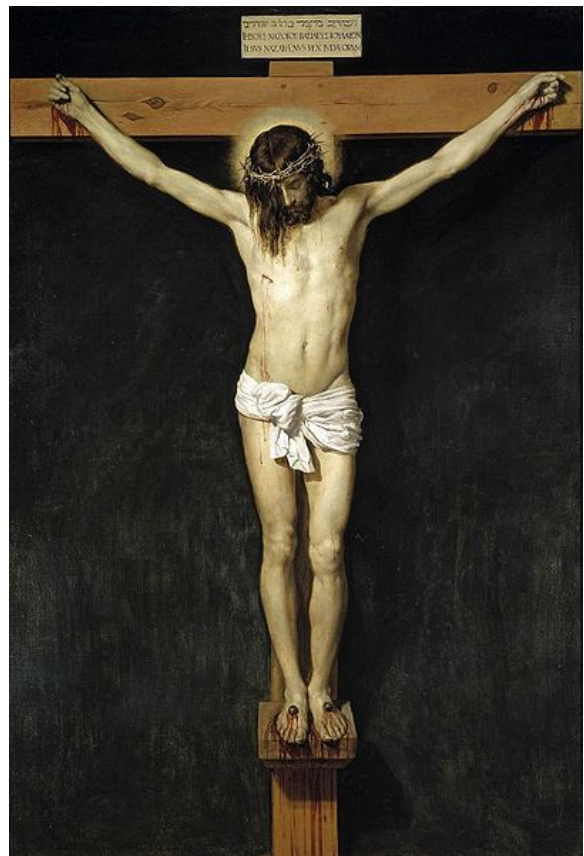
cómico ni caricaturesco, sino que a pesar del realismo con que los plasma queda atenuado por la sutil melancolía que los envuelve, así como por estar representados con una gran ternura, humanidad y enternecimiento. Son varios, como por ejemplo *El niño de Vallecas*, *Calabacillas*, *Sebastián de Mora* o *Pablillos de Valladolid*.

Ya sabemos que la temática religiosa es imprescindible en la España de la época, por eso, a pesar de no ser la obra mayoritaria de Velázquez también será cultivada fundamentalmente el deseo del rey. Quizá sea el *Cristo crucificado* una de las obras más interesantes. Nos recuerda a su maestro Pacheco, pero en él ya vemos asimilados las formas más clásicas en el modelado del cuerpo tratado como si de una escultura se refiere. Este clasicismo es fruto de su aprendizaje, pero no debemos olvidar que en la Sevilla barroca en la que se educa el pintor las líneas clásicas, sin estridencias ni dramatismos imperan en la obra de sus contemporáneos como Martínez Montañés.

El niño de Vallecas.

Imagen en [Wikimedia Commons](#) de [dominio público](#)

Cristo de San Plácido.

Imagen en [Wikimedia Commons](#) de [dominio público](#)

A pesar de la situación política del país y las circunstancias familiares del monarca, Felipe IV decide realizar una transformación del Alcázar al gusto

Retrato del papa Inocencio X.

Imagen en [Wikipedia](#) de [dominio público](#)

Paisaje de Villa Medici.

Imagen en [Wikipedia](#) de [dominio público](#)

italiano de moda. Para eso contará con la ayuda de Velázquez a quien envía a Italia para comprar pinturas y esculturas. Así que en 1649, un Velázquez ya bien posicionado **vuelve a Italia** aprovechando la comitiva que iba a recoger a la nueva prometida del rey, Mariana de Austria. En Italia se reencuentra con ese ambiente de belleza y plenitud del que le cuesta trabajo salir y abandonar. Durante ese tiempo, además de adquirir piezas para la colección real y buscar a pintores para que realizaran los frescos del Alcázar, aprovecha su condición para conocer más a fondo el Vaticano. Realizará entonces el magnífico *retrato del papa Inocencia X*. Aunque es continuador del modelo tradicional, añade todo el carácter del personaje, sorprendiendo incluso al propio pontífice que al verlo exclamó: “*¡troppo vero!*”.

Velázquez volverá a la *Villa Medici* que ya había conocido en su primera estancia. Ahora va a reflejarla en dos obras en las que muestra una nueva técnica pictórica de gran modernidad. Se trata de dos paisajes de los jardines de esta villa en los que capta el ambiente exterior lleno de poesía, pero sobre todo con una luz y una pincelada tan libre que el maestro se adelanta unos doscientos años en la técnica impresionista.

En 1651, y tras ser reclamado por el rey en numerosas ocasiones, **regresa a Madrid**. Debe continuar con sus labores de decoración del Alcázar. De nuevo Italia le anima a las composiciones mitológicas, así realiza *Mercurio y Argos*.

En esta línea mitológica consigue realizar uno de los escasos desnudos de la época en la pintura española, *La Venus del espejo*.

Una de las obras culmen de estos últimos años es *Las hilanderas o La fábula de Aracne*. Es un cuadro curioso, aunque ya hemos visto esta composición en sus obras de la etapa sevillana, Nos estamos refiriendo como en pintor coloca en un primer plano un tema

cotidiano. Pero al fondo, y de una manera totalmente integrada aparece otro asunto, en este caso una historia mitológica. Así en primer término nos encontramos con un taller de unas hilanderas que están tejiendo, mientras que en el tapiz del fondo está representado el Rapto de Europa.

Pero sin duda, la obra más famosa de Velázquez es ***Las Meninas***, pintada en esta época. Visiblemente, se trata de un retrato de la infanta Margarita con sus sirvientes. A su lado está el pintor con un gran lienzo, pero si observas con atención no está mirando hacia la niña, sino que está de espaldas, mirando hacia nosotros. Mira ahora el espejo del fondo en donde aparece la efigie de la pareja real, por lo tanto es probable que sean ellos los verdaderos retratados, mezclando la realidad y los reflejos.

Y es que durante esta última etapa de su vida el pintor estuvo centrado en ennoblecer el arte de la pintura, pues deseaba que se le concediera un título nobiliario, que finalmente le será otorgada la cruz de Santiago en 1659.

La fábula de Aracne o Las hilanderas.

Imagen en [Wikipedia](#) de [dominio público](#)

Las Meninas.

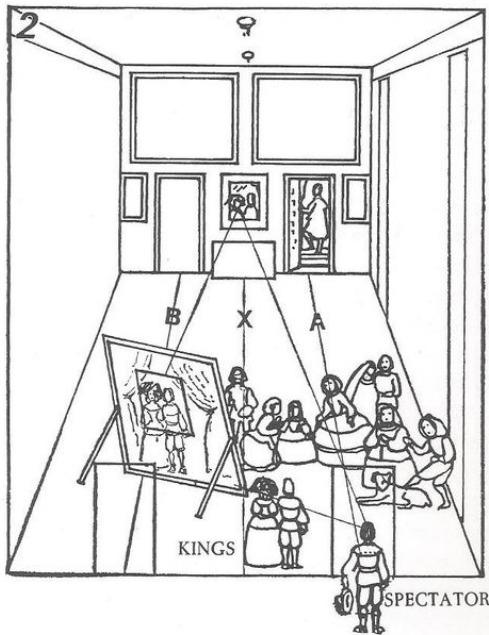
Imagen en [Wikipedia](#) de [dominio público](#)

Para saber más

El tratamiento de la perspectiva en *Las Meninas*

Si preguntas a la gente que te diga sin pensar mucho una obra de arte famosa es posible que una gran mayoría mencionen en cuadro de Velázquez *Las Meninas*. El por qué a lo mejor no es tan fácil de explicar,

Estudio de Las Meninas.
 Imagen en [Flickr](#) bajo licencia [CC](#)

pero razón no les falta al considerar esta obra como una de las mejores de la historia del arte.

La cuestión reside, entre otras muchas cosas, en el tratamiento que tiene la perspectiva, o las perspectivas, porque **tanto la lineal como la aérea** está fabulosamente conseguidas. En realidad se parte de un esquema tradicional con un único punto de fuga en él convergen todas líneas, este es la puerta que se abre al fondo en la que aparece un hombre de negro, el aposentador José Nieto Velázquez. La composición es repetitiva en su forma, resultando equilibrada a pesar del aire de improvisación que parece tener. Así, se establecen dos tríos principales. Uno de

ellos está formado por el pintor, la infanta Margarita y María Agustina Sarmiento que ofrece una jarra a la niña. Por otro lado aparece la otra de las sirvientas, Isabel de Velasco, los enanos Maribárbola y Nicolasito Pertusato. Los planos se van alejando poco a poco, a medida que se van distanciando del espectador. ¿Y qué decir de la situación en la que se coloca el propio pintor? Ahí juega un papel fundamental la intención de elogiar el arte de la pintura, pues está situado alejado del grupo principal, ya que más que participar en él es como si estuviera imaginando la escena, en un ejercicio de creación más que trabajando.

Pero eso no es todo, pues la captación del ambiente de la sala supera con creces la mejor de las perfecciones. En la sala aparece todo difuminado, como si el aire interceptara los distintos planos de luz, evocando la distancia y el espacio.

Por último, no debemos dejar pasar por alto el espejo del fondo de la habitación, en el que aparecen reflejados los reyes, Felipe IV y Mariana de Austria. Si la pareja aparece reflejada es porque se sitúan fuera del cuadro, probablemente en el lugar en donde nos encontramos nosotros. Pero esta situación nos hace partícipes a nosotros, pues estamos colocados en el mismo lugar que los monarcas, así el espacio se vuelve tridimensional.

Importante

Tras su época sevillana, podemos resumir la vida y obra de Velázquez en las siguientes etapas:

- **Llegada a la Corte (1623-1629)**, tras conocer las colecciones reales y trabajar al servicio del monarca su estilo comienza a dar pequeños cambios. La temática religiosa disminuye, aumentan los retratos y se inicia en la mitológica con *Los borrachos*
 - **Primer viaje a Italia (1629-1631)**, donde conoce las obras de los grandes maestros del Renacimiento de su época. Este aprendizaje favorece de nuevo la evolución de Velázquez que sigue aclarando su paleta y soltando la pincelada. Ejemplo de este momento son dos grandes obras: *La fragua de Vulcano* y *La túnica de José*.
 - **Regreso a la corte (1631- 1649)**. Se dedica a la decoración del Palacio del Buen Retiro en donde destacan los *retratos ecuestres de la familia real*, así como *La rendición de Breda*. Gran admiración merecen los retratos que realizó de los hombres de compañía de la corte, representados con una gran ternura, como *El niño de Vallecas*. No abandonará los temas religiosos, uno de los más importantes es su *Cristo crucificado*.
 - **Segundo viaje a Italia (1649-1651)**. Su nombre le abre las puertas de las estancias vaticanas en donde realiza uno de sus mejores retratos, *El papa Inocencio X*. Esta etapa supone un adelanto en la historia de la pintura con la pincelada y el tratamiento del aire libre en *Los paisajes de la Villa Medici*.
 - **Últimos años (1651-1659)**. *Las Hilanderas* y *Las Meninas* se encuentran entre sus obras más conocidas e importantes. Se distinguen por una técnica perfecta, así como por su mensaje de querer ennoblecer el arte de la pintura.
-

Resumen

Descarga aquí la versión imprimible de este resumen:

Imprimible

Descarga aquí la versión imprimible de este tema.

Si quieres escuchar el contenido de este archivo, puedes instalar en tu ordenador el lector de pantalla libre y gratuito [NDVA](#).

Aviso legal

Las páginas externas no se muestran en la versión imprimible

<http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?aviso#space>