

LA PINTURA BARROCA: FLANDES, LA PLENITUD BARROCA. EL CONTEXTO CATÓLICO.

**P. P. RUBENS
(1577-1640)**

Influjo de Miguel Ángel (la terribilità) y de la escultura helenística

Influjo del cromatismo de la escuela veneciana (Tiziano). Pincelada suelta.

AGLUTINA todas las tendencias de la pintura barroca

Predominio del COLOR sobre el dibujo (sensualidad y voluptuosidad)

COMPOSICIONES abiertas o Centríugas (líneas diagonales y curvas). **ENERGIA Y DINAMISMO ESCÉNICO.**

Unidad y complejidad compositiva

PROFUNDIDAD espacial

**L. JORDAENS
A. VAN DYCK**

LA PINTURA BARROCA EUROPEA

LA ESCUELA FLAMENCA:
PEDRO PABLO RUBENS.

Escuela Flamenca:

- En **Flandes**, la zona de la actual Bélgica, permanece unida a la corona española y a la Iglesia de Roma, lo que explica por una parte su **identificación con los ideales de la contrarreforma** y la pujanza de la **temática religiosa**; por otra parte, la aristocracia impulsa el desarrollo de los **asuntos profanos o mitológicos**, que se plasman con un carácter sensual y exuberante en grandes lienzos que cubren las estancias palaciegas. También el retrato, fiel reflejo de la grandeza de los poderosos, tiene un gran desarrollo.
- Los **temas costumbristas**, las fiestas aldeanas, las bodas, son frecuentemente tratados, y en ellos el optimismo y la alegría son característicos. En los **bodegones**, en las **naturalezas muertas**, son características las grandes piezas de caza, la abundancia de alimentos y frutas.

Pedro Pablo Rubens
(1577-1640)

Es el pintor más importante de esta escuela; en su pintura confluyen la tradición realista flamenca y las influencias italianas, entre sus características más importantes podemos destacar:

- **Dinamismo** y vitalidad.
- **Composiciones** abiertas y predominio de las líneas diagonales y curvas.
- Rico **colorido** de influencia veneciana.
- **Pincelada** suelta y rápida.
- **Sensualidad** y voluptuosidad.
- Predominio del **desnudo femenino** y de las formas gruesas femeninas.
- Gran **variedad de temas**: religioso, mitológico, retratos, paisajes...
- Pintor muy **prolífico**, se le han llegado a atribuir más de tres mil obras, aunque actualmente se atribuyen una gran parte de ellas a su taller.

APROXIMACIÓN AL ESTILO DE RUBENS

“El impulso vital que emana de su prolífica obra, su extrema fecundidad, la energía de su trabajo y la rapidez con la que ejecuta sus cuadros, le valieron a Rubens la denominación de “Homero de la pintura”, por parte de Delacroix. En efecto, Rubens aborda todos los temas con entusiasmo. Alentados por una misma inspiración, lienzos profanos y religiosos, temas mitológicos y retratos se suceden en una rápida cadena. Su carácter barroco queda claramente reflejado en la forma, el movimiento, el ritmo, la exuberancia del color y la sobrefiguración de los efectos, unas veces patéticos y otras dramáticos, enfáticos, apasionados... Sin embargo, Rubens se somete a las exigencias decorativas impuestas por los inmensos formatos de sus composiciones. En ellas da muestras de un extraño sentido de la escenificación, poblándolas de magníficos efectos de carácter dramático o triunfal. Este estilo único, para el cual nos vemos obligados a inventar el término de “rubeniano”, se basa en una exaltación sistemática de la energía, el culto apasionado al movimiento y la búsqueda de efectos dinámicos. Rubens realiza composiciones en diagonal o en espiral, crea movimientos ascensionales y turbulentos, muestra preferencia por las poses inestables y concede a los rostros una expresión animada. (...) La síntesis que Rubens logra realizar entre su estilo clásico y su estilo barroco, le permite obtener un resultado más entusiasta que una composición clásica y, al mismo tiempo, más equilibrado que una obra barroca”.

Gilles Néret. RUBENS. Ed. Taschen.

Adoración de los pastores
c. 1608
Óleo sobre lienzo
St.-Pauluskerk, Antwerp

Descendimiento de la cruz (detalle)

1610 Óleo sobre tabla

460 x 340 cm

O.-L. Vrouwekathedraal, Antwerp

Asunción de la Virgen

c. 1620

Óleo sobre lienzo

458 x 297 cm

Kunsthistorisches Museum, Vienna

Asunción de la Virgen

1626

Óleo sobre tabla

490 x 325 cm

O.-L. Vrouwekathedraal, Antwerp

LA ADORACION DE LOS MAGOS, PETER PAUL RUBENS (1577 1640)
Lienzo (346x488 cm) Escuela Flamenca.

El martirio de San Esteban
óleo sobre lienzo
Musée des Beaux-Arts,
Valenciennes

**El artista con su
esposa, Isabella Brant**
1609-10
óleo sobre lienzo
178 x 136,5 cm
Alte Pinakothek, Munich

**Maria de Médici,
Reina de Francia**
c. 1622

óleo sobre lienzo, 130 x 108 cm
Museo del Prado, Madrid

The Straw Hat
c. 1625
óleo sobre madeira
79 x 55 cm
National Gallery, London

**Helena Fourment
con su hijo Francis**
1635
óleo sobre tabla
Alte Pinakothek, Munich

**Rubens, con su
esposa Helena
Fourment, y su
hijo Peter Paul**
c. 1639
óleo sobre tabla,
203.8 x 158.1 cm
Metropolitan
Museum of Art, New
York

Duque de Lerma
c. 1603
óleo sobre lienzo,
283 x 200 cm
Museo del Prado, Madrid

**Retrato de la marquesa
Brigida Spinola Doria**

1606

óleo sobre lienzo
National Gallery of Art,
Washington

Venus ante el espejo

c. 1615

óleo sobre tabla,

124 x 98 cm

Collection of the Prince of
Lichtenstein, Vienna

**Rapto de las
hermanas de
Leucipo**
c. 1618
óleo sobre tabla,
224 x 210,5 cm
Alte Pinakothek,
Munich

El rapto de Europa

El juicio de Paris c. 1636 óleo sobre lienzo, 145 x194 cm National Gallery, London

Las tres Gracias

1639

Óleo sobre madera,
221 x 181 cm

Museo del Prado, Madrid

**Perseo liberando
a Andrómeda**

1639-40

óleo sobre lienzo,
265 x 160 cm

Museo del Prado, Madrid

Paisaje con arco iris 1632-35 óleo sobre lienzo, 86 x 130 cm
The Hermitage, St. Petersburg

Paisaje con ganaderos c. 1636 óleo sobre tabla
Alte Pinakothek, Munich

Danza de los paseantes 1636-40 óleo sobre madera, 73 x 106 cm Museo del Prado, Madrid

Antonio Van Dyck (1599-1641):

Nacido en Amberes, con 18 años ya fue admitido en el gremio de los pintores y con 21 se convirtió en el **principal colaborador de Rubens**, tras abandonar el taller del maestro pasó por Italia (Roma, Génova, Venecia), **estableciéndose en Londres en 1632**, hasta su muerte en 1641.

Es el género de los retratos el más característico de su obra, puede ser considerado **el creador de la escuela inglesa del retrato**, del rey Carlos I (1638), de Guillermo II de Orange y su Esposa, el autorretrato del pintor y Sir Edmion Porter (1635), figura 33, en todos ellos **dignifica al retratado con un exquisito refinamiento tanto en las actitudes en los que les representa como con las tonalidades plateadas que acentúan su aspecto distinguido y elegante.**

Anthony van Dyck. *Charles I, King of England, from Three Angles.*
1636. Oil on canvas. Windsor Castle, Royal Collection, UK.

Van Dyck, *Charles I at the Hunt*, 1635, oil on canvas, Louvre, Paris.

Retrato de Margarita
Synders

Retrato de
Frank Synders