

TEMA 11º
EL ARTE
BARROCO.

PINTURA

Características generales:

- Realismo:

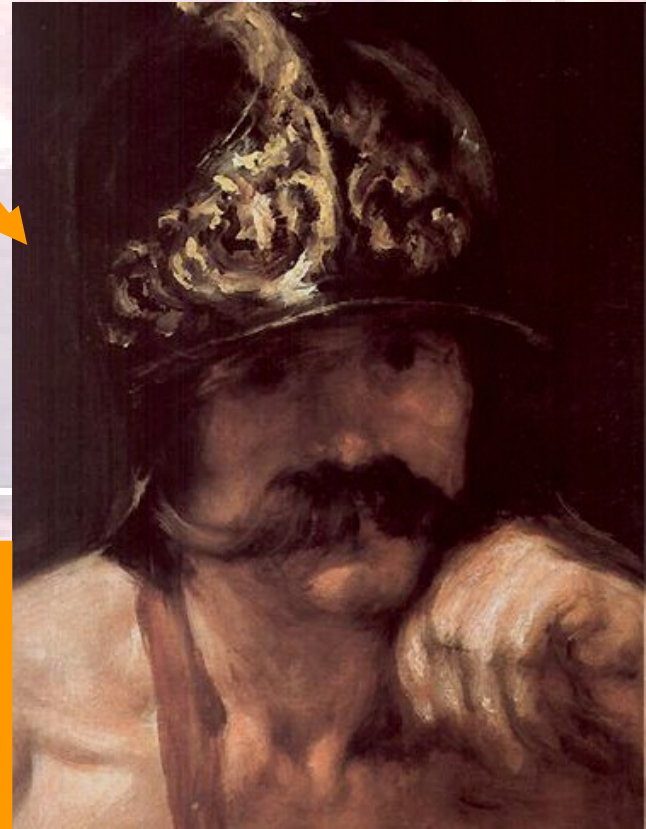
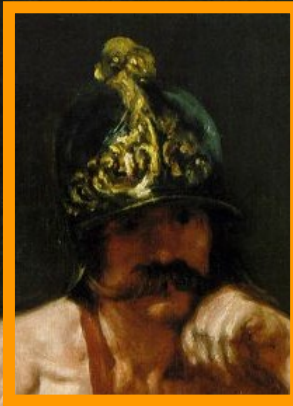
- Representación de la vida en su totalidad: vejez, dolor, tristeza, fealdad utilizando tipos populares.
- Imitación de la naturaleza en paisajes y bodegones.

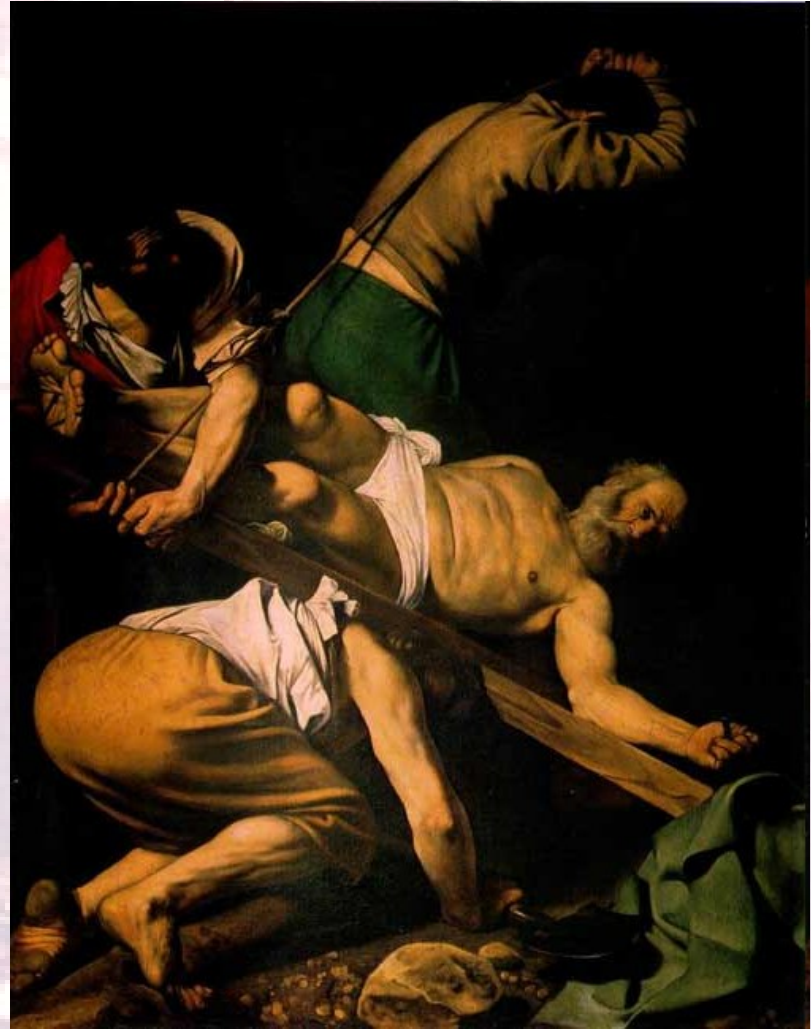
El rey bebe. Jordaens. 1640.

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

Marte.
Velázquez.
1640.

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

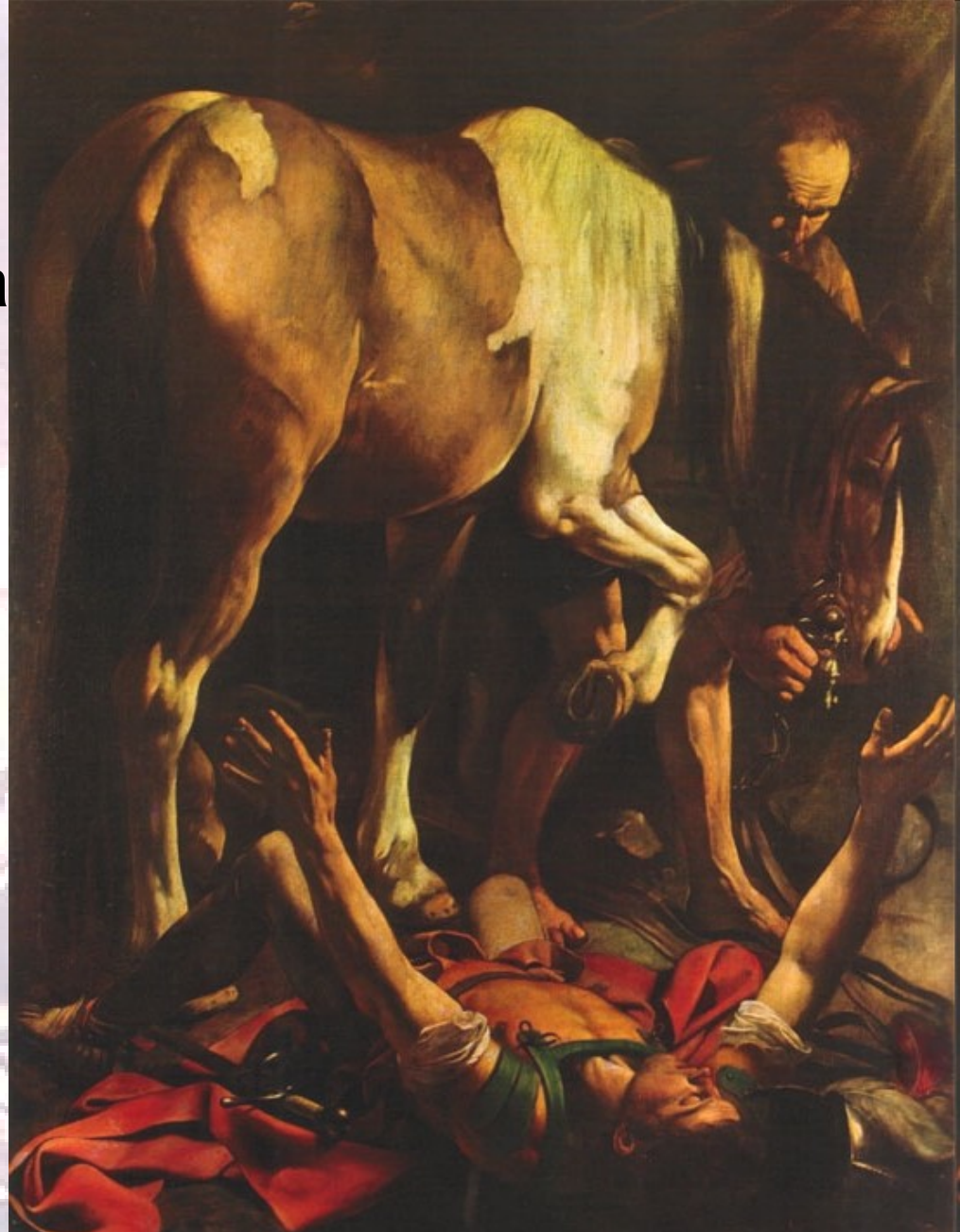

Crucifixión de San Pedro.
Caravaggio. 1601.

Martirio de San Mateo. Caravaggio. 1602.

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

Conversión de San Pablo. Caravaggio.
1600-1601.

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

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

- Temática:

- Temas religiosos en los países católicos.
- Con iconografías destinadas a resaltar los valores de la Contrarreforma:
  - La Virgen.
  - La Eucaristía.
  - Momentos más relevantes de la vida de Cristo.
  - La vida de los santos y sus experiencias.

Inmaculada. Murillo.

TEMAS

PINTURAS DE GÉNERO

MITOLÓGICOS

RETRATOS

PAISAJES

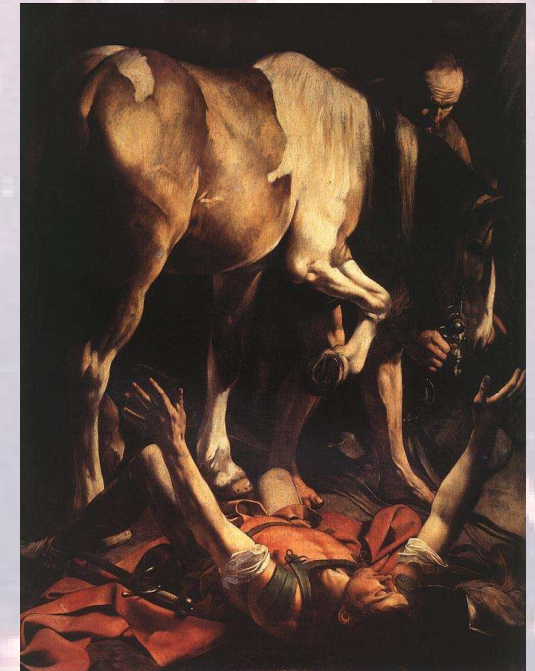

RELIGIOSOS

ANIMALES

BODEGONES

ITALIA

Caravaggio (1573-1610):

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

La Buenaventura. Caravaggio. 1596-1597.

Cesto de frutas. Caravaggio. 1597-1598.

Bacco.
Caravaggio.
1598.

La cena de Emaús. Caravaggio. 1600-1601.

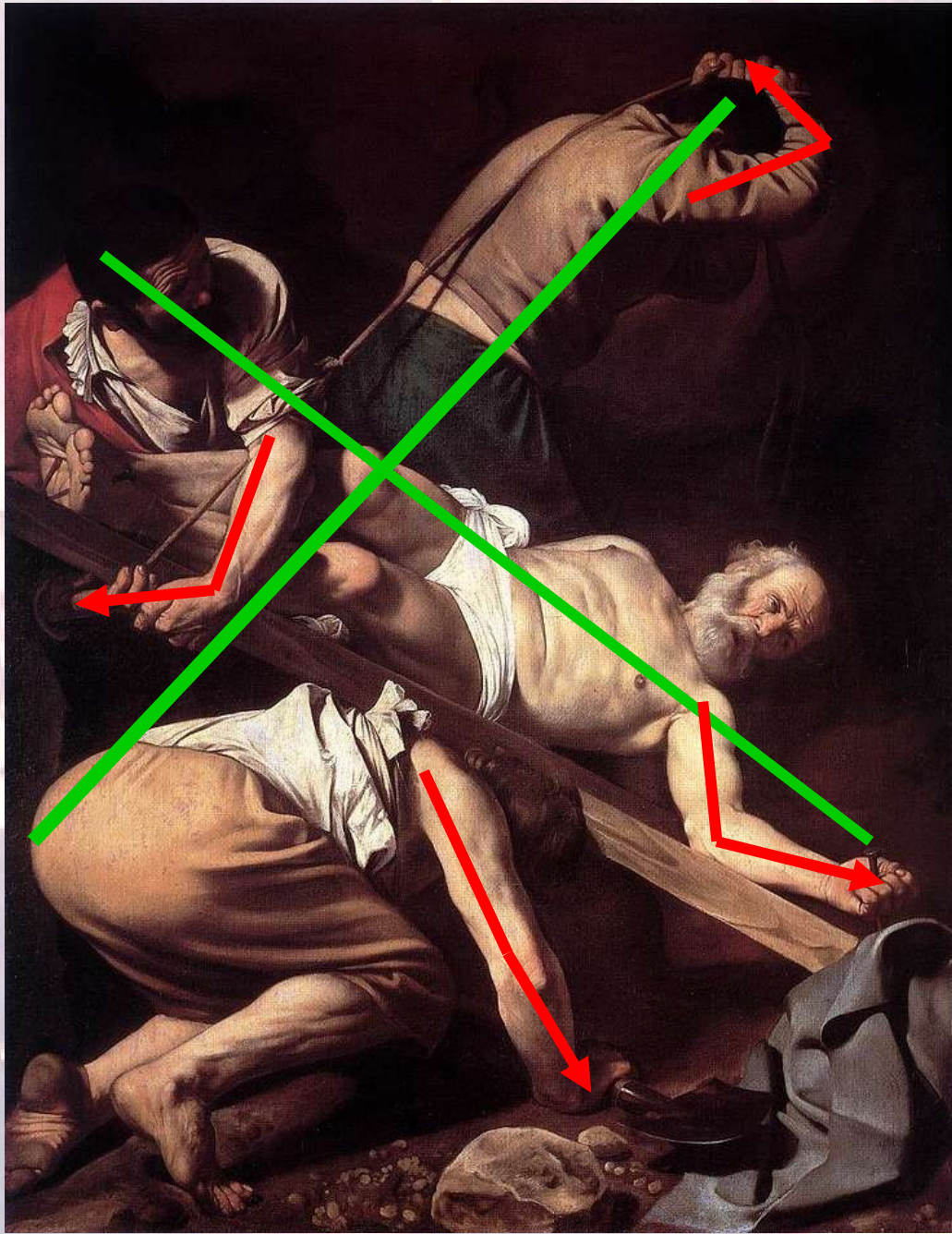

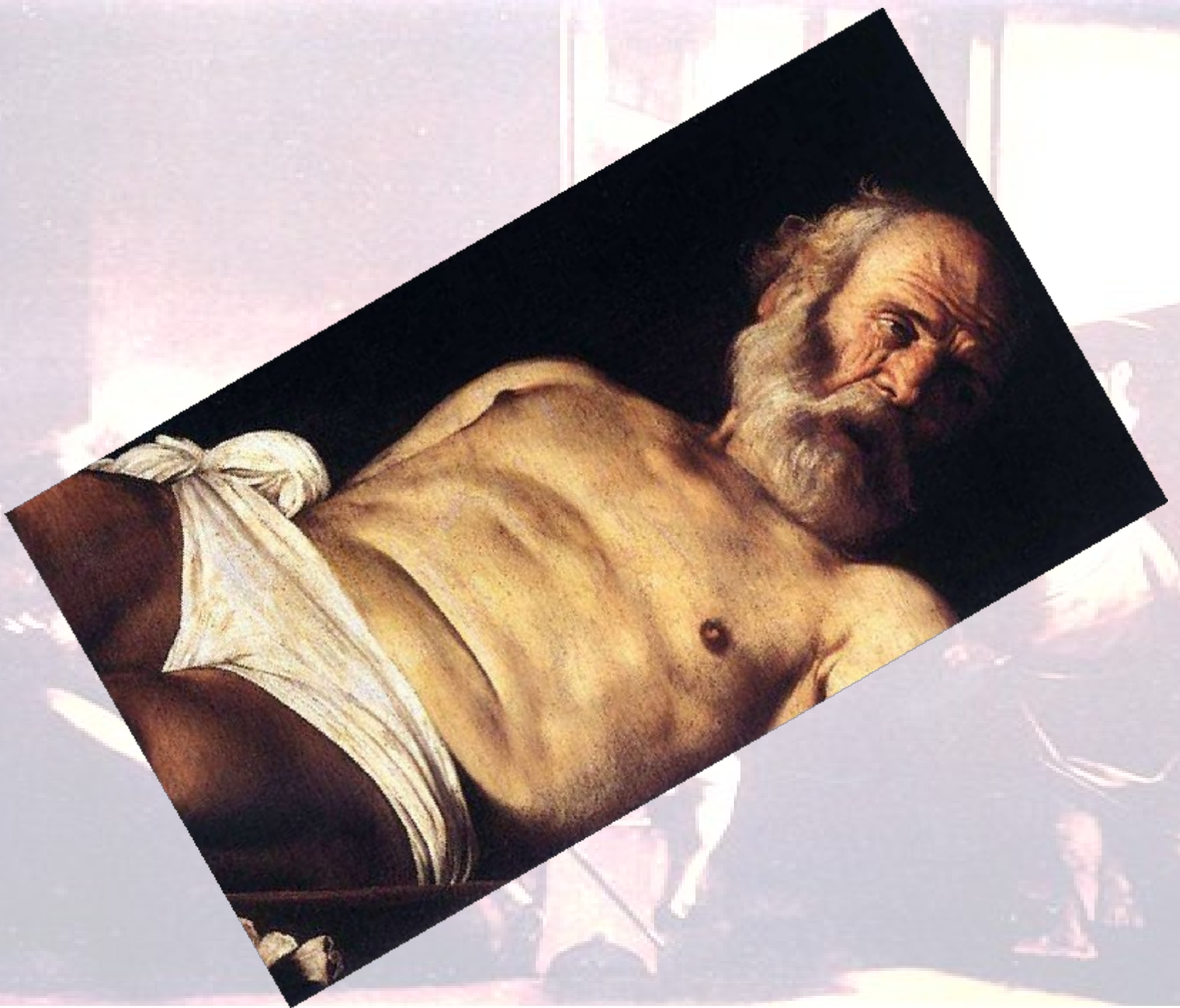
Conversión de San Pablo.
Caravaggio. 1600-1601.

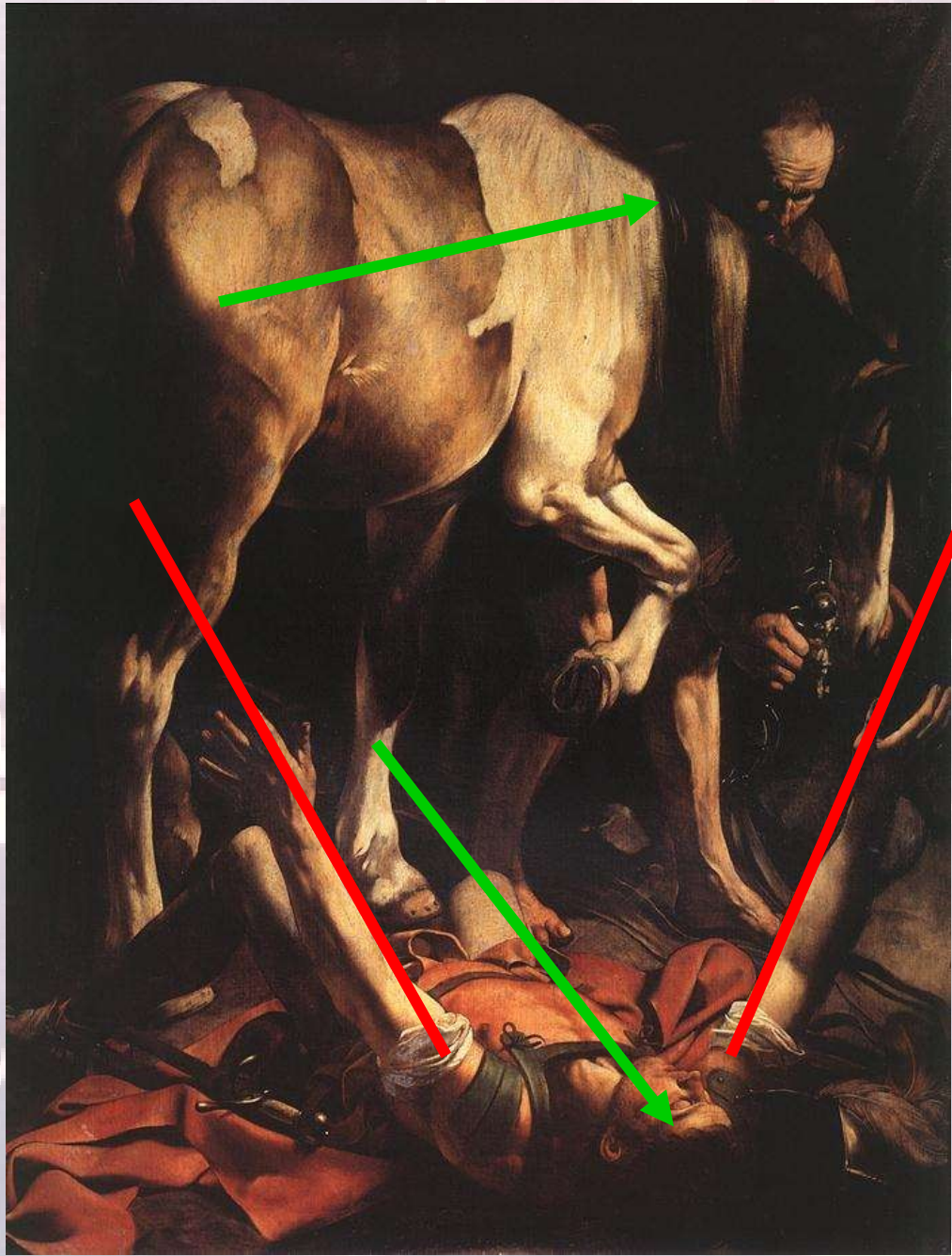

Crucifixión de San Pedro.
Caravaggio. 1601.

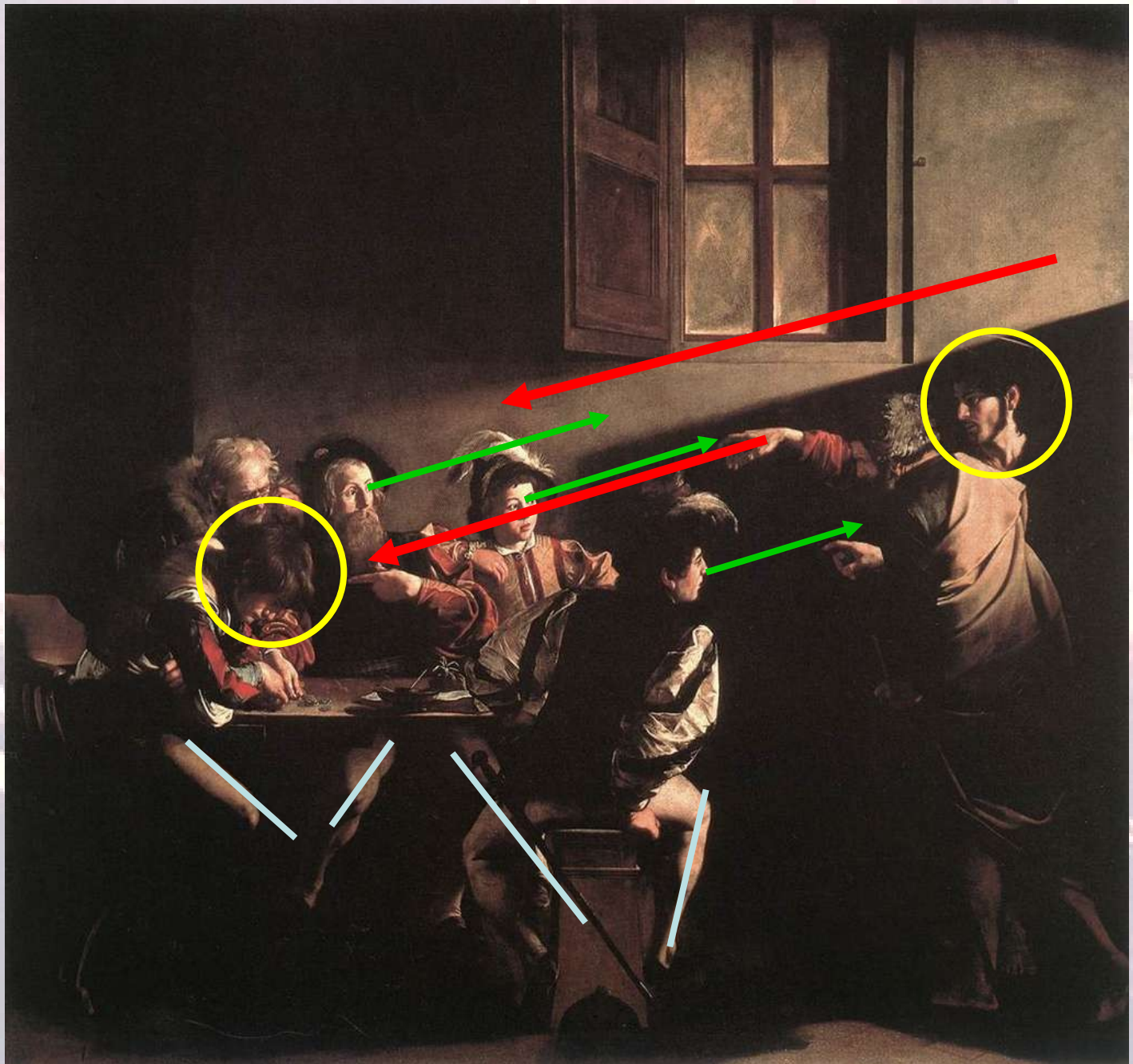

San Mateo y el Ángel.
Caravaggio. 1602.

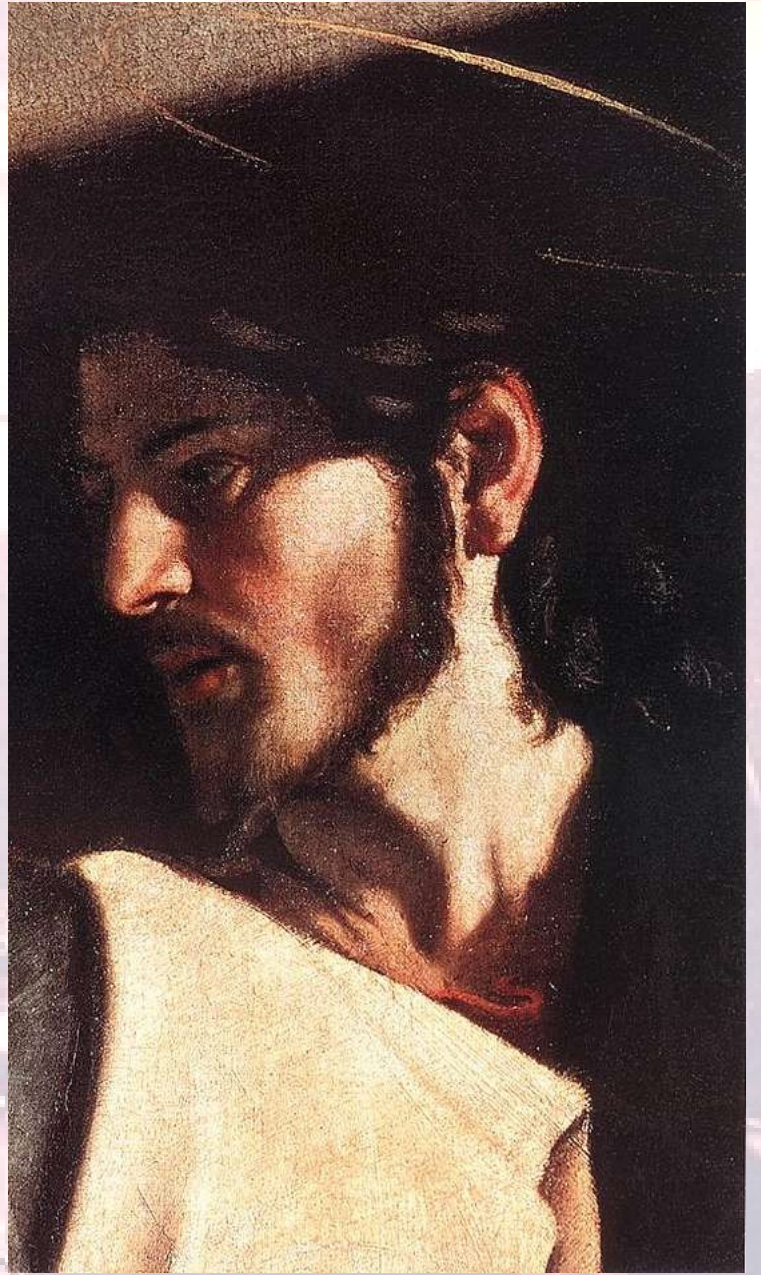
La vocación de San Mateo 1599-1600 Óleo sobre lienzo, 322 x 340 cm
Capilla Contarelli, San Luigi dei Francesi, Roma

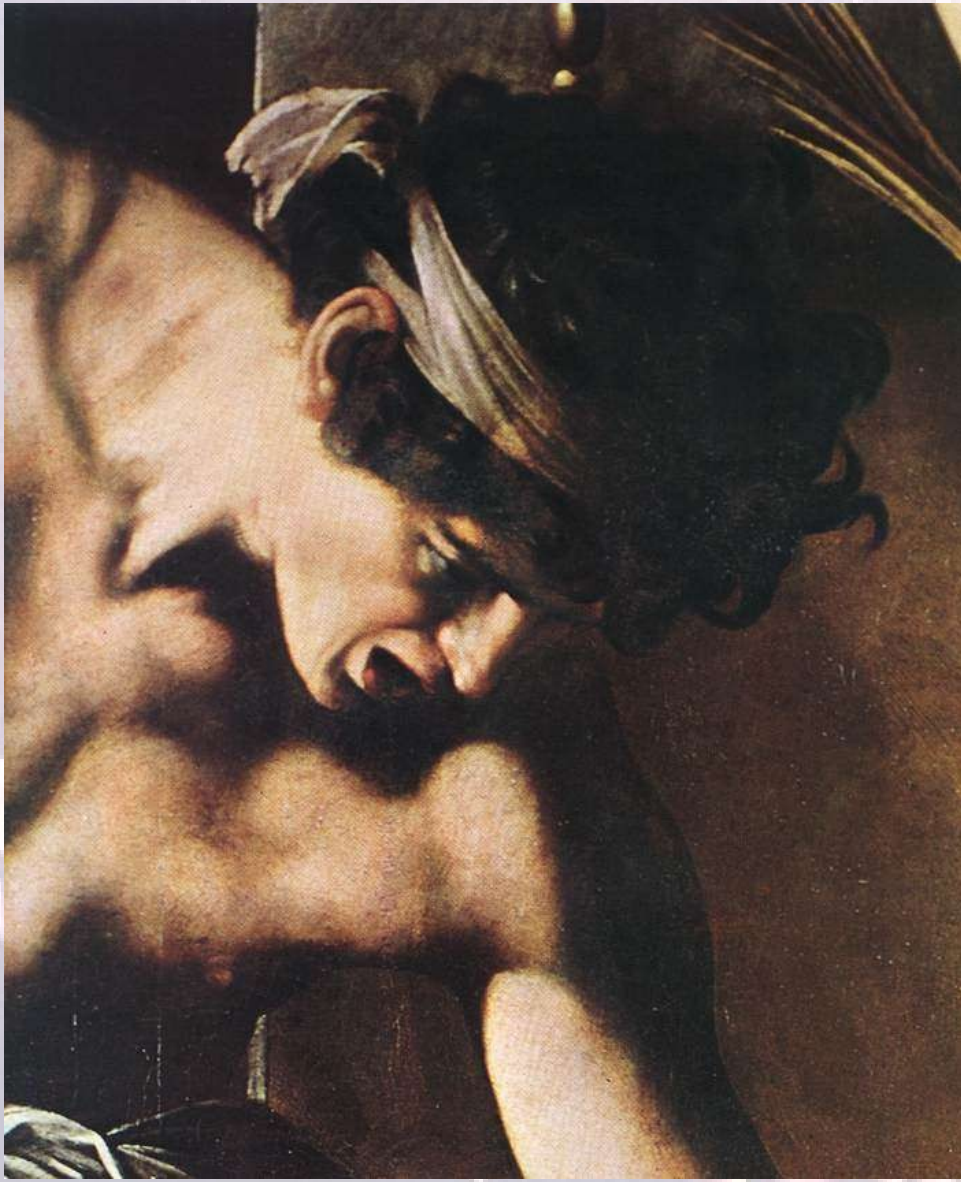

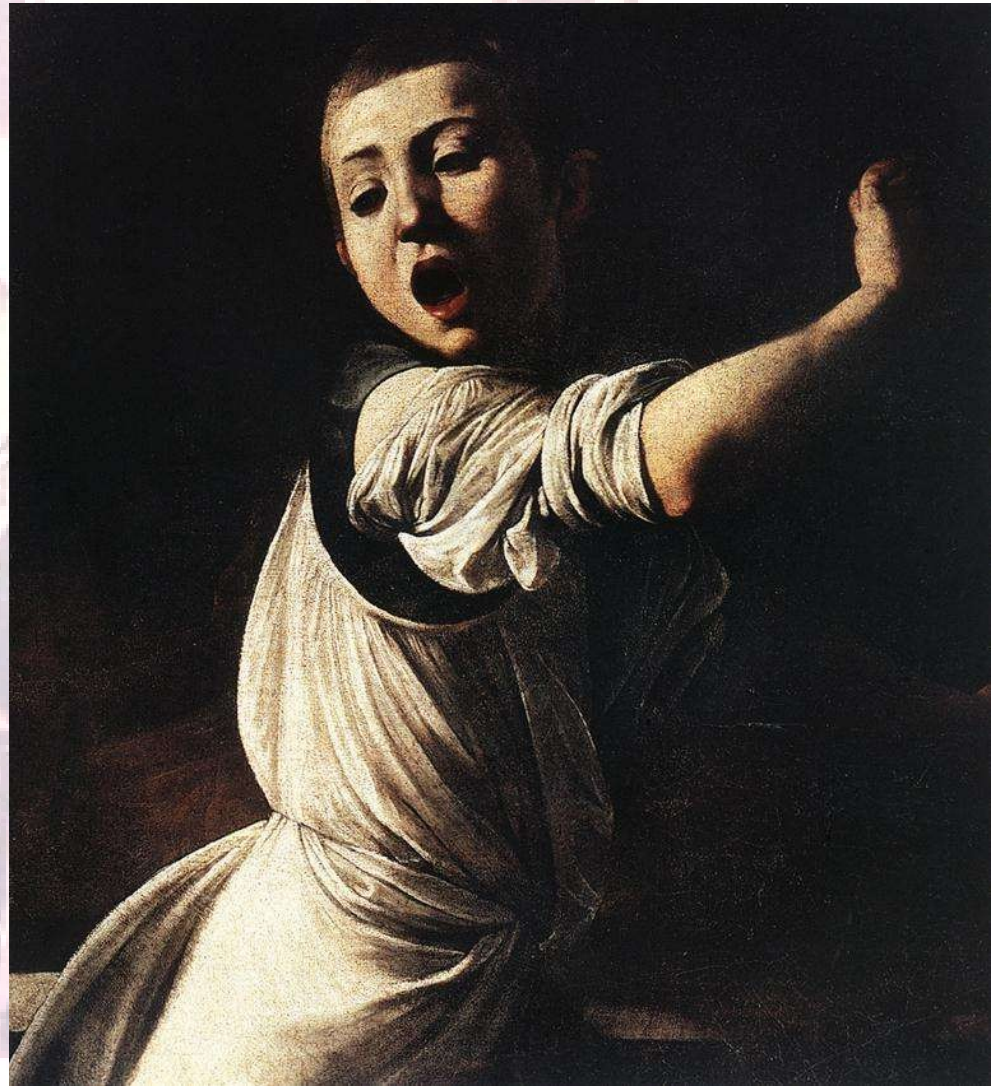

El martirio de San Mateo,
Óleo sobre lienzo.
3.23 x 3.43 m.
Capilla Contarelli,
S. Luis de los Franceses,
Roma

Virgen de
Loreto.
Caravaggio.
1603-1606.

La muerte de la Virgen

1606, Óleo sobre lienzo

3.69 x 2.45 m.

Museo del Prado

Decapitación de San Juan Bautista. Caravaggio. 1608.

Los Carracci:

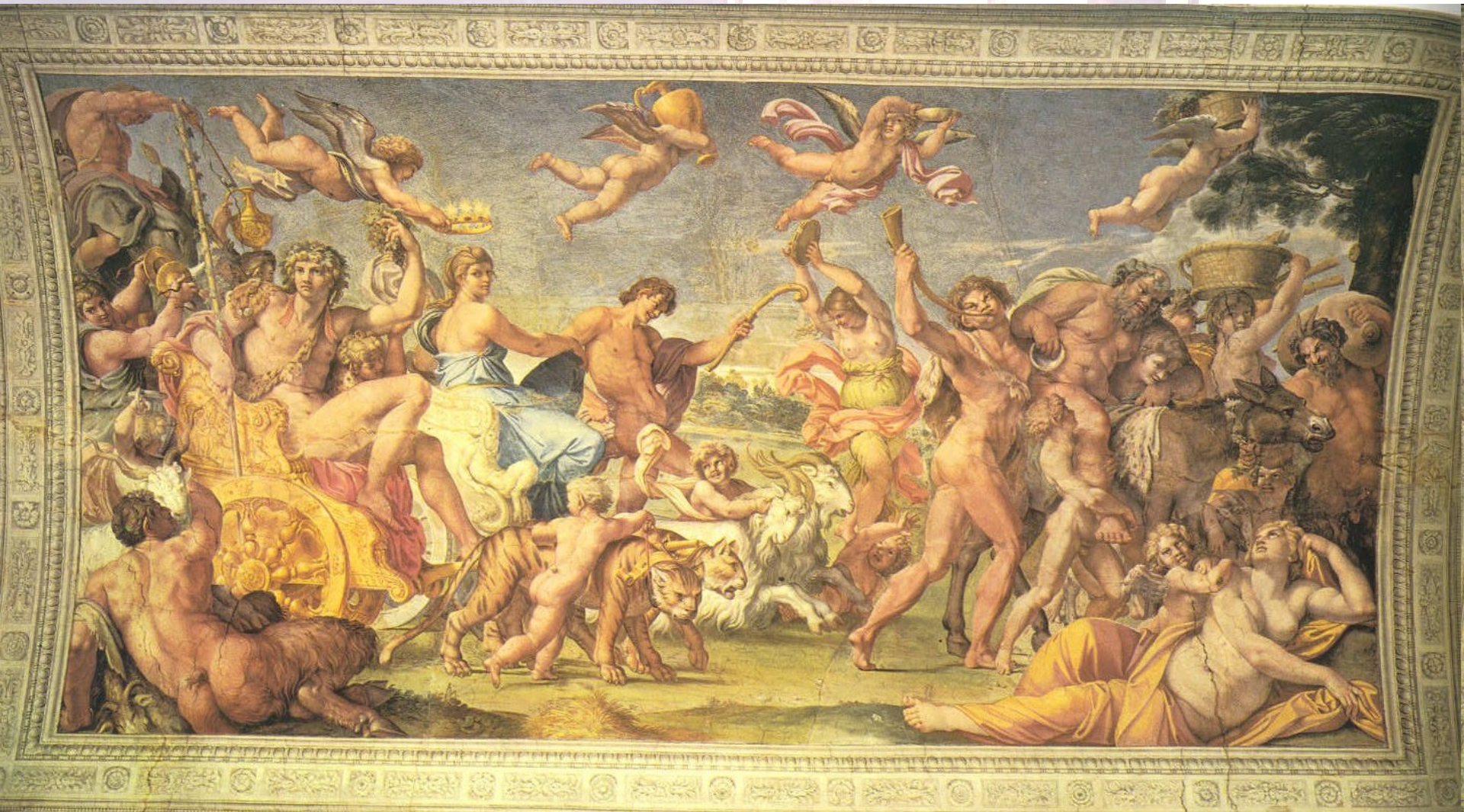
- Se inspiran en temas de carácter mitológico.
- Sus obras se caracterizan por:
  - Colores y luz suaves.
  - Un predominio de la pintura al fresco.
  - Ser de grandes dimensiones.
  - Y la preponderancia del dibujo.

Annibale Carracci.
Hércules en la
encrucijada (1596).

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

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

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

FLANDES Y HOLANDA

Características generales:

FLANDES.

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

HOLANDA.

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

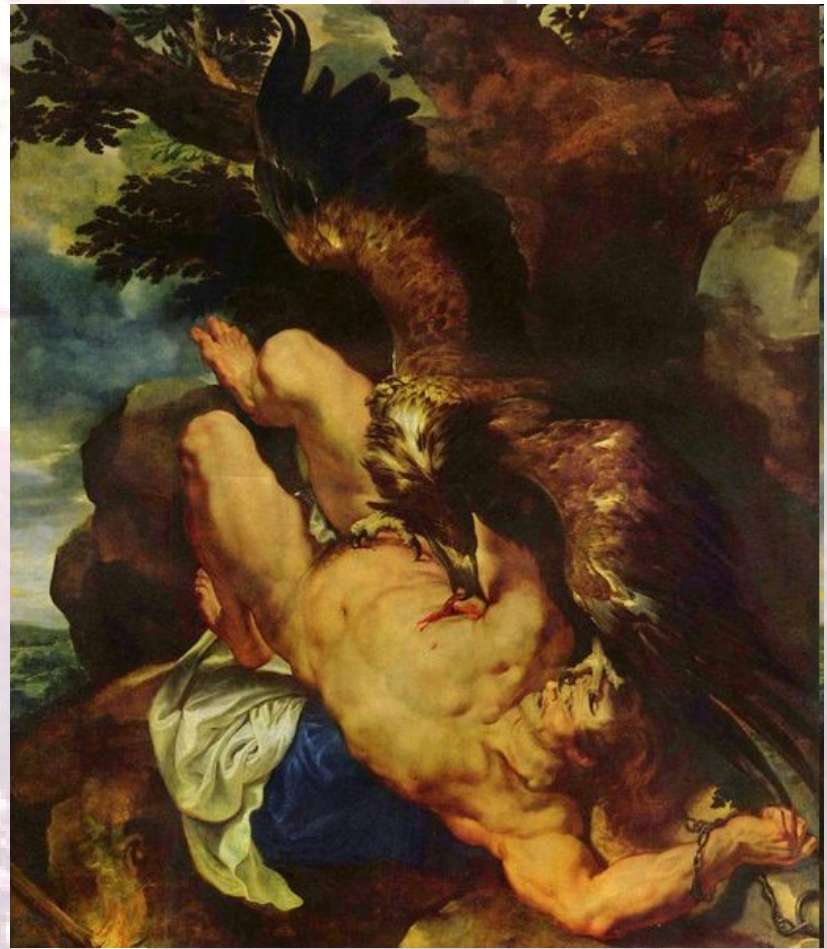
Escuela flamenca: Rubens (1577-1640).

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

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

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

Rubens. Prometeo (1610-1611).

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

Rubens. Las tres gracias (1640).

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

Rubens. Las matanza de los inocentes (1612).

El Duque de Lerma

c. 1603

Óleo sobre lienzo, 283 x 200 cm

Museo del Prado, Madrid

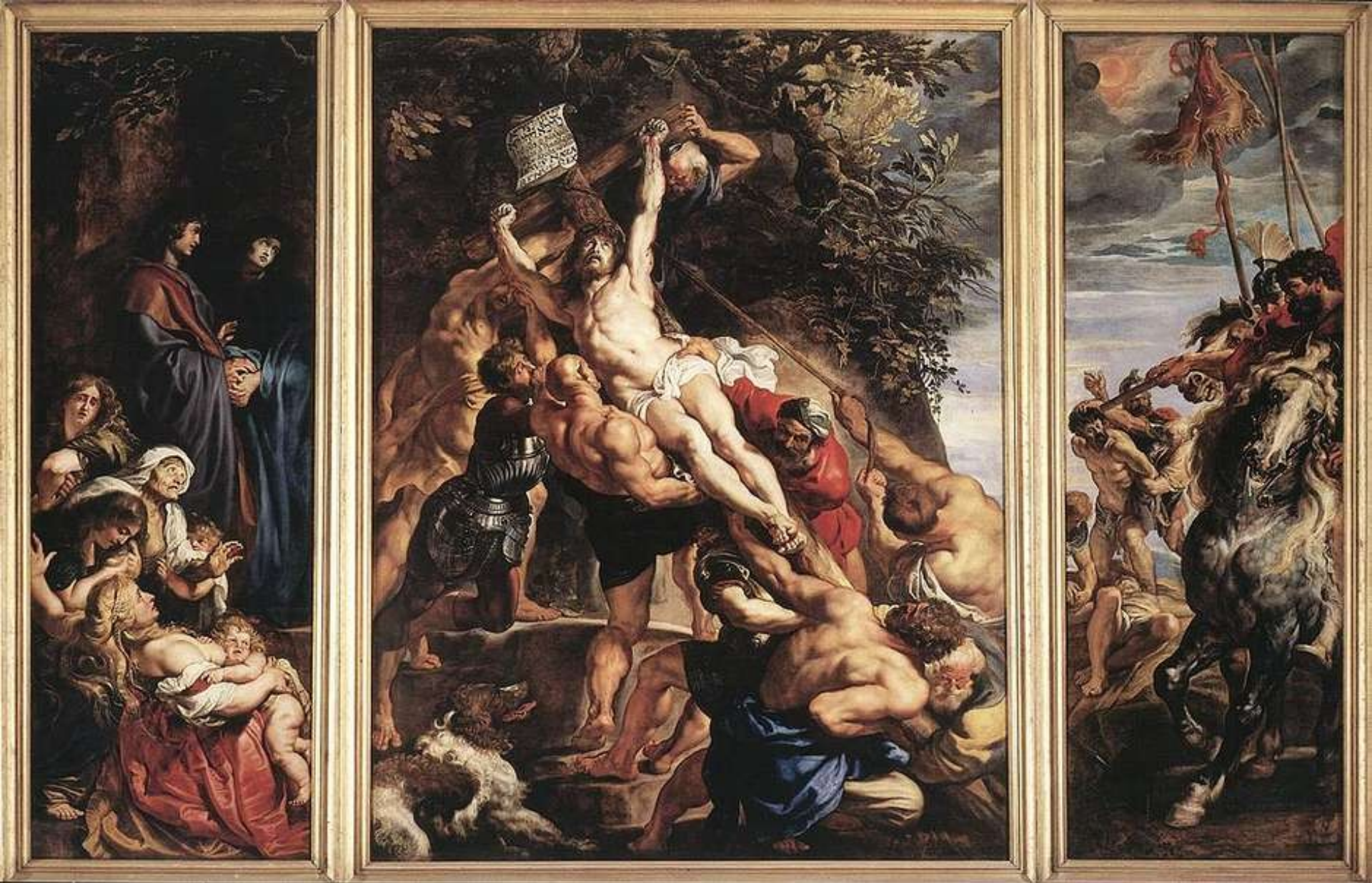

Rubens. La adoración de los magos. (1609/1628-1629)

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

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

Elevación de la cruz (detalle)
1610-11.

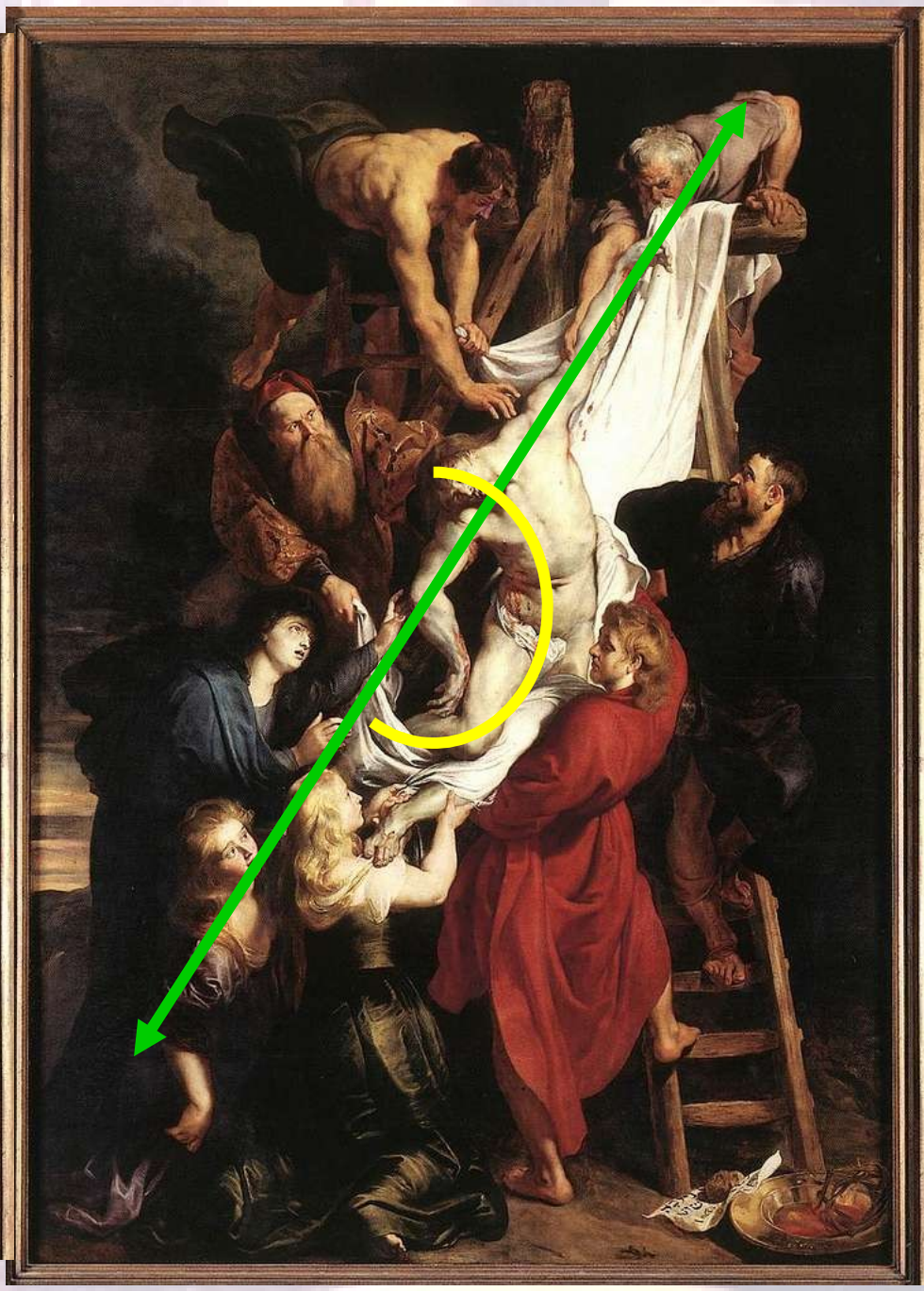

Descendimiento de la Cruz (1611-1614)

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

Catedral de Nuestra Señora, Amberes

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

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

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

Rubens. El Juicio de Paris. (1639).

Rubens. El Jardín del Amor. (1630).

Rafael. Las tres gracias.

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

Escuela holandesa: Rembrandt (1606-1669).

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

- La luz no es natural:

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

Filósofo reflexionando

1632

óleo sobre madera,

28 x 34 cm

Musée du Louvre, Paris

- **El color:**

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

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

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

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

La lección del doctor Deyman. 1656.

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

La compañía del capitán Reyner. Frans Hals.

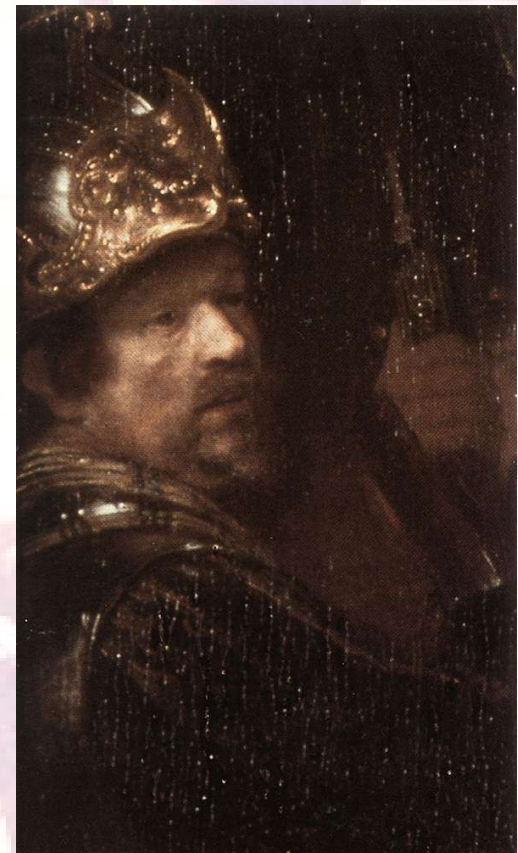
**La ronda de noche
(detalle de los personajes centrales)**

**La ronda de noche
(detalle)**

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

La ronda de noche (detalles)

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

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

LA RONDA DE NOCHE.... DE DÍA

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

Regentes del Hospicio de Santa Isabel. Frans Hals. 1641

EL AUTORRETRATO COMO INTROSPECCIÓN PSICOLÓGICA

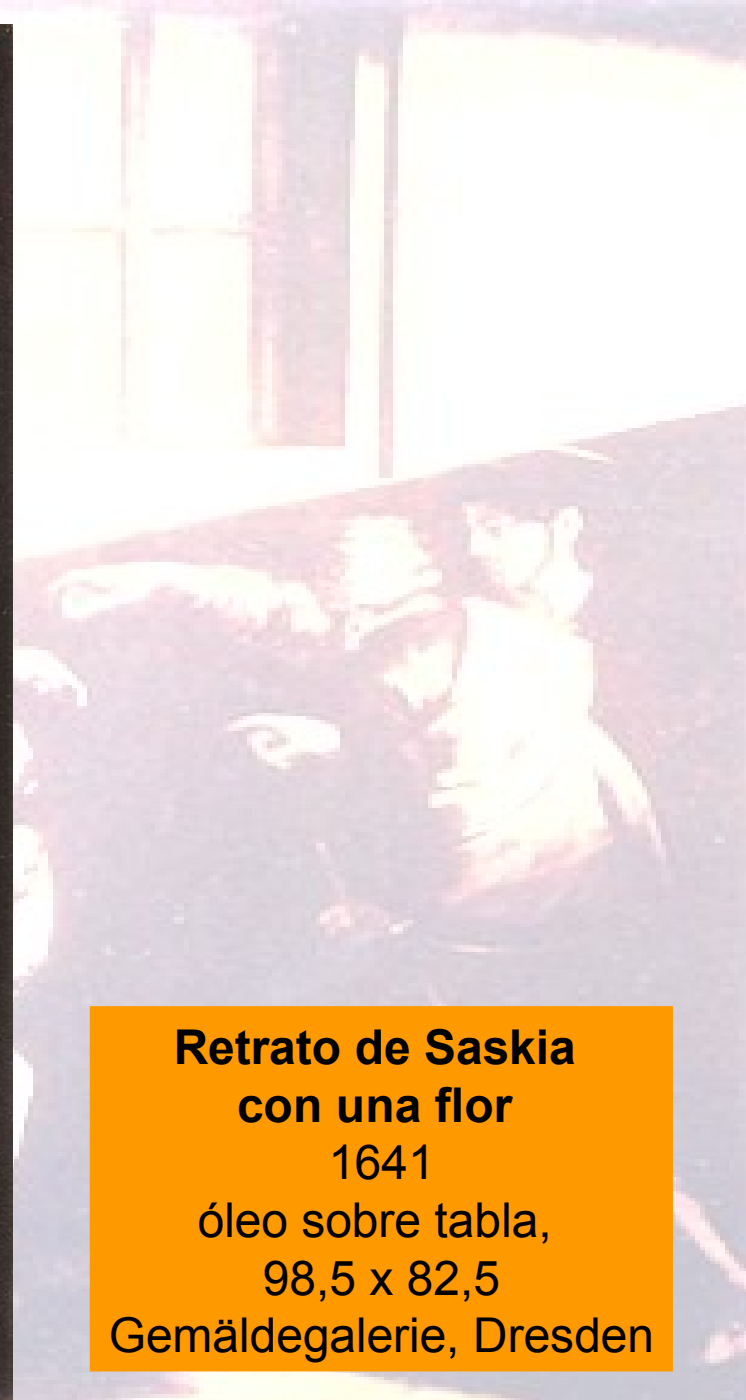

**Retrato de Hendrickje
Stofells**
1659
óleo sobre lienzo
National Gallery, London

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

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

Aristóteles con el busto de Homero. 1653.

La conspiración de Julios Civilis. 1661-1662.

El buey abierto en canal

1655

óleo sobre madera,

94 x 69 cm

Musée du Louvre, Paris

LA PINTURA BARROCA EUROPEA: DEL CLASICISMO AL ROCOCÓ (S. XVII-XVIII)

Riqueza y variedad

Iglesias, palacios, espacios públicos, casas particulares
(el museo "descontextualiza")

TEMÁTICAS

Religiosa
(*propaganda fide*)

Mitológica

Alegórica

Histórica

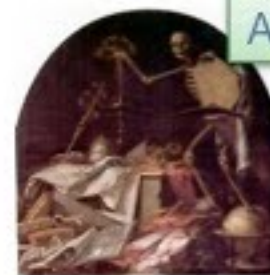
Retrato
(privado y público)

FUNCIÓN

Propagandística
Decorativa
Autoafirmación
(monarquía, burguesía, etc.)

Paisajes

Bodegones y
Naturalezas muertas

LA PINTURA BARROCA EUROPEA: TENDENCIAS ARTÍSTICAS.

CLASICISTA (Italia, Francia)

Contraria a los excesos del manierismo (valoración del dibujo y la ordenación compositiva)

ACADEMICISTA (FRANCIA)

ECLECTICISMO:
uniformidad
y monotonía pictórica.

REALISTA (HOLANDA)

Los protagonistas del cuadro son sujetos tomados del entorno del artista (**antiidealización**).
La realidad como modelo.

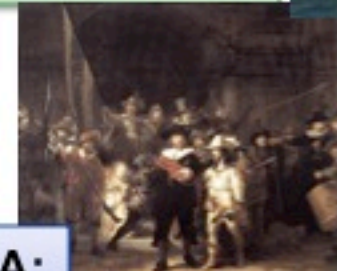
TENEBRISMO (Caravaggio)

ESPAÑA

LA FLAMENCA: RUBENS

Síntesis de todas
las tendencias

TENDENCIAS ARTÍSTICAS DEL S. XVII. LA CLASICISTA.

CLASICISTA

Contraria a los excesos del manierismo
(valoración del dibujo y la ordenación compositiva)

Italia: Aníbal Carracci (1560-1609).
Continuación de los valores del
Cinquecento.

**Francia: Nicolás Poussin
(1594-1665): claridad y orden.**

TENDENCIAS ARTÍSTICAS DEL S. XVII. LA TENDENCIA NATURALISTA.

La **REALIDAD** como modelo

CARAVAGGIO
(1573-1610)(Italia)

Los protagonistas del cuadro son sujetos tomados del entorno del artista (**antiidealización**)

Lo popular y vulgar

La **LUZ** (artificial/artificio) como factor que potencia el mensaje de la obra (**conceptual y formal**)

EL TENEBRISMO
(poderosos contrastes de luz y sombra)

El estilo de Caravaggio escandalizó a sus contemporáneos, pero supuso una auténtica revolución pictórica, al aproximar el arte a la realidad y a lo popular, rompiendo con la tradición "idealizadora" en las obras de tema religioso. (*"El pintor de la fealdad"* *"el destructor de la pintura"*, dijeron algunos)

Seguidores del tenebrismo de Caravaggio en todas las escuelas europeas del s. XVII

LA PINTURA BARROCA: LA TENDENCIA ACADEMICISTA (FRANCIA)

FRANCIA: reinado de Luis XIV

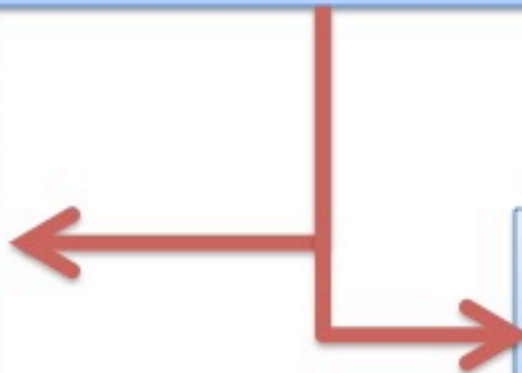
ECLECTICISMO: uniformidad y monotonía pictórica.

Charles Le Brun
(1619-1690)

Le Brun fue desarrollando de modo gradual un estilo clásico basado en el gusto barroco por el drama, el naturalismo y la decoración

Fundó la Real Academia de Pintura y Escultura de Francia (normativización del arte: rigidez y Sistematización.)

EL ARTE BARROCO

**La pintura barroca
europea: lenguaje y
escuelas**

Primera mirada....

Caravaggio, *La Vocación de San Mateo* (1600)

Otra mirada más...
suntuosa

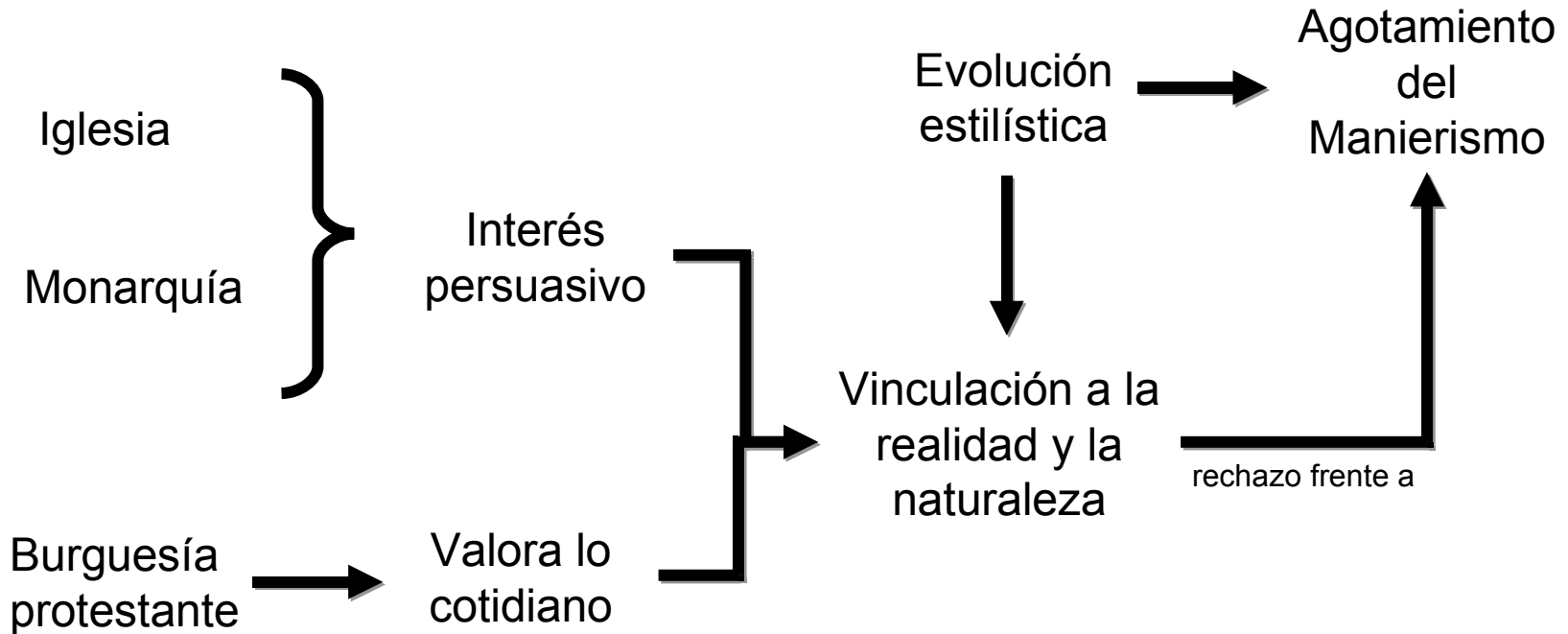
Rubens, *Rapto de las hermanas de Leucipo*

c. 1618

Óleo sobre tabla,
224 x 210,5 cm

Alte Pinakothek, Munich

Factores que inciden en la pintura barroca

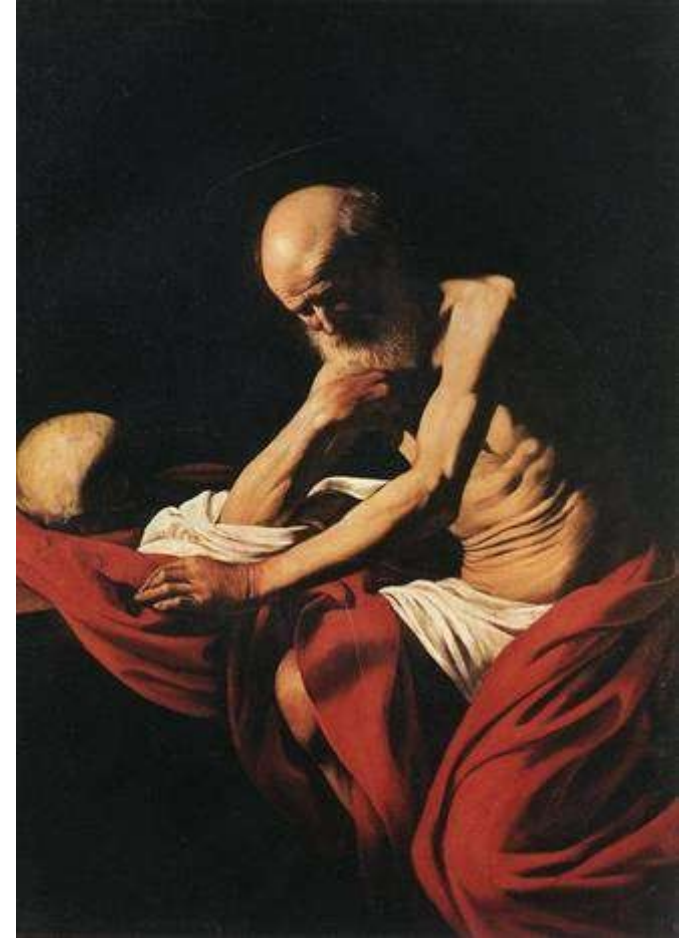

Debido al independiente desarrollo de las escuelas pictóricas, no son muchas las notas comunes que caracterizan a la pintura barroca; señalamos las siguientes:

- **El Naturalismo, aplicado a los temas religiosos y mitológicos favoreció la comprensión de los temas.**
- Se buscan los modelos de la naturaleza, sin proceder a su idealización, incluso llegando al **naturalismo**: preocupación por la representación del estado psicológico, de los sentimientos. La **luz** se suele poner al servicio del realismo.

- **El Tenebrismo es la tendencia pictórica que marca el periodo barroco, caracterizada por los contrastes de luz violentos y extremos.**
- **Hegemonía de la luz.** Se abandona el *sfumato* de Leonardo y se pasa a planos de luz y sombras donde las formas se dibujan con gran precisión.
- El barroco es el arte de plasmar pictóricamente la luz; por tanto, la sombra juega un papel hasta entonces inédito, especialmente en los primeros ensayos del estilo, que han venido a denominarse **Tenebrismo**.
- En el Barroco la forma se subordina a la luz, y en algunas ocasiones las formas pueden desvanecerse por debilidad o intensidad del centelleo luminoso.

- **Predominio del color sobre el dibujo.** En los grandes maestros, las manchas son las definidoras de las formas
- Se pintan las cosas como se ven en la realidad, con manchas de color y luz, perdiéndose los detalles y con el contorno no precisado.

Helena Fourment con su hijo Francis
1635. Óleo sobre tabla
Alte Pinakothek, Munich

- **Profundidad continua:.**
En el barroco se abandona el rigor de la perspectiva lineal, para obtener la sensación de profundidad.
- Los procedimientos utilizados pueden ser: líneas convergentes, series de escorzos, un primer término desmesurado, un primer término oscuro, juegos de luces, plasmación de efectos atmosféricos...

Jeremías lamentando La destrucción de Jerusalén
Óleo sobre panel, 1630. 58,3 x 46,6 cm
Rijksmuseum, Amsterdam

- **Libertad en la composición**, es decir, **composición asimétrica y atectónica**.

- La tendencia instintiva a colocar la figura principal en medio y a pintar dos mitades de telas semejantes (simetría) se pierde, de la misma manera que se desecha la malla de horizontales y verticales del arte clásico (composición tectónica).

- Se prefiere todo aquello que muestre desequilibrio o sugiera que la escena continúa más allá de los límites del marco. Esta composición atectónica se consigue mediante las líneas **diagonales** que sustituyen a las composiciones piramidales del siglo anterior; a veces, se usan formas partidas que indiquen que no todo cabe en la tela.

Guido Reni, *Hipómenes y Atlanta*. Prado. 1612

- **Preocupación por plasmar el movimiento.**
- La pintura barroca es la pintura de la vida, y ésta no puede representarse bajo formas estáticas. La turbulencia se antepone a la quietud; las figuras son inestables y los escorzos y ondulaciones se multiplican. A veces este movimiento no existe y el exceso de quietud y austeridad se debe relacionar con el deseo de vincular la obra con la trascendencia religiosa.

P.P. Rubens: *Las consecuencias de la guerra*. Detalle. 1638

Rubens, *Descendimiento*.
Catedral de Amberes. 1614

- **Técnicas.** La importancia del color y el deseo de mostrarlo en toda su brillantez hace que se abandone el temple y se generalizan el **óleo** y el **uso del lienzo**, a veces de grandes proporciones. La pintura sobre tabla casi se abandona.
- La técnica del **fresco** se sigue utilizando para la pintura decorativa de las paredes y bóvedas.

A. **Pozzo**, *Bóveda de la Iglesia de San Ignacio*. Roma. 1681

Tendencias y estilos

- **Clasicista:**

N. Poussin: *Paisaje con ruinas*. Museo del Prado. Madrid. 1648

- **Naturalista:**

Detalle de *La vocación de San Mateo*. Caravaggio, 1600

- **Realista:**

Rembrandt: *Retrato de Hendrickje Stoffels*, 1660

- **Costumbrista:**

Murillo: *Niños jugando a los dados*. 1675

- **Exuberante**

Rubens, *Las consecuencias de la guerra* (detalle), 1638

Variedad temática

- **Religiosa:**

Abundan las representaciones de la Virgen como Inmaculada Concepción o la Piedad, los pasajes evangélicos más relevantes, la caridad, los sacramentos (en especial la penitencia y la eucaristía), series sobre la vida de los santos y sus experiencias religiosas, la visión de la muerte...

El desnudo es proscrito de las representaciones religiosas, persistiendo únicamente en las alegorías y mitologías.

- **Mitológica** (especialmente en Francia y Flandes).

- **Pintura de género:**

- Bodegón
- Florero
- Escenas populares o costumbristas

- **Retrato// Autorretrato.** Los holandeses destacan en el **retrato de grupo**.

- **Paisaje:** se convierte en género independiente. Dentro de él, encontramos temas especiales, como las **marinas**, batallas navales, etc. Destacan los holandeses.

Sánchez Cotán: *Naturaleza muerta*, 1600

Características plásticas

- **Pincelada abierta**
- **Trazo grueso y empastado**
- **Predominio del color**
- **Composiciones abiertas**
- **Efectismos de luz (Tenebrismo)**
- **Perspectiva aérea**
- **Agitación y movimiento**
- **Teatralidad y apariencia**
- **Iconografías complejas**

EL ARTE BARROCO

**La pintura barroca
italiana: Caravaggio**

LA PINTURA BARROCA ITALIANA: EL TENEBRISMO

**Michelangelo Merisi, *il
Caravaggio*, (1573-1610)**

En su pintura planteó una oposición consciente al Renacimiento y al manierismo.

Siempre buscó, ante todo, la **intensidad efectista** a través de vehementes contrastes de **claroscuro**, que esculpen las figuras y los objetos, y por medio de una presencia física de vigor incomparable.

Al **evitar cualquier vestigio de idealización** y hacer del **realismo** su bandera, pretendió ante todo que ninguna de sus obras dejara indiferente al espectador.

La vocación de San Mateo

1599-1600

Óleo sobre lienzo, 322 x 340 cm

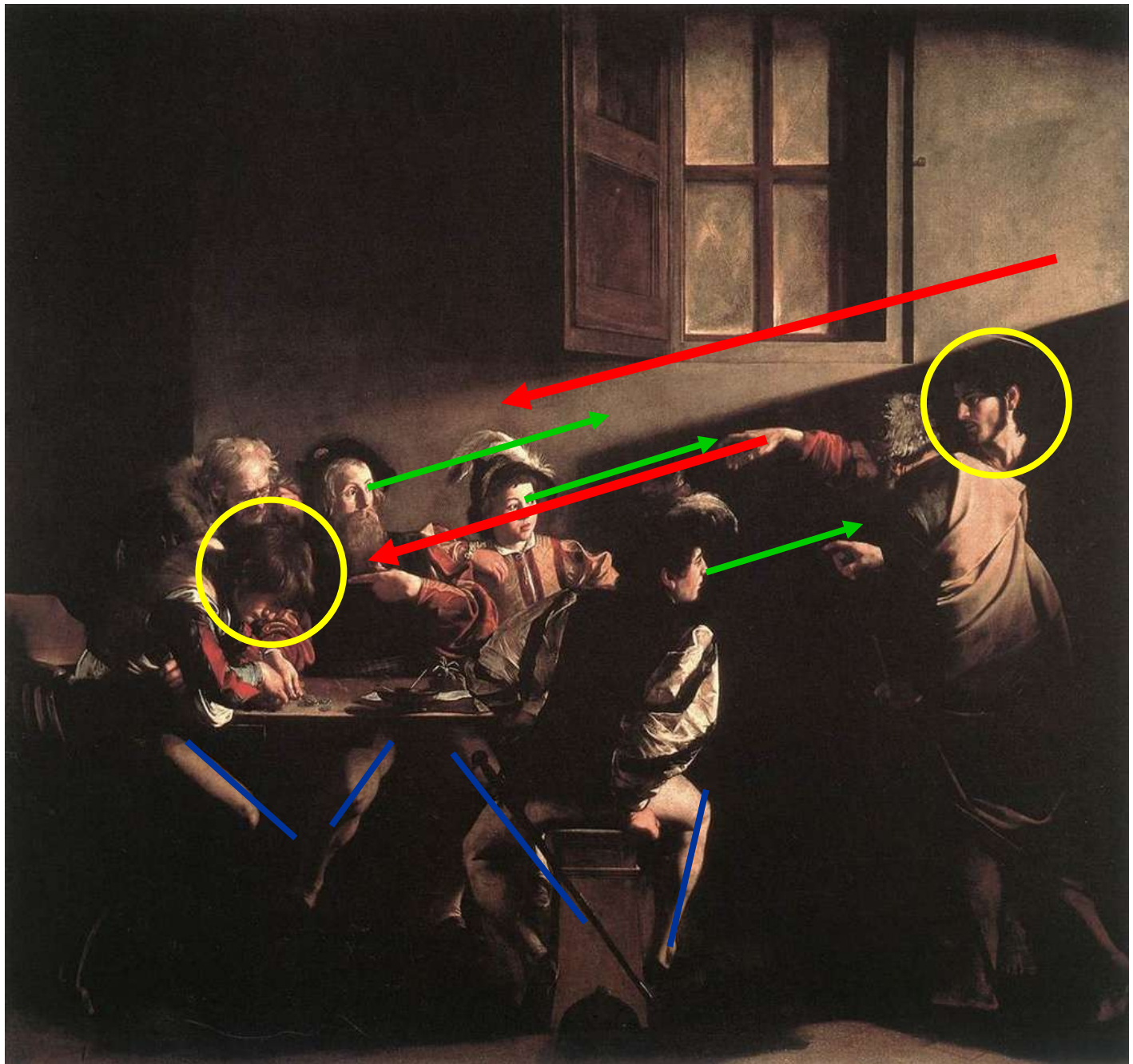
Capilla Contarelli, San Luigi dei Francesi, Roma

Introdujo una profunda **revolución** en la pintura italiana del XVII. Dos son las características básicas de su obra:

- El **naturalismo**: rechazó los ideales clásicos; cuando pintaba una escena de tipo religioso, introducía en los cuadros **lo vulgar**, las escenas con gente corriente, sin ningún tipo de idealización.

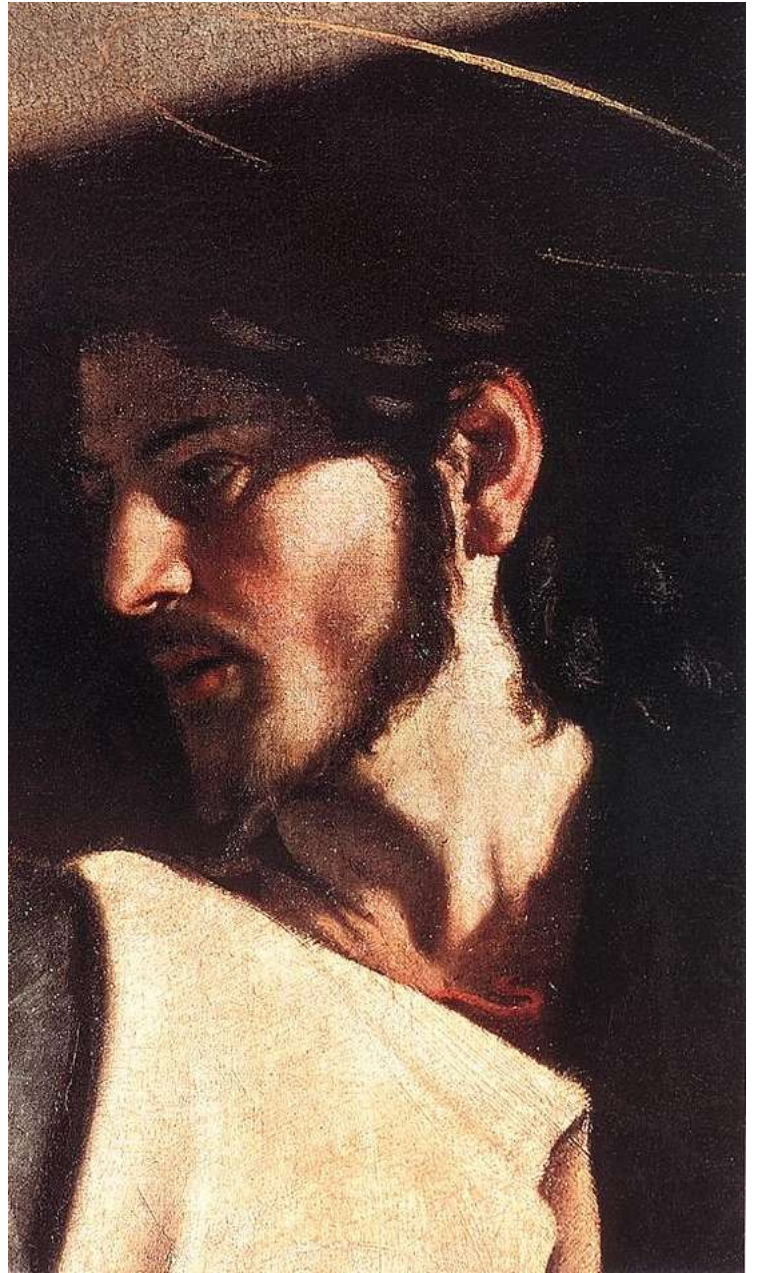
- En segundo lugar, **el tenebrismo**: para acentuar el realismo, realiza sus figuras y escenas por **los efectos de luz**, haciéndolas destacar sobre el fondo oscuro. La luz no se difunde suavemente, sino que surge de un vano lateral y cae sobre las figuras, sobre la escena, delimitando claramente las formas iluminadas en las que **los colores son vivos e intensos y destacan sobre las zonas oscuras**.

La **luz** funciona como un espacio autónomo, como un personaje más en el cuadro, como **tiempo**, pues introduce el ritmo narrativo.

El **foco luminoso** nunca aparece en el lienzo y suele ser artificial, procedente de algún ángulo lateral. Simboliza siempre la presencia de **lo sobrenatural** o lo divino.

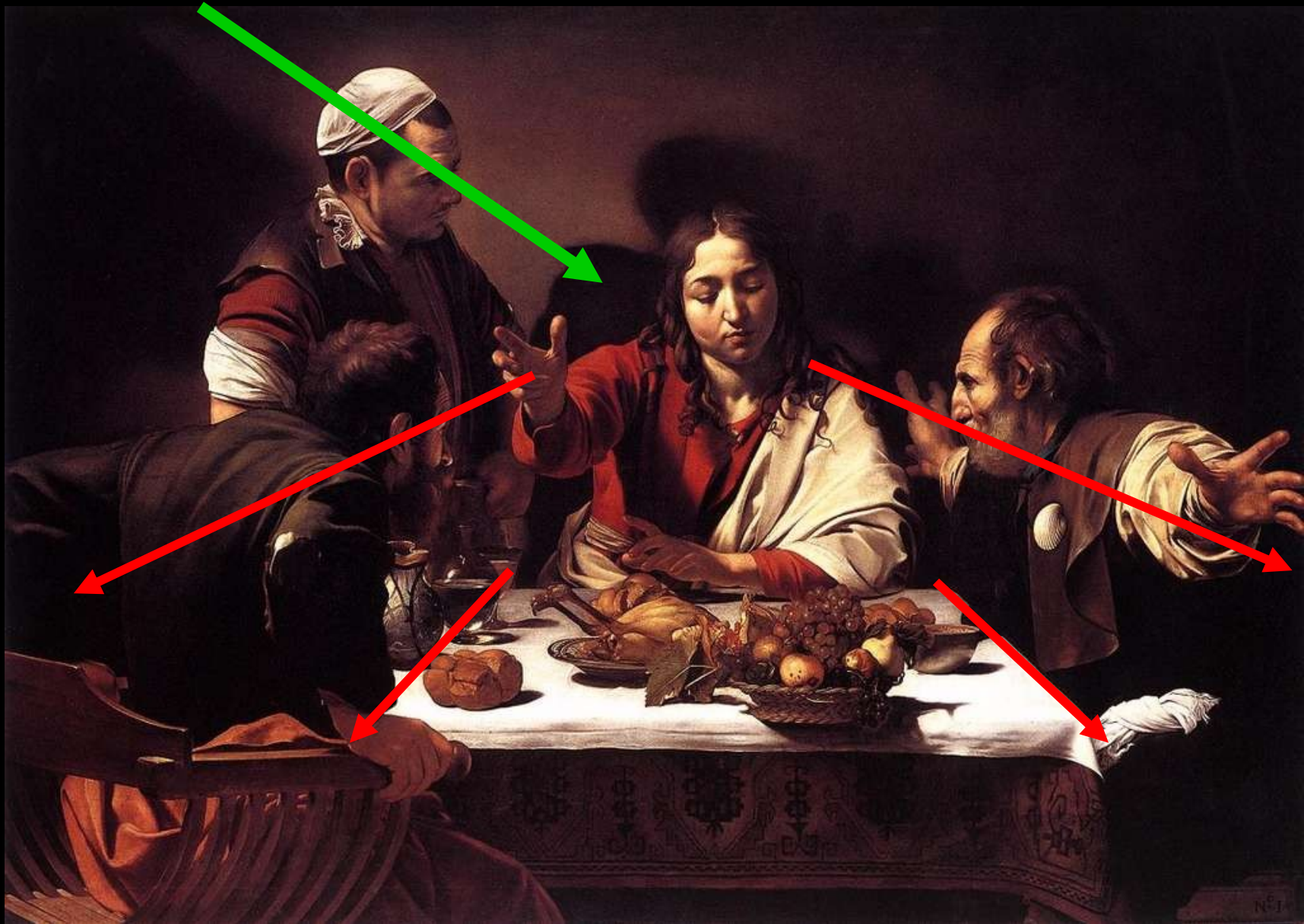

Cena en Emaús, 1601-1602. Óleo sobre lienzo.
1,39 x 1.95 m. National Gallery (Londres).

Los personajes aparecen en **actitudes sorprendentes**, en clara ruptura con lo que se consideraba “**decoro**”; el autor quiere mostrar, de esta manera, la psicología y las pasiones de los personajes, los ***affetti***.

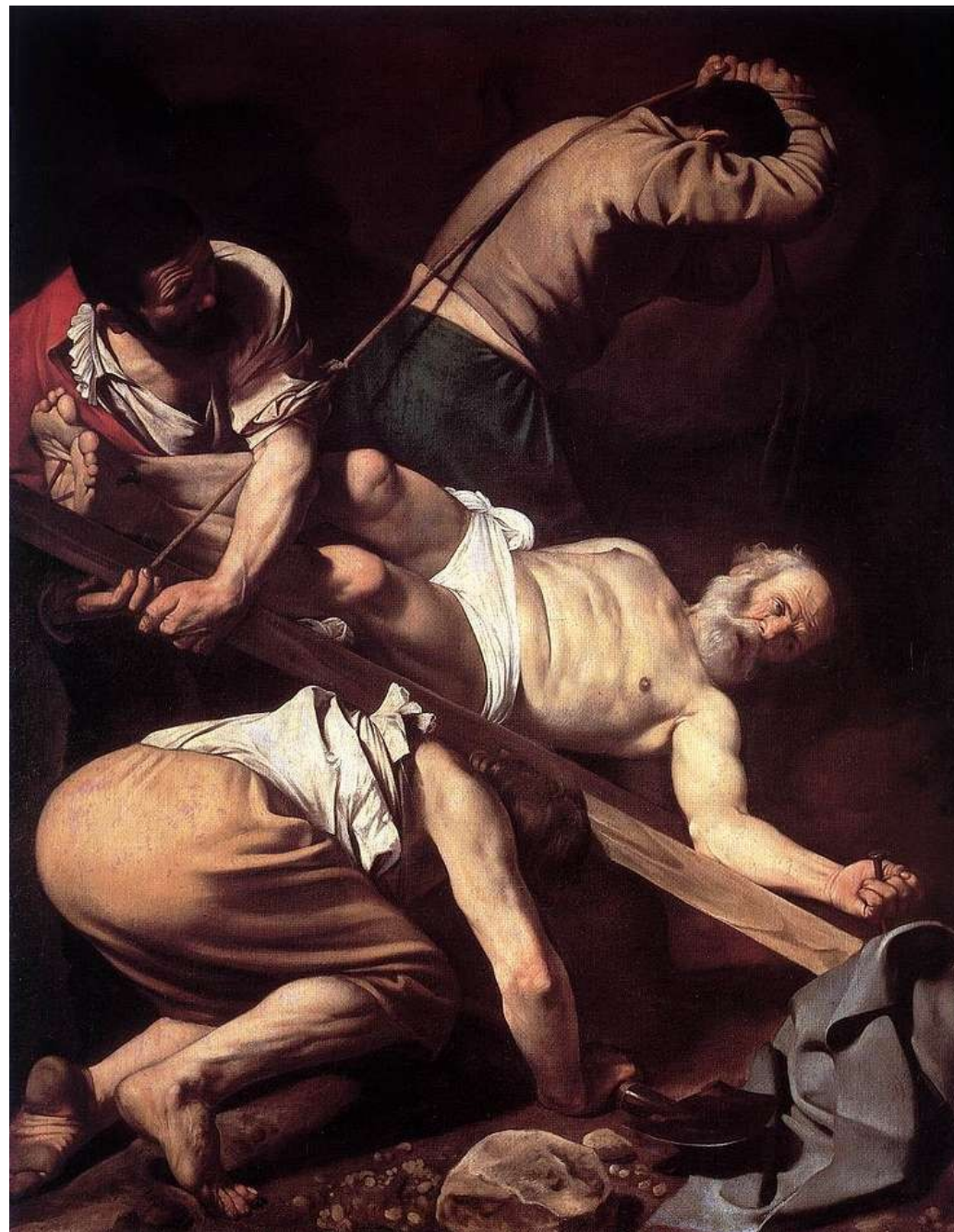

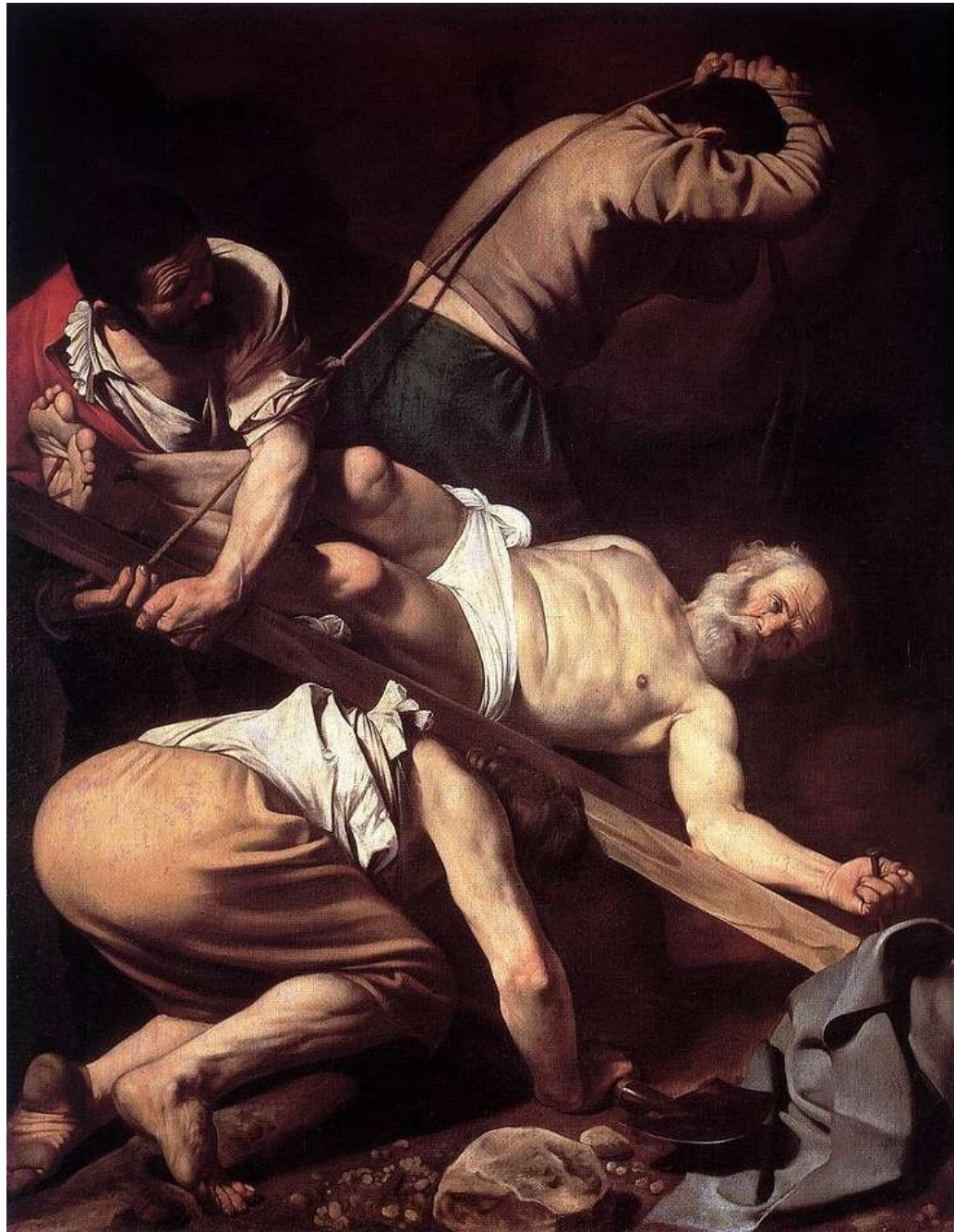

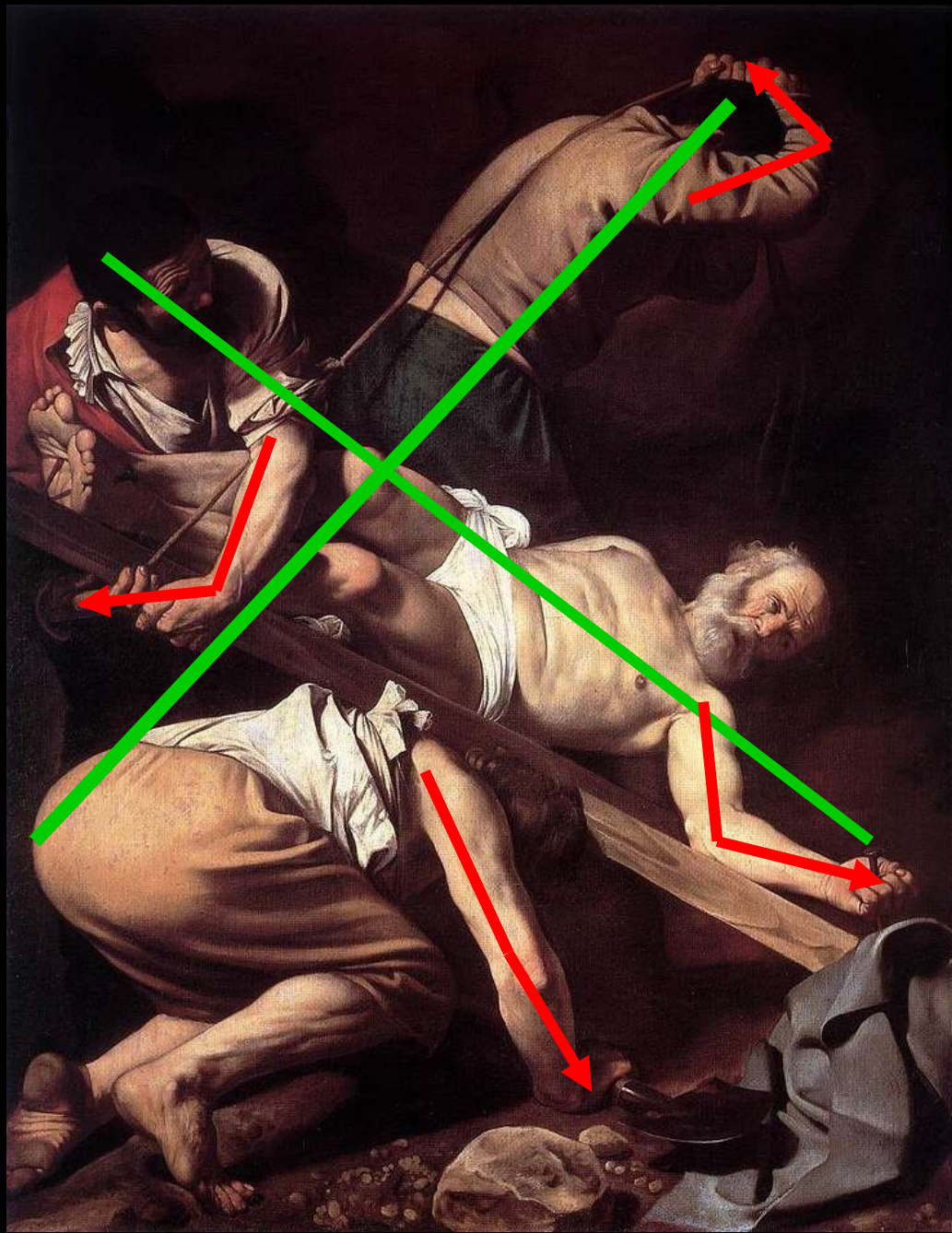
Desde los inicios de su estancia romana rechazó la característica belleza ideal del Renacimiento, basada en normas estrictas, y eligió el camino de la verdad y el **realismo**, realizando sus obras mediante copias directas del natural, sin ningún tipo de preparación previa a la obra.

La crucifixión de San Pedro
(1600). Óleo sobre lienzo,
230 x 175 cm
Capilla Cerasi, Santa Maria
del Popolo, Roma

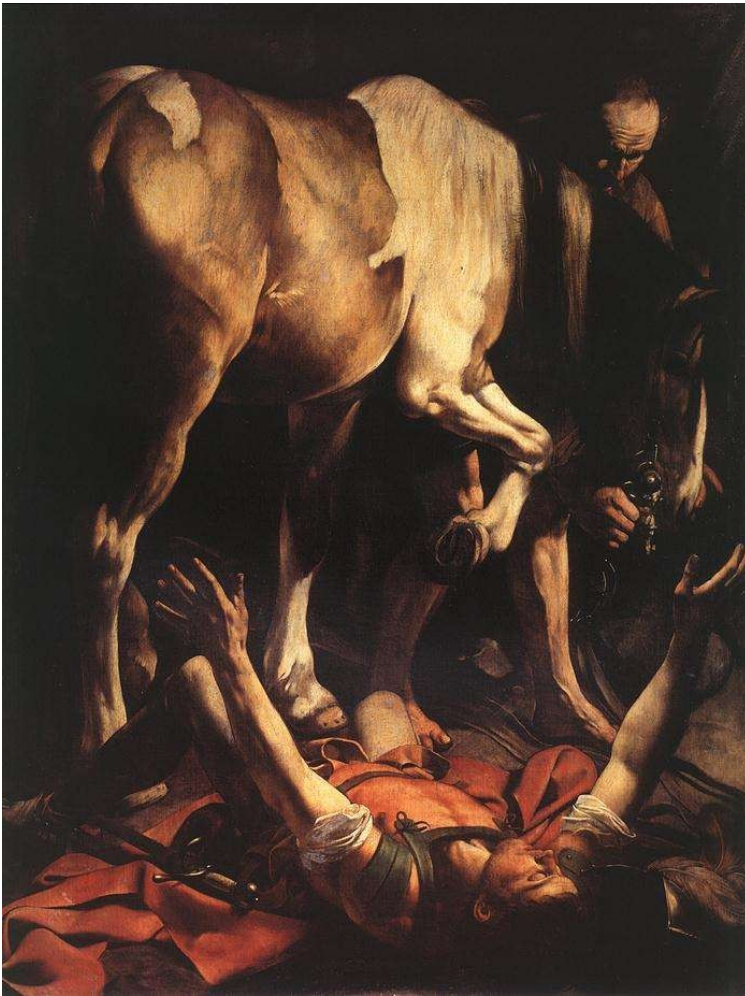

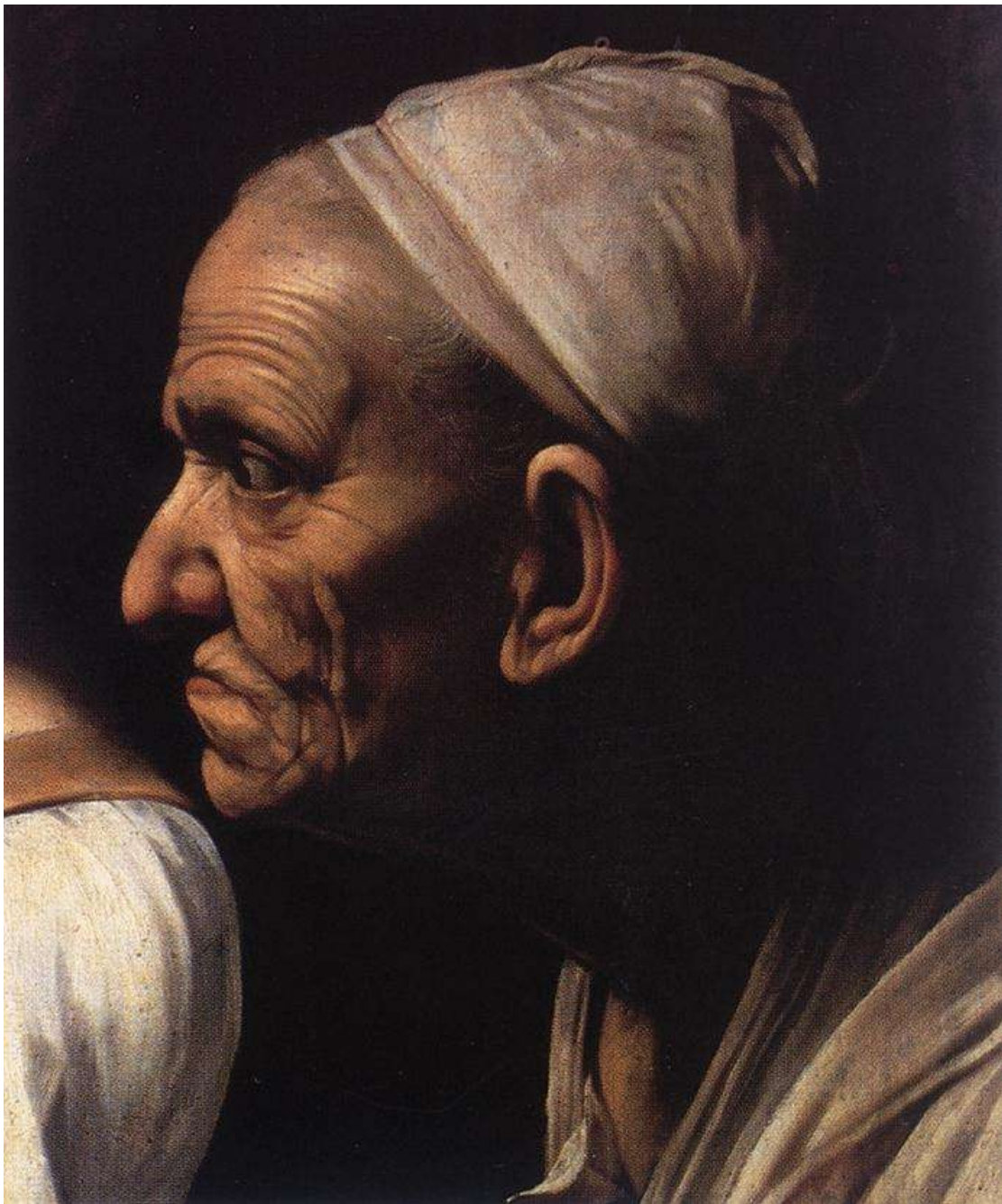
La incredulidad de Santo Tomás

La conversión de San Pablo (1601).
Iglesia de Sta. M^a del Popolo, Roma

La “narración” se reduce al **momento culminante** de la historia y tiene, en muchas ocasiones, el aspecto de una fotografía instantánea. En ese instante se concentraba toda la acción, todo el **dramatismo**. La **ausencia de fondos**, por otra parte, acentuaba el **contraste luminoso**. Las figuras, parcialmente iluminadas contra la oscuridad, se destacan enfatizando sus gestos y **expresiones (*moti*)**.

Judith decapitando a Holofernes, c. 1598
Óleo sobre lienzo, 145 x 195 cm
Galleria Nazionale d'Arte Antica, Roma

Judith decapitando a Holofernes (detalle), c. 1598.
Óleo sobre lienzo, 145 x 195
cm
Galleria Nazionale d'Arte
Antica, Roma

Judith decapitando a Holofernes (detalle), c. 1598.
Óleo sobre lienzo, 145 x 195
cm
Galleria Nazionale d'Arte
Antica, Roma

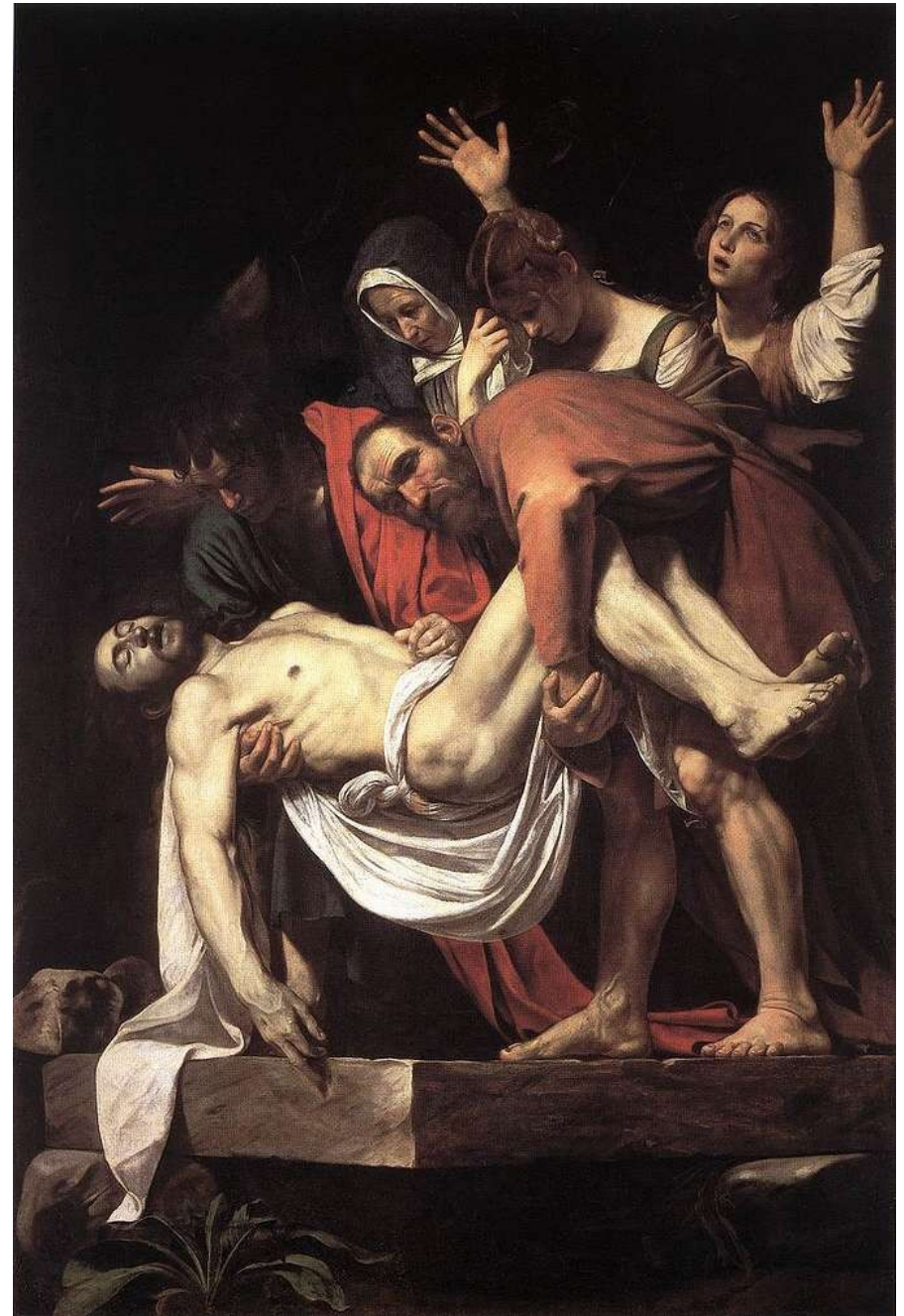

Judith decapitando a Holofernes
(detalle), c. 1598. Óleo sobre
lienzo, 145 x 195 cm
Galleria Nazionale d'Arte
Antica, Roma

En las pinturas religiosas de Caravaggio, el reino de Dios está en **lo cotidiano** y lo **miserable**, manifestándose en los pecadores y marginados de los que hablan las Sagradas Escrituras.

El enterramiento de Cristo

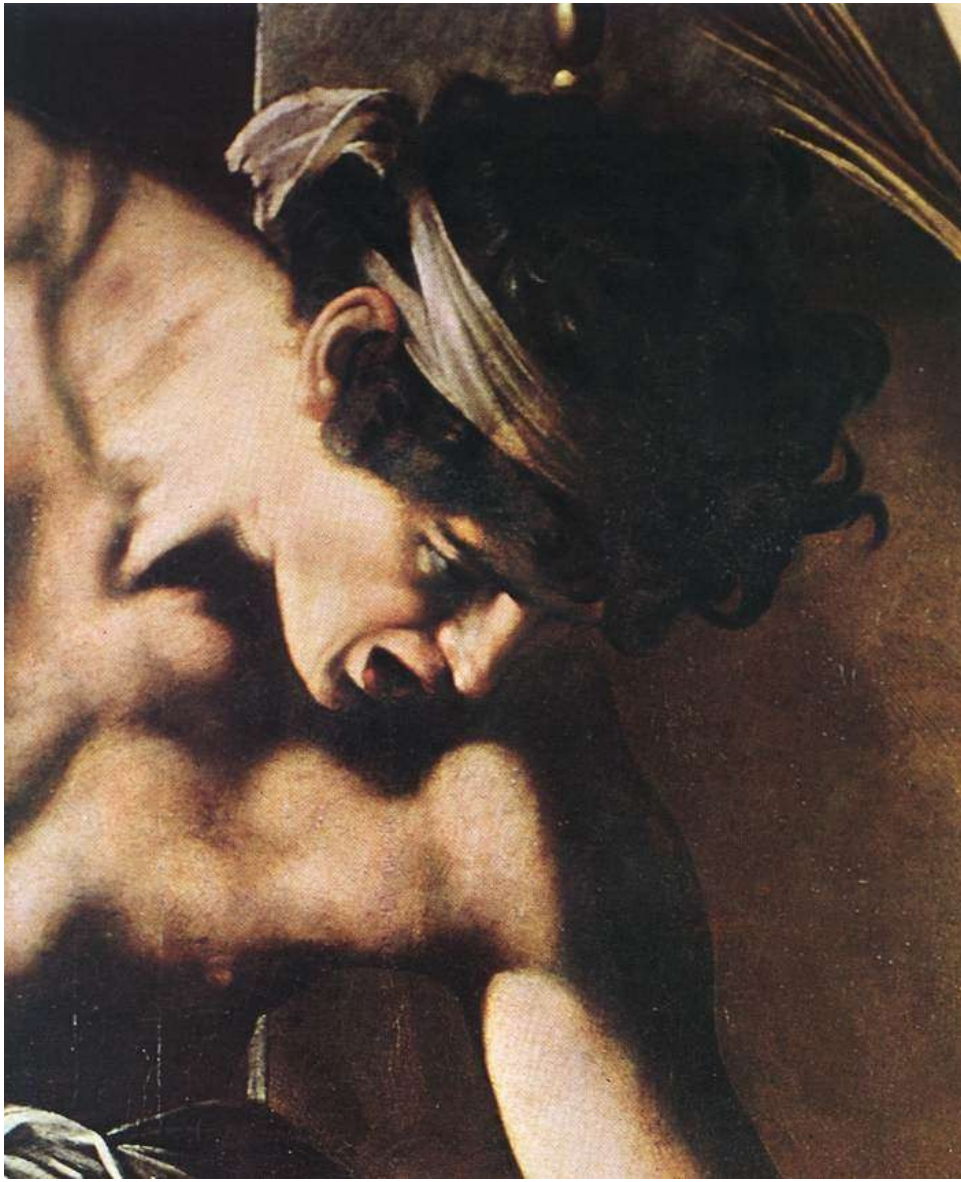

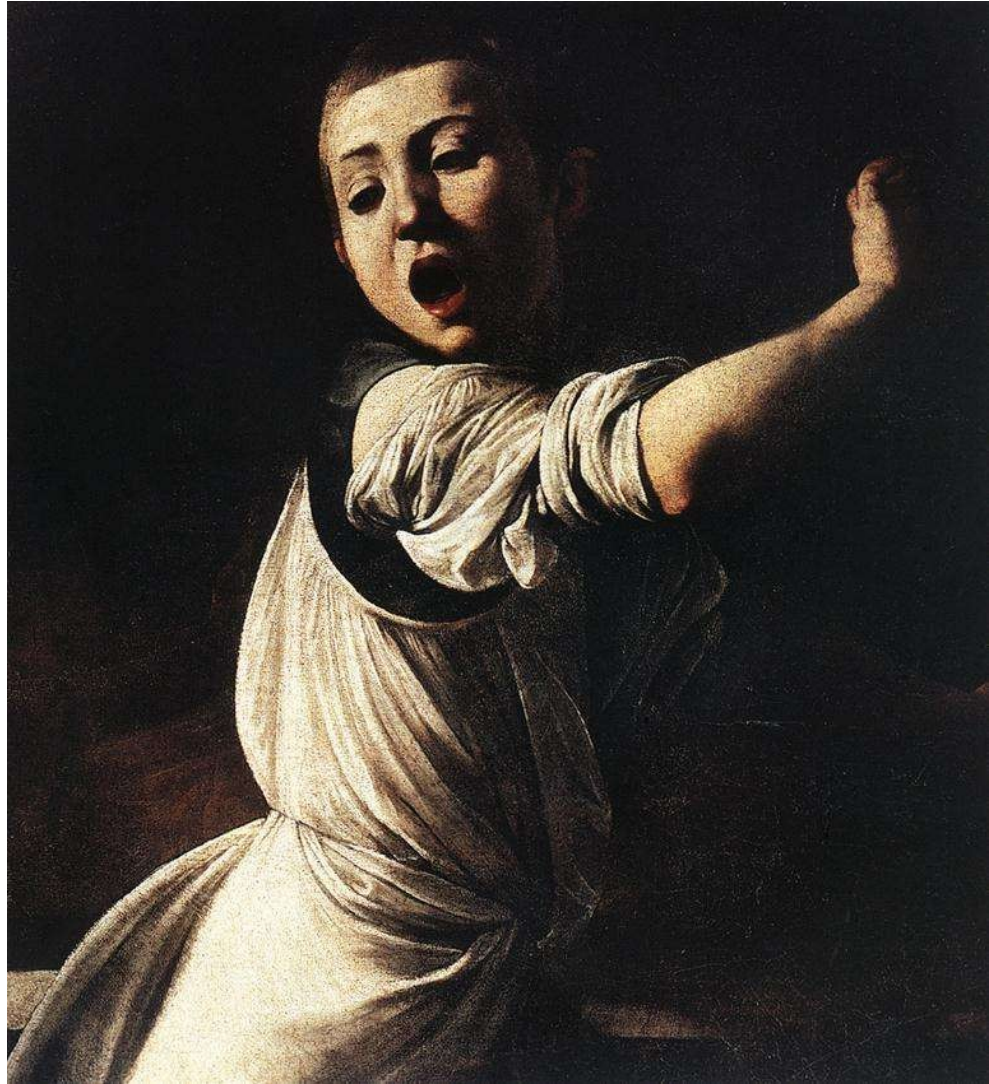
El martirio de San mateo

En síntesis: la suma de recursos tan efectistas que deslumbran la mirada (**claroscuros, contrapicados, gestualidad** de los personajes, etc.), crean un **espacio profundamente teatral**, rico en **significados** y deslumbrante, a pesar de la “*atmósfera tenebrosa*” que domina muchas de sus composiciones.

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

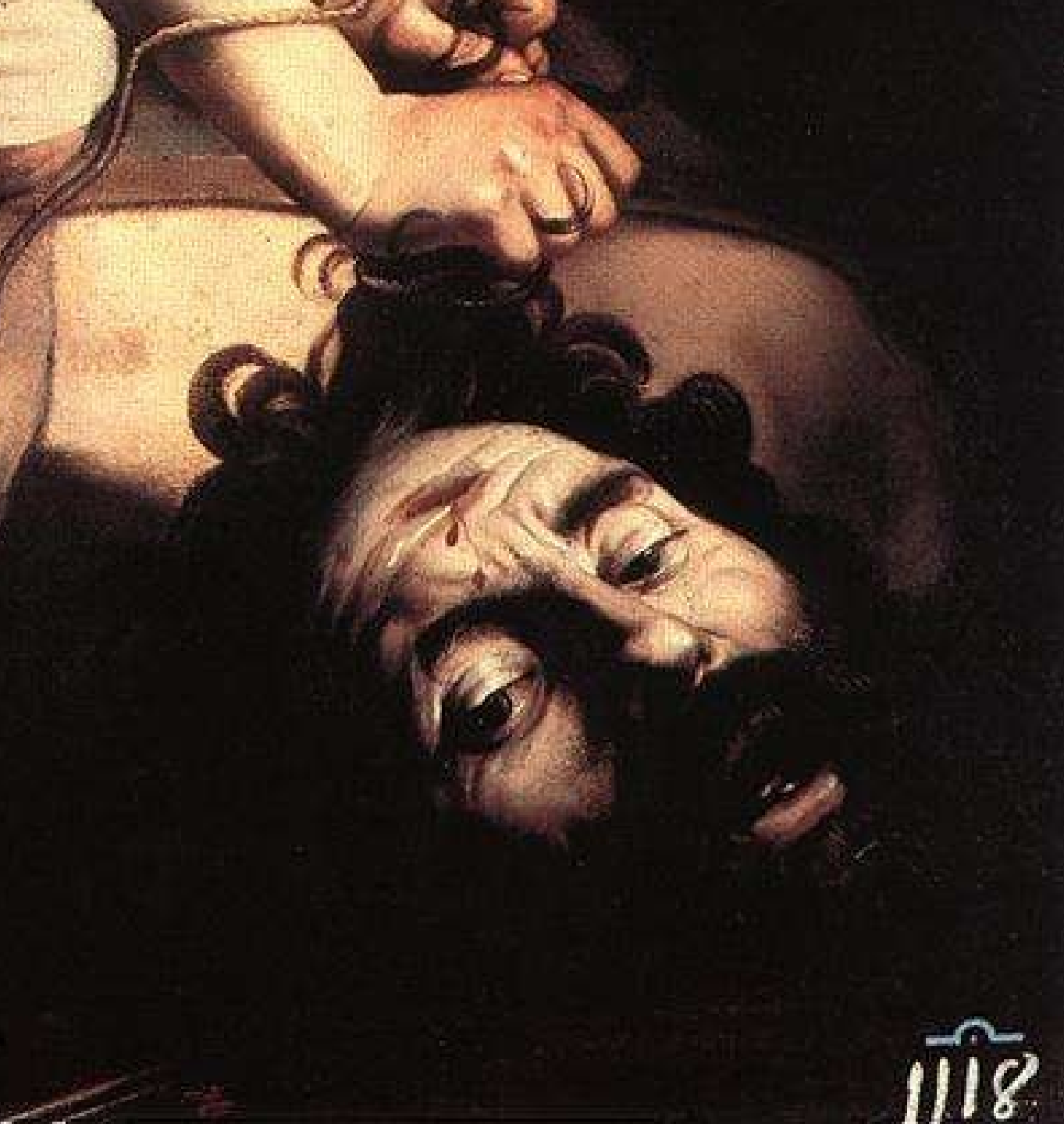

***La conversión de
San Pablo***

1600

Óleo sobre tabla de
ciprés, 237 x 189 cm
Colección Odescalchi
Balbi, Roma

David

1600

Óleo sobre lienzo

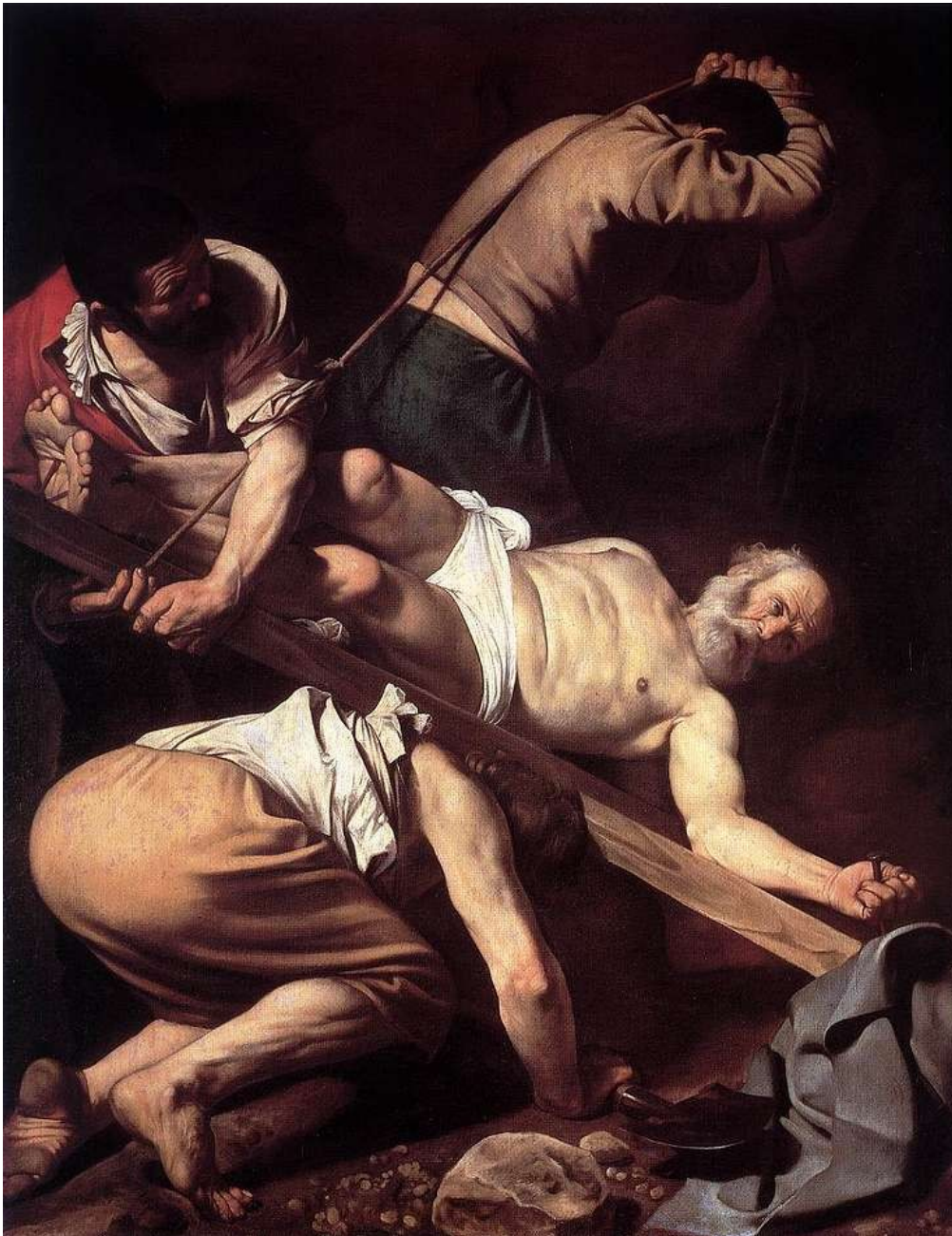
110 x 91 cm

Museo del Prado, Madrid

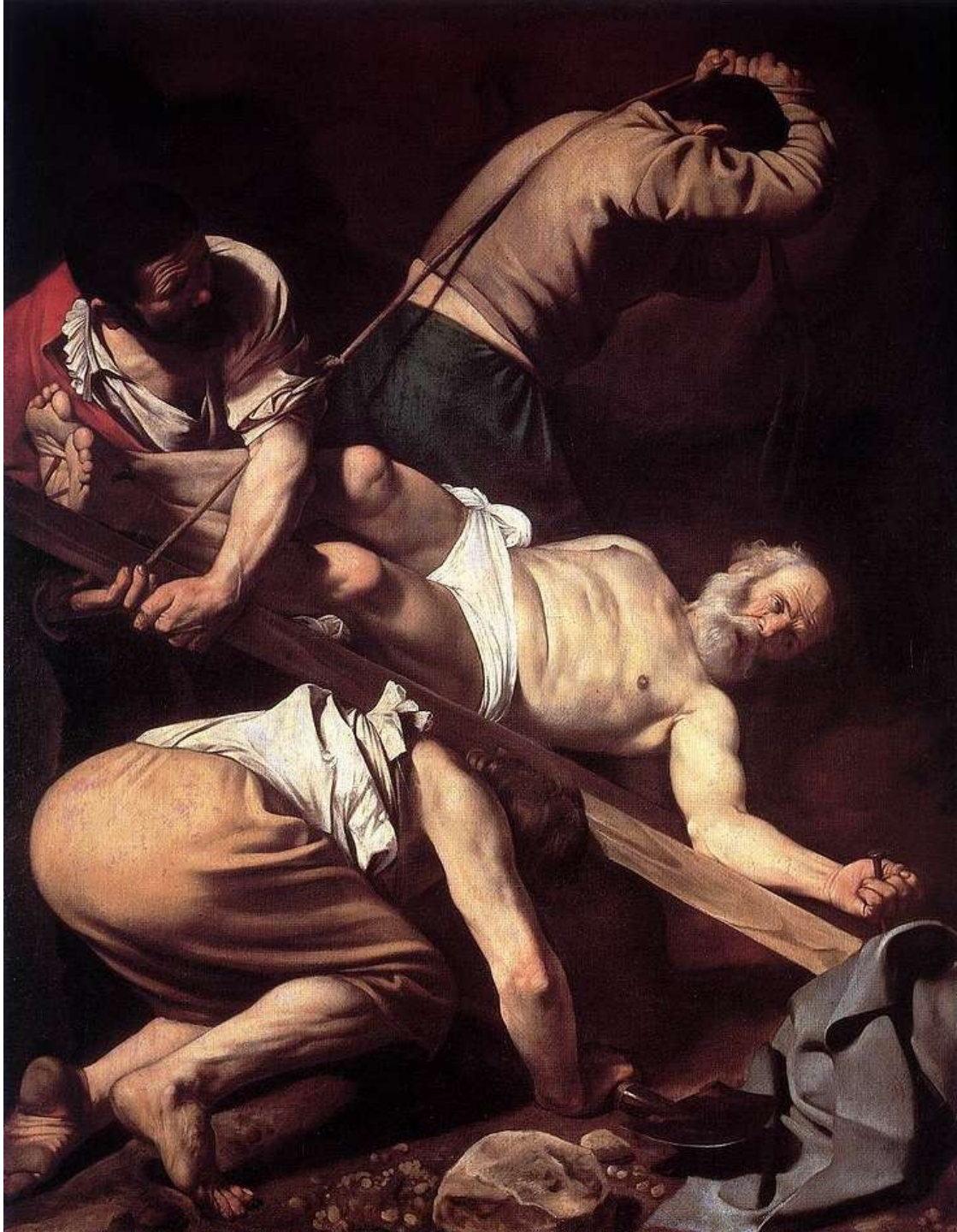
Salomé con la cabeza del Bautista, c. 1609
Óleo sobre lienzo, 116 x 140 cm. Palacio Real, Madrid

El tratamiento de los **temas religiosos**, como **escenas cotidianas**, con toda su vulgaridad, hizo que en algunos casos sus obras no fuesen bien aceptadas, producían la sensación de **falta de respeto** (*decoro*) hacia el tema y los personajes representados.

La crucifixión de San Pedro
(1600). Óleo sobre lienzo,
230 x 175 cm
Capilla Cerasi, Santa Maria
del Popolo, Roma

Los rostros, las manos y los pies de estos personajes aparecen maltratados, con suciedad.

Se trata de una clara **reivindicación de lo popular en lo sagrado**, de conectar la fe con la **verdadera piedad**, aquella que huye de los oropeles y la pompa, tan querida por la jerarquía eclesiástica.

San Mateo y el ángel (1602).

Óleo sobre lienzo.

Divergencias en el tratamiento del mismo tema, debidas a las exigencias teológicas de la Contrarreforma.

Composición
de sotto in su

Por una parte, este tipo de vulgarización de la religión interesa mucho en una época en la que la Contrarreforma se extiende por la Italia católica, con el fin de mostrarse bajo una apariencia humana en contraste con la austeridad pregonada por el protestantismo.

Por otra parte, la representación de los santos bajo rasgos vulgares de golfos salidos de los bajos fondos fue juzgado incompatible con los valores de pureza y santidad cuasiaristocráticos que vehiculaba la Iglesia de la época.

PUNTOS DE VISTA....

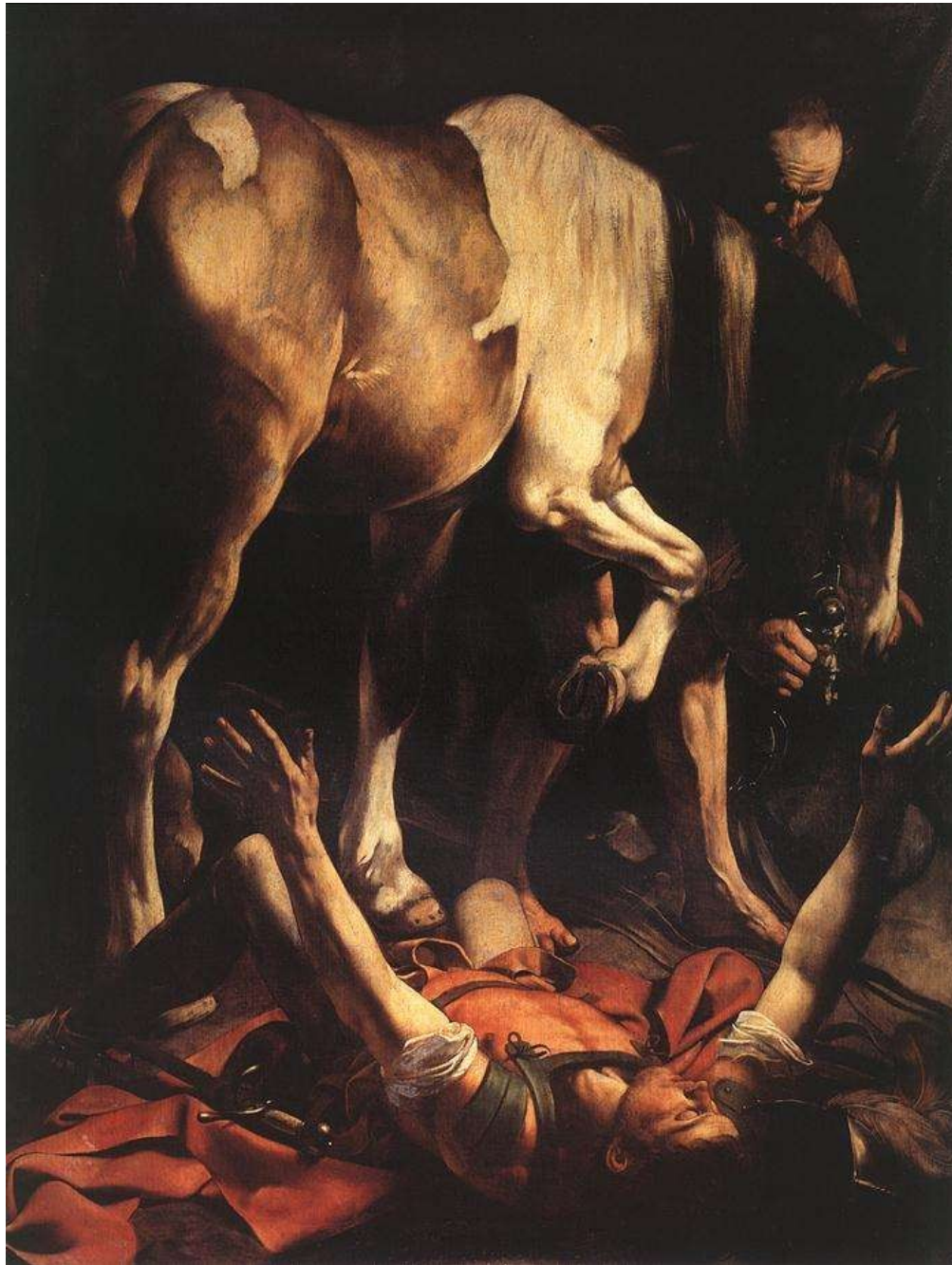
Así, la consideración de la Iglesia católica hacia Caravaggio y sus cuadros oscilará de un extremo a otro de su carrera entre el acogimiento entusiasta y el rechazo absoluto. El pintor encontrará en ella sus mayores protectores –como el cardenal del Monte- así como a sus más grandes enemigos.

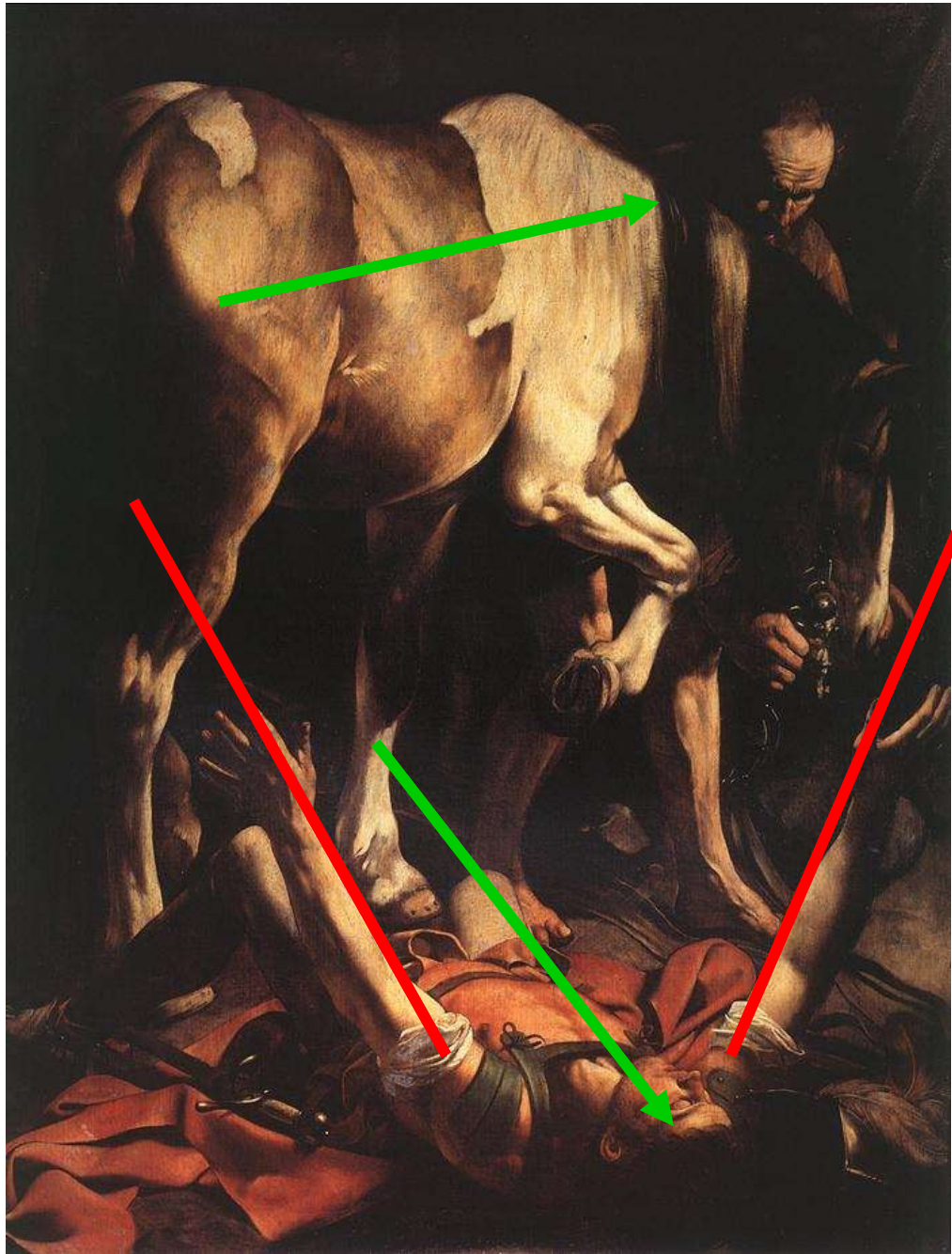
Pero la condena no vendrá solamente de la Iglesia: las elecciones de Caravaggio, asociadas a su mala reputación, le valdrán numerosas críticas entre los vehementes a lo largo de los tiempos. Nicolas Poussin –a pesar de haberse inspirado enormemente en él- dirá del pintor que “llegó para destruir la pintura”. Otros lo calificaron de pintor de la fealdad, como en el artículo que le dedica una prestigiosa enciclopedia del siglo XIX:

“Considerado como pintor, Caravaggio es un ejecutante de primer orden: su pintura es firme y de una bella pasta, pero su naturalismo lo ha arrastrado hacia los confines de la fealdad, y es posible plantearse dudas sobre la legitimidad del sistema del claroscuro que él puso de moda y que hacía jugar al negro un papel abusivo.”

La Gran Enciclopedia: inventario razonado de las ciencias, las letras y las artes – bajo la dirección de M. Berthelot. “La Gran Enciclopedia” (París, 1885-1902)

La conversión de camino a Damasco (1600)
Óleo sobre lienzo,
2.3 x 1.75.
San Luís de los franceses, Roma

El prendimiento de Cristo (c. 1598). Óleo sobre lienzo,
133,5 x 169,5 cm - National Gallery de Irlanda, Dublín

La flagelación

(c. 1607)

Óleo sobre lienzo, 390 x 260 cm
Museo Nazionale di Capodimonte,
Nápoles

Ecce Homo

c. 1606

Óleo sobre lienzo,

128 x 103 cm

Palazzo Rosso, Génova

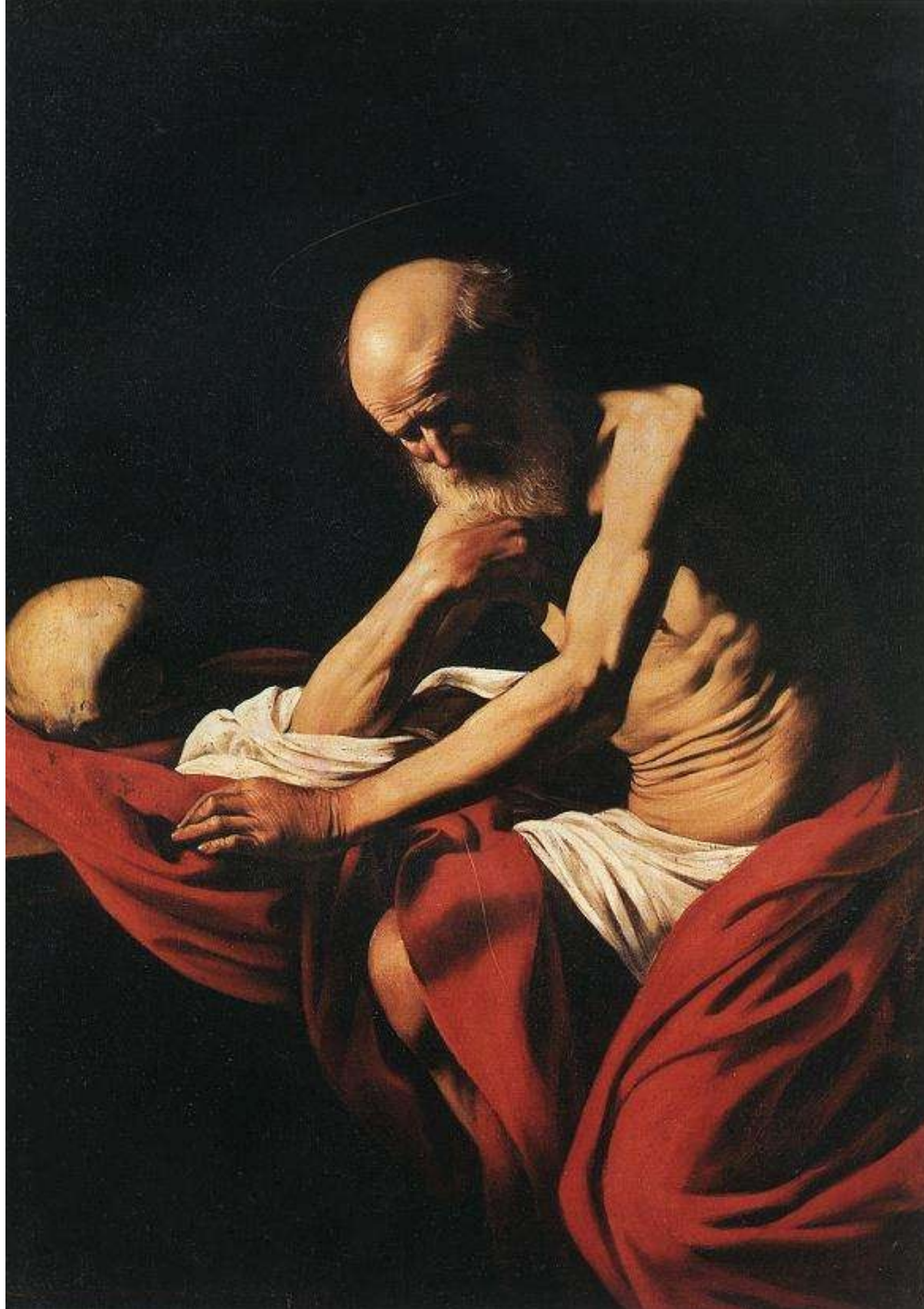
La incredulidad de Santo Tomás (1601-1602)
Óleo sobre lienzo , 107 x 146 cm. Sanssouci, Potsdam

El enterramiento de Cristo
Óleo sobre lienzo, 1602-1603
3 m. x 2,03 m
Pinacoteca Vaticana

San Jerónimo

1605-1606

Óleo sobre lienzo

1.18 x 0.81 m.

Monasterio de Monserrat

Virgen de Loreto

1603-05

Óleo sobre lienzo, 260 x 150 cm

S. Agustín, Roma

La muerte de la Virgen

1606, Óleo sobre lienzo

3.69 x 2.45 m.

Museo del Prado

La pintura de Caravaggio que causaría el mayor escándalo a los ojos de la Iglesia fue *La muerte de la Virgen*, por la representación tan realista del cuerpo de la Virgen María con el vientre hinchado.

Según los rumores, el modelo habría sido el cadáver de una prostituta encinta ahogada en el Tíber.

En su formación aparece la influencia de las escuelas de Lombardía y Venecia, por la **intensidad de su colorido** y la preocupación por el **dominio de la luz**.

Estos personajes, de aspecto **andrógino**, están inspirados en aquellos otros que poblaban los bajos fondos romanos en los que discurría, en parte, la vida del artista.

El conocido como *Bacco enfermo* es un ejemplo de la preocupación **conceptista** de Caravaggio, que sintetizaba complejos mensajes con la máxima economía de medios.

Bacco (c. 1593)
Óleo sobre lienzo

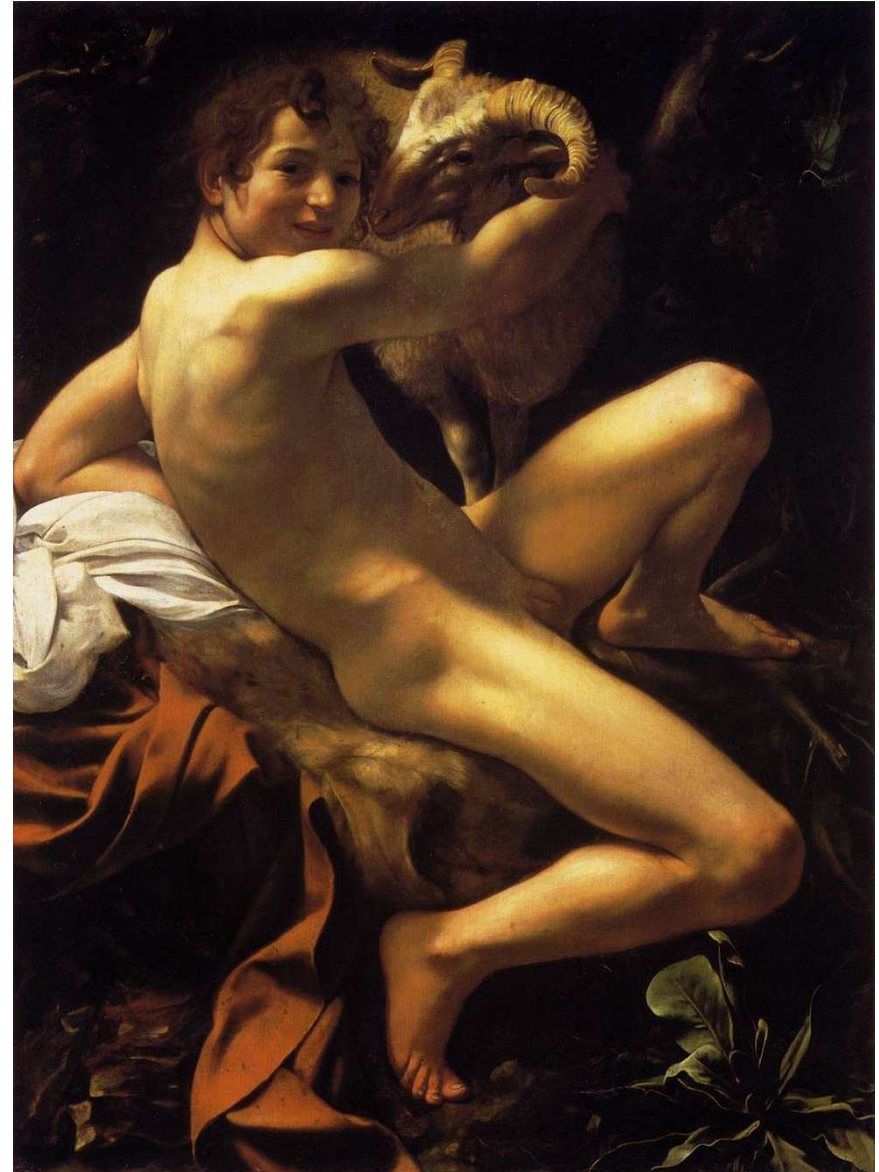
67 x 53 cm

Galeria Borghese, Roma

EL CUERPO HUMANO

La **figura humana** juega un rol primordial en la pintura de Caravaggio. Al margen de ciertas naturalezas muertas ejecutadas en sus inicios, los personajes son siempre los **sujetos principales** de sus cuadros: ya sea en retratos o en puestas en escena, los elementos decorativos se suelen reducir a porciones congruentes –que no sirven más que para resaltar a los personajes- o bien se encuentran totalmente ausentes.

Más particularmente todavía, el **cuerpo humano** es un objeto de fascinación para Caravaggio. Toma un gran cuidado en representarlo en sus menores detalles con el mayor de los realismos: desde la pálida blancura de la piel de San Juan Bautista, hasta el polvo bajo los pies de San Mateo que tantos reproches le reportaría.

El Día,
Miguel Ángel, Tumba
de Giuliano de Médicis

San Juan Bautista
[Joven con carnero], c. 1600
Óleo sobre lienzo, 129 x 94 cm
Musei Capitolini, Roma

Los cuerpos de Caravaggio son **casi exclusivamente masculinos**, jóvenes o viejos: no se le conocen representaciones de mujeres desnudas.

Parece tener una predilección por los cuerpos marcados, imponentes y dotados de musculaturas notables: en numerosas pinturas, los personajes parecen invadir todo el cuadro.

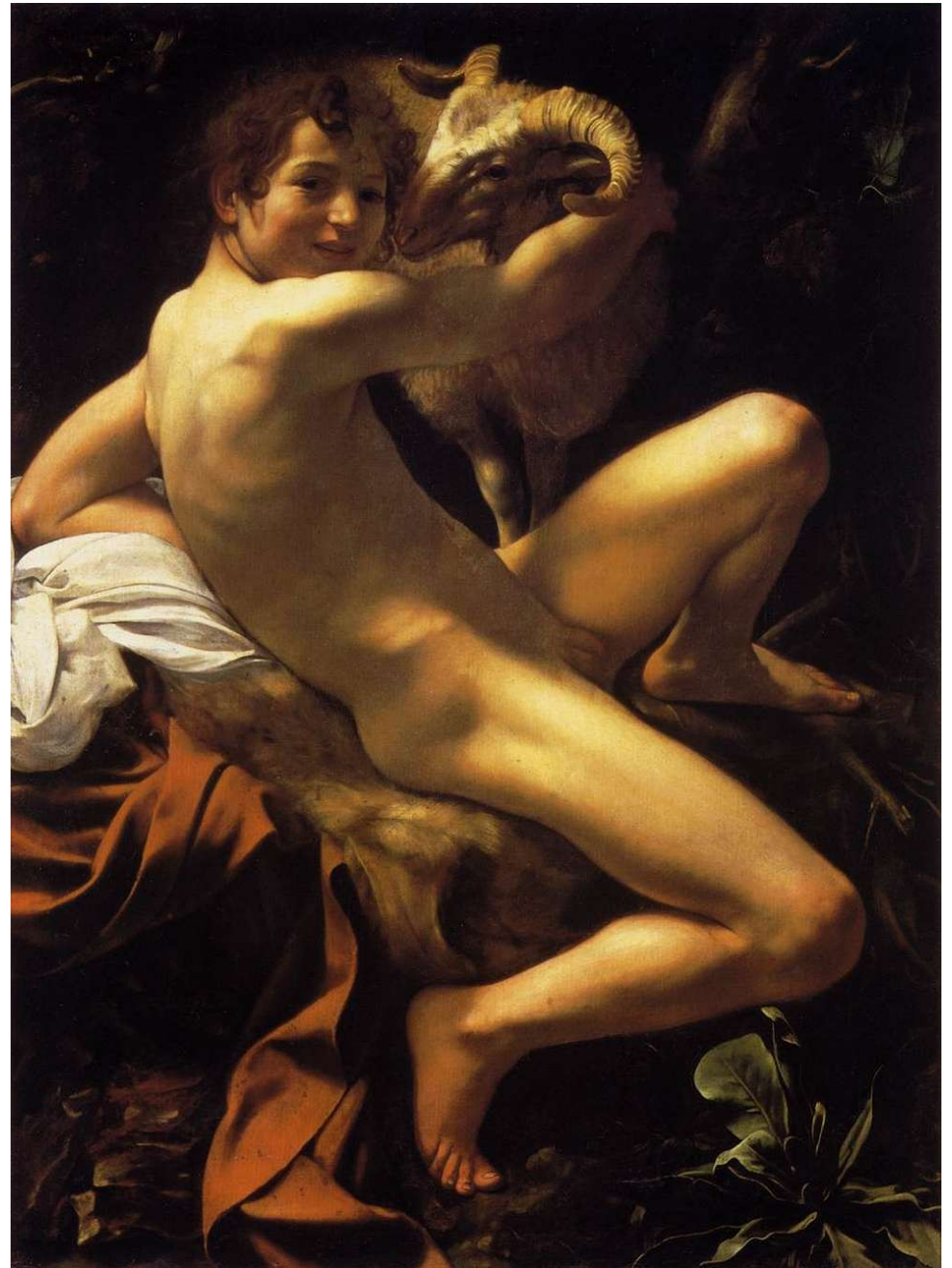
Esto es particularmente apreciable en los cuadros como el *David* de 1600, el *Cristo en la columna* o incluso en *La coronación de Espinas*.

El erotismo que se desprende de esos cuerpos imponentes es a menudo perturbador, cosa que le valió también numerosas críticas.

Las **tendencias homosexuales** de Caravaggio apenas han sido establecidas con exactitud; incluso en nuestros días, es un asunto con el que los cronistas se sienten incomodados y prefieren guardar silencio, pero la observación de su obra deja pocas dudas a este respecto.

Esa sexualidad, considerada infame en la época y vigorosamente condenada por la Iglesia, le acarreó muchos problemas con la justicia y con el poder: fue implicado en numerosos asuntos de “malas costumbres”.

UN EROTISMO AMBIGUO

Amor victorioso

Cupido dormido (1608). Óleo sobre lienzo, 71 x 105 cm
Galleria Palatina (Palazzo Pitti), Florencia

Chico pelando una fruta
(c. 1593)

Óleo sobre lienzo
75,5 x 64,4 cm
Colección Longhi (Roma)

Joven con cesto de frutas

(c. 1593)

Óleo sobre lienzo

70 x 67 cm

Galería Borghese,

Roma

Baco

c. 1596

Óleo sobre lienzo

95 x 85 cm

Galleria degli Uffizi,

Florença

Fuera del género religioso, el más abundante, merece la pena señalar el retrato del ***Caballero de Wignacourt***

1608
Óleo sobre lienzo
118,5 x 95,5 cm
Galleria Palatina
(Palazzo Pitti), Florencia

REFERENCIAS de los materiales utilizados

- *Ars Summum*, www.arssummum.net
- CABALLERO, J.D., [Enseñ-arte](#)
- GRUPO CREHA (J. JIMÉNEZ ZORZO, I. MARTÍNEZ BUENAGA, J. A. MARTÍNEZ PRADES, J. MARTÍNEZ VERÓN), www.artecreha.com
- MARTÍNEZ VERÓN, J., www.slideshare.net/jmartinezveron
- PÉREZ MOLINA, T., www.slideshare.net/tomperez
- *Web Gallery of Art*, www.wga.hu
- [Wikimedia Commons](#)

Si reconoces alguno de tus materiales y no aparece convenientemente reseñado, por favor házmelo saber [aquí](#).