

ARTE BARROCO EN ESPAÑA

ARQUITECTURA

- Gran poder de la Iglesia católica en España y América.
- El arte se dirige antes a la sensación que a la razón.
- En el siglo XVII tenemos en España, a los monarcas de la dinastía de los Austrias (Felipe III, Felipe IV y Carlos II). En 1701 Felipe V será el primer Borbón. Es una época de crisis en lo político, en lo económico y en lo social lo que explica la escasa actividad constructiva.
- El barroco español es una mezcla y evolución de sobriedad, en la línea del pensamiento herreriano, y de recargamiento de la ornamentación. (Junto a paramentos lisos que no se quiebran encontramos dislocados asuntos arquitectónicos).

ARQUITECTURA

- En general las características son las mismas que los de la arquitectura italiana, salvo que el edificio mantendrá los esquemas fundamentales sobre los que se diseñará toda la fantasía ornamental
- Escasez de plantas ovales, hay poca variedad la más habitual es la de nave única con capillas entre contrafuertes. (la planta de Vignola empelada por los jesuitas).
- El principal cliente será la Iglesia y la monarquía.
- Materiales pobres (ladrillo y piedra)
- Decoración con motivos geométricos, vegetales, la ornamentación española es la más recargada.

ARQUITECTURA

- ETAPAS:

A) Inicios de la arquitectura (hasta 1650)

B) Plenitud del barroco castellano

C) Barroco en Andalucía y en Galicia.

D) Arquitectura Palaciega

ARQUITECTURA. INICIOS DE LA ARQUITECTURA.

JUAN GÓMEZ DE MORA

A) Inicios de la arquitectura (hasta 1650)

- Destaca JUAN GÓMEZ DE MORA (austeridad escurialense), “*Portada del Convento de la Encarnación*”
 - Dentro de un gran purismo, aparente austeridad de líneas pero hay elementos de la nueva estética como el alargamiento de la fachada o el óculo que destaca en el aguzado frontón.
 - Sigue el modelo de IL Gesú.

ARQUITECTURA. INICIOS DE LA ARQUITECTURA. JUAN GÓMEZ DE MORA

FACHADA MONASTERIO DE LA ENCARNACIÓN

LA CLERECÍA DE SALAMANCA

ARQUITECTURA. INICIOS DE LA ARQUITECTURA.

JUAN GÓMEZ DE MORA

- En arquitectura civil realiza en 1619 “*La plaza mayor de Madrid*”, basada en la de Valladolid, encargada por Felipe III.
 - Sobre el solar del Arrabal.
 - Es de planta rectangular con pórticos adintelados sobre pilastras y tiene dos centros básicos: La casa de la Panadería y la Casa de la Carnicería.
 - Sufre varias remodelaciones por los sucesivos incendios. La plaza mayor nace como un espacio multifuncional en el que se desarrollan actividades comerciales, festejos, corridas de toros, etc.

PLAZA MAYOR DE MADRID

PLAZA MAYOR DE MADRID

ARQUITECTURA. INICIOS DE LA ARQUITECTURA. JUAN GÓMEZ DE MORA

- En 1634 realiza “*el palacio de Santa Cruz*”:
 - Fue cárcel
 - El panel central es realmente monumental y en el movimiento y el ritmo de sus columnas se anuncia la nueva estética.

ARQUITECTURA. PLENITUD DEL BARROCO CASTELLANO

B) Plenitud del barroco castellano

- Personaje clave **JOSÉ DE CHURRIGUERA**
 - Nace en Madrid y es su genio creador el que rompe con todos los moldes establecidos y alcanza la auténtica libertad expresiva, gran profusión decorativa
 - Su estilo denominado **CHURRIGUERESCO** se caracteriza por la multiplicidad de ornatos y el descoyuntamiento de los elementos tradicionales.
 - Emplea dos elementos la columna salomónica y el *estípite*; tronco de pirámide truncada e invertida, pilastra con base menor hacia abajo. Tiene dos funciones soporte y ornato.

ARQUITECTURA. PLENITUD DEL BARROCO CASTELLANO. JOSÉ DE CHURRIGUERA

- Obras de José Churriguera son *“EL palacio e iglesia de Nuevo Baztán”* y *“La iglesia de Loeches”*.

ARQUITECTURA. PLENITUD DEL BARROCO CASTELLANO. JOSÉ DE CHURRIGUERA

- De los Churriguera (Alberto y Joaquín) son obras como “*La plaza Mayor de Salamanca*”; exquisitez de proporciones, acertado juego de arcos y profundo subrayado de la horizontalidad.

ARQUITECTURA. PLENITUD DEL BARROCO CASTELLANO. JOSÉ DE CHURRIGUERA

- Además destaca el **retablo de San Esteban de Salamanca**, una de sus obras cumbre, concebida como una obra arquitectónica.

ARQUITECTURA. PLENITUD DEL BARROCO CASTELLANO

- Destaca también **NARCISO TOMÉ**:
 - Es vitalmente barroco y es quien mejor sabe expresar el nuevo lenguaje espacial.
 - Su obra fundamental es *“El transparente de la Catedral de Toledo”*

ARQUITECTURA. PLENITUD DEL BARROCO CASTELLANO

- Otra figura es **PEDRO RIBERA**
 - Importante arquitecto barroco español, de insólita imaginación creadora y un excelente ingeniero constructor.
 - No sólo trata los aspectos decorativos sino posee gran sentido del espacio y de las estructuras internas.
 - Es arquitecto de Madrid, a la que da un toque especial en lo que se denomina barroco madrileño.
 - Utiliza elementos del vocabulario churrigueresco (estípites y baquetones: moldura cilíndrica muy gruesa que se quiebra o curva ciñendo puertas y ventanas).
 - Destacan obras como “ *La Fachada del Antiguo Hospicio de Madrid*”,(exuberante decoración a modo de retablo_“*Fachada del Cuartel del Conde-Duque*” y “*El puente de Toledo*”.

ARQUITECTURA. PLENITUD DEL BARROCA CASTELLANO. PEDRO RIBERA

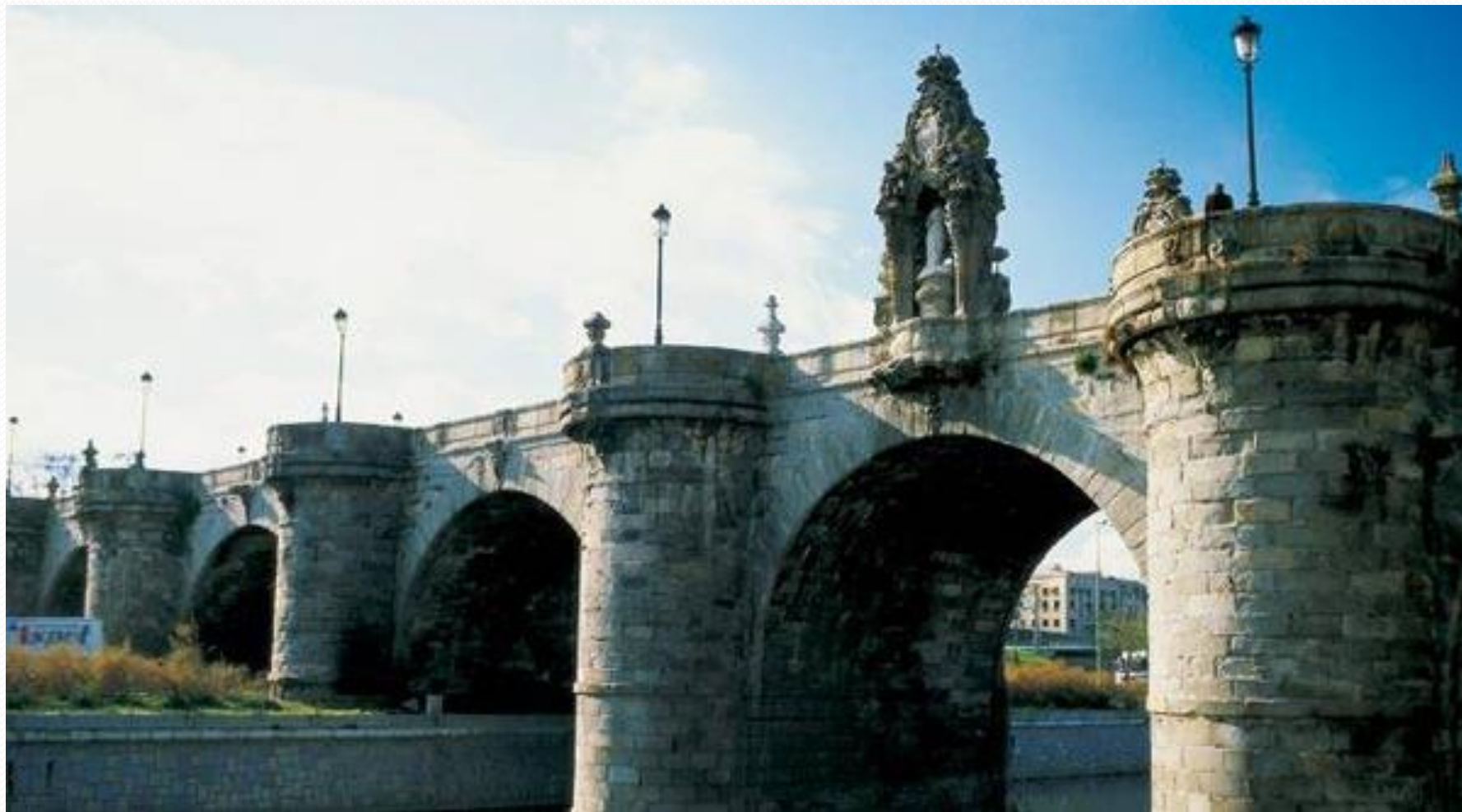
ANTIGUO HOSPICIO DE MADRID

FACHADA DEL CUARTEL CONDE-DUQUE

PUENTE DE TOLEDO

C) Barroco en Galicia

- En Galicia, concretamente en Santiago nos encontramos una escuela barroca de gran originalidad, hay varias generaciones de arquitectos entre los que destaca **CASAS Y NOVOA** autor de *“La fachada del Obradoiro de la Cat de Santiago de Compostela”* (1738):
 - Esta fachada recubre la antigua obra románica
 - Está resuelta con solemnidad y espiritualidad poco usual en el barroco.
 - La ornamentación recia subordinada al predominio de la geometría (característica. del barroco gallego).
 - Estructura; entre 2 torres levanta un gigantesco arco del triunfo que remata en una serie de elementos cuadrados consiguiendo gran verticalidad, no renuncia a los efectos de profundidad, diseñando una escalera saliente en la parte baja y 8 ventanales para dar mayor iluminación.

ARQUITECTURA. PLENITUD DEL BARROCA CASTELLANO. CASAS Y NOVOA

FACHADA DEL
OBRADOIRO

D) Arquitectura Palaciega

- Con la llegada en el XVIII de los Borbones, adquiere gran importancia y hay grandes relaciones con Francia.
- Llegan a España arquitectos franceses e italianos que traerán de forma tardía las elipses de Borromini.
- En Madrid destacan **JUVARA** y **SACHETTI** que levantan **“El Palacio Real”**:
 - En 1734, Felipe V manda construir en el mismo solar el nuevo edificio tras el incendio del Alcázar de Madrid.
 - Su planta repite el cuadrado como los palacios renacentistas, tiene muchos detalles franceses.
 - Tremendos órdenes gigantes, división en dos grandes cuerpos horizontales, dan gran solemnidad al edificio.
 - La horizontalidad es la línea dominante en la visión del exterior.
 - Como todos los palacios de esta época el de Madrid es el centro del poder y de la Administración

PALACIO REAL DE MADRID

ESCULTURA

- El siglo XVII es Siglo de Oro de la escultura barroca española.
- Presenta unas características propias y la imaginería española adquiere universal prestigio.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Característica fundamental: es policromada (aplicándose encarnaciones y estofados).
- Material: fundamentalmente la madera.
- Trata de promover el sentimiento y la fe religiosos.
- Acentuado realismo que se refleja en el naturalismo de gestos y actitudes. Acentuando el pietismo hasta llegar a las apasionadas composiciones de fin de siglo.
- Predominio de la esculturas religiosas de tipo popular : imágenes y retablos para iglesias y conventos, imágenes para pasos de Semana Santa.

ESCULTURA

- La escultura profana es escasísima, prácticamente inexistente, reducida al borbónico siglo XVIII.
- La expresión se concentra en los rostros y en las miradas, acentuando el realismo mediante la colocación de ojos y lágrimas de cristal.
- Las imágenes se envuelven en ricas vestiduras (a veces, sobre todo en las imágenes procesionales, la talla se reduce a cabeza y brazos (“imágenes de candelabro”).
- En su evolución se pueden distinguir tres etapas, con acusadas diferencias regionales (del dramatismo castellano a la belleza y equilibrio andaluz) :
 - Naturalista. Primera mitad del s. XVII. Recuerdos clásicos: orden y equilibrio. Valladolid, Sevilla y Granada.
 - Barroquismo exaltado. Segunda mitad del s. XVII. Madrid y Málaga.
 - Primera mitad del s. XVIII. Doble tendencia: influencias extranjeras y mantenimiento de la tradición barroca española. Enlaza con el arte académico de la segunda mitad del siglo. Murcia.

ESCULTURA

- A comienzos del siglo XVII, *dos focos* centran la actividad escultórica en España, en donde se desarrolla un realismo diferenciado: *Castilla y Andalucía*.
- El gran escultor de la **escuela castellana** del primer tercio del siglo XVII es el gallego
- **GREGORIO FERNÁNDEZ** (1576-1636),
- Establecido en Valladolid, que es un centro de la nobleza y la intelectualidad en esos años.
- Influenciado en un principio por la escultura italiana, su arte evoluciona hacia un realismo de fuerte expresividad.
- Sus obras de madurez se caracterizan por el tratamiento de las telas, que se doblan angulosamente creando fuertes contrastes de luz; este modo de representar los ropajes es una influencia clara del arte flamenco.: *La Piedad*

LA PIEDAD

ESCULTURA. GREGORIO FERNÁNDEZ

- Realiza una serie de magníficos retablos.
- Es escultor también de enormes pasos procesionales que recorren las calles de Valladolid en Semana Santa. Son conjuntos de grandes figuras que forman una escena teatral.
- Algunos de ellos son el *Paso del Descendimiento* o el *Camino del Calvario*.
- Gregorio Fernández concede gran fuerza expresiva a rostros y manos, y en sus figuras,
- A pesar del realismo, predomina un carácter misticista.
- Tras su muerte, sus tipologías son repetidas infinitamente por muchos discípulos que las extienden a numerosas poblaciones fuera de la provincia.

ESCULTURA.

- ❑ **JUAN MARTÍNEZ MONTAÑÉS** (1568-1648) destaca en la escuela andaluza.
- Su obra se caracteriza por la serenidad y el equilibrio, rechazando el patetismo.
- Realiza formas de perfecto modelado y demuestra también un profundo conocimiento del desnudo, en cuerpos cuyas proporciones presentan una influencia manierista.
- Hay emoción, pero prescinde de lo trágico, como se puede observar en el *Cristo de la Clemencia*, de cara serenamente clásica y que mira al espectador, creándose un vínculo propio del Barroco.
- También crea nuevas tipologías escultóricas, como el Niño Jesús desnudo bendiciendo y es creador también de retablos e imágenes de vestir.
- Cuando fallece, su taller continúa funcionando gracias a la labor de **numerosos discípulos**, cada uno de los cuales evoluciona tomando diferentes caminos.

CRISTO DE LA
CLEMENCIA

ESCULTURA.

- El mejor de ellos es **ALONSO CANO** (1601-1667), se convierte en la gran figura de la escuela granadina, derivando hacia el sintetismo y la simplificación geométrica; sus figuras se estilizan y presentan cierto idealismo renacentista.
- Una de sus obras más célebres es *la Inmaculada del facistol*

LA INMACULADA DEL FACISTOL

ESCULTURA.

- Otro discípulo, Dentro del ámbito de Granada no podemos olvidar a **PEDRO DE MENA** (1628-1688), cultivador de figuras religiosas exentas tratadas con gran verismo, como su famosa *María Magdalena*.

MARÍA MAGDALENA

ESCULTURA.

- Ya en el siglo XVIII, cobra gran importancia la escuela de Murcia, siendo la figura indiscutible:
- **FRANCISCO SALZILLO** (1707-1783). Hijo de un escultor napolitano, su estilo se caracteriza por un naturalismo lleno de delicadeza y ternura que enseguida cala hondo entre la gente y le aporta gran popularidad. Posee un dominio técnico casi inigualable, y dota a sus esculturas de una gracia y un movimiento propios ya del Rococó. Realiza los pasos procesionales de Murcia, como el *Paso del Prendimiento*, en el que se refleja claramente la psicología de los personajes.

PRENDIMIENTO

PINTURA

- La pintura es la manifestación artística más rica del arte barroco. Aunque no faltan ejemplos de pintura profana existe un **predominio de la pintura religiosa**.
- Las pinturas son un reflejo fiel de la realidad religiosa de la época y no sólo por los propios temas sino por la jerarquía de valores que la inspira.
- El **realismo español**, debe su originalidad a la plasmación de la realidad alejada de lo anecdótico, de la gesticulación y de lo recargado.

PINTURA.

- **Interesados por la luz** a la que se le concede un valor capital los pintores españoles representan el paso del tenebrismo (algunos lo practicaron a lo largo de toda su vida o en los primeros momentos de su carrera pictórica) a la captación de la luz que modifica las figuras y objetos y crea espacios.
- La **Iglesia** (en particular la Órdenes religiosas) y la **Corte** son los principales **clientes**, inspiradores y supervisores de los artistas.
- A lo largo del siglo XVIII, el segundo tercio del mismo marca el apogeo de la pintura barroca continuándose hasta finales del siglo con artistas de primer orden.
- La España del Siglo de Oro tiene **dos capitales artísticas: Sevilla y Madrid** y junto a ellas sobresalen con esplendor otros focos menos continuos (Levante por ejemplo).

PINTURA.

- **RIBERA**: (1591-1652).
 - Una de las figuras más representativas de la pintura barroca.
 - Nace en Játiva, relacionado con **Ribalta**, estudia en Roma y Nápoles, conocido como el “españolito”.
 - Sus planteamientos pictóricos iniciales son tenebristas (Caravaggio).
 - En su estilo se fundirá la profunda emoción religiosa de la pintura española y el dominio de los colores (escuela veneciana) y de la luz.
 - Su **luz** es atmósfera, composición e incluso estudio psicológico de los personajes.

PINTURA. RIBERA

- Pintor de temas variados (religiosos, mitológicos,...) Refleja en sus obras el **naturalismo**, a través de la representación de los santos como hombres que viven y envejecen, están cansados, delgados, cuerpos arruinados por la vejez y el hambre.
- Un afán constante de su obra es la representación de la ruina de la piel; es el pintor de las frentes arruinadas, los dedos ásperos, los cuerpos pellejados etc.
- Composiciones muy cuidadas, teatrales, dramáticas y no evita la violencia de los martirios.
- Acentúa el drama con los gestos y posturas de los personajes, además de diagonales, escorzos y disequilibrios de masas y vacíos.

PINTURA. RIBERA

- **Obras:**

- *“El patizambo”*, - naturalismo, sonrío mostrando la suciedad de sus dientes y con el pie destrozado.
- *“La mujer barbuda”*: ejemplo del realismo.
- En el género religioso sus apóstoles como: *“San Andrés”*, *“La Magdalena”*,
- destaca sobre todo su *“El Martirio de San Felipe”*.
- *“El sueño de Jacob”*.--> culto al color, fuerza escultórica del personaje que descansa y apoya el peso en la tensa mano. Diagonales del tronco.

EL PATIZAMBO

LA MUJER BARBUDA

SAN ANDRÉS

MARTIRIO DE SAN FELIPE

EL SUEÑO DE JACOB

PINTURA.

□ ZURBARÁN:(1598-1664)

- Trabajo en Extremadura y en Madrid – para decorar el Salón de Reinos del palacio del Buen Retiro.
- Pintor que expresa mejor que ningún otro la personalidad monástica con tendencias místicas.
- Elimina el espacio y concentra las figuras en los primeros planos porque le importan los rostros.
- Sus composiciones son sencillas y equilibradas, carecen del dramatismo y la agitación barrocas, no hay escorzos ni diagonales. Reduce las formas a esencias geométricas: esferas, conos, cilindros.
- Amor por los objetos realizará bodegones que se disponen de manera ordenada, con netos perfiles.
- La luz procede de las mismas figuras, creando imágenes serenas.
- Los colores se simplifican, utiliza gamas de ocre, grises y blancos .

PINTURA. ZURBARÁN

BODEGÓN (MUSEO DEL PRADO)

PINTURA.

- ❑ **MURILLO:** Pintor de la 2ª generación de la escuela sevillana.
 - Sus clientes más importantes son iglesias, cofradías y conventos que demandan obras religiosas.
 - Su iconografía de Vírgenes, santos y niños está tomada de la vida cotidiana y la dota de una gran dulzura.
 - Emplea un lenguaje grato y sencillo. Compone como un clásico, usa los triángulos y el sentido descendente que resalta y aproxima las figuras.
 - Domina el dibujo y logra el equilibrio de las masas de sus obras.
 - Tras unos comienzos de luz tenebrista, a partir de 1650 resulta vaporosa que suaviza los contrastes y difumina los contornos.
 - Creador de un barroco sin violencias, agradable, dulce, expresión de piedad sentimental que aleja las imágenes de la realidad concreta.
 - Destaca **la Inmaculada:**
 - Con túnica blanca y manto azul ondulado en el espacio, está rodeada de ángeles que forman graciosas curvas y contra curvas.
 - Manos juntas, en actitud devota y destaca por su belleza y juventud.
 - Murillo con su pincelada transmite perfectamente el misterio de la concepción sin mancha.
 - El movimiento del manto lleva al espectador al rostro, cuya belleza conmueve. Los niños género poco habitual

INMACULADA (EL ESCORIAL)

PINTURA. MURILLO

- Los niños género poco habitual. Creador de un barroco sin violencias, agradable, dulce, expresión de piedad sentimental que aleja las imágenes de la realidad concreta.

□ **VALDÉS LEAL:** su obra presenta una pintura teatral en la que el “mover” al creyente a través de continuos efectismos tiene una especial consideración.

PINTURA. MURILLO

LOS NIÑOS DE LA CONCHA

NIÑOS JUGANDO A LOS DADOS

□ DIEGO VELÁZQUEZ

- Nació en Sevilla, en 1599 y muere en Madrid en 1660.
- Nace en una época en la que la ciudad andaluza era la ciudad más importante de España (comercio con Las Indias).
- A los 11 años ingresó en el taller de Pacheco quien será uno de sus más fervientes admiradores y con cuya hija se casará años más tarde.
- Allí aprendió el arte de la pintura. Velázquez inicia un arte más vivo, observando la realidad, copiando los modelos con sus expresiones y movimientos.

PINTURA. DIEGO VELÁZQUEZ

➤ ETAPA SEVILLANA

- En su etapa sevillana muestra su devoción por el Tenebrismo (influenciado por Caravaggio).
- Aquí realiza obras religiosas como *“La adoración de los magos”*, *“Jesús en casa de Marta y María”*
- Predominan los temas de la vida cotidiana, los temas realistas; *“El Aguador de Sevilla”*
 - Es interpretada como una alegoría de las tres edades del hombre
 - Ensayo una composición a base de círculos con las tres cabezas y al tiempo destaca en primer término un gran cántaro iluminado
- Este recurso que repite en: *“La vieja friendo huevos”*. En ambas demuestra gran dominio de la composición y de la técnica lumínica.

PINTURA. DIEGO VELÁZQUEZ. ETAPA SEVILLANA

LA ADORACIÓN DE LOS MAGOS

PINTURA. DIEGO VELÁZQUEZ. ETAPA SEVILLANA

JESÚS EN CASA DE MARTA Y MARÍA

EL AGUADOR DE SEVILLA

PINTURA. DIEGO VELÁZQUEZ. ETAPA SEVILLANA

LA VIEJA FRIENDO HUEVOS

PINTURA. DIEGO VELÁZQUEZ

➤ ETAPA MADRILEÑA

- En 1623 se traslada a Madrid y consigue ser nombrado pintor de cámara regio, entra en La Corte y goza del favor del Conde-Duque de Olivares y de la amistad de Felipe IV.
- Continúa con su pintura realista y de gran naturalidad que aplica tanto a personajes reales como temas populares o mitológicos.
- En esta época su paleta está ocupada en realizar interesantes retratos del rey y su famoso cuadro "**Los Borrachos**" (*El Triunfo de Baco*) sobre todo estos últimos tras ponerse en contacto con Rubens en 1628. El pintor de Amberes le aconsejó que viajara a Italia.
- De esta 1ª etapa madrileña son también numerosos retratos como los oficiales de "**Felipe IV**", "**el Conde-Duque de Olivares**" o el "**Infante Don Carlos**" de riguroso negro según marcaba la corte.

EL TRIUNFO DE BACO

PINTURA. DIEGO VELÁZQUEZ. ETAPA MADRILEÑA

FELIPE IV

PINTURA. DIEGO VELÁZQUEZ. ETAPA MADRILEÑA

EL CONDE-DUQUE
DE OLIVARES

PINTURA. DIEGO VELÁZQUEZ. ETAPA MADRILEÑA

EL INFANTE DON CARLOS

PINTURA. DIEGO VELÁZQUEZ

➤ PRIMER VIAJE A ITALIA

- Velázquez en 1629 viaja a Italia, donde realizará su segundo aprendizaje al estudiar las obras de Tiziano, Tintoretto, Miguel Ángel, Rafael y Leonardo.
- Este viaje lo pudo llevar a buen término ayudado por la bolsa real. Aquí abandonará el tenebrismo y se preocupa por el color, el desnudo y la perspectiva aérea.
- En este tiempo compone *“La túnica de José”* y *“La fragua de Vulcano”*,
 - Tema mitológico representado con elementos estrictamente humanos
 - Tiene una composición más dinámica, ricos matices, profundidad y rostros de mayor intensidad expresiva si se la compara con “Los borrachos”.
 - Trata un tema mitológico, el momento en el que Apolo aparece en la fragua de Vulcano para comunicarle que su esposa le es infiel con Marte.
 - Como en sus obras anteriores los tonos utilizados por Velázquez van desde los ocres claros a los marrones oscuros, destacando las tonalidades encendidas del manto de Apolo y del trozo de metal incandescente sobre el yunque.

PINTURA. DIEGO VELÁZQUEZ. PRIMER VIAJE A ITALIA

LA TÚNICA DE JOSÉ

LA FRAGUA DE VULCANO

PINTURA. DIEGO VELÁZQUEZ. PRIMER VIAJE A ITALIA/ VUELTA A MADRID

- A su regreso de Italia se afianza como un gran retratista de la Corte, donde pinta los retratos, larga serie de “Felipe IV”, los retratos ecuestres de “el Conde-duque de Olivares” y de “*el príncipe Baltasar Carlos*”.
- También realiza los retratos de los bufones de palacio, de la reina...
- En los primeros retratos por la gravedad de las figuras, la hondura psicológica de los personajes está más cercano a Rembrandt, mientras que en los segundos (“*el niño de Vallecas*”, “*El Primo*”, etc..) es magistral la manera de representar a tipos tan curiosos y variados, los trata de un modo casi redentor.
- Realiza algunos retratos usando como excusa algunos temas mitológicos

PINTURA. DIEGO VELÁZQUEZ. PRIMER VIAJE A ITALIA/ VUELTA A MADRID

PRINCIPE
BALTASAR CARLOS

PINTURA. DIEGO VELÁZQUEZ. PRIMER VIAJE A ITALIA/ VUELTA A MADRID

EL NIÑO DE
VALLECAS

PINTURA. DIEGO VELÁZQUEZ. PRIMER VIAJE A ITALIA/ VUELTA A MADRID

EL PRIMO

PINTURA. DIEGO VELÁZQUEZ. PRIMER VIAJE A ITALIA/ VUELTA A MADRID

- La obra cumbre de este período es “*La rendición de Breda / las lanzas*”
 - Es un cuadro de tema histórico realizada para el salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro.
 - Velázquez nunca estuvo en los Países Bajos y aquí preside la obra una gran composición y despliega un paisaje luminoso y brumoso a un tiempo, de campos de combate y humos confundidos con los cielos nostálgicos del Norte de Europa.
 - Capta el espacio y la armonía de luz y color hasta conseguir la profundidad sin apoyos lineales ni geométricos, por medio de la **perspectiva aérea**, que tiene en cuenta las capas de aire que existen entre el espectador y los objetos. Capta la realidad sin convencionalismos.

PINTURA. DIEGO VELÁZQUEZ. PRIMER VIAJE A ITALIA/ VUELTA A MADRID

- Este cuadro conmemora el décimo aniversario de la rendición de la plaza fortificada de Breda al ejército español de Ambrosio de Spínola. Representa el momento en que Justino Nassau entregan las llaves de la ciudad al general victorioso.
- Es de destacar las grandes dimensiones del lienzo y la composición que divide al cuadro en dos partes, en un lado los vencedores y en el otro los vencidos quedándose la llave justo en el centro.
- Algunos autores piensan que la cabeza que aparece con sombrero de plumas en el borde derecho del cuadro era un autorretrato de Velázquez.

LA RENDICION DE BREDA

PINTURA. DIEGO VELÁZQUEZ

➤ SEGUNDO VIAJE A ITALIA

- En 1649 realiza un segundo viaje a Italia con encargo de hacer acopio de cuadros para las galerías reales españolas.
- Durante su estancia, en Roma retrata al Papa “*Inocencio X*”, retrato psicológico de un hombre colérico en el que contrastan el rojo y el blanco de los ropajes.
- También realiza el retrato de su propio criado “*Juan de Pareja*”.
- Refleja sus dotes para el paisaje en dos pequeños lienzos “*los jardines de la Villa Médicis*”, captan la vibración lumínica mediante pequeños toque luminosos y son considerados plenamente modernos (anticipo del Impresionismo) porque se realizan al aire libre.

PINTURA. DIEGO VELÁZQUEZ. SEGUNDO VIAJE A ITALIA

INOCENCIO X

PINTURA. DIEGO VELÁZQUEZ. SEGUNDO VIAJE A ITALIA

JUAN DE PAREJA

PINTURA. DIEGO VELÁZQUEZ. SEGUNDO VIAJE A ITALIA

VISTA DE LA
VILLA MEDICI

PINTURA. DIEGO VELÁZQUEZ. SEGUNDO VIAJE A ITALIA/ VUELTA A MADRID

- El amor de Velázquez al paisaje se percibe en muchos de sus retratos, en los que los personajes destacan sobre el fondo de Guadarrama; las cumbres se vislumbran envueltas entre nubes azules y blancas etc...
- Regresa a la Corte de Madrid en 1651 y aquí realizará las obras más importantes como *“La Venus del Espejo”*:
 - Desnudo femenino, de espaldas, absorto en su propia imagen.
 - Parece ser que este cuadro lo hizo para la colección privada del Marqués de Heliche, sobrino del Conde-Duque de Olivares.
 - Representa a Venus de espaldas y recostada, actitud ésta que ningún otro pintor había usado para representar este tema mitológico.
 - La figura del niño representa a Cupido, hijo de Venus y que simboliza el Amor, que sostiene un espejo a la Diosa Venus, la Belleza.
 - Llama la atención como el Amor (el niño) tiene las manos atadas con una cinta, lo que parece aludir a una metáfora por la que el amor sería preso de la belleza, que desdeñosa sólo se contempla a sí misma, símbolo de vanidad.

LA VENUS DEL ESPEJO

PINTURA. DIEGO VELÁZQUEZ. SEGUNDO VIAJE A ITALIA/ VUELTA A MADRID

- También hay que destacar “*El Cristo crucificado*”.
- Paralelamente a la carrera de pintor, Velázquez desarrollará una importante labor como cortesano, obteniendo varios cargos: Ayudante de Cámara y Aposentador Mayor de Palacio.
- Esta carrera cortesana le restará tiempo a su faceta de pintor, lo que motiva que su producción artística sea, desgraciadamente, más limitada.
- Realiza “*Las Hilanderas*” donde señala la plenitud del arte barroco.
 - Según cuenta la leyenda las mujeres de toda Lidia acudían a contemplar los tejidos que elaboraba Aracne.
 - La diosa Minerva se molestó al enterarse de que ésta, una doncella de Lidia, presumía de ser la mejor tejedora de tapices y se había permitido representar a Júpiter, padre de Minerva.
 - La diosa castigó a la artesana convirtiéndola en araña, obligándola a tejer eternamente su tela.
 - El lienzo contiene detalles de indudable maestría como la representación de la rueda que maneja la vieja, sin radios para dar la impresión de movimiento. El dominio de las gamas cromáticas es pleno y la pincelada es casi etérea.

PINTURA. DIEGO VELÁZQUEZ. SEGUNDO VIAJE A ITALIA/ VUELTA A MADRID

**CRISTO
CRUCIFICADO**

PINTURA. DIEGO VELÁZQUEZ. SEGUNDO VIAJE A ITALIA/ VUELTA A MADRID

LAS HILANDERAS

PINTURA. DIEGO VELÁZQUEZ. SEGUNDO VIAJE A ITALIA/ VUELTA A MADRID

- En “*Las Meninas*” l
 - La escena de entrada de la infanta Margarita con su pequeña corte de damas y enanos en el salón en el que Velázquez se encuentra pintando a los reyes
 - Le permite al artista plasmar una serie de magníficos retratos incluido el autorretrato en la penumbra con la cruz de Santiago, y obtener efectos de profundidad dentro de una habitación cerrada por medio de la alternancia de zonas de diferente intensidad luminosa.
 - La escena representa a Velázquez mientras está realizando el retrato de la familia real.
 - Además del autor, a la izquierda vemos a doña Angustias de Sarmiento, que ofrece un búcaro a la infanta Margarita.
 - Doña Isabel de Velasco que comienza una reverencia, la enana Mari Bárbola y a su lado el niño Nicolás Pertusato que molesta con el pie al mastín que está descansando.
 - En segundo plano vemos a dos nobles religiosos, doña Marcela de Ulloa y don Diego Ruiz de Azcona.
 - En el fondo, en el vano de la puerta, podemos ver al mayordomo de palacio Don José Nieto Velázquez..
 - En el espejo colocado al lado de la puerta se reflejan los bustos de la reina Mariana de Austria y del rey Felipe IV.

PINTURA. DIEGO VELÁZQUEZ. SEGUNDO VIAJE A ITALIA/ VUELTA A MADRID

- Velázquez consigue, con un uso magistral de la perspectiva, involucrar al propio espectador en la escena incluyéndolo como un personaje más que visita su estudio.
- Velázquez aparece ataviado con su mejor traje, dejando claro su condición de caballero, dignificando así el arte de pintura que era considerado por sus contemporáneos como un trabajo artesanal impropio de los intelectuales.
- La pose del pintor más que de pintar es de reflexionar, demostrando la base intelectual de la pintura.

PINTURA. DIEGO VELÁZQUEZ. SEGUNDO VIAJE A ITALIA/ VUELTA A MADRID

LAS MENINAS

PINTURA. DIEGO VELÁZQUEZ. SEGUNDO VIAJE A ITALIA/ VUELTA A MADRID

- La evolución en su pintura no es muy espectacular pero los cambios estéticos son de gran evidencia, desde los comienzos tenebristas hasta liberar a la pintura del dibujo marcado y convertirla en un arte visual, donde lo importante es la luz y el color.
- Las composiciones son equilibradas, los personajes presentan gestos y actitudes naturales, captadas como en una instantánea, pero son el resultado de una estudiada y cuidadosa elaboración, lo que supone continuos estudios y retoques, los arrepentimientos y correcciones.
- Lo más destacado: la **perspectiva aérea**.
- Tras participar en la organización de la entrega de la infanta María Teresa de Austria al rey Luis XIV de Francia para que se unieran en matrimonio, Velázquez muere en Madrid el 6 de agosto de 1660, a la edad de 61 años.