

Tema 8: Arte Barroco.

Índice

Contexto histórico	1
1. El Barroco del Poder (Absolutismo y Contrarreforma)	1
2. El Barroco Protestante y Burgués	2
Arquitectura	2
Características	2
Italia	2
Francia	2
España	3
La Escultura.	3
1. Italia: Gian Lorenzo Bernini:	3
2. España: La imaginería.	3
Pintura Barroca.	4
Características generales	4
Italia	4
Flandes y Holanda	5
España: El Siglo de Oro	5
1. La Escuela Valenciana	5
2. La Escuela Andaluza (Sevilla y Granada)	6
3. La Escuela Madrileña	6
El estilo Rococó	6
Obras importantes	7
Vocabulario.	7
Autores:	8

Contexto histórico

El Barroco surge en **Italia a finales del siglo XVI**, alcanzando su apogeo en el **XVII** y prolongándose hasta inicios del **XVIII**. El término, de origen portugués (*barrueco*: perla irregular), fue acuñado con carácter despectivo en el siglo XVIII para definir aquello que se apartaba de la norma clásica. Aunque nació en Roma, se expandió por Europa adaptándose a dos contextos diferenciados:

1. El Barroco del Poder (Absolutismo y Contrarreforma)

Predominante en **Italia, España y Francia**. Es un arte **propagandístico** al servicio de la Iglesia católica y las monarquías absolutas. Su objetivo es deslumbrar y adoctrinar mediante:

- **Teatralidad y movimiento:** Frente al equilibrio renacentista, se imponen la línea curva, la exageración y el dinamismo.

- **Artificio:** Se busca el engaño visual, la ilusión óptica y una decoración escenográfica que invade las plazas, fuentes y jardines de la ciudad.
- **Evolución:** En Francia derivará hacia un **Barroco clasicista** y, ya en el XVIII, hacia el **Rococó**, estilo ornamental ligado al refinamiento aristocrático.

2. El Barroco Protestante y Burgués

Localizado en los **Países Bajos y Holanda**. Ante la ausencia de un fuerte mecenazgo eclesiástico o monárquico, el arte se pone al servicio de una **burguesía pujante**.

- Se aleja de la monumentalidad para centrarse en un arte de formato doméstico.
- Destaca la **pintura de género**: escenas cotidianas de interior, retratos colectivos, paisajes y naturalezas muertas.

Arquitectura

Características

La arquitectura barroca rompe con el equilibrio racional del Renacimiento, sustituyéndolo por el dinamismo y la complejidad geométrica. Se multiplican las curvas (elipses, parábolas, espirales), aparecen las **columnas salomónicas** (de fuste helicoidal) y los frontones se vuelven mixtilíneos. Los muros se curvan buscando efectos de luz y sombra (**claroscuro**), y las plantas evolucionan hacia formas elípticas y mixtas.

Un elemento clave es la **cúpula**, que si bien mantiene su forma exterior, en el interior se decora con pinturas que fingen cielos infinitos. Las **fachadas** se desligan de la estructura interna del edificio para convertirse en grandes decorados escenográficos que dialogan con el espacio urbano. En los interiores, la arquitectura, la escultura y la pintura se funden en el concepto de "**obra de arte total**".

Italia

El primer gran arquitecto es **Carlo Maderna**, responsable de la conclusión de la **Basílica de San Pedro**, donde transformó el plan de Miguel Ángel de una planta central a una longitudinal, diseñando además su monumental fachada de orden gigante. Sin embargo, el Barroco pleno está definido por la rivalidad entre dos genios:

- **Gian Lorenzo Bernini:** Arquitecto predilecto de los papas por su estilo de raíz clásica y monumental. Su obra cumbre es la **Columnata de la Plaza de San Pedro**, una elipse rodeada de cuádruples filas de columnas que simbolizan los brazos abiertos de la Iglesia. En el interior del Vaticano destaca el **Baldaqüino de San Pedro**, un templete de bronce con columnas salomónicas, y la **Cátedra de San Pedro**. En iglesias de planta central destaca **San Andrés del Quirinal**, de planta ovalada y pórtico semicircular.
- **Francesco Borromini:** Representa la vertiente más innovadora y fantasiosa. Trabajó para órdenes religiosas con presupuestos modestos, utilizando materiales sencillos, pero geometrías complejas. Su obra maestra es **San Carlos de las Cuatro Fuentes**, con una fachada ondulante de formas cóncavas y convexas que genera un dinamismo extremo. Otras obras relevantes son **San Ivo della Sapienza**, con su característica planta estrellada, y la fachada de **Santa Inés** en la Plaza Navona.

Francia

En Francia, el Barroco es un instrumento de propaganda del absolutismo de Luis XIV, adquiriendo un tono más académico y contenido.

- **Jules Hardouin-Mansart** levantó la **Iglesia de los Inválidos** en París, con su esbelta cúpula de influencia miguelangelesca.
- Junto a **Le Vau**, Mansart proyectó el **Palacio de Versalles**, modelo de palacio barroco europeo. Destaca la **Galería de los Espejos** (decorada por Le Brun), que muestra la megalomanía del "Rey Sol".

- **Le Nôtre** diseñó los jardines, concebidos como "arquitectura verde" con avenidas, plazas y fuentes que prolongan el eje del palacio hacia el infinito.

España

La arquitectura española del XVII está condicionada por la decadencia económica de los Austrias menores, empleando materiales pobres (ladrillo, yeso) y centrándose en reformas y ampliaciones.

- **Periodo Herreriano (primera mitad del XVII):** Se mantiene la sobriedad escurialense. Destaca el **Monasterio de la Encarnación** de fray Alberto de la Madre de Dios y la obra de **Juan Gómez de Mora**, autor de la **Plaza Mayor** y la **Cárcel de la Corte** en Madrid.
- **Estilo Churrigueresco (finales del XVII - XVIII):** Evoluciona hacia una decoración exuberante y recargada. El iniciador fue **José Benito de Churriguera** (Retablo de San Esteban en Salamanca). **Alberto de Churriguera** proyectó la **Plaza Mayor de Salamanca**, mientras que en Madrid destaca **Pedro de Ribera** con la fachada del **Hospicio de San Fernando**. En Toledo, **Narciso Tomé** creó el **Transparente de la Catedral**, una síntesis de luz y artes plásticas.
Barroco Gallego: La obra fundamental es la **Fachada del Obradoiro** en la Catedral de Santiago, de **Casas Novoa**. Fue diseñada para proteger el Pórtico de la Gloria, destacando por su verticalidad y sus grandes ventanales.
- **Estilo Borbónico (siglo XVIII):** Con la llegada de los Borbones se impone un gusto afrancesado e italiano. La obra principal es el **Palacio Real de Madrid**, iniciado por **Juvara** con un proyecto colosal y terminado por **Sachetti**, quien redujo sus dimensiones dándole su actual aspecto de palacio-fortaleza italianizante.

La Escultura.

1. Italia: Gian Lorenzo Bernini:

Durante el siglo XVII, Roma se consolida como el centro irradiador de la estética barroca, siendo **Gian Lorenzo Bernini** su máximo exponente. Su estilo funde teatralidad, virtuosismo técnico y una desbordante fantasía, basándose en los siguientes principios:

- **Movimiento exaltado:** Captación del instante fugaz y dinámico.
- **Claroscuro escultórico:** Uso de pliegues profundos y texturas para generar fuertes contrastes de luces y sombras.
- **Virtuosismo matérico:** Capacidad excepcional para transmutar el mármol en diversas texturas (piel, seda, follaje o nubes).
- **Expresividad trágica:** Búsqueda de la intensidad emocional y el patetismo.

En su etapa juvenil para el cardenal Borghese, destacan **El David**, **El Rapto de Proserpina** y **Apolo y Dafne**. En estas obras, Bernini utiliza la **línea serpentinata** (heredada del Manierismo) y elige siempre el **momento culminante** de la acción (el clímax).

Su obra maestra es el **Éxtasis de Santa Teresa** (Capilla Cornaro). Es una síntesis de arquitectura, escultura y luz. El grupo, tallado en mármol con rayos de bronce, recibe luz natural desde una ventana cenital oculta, creando una atmósfera sobrenatural. La composición en aspa (diagonales cruzadas) refuerza el dramatismo del momento en que la santa experimenta la unión mística, representada con una ambigüedad entre lo espiritual y lo físico.

Finalmente, su labor urbanística en Roma incluye monumentos como la **Fuente de los Cuatro Ríos** en la Plaza Navona o el **Obelisco sobre el elefante**, que convierten la ciudad en un escenario barroco.

2. España: La imaginería.

La escultura española es casi exclusivamente religiosa, al servicio de la Contrarreforma y la piedad popular. Se desarrolla la **imaginería**: tallas en madera policromada destinadas a retablos o **pasos procesionales**. La técnica predominante es el **estofado** (aplicación de pan de oro que luego se raspa sobre la pintura para simular telas ricas). Se distinguen dos grandes escuelas:

1. Primera mitad del siglo XVII

- **Escuela Castellana (Valladolid):** Caracterizada por un realismo crudo, dramático y a veces violento, que busca conmover al fiel. Su gran figura es **Gregorio Fernández**. Sus obras presentan modelados

angulosos, rostros desencajados y un uso abundante de postizos (vidrio, corcho). Destacan la **Piedad**, el **Descendimiento** y sus patéticos **Cristos Yacentes** (como el del Pardo).

- **Escuela Andaluza:** Más idealizada, busca un recogimiento interior y una belleza serena.
 - **Juan Martínez Montañés (Sevilla):** Conocido como el "Dios de la madera", su **Cristo de la Clemencia** es un modelo de equilibrio clásico y modelado perfecto.
 - **Alonso Cano (Granada):** Aporta una visión más aristocrática y refinada, como se aprecia en su **Inmaculada** de la Catedral de Granada, de silueta fusiforme (en forma de huso)
 - **Pedro de Mena:** Discípulo de Cano, evolucionó hacia un naturalismo extremo y ascético, siendo su **Magdalena penitente** una de las cumbres del realismo español.

2. Segunda mitad del siglo XVII

La influencia de Bernini llega a España, aportando mayor dinamismo.

- **Pedro Roldán:** Autor del espectacular **Santo Entierro** para el Hospital de la Caridad de Sevilla.
- **Luisa Roldán ("La Roldana"):** Primera escultora de cámara. Sus obras, como el **Ecce Homo**, humanizan la divinidad buscando una cercanía afectiva con el pueblo.

3. El siglo XVIII: Francisco Salzillo

En Murcia, Salzillo funde la tradición española con el gusto **Rococó** y la influencia napolitana. Sus pasos procesionales (como la **Oración en el Huerto**) abandonan el patetismo del siglo anterior en favor de figuras más delicadas, elegantes y de composiciones escenográficas complejas. También es célebre por sus detallados **Belenes**.

Pintura Barroca.

Características generales

El denominador común es el **naturalismo**, que rompe con la belleza idealizada del Renacimiento para representar la realidad en todas sus facetas (lo bello y lo feo). Coexisten dos vertientes: una **realista** y otra **fastuosa y decorativa**.

- **Nuevos Géneros:** Se consolidan el paisaje puro, el bodegón, la pintura de género (escenas cotidianas) y las **vanitas** (alegorías sobre la fugacidad de la vida y la certeza de la muerte).
- **Técnica y composición:** Predomina el dominio del **claroscuro** y el **tenebrismo**. Las composiciones se vuelven abiertas, asimétricas y dinámicas, basadas en diagonales y escorzos. Se alcanza la perfección en la perspectiva aérea.
- **Barroco Decorativo:** En la segunda mitad del siglo triunfa la gran pintura mural al fresco con efectos de **ilusionismo** (*rompimientos de gloria*), que fingen cielos infinitos en las bóvedas.

Italia

- **Miguel Ángel Caravaggio:** Es el creador del **tenebrismo**, caracterizado por una luz artificial dirigida que acentúa el dramatismo. Su realismo es radical: utiliza como modelos para santos y vírgenes a gente de la calle (mendigos o prostitutas).

Fase juvenil: De fondos claros y luz nítida, como en su **Baco**.

Fase de plenitud: Sitúa el foco de luz fuera del lienzo. Obras como **La vocación de San Mateo**, **La crucifixión de San Pedro** o **La muerte de la Virgen** muestran su maestría para convertir lo vulgar en sagrado a través de la luz.

- **Artemisia Gentileschi:** Máxima representante del caravaggismo femenino. Su pintura destaca por una violencia contenida y una gran profundidad psicológica.
Judith decapitando a Holofernes: En esta obra, Artemisia reinterpreta el tenebrismo con una crudeza física asombrosa. A diferencia de otros autores, retrata a una Judith poderosa y decidida, centrando el interés en el esfuerzo físico de la ejecución. La luz destaca la sangre y el realismo de las carnes sobre un fondo de oscuridad absoluta.
- **Aníbal Carracci y el Clasicismo:** Frente al realismo de Caravaggio, la Escuela de Bolonia busca la belleza ideal. Carracci utiliza un colorido rico (influencia veneciana) y composiciones serenas. Su obra cumbre es la **Galería del Palacio Farnesio**, con el **Triunfo de Baco y Ariadna**, donde funde el dibujo de Miguel Ángel con la elegancia de Rafael.

- **Pintura Decorativa:** En la segunda mitad del siglo, **Pietro da Cortona** y **Gaulli (Il Baciccio)** decoran techos de iglesias y palacios con perspectivas ilusionistas. Destaca **La adoración del nombre de Jesús**, donde las figuras parecen flotar fuera de la arquitectura real.

Flandes y Holanda

La escisión de los Países Bajos genera dos escuelas diferenciadas:

A. Escuela Flamenca (católica):

- **Pedro Pablo Rubens:** El gran maestro del barroco flamenco. Su estilo destaca por el colorido vibrante, las composiciones en diagonal y los desnudos femeninos de formas opulentas. Obras como **Las tres Gracias**, **El jardín del Amor** o sus grandes lienzos religiosos (**El Descendimiento**) reflejan su dinamismo y vitalidad.
- **Clara Peeters:** Pionera en el género del bodegón. Su obra, como **el Bodegón con pescado, vela, alcachofas, cangrejos y gambas**, muestra un detallismo extraordinario en las texturas y reflejos metálicos. Fue de las primeras en incluir su autorretrato reflejado en copas o jarras, reivindicando su papel como artista.
- **Van Dyck:** Discípulo de Rubens, destacó en el retrato elegante y aristocrático, como en **Carlos I de caza**.

B. Escuela Holandesa (protestante y burguesa):

- **Rembrandt van Rijn:** El genio de la luz dorada y la penumbra. Sus retratos colectivos, como **La lección de anatomía** o **La ronda nocturna**, revolucionan el género al dotarlos de acción y psicología. Sus numerosos autorretratos son una crónica de su propia decadencia física y técnica.
- **Johannes Vermeer:** Pintor de la vida íntima y doméstica. Sus cuadros, de pequeño formato y luz lateral, transmiten serenidad (**La joven de la perla**, **La lechera**). Usa una pincelada corta y rica en matices cromáticos.

España: El Siglo de Oro

El siglo XVII representa el **Siglo de Oro** de las artes en España, un periodo en el que la pintura alcanza una de las cotas más altas de la historia del arte occidental. Este florecimiento está estrechamente vinculado al patrocinio de la **Iglesia de la Contrarreforma** (órdenes religiosas y cofradías) y al mecenazgo de la **Corte**, especialmente bajo el reinado de **Felipe IV**, gran protector de las artes.

Aunque el **tema religioso** es el predominante, el Barroco español destaca por su magistral tratamiento de géneros profanos como el **retrato** y el **bodegón**. Los asuntos mitológicos son escasos, quedando reservados casi exclusivamente para la producción de Velázquez. Geográficamente, la pintura se articula en torno a tres grandes núcleos o escuelas:

1. La Escuela Valenciana

- **Francisco Ribalta:** Formado inicialmente en la Corte, su viaje a Italia le permitió entrar en contacto con la estética de Caravaggio. En obras como **La Cena**, observamos ya una de sus señas de identidad: el uso de rasgos muy expresivos en los apóstoles, agrupados de forma dinámica en torno a una mesa circular bajo una luz que ya apunta al tenebrismo.
- **José de Ribera (il Spagnoletto):** Es la figura capital de esta escuela. Aunque de origen valenciano, desarrolló casi toda su carrera en **Nápoles**. En su primera etapa, su estilo es de un **naturalismo radical** influenciado por Caravaggio, con obras sombrías y truculentas que a menudo retratan mártires y modelos populares. Un ejemplo es su **Arquímedes**, donde el sabio de la antigüedad es representado con la fisonomía de un mendigo.
 - En **El Martirio de San Felipe**, Ribera demuestra que la grandeza compositiva puede primar sobre la crueldad del tema; el cuadro se centra en el esfuerzo físico de los verdugos al izar al santo, utilizando tipos humanos extraídos directamente del pueblo.

- Este naturalismo alcanza su cima en *El Patizambo*, donde retrata a un niño mendigo con una deformidad física frente a un paisaje luminoso, portando una nota en latín que justifica su petición de limosna.
- En su madurez, su técnica evoluciona hacia un **colorismo veneciano** más luminoso, visible en *El sueño de Jacob* o en el insólito retrato de *La mujer barbuda* (Magdalena Ventura).

2. La Escuela Andaluza (Sevilla y Granada)

- **Francisco de Zurbarán:** Pertenece a la misma generación que Velázquez, destaca por sus **series monacales** marcadas por un estilo de gran sencillez y espiritualidad. Zurbarán utiliza un tenebrismo suave para definir volúmenes, otorgando a sus figuras un aspecto casi **escultórico** gracias a un dibujo muy preciso.
 - Es célebre por su pericia al pintar las distintas calidades de los tejidos, especialmente en sus series de santas e inmaculadas vestidas con sedas y brocados.
 - Sus **bodegones** son piezas maestras de sobriedad y misticismo, donde una luz blanca y dirigida resalta la pureza de las formas sobre fondos oscuros.
- **Bartolomé Esteban Murillo:** Fue el pintor más popular de su tiempo, interpretando los temas religiosos con un sentimiento de fervor y dulzura. Su estilo es colorista y dinámico, plenamente barroco.
 - En su etapa inicial destaca *La Sagrada Familia del pajarito*, de corte naturalista. Es mundialmente conocido por su extensa producción de **Inmaculadas**.
 - Sobresale también en sus representaciones infantiles, tanto de carácter religioso (*El Divino Pastor*, *Los niños de la concha*) como costumbrista, donde retrata la vida de los pícaros sevillanos con gran humanidad (*Niños comiendo melón* o *Niños jugando a los dados*).
- **Valdés Leal:** Representa la vertiente más dramática y sombría del barroco sevillano. Vinculado a la Hermandad de la Santa Caridad, realizó para ella sus famosas **Postrimerías** (*In Ictu Oculi* y *Finis gloriae mundi*), obras que sobrecogen por su veracidad descarnada y su mensaje sobre la fugacidad de la vida y la igualdad de todos ante la muerte.

3. La Escuela Madrileña

Esta escuela está presidida por la figura indiscutible de **Diego Velázquez**, quien eleva la pintura a una dimensión intelectual superior. Junto a él, destacan pintores que trabajan para la corte borbónica o en la transición hacia el siglo XVIII, como **Juan Carreño de Miranda** (retratista de Carlos II) y **Claudio Coello**, quienes llevan el barroco decorativo y el sentido de la luz hacia sus últimas consecuencias.

El estilo Rococó

Nació en Francia a principios del siglo XVIII, se caracteriza por lo elegante, lo refinado, lo íntimo y lo delicado. Se desentiende de cuestiones religiosas y sociales. Se considera al Rococó un arte frívolo, exclusivo de la aristocracia. Además de las artes mayores se aplicó al mobiliario y a las artes menores. Destacan palacios alemanes e italianos; en España; el **Salón Gasparini** en el palacio real. Pintores como **Watteau**, **Peregrinación a la isla de Citera**, se representa a un grupo humano a punto de embarcar hacia la isla del Egeo donde según el mito griego habría nacido la diosa Afrodita, y **Fragonard** y escultores como **Falconet**. Para algunos autores el estilo churrigueresco, en España se asimilaría al Rococó.

Élisabeth Vigée Lebrun conocida por sus retratos elegantes y realistas, especialmente de la aristocracia francesa. Su estilo combinaba la tradición del retrato con una sensibilidad moderna, capturando la gracia y la personalidad de sus modelos. Fue una retratista de gran éxito en la corte de María Antonieta. Su vida estuvo marcada por la Revolución Francesa, que la obligó a exiliarse. "**Retrato de María Antonieta con vestido de muselina blanco**": Una obra que refleja la sencillez y elegancia de la reina, rompiendo con los retratos formales de la época.

Obras importantes

El Barroco europeo

1. **Maderno**, fachada de San Pedro del Vaticano;
2. **Bernini**, Plaza de San Pedro del Vaticano;
3. **Borromini**, San Carlos de las Cuatro Fuentes;
4. **Le Vau, Mansart y Le Nôtre**, Palacio de Versalles.
5. **Bernini**, David, Apolo y Dafne. El éxtasis de Santa Teresa.
6. **Caravaggio**, Vocación de San Mateo y Muerte de la Virgen;
7. **Annibale Carracci**, Triunfo de Baco y Ariadne;
8. **Artemisia Gentilleschi**, Judith decapitando a Holofernes;
9. **Clara Peters**, Bodegón con pescado, vela, alcachofas, cangrejos y gamba;
10. **Rubens**, Adoración de los Magos, Las tres gracias y El jardín del amor;
11. **Rembrandt**, La lección de anatomía del Doctor Tulpy y La Ronda de noche.

El Barroco español

1. **Juan Gómez de Mora**, Plaza Mayor de Madrid;
2. **Fray Alberto de la Madre de Dios**, Iglesia de la Encarnación;
3. **Alonso Cano**, Catedral de Granada;
4. **José Benito Churriguera**, Retablo de San Esteban;
5. **Pedro Ribera**, Fachada del Hospicio de San Fernando;
6. **Casas Novoa**, Fachada del Obradoiro de Santiago de Compostela;
7. **Juvara y Sacchetti**, Palacio Real de Madrid.
8. **Gregorio Fernández**, Piedad;
9. **Alonso Cano**, Inmaculada del facistol;
10. **Pedro de Mena**, Magdalena penitente;
11. **Salzillo**, La oración en el huerto;
12. **Luisa Roldán**, Ecce Homo.
13. **José de Ribera**, Martirio de San Felipe, El Sueño de Jacob, y El patizambo;
14. **Zurbarán**, Bodegón (Museo del Prado);
15. **Velázquez**, El aguador de Sevilla, Los borrachos, La fragua de Vulcano, La rendición de Breda, El Conde Duque de Olivares a caballo, La Venus del espejo, Las meninas, Las hilanderas;
16. **Murillo**, La Sagrada Familia del pajarito, Niños jugando a los dados.

Rococó

Watteau, Peregrinación a la isla de Citera

Élisabeth Vigée Lebrun, Retrato de María Antonieta con vestido de muselina blanco.

Vocabulario.

- Baldaquino
- Bodegón
- Columna salomónica
- Estofado
- Forma serpentinata
- Frontón partido
- Imaginería
- perspectiva aérea
- Pintura de género
- Retablo
- Rococó
- Tenebrismo

Autores:

- **Carlo Maderna:** Arquitecto de transición clave en Roma, responsable de finalizar la Basílica de San Pedro. En la **fachada de San Pedro**, transformó el plan central de Miguel Ángel en uno longitudinal, empleando el orden gigante y un ático coronado por estatuas que otorga monumentalidad y una nueva perspectiva al templo vaticano.
- **Gian Lorenzo Bernini (Arquitecto):** Máximo exponente del Barroco romano, para Bernini, la arquitectura y la escultura no eran disciplinas separadas, sino herramientas para crear una "**obra de arte total**", donde el espacio real se funde con el drama de las figuras. Bernini concibió la arquitectura como un escenario para la escultura y esta como el alma del edificio. En la **Plaza de San Pedro**, su maestría arquitectónica crea un abrazo simbólico mediante la columnata, mientras que sus dotes de escultor dotan de vida a las 140 estatuas que la coronan. En el **Éxtasis de Santa Teresa**, rompe las fronteras entre disciplinas al diseñar una capilla donde la arquitectura sirve de marco escenográfico a un grupo escultórico que parece flotar gracias a un uso magistral de la luz natural. Su capacidad para captar el clímax de la acción, visible en el **David y Apolo y Dafne**, se traslada a sus edificios, donde el dinamismo de las plantas elípticas y las fachadas convexas busca, ante todo, conmover y deslumbrar al espectador al servicio del poder papal.
- **Francesco Borromini:** Genio innovador que trabajó con geometrías complejas y materiales modestos. En **San Carlos de las Cuatro Fuentes**, demuestra su maestría al diseñar una fachada ondulante de formas cóncavas y convexas, logrando en un espacio reducido un dinamismo extremo y un juego de claroscuros que rompe con toda norma clásica.
- **Le Vau, Hardouin-Mansart y Le Nôtre:** Triunvirato artístico del absolutismo francés. Mientras Le Vau y Mansart diseñaron la arquitectura del **Palacio de Versalles** bajo un clasicismo monumental (como la Galería de los Espejos), Le Nôtre proyectó los jardines como una extensión infinita del poder real, convirtiendo la naturaleza en una arquitectura ordenada y simbólica.
- **Caravaggio:** Creador del tenebrismo y del naturalismo radical, utilizaba gente del pueblo como modelos para lo sagrado. En la **Vocación de San Mateo** emplea una luz dirigida que simboliza la llamada divina, mientras que en la **Muerte de la Virgen** causó escándalo por el crudo realismo de la figura, alejándose de cualquier idealización renacentista.
- **Annibale Carracci:** Líder del clasicismo boloñés, reaccionó contra el manierismo buscando la belleza ideal y el equilibrio. En el **Triunfo de Baco y Ariadna** (Palacio Farnesio), funde el dibujo de Miguel Ángel con el colorismo veneciano, creando una composición serena, ordenada y llena de elegancia mitológica.
- **Artemisia Gentileschi:** La pintora más relevante del naturalismo tenebrista, conocida por la fuerza psicológica de sus figuras femeninas. En **Judith decapitando a Holofernes**, aplica un claroscuro violento para subrayar el realismo físico y la determinación de la protagonista, convirtiendo el drama bíblico en una escena de cruda intensidad.
- **Clara Peeters:** Pionera flamenca del bodegón, destacó por su precisión casi científica en la representación de objetos domésticos. En su **Bodegón con pescado, vela, alcachofas, cangrejos y gamba**, demuestra un virtuosismo absoluto en las texturas y los reflejos metálicos, incluyendo a menudo su autorretrato reflejado en los objetos.
- **Pedro Pablo Rubens:** Gran maestro del barroco flamenco, su estilo es dinámico, colorista y vitalista. En la **Adoración de los Magos, Las tres gracias y El jardín del amor**, despliega sus características composiciones en diagonal, su vibrante colorido veneciano y sus icónicos desnudos femeninos de formas blandas y voluptuosas.
- **Rembrandt:** Genio de la luz dorada y la introspección psicológica, revolucionó el retrato colectivo holandés. En **La lección de anatomía y La Ronda de noche**, rompe con las composiciones estáticas

para crear escenas de acción donde la luz envuelve a los personajes en una atmósfera misteriosa, cargada de profundidad y realismo.

- **Juan Gómez de Mora:** Representante de la sobriedad herreriana en Madrid bajo los Austrias. En la **Plaza Mayor de Madrid**, consolidó un modelo de plaza cerrada, funcional y equilibrada, donde el uso del ladrillo y el granito define una arquitectura austera pero imponente, propia de la primera mitad del siglo XVII.
- **Fray Alberto de la Madre de Dios:** Arquitecto clave del primer barroco madrileño, seguidor de la estética de El Escorial. Su **Iglesia de la Encarnación** establece el modelo de fachada de iglesia jesuítica en España, caracterizada por la sencillez de líneas y la renuncia a la ornamentación excesiva en favor de una claridad estructural.
- **Alonso Cano:** Artista polifacético de espíritu clásico (arquitecto, pintor y escultor). En la fachada de la **Catedral de Granada**, planteó una solución monumental basada en tres grandes arcos de medio punto, donde la profundidad de las calles y la decoración geométrica anuncian la transición hacia un barroco más plástico y original. Representante del idealismo y la elegancia de la escuela andaluza. Su **Inmaculada del facistol** es una talla pequeña y delicada, de silueta fusiforme y gesto sereno, que huye del dramatismo para buscar una belleza espiritual y equilibrada, muy alejada de la violencia castellana.
- **José Benito Churriguera:** Iniciador del estilo más decorativo y recargado del barroco español. En el **Retablo de San Esteban** de Salamanca, utiliza columnas salomónicas y una profusión de hojarasca y elementos dorados que ocultan la estructura, creando un "horror vacui" que se convirtió en modelo para el arte churrigueresco.
- **Pedro de Ribera:** Principal exponente del barroco madrileño en su fase más ornamental. En la **Fachada del Hospicio de San Fernando**, despliega una exuberante decoración pétreo que parece un retablo tallado, donde las líneas se curvan y se rompen para crear un efecto visual de gran teatralidad y riqueza.
- **Casas Novoa:** Arquitecto del barroco gallego, responsable de la espectacular **Fachada del Obradoiro** en Santiago. Concebida para proteger el Pórtico de la Gloria, destaca por su verticalidad, su profusa decoración y el uso de grandes ventanales que iluminan el interior, integrándose magistralmente en la plaza.
- **Juvara y Sacchetti:** Representantes del estilo borbónico de influencia italiana. El **Palacio Real de Madrid**, iniciado por Juvara y finalizado por Sacchetti, sustituyó el antiguo Alcázar con una estructura monumental de planta cuadrada y aspecto palaciego italianizante, reflejando el nuevo gusto de la dinastía borbónica.
- **Gregorio Fernández:** Máximo exponente de la escuela castellana, su estilo es de un realismo dramático y lacerante. En su **Piedad**, utiliza volúmenes angulosos y gestos de intenso dolor para conmover al fiel, captando con crudeza el sufrimiento humano a través de una policromía realista y el uso de postizos.

Representante del idealismo y la elegancia de la escuela andaluza. Su **Inmaculada del facistol** es una talla pequeña y delicada, de silueta fusiforme y gesto sereno, que huye del dramatismo para buscar una belleza espiritual y equilibrada, muy alejada de la violencia castellana.

- **Pedro de Mena:** Discípulo de Cano, evolucionó hacia un naturalismo ascético y místico. En la **Magdalena penitente**, logra una de las cumbres de la escultura española, retratando a la santa con una expresión de profundo arrepentimiento y una técnica minuciosa que resalta la pobreza de sus ropajes y su fragilidad física.
- **Francisco Salzillo:** Artista murciano que funde la tradición española con el gusto rococó y la influencia napolitana. En **La oración en el huerto**, crea un paso procesional de gran elegancia y

delicadeza, donde la composición escenográfica y la belleza de los rostros reflejan un barroco más amable y cortesano.

- **Luisa Roldán ("La Roldana"):** Primera escultora de cámara, destacó por humanizar la divinidad para acercarla al pueblo. En obras como el **Ecce Homo**, combina la intensidad emocional con una suavidad en el modelado que busca despertar la compasión y el afecto del espectador, marcando un hito en la imaginería sevillana.
- **José de Ribera:** Pintor valenciano afincado en Nápoles, maestro del tenebrismo evolucionado. En el **Martirio de San Felipe**, **El Sueño de Jacob** y **El patizambo**, demuestra su tránsito desde un naturalismo crudo y truculento hacia un estilo más colorista y luminoso, siempre fiel al retrato de tipos populares.
- **Francisco de Zurbarán:** El pintor de la espiritualidad monacal y los volúmenes escultóricos. En su **Bodegón del Prado**, demuestra que la sencillez y el dibujo preciso pueden dotar a los objetos cotidianos de una dimensión sagrada, utilizando una luz blanca que resalta las calidades matéricas con una mística sobriedad.
- **Bartolomé Esteban Murillo:** Representante del pleno barroco sevillano, conocido por su dulzura y dominio del color. En la **Sagrada Familia del pajarito** y los **Niños jugando a los dados**, humaniza los temas religiosos y costumbristas con un estilo amable, luminoso y de gran maestría en la captación de la psicología infantil.