

TEMA 3 – EL NATURALISMO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

1- LOS PRECURSORES DEL SIGLO DE ORO

- Influencia de Caravaggio: en el foco de Toledo: Luis Tristán, Pedro Orrente, Juan Sánchez Cotán y Juan Bautista Maino.
- Luis Tristán: vinculado a la ciudad de Toledo, se forma en el taller del Greco y viaja a Italia para ampliar conocimientos (influencia de Caravaggio).
- Mantiene el gusto por composiciones complejas. Admirables los cinco lienzos de pequeño formato en los que se representa a dos santas, *Santa Águeda* y *Santa Catalina*, y tres santos, *San Roque*, *San Bartolomé* y *San Agustín*. Se destaca la capacidad de captación de rasgos psicológicos. Su mejor obra es el retablo de Yepes.
- *Santa Mónica*: destaca la intensidad del rostro repleto de arrugas.
- Pedro Orrente: su obra se centra en Toledo y Valencia, aunque también viajó a Italia (Venecia) donde asimiló la técnica de y estilo de Bassano, copiando los mismos asuntos pastoriles y escenas religiosas donde abundan los personajes menudos, numerosos rodeados de naturaleza.
- *San Sebastián*: gran influencia del estilo de Caravaggio.
- Juan Sánchez Cotán: fraile cartujo de Granada, pinta temática religiosa y extensos ciclos con la historia de la Orden de los cartujos. Destaca de su obra los bodegones y naturalezas muertas, dotándolos de una iluminación muy contrastada que resalta los volúmenes, texturas y superficies.
- Francisco Ribalta: valenciano, viajó a la Corte donde estudia las colecciones venecianas, la obra de Navarrete y de Pedro Orrente.
- Su obra se caracteriza por unos juegos de luz intensificados que destacan en medio de la sobriedad de sus composiciones.
- *Abrazo de Cristo a San Bernardo* o *San Francisco abrazando al crucificado*: obras con gran influencia de Caravaggio.

Santa Mónica, Luis Tristán, 1616

San Sebastián, P. Orrente, 1616

Abrazo de Cristo a San Bernardo, Ribalta 1626

- En Sevilla encontramos a Francisco Pacheco como principal pintor, aunque existen otros nombres como son Juan de Roelas y Francisco el Viejo. Formados en el Manierismo evolucionan hacia un colorido de corte veneciano y con influencias del naturalismo flamenco.

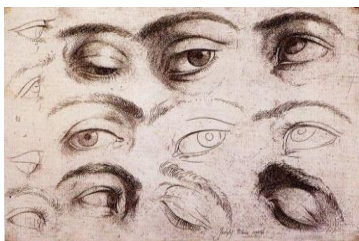
- En el caso de Herrera el Viejo, éste muestra un estilo marcado por la intensidad de los rostros, las pinceladas amplias y un sentido peculiar del color. Ejemplo: *San Buenaventura recibe el hábito de San Francisco*.

San Buenaventura recibe el hábito de San Francisco, 1628, Herrera el Viejo.

2- EL NUEVO REALISMO DE RIBERA

- Ribera: mejor discípulo de Caravaggio (apodado el “Españoleto”).
- Formación plenamente italiana (Parma, Roma y Nápoles).
- Violentos efectos de claroscuro junto a un poderoso realismo.
- Cultivó la temática religiosa y la mitológica, los cuadros de género y las reflexiones sobre la Antigüedad en forma de filósofos.
- Son importantes sus grabados y dibujos (con fuerza y expresividad).
- Dibujos: bocas abiertas, ojos arrasados en lágrimas elevados al cielo, orejas extraordinarias, etc.
- En 1612 marcha a Roma bajo la protección de los poderosos Farnesio. De su estancia quedan dos obras cuyos originales están perdidos: *San Martín partiendo la capa con el mendigo* y *Asunción de la Virgen con los santos Cosme y Damián*.
- De su llegada a Roma y su estancia en dicha ciudad podemos nombrar obras como: *Juicio de Salomón*, *Susana y los viejos* y *La negación de San Pedro*: muestra un estilo evolucionado, con pinceladas sintéticas y anchas.
- *Resurrección de Lázaro* de 1616: aparece una pintura naturalista científica, donde encontramos soluciones como las estrategias narrativas en composiciones de formato horizontal y con muchos personajes encadenados donde aparecen los afectos y las emociones.

Estudio de Ojos, 1662.

Juicio de Salomón, 1610.

La Resurrección de Lázaro, 1616.

- La serie de los *Cinco sentidos* nos presenta una concepción de figuras aisladas, de apariencia cotidiana y humilde y cuyo tema principal es la acción de recuperar una experiencia sensible: **El Tacto**. (pag. 102)

- Se instala en Nápoles en 1616, donde trabajó para diferentes virreyes.
- Primeras obras: para el Duque de Osuna con destino a la Colegiata de Osuna: representaciones de santos como san Jerónimo, san Pedro, san Bartolomé o su obra *El Calvario*.
- Destaca en estos años su obra *El Sileno Ebrio*, imagen desinhibida de la tradición mitológica y pagana. En esta época pinta obras como *La Mujer Barbuda*, imagen con una gran fuerza que impacta por la negrura de la que emerge la figura y la vulgaridad casi hiriente que luce.
- Desde 1631 a 1637 Ribera abandona el tenebrismo y da entrada a la luminosidad y modifica su gama cromática que se tiende más clara, con pinceladas menos pastosas. Encontramos obras como *Inmaculada Concepción* y *San Genaro en la Gloria*, *La Magdalena en la gloria* y *Apolo y Marsias*.
- *Martirio de San Felipe*: prodigio de diagonales compositivas con las que crea un escenario único lleno de emociones donde predomina la luminosidad.
- Años 40: descenso de su actividad debido a una enfermedad. Su naturalismo se dulcifica donde las figuras se envuelven en una atmósfera más amable, sin dejar de lado la temática religiosa. Algunas obras de esta época son *Patizambo*, o la *Inmaculada Concepción*.
- Última etapa: *La Comunión de San Donato* donde toma un tema piadoso y sombrío y lo transforma en pura pintura.

La Mujer Barbuda, 1631. *Martirio de San Felipe*, 1639. *Comunión de San Donato*, 1652.

3- LOS GENIOS DE LA PINTURA ESPAÑOLA FRENTE AL NATURALISMO.

ZURBARÁN

- Representante del caravaggismo. Las órdenes religiosas fueron su mejor cliente lo que lo convirtió en el mejor cronista de la santidad.
- Pintor de frailes y monjes: destaca su capacidad para pintar hábitos, las telas, la pesadez de los pliegues, etc.
- Pincelada grande y constructiva, sólida y volumétrica con la que maneja blancos, grises plomizos y rosas siempre sobre fondos neutros, sin apenas escenarios.

- Además hizo retratos, pintura mitológica, pintura de historia, bodegones y alguna que otra escena costumbrista.
- En un viaje a Madrid en 1633 Velázquez le encargó que pintara para el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro la *Defensa de Cádiz* y la serie mitológica de *Los trabajos de Hércules*.
- *Cristo en la Cruz*: obra realizada en Sevilla en 1627 donde destaca el contraste entre el cuerpo de Cristo con el luminoso paño que le ciñe a la cintura, y la negrura del fondo. Así vemos un realismo en las telas, en la cruz, en la anatomía, destacando la existencia de cuatro clavos y no de tres.
- *San Serapio*: mártir de la Orden muerto a manos de piratas ingleses donde Zurbarán elimina cualquier alusión sangrienta. Capta un abatimiento de éxtasis, destacando el blanco manchado. Otra obra con similitudes a esta es *La Santa Faz*.

San Serapio, 1628.

Cristo en la Cruz, 1627.

Santa Faz, 1635.

- En las composiciones reducidas es donde Zurbarán da lo mejor de sí ya que no sabe crear composiciones en pinturas de gran tamaño.
- En la década de los 30 se dedica a crear obras para los cartujos: *La Virgen de los Cartujos* y *El refectorio de los Cartujos*.
- Los años 40 suponen un parón para el artista debido a los cambios de gustos en la creación artística. Zurbarán no tiene más remedio que adaptarse a la nueva moda, donde su producción ofrecerá una expresividad más humana y amable, perdiendo severidad. Las figuras se vuelven más “blandas” y delicadas, incluso el tenebrismo se difumina y la luz se homogeneiza. Algunas obras son: *Virgen niña en éxtasis*, *La Inmaculada* o *La Anunciación de la Virgen*.
- Fue un pintor de lo masculino, de ahí la novedad de algunas santas a las que retrata individualmente como *Sana Margarita* o *Santa Casilda*, que destacan por un lujoso ropaje.
- Otro de los grandes maestros de esta generación es Alonso Cano, artista que combina varias disciplinas: fue pintor, escultor y arquitecto. Se forma en el taller de Pacheco como pintor y allí conoce a Velázquez.
- En su primera etapa vemos una obra caracterizada por el tenebrismo y dota a las figuras de una rotundidad escultórica.

- Obras más destacadas: *San Francisco de Borja*, *La aparición de Cristo resucitado a Santa Teresa* o el retablo para el convento sevillano de Santa Paula a san Juan Evangelista.

La Virgen de las Cuevas, 1644-1655, Zurbarán.

Santa Margarita, 1631-1640, Zurbarán.

San Francisco de Borja, 1624, Alonso Cano.

VELÁZQUEZ

- Nace en Sevilla en 1599, ciudad en pleno desarrollo, donde abundan las academias artísticas como la que fundará el tío de Francisco Pacheco.
- En su etapa sevillana permanecerá Velázquez 22 años, personaje solitario que representa el punto más alto de perfección de la pintura.
- Entró como aprendiz en el taller de Pacheco en diciembre de 1610. Aprendió la técnica y la teoría de la pintura, además de aficionarse al gusto por la lectura.
- En 1617 aprueba el examen de pintor y al año siguiente se casa con la hija de su maestro.
- Su obra se mueve bajo el influjo de Caravaggio y el naturalismo imperante, destacando su interés por captar los afectos y las expresiones.
- Obras de esta época son: *La Vieja friendo huevos*, *El Almuerzo*, *El aguador de Sevilla* y *El Concierto*, obras con un realismo preciso y analítico en el que destacan los brillos, las sombras, las texturas así como la captación psicológica de los personajes. Composiciones complejas con diagonales, con figuras de perfil de tres cuartos.
- Su obra de temática religiosa en esta época viene representada por *La Adoración de los Magos*, *La Imposición de la casulla a San Ildefonso*, *Cristo en Emaús*, *Cristo en casa de Marta y María*, entre otras.
- Podemos destacar de su técnica que daba imprimación al lienzo de color rojo oscuro para dotar a la obra de una tonalidad oscura. Uso de una paleta de colores sombríos donde abundan los pardos, marrones rojizos, castaños grisáceos y negros. Prefería la pintura al óleo.
- En las cabezas y rostros aplica pinceladas con pintura aún más densa de lo habitual, a lo que añadía relieve y variedad de luz.
- Interpreta la temática religiosa como si se tratara de una escena de género, utilizando la técnica del “cuadro dentro del cuadro”, donde en un segundo plano

representa un asunto sagrado dejando el primer plano para el desarrollo de personajes, objetos y atmósferas cotidianas.

- *Adoración a los Magos*: al modo del retrato de familia, la Virgen representa a su mujer, Juana Pacheco, que sostiene a la niña recién nacida, Francisca. Velázquez aparece como rey Gaspar mientras que su suegro y maestro es el mago Melchor. Destacar la caracterización de los rostros, la composición en diagonales y la simbología como la rama de espio en primer plano que es una alusión a la Pasión de Cristo.

El aguador de Sevilla, 1620.

Cristo en casa de Marta y María, 1620.

Adoración de los Magos, 1619.

- *Imposición de la casulla a San Ildefonso*: cuadro extraño de Velázquez, es curioso como ninguno de los personajes lleva distinción de su condición divina, pareciendo más bien una reunión de jóvenes sevillanas.

- *La Inmaculada Concepción* y *San Juan en Patmos* fueron pintadas para el convento del Carmen Calzado de Sevilla, donde la primera responde al típico patrón inmaculista sevillano.

- Antes de marcharse a Madrid dejó retratos entre los que destaca la imponente figura de *Sor Jerónima de la Fuente*, monja franciscana, obra con una gran carga psicológica.

- Termina la etapa sevillana y el influjo del naturalismo irá desapareciendo ante las novedades que le enseña la pintura veneciana y, especialmente, la de Rubens.

Sor Jerónima de la Fuente, 1620.

Inmaculada Concepción, 1618.

4- PORTUGAL: EXOTISMO ORIENTAL Y DEVOCIÓN DOMÉSTICA.

- Constante atención a lo precioso, al ornato y al tratamiento de las superficies.
- Pintor naturalista barroco: André Reinoso: pintor perseguido por la Inquisición del que tenemos poca documentación. Pintor influenciado por Juan de Roelas, de Juan del Castillo y, sobre todo, de Zurbarán.
- La mayor parte de su obra es religiosa como el retablo de la iglesia de la Misericordia de Óbidos, los dos altares del convento del Carmo en Lisboa y su obra maestra, la realización del ciclo javierano para la Sacristía de la Iglesia de San Roque en Lisboa.
- Ciclo Javierano: composiciones complejas, sensibilidad para el dibujo y el modelado de los rostros, de las manos, de las posturas, de los tejidos y de los fondos agitados. Cromatismo cálido y luminoso. Ejemplo: *San Francisco Javier resucita a un jefe de casta en Ceylan*.

Sacristía de San Roque.

San Francisco Javier Resucita a un jefe de casta en Ceylan.

- Predilección por las pequeñas y delicadas figuras y uso de iluminación envolvente (influencia veneciana).
- El pintor crea para las historias de San Francisco Javier una representación lógica, de fácil legibilidad, oficial, narrando los milagros y la vida del apóstol, creando escenas-tipo que sirvieron luego a otros artistas.
- Resultado: telas marcadas por un tenebrismo sintético y luminoso, con un cromatismo luminoso con elementos exóticos como trajes, paisajes y ambientes.
- Josefa de Óbidos: nace en Sevilla, comienza su vida como artista en Óbidos en 1636. Su obra está muy influenciada por los textos de Santa Teresa y es importante el hecho de que montó su taller propio, siendo un hecho insólito para la época por tratarse de una mujer.
- La forma su propio padre en el arte de la pintura, la cual se caracterizará por el pequeño formato.
- *Santa María Magdalena*: obra con diseño muy correcto, con un gran sentido decorativo donde destacan las texturas de las telas y de las joyas de extraordinaria riqueza, destacando el uso de la luz centrado en un foco localizado. Un tenebrismo lumínico.
- Influenciada por modelos flamencos.
- Paleta cromática dominada por los rosas, los violetas y los blancos.

- Uso de flores y guirnaldas como encuadre para la escena principal, como se puede apreciar en su obra *San Juan Bautista Niño*.
- Los rostros se caracterizan por estar idealizados, juveniles y carentes de cualquier introspección psicológica, dando paso a un estilo “regionalista”.
- Uso de flores e introducción de la naturaleza muerta y del bodegón, como una metáfora del “jardín interior” que aluden al alma. Ejemplo: *Agnus Dei*.

*María Magdalena, 1650**San Juan Bautista niño, 1670**Agnus Dei. 1670.**Naturaleza muerta con frutas,
Verduras y flores. 1660-1670.*