

ENTENDER LA ICONOGRAFÍA DE LA PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO DE ORO

Tenemos tres grandes grupos de representaciones en este tipo de pintura :

- Representaciones de Santos: en un porcentaje mayor.
- Representaciones de Cristo y de la Virgen
- Temas del Antiguo Testamento

1.- REPRESENTACIONES DE SANTOS:

Son los que más se prodigan. Tienen relación con la exaltación que hace la contrarreforma de la santidad. Se incrementa el santoral de Roma. nuevos Santos se van nombrando constantemente. Santos Mártires de principios del cristianismo son descubiertos. Destacan las representaciones de los apóstoles, llamados “apostolados”.

El Greco hizo para la sacristía de la Catedral de Toledo uno bastante importante, además de Ribera. En ellos tiene mucha relevancia la figura de San Pedro, que fue el primer pontífice de la iglesia; con clara referencia y respuesta a los ataques protestantes. Se le representa a Pedro como un Papa, con la indumentaria. También se representan las lágrimas de San Pedro como muestra de arrepentimiento, penitencia.

Representación del Apóstol Santiago :

- Peregrino : El apóstol Santiago en Roma.
- Guerrero : llamado “Matamoros”. Es la representación del catolicismo triunfante frente a los infieles. Son cuadros muy dinámicos, muy barrocos.

Archivo Fotografico Oronoz
Santiago Matamoros

Entre las numerosas obras que representan a Santiago el Mayor en torno a la iconografía de *Santiago Matamoros*, se encuentra la que se puede contemplar en la imagen, *Santiago Matamoros guerrea en 1500*, pintada por Juan de Flandes y que se conserva en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid (España).

También San José : cuya devoción es popular, porque es el patrono de los trabajadores.

En estas sagradas familias de Ribera y de Murillo vemos claramente el cambio de mentalidad existente y como la figura de San José asume un primer plano.

Los Carmelitas tienen a Santa Teresa. San José con el niño en tierna edad.

El tema de la Sagrada Familia: será familia típica. En esta misma línea Murillo pinta sagradas familias.

Los Santos Frailes, santos fundamentales, puramente narrativo, para tratar la religión al pueblo. También se representa el éxtasis o en éxtasis a estos santos.

También se representa a S. Antonio con un niño. San Bruno era ejemplo de austeridad y ascetismo.

Los Santos Místicos: literatura mística en España. Santos como San Juan y Santa Teresa. Los penitentes más auge desde la óptica y la mentalidad de la contrarreforma.

También ermitaños y anacoretas : San Jerónimo, Magdalena y San Francisco lo pinta Ribera y Zurbarán. San Ignacio : pintado para los jesuitas. San Francisco Javier pintado en las misiones.

Archivo Fotográfico Oronoz

San Francisco confortado por un ángel músico

Francisco Ribalta pintó *San Francisco confortado por un ángel músico* (1620, 204 × 158 cm, Museo del Prado, Madrid) para los capuchinos de Valencia, posteriormente el lienzo fue adquirido por Carlos IV. Es una composición de marcado carácter diagonal, en la que el santo aparece recostado en el lecho mientras observa a un ángel tocando el laúd.

Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2004. © 1993–2003 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

SuperStock/Museu Nacional de Arte Antigua, Lisbon, Portugal/A.K.G., Berlin

San Jerónimo

San Jerónimo pasó a la historia por su traducción de la Biblia al latín, versión que fue conocida por el nombre de Vulgata y que la Iglesia católica, tras reconocer como auténtica en el Concilio de Trento, usó durante muchos siglos. Este retrato de **san Jerónimo** fue pintado por Alberto Durero en 1521.

Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2004. © 1993–2003 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Los protestantes se desmarcan de la iglesia católica, ellos afirman , la fe, la salvación no está en las obras como creían los católicos.

Se pintan también las apoteosis de los santos : el Santo en cuestión es transportado-a la gloria de Dios. La puso de moda Rubens. También se pintarán las apariciones de Cristo.

Se pintan cuadros de Martirio : antes y después del martirio, responsable, preparativos del martirio.

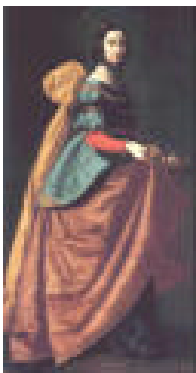

Art Resource, NY/Scala

Martirio de san Sebastián

El artista del barroco español José de Ribera, pintó numerosos temas religiosos, a menudo martirios, bajo una luz de gran dramatismo. Por lo general evitaba representar la sangre y prefería mostrar la escena anterior o posterior al suplicio. Este lienzo del *Martirio de san Sebastián* (1651) se encuentra en el Museo di Capodimonte de Nápoles (Italia).

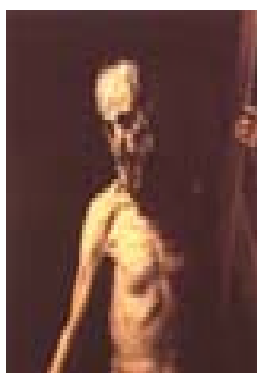
Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2004. © 1993–2003 Microsoft Corporation.
Reservados todos los derechos.

Santa Casilda

S. Sebastián

San Andrés

Martirio de S. Andrés

Los cuadros de Ribera: violencia en los actos de los martirios, con los ejemplos expuestos en la página anterior.

2.- REPRESENTACIONES DE CRISTO Y LA VIRGEN MARÍA

Muy particularmente se encuentran en los refectorios. A Cristo se le representa en la infancia y en la muerte. A la Virgen se le representa también de niña y también en la Anunciación, como Dolorosa. Son representaciones con gran elegancia y mesura, como por ejemplo “Cristo en la Cruz” de Velázquez.

Rubens lo da un mayor realismo:

- Representaciones de La Última Cena para ser colocado en los refectorios, uno de los grandes temas del Barroco en la pintura.
- También hay representaciones de Virgen triunfante.

Los dominicos, también utilización de representaciones de la Virgen. Como por ejemplo “Inmaculada Concepción”. La devoción va a ser especialmente exaltada. Se utiliza a la Virgen como modelo de virtudes. Zurbarán, Alonso Cano, Murillo¹ la representan. En estas obras se observa una visión triunfal de la virgen.

¹ “**Murillo, Bartolome** (1617-82). An artist whose many religious paintings emphasized the peaceful, joyous aspects of spiritual life, Bartolome Murillo was the first Spanish painter to achieve renown throughout Europe. In addition to the enormous popularity of his works in his native Seville, Murillo was much admired in other countries, particularly England. Here his influence can be seen in the paintings of Sir Joshua Reynolds and John Constable, who painted during the 18th and 19th centuries. Murillo was born in 1617 in Seville. His parents died when he was a child, and he went to live with a local artist, Juan del Castillo. As might be expected, Murillo's early works show Castillo's influence. Under him Murillo learned to turn out religious pictures that were sold to small churches in Spain and in the Spanish colonies in America.

At some point in his life, probably in the late 1640s, Murillo is believed to have visited Madrid. In any case, after 1650 his use of color and light and his natural, human portrayal of figures seems to show the influence of Diego Velázquez. In Madrid, Murillo would also have seen paintings by the Flemish and Venetian masters, and the work he did in Seville between 1650 and his death seems to show these influences, too. Because Murillo did not put a date on most of his paintings, these changes in his style are often used to determine the order in which he painted them.

Among the pictures painted when Murillo was a youth are several affectionate studies of the ragged boys and the flower girls of Seville. His later works are nearly all serene religious compositions, marked by splendid coloring, great technical skill, and pious intensity. One striking characteristic of these works is the illuminated mist, populated with angels and cherubs, that surrounds the central figures. The few portraits he painted are extremely lifelike. In 1660 Murillo helped found a public academy of art in Seville and served as its first president.

In 1681 Murillo was in Cadiz, painting the *Espousal of St. Catherine* on the walls of the Capuchin monastery there. He fell from the scaffold, and his death on April 3, 1682, apparently resulted from his injuries. Murillo was buried in the church of Santa Cruz in Seville. Among Murillo's well-known paintings are three versions of the *Immaculate Conception*. St. Anthony of Padua was another of the subjects that he painted several times. Many people like best the series he painted for the Charity Hospital in Seville. Among these are *Moses Striking the Rock*, *St. Elizabeth of Hungary Tending the Sick*, and *St. Peter Released from Prison*”.

Inmaculada de Murillo

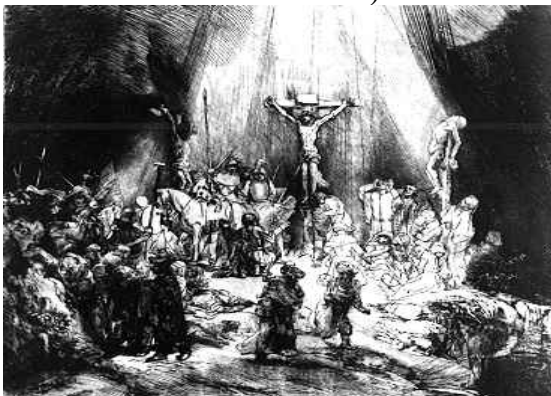
Velázquez: *La Inmaculada*

Inmaculada de Velázquez.

3.-REPRESENTACIONES DE ESCENAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO.

Escenas bíblicas es muy raro. Recelos de la iglesia católica de la libre lectura de la Biblia. Temor a la difusión en exceso. Estos temas se cogen enlazados con el nuevo testamento. Como por ejemplo:

- Rebeca junto al Pozo : prefigura a la Virgen María.
- Profetas, patriarcas : Sacrificio de Isaac, Sacrificio de Jesús. Son escasos comparando con Italia.(También Rembrand abundan estas temáticas).

Bridgeman Art Library, London/New York
Las tres cruces

Rembrandt era famoso tanto por sus pinturas como por sus grabados. *Las tres cruces* (1653, Museo Británico, Londres) es la primera versión de un aguafuerte que el artista reelaboró en más de cuatro ocasiones.

Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2004. © 1993–2003 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Obras de Ribera, que muestran esto mismo, el Sueño de Jacob, Jacob engañado.

Bridgeman Art Library, London/New York

El sacrificio de Isaac

El sacrificio de Isaac (1401-1402) es el bajorrelieve de bronce con el que Brunelleschi participó en el concurso para realizar las puertas del baptisterio de la catedral de Florencia, que ganó su rival Ghiberti.

Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2004. © 1993–2003 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

BIBLIOGRAFÍA

Argan, Giulio Carlo. *El concepto del espacio arquitectónico desde el Barroco hasta nuestros días.* Buenos Aires: Editorial Nueva Visión, 1977. Importante y original análisis, con especial dedicación a la arquitectura de los siglos XVII y XVIII.

-
- Argan, Giulio Carlo.** *La Europa de las capitales.* Barcelona: Editorial Carroggio, 1964. Estudio sobre la relación del barroco con la definición de las nacionalidades en el siglo XVII.
- Argan, Giulio Carlo.** *Renacimiento y Barroco.* Madrid: Ediciones Akal, 1ª ed., 1987. Manual con importante contenido teórico.
- Checa, Fernando y Morán, M.** *El Barroco.* Madrid: Ediciones Istmo, 1ª ed., 1982. Texto de carácter teórico y visión de conjunto, con bibliografía esencial.
- D'Ors, Eugenio.** *Lo barroco.* Madrid: Aguilar, 1ª ed., 1964. Análisis del barroco como un concepto universal, con un lenguaje específico dentro de la historia de los estilos.
- Fernández Arenas, J. y otros.** *Barroco en Europa.* Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1ª ed., 1983. Recopilación de fuentes y documentos para la historia del arte de los siglos XVII y XVIII.
- Haskell, Francis.** *Patrones y pintores. Arte y sociedad en la Italia barroca.* Madrid: Ediciones Cátedra, 1ª ed., 1984. Estudio del mecenazgo artístico y de la relación de los artistas con la clientela de la época.
- Mâle, Émile.** *El Barroco. Arte religioso del siglo XVII.* Madrid: Ediciones Encuentro, 1ª ed., 1985. Texto esencial sobre las relaciones del arte barroco con la Contrarreforma.
- Maravall, Juan Antonio.** *La cultura del Barroco.* Barcelona: Editorial Ariel, 1ª ed., 1975. Análisis de los diversos factores que impulsaron el origen y desarrollo de la cultura en la etapa barroca.
- Rupert Martín, John.** *Barroco.* Madrid: Xarait Ediciones, 1ª ed., 1977. Estudio de carácter teórico, con definiciones y ejemplos claros y relevantes.
- Sebastián, Santiago.** *Contrarreforma y Barroco. Lecturas iconográficas e iconológicas.* Madrid: Alianza Editorial, 1ª ed., 1985. Estudio del arte del siglo XVII a partir de las imágenes y su significado.
- Tapié, Víctor.** *Clasicismo y Barroco.* Madrid: Ediciones Cátedra, 1ª ed., 1978. Análisis de barroco desde un punto de vista social, mental e histórico, relacionado con la evolución de la civilización europea. Amplia bibliografía.
- VVAA.** *El Barroco.* Barcelona: Editorial Könemann, 1997. Estudio general y superficial, con muchas ilustraciones. Incluye bibliografía y apéndice de términos.
- Diego de Silva Velázquez
- Brown, Jonathan.** *Velázquez. Pintor y cortesano.* Madrid: Alianza Editorial, 1ª ed., 1986. Estudio sobre la vida y la obra del artista en relación con el mundo en el que vivió. Con extensa bibliografía.
- Calvo Serraller, Francisco.** *Velázquez.* Barcelona: Editorial Antártida, 1991. Breve texto, con sugestivo análisis de la biografía y del arte del pintor.
- Camón Aznar, José.** *Velázquez.* Madrid: Espasa-Calpe, 1ª ed., 1964. Estudio completo de la vida y de la obra del pintor, con catálogo de sus pinturas y amplia bibliografía.
- Díez del Corral, Luis.** *Velázquez, la monarquía e Italia.* Madrid: Espasa-Calpe, 1ª ed., 1979. Original enfoque y rica visión histórica.
- Gállego, Julián.** *Diego Velázquez.* Barcelona: Editorial Anthropos, 1983. Libro breve, ameno y riguroso.
- Gudiol Ricart, José.** *Velázquez, 1599-1660.* Barcelona: Editorial Polígrafa, 1973. Vida, catálogo de la obra y estudio de la evolución técnica del pintor.
- Justi, Karl.** *Velázquez y su siglo.* Madrid: Espasa-Calpe, 1963. Primer estudio científico publicado sobre el pintor en 1888.
- VVAA.** *Velázquez.* Madrid: Museo del Prado, 1990. Catálogo de la exposición, con estudios sobre el pintor y su época y extensos estudios de setenta y nueve cuadros.
- Gian Lorenzo Bernini
- Argan, Giulio Carlo.** *La arquitectura barroca en Italia.* Buenos Aires: Editorial Nueva Visión, 1ª ed., 1960. Texto general, con importante estudio de la obra arquitectónica de Bernini.

-
- Borsi, Franco.** *Bernini*. Barcelona: Editorial Stylos, 1989. Dedicado a su actividad como arquitecto. Texto conciso con cronología.
- Fagiolo dell'Arco, Maurizio y Marcello.** *Bernini*. Roma: Editorial Bulzoni, 1967. Con bibliografía e ilustraciones de todas las obras de Bernini.
- Hibbard, Howard.** *Bernini*. Madrid: Xarait Ediciones, 1982. Excelente introducción a su arte. La edición española incluye un estudio sobre su influencia en España.
- Wittkower, Rudolf.** *Arte y arquitectura en Italia, 1600-1750*. Madrid: Ediciones Cátedra, 1979. Estudio completo del barroco italiano, con amplia bibliografía.
- Wittkower, Rudolf.** *Gian Lorenzo Bernini*. Madrid: Alianza Editorial, 1990. Texto dedicado a su actividad escultórica. Con bibliografía y catálogo crítico.
- Petrus Paulus Rubens
- Daye, Pierre.** *Rubens*. Barcelona: Planeta De Agostini, 1996. Biografía del maestro flamenco traducida por Andrés Mayo.
- Pijoán, José.** *Arte del renacimiento en el centro y norte de Europa*. Madrid: Espasa-Calpe, 1995. Obra de referencia indispensable que analiza el renacimiento en el centro y norte de Europa a través de sus protagonistas, entre ellos Rubens.
- Samper Embiz, Vicente.** *Rubens*. Madrid: T.F. Editores, 1995. Pequeño libro en rústica perteneciente a la colección *Grandes maestros del Prado*.
- Vosters, Simon A.** *Rubens y España. Estudio artístico-literario sobre la estética del Barroco*. Madrid: Ediciones Cátedra, S.A., 1990. Texto que analiza la vida y la obra de Rubens durante los años que residió en España.
- Rembrandt
- Alpers, Svetlana.** *El taller de Rembrandt. La libertad, la pintura y el dinero*. Madrid: Mondadori España, 1992. Estudio de gran rigor científico que supone una aportación teórica y crítica esencial dentro de las obras monográficas sobre el artista.
- Arpino, Giovanni y Lecaldano, Paolo.** *La obra pictórica completa de Rembrandt*. Barcelona: Noguer, 1971. Aporta un catálogo ilustrado completo de su producción pictórica, así como textos críticos.
- Bodino, Maristella y Pallavisini, Alfredo.** *Rembrandt*. Barcelona: Editorial Marin, 1977. Obra de síntesis sobre su vida y su obra, apoyada en abundantes ilustraciones.