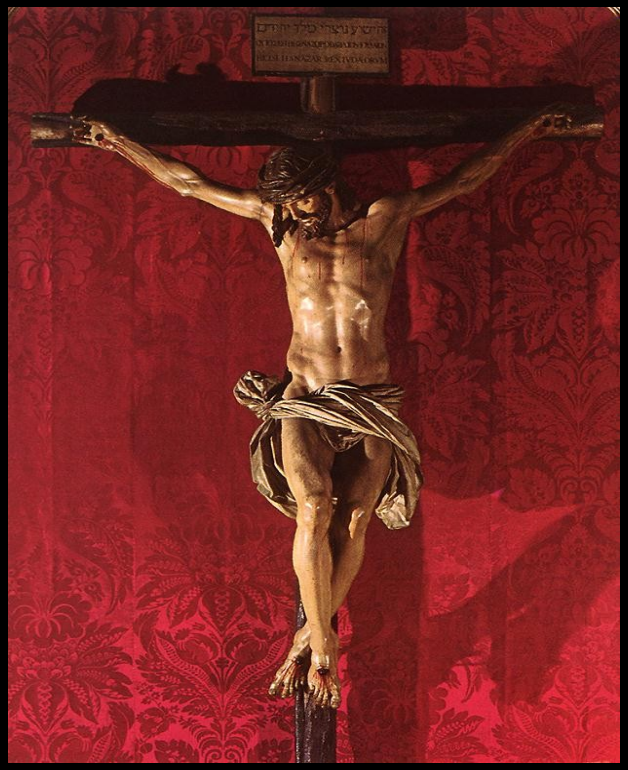
LA ESCULTURA BARROCA ESPAÑOLA: *LA IMAGINERÍA*.



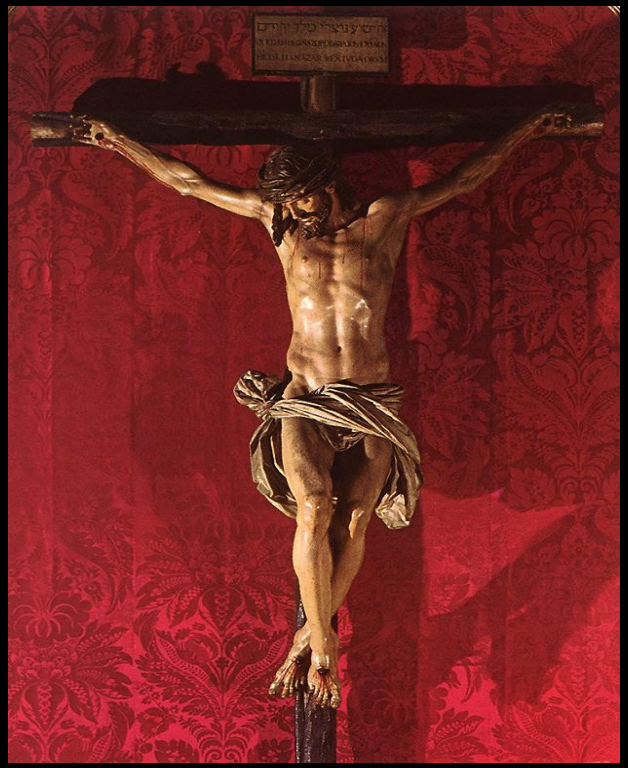
Características generales

- La **temática** tratada es casi exclusivamente **religiosa**, sólo en el ámbito de la corte habrá escultura monumental. Los **temas mitológicos y profanos estarán ausentes**.

- Se siguen realizando **retablos**, donde aparecen figuras exentas y algunas veces en bajorrelieve. **También sillerías de coro** y los famosos **pasos de Semana Santa**.

- Se produce la **decadencia de la escultura funeraria**.

- El material más empleado es **la madera**, siguiendo la tradición hispana, **se abandonará la técnica del estofado** a lo largo de este periodo, posteriormente se **policroma**.

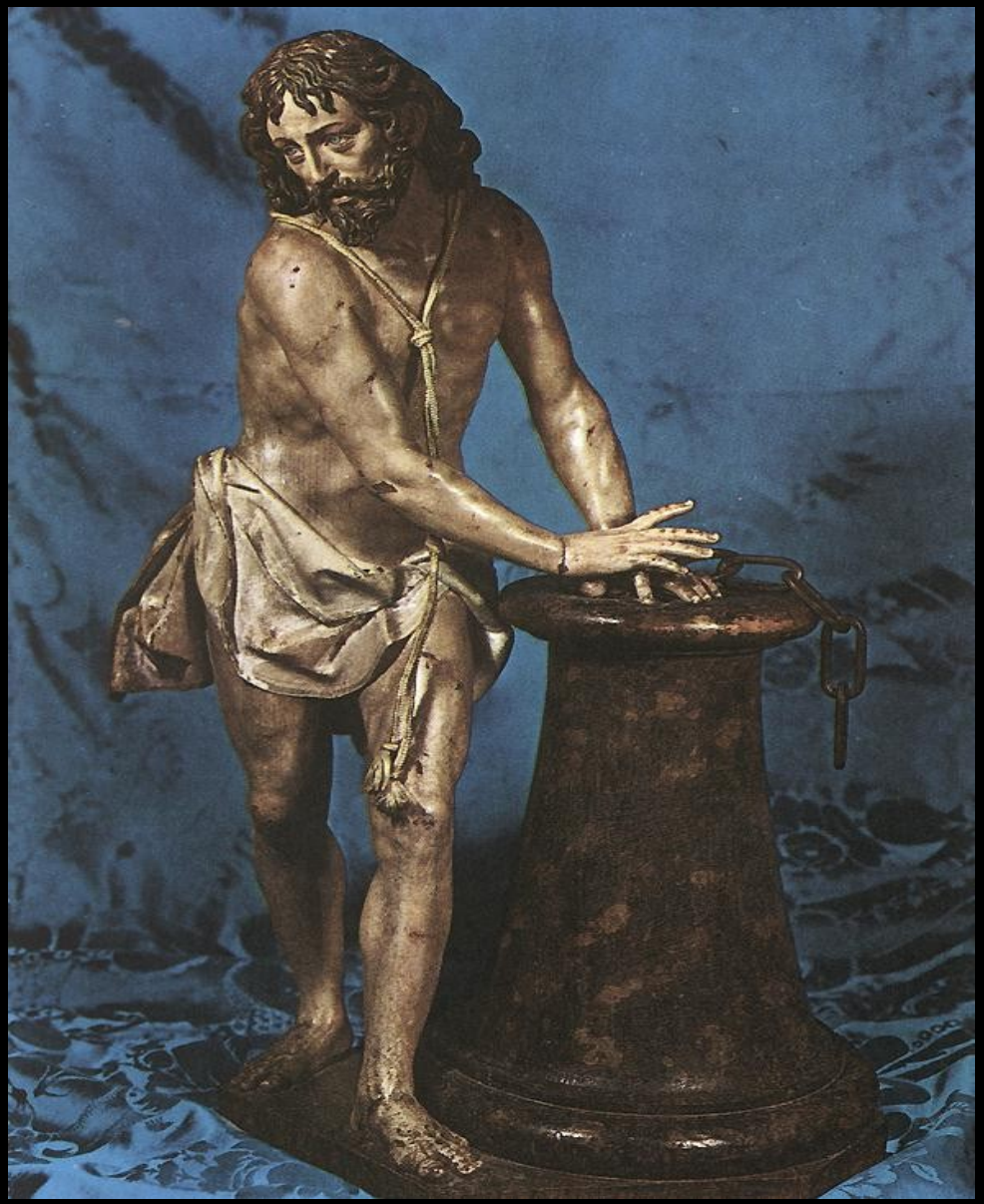


- **Realismo**. Para extremar el realismo de las figuras se recurre a **postizos** como el empleo de pelo real, corona real, ojos y lágrimas de cristal, etc. Se llegaron a crear **imágenes de vestir**, en las que se realizaban con minuciosidad cabeza, manos y pies para vestirlas con ropa real.

- Los artistas logran **la expresión de los sentimientos** en las figuras: **dolor, angustia, muerte, éxtasis**.

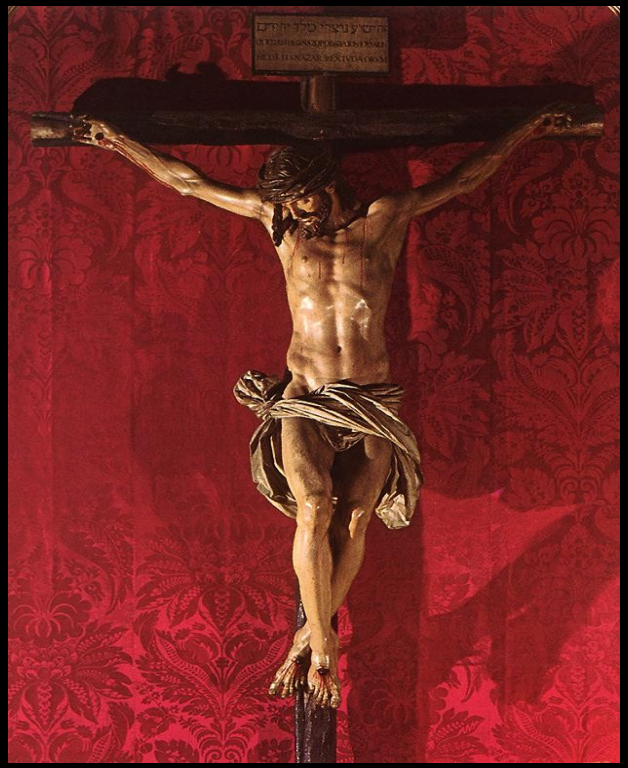
- La **finalidad** de las esculturas es **sugerir** una profunda **emoción religiosa en el espectador**, en consonancia con el espíritu de la **Contrarreforma católica**, de la que España es firme defensora.

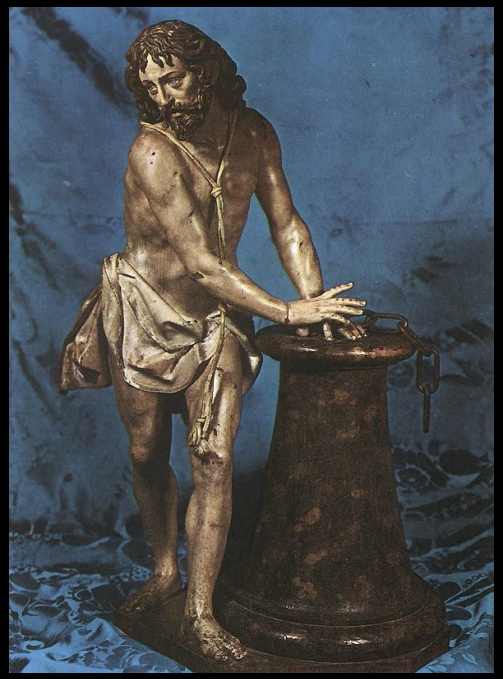
- La **teatralidad** barroca alcanza en la imaginería española su máxima expresión.



LAS GRANDES ESCUELAS

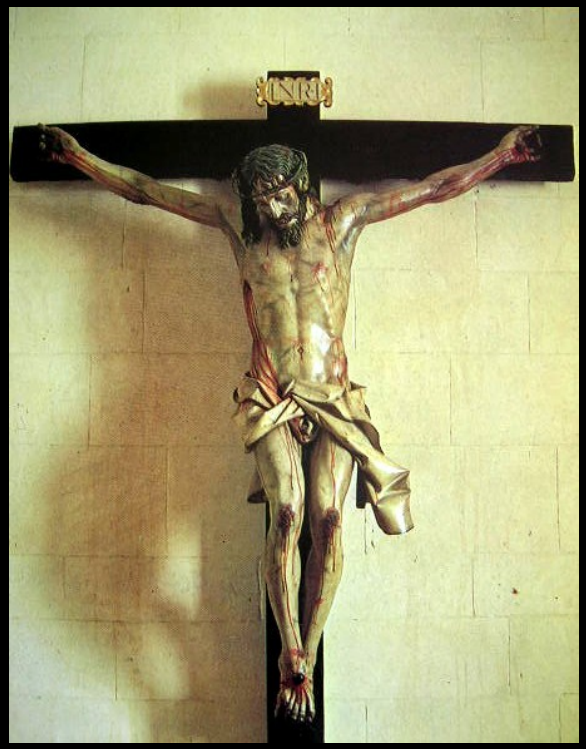
El realismo clasicista
de la Escuela andaluza:
Juan Martínez Montañés
(1568 -1649)



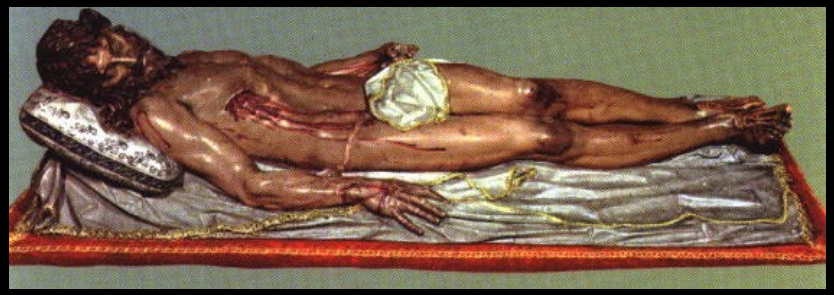


El realismo violento
y patético de la Escuela
castellana:
Gregorio
Fernández
(1576 -1636)

EL ROCOCÓ
Francisco Salzillo
(1707-1783). Murcia



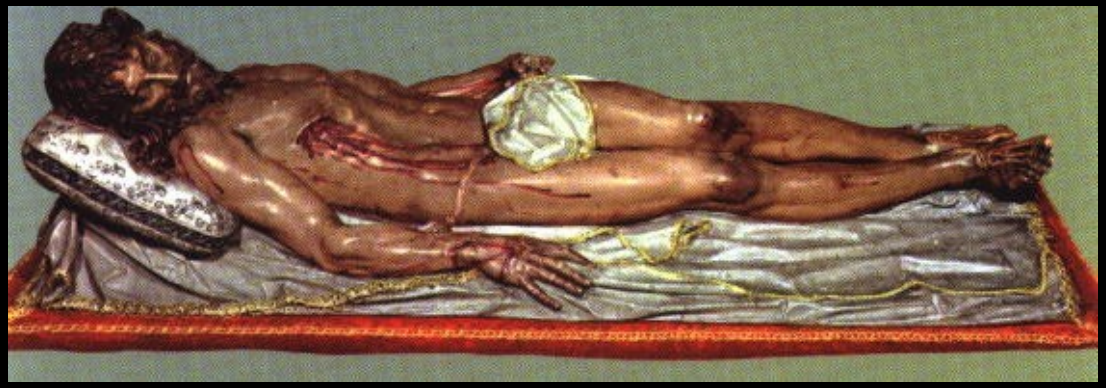
LA ESCUELA CASTELLANA (Valladolid y Madrid): GREGORIO FERNÁNDEZ (1576-1636).



La Escuela de Valladolid se caracteriza por el realismo violento de la escultura religiosa, en el que se exalta el dolor y el patetismo. Su mejor exponente fue Gregorio Fernández.

LA MUERTE DE CRISTO, GREGORIO FERNÁNDEZ. MADERA POLICROMADA.

Fue el principal representante de la Escuela Vallisoletana. Esculpe sus obras con un realismo violento y perfección anatómica en los cuerpos, matizando la dureza de los huesos, la tensión de los músculos, la blandura de la carne o la suavidad de la piel. También fue un magnífico policromador.



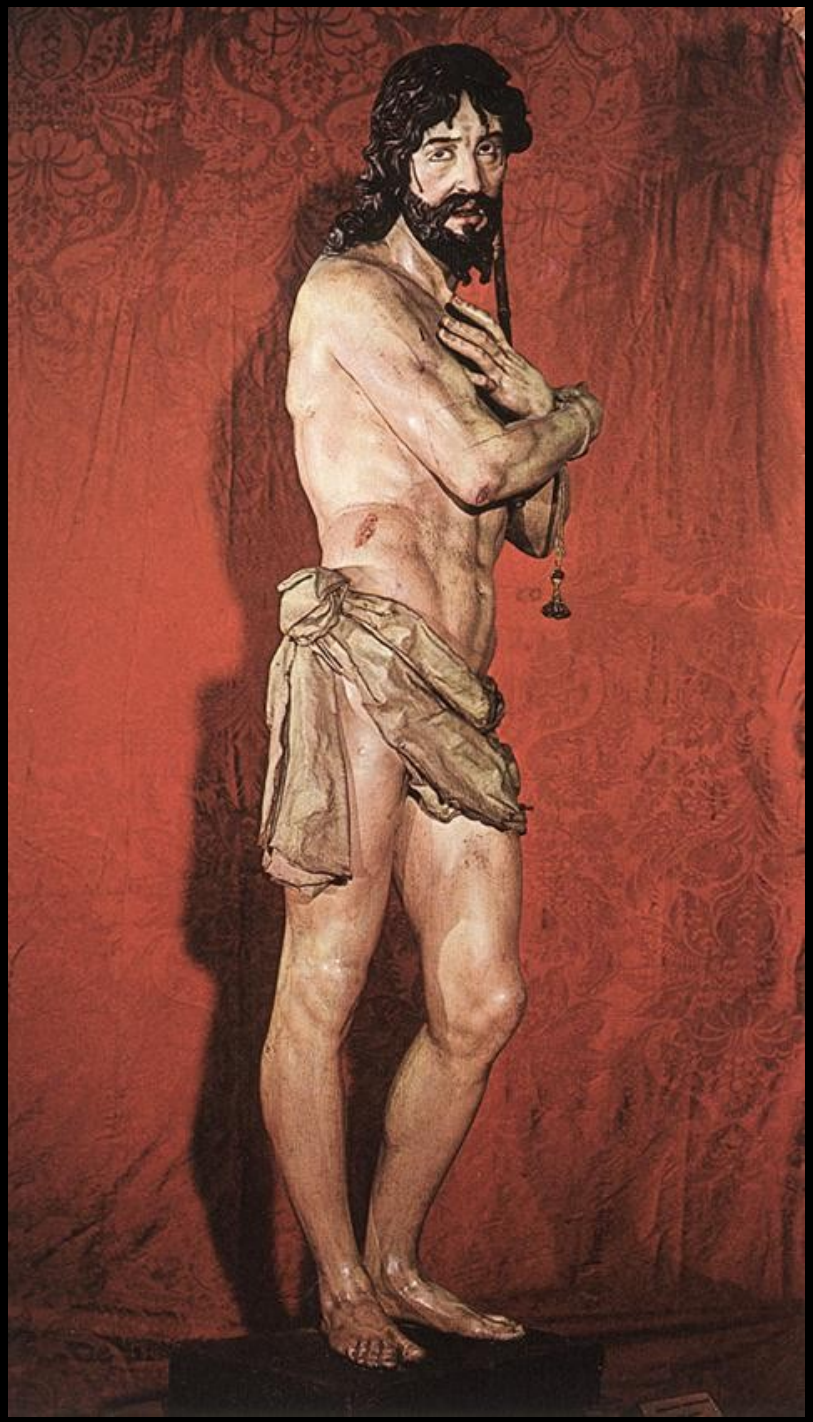
Cristo Yacente de El Pardo (1615)

Detalle del Cristo yacente

Plasmación del dolor y la crueldad, con abundancia de sangre, realismo muy hiriente y efectista, casi teatral.

Cristo Yacente del Museo Nacional de Escultura de Valladolid (1625-1630)

Cristo Yacente del convento de los Capuchinos. El Pardo (1615)

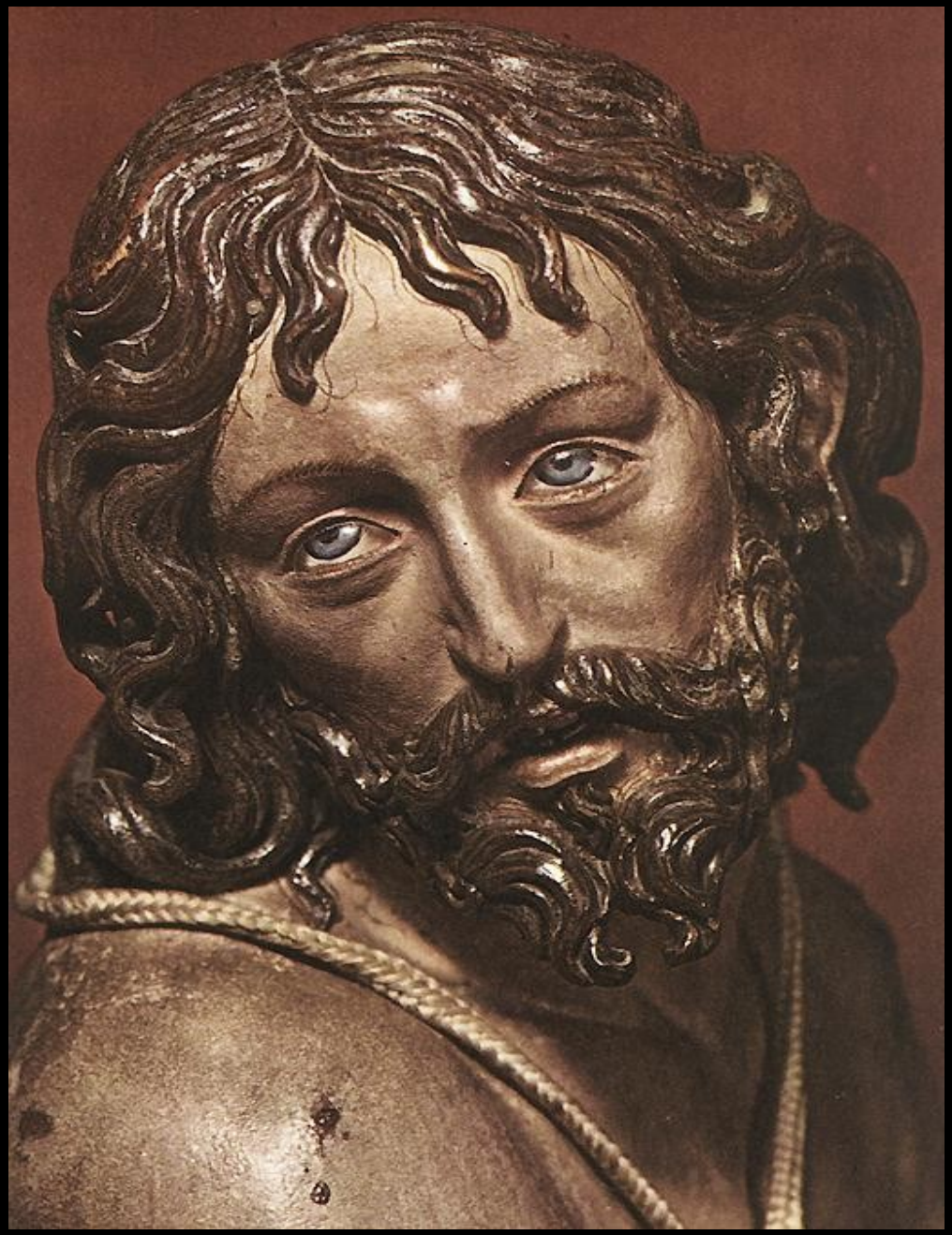


Figuras de fuerte modelado anatómico

Ecce Homo de la Catedral de Valladolid (1612-1613)

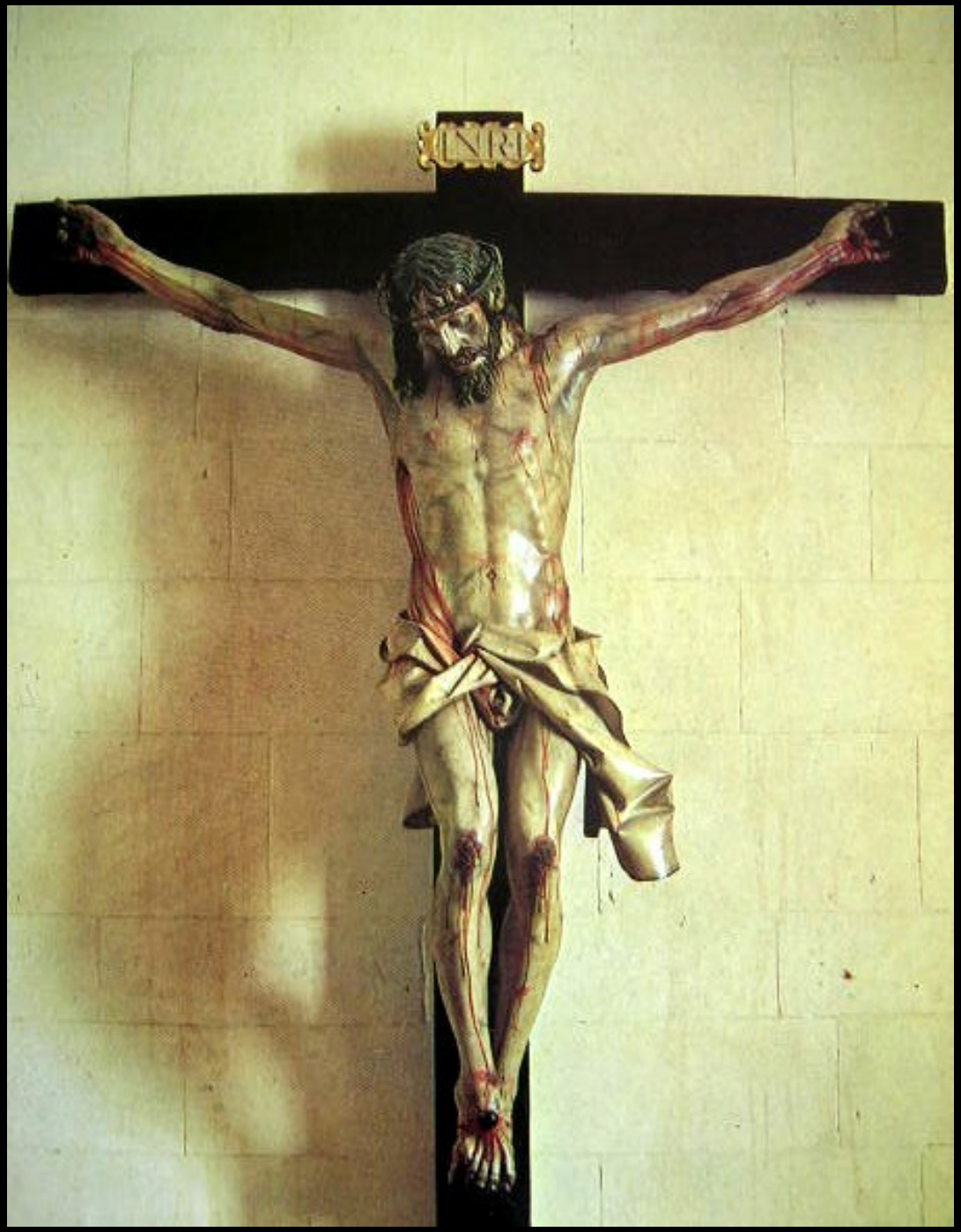
El gusto por la sangre y la carne desgarrada, coherente con el interés devocional de la imagen sagrada.

Cristo atado a la columna del convento de Santa Teresa de Valladolid (c.1615)



DETALLE DE
CRISTO ATADO A LA COLUMNA

La utilización de vidrio para simular los globos oculares acentúa el realismo y vivacidad del rostro de Cristo.



Santo Cristo de la Luz, (palacio de Santa Cruz de Valladolid) realizado hacia 1633 por Gregorio Fernández. Está considerado como una de sus obras maestras destacando por su depurada anatomía y acentuado patetismo.

Es esta talla se recrea en el dolor y patetismo del rostro, reflejando dolor y sufrimiento con profusión de sangre. Los pliegues son rígidos, al estilo gótico

detalles del Cristo de la Luz (1631-1636)

LA PIEDAD, GREGORIO FERNÁNDEZ

El conjunto de La Piedad con los dos Ladrones, realizado en 1616 para la cofradía de Ntra. Sra. de las Angustias de Valladolid. El paso se completaba con otras dos figuras -Mª Magdalena y San Juan- que siguen estando en la iglesia penitencial de dicha cofradía. El grupo central está compuesto en diagonal: la Virgen eleva el brazo derecho en señal de dolor, mientras su mano izquierda sostiene firmemente al Hijo, que se apoya en su regazo. Ambas figuras están tratadas con belleza y elegancia, mientras que las de los dos ladrones son magníficos estudios anatómicos; presentan una intencionada contraposición que aumenta la claridad narrativa: Dimas, el bueno, en serena actitud, cabeza hacia el grupo central, rostro tranquilo y cabello ordenado; Gestas, el malo, con el cuerpo más crispado, pelo agitado, rostro desagradable y cabeza vuelta hacia el espectador.

LA PIEDAD, GREGORIO FERNÁNDEZ. MADERA POLICROMADA.

Detalles del Paso procesional
"Tengo sed" (c.1612)

Paso procesional "Camino del Calvario" (1614-1615)

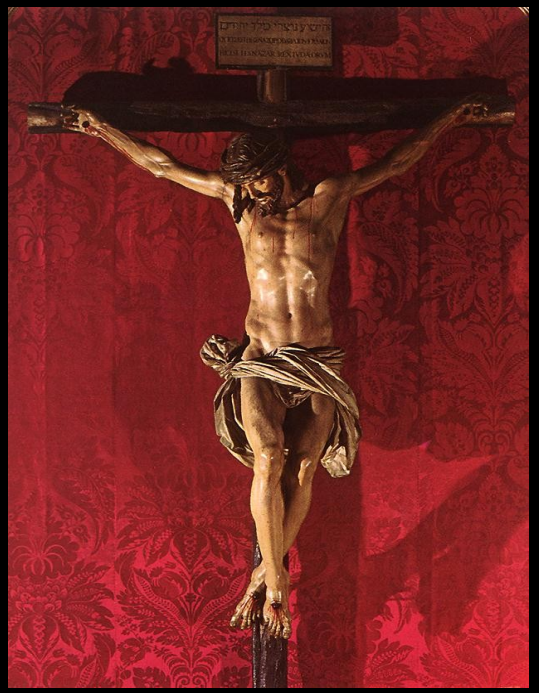
Detalle del paso del "Descendimiento" (1623-1624)

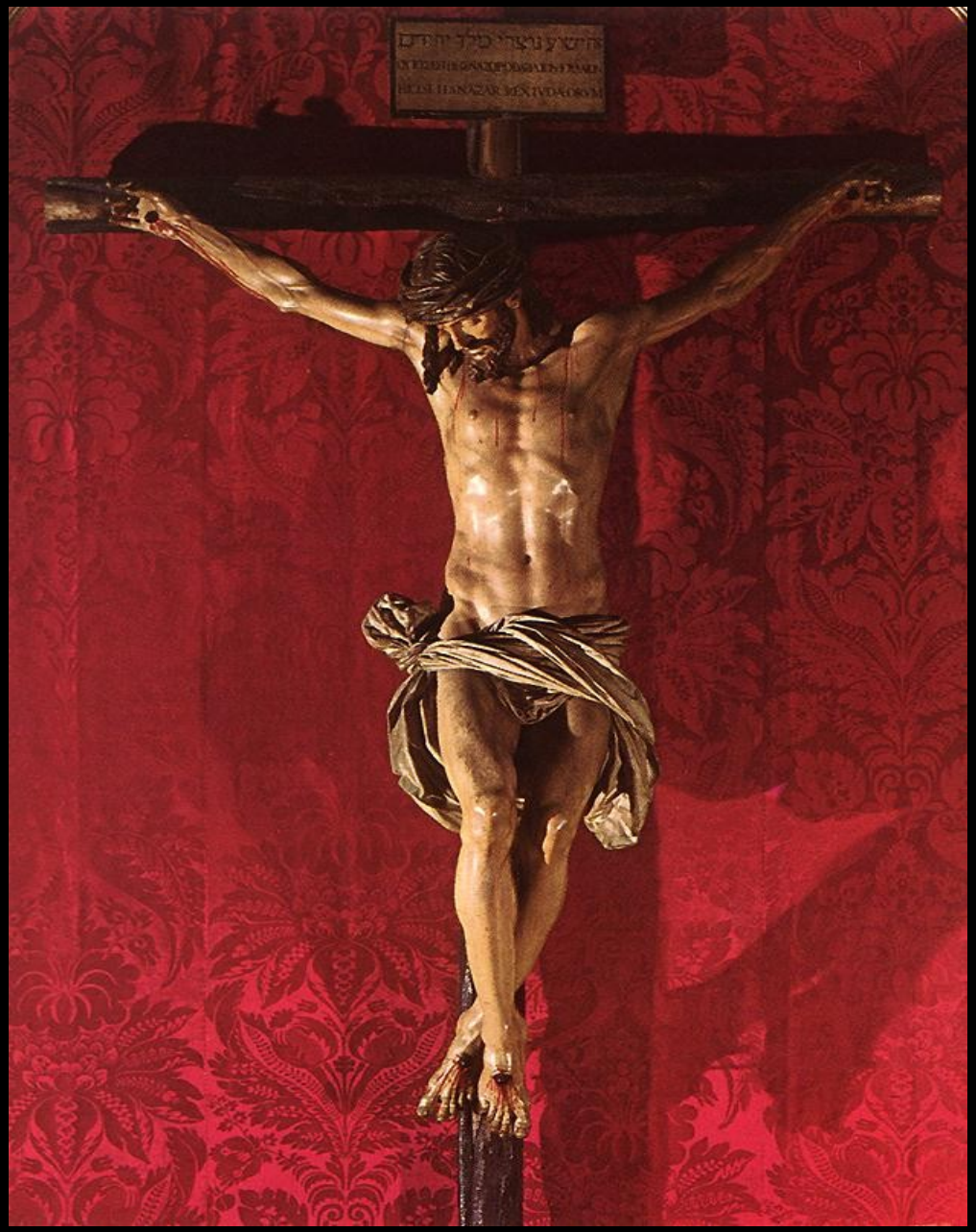
Santa Teresa de Jesús (1622). Museo de Valladolid

Inmaculada de la igl. del Carmen de Valladolid (1632)

LA ESCUELA ANDALUZA

La escultura barroca de la Escuela Andaluza, aunque también es realista, emplea un realismo más clásico, más sereno. En esta escuela predomina la técnica del estofado.
Dentro de la escultura barroca andaluza debemos hablar de dos centros creadores: Sevilla, cuyos principales artistas son Martínez Montañés y Juan de Mesa. Granada. Representada por Alonso Cano y Pedro de Mena.

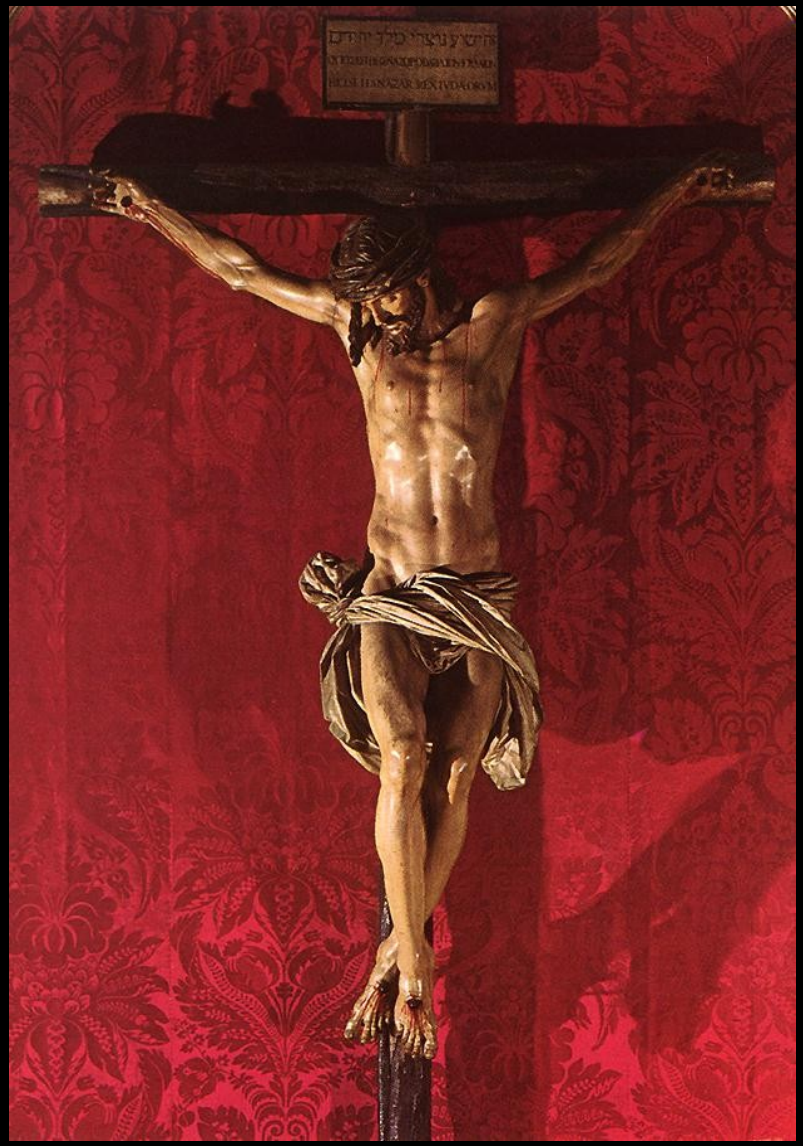




CRISTO DE LA CLEMENCIA J.M. MONTAÑÉS.

Se representa a Cristo aún vivo, y se huye de la exageración.
La imagen resulta realista, pero un tanto idealizada.
Desprende una gran serenidad.
El escultor ha reducido la presencia de sangre en la piel.
El modelado anatómico es más suave y equilibrado.
Todo resulta en esta obra más exquisito y “agradable”.

detalle del Cristo de la Clemencia



Cristo de la Clemencia
(Montañés)

ANALOGÍAS Y DIFERENCIAS

Cristo de la Luz
(Gregorio Fernández)

EL NAZARENO, J. M. MONTAÑÉS.

La Inmaculada

Es una estatua donde La Virgen, idealizada, se encuentra sola representada sobre nubes con ángeles mirando hacia abajo. Su posición es piadosa. María lleva manto amplio hasta los pies, en el que se utiliza la técnica del estofado.

Conjunto y detalle de la Inmaculada de
la Catedral de Sevilla,
conocida como "La Cieguecita"
(1629-1630)

BUSTO DE SAN IGNACIO DE LOYOLA,
DETALLE. J.M. MONTAÑÉS.

LA ADORACIÓN DE LOS PASTORES, del retablo de Santiponce en Sevilla.
J.M. MONTAÑÉS.

SAN JERÓNIMO,
J. M. MONTAÑÉS.

ALONSO CANO (1601-1667)
ESCUELA GRANADINA
Virgen de la Oliva (c.1630)

Inmaculada
(1620-1625)

la Inmaculada Concepción de la catedral de Granada. Alonso Cano.

La Virgen es esculpida con rostro joven, mirando hacia abajo y con las manos en actitud piadosa.
Lleva un manto azul que se ajusta al cuerpo a manera de huso. Sus pies se apoyan sobre nubes y ángeles.

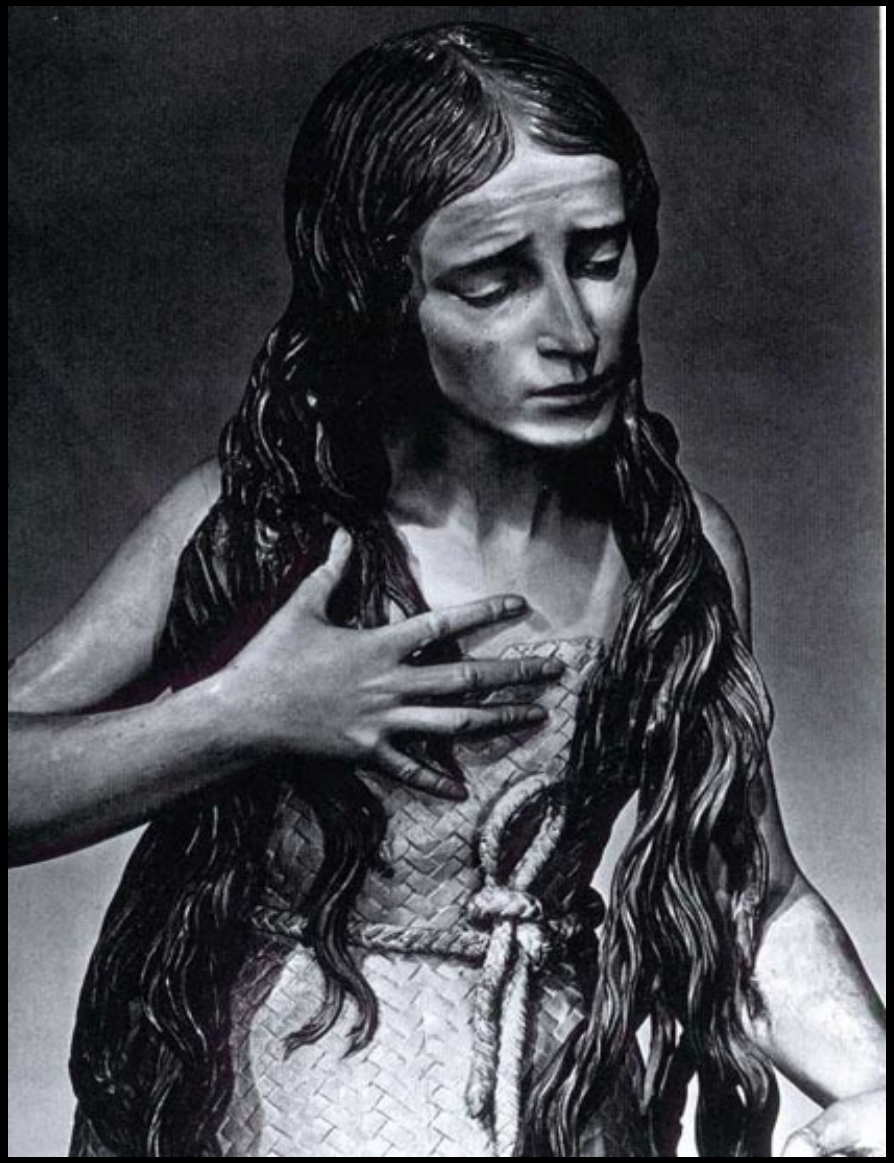
Inmaculada de la Catedral de Granada (1655-56)

San Francisco de Asís.

Pedro de Mena fue un escultor tendente a la realización de representaciones místicas y también dramáticas, con exaltación de los sentimientos.

la Inmaculada,
Pedro de Mena.

la Magdalena penitente,
Pedro de Mena.



Otros artistas de la Escultura Barroca en España

Juan de Bolonia realiza el retrato ecuestre en bronce de Felipe III. de la Plaza Mayor de Madrid.

El italiano **Pietro Tacca** realizó también el retrato ecuestre de Felipe IV que se encuentra en la Plaza de Oriente de Madrid. Tacca esculpió el caballo en corbeta y sostenido con las patas traseras y la cola.

arteHistoria

EL SIGLO XVIII:
EL GUSTO ROCOCÓ.
FRANCISCO SALZILLO
(1707-1783). MURCIA.

La oración en el huerto, detalle

Por su parte Francisco Salzillo fue un escultor de la Escuela de Murcia que realizó su obra durante la primera mitad del siglo XVIII. Introdujo en España la moda de los belenes, de los pesebres de Nápoles. Su escultura tiende a la dulzura y elegancia con predominio de los colores pastel. Se considera a Salzillo como la transición entre el barroco y el rococó.

La oración en el huerto,

Paso procesional
(1752)

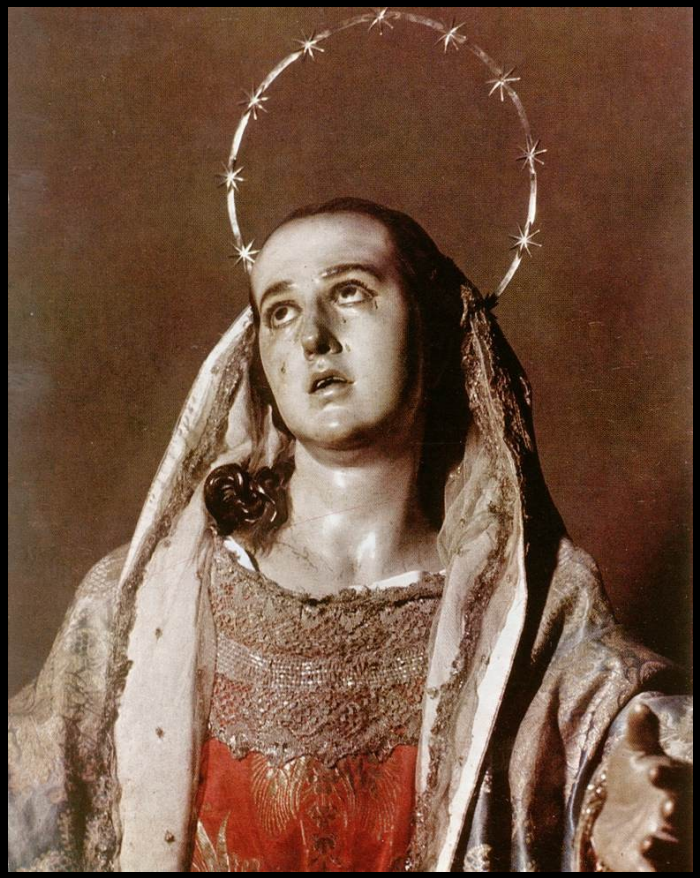
detalle

VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS
(1740)

La Caída (1752), conjunto y detalles

El Prendimiento (1765), conjunto y detalle de San Pedro

El beso de Judas, detalle de El Prendimiento



LA DOLOROSA,
FRANCISCO SALZILLO
(1755)

Cristo de la Agonía (1773-1774)