

TEMA 16: EL BARROCO EN ESPAÑA. ARQUITECTURA Y ESCULTURA

1.- MARCO HISTÓRICO

2.- CARACTERÍSTICA GENERALES Y TIPOS DE EDIFICIOS

2.1.- LA IGLESIA:

2.2.- EL PALACIO:

2.3.- LA PLAZA MAYOR:

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA ESCULTURA:

4.- ESCUELA CASTELLANA: GREGORIO FERNÁNDEZ.

5.- ESCUELA ANDALUZA: JUAN MARTÍNEZ MONTAÑÉS.

1.- MARCO HISTÓRICO

La monarquía española es una monarquía absoluta controladora de todos los ámbitos de poder. En **1606 la corte se traslada de Valladolid a Madrid**. Esto provocará una gran actividad constructiva y decorativa en esta ciudad.

A pesar de que los **últimos reyes Austrias muestran síntomas de decadencia**, la monarquía se resiste a aparentar debilidad política, y por eso sigue usando el **arte como propaganda**. La iglesia se sigue mostrando triunfante tras la ruptura con los protestantes, y España es fiel seguidora de las doctrinas contrarreformistas.

El mecanismo de control por parte de la iglesia es muy grande a través de la Inquisición hasta el punto de controlar la iconografía del arte.

Distinguimos **dos etapas en la evolución del arte:**

1: Dos primeros tercios del siglo XVII: domina la **influencia escurialense**, etapa clasicista o romanista (1620 - 1660). Se da la influencia de **Juan de Herrera** y los tratados de **Palladio** adaptados. Se basa en la **geometría pura y escasez de decoración**.

2: A partir de 1660 y todo el siglo XVIII provocado por la apertura que hace **Carlos II**, llega la **influencia del barroco italiano**. Con **Felipe V**, entrará la **influencia del barroco francés**. La arquitectura se vuelve exuberante y decorativa.

2.- CARACTERÍSTICA GENERALES Y TIPOS DE EDIFICIOS

2.1.- LA IGLESIA:

Las **plantas** utilizadas procedían del siglo anterior y se acomodan al modelo **llamado de salón: templo cruciforme con una nave única y capillas entre los contrafuertes**, procedente del

modelo de **iglesia jesuítica**. Y el otro modelo es el llamado de **cajón** que consiste en un **rectángulo**. Es una planta típica de los **templos carmelitas**. Ambos modelos dejan paso a una descollante capilla mayor que es visible desde todas las partes.

Algunos ejemplos siguen el modelo de **planta ovalada** procedente del **barroco italiano**.

Para las **cubiertas** se utiliza la **bóveda de cañón con lunetos**. Las **cúpulas** que se disponen sobre el crucero siguen **dos tipos**: la de **influencia italiana** que deja traslucir al exterior la **forma esférica** del interior; y la que presenta al exterior **forma cúbica** y al interior **forma semiesférica**, son las llamadas **cúpulas encamonadas** puestas de moda por **Fray Lorenzo de san Nicolás** en 1640. También han sido estas últimas llamadas bóvedas falsas por ser **de madera y yeso**.

Las **fachadas** dependen del tipo de planta. Por un lado se sigue el **modelo jesuítico** siguiendo la fachada del Gesú de Roma y las **fachadas de cajón o panel de forma rectangular**. Se sigue la tradición de colocar dos **torres en la fachada**.

En cuanto a los **materiales** se sigue utilizando la **piedra** pero se coge gusto por los materiales pobres (**ladrillo y yeso**).

Los **elementos decorativos** varían del s. XVII al XVIII. **El XVII es más clásico**: frontones, pilastras, columnas de orden gigante, decoración de placas... y el s. **XVIII es más exuberante** con columnas salomónicas, cornisas salientes y retranqueadas, baquetones, **estípites**, decoración vegetal carnosa y altorrelieves. En definitiva se busca el volumen, el movimiento, el claroscuro y el horror vacui.

La **sobriedad escurialense** se manifiesta en las **primeras iglesias del siglo XVII** como son la fachada del **convento de San José de Ávila** realizada por **Francisco de Mora** y las hechas en el convento de la **Encarnación de Madrid** y en los **conventos de Lerma de San Blas y Santa Teresa**, todas ellas según el **modelo de fachada de cajón o panel**, concebida con un **pórtico de arcos de medio punto**, una **hornacina** con el titular y una **ventana rematada en frontón**. Todo ello **enmarcado con pilastras de orden gigante** y **rematado en frontón**. Son iglesias de **nave única** y cubiertas con **bóvedas de cañón con lunetos**.

En **Valladolid** se llevan a cabo obras importantes entre las que destacan las iglesias penitenciales de **las Angustias y la Vera Cruz** hechas por **Juan de Nates y Diego de Praves**, siguiendo el estilo escurialense.

En el **monasterio de Guadalupe** se construirá la **sacristía**, siguiendo modelos más bien platerescos donde se pretende decorar todo.

En **Madrid** se lleva a cabo la **iglesia de los Jesuítas** dedicada a san Isidro Labrador, construida por **Pedro Sánchez**, en la que se siguen los **modelos de planta jesuítica** con lenguaje escurialense. Planta de cruz latina, con capillas entre los contrafuertes, comunicadas entre sí y bóveda de cañón con lunetos. Se conjuga ladrillo y piedra. De igual traza es la **iglesia jesuítica de la Clerecía de Salamanca** hecha por **Gómez de Mora**.

Los moldes establecidos se ven rotos por la presencia de la **familia Churriguera** que trabajará

en Salamanca y Madrid. La obra que marca el cambio es **el retablo de la iglesia de San Esteban en Salamanca** hecho por *José de Churriguera*. Es concebido como arquitectura monumental hecho en **madera de pino dorado**. La **planta es movida, utiliza gigantescas columnas salomónicas**, influencia del Baldaquino de San Pedro; aquí como allí, los fustes se recubren de **hojas de vides y racimos**. En el centro se representa el martirio de San Esteban, pero en realidad está dedicado a la Eucaristía, así se resalta el **sagrario dispuesto a modo de tabernáculo** con arcos triunfales y rematado en una bóveda parecida a San Pietro in Montorio. Está muy **recargado**, con hojas gruesas y ángeles revoloteando. Realiza el **palacio y la iglesia del Nuevo Baztán** (Madrid), y la urbanización de esta ciudad del XVIII.

También los *Hnos. Tomé* basados en el barroco italiano harán sus propias interpretaciones. Sobresale **el transparente de la catedral de Toledo**, situado en el **trasaltar** y encargado por el ayuntamiento de la ciudad. **Se abre la bóveda de la girola para dejar entrar la luz** y que ilumine por detrás el **lugar reservado para la custodia en el retablo mayor**. Se crea una escenografía propia concentrada en la **rueda de ángeles en torno a la custodia**. Aparece la **sagrada cena, la virgen y escenas de la vida de Cristo**. Se combinan tres materiales: mármol, bronce y yeso. La novedad está en romper con lo clásico ya que **todo está en movimiento** creando las llamadas formas blandas.

Pedro Ribera, realiza la **fachada del Hospicio de Madrid**, , utiliza elementos churriguerescos, con preferencia por las **estípites y el baquetón**. También realiza la **fachada del cuartel del conde-duque**, también en Madrid.

En **Galicia** aparece una **escuela regional** que trabajará con el granito dándole una visión particular. *Domingo de Andrade* plantea la **Torre del Reloj** de la catedral de Santiago, con **formas alabeadas**. **Superpone dos cuerpos prismáticos coronados por una cúpula**. *Simón Rodríguez* plantea la fachada de la iglesia de **Santa Clara** con **decoración de cilindros y recortes geométricos**, más recargada en su parte superior. La gran obra la realiza *Casas Novoa* en la **fachada del Obradoiro en la catedral de Santiago**. Está **enmarcada por dos torres**, se accede por una **escalinata monumental**, se le da gran transparencia para dar luz al pórtico y recortada con un gran piñón muy recortado. Todo ello **decorado con jarrones, volutas y frontones partidos**.

Otras obras se reparten por toda la geografía: En **Zaragoza** se plantea una nueva **basílica del El Pilar** por *Francisco Herrera*, de **planta rectangular de 3 naves y torres en los ángulos**. Lo más original es el material hecho con **ladrillo y decoración en cerámica vidriada** de tradición mudéjar. Se cubre con **cúpulas de influencia italiana**, mientras **las torres** siguen la tradición **mudéjar de Aragón**.

En **Andalucía** aparecen obras como **la fachada de la catedral de Granada** con **3 arcos monumentales** y decoración geométrica muy lisa, obra de *Alonso Cano*. Cosa contraria se ve en **la sacristía de la Cartuja de Granada** donde *José de Bada* utiliza el yeso y trata los muros de forma escultórica. Aparecen **estípites y formas libres llenando todos los muros**, dando sensación de gruta. Se ve en ella la influencia árabe. Otras obras en **Sevilla** como **la iglesia de San Luis** sigue la **tradición del barroco italiano** y en concreto está influencia por la de **Santa Inés de Roma**. Es obra de *Leonardo de Figueroa*. **San Telmo**.

En [Murcia](#) *Jaime Bort* plantea la **fachada de la Catedral de Murcia** con **planta muy alabeada** y perfiles muy recortados y elementos arquitectónicos movidos.

2.2.- EL PALACIO:

Surge un nuevo tipo de palacio que llamamos **tipo Austria**, inspirados en El Escorial. Tienen un **cuerpo central con tendencia a la horizontalidad** y en los extremos **dos torres achapiteladas**. La **planta suele ser cuadrada con patio interior** y a veces sólo se pone un cuerpo de planta rectangular enmarcado en dos torres.

En el **siglo XVIII** se adoptan **modelos franceses e italianos** con planta en forma de U.

El inicio de este nuevo tipo Austria lo podemos situar en el **Palacio de Lerma** para el valido de Felipe III donde *Francisco de Mora* plantea el nuevo palacio con **planta cuadrada y torres en los ángulos**. La arquitectura sigue a los modelos escorialenses donde domina la geometría con **poca decoración**. Delante se plantea una **gran plaza porticada** para espectáculos.

El gran auge palaciego se va a dar en Madrid debido al establecimiento de la corte.

Juan Gómez de Mora plantea el **Ayuntamiento** con el modelo de planta cuadrada y torres en los ángulos, siguiendo los criterios escorialenses. Como novedad emplea el **ladrillo en los muros** y la **pedra como refuerzo**. Las puertas tienen mayor recargamiento lo que nos adelanta el gusto por la abundancia decorativa.

El Palacio de Santa Cruz planteado por Gómez de la Mora y continuado por *Alonso de Carbonell*, tipo Austria. La fachada tiene dos órdenes y empezamos a ver los entablamentos partidos. **El Palacio del Buen Retiro**, hecho para recreo de los Reyes mantiene el tipo Austria y conjuga el ladrillo y la piedra. Constaba de grandiosos jardines hoy **parque del Retiro** y tan sólo se conserva la construcción destinada a museo del Ejército.

El Alcázar Real de Madrid se incendió en el siglo XVIII, mantenía el tipo Austria. Tras el **incendio**, Felipe V pretende **levantar un palacio tipo Versalles**. Trabajó *Filippo Juvarra* (italiano) que planteaba un tipo de palacio a la italiana, **siguiendo unos planos de Bernini**. Lo replantea *Sachetti* siguiendo el Palacio Madama de Turín. El resultado es un **plano en forma de U** con estructura bloque. El **primer piso almohadillado, piso noble con orden gigante y remate de balaustrada con jarrones**. En los **ángulos evoca la estructura de torres**, haciendo un resalte, evocando las antiguas torres.

El Palacio de la Granja lo plantean *Teodoro Ardemans* y *Juvarra*. Sigue el modelo francés de Versalles con la idea del Escorial de introducir la **iglesia en el eje central de las habitaciones reales**. Combina los **jardines tipo Versalles**: parterres, setos geométricos, fuentes escultóricas y jarrones decorativos diseñados por Le Notre, **con el jardín tipo español** de arbolado alto y paseos.

Se reforma el **Palacio de Aranjuez** por *Teodoro Ardemans* con planta en forma de U y utiliza ladrillo y piedra consiguiendo grandiosidad y elegancia.

De **Influencia italiana** será el **Palacio de Riofrío** en la Sierra segoviana hecho para Isabel de Farnesio. Esta actividad constructiva se amplía en varios palacios a las afueras de Madrid como el de la **Zarzuela y el del Pardo**.

2.3.- LA PLAZA MAYOR:

Se sigue el modelo de la plaza de Valladolid mandada construir por **Felipe II**. Se hacen **porticadas** y se unifican las viviendas **manteniendo la misma fachada y altura**. Suelen tener **plantas cuadradas o rectangulares** y cumplen la función de ser plazas concebidas **para grandes espectáculos**.

La **plaza Mayor de Madrid** copia el modelo de la de Valladolid y es mandada hacer por **Felipe III**, para celebrar espectáculos de la corte. Sigue la influencia del Escorial pero se hace en **ladrillo**. Se hizo con **calles abiertas** pero al poco tiempo **José Jiménez Donoso** la reforma **cerrándola totalmente** y construyendo la **casa de la panadería** que era la cilla de la ciudad siguiendo el modelo de palacio tipo Austria.

Alberto de Churriguera traza la **Plaza Mayor de Salamanca** siguiendo los modelos de Valladolid y Madrid, pero con algunas variantes: **planta cuadrada, cerrada, fachadas unificadas, balconadas, con pabellón real y pórtico decorado con medallones en las enjutas** con personajes ilustres, influencia del plateresco. **García de Quiñones** diseña el **Ayuntamiento** con un **barroquismo exuberante decorado con baquetones, estípites, frontones abiertos y remate de campanario**; todo ello concebido de forma escultórica.

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA ESCULTURA:

El barroco en escultura arraigó muy bien en España y pretendió sustituir muchas obras anteriores.

1.- Los artesanos **se agrupan en escuelas**, formando talleres en torno a los grandes patrocinadores: grandes arzobispos (Valladolid, Sevilla, Granada, Murcia o Santiago).

2.- Tendencia al **naturalismo y el realismo**. Con frecuencia se cae en el **expresionismo** con la intención de acercarse lo más posible a la realidad. Con este objetivo se introducen en la escultura los **postizos: pelo natural, ojos de cristal de vidrio, dientes de marfil, uñas de asta y corcho en las llagas**.

3.- Los **materiales** que utilizan suelen ser de **madera de pino o nogal policromado**. Se utiliza menos el oro que en el Renacimiento. En el **círculo de la corte se utiliza el mármol y el bronce** y en **Andalucía y Murcia se emplea también el barro cocido** y excepcionalmente el **marfil**. También se comienzan a **vestir las imágenes**.

4.- En la **técnica** se utilizan **pliegues a cuchillo con perfil cortante**, introducidos por **Alonso Cano**, se consiguen así vestidos con mayor movimiento y airosidad.

5.- Las esculturas buscan la **comunicación con el espectador** a través de las miradas, manos, mostrando símbolos propios y a través de ciertos **recursos al dramatismo**: cuerpos llenos de

sangre, heridas infectadas...

6.- **Los santos más representados son los ascéticos:** San Bernardo, San Francisco, Santo Domingo; los místicos como Santa Teresa, San Juan de la Cruz y los canonizados en el siglo XVII: San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Isidro Labrador.

7.- Hay un gran desarrollo de los géneros escultóricos como los **pasos procesionales** fomentados por las cofradías, **los grandes retablos** que continúan la tradición tardogótica y renacentista pero **muy influenciados por el retablo de San Esteban de Churriguera**. También se sigue con la tradición escultórica de las **sillerías de los coros** para las nuevas catedrales. Además las iglesias se llenan de **muebles** muchos de ellos con artesanías artísticas: confesionarios, púlpitos, órganos, cajonerías de sacristías, concelas, espejos...

4.- ESCUELA CASTELLANA: GREGORIO FERNÁNDEZ.

La **austeridad castellana** y la dureza de la meseta forjaron una tipología de **crucificados patéticos y llagados**, que potencian el dramático suplicio de la pasión, y de **vírgenes llenas de dolor**.

Gregorio Fernández **nace en Sarriá (Lugo)** en 1576. Se forma con Pompeyo Leoni y por tanto adquiere **fomación clásica**. Sus primeros trabajos los hace en **Valladolid**, en los talleres de Francisco Rincón que hacía pasos de Semana Santa. Cuando muere Francisco Rincón se hace cargo del taller Gregorio Fernández.

Su **primer estilo es manierista**, línea clásica, elegante, incluso de tema suave. **Luego evoluciona a formas más realistas y expresionistas**.

De su primer estilo es el **arcángel San Gabriel**, de estilo manierista, inspirado en el Mercurio de Gianbologna. El relieve del **Bautismo de Cristo**, Cristo aparece arrodillado y San Juan inclinado hacia él. Grandiosidad por el tamaño, manierismo en las posturas, en el gusto por el desnudo y en la idealización. Fondo con valor pictórico. Su estilo personal se refleja en los pliegues duros y con muchas angulosidades. La **Adoración de los pastores** de las Huelgas de Burgos, donde aparecen las figuras claramente idealizadas.

En la escultura de **Santa Teresa** para el Convento del Carmen muestra el momento de recibir la inspiración de lo alto. Ojos entornados y pluma y libro en las manos. **Muestra el misticismo**. Destacan los vestidos con vuelos un tanto teatrales y los **pliegues rígidos**. Fueron numerosas las **imágenes de santos** hechos para las Congregaciones instaladas en Valladolid: San Francisco Javier, San Ignacio de Loyola, Santo Domingo de Guzmán, San Juan de la Cruz, San Bruno, etc.

En su **Inmaculada** creará una **tipología basada en la visión del Apocalipsis**: túnica blanca, manto azul, sobre una luna, con ángeles y manos juntas, corona,... La mayor novedad está en el **rostro que es de niña buscando transmitir la pureza y la dulzura**. **Pliegues duros y cabellos dispuestos en mechones y lacios**. **Cuerpo cilíndrico, manos juntas, manto trapezoidal, cabeza con corona y aureola de rayos metálicos**.

En su avance hacia el naturalismo encontramos el **AEcce homo@**. Valoración del desnudo,

anatomía idealizada, mantiene en parte el estilo de la primera época, pero **desaparece la dulzura y avanza hacia el dramatismo** con la sangre y las huellas de la pasión. **Barba bífida, cabello lacio en mechones, ojos de vidrio, paño de pureza con mucho vuelo y pliegues duros**, busca la compasión del espectador.

Siguiendo este modelo hace **el Cristo de la luz**, un cristo crucificado. A Cristo le suele representar muerto, con la cabeza vencida y los ojos entreabiertos. El mismo sentido patético que muestra la frialdad del sepulcro repite en los **Cristos yacentes** como el de los Capuchinos del Pardo, el de San Pablo de Valladolid, catedral de Segovia, Monasterio de Medina de Pomar y el del Museo de escultura de Valladolid.

La **representación de la Virgen también es dramática**, así lo expresa en la **Quinta Angustia o Piedad**, donde aparece **María envuelta en ropajes azul y rojo, con pliegues duros, el rostro dolorido y contemplando el cuerpo de su hijo muerto**. Es una versión de la piedad. De todas estas esculturas ha desaparecido el oro y muestra una policromía brillante. Acompañaban a esta imagen **los dos ladrones**, en **posturas muy forzadas y rebuscadas**.

Realiza **varios pasos procesionales**, herencia de su maestro Francisco Rincón donde muestra gran realismo al **representar a los personajes al estilo del hombre de la calle de la época**, incluso en sus vestimentas para así ser más comprensible por el pueblo. Ejemplo de estos pasos puede ser **el Descendimiento** hecho para la Cofradía de la Vera Cruz de Valladolid.. Realizó pasos de los momentos centrales de la pasión: **Cristo atado a la columna, Ecce Homo, Camino del Calvario, la Crucifixión, Tengo Sed, La Piedad entre los dos ladrones, el Descendimiento, etc.**

La actividad de su taller y el prestigio hizo que **su influencia marcara toda la escultura del centro y norte de España**. Muere en Valladolid en 1636.

5.- ESCUELA ANDALUZA. JUAN MARTÍNEZ MONTAÑÉS.

Juan Martínez Montañés nace de **Alcalá la Real (Jaén)**. Es un artista precoz, se forma en **Granada y pasa a Sevilla** donde a los 19 años ya es Amaestro escultor@ donde permanecerá toda su vida. *Su estilo es clásico, idealista, dentro del manierismo* y en el que se mantuvo siempre.

Fue **gran retablista**, llegó a realizar **32 retablos de iglesias y conventos** y se definió por estructuras arquitectónicas claras. Sobresale el de **San Isidoro en Santiponce** donde está la **Adoración de los pastores** donde el centro es el niño y a quien se dirigen todas las miradas: Es un relieve de policromía suave. Las figuras muestran el **perfil clásico, posturas elegantes y pliegues finos**.

También sobresale en el campo de la escultura devocional, tiene alrededor de **115 imágenes**. En su **San Cristóbal** vemos mezclar el idealismo clásico en las partes desnudas con el naturalismo de la cabeza. En su **Santo Domingo** sigue el modelo de **San Jerónimo ascético**, con el crucifijo en la mano y golpeándose el pecho. Vuelve a **mezclar el idealismo con el naturalismo** que se evidencia en las arrugas. Exhibe una **mirada intensa a la cruz**. El mismo modelo repite en el **San Jerónimo** que sigue al San Jerónimo de Torrigiani. Muestra gran **tensión interior** mostrado en

las **venas, huesos, tendones...** todo muy exagerado, casi anciano, demacrado, barba cana con lo que muestra el ascetismo. Mirada intensa donde manifiesta el misticismo.

En **la Inmaculada** crea una nueva tipología: **cuerpo girado con las manos hacia un lado y la cabeza hacia otro, mirada baja conocida** con el nombre popular de **A la ciegucecita**, **pelo en mechones y lacio, amplios ropajes con cierto movimiento.**

Su obra maestra es el **Cristo de la Clemencia** de la catedral de Sevilla. Aparece representado según la visión de la monja sueca Santa Brígida, con **cuatro clavos y pies cruzados.** Aparece **vivo en comunicación con el fiel.** Cuerpo idealizado, **anatomía perfecta,** no abunda en dramatismo. El **pañó de pureza con pliegues finos, abundantes y movidos.**

En su **Niño Jesús** de la Hermandad del Sagrario crea un modelo que se hará muy popular en los años venideros.

También tiene algún paso procesional, aunque fue una especialidad que trabajó poco, destaca su **Jesús de la Pasión.**

De su escuela salió **Juan de Mesa** quien **introduce el naturalismo y el dramatismo** en la escuela andaluza. Son obras suyas **el Cristo de la Agonía de Vergara** (Guipúzcoa) y **Jesús del gran Poder** de Sevilla.

En Granada sobresale **Alonso Cano,** artista polifacético, pero se distingue como **escultor de vírgenes** tan famosas como la **Virgen de la Oliva y la Inmaculada del facistol,** todas ellas de gran **equilibrio y elegancia.** Vestidos con **pliegues a cuchillo que él introduce** en la estatuaria española.

Pedro de Mena, destaca por su obra **Magdalena Penitente,** dotada de una **gran delicadeza,** a la vez que **espíritu ascético y de arrepentimiento.** Cabello lacio, mirada concentrada, obra de **profundo recogimiento.**

Destaca la figura de una mujer: **Luisa Roldán,** hija del imaginero Francisco Roldán. **La Roldana,** como popularmente se la conoce, será conocida por sus **pequeñas obras en barro cocido, muy demandadas por particulares y conventos.**