

Definición

Los orígenes de la palabra barroco no están claros. Podría derivar del portugués barocco o del castellano barrueco, término que designa a un tipo de perlas de forma irregular. La palabra es un epíteto acuñado con posterioridad y con connotaciones negativas, que no define el estilo al que hace referencia. De cualquier modo, a finales del siglo XVIII el término barroco pasó a formar parte del vocabulario de la crítica de arte como una etiqueta para definir el estilo artístico del siglo XVII, que muchos críticos rechazaron después como demasiado estrafalario y exótico para merecer un estudio serio.

Origen

El arte barroco engloba numerosas particularidades regionales. Podría parecer confuso, por ejemplo, clasificar como barrocos a dos artistas tan diferentes como **Rembrandt y Gian Lorenzo Bernini**; no obstante, y pese a las diferencias, su obra tiene indudables elementos en común propios del barroco, como la preocupación por el potencial dramático de la luz.

Las raíces del barroco se localizan en el arte italiano, especialmente en la Roma de finales del siglo XVI. El deseo universalista inspiró a varios artistas en su reacción contra el anticlasicismo manierista y su interés subjetivo por la distorsión, la asimetría, las extrañas yuxtaposiciones y el intenso colorido. Los dos artistas más destacados que encabezaron este primer barroco fueron **Annibale Carracci y Caravaggio**. El arte de Caravaggio recibió influencias del naturalismo humanista de Miguel Ángel y el pleno renacimiento. En sus cuadros aparecen a menudo personajes reales, sacados de la vida diaria, ocupados en actividades cotidianas, así como también apasionadas escenas de tema mitológico y religioso. La escuela de Carracci, por el contrario, intentó liberar al arte de su amaneramiento retornando a los principios de claridad, monumentalidad y equilibrio propios del pleno renacimiento. Este barroco clasicista tuvo una importante presencia a lo largo de todo el siglo XVII. Un tercer barroco, denominado alto barroco o pleno barroco, apareció en Roma en torno a 1630, y se considera el estilo más característico del siglo XVII por su enérgico y exuberante dramatismo.

Antecedentes históricos

La evolución del arte barroco, en todas sus formas, debe estudiarse dentro de su contexto histórico. Desde el siglo XVI el conocimiento humano del mundo se amplió constantemente, y muchos descubrimientos científicos influyeron en el arte; las investigaciones que **Galileo** realizó sobre los planetas justifican la precisión astronómica que presentan muchas pinturas de la época. Hacia 1530, el astrónomo polaco **Copérnico** maduró su teoría sobre el movimiento de los planetas alrededor del Sol, y no de la Tierra como hasta entonces se creía; su obra, publicada en 1543, no fue completamente aceptada hasta después de 1600. La demostración de que la Tierra no era el centro del Universo coincide, en el arte, con el triunfo de la pintura de género paisajístico, desprovista de figuras humanas. El activo comercio y colonización de América y otras zonas geográficas por parte de los países europeos fomentó la descripción de numerosos lugares y culturas exóticas, desconocidos hasta ese momento.

La religión determinó muchas de las características del arte barroco. La Iglesia católica se convirtió en uno de los mecenas más influyentes, y la Contrarreforma, lanzada a combatir la difusión del protestantismo, contribuyó a la formación de un arte emocional, exaltado, dramático y naturalista, con un claro sentido de propagación de la fe. La austeridad propugnada por el protestantismo en lugares como Holanda y el norte de Alemania explican la sencillez arquitectónica que caracteriza a esas regiones.

Los acontecimientos políticos también tuvieron influencia en el mundo del arte. Las monarquías absolutas de Francia y España promocionaron la creación de obras que, con su grandiosidad y esplendor, reflejaran la

majestad de Luis XIV y de la casa de Austria, en especial de Felipe III y Felipe IV.

Características del arte barroco

Entre las características generales del arte barroco están su sentido del movimiento, la energía y la tensión. Fuertes contrastes de luces y sombras realzan los efectos escenográficos de muchos cuadros, esculturas y obras arquitectónicas. Una intensa espiritualidad aparece con frecuencia en las escenas de éxtasis, martirios y apariciones milagrosas. La insinuación de enormes espacios es frecuente en la pintura y escultura barrocas; tanto en el renacimiento como en el barroco, los pintores pretendieron siempre en sus obras la representación correcta del espacio y la perspectiva. El naturalismo es otra característica esencial del arte barroco; las figuras no se representan en los cuadros como simples estereotipos sino de manera individualizada, con su personalidad propia. Los artistas buscaban la representación de los sentimientos interiores, las pasiones y los temperamentos, magníficamente reflejados en los rostros de sus personajes. La intensidad e inmediatez, el individualismo y el detalle del arte barroco manifestado en las representaciones realistas de la piel y las ropas hicieron de él uno de los estilos más arraigados del arte occidental.

En el siglo XVIII el Barroco evoluciona en dos direcciones. Por un lado existe un retorno a la simplicidad del siglo XVI, que prepara el neoclásico, y por otro se evoluciona hacia la exuberancia decorativa del Rococó.

Bernardo Vittone, *iglesia de las Clarisas de Bra*. **Ferdinando Fuga**, trabaja en Nápoles, de estilo Rococó, *factoría de porcelana de Capodimonte*. **Fillippo Juvara**, el mejor representante del Barroco tardío y sereno. *Palacio Madama*, en Turín.

Francia

Surge un arte majestuoso al servicio del Estado. Los grandes palacios suelen tener un gran cuerpo alargado y dos alas hacia el jardín. Las cubiertas son de estilo francés, que forman grandes cuerpos prismáticos, muy altos, en los que se abren buhardillas.

Jacques Lemercier; que es el arquitecto francés más representativo. *Iglesia de la Sorbona*, y el *palacio de Richelieu*. **François Mansart**, a quien se supone inventor de las guardillas; *mansión Laffitte*. Pero en Francia destacaron dos proyectos reales monumentales, el *Louvre*, en el que trabaja **Claude Perrault**, y *Versalles*, en donde trabajan: **Louis le Vau** y **Charles le Brun**.

En el siglo XVIII se abandona la severidad y estalla la exuberancia decorativa del Rococó. **Germain Boffrand**; decoración del *hotel Soubisse*.

España

En España el Barroco se beneficia del mecenazgo del Clero y la Nobleza. Es el arte de la Contrarreforma, de la cual España es la campeona, por lo que predominarán los edificios religiosos.

Se crean ahora las grandes plazas mayores, rectangulares y asoportaladas, se amplían las viejas ciudades y se construyen otras nuevas, principalmente en América. A imitación de Versalles se construyen en España los Reales Sitios, sobre todo Aranjuez.

En este período destacan, **Alonso Carbonell**; *el Buen Retiro* y **Juan Gómez de Mora**, el más representativo. En Madrid, *Plaza Mayor*, *la Cárcel de la Corte* y *Colegio de los Jesuitas* en Salamanca.

En el período del Barroco pleno encontramos a **Alonso Cano**, *fachada de la catedral de Granada*.

En el siglo XVIII se desarrolla el estilo *churrigueresco*, el Rococó español. Se trata de un estilo extraordinariamente decorativo, sobre todo en el exterior. El más importante de todos los arquitectos de esta época es **José Benito de Churriguera**, el auténtico creador del estilo; *San Cayetano*, *Santo Tomás*, y la ciudad de *Nuevo Baztán*, junto con sus hermanos **Joaquín de Churriguera**; *colegio de Calatrava en Salamanca* y **Alberto de Churriguera**; *plaza Mayor de Salamanca*. **Pedro de Ribera**, *punto de Toledo*, *hospicio de Madrid*. **Narciso Tomé**, *Transparente de la Catedral de Toledo*. Y **Fernando de Casas Novoa**, *la fachada del Obradoiro* en Compostela.

Los dos grandes proyectos de la Corte borbónica son *La Granja de San Ildefonso*, encargada a **Teodoro Ardemans**, y *Aranjuez*, donde trabajó **Santiago Bonavía**. También se construyó el *Palacio Real*, encargado a los italianos **Fillippo Juvara** y **Giovanni Battista Sacchetti**.

Pintura.

La pintura barroca se aleja del elitismo manierista en busca de una expresión más didáctica. El pintor barroco plasma la realidad tal y como la ve, con sus límites imprecisos, sus formas que salen y entran, los objetos de primer plano intrascendentes, los escorzos y las posturas violentas, y las composiciones diagonales que dan a la obra gran dinamismo.

Se acude a los temas religiosos, escenas de santos, mitológicos, el retrato, tanto el individual como el de grupo, y surge como tema nuevo el *bodegón*.

No se entiende la pintura barroca sin hacer referencia a dos estéticas diferentes: el *tenebrismo* y el *eclecticismo*. El *tenebrismo* consiste en el choque violento de la luz contra la sombra. El fondo queda en penumbra, o desaparece, mientras que la escena queda en primer plano. El *eclecticismo* trata de salvar el gusto clásico dentro de la nueva norma. Se trata de una estética decorativa efectista y teatral.

Principales características:

Momento de gran esplendor en la pintura.

Grandes diferencias entre los autores.

Características comunes:

- Búsqueda de naturalismo.
 - Importancia de la luz.
 - Predominio de la pintura sobre el dibujo.
 - Preocupación por el movimiento.
 - Proliferación de detalles.
 - Importancia de fondos > perspectiva con primeros planos.
- Cuando se trata de hacer propaganda del catolicismo, hay grandes exageraciones.
Nuevo género > bodegones.

Temas al sur:

- Religiosos: barroco dulce / dramático.
- Mitológicos.
- Bodegones.

Temas al norte.

- Religiosos (se dan poco).
- Mitológicos.
- Pintura de género.
- Paisajes.

Italia

Caravaggio, es el creador y divulgador del tenebrismo, un gran genio de la Pintura universal. Es un pintor independiente y rebelde que influye en todos los grandes pintores de su tiempo, aunque no crea una escuela. Entre sus obras destacan el *Martirio de San Mateo*, *San Jerónimo*, *Cesto de Frutas*.

La escuela de **los Carracci** es la representante del *eclecticismo*, mucho más clásico y por lo mismo más aceptada por el poder. La escuela se instala en Bolonia y creará la *academia de Bolonia*, la primera *Escuela de Bellas Artes*. Para ellos el paisaje es el gran protagonista. **Ludovico Carracci**, el fundador de la escuela, junto con **Agostino Carracci**; *Última Comunión de San Jerónimo*, y **Aníbal Carracci**; *galería del Palacio Farnesio*.

En casi todas las repúblicas italianas encontramos grandes pintores. **Lucas Jordán** que trabaja fundamentalmente en España; *Cristo expulsando del Templo a los mercaderes*.

En Venecia está **Gian Battista Tiépolo**; *Abraham y los tres Ángeles*. **Tiépolo** trabaja en Madrid donde decora el *Salón del Trono del Palacio Real*.

Francia

También la pintura francesa tiene un carácter más clásico y cortesano. Aquí trabajan: **George de la Tour**, *San Jorge Carpintero*, *La Riña de Mendigos*.

Entre los retratistas destaca: **Felipe de Campaña**; *Luis XIII*, *Mazarino*, *Richelieu*. La Corte también demanda pintura decorativa para sus palacios.

El siglo XVIII es el del Rococó en el que sobresale **Jean Antoine Watteau**; *los Campos Elíseos*, *Fiestas de Amor*.

España

El Barroco es para España la época de oro de la pintura. La Iglesia es el gran mecenas de artistas.

La *escuela valenciana* está muy influida por el tenebrismo de Caravaggio, **Francisco de Ribalta** es el primer gran pintor español que acepta los supuestos barrocos de Caravaggio; *La Sagrada Familia*. **José de Ribera**, el **Spagnoletto**. *El sueño de Jacob*.

En la *escuela andaluza* destacan: **Francisco Zurbarán** es uno de los pintores geniales del periodo. Trabaja fundamentalmente para la Iglesia, por lo que su tema más recurrente son los frailes y las monjas. *La Inmaculada Concepción*, *Bodegón*, *Santa Catalina*. **Alonso Cano**, *Virgen con niño*. **Bartolomé Esteban Murillo** Impone el modelo de Virgen con niño y de Inmaculada; *Niños comiendo sandía*, *La Inmaculada Concepción*. **Juan de Valdés Leal**. Sus obras se caracterizan por, el predominio de lo macabro, *Las Postrimerías*.

En la *escuela de madrileña* trabaja **Velázquez**. Hace grandes avances técnicos como la resolución de la perspectiva aérea. Pinta temas mitológicos, *la Fragua de Vulcano*, y temas históricos como *La Rendición de Breda*. Retrata a la Familia Real y a su Corte, junto con sus bufones. Obras importantes suyas son: los retratos del *Papa Inocencio X*, *Felipe IV Cazador*, *Pablo de Valladolid*, *La vieja friendo huevos*, *El aguador de Sevilla*, *El triunfo de Baco*, *La Venus del espejo*, *Las Hilanderas* y *Las Meninas*.

Pintura colonial.

En Venezuela, la pintura colonial no estuvo tan desarrollada como en otros países. Según algunos cronistas como el Padre Orellana, realizaron retablos con temas religiosos.

En las iglesias, conventos y casas particulares, se han localizado cuadros religiosos y retratos de los siglos XVI y XVII, muchos de ellos son anónimos artistas; otros son cuadros importados tanto de la Península como de México, Lima, Quito, etc.

Actualmente se conservan retratos y cuadros religiosos de anónimos artistas; muy conocido es el retablo de Nuestra señora de Caracas.

Es interesante observar el tratamiento ingenuo, ejecutado con un estilo desmañado, casi infantil de algunos cuadros religiosos y retratos realizados por la servidumbre de familias adineradas, esta pintura se conoce como pintura de mano esclava.

Caravaggio:

Pintor barroco italiano. Fue uno de los exponentes más destacados de la pintura del naturalismo barroco de comienzos del siglo XVII. Su utilización de modelos populares para pintar sus primeras obras profanas y posteriores composiciones religiosas atrajo la atención de la Contrarreforma por su realismo directo y por su carácter devocional. Fue asimismo muy importante su utilización del claroscuro para imprimir dramatismo en sus obras. Su nombre verdadero era Michelangelo Merisi y nació el 28 de septiembre de 1573 en la ciudad de Caravaggio, en Lombardía, de donde tomó su sobrenombre. Fue discípulo de Simone Peterzano en Milán durante cuatro años antes de ir a Roma en 1593, y allí entró a trabajar en el taller del pintor manierista Giuseppe Cesari, también conocido como el Caballero de Arpino, para quien pintó frutas y flores (hoy perdidas). De su primera época conocida tenemos varias obras como el Baco joven (c. 1592, Galería de los Uffizi, Florencia), **Muchacho con cesto de frutas** (1593, Roma, Galería Borguese) y **David, vencedor de Goliath** (1607, Museo del Prado, Madrid) y dentro de la pintura de género (escenas de la vida cotidiana) alguna con hombres jóvenes, como **Los músicos** (1596, Museo Metropolitano de Arte, Nueva York), realizada para su primer mecenas importante: el cardenal Francesco del Monte. Escenas como **La Buenaventura** (1594, diferentes versiones en el Louvre, París y en el Museo Capitolino, Roma) ejercieron una atracción especial sobre los seguidores del artista. Caravaggio alcanzó la madurez de estilo alrededor de 1600, cuando se le encargó la decoración de la capilla Contarelli en San Luis de los Franceses, en Roma, con tres escenas de la vida de san Mateo: San Mateo y el ángel, Martirio de san Mateo y Vocación de san Mateo (1599–1600), que se caracteriza por la utilización dramática de la luz dirigida, que irrumpe desde un punto por encima de la escena para iluminar el gesto de la mano de Cristo (inspirado en el Adán pintado por Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina) y a otros personajes, muchos de los cuales van vestidos con ropas de la época. Alrededor de 1601 Caravaggio recibe su segundo encargo importante, el de pintar la Conversión de San Pablo y la Crucifixión de san Pedro para la capilla de Santa María del Popolo de Roma. Caravaggio tuvo una vida turbulenta debido a su temperamento violento y pendenciero, lo arrestaron y encarcelaron varias veces. En 1606, lo acusaron de asesinato y huyó de Roma a Nápoles. Allí pasó varios meses realizando obras como La flagelación de Cristo (San Domenico Maggiore, Nápoles), que fue crucial para la evolución del realismo entre los artistas de esa ciudad. A finales de ese mismo año viajó a Malta, donde le nombraron caballero de la Orden de Malta y pintó uno de sus pocos retratos, el del gran maestre de esta orden **Alof de Wignacourt** (1608, Museo del Louvre). En octubre de 1608 huyó de nuevo, esta vez a Siracusa, en Sicilia. Allí pintó varios lienzos de gran tamaño entre los que se incluyen el **Entierro de santa Lucía** (1608, Iglesia de Santa Lucía, Siracusa) y **La resurrección de Lázaro** (1609, Museo Nacional de Mesina). En ellos emplea muchas figuras y utiliza tonos oscuros y violentos efectos de luz para conseguir un gran dramatismo. Estas obras se cuentan entre las últimas de Caravaggio, ya que murió el 18 de julio de 1610, de malaria, en Porto Ercole, Toscana, después de haber sido arrestado por error. Aunque la utilización de un intenso claroscuro y de personajes cotidianos como modelos había surgido ya durante el siglo anterior en el arte del norte de Italia, Caravaggio aportó intensidad dramática y sentido devocional a su pintura, contribuyó al origen del barroco en Roma. A pesar de que sostenía que la naturaleza era su único maestro, es obvio que estudió y asimiló los estilos de los maestros renacentistas, especialmente el de Miguel Ángel. El impacto de Caravaggio fue decisivo en el arte de su época. No tuvo discípulos pero a lo largo del siglo, tanto en Italia como en otros países, floreció una escuela derivada de su estilo naturalista

VIDA DEL PINTOR

Michelangelo Merisi nació el 28 de septiembre de 1571 en l (Italia). Ésta su ciudad natal fuel la que le dio nombre y así este pintor es conocido con el nombre de Caravaggio. Provenia de una acomodada familia, ya que su padre era un alto funcionariode la corte de Caravaggio, éste cuidaba el estado de diversos edificios del poderoso.

En 1576, estando en Milán una epidemia de peste provoco la muerte de su padre y la familia Merisi tuvo que volver de nuevo a Caravaggio.

Años más tarde, en 1584, Caravaggio regresa a Milán por su cuenta e ingresa como aprendiz en el taller de Simon Peterzano. Éste introduce a Caravaggio en los postulados de la reforma trentina y el estilo manierista, y consiguió trasmitir al joven algunos valores pictoricos de tradición Lomarda y veneciana, como son el color y la sensualidad de Venecia y el luminismo realista de Lombarda. Caravaggio aprendió también de su maestro el modoo de manejar la luz, el color y el sentido de la realidad. Pero Caravaggio nunca siguió las reglas que debían aplicarse a la pintura de su época y así, nunca acepto que el modelo artístico fuese el Renacimiento o la época clásica, ya que para él el verdadero modelo se encontraba en la naturaleza. Caravaggio consideraba de igual belleza a un cuadro de flores o frutas que a un cuadro sobre historias bíblicas.

Otra norma que existía en esta época y que Caravaggio no cumplió fue el decoro. El decoro es la norma según al cual sólo se eligen para ser representados aquellos elementos convenientes a la dignidad del tema, ciertos principios básicos que el pintor no podía pasar por alto. Sin embargo Caravaggio violó constantemente el principio del decoro, dibujando virgenes cuyos modelos eran prostitutas, ángeles chaperos, etc. Estos elementos hicieron que muchos de sus compradores, integrantes de la iglesia, rechazasen sus cuadros. Aún así coleccionistas romanos y extranjeros seguían disputándose sus obras.

Caravaggio intentó captar la atención del público pintando personajes en actitudes sorprendentes. Esto lo conseguía mediante el moto, que es el movimiento interno de las figuras, que traduce las pasiones y la psicología de los mismos.

A partir del año 1589 llega una etapa mala en la vida del pintor. Mientras vivia en Milán su madre se puso enferma y él se ve involucrado en un delito de agresiones que le lleva a la cárcel. Para salir de la cárcel decide vender unas posesiones familiares y reparte las ganancias con su hermano. Con el poco dinerio que le sobra decide marchar a Roma para avanzar en su carrera como pintor.

A su llegada a Roma se aloja con el cardenal Pandolfo Pucci di Recanti. La relacion que mantuvo con este cardenal le permitió ponerse en contacto con la familia Aldobrandi. Posteriormente, trabajó en el taller de Antiveduto della Gramatica, donde realizaba cuadros de medias figuras.

Caravaggio siguió trabajando en distintos sitios y para distintas personas hasta ser contrtrado por el Caballero de Arpino. Este poderoso personaje le proporcionó algunos de sus clientes más importantes y fue una persona que influyó notablemente en su pintura.Caravaggio aprendio de éste la manera de realizar

bodegones y fruteros. Mientras tanto, Caravaggio se asocia con el pintoresco Prosperino Orsi, también llamado Prosperino delle Grutesche.

Pero sin duda alguna, el personaje más influyente y el que supuso el gran empujón en su carrera fue el cardenal Francesco del Monte, representante del Gran Duque de Médici en la Santa Sede. Éste era un experto conocedor de la pintura, la música, científico, alquimista y seguidor de Galileo Galilei, que más tarde fue condenado a muerte por la Inquisición. El cardenal se convirtió en el protector de Caravaggio en el año 1595–1596 y vivió con el hasta el año 1600. El cardenal del Monte le puso en contacto con familias como los Giuliani, los Mattei y los Crescenza, y le consiguió sus primeros encargos públicos de importancia.

En estos primeros años en Roma, Caravaggio se dedicó fundamentalmente a una pintura de género. Preparaba para cada cliente escenas de difícil lectura, llenas de claves que guardaban varios significados. Convertía un simple lienzo en una sofisticada y sutil exposición de ideas y pensamientos. Este tipo de pintura mezcla un realismo con un trasfondo alegórico. En muchas obras de Caravaggio podemos observar distintos elementos que quieren decir algo más que el simple hecho de que están ahí pintados, tienen un trasfondo. Así pues, en algunos cuadros de Caravaggio se puede apreciar ciertos elementos que indican sus tendencias homosexuales, y también su gusto por la música.

La primera variación en el estilo de Caravaggio se dio cuando recibió el encargo de la Capilla Contarelli. Este encargo, que fue conseguido por el cardenal del Monte para Caravaggio, resultó trascendental, ya que sus pinturas iban a estar expuestas al público en la capilla de la iglesia de San Luis de los Franceses. Además, se consideró que este encargo pudiese tener algunos aspectos políticos, ya que en 1593 Enrique IV de Francia se había convertido del protestantismo al catolicismo. Caravaggio consiguió con este encargo una fama inmediata que propició siguientes encargos públicos, como dos lienzos para Santa María del Popolo.

En sus primeras pinturas, Caravaggio pintaba los elementos imprescindibles para organizar la escena, sin mostrar el fondo ni el contexto donde tiene lugar, y sin narración. Pero este encargo supuso, como ya he dicho antes, un cambio en el estilo de Caravaggio. Debía evolucionar de sus escenas esenciales a una pintura histórica. La pintura histórica consiste en relatar una historia, y para esto es necesario un mayor número de personajes, su contextualización en un eterno y acciones más generales. Así debía concentrar la historia en un momento cumbre y para ello prescindía de fondos y aplicaba un gran contraste luminoso, lleno de claroscuros, que ensalzaba a los personajes. En ocasiones Caravaggio recurrió a un término medio, con figuras extraordinariamente versistas y monumentales, que llenaban de solemnidad el lienzo.

De aquí en adelante, Caravaggio tuvo algún encargo más pero poco a poco éstos se paralizaron. Esto fue debido a sus faltas contra el decoro que la iglesia y los canales oficiales no podían aceptar. Aun así Caravaggio siguió vendiendo sus cuadros a extranjeros.

• **Problemas con la justicia**

De 1599 a 1606, viviendo Caravaggio en Roma, comienza una etapa en su vida llena de escándalos y pasiones encontradas. Durante estos años Caravaggio tuvo múltiples problemas con la justicia provocados por peleas o agresiones debidas a su carácter conflictivo. Así, en 1601, Caravaggio hirió de espada en una pelea a Flavio Canonico, un antiguo sargento del castillo de Sant' Angelo, y fue encarcelado. Caravaggio fue excarcelado debido a la intervención del embajador de Francia. Poco después, en 1602, Caravaggio tuvo grandes disputas con su biógrafo Giovanni, entre las que se sucedieron demandas por ambas partes. Baglione le demandó por libelo, más tarde por frecuentar chaperos, y Caravaggio repartió poemas satíricos ridiculizando a Baglione.

Entre 1604 y 1605 los encarcelamientos y las agresiones se sucedieron a gran ritmo, siendo ayudado por su protector, el cardenal del Monte. El hecho más destacado en este período es el intento de asesinato al notario Mariano Pasqualone. Éste le acusaba de vivir con Lena, una prostituta que posaba para él.

Finalmente, el hecho más grave fue el asesinato de Tomassoni. Sus protectores no pudieron hacer nada esta vez y sobre Caravaggio cayó una sentencia de decapitación que le obligó a huir de Roma. Caravaggio estaba jugando a la pelota con Tomassoni y los dos se enzarzaron en una pelea en la que Caravaggio acabó por asestarle una puñalada a Tomassoni que le causó la muerte.

• **Sus últimos años**

Después de la sentencia de decapitación que había sobre él y de huir de Roma Caravaggio se refugió en los Colli Albani, durante el verano de 1606. Allí contó con la protección de los Colonna. La pintura de Caravaggio cambia en esta época, él es un proscrito y su pintura se vuelve más realista y aminoran los colores.

Pero allí su carrera como pintor de éxito no podía avanzar y decide marchar a Nápoles. Allí no tiene que preocuparse por la sentencia de decapitación, ya que el virreinato español, ajeno a la jurisdicción romana. En Nápoles recibió importantes encargos, como las siete Obras de Misericordia o La Madona del Rosario.

En 1607 se enteró de las obras para construir la protocatedral de San Juan de Valetta, en Malta y se trasladó allí en busca de encargos. Allí recibió la protección y el asilo de la Orden de los Caballeros de Malta, y en especial la de su gran Maestre, Adolf de Wignacourt. En Malta recuperó de nuevo el renombre como artista y le nombraron caballero de la orden. Sin embargo, una nueva pelea, con uno de los nobles caballeros le llevó a la desgracia de nuevo y tuvo que huir de nuevo esta vez a Sicilia.

Durante 1608 y 1609 estuvo trabajando en Sicilia, Siracusa y Messina, pero sigue creando problemas y en Octubre de 1609 se refugia en Palermo donde recibe una paliza que le deja desfigurado, los agresores eran presumiblemente emisarios del caballero de Malta.

La pintura de estos últimos meses es agónica, cubierta por un velo de luz difusa que confunde los personajes. En estos momentos realiza el David, considerada su última obra y una petición de perdón al papa.

Finalmente, Caravaggio muere el 18 de Julio de 1610 en la playa de Porto Ercole de disentería o pulmonía, después de haber perdido un barco de regreso por estar detenido.

• SU OBRA

La pintura de Caravaggio está claramente marcada por el tratamiento de la luz. En sus cuadros se puede observar la gran maestría con la que maneja la luz, emplea la técnica del tenebrismo creando grandes contrastes entre luces y sombras. Caravaggio utiliza la luz para llenar de realismo la escena y consigue destacar violentamente las partes iluminadas sobre las que no lo están. Utiliza luz artificial para construir la forma, introduce un foco de luz que, normalmente, atraviesa el cuadro diagonalmente, con esto consigue resaltar los personajes de la escena y, en muchas ocasiones, prescindir de fondos.

Caravaggio utiliza personajes reales, sacados de la vida diaria, tanto para representar temas religiosos como mitológicos. Así, los santos y apóstoles son en realidad campesinos y taberneros. De igual manera, viste a los santos y a Cristo con ropas actuales y no con las túnicas habituales. Estos elementos hicieron que la pintura de Caravaggio fuese rechazada por integrantes de la iglesia.

La pintura de Caravaggio es dramática y violenta, rechaza el mundo clásico, ya que lo considera que está alejado de la realidad. Su obra está dirigida hacia el realismo y la verdad.

La idea de la muerte es dominante en toda su obra. Abre el camino a la pintura de género, especialmente a la naturaleza muerta.

En la obra de Caravaggio podemos distinguir dos fases:

- La fase juvenil; hasta 1597. Su pintura está llena de luz y fondos claros. Está hecha de una gran calidad cromática y transparencia de las sombras, a base de claros toques de color y sombras transparentes. A este período corresponden: Descanso en la huida a Egipto, Magdalena y Baco joven.
- A partir de 1597; su obra concentra el aspecto colorístico y plástico. Configura plenamente el tenebrismo, utiliza un único foco de luz para resaltar lo que más le interesa. Logra con esta luz los mejores efectos espirituales. Obras de esta etapa: *La crucifixión de San Pedro*, *La conversación de San Pablo*, *La muerte de la virgen* y *El entierro de Cristo*.

COMENTARIO DE OBRAS

La Madona de los parafreneros

El cuadro representa a una madre con su hijo tratando de matar a una serpiente, pisándole la cabeza. En la parte derecha del cuadro, también aparece una señora mayor observando la escena.

La cara del niño expresa dolor y asco por la situación. Sin embargo, la cara de la madre expresa una gran tranquilidad.

Caravaggio utilizaba los contrastes de luces y sombras para conseguir un mayor realismo y tenebrismo. En este cuadro, la luz se introduce por la parte superior izquierda atravesando el lienzo diagonalmente, esto consigue realzar a los personajes sobre el fondo.

Los pliegues en las ropas de la madre y en la cara de la señora aportan un mayor realismo al cuadro.

Por otra parte, también es importante la viveza de los colores empleados en las prendas de los personajes del cuadro.

Judith y Holofernes

Este cuadro representa una escena de gran tensión en la que la luz es utilizada de nuevo para causar un mayor realismo y tenebrismo. En la escena, Judith está degollando a Holofernes mientras una vieja sirvienta contempla la escena con regocijo. La cara de la sirvienta, llena de asco y repugnancia, está cargada de expresividad, y las arrugas y el gesto que mantiene aportan al cuadro el tenebrismo que también es conseguido por la luz.

La cara de Judith se contrapone totalmente a la de la sirvienta. Judith tiene un gesto de dolor y miedo ante la situación. El artista contrapone en estos dos personajes, no solo la expresión de sus caras, sino la belleza y la frialdad, la miseria y la riqueza de la joven.

Por otra parte, la cara de Holofernes está, también, llena de expresividad, representa el dolor, el sufrimiento, la agonía.

Otro elemento importante y que cabe destacar es la gran belleza y realismo con la que Caravaggio pinta los pliegues de la ropa.

David y Goliath

El relato bíblico que narra la disputa entre David y Goliath es representado en el cuadro. En la escena, aparece el joven David sujetando la cabeza cortada de Goliath.

Caravaggio se retrata a sí mismo en la cabeza de Goliath. Esto demuestra los grandes tormentos que pasó el pintor.

Como en todas sus obras, la luz tiene un papel esencial en el conjunto de la obra. Los contrastes entre luces y sombras convierten la obra en una escena tenebrosa.

En la cara de Goliath se puede observar el gran sufrimiento y dolor que intenta transmitir el autor.

El cuadro es de tipo naturalista y consigue un realismo perfecto.

Cabe destacar de nuevo la facilidad de Caravaggio para pintar los pliegues de las ropas

La obra fue pintada entre 1605 y 1606, en los últimos años en que vivió Caravaggio en Roma, de la que huyó debido a que caía sobre él una condena de decapitación por asesinato.

El sacrificio de Isaac

Como en muchos de los cuadros de Caravaggio, el tema que se representa es bíblico. En este caso, es el sacrificio de Isaac. Abraham ofrece su hijo Isaac a Jahvé demostrándole así su fe. En el cuadro aparece Abraham con un cuchillo disponiéndose a sacrificar a su hijo. A la izquierda, se encuentra un ángel.

El contraste de sombras y luces en este cuadro es exagerado ya que sólo existe un foco de luz, artificial, que ilumina desde una esquina superior y atraviesa el cuadro diagonalmente. Esto realza violentamente a los personajes de la escena.

Una vez más, los pliegues de las ropas son dignos de admirar, la túnica de Abraham está llena de estos.

Sigue el gran realismo de sus obras y su naturalismo.

San Jerónimo

En este cuadro aparece San Jerónimo escribiendo encima de una mesa con una calavera encima de la mesa.

La luz vuelve en este cuadro a resaltar al personaje sobre un fondo oscuro no iluminado.

Los pliegues en la ropa están como siempre muy bien marcados y dan un gran realismo a la obra.

La escena que no es sólo la belleza de lo pintado tiene dobles significados y todos los elementos quieren decir algo, la calavera ...

Es un cuadro de tipo naturalista y con un gran realismo en todos sus elementos y figuras.

Los Músicos

En el cuadro se representan tres jóvenes músicos con una guitarra. Estos jóvenes tienen un aspecto afeminado, una ambigüedad sexual. Los jóvenes podían ser castrati dado a su aspecto afeminado. Este elemento y algunos otros reflejaban las posibles tendencias homosexuales de Caravaggio.

En el cuadro, el modelo se repite en los personajes, algo que solía hacer Caravaggio.

Las ropas de los músicos están llenas de pliegues tratados perfectamente por Caravaggio.

El manejo de las luces y sombras, aunque no se contrastan violentamente como en otros cuadros, sigue siendo muy importante.

Naturalista y realista este cuadro de Caravaggio es como casi todos una fotografía de la realidad.

Páginas

Barroco:

Definición..... 2

Origen.....2

Antecedentes Históricos.....	2
Características del arte Barroco.....	3
Barroco en: Francia y España.....	4
Pintura.....	5
Principales características.....	5
Caravaggio	
Caravaggio.....	6
Vida del pintor.....	7
Problemas con la justicia.....	9
Sus últimos años.....	10
Su obra.....	11
Comentarios de obras.....	12-14