

El Barroco en Italia y en Europa (s. XVII–mediados del XVIII)

Más temas y apuntes en farmeandopau.com

LA IDEA EN 30 SEGUNDOS

El Barroco (s. XVII–mediados del XVIII) es el arte de la **Contrarreforma** católica y de las **monarquías absolutas**: quiere **conmover y persuadir**. Su capital es Roma, donde **Bernini** une arquitectura, escultura y luz en un **teatro** (plaza de San Pedro, *Éxtasis de santa Teresa*) y **Borromini** curva los muros (San Carlo). En pintura conviven el **naturalismo tenebrista** de **Caravaggio** y **Artemisia Gentileschi** y el **clasicismo** de **Annibale Carracci**. **Versalles** encarna el poder de Luis XIV; **Rubens** llena Flandes de color y movimiento, y en la Holanda burguesa **Rembrandt** y **Vermeer** pintan retratos, escenas cotidianas y bodegones.

Cronología

1545–1563

Concilio de Trento: la Iglesia católica pide un arte claro, emotivo y fiel a la doctrina (Contrarreforma)

1599–1600

Caravaggio pinta *La vocación de san Mateo*: nace el **tenebrismo**

1622–1625

Bernini esculpe *Apolo y Dafne* para el cardinal Scipione Borghese

1624–1633

Bernini levanta el **baldaquino** de bronce de San Pedro

1630–1635

Rubens pinta *Las tres Gracias*, hoy en el Prado

1634–1641

Borromini construye San Carlo alle Quattro Fontane para los trinitarios descalzos españoles

1642

Rembrandt termina *La ronda de noche*

1647–1652

Bernini realiza la capilla Cornaro con *El éxtasis de santa Teresa*

1656–1667

Bernini construye la **plaza y columnata de San Pedro**

1678–1684

Hardouin–Mansart construye la **Galería de los Espejos** de Versalles; Luis XIV instala allí la corte en 1682

1 El Barroco: contexto y claves

Llamamos Barroco al arte europeo que va de finales del s. XVI a mediados del XVIII. Nace en la **Roma de los papas** tras el **Concilio de Trento** (1545–1563) y se extiende por la Europa católica y por las cortes absolutistas; en la Holanda protestante toma un camino propio. Su objetivo común es **persuadir a través de los sentidos**: emocionar al fiel, deslumbrar al súbdito o retratar al burgués.

- **Arte de propaganda**: al servicio de la Iglesia católica (Contrarreforma), de los reyes absolutos (Luis XIV) o de la burguesía (Holanda).
- **Movimiento y tensión**: curvas, diagonales, escorzos y el **momento culminante** de la acción, frente al equilibrio sereno del Renacimiento.
- **Teatralidad**: el espectador entra en la escena; las artes se funden en un conjunto (*bel composto*) donde la **luz** es un actor más.

- **Naturalismo:** modelos de la calle, pies sucios, arrugas, sangre. Convive con un **clasicismo** idealizado (Carracci, Poussin).
- **Nuevos temas** en pintura: **bodegón, paisaje, escena de género y retrato colectivo**, sobre todo en los Países Bajos.
- **Urbanismo escenográfico:** plazas, fuentes y grandes ejes que ordenan la ciudad o el territorio alrededor de un monumento (plaza de San Pedro, Versalles).

Roma, la Iglesia triunfante

Los papas (Urbano VIII, Inocencio X, Alejandro VII) renuevan la ciudad con iglesias, plazas y fuentes. Es la Roma de **Bernini y Borromini** y de la pintura de **Caravaggio** y **Carracci**.

Francia, el arte del rey

Luis XIV usa el arte como imagen de su poder absoluto: **Versalles**. Domina un Barroco **clasicista**, ordenado y académico; en pintura, **Poussin**.

Flandes católico

Los Países Bajos del sur siguen unidos a la Monarquía Hispánica y son católicos: grandes cuadros de altar, mitologías y retratos de corte. **Rubens, Van Dyck, Clara Peeters**.

Holanda protestante y burguesa

Las Provincias Unidas, separadas de España y calvinistas, apenas encargan pintura religiosa. El cliente es el **burgués**: retrato, paisaje, bodegón y escenas de género para su casa. **Rembrandt, Vermeer, Judith Leyster**.

Cómo lo preguntan

Muchas comunidades piden las **características del Barroco** en tres o seis puntos (Cantabria, Castilla y León, Cataluña) o las **novedades temáticas** de su pintura (Cantabria). Lleva preparada una lista corta: propaganda, movimiento, teatralidad y emoción, luz, naturalismo frente a clasicismo, unión de las artes y nuevos géneros.

2 La arquitectura en Roma: Maderno, Bernini y Borromini

La arquitectura barroca romana conserva el vocabulario clásico (órdenes, frontones, cúpulas), pero lo pone en movimiento: **plantas ovales**, muros **cóncavos y convexos**, juegos de luz y fachadas pensadas como telón de una plaza. Empieza con **Carlo Maderno**, que termina San Pedro, y culmina con la rivalidad entre **Bernini y Borromini**, que había trabajado a sus órdenes en el baldaquino.

- **Maderno** convierte San Pedro en una **cruz latina** por orden de Pablo V y le añade la fachada (1608–1612). Su fachada de Santa Susanna (1603) ya anuncia el nuevo estilo.
- **Bernini**, arquitecto de San Pedro desde 1629, trabaja a lo grande y con materiales ricos (mármoles de colores, bronce dorado) y luz escondida: sus obras son **escenografías** del poder papal.
- **Borromini** trabaja para comunidades pequeñas y con materiales modestos (estuco blanco), pero con una **geometría** audaz: plantas que combinan óvalo, cruz, triángulos o hexágonos.
- La **planta oval** es la gran novedad: reúne la planta central, perfecta, y la longitudinal, que conduce al altar.
- La **cúpula con linterna** se convierte en un foco de luz; Borromini la cubre de **casetones** que se achican hacia arriba para parecer más alta.

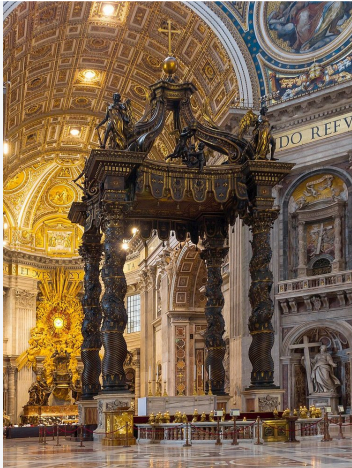
Fachada de San Pedro del Vaticano

Carlo Maderno · 1608–1612

Estilo	Barroco (primer Barroco romano)
Tipo	Fachada de travertino con orden gigante corintio
Dónde está	Basílica de San Pedro, Ciudad del Vaticano

- Pablo V mandó prolongar la planta central de Miguel Ángel hasta una **cruz latina**, y Maderno, elegido en el concurso de 1607, cerró la basílica con esta fachada (**1608–1612**, según la propia Basílica). Es muy **ancha** porque incluye las bases de dos **campanarios** que no llegaron a levantarse; y, como la nave alargada aleja la cúpula, desde la plaza esta queda en parte oculta tras la fachada. Madrid la fecha en su lista en 1607–1614 (concurso y campanarios).

La nombra el currículo de Madrid.

Baldaquino de San Pedro

Gian Lorenzo Bernini · 1624–1633

Estilo	Barroco (pleno Barroco romano)
Técnica	Bronce con dorados; cuatro columnas salomónicas
Dónde está	Basílica de San Pedro, Ciudad del Vaticano (bajo la cúpula)

- **Análisis formal:** enorme estructura de **bronce** sobre cuatro **columnas salomónicas** de fuste helicoidal, cubiertas de ramas y hojas, que sostienen un remate de **volutas** curvas en lugar de un entablamento clásico. Está a medio camino entre la **arquitectura** y la **escultura**.
- **Función:** señala el **altar papal** y, debajo, la **tumba de san Pedro**, justo bajo la cúpula de Miguel Ángel; en su interior está la paloma del **Espíritu Santo**. Llena el vacío del crucero sin tapar la vista del fondo de la basílica.
- **Contexto:** es la primera gran obra de Bernini para **Urbano VIII**, y en ella colaboró **Borromini** (Treccani). Las columnas se llaman salomónicas por la tradición de que así eran las del templo de Salomón.
- **Para reconocerlo:** cuatro columnas retorcidas, oscuras y doradas, bajo la cúpula. Galicia lo usó (2025 extraordinaria) para definir **columna salomónica**, y Castilla-La Mancha pregunta «baldaquino» en su test.

Ha salido en el examen de Galicia (2025).

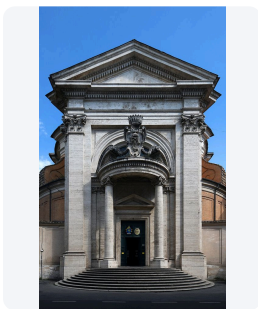
Plaza y columnata de San Pedro del Vaticano

Gian Lorenzo Bernini · 1656–1667

Estilo	Barroco (pleno Barroco romano)
Tipo	Plaza oval y trapezoidal; columnata de cuatro filas de columnas toscanas, en travertino
Dónde está	Ciudad del Vaticano (Roma)

- **Análisis formal:** dos espacios encadenados. Una gran **plaza oval** (196 × 149 m) cerrada por dos **columnatas semicirculares** de **284 columnas** de 16 m en **cuatro filas**, coronadas por 140 estatuas, y una plaza **trapezoidal** que se abre hacia la fachada de Maderno. En el centro, el **obelisco**.
- **Significado:** según la Basílica, los dos hemicícllos se abren «como un gran abrazo a Roma y al mundo»: la Iglesia **acoge** a los fieles. Las columnas, sobrias, enmarcan y ordenan la visión de la ancha fachada.
- **Contexto:** la encargó **Alejandro VII** y se terminó en 1667, tras once años de obras. Es el gran ejemplo de **urbanismo barroco**: un espacio para las multitudes de peregrinos y para las ceremonias papales.
- **Para la PAU:** vista aérea de dos brazos curvos ante la basílica, con el obelisco en el centro. La piden Cantabria y Navarra («columnata»), Castilla y León, Madrid, Extremadura y Murcia (que la compara con San Carlos de las Cuatro Fuentes).

En la lista oficial de obras de Cantabria, Castilla y León y Navarra y en el currículo de Madrid. Ha salido en el examen de Cantabria (2025), Castilla y León (2026), Extremadura (2026), Murcia (2025) y Navarra (2025).

Sant'Andrea al Quirinale

Gian Lorenzo Bernini · 1658–1670

Estilo	Barroco (pleno Barroco romano)
Tipo	Iglesia de planta oval con el eje mayor transversal; mármoles de colores, estuco y dorados
Dónde está	Roma

- Encargo de Alejandro VII y del cardenal Camillo Pamphili; Bernini la consideraba su mejor obra. **Planta oval** con el **eje mayor perpendicular** a la entrada, capillas retranqueadas que no rompen el óvalo y **cúpula** de casetones dorados con linterna. Fachada de un solo orden con un **pórtico curvo** sobre dos columnas. Sobre el altar, la figura de san Andrés parece **subir hacia la cúpula**: arquitectura, escultura y pintura fundidas.

San Carlo alle Quattro Fontane

Francesco Borromini · 1634–1641 (fachada, 1665–1667)

Estilo	Barroco (pleno Barroco romano)
Tipo	Iglesia y convento; planta que funde óvalo y cruz, cúpula oval con casetones de estuco y fachada ondulante de dos pisos
Dónde está	Roma

- **Análisis formal:** iglesia diminuta (los romanos la llaman «San Carlino») cuya planta funde un **óvalo** y una **cruz**; un **orden gigante** de columnas recorre el muro y el entablamento ondula sin cortes. La **cúpula oval** lleva **casetones** hexagonales, octogonales y en cruz que se achican hacia arriba para parecer más profunda, iluminada desde la linterna.
- **Fachada:** última obra de Borromini, **ondulante** (cóncava y convexa) y de dos pisos; en el friso se grabó la fecha de **1667**, año de su muerte. En el centro, *San Carlos Borromeo*, de Antonio Raggi.
- **Contexto:** la encargaron los **trinitarios descalzos españoles**, una comunidad pequeña y con poco dinero. Los motivos triangulares de la planta aluden a la **Trinidad** (Treccani).
- **Para la PAU:** Madrid, Murcia y Navarra la llaman *San Carlos de las Cuatro Fuentes*. Murcia la compara con la plaza de San Pedro y Navarra (2025) con el Tempietto de Bramante.

En la lista oficial de obras de Baleares, Castilla y León, Cataluña y Navarra y en el currículo de Madrid. Ha salido en el examen de Castilla y León (2024), Extremadura (2025), Murcia (2024, 2025) y Navarra (2025).

Sant'Ivo alla Sapienza

Francesco Borromini · 1642–1660

Estilo	Barroco (pleno Barroco romano)
Tipo	Iglesia de planta hexagonal de lados cóncavos y mixtilíneos; cúpula de seis gajos y linterna en espiral
Dónde está	Palacio de la Sapienza, Roma

- Borromini, arquitecto de la Sapienza (la antigua universidad de Roma) desde 1632, la levantó al fondo del patio de Giacomo della Porta. La **planta** parte de un **hexágono** con lados alternativamente **cóncavos** y **mixtilíneos**; dentro, blanco y vertical, la cúpula de seis gajos sube sin interrupción. Fuera la remata una **linterna en espiral** coronada por llamas, una esfera y una cruz.

Bernini

Nápoles, 1598–Roma, 1680

- Artista total: arquitecto, escultor y escenógrafo
- Al servicio de los papas: obras enormes y costosas
- Materiales ricos: mármoles de colores, bronce dorado
- Espacio claro y unitario; el óvalo como «abrazo» (plaza, Sant'Andrea)
- Fusión de las artes y luz escondida (*bel composto*)

Borromini

Bissone, 1599–Roma, 1667

- Solo arquitecto; se formó junto a Maderno
- Encargos de órdenes religiosas y comunidades pequeñas
- Materiales modestos: estuco blanco, poca decoración
- Geometría compleja: óvalo y cruz, hexágono, triángulo
- Muros ondulantes y linternas en espiral

Tres autores en un mismo edificio

No atribuyas a Bernini la **fachada** de San Pedro (es de **Maderno**) ni la **cúpula** (de **Miguel Ángel**, Tema 12). De Bernini son la **plaza**, el **baldaquino** y la **Cátedra de San Pedro** del ábside (terminada en 1666).

3 Versailles y el Barroco clasicista francés

En Francia el Barroco se pone al servicio de la **monarquía absoluta**. Luis XIV transforma el pequeño palacio de caza de su padre en **Versalles**, sede del gobierno y de la corte desde 1682. Su lenguaje es **clasicista**: fachadas horizontales, órdenes clásicos y simetría, más un **jardín geométrico** que extiende el poder del rey hasta el horizonte.

- **Louis Le Vau** envuelve el palacio de Luis XIII con una nueva fachada de piedra hacia el jardín (la «Envoltura», desde 1668).
- **Jules Hardouin-Mansart**, primer arquitecto del rey, añade las alas norte y sur, la **Galería de los Espejos** (1678–1684) y la capilla real.
- **Charles Le Brun**, primer pintor del rey, dirige la decoración; la bóveda de la Galería cuenta los hechos de Luis XIV.
- **André Le Nôtre** crea desde 1661 el **jardín a la francesa**: ejes, parterres, estanques, el Gran Canal y bosquetes con estatuas y juegos de agua.
- En pintura, el francés **Nicolas Poussin**, afincado en Roma, representa el clasicismo; **Georges de La Tour** pinta escenas populares y religiosas con fuertes contrastes de luz y sombra.

Palacio de Versailles

Louis Le Vau, Jules Hardouin-Mansart y André Le Nôtre (jardines) · desde 1661 (Galería de los Espejos, 1678–1684)

Estilo	Barroco clasicista francés
Tipo	Palacio y jardines; fachadas de piedra con órdenes clásicos y cubierta oculta tras una balaustrada
Dónde está	Versalles (Francia)

- **Análisis formal:** fachada al jardín muy **horizontal** y **simétrica**, de piedra clara, con órdenes clásicos y el tejado escondido tras una **balaustrada** con trofeos, al gusto italiano (la «Envoltura» de Le Vau, desde 1668). Hardouin-Mansart la prolonga con las alas norte y sur.
- **Espacios:** la **Galería de los Espejos** (Hardouin-Mansart, 1678–1684) sustituye una terraza: 17 ventanas al jardín frente a 17 arcos de **espejos**, bajo una bóveda pintada por **Charles Le Brun** con los hechos de Luis XIV.
- **Función y significado:** Luis XIV instala allí la corte en **1682**. El palacio es el escenario de la **monarquía absoluta**, y el **jardín a la francesa** de **Le Nôtre** (desde 1661), con su gran eje este-oeste prolongado por el Gran Canal, impone el orden del rey a la naturaleza.
- **Para la PAU:** está en las listas de Castilla y León, Cataluña y Madrid; Galicia pide Le Vau, Mansart y Le Nôtre en su tema de arquitectura barroca.

En la lista oficial de obras de Castilla y León y Cataluña y en el currículo de Madrid.

Dos caras del mismo siglo

Versalles no es un Barroco de curvas como el romano: es **clasicista** (rectas, simetría, orden). Si te piden comparar, contrapon la fachada ondulante de Borromini con la fachada horizontal y racional de Versailles.

4 La escultura: Bernini

Gian Lorenzo Bernini domina la escultura europea del s. XVII. Aprendió con su padre, escultor, trabajó primero para el cardenal **Scipione Borghese** y después para los papas. Sus figuras de **mármol** atrapan el **instante culminante** de una acción, como si el tiempo se congelara.

- **Momento culminante y un punto de vista principal:** frente a las estatuas de Giambologna, pensadas para rodearlas, Bernini elige el instante decisivo y lo ofrece de frente (Treccani).
- **Virtuosismo técnico:** con el **trépano** y distintos acabados diferencia piel, pelo, tela, corteza u hojas; el mármol parece blando.
- **Movimiento:** torsiones, diagonales y composiciones abiertas que invaden el espacio del espectador.
- **Emoción y teatralidad:** rostros en tensión, en grito o en éxtasis.
- **Fusión de las artes (*bel composto*):** en la capilla Cornaro, escultura, arquitectura, pintura y luz natural forman un único espectáculo.
- Diálogo con la **Antigüedad** (el Apolo de Belvedere) y con **Miguel Ángel**.

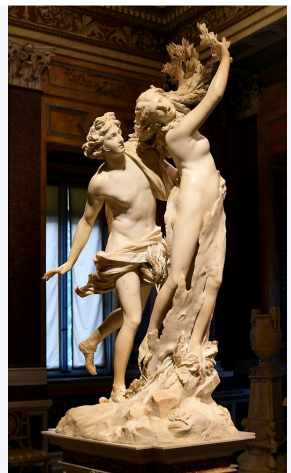
El rapto de Proserpina

Gian Lorenzo Bernini · 1621–1622

Estilo Barroco (primer Barroco romano)
 Técnica Mármol blanco, 255 cm de altura (sin base)
 Dónde está Galería Borghese, Roma

- **Análisis formal:** grupo de bulto redondo en **diagonal** y en espiral: Plutón avanza y levanta a Proserpina, que se retuerce y lo empuja con la mano en la cara. Lo más famoso: los **dedos de Plutón se hunden en el muslo** de la joven como si el mármol fuera carne. A sus pies, **Cerbera**, el perro de tres cabezas.
- **Tema:** el dios de los infiernos rapta a Proserpina, hija de Ceres, según Claudiano y Ovidio (*Metamorfosis*, V). Contrasta la fuerza musculosa de él con la piel suave y el gesto angustiado de ella.
- **Contexto:** encargo del cardenal **Scipione Borghese** (1621), que en 1622 lo regaló al cardenal Ludovico Ludovisi, sobrino del nuevo papa; el Estado italiano lo compró en 1908 y lo llevó a la Galería Borghese. El pedestal original llevaba un dístico de Maffeo Barberini.
- **Para la PAU:** salió sin título en Andalucía (2025, examen suplente 2, imagen C).

Ha salido en el examen de Andalucía (2025).

Apolo y Dafne

Gian Lorenzo Bernini · 1622–1625

Estilo Barroco (primer Barroco romano)
 Técnica Mármol de Carrara, 243 cm de altura
 Dónde está Galería Borghese, Roma

- **Análisis formal:** composición **abierta**, ascendente y en diagonal, con las dos figuras en plena carrera. Bernini congela el **instante de la metamorfosis**: de los dedos de Dafne brotan hojas de laurel, sus pies echan raíces y la **corteza** le sube por las piernas. Usa el **trépano** para dedos y cabellos, la gradina para la corteza y acabados distintos para la piel y la tela.
- **Tema:** Ovidio, *Metamorfosis* (I): Eros hiere a Apolo con una flecha de oro y el dios persigue a la ninfa Dafne, que se convierte en **laurel** para escapar. El Apolo reproduce el **Apolo de Belvedere** antiguo.
- **Función y contexto:** encargo del cardenal **Scipione Borghese** para su villa. Un dístico de Maffeo Barberini advierte que quien persigue placeres fugaces solo atrapa hojas y bayas amargas. Pensado para un **punto de vista principal**.
- **Para la PAU:** en las listas de Canarias, Castilla y León, Madrid y Navarra; ha salido en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura.

En la lista oficial de obras de Canarias, Castilla y León y Navarra y en el currículo de Madrid. Ha salido en el examen de Castilla-La Mancha (2025), Castilla y León (2026) y Extremadura (2025).

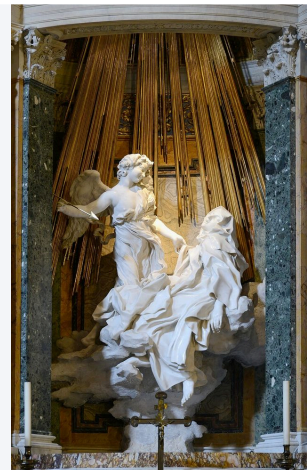
David

Gian Lorenzo Bernini · 1623–1624

Estilo	Barroco (primer Barroco romano)
Técnica	Mármol blanco, 170 cm de altura
Dónde está	Galería Borghese, Roma

- **Análisis formal:** cuerpo en **torsión** y en diagonal, con los brazos tensos sobre la honda y el **rostro concentrado** en el esfuerzo. Tenía **un solo punto de vista**: el espectador quedaba frente a él, **en el lugar de Goliat**. A sus pies, la coraza de Saúl y el arpa.
- **Tema:** David contra el gigante Goliat (Antiguo Testamento) en el **instante que precede al lanzamiento** de la piedra. Frente al *David* de Miguel Ángel, quieto y firme, Bernini muestra al héroe **en acción**, desequilibrado.
- **Contexto:** lo encargó el cardenal Montalto y lo terminó para **Scipione Borghese** en unos siete meses; el arpa acaba en una cabeza de **águila**, emblema de los Borghese. Según Baldinucci, el rostro es un **autorretrato** de Bernini, y Maffeo Barberini, futuro Urbano VIII, le sostenía el espejo.
- **Para la PAU:** la comparación con el *David* de Miguel Ángel ha salido en La Rioja y Castilla-La Mancha; es pregunta tipo en Cantabria y pareja oficial de Murcia (con el de Donatello). Está en las listas de Cantabria y Madrid.

En la lista oficial de obras de Cantabria y en el currículo de Madrid. Ha salido en el examen de Castilla-La Mancha (2026, 2027), Cataluña (2026) y La Rioja (2025, 2026).

El éxtasis de santa Teresa

Gian Lorenzo Bernini · 1647–1652

Estilo	Barroco (pleno Barroco romano)
Técnica	Grupo de mármol blanco en una capilla de mármoles de colores, estuco, rayos dorados y pintura
Dónde está	Capilla Cornaro, iglesia de Santa Maria della Vittoria, Roma

- **Análisis formal:** la santa, desmayada y suspendida sobre una **nube**, y un ángel sonriente con una **flecha de oro**, dentro de un nicho enmarcado por columnas como un **escenario**. Una ventana oculta deja caer **luz natural** sobre unos **rayos dorados**. Los pliegues agitados del hábito transmiten el temblor interior.
- **Tema:** la **transverberación** que santa Teresa de Jesús cuenta en su *Vida*: un ángel le atraviesa el corazón con un dardo encendido que le causa a la vez dolor y gozo. Teresa había sido **canonizada en 1622**.
- **Función y contexto:** capilla funeraria del cardenal veneciano **Federico Cornaro**; a los lados, miembros de su familia asoman desde **palcos** como espectadores de teatro. Es el ejemplo perfecto de **bel composto**: arquitectura, escultura, pintura y luz al servicio de la emoción religiosa de la Contrarreforma.
- **Fecha:** 1647–1652 en las listas de Madrid, Castilla y León y Murcia; Baleares y Asturias dan 1645–1652, y Cataluña acepta «mediados del s. XVII».

En la lista oficial de obras de Baleares, Castilla y León, Cataluña y Murcia y en el currículo de Madrid. Ha salido en el examen de Asturias (2026), Castilla y León (2026), Cataluña (2026), Extremadura (2025, 2026), La Rioja (2025, 2026), Madrid (2024, 2026) y Murcia (2024, 2025).

David de Miguel Ángel

1501–1504 · Renacimiento

- Momento **antes** de la acción: concentración
- Figura **cerrada**, firme, en *contrapposto*
- Desnudo idealizado de proporciones heroicas
- Símbolo cívico de Florencia (Tema 12)

David de Bernini

1623–1624 · Barroco

- Momento **culminante**: va a lanzar la piedra
- Figura **abierta**, en **torsión** y en diagonal
- Rostro tenso: emoción y esfuerzo
- Un punto de vista: el espectador ocupa el lugar de Goliat

Mármol frente a madera

Bernini trabaja el **mármol blanco** sin pintar; la imaginería española (Gregorio Fernández, Tema 15) usa **madera policromada**. Es la primera pista para no confundirlos en una lámina.

5 La pintura en Italia: Caravaggio, Carracci y los techos ilusionistas

Hacia 1600, en Roma, la pintura deja atrás el Manierismo por dos caminos que compiten y se influyen: el **naturalismo tenebrista** de **Caravaggio** y el **clasicismo** de **Annibale Carracci** y la escuela de Bolonia. En la segunda mitad del siglo triunfa la **pintura decorativa de techos**, que abre las bóvedas al cielo con perspectivas ilusionistas.

- **Caravaggio** pinta del natural: modelos populares, **pies sucios**, ropa de su tiempo; los santos parecen gente corriente.
- Crea el **tenebrismo**: fondo oscuro y un **foco de luz** dirigido, a menudo en diagonal, que recorta las figuras y tiene sentido simbólico.
- Elige el **momento culminante**, lo acerca al primer plano y lo sitúa en un espacio neutro. Parte del clero rechazó algunas de sus obras por indecorosas.
- Sus seguidores, los **caravaggistas**, lo difunden por Europa: Orazio y **Artemisia Gentileschi**, Ribera en Nápoles (Tema 16), Georges de La Tour en Francia.
- **Annibale Carracci**, con su primo Ludovico y su hermano Agostino, funda en Bolonia una academia (1582) y defiende un arte **idealizado**, de dibujo firme y luz clara, inspirado en Rafael, Miguel Ángel y la Antigüedad.
- El **clasicismo** sigue con Guido Reni, Guercino y, en Roma, el francés **Nicolas Poussin**.
- La **pintura de techos** finge arquitecturas que se abren a un cielo lleno de figuras (**trampantojo**): Pietro da Cortona, Gaulli (el *Baciccia*) y **Andrea Pozzo**.

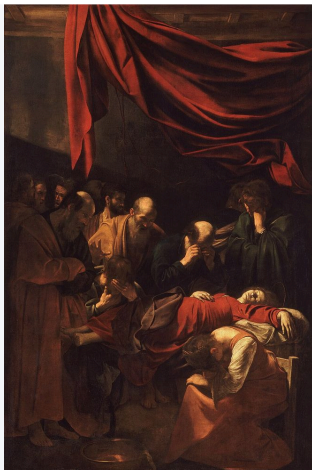
La vocación de san Mateo

Caravaggio · 1599–1600

Estilo	Barroco (naturalismo tenebrista)
Técnica	Óleo sobre lienzo
Dónde está	Capilla Contarelli, iglesia de San Luigi dei Francesi, Roma

- **Análisis formal:** interior oscuro con dos grupos. A la derecha, **Cristo y san Pedro**, descalzos y en penumbra; a la izquierda, Mateo y sus compañeros, vestidos a la moda de 1600, cuentan monedas en una mesa. Un **haz de luz en diagonal** entra por la derecha siguiendo el brazo de Cristo: es el **tenebrismo**.
- **Tema:** Jesús llama al recaudador de impuestos Mateo para que lo siga (Mt 9, 9). La mano de Cristo repite la de Adán en la *Creación* de Miguel Ángel, y la ventana con forma de cruz anuncia la Pasión. Aún se discute quién es Mateo: el barbado que se señala o el joven que cuenta.
- **Contexto:** primer gran encargo público de Caravaggio, para la iglesia de los franceses en Roma, junto al *Martirio de san Mateo*. La luz simboliza la **gracia divina** que entra en un mundo pecador.
- **Para la PAU:** Murcia la usa para preguntar **tenebrismo** y la compara con el *Triunfo de Baco y Ariadna*; Castilla-La Mancha, con *La escuela de Atenas*. Listas de Cantabria, Madrid y Navarra.

En la lista oficial de obras de Cantabria y Navarra y en el currículo de Madrid. Ha salido en el examen de Castilla-La Mancha (2025), Madrid (2024, 2025) y Murcia (2025, 2026).

La muerte de la Virgen

Caravaggio · h. 1601–1606

Estilo	Barroco (naturalismo tenebrista)
Técnica	Óleo sobre lienzo, 369 × 245 cm
Dónde está	Museo del Louvre, París

- **Análisis formal:** gran cuadro de altar con un **espacio oscuro y neutro** y un enorme **cortinaje rojo** arriba, como un telón. La Virgen yace con el **vientre hinchado** y los pies descalzos; los apóstoles lloran alrededor y, en primer plano, María Magdalena esconde la cara. La luz entra en diagonal desde la izquierda.
- **Tema:** el tránsito de la Virgen, que no cuenta la Biblia sino los **evangelios apócrifos**. Caravaggio lo pinta como la muerte de una mujer humilde: sin ángeles y con un halo apenas visible.
- **Función y recepción:** encargado en 1601 por Laerzio Cherubini para una capilla de **Santa Maria della Scala** (carmelitas descalzos, en el Trastévere); terminado hacia 1605–1606, el clero lo **rechazó** por indecoroso. Rubens recomendó comprarlo al duque de Mantua (1607); luego fue de Carlos I de Inglaterra y de Luis XIV.
- **Para la PAU:** Cataluña (2026 ordinaria) pidió compararlo con dos dormiciones góticas (Giotto y Van der Goes). Listas de Castilla y León, Cataluña y Madrid.

En la lista oficial de obras de Castilla y León y Cataluña y en el currículo de Madrid. Ha salido en el examen de Castilla y León (2024, 2025, 2026) y Cataluña (2026).

Judit y Holofernes

Caravaggio · h. 1598–1602

Estilo	Barroco (naturalismo tenebrista)
Técnica	Óleo sobre lienzo, 145 × 195 cm
Dónde está	Galería Nacional de Arte Antiguo (Palacio Barberini), Roma

- **Análisis formal:** formato **horizontal**, fondo negro y un cortinaje rojo. **Judit**, muy joven, corta el cuello de Holofernes con los brazos estirados, con un gesto entre la decisión y el rechazo; a la derecha, una **criada vieja** y arrugada espera con un paño. La luz lateral destaca la sangre y el grito del general.
- **Tema:** la heroína bíblica que salva a su pueblo decapitando al general asirio Holofernes (libro de Judit).
- **Contexto:** pintado en Roma para el banquero genovés **Ottavio Costa**; se redescubrió en 1950 y lo compró el Estado italiano en 1971. Compáralo con la *Judit* de Artemisia Gentileschi: allí la heroína actúa con fuerza y la criada la ayuda.
- **Para la PAU:** La Rioja lo incluye entre las imágenes del tema de pintura barroca italiana (2025 y Guía 2025–26).

Ha salido en el examen de La Rioja (2025).

El triunfo de Baco y Ariadna

Annibale Carracci · 1597–1601 (bóveda de la Galería Farnese)

Estilo	Barroco (clasicismo boloñés)
Técnica	Fresco
Dónde está	Galería del Palacio Farnese (embajada de Francia), Roma

- **Análisis formal:** escena central de la bóveda de una galería estrecha (20 × 7 m). Carracci finge una arquitectura con **atlantes** que parecen de mármol, medallones que imitan bronce y cuadros enmarcados que parecen colocados sobre la bóveda (*quadri riportati*): todo es **trampantojo**. Cortejo en friso, figuras **idealizadas** y color luminoso.
- **Tema:** los **amores de los dioses** según las *Metamorfosis* de Ovidio; en el centro, el desfile triunfal de Baco y Ariadna, que se ha relacionado con la boda de Ranuccio Farnese y Margherita Aldobrandini, sobrina nieta de Clemente VIII.
- **Contexto:** Annibale vivía en el palacio al servicio del cardenal **Odoardo Farnese**. Los desnudos (*ignudi*) rinden homenaje a la Capilla Sixtina y la Galatea, a Rafael. Es el modelo del **clasicismo** frente al naturalismo de Caravaggio.
- **Para la PAU:** Murcia la compara con *La vocación de san Mateo* (2025 y ejemplo 2026) y está en la lista de Madrid, que la fecha en 1597–1602.

La nombra el currículo de Madrid. Ha salido en el examen de La Rioja (2025) y Murcia (2025, 2026).

Apoteosis de san Ignacio

Andrea Pozzo · 1691–1694 (bóveda de la nave)

Estilo Barroco (pintura ilusionista de techos)
Técnica Fresco
Dónde está Iglesia de San Ignacio de Loyola, Roma

- **Análisis formal:** la bóveda de cañón «desaparece»: Pozzo pinta una **arquitectura fingida** que prolonga los muros reales hacia un **cielo abierto** lleno de figuras en **escorzo**, vistas de abajo arriba. Todas las líneas convergen en un **único punto de vista**.
- **Tema:** alegoría de la labor **misionera** de la Compañía de Jesús: los rayos de luz parten de **Cristo**, tocan a **san Ignacio** y llegan a las alegorías de las **cuatro partes del mundo** (Treccani).
- **Contexto:** Pozzo, hermano jesuita y autor del tratado *Perspectiva pictorum et architectorum* (1693–1700), trabajó aquí desde 1685: primero una **falsa cúpula** pintada sobre lienzo y después el ábside y la bóveda, que acabó en 1694. Es la cumbre del **trampantojo** barroco.
- **Para la PAU:** La Rioja la pone como ejemplo de «pintura decorativa o de techos» (Guía 2025–26).

Ha salido en el examen de La Rioja (2025).

Caravaggio

Naturalismo tenebrista

- Modelos populares, sin idealizar
- Luz dirigida y fondo oscuro (tenebrismo)
- Lo sagrado como un hecho cotidiano
- Óleo sobre lienzo, para altares y coleccionistas
- *La vocación de san Mateo*

Annibale Carracci

Clasicismo boloñés

- Belleza idealizada, a partir de Rafael, Miguel Ángel y la Antigüedad
- Luz clara y color luminoso
- Mitología y religión con decoro
- Grandes ciclos al fresco con *quadri riportati*
- *El triunfo de Baco y Ariadna*

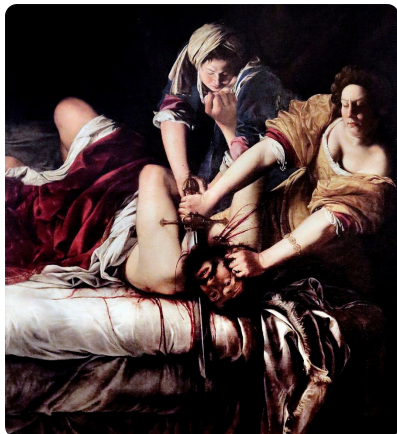
Tenebrismo no es claroscuro

El **claroscuro** gradúa luces y sombras para dar volumen (Leonardo, Rembrandt). El **tenebrismo** lleva el contraste al extremo, con fondos casi negros y un foco dirigido (Caravaggio). Canarias lo pregunta en un test de cuatro opciones.

6 Artemisia Gentileschi

Artemisia Gentileschi es la gran pintora del caravaggismo y una de las pocas mujeres del s. XVII que vivió de grandes encargos. Se formó con su padre, **Orazio Gentileschi**, y trabajó en Florencia, Roma, Venecia, Nápoles y Londres. Aragón le dedicó en 2026 una pregunta entera.

- Adapta el **naturalismo** y el **claroscuro** de Caravaggio con tonos más dramáticos, y en su madurez busca efectos de color y atmósfera (Prado).
- Prefiere **heroínas** bíblicas o de la historia antigua, como Judit, a las que da **fuerza y decisión**.
- En Florencia fue la **primera mujer** admitida en la Academia de las Artes del Dibujo (Uffizi).
- Trabajó para los Medici, para Carlos I de Inglaterra y, desde h. 1630, en Nápoles, entonces parte de la Monarquía Hispánica; el Prado guarda su *Nacimiento de san Juan Bautista*.
- Hoy se estudia también desde la **perspectiva de género**: Aragón y Navarra la eligen para hablar de la mujer artista (lo amplías en el Tema 26).

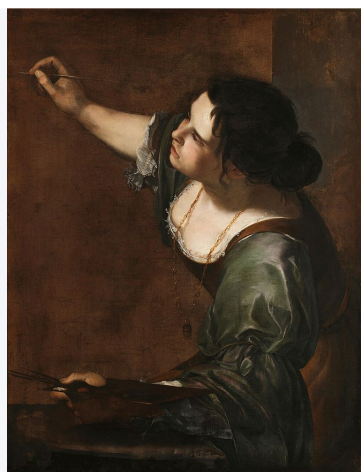
Judit decapitando a Holofernes

Artemisia Gentileschi · h. 1620

Estilo	Barroco (caravaggismo)
Técnica	Óleo sobre lienzo, 146,5 × 108 cm
Dónde está	Galería de los Uffizi, Florencia

- **Análisis formal:** composición cerrada en **aspa**: los brazos de las dos mujeres y del general se cruzan sobre el cuello de Holofernes. Fuerte **tenebrismo**, con luz lateral sobre fondo negro, y detalles crudos: la espada hundida en el cuello, la cabeza agarrada por el pelo y la **sangre** que salpica hasta el pecho de Judit.
- **Tema:** Judit, joven judía de Betulia, entra en el campamento enemigo, Holofernes se emborracha y ella lo decapita con su propia espada, salvando a su pueblo (libro de Judit). Aquí Judit y su criada actúan juntas y con **fuerza física**.
- **Contexto:** la terminó en Roma, tras siete años en Florencia, para el gran duque **Cosme II de Medici**, que murió en 1621. Su «virilidad» escandalizó y a Artemisia le costó cobrarla, hasta que intervino su amigo **Galileo Galilei** (Uffizi).
- **Para la PAU:** la identifican Baleares (modelo 2025 y 2026 extraordinaria), País Vasco (2026) y La Rioja; Madrid la incluye en su lista.

En la lista oficial de obras de Baleares y País Vasco y en el currículo de Madrid. Ha salido en el examen de Baleares (2025, 2026), La Rioja (2025, 2026) y País Vasco (2026).

Autorretrato como alegoría de la Pintura

Artemisia Gentileschi · h. 1638–1639

Estilo	Barroco (caravaggismo)
Técnica	Óleo sobre lienzo, 98,6 × 75,2 cm
Dónde está	Royal Collection (Reino Unido)

- **Análisis formal:** figura de medio cuerpo en un **escorzo** atrevido, inclinada hacia un lienzo que no vemos, con el pincel en una mano y la paleta en la otra; se apoya en una losa de piedra de moler pigmentos. Fondo neutro y luz lateral que modela brazos y rostro.
- **Tema e iconografía:** Artemisia se pinta como la **Pintura** personificada siguiendo la *Iconología* de **Cesare Ripa**: cabello negro despeinado, **cadena de oro con una máscara** (la imitación) y ropas de colores cambiantes. Ripa añadía una mordaza, que ella suprime.
- **Significado:** un pintor no podía ser a la vez «la Pintura»; ella sí, y lo usa para afirmar su oficio y su talento. Probablemente lo pintó en **Londres**, adonde la invitó **Carlos I** en 1638, y perteneció a su colección.
- **Para la PAU:** salió en Murcia (2025 extraordinaria), y Navarra lo comparó con *Autorretrato en el tiempo* de Esther Ferrer (2026 extraordinaria).

En la lista oficial de obras de Murcia y Navarra. Ha salido en el examen de Murcia (2025) y Navarra (2026).

Hay dos «Judit» de Artemisia

Pintó dos versiones muy parecidas de *Judit decapitando a Holofernes*: una más temprana en el Museo de Capodimonte (Nápoles) y la de los **Uffizi** (h. 1620). Baleares y País Vasco usan la de los Uffizi; Madrid admite las dos (h. 1612–1620).

7 Flandes: Rubens, Van Dyck y Clara Peeters

En los **Países Bajos del sur**, católicos y unidos a la Monarquía Hispánica bajo los archiduques, el Barroco es exuberante: cuadros de altar, mitologías para palacios y retratos de corte. **Amberes** es el gran centro, con el taller de **Rubens**.

- **Rubens** pasó ocho años en **Italia** (1600–1608) al servicio del duque de Mantua: estudió la escultura antigua y a los maestros del Renacimiento, y conoció la pintura de Caravaggio.
- Su estilo: **color** cálido y pincelada suelta, **movimiento** en diagonales y espirales, cuerpos **opulentos** de carnes nacaradas y composiciones llenas de energía.
- Dirige el **taller** más importante de Amberes (Van Dyck fue su ayudante) y colabora con especialistas como Frans Snyders o Jan Brueghel.
- Fue también **diplomático**: estuvo en la corte española en 1603 y en 1628–1629, y diseñó para la Torre de la Parada de Felipe IV unas sesenta escenas, casi todas mitológicas, pintadas en buena parte por su taller (1636–1638). El **Prado** tiene la mayor colección de sus cuadros.
- **Van Dyck**, su ayudante más brillante, triunfa como **retratista** en Génova y, desde 1632, como pintor de **Carlos I** de Inglaterra.
- **Clara Peeters**, activa en Amberes, es pionera del **bodegón**: comidas y objetos de lujo pintados con precisión casi táctil.

La Adoración de los Magos

Pedro Pablo Rubens · 1609; ampliada en 1628–1629

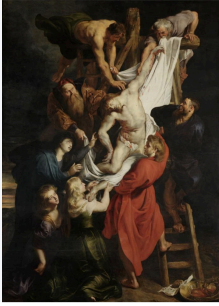
Estilo Barroco flamenco

Técnica Óleo sobre lienzo, 349 × 488 cm

Dónde está Museo Nacional del Prado, Madrid

- **Análisis formal:** un cortejo enorme avanza en **diagonal** hacia la Virgen y el Niño, a la izquierda; antorchas, caballos, brocados y, en primer plano, **porteadores semidesnudos** que recuerdan a Miguel Ángel y a Caravaggio. Color cálido y pincelada dinámica.
- **Tema e iconografía:** la Epifanía, de noche: los tres Magos y su cortejo adoran al Niño, que irradia la luz. El estudio que cita el Prado la lee como una alegoría de la **paz**: los Magos serían los **archiduques**, garantes de la paz, y el cortejo, los dignatarios que les rinden homenaje.
- **Contexto:** la ciudad de Amberes la encargó hacia 1608 para el Salón de los Estados del Ayuntamiento, donde se firmaría la **Tregua de los Doce Años** (1609) entre España y las Provincias Unidas. Llegó a España hacia 1613 con Rodrigo Calderón y pasó a Felipe IV. En su estancia en Madrid (1628–1629) Rubens la **amplió** por arriba y por la derecha y se **autorretrató** en el caballero de casaca morada que está detrás del caballo.
- **Para la PAU:** en las listas de Madrid y de Navarra («Adoración de los reyes magos»).

En la lista oficial de obras de Navarra y en el currículo de Madrid.

El descendimiento de la cruz

Pedro Pablo Rubens · 1611–1614

Estilo Barroco flamenco
Técnica Óleo sobre tabla; tríptico
Dónde está Catedral de Nuestra Señora, Amberes (Bélgica)

- Tríptico para el altar del gremio de **arcabuceros**. En la tabla central, una **diagonal** de cuerpos baja a Cristo sobre un sudario blanco; en las alas, la Visitación y la Presentación en el templo. Rubens honra al patrón del gremio, san Cristóbal («portador de Cristo»), con tres escenas en las que alguien **lleva a Cristo**; el santo aparece en las caras exteriores de las alas.

Las tres Gracias

Pedro Pablo Rubens · 1630–1635

Estilo Barroco flamenco
Técnica Óleo sobre tabla de roble, 220,5 × 182 cm
Dónde está Museo Nacional del Prado, Madrid

- Análisis formal:** tres desnudos femeninos de **carnes rosadas y opulentas** se abrazan en **corro**, como en una danza lenta; un velo transparente las une. Detrás, un paisaje, una guirnalda de flores y una fuente con un amorcillo. Pincelada fluida y una luz que, según el Prado, **anima** las figuras más que imitar la realidad.
- Tema e iconografía:** las Gracias, compañeras de **Venus**, cuyos nombres significan «Belleza», «Júbilo» y «Abundancia»; se asociaron también con la **generosidad** y la **gratitud** (Prado). La de la izquierda se parece a **Helena Fourment**, la joven con la que Rubens se casó en 1630.
- Contexto:** obra personal, sin boceto, que seguía en su casa al morir; después pasó a la **colección real** española (ya estaba en el Alcázar en 1666). Es la obra del tema que **más sale**: Andalucía, Asturias, Castilla y León, C. Valenciana, Extremadura, Madrid y País Vasco.
- Fecha:** usa la del Prado (1630–1635), que es la que dan C. Valenciana, Castilla y León y Madrid. Asturias pide citar obras del mismo tema en otros periodos (Rafael en el Renacimiento, Canova en el Neoclasicismo).

En la lista oficial de obras de Baleares, Castilla y León y País Vasco y en el currículo de Madrid. Ha salido en el examen de Andalucía (2026), Asturias (2025), Castilla y León (2025), Comunidad Valenciana (2025), Extremadura (2026), Madrid (2025) y País Vasco (2026).

El jardín del amor

Pedro Pablo Rubens · 1630–1635

Estilo Barroco flamenco
Técnica Óleo sobre lienzo, 199 × 286 cm
Dónde está Museo Nacional del Prado, Madrid

- Parejas elegantes de su tiempo conversan, cantan y se cortejan en una terraza con pórtico italiano, entre **amorcillos** y bajo una estatua de **Venus**; en el pórtico, una escultura de las Tres Gracias. Es una **fiesta galante** inspirada en Tiziano y en su boda con **Helena Fourment** (1630), a quien se parece una de las damas. Está en la lista de Madrid, que lo fecha h. 1633.

La nombra el currículo de Madrid.

Carlos I de Inglaterra, de caza

Anton van Dyck · h. 1635

Estilo	Barroco flamenco (retrato de corte)
Técnica	Óleo sobre lienzo, 266 × 207 cm
Dónde está	Museo del Louvre, París

- El rey, a pie, sin armadura ni trono, posa en el campo con **naturalidad aristocrática**, la mano en la cadera y el bastón apoyado, mientras dos servidores sujetan su caballo, que inclina la cabeza. Una inscripción lo proclama «rey de Gran Bretaña». Van Dyck, pintor de **Carlos I** desde 1632, crea aquí el **retrato elegante** que marcará la pintura inglesa.

Bodegón con flores, copa de plata dorada, almendras, frutos secos, dulces, panecillos, vino y jarra de peltre

Clara Peeters · 1611

Estilo	Barroco flamenco (bodegón)
Técnica	Óleo sobre tabla, 52 × 73 cm
Dónde está	Museo Nacional del Prado, Madrid

- Análisis formal:** objetos de lujo sobre una mesa ante un **fondo oscuro**: un jarrón de flores, una **copa dorada**, una copa de vidrio a la veneciana con vino tinto, un frutero de **loza de Faenza** con frutos secos y dulces, panecillos y una **jarra de peltre**. Precisión minuciosa y dominio de los **reflejos**.
- Autorretratos:** Peeters se pinta diminuta en los reflejos: tres veces en la **copa dorada** y cuatro en la **jarra de peltre**; firma así su obra y reivindica su lugar como **mujer pintora** en un oficio de hombres.
- Significado:** el Prado duda de que sea una **vanitas**; lo ve sobre todo como alarde de habilidad y exhibición de **objetos de prestigio**. Está firmado y fechado en 1611 y perteneció a Isabel de Farnesio.
- Para la PAU:** salió en Navarra (2025 extraordinaria), en pareja con un bodegón de Cézanne. Navarra lo llama «Mesa»; ojo: el Prado tiene otro Peeters de 1611 titulado *Mesa con mantel, salero, taza dorada, pastel, jarra, plato de porcelana con aceitunas y aves asadas*.

En la lista oficial de obras de Navarra. Ha salido en el examen de Navarra (2025).

Bodegón con pescado, vela, alcachofas, cangrejos y gambas

Clara Peeters · 1611

Estilo	Barroco flamenco (bodegón)
Técnica	Óleo sobre tabla de roble, 50 × 72 cm
Dónde está	Museo Nacional del Prado, Madrid

- Según el Prado, es el **primer bodegón con pescado** que se conoce (quizá el primero que se pintó): carpas, un lucio, cangrejos y gambas cocidos, alcachofas, un candelero con una vela y una jarra en cuya tapa se **refleja la pintora**. Las restricciones eclesíásticas al consumo de carne favorecían el pescado en Flandes. Está en la lista de Madrid, que lo titula «...y gamba».

La nombra el currículo de Madrid.

Barroco europeo que puedes ver en España

En el **Prado**: *Las tres Gracias*, *La Adoración de los Magos* y *El jardín del amor* de Rubens; los bodegones de Clara Peeters; retratos de Van Dyck; *Judit en el banquete de Holofernes* de Rembrandt (1634); el *Nacimiento de san Juan Bautista* de Artemisia; *El Parnaso* de Poussin; el *Ciego tocando la zanfonía* de Georges de La Tour; el *David vencedor de Goliath* de Caravaggio. En el **Museo Thyssen**, su *Santa Catalina de Alejandría*.

8 Holanda: Rembrandt, Vermeer y la pintura burguesa

Las **Provincias Unidas**, separadas de la Monarquía Hispánica y **calvinistas**, viven en el s. XVII su gran época comercial. Sin encargos de la Iglesia ni una gran corte, el cliente es el **burgués**: compra en el mercado cuadros de tamaño medio para su casa o encarga **retratos colectivos** para su gremio o su milicia.

- **Géneros especializados**: retrato individual y de grupo, **paisaje**, marina, **bodegón**, interiores y escenas de **género**; cada pintor suele dedicarse a uno.
- **Realismo** minucioso y sin dramatismo religioso: la vida cotidiana se vuelve tema digno de la pintura.
- **Rembrandt** (Leiden, Ámsterdam) domina el **claroscuro** cálido, la pincelada empastada y la introspección: retratos de grupo, temas bíblicos y más de ochenta autorretratos.
- En Haarlem, **Frans Hals** retrata con pincelada rápida; **Judith Leyster**, de su entorno, fue maestra del gremio de pintores en 1633, con taller y alumnos.
- **Vermeer** (Delft) pinta pocos cuadros: interiores tranquilos con una o dos figuras, **luz** suave que entra por una ventana lateral y colores puros.

La lección de anatomía del doctor Tulp

Rembrandt · 1632

Estilo	Barroco holandés
Técnica	Óleo sobre lienzo, 169,5 × 216,5 cm
Dónde está	Mauritshuis, La Haya

- **Análisis formal**: **retrato colectivo** que rompe con las filas estáticas tradicionales: los cirujanos se agrupan en una **composición piramidal** a la izquierda y el doctor Tulp, con sombrero, domina la derecha. La luz cae sobre el **cadáver**, colocado en diagonal, y sobre los rostros, contra un fondo oscuro.
- **Tema**: una **lección pública de anatomía** que Nicolaes Tulp, lector del gremio de cirujanos de Ámsterdam, dio en enero de 1632. Empieza, contra la costumbre, por el **brazo y la mano**, quizá para evocar al anatomista Vesalio. El muerto es Aris Kindt, un delincuente ahorcado.
- **Contexto**: lo pagaron los cirujanos que aparecen. Rembrandt acababa de instalarse en Ámsterdam y este cuadro lo consagró como retratista. Los cirujanos miran en direcciones distintas (casi ninguno al espectador): parecen vivir la escena.
- **Para la PAU**: Extremadura (2026 extraordinaria) y La Rioja (2026 ordinaria, identificación); listas de Cataluña y Madrid.

En la lista oficial de obras de Cataluña y en el currículo de Madrid. Ha salido en el examen de Extremadura (2026) y La Rioja (2026).

La ronda de noche

Rembrandt · 1642

Estilo	Barroco holandés
Técnica	Óleo sobre lienzo, 379,5 × 453,5 cm
Dónde está	Rijksmuseum, Ámsterdam

- **Análisis formal:** los milicianos no posan en fila, sino que se ponen **en movimiento**: según el Rijksmuseum, es el primer retrato de grupo con las figuras **haciendo algo**. La **luz** guía la mirada: la mano del capitán, el traje claro del teniente y una **niña** al fondo, mascota de la compañía. Contrastes de **claroscuro** y diagonales de lanzas y mosquetes.
- **Tema:** la compañía de arcabuceros del distrito II de Ámsterdam: el capitán **Frans Banninck Cocq**, de negro con banda roja, ordena a su teniente **Willem van Ruytenburch** que la compañía se ponga en marcha.
- **Función:** la encargaron los milicianos para la sala de su sede, la **Kloveniersdoelen**; en 1715 pasó al Ayuntamiento. Expresa el orgullo cívico de la **burguesía** holandesa.
- **Para la PAU:** está en las listas de Baleares, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Murcia y Navarra; ha salido en Castilla y León y en Castilla-La Mancha.

En la lista oficial de obras de Baleares, Cantabria, Castilla y León, Murcia y Navarra y en el currículo de Madrid. Ha salido en el examen de Castilla-La Mancha (2026) y Castilla y León (2024, 2025).

La tempestad en el mar de Galilea

Rembrandt · 1633

Estilo	Barroco holandés
Técnica	Óleo sobre lienzo, 160 × 128 cm
Dónde está	Isabella Stewart Gardner Museum, Boston (robado en 1990)

- **Análisis formal:** una barca escorada remonta una ola enorme en **diagonal**; la luz rompe entre las nubes e ilumina la proa y la vela, mientras la popa, donde está Cristo, queda en sombra. **Claroscuro** dramático y movimiento violento.
- **Tema:** Cristo calma la tempestad (Mc 4, 35-41): los discípulos luchan contra el mar mientras él permanece sereno. Según el museo, es la **única marina** que pintó Rembrandt.
- **Contexto:** firmada en el timón y fechada en 1633, poco después de su llegada a Ámsterdam. Fue **robada** del museo el 18 de marzo de **1990**, cortada del marco, y sigue desaparecida.
- **Para la PAU:** Cataluña (2025, reserva) la tituló *La tormenta en el mar de Galilea* y la usó para reflexionar sobre las **exposiciones inmersivas**; preguntaba el estilo de Rembrandt y otra obra suya.

Ha salido en el examen de Cataluña (2025).

La lechera

Johannes Vermeer · h. 1660

Estilo	Barroco holandés (pintura de género)
Técnica	Óleo sobre lienzo, 45,5 × 41 cm
Dónde está	Rijksmuseum, Ámsterdam

- Una criada vierte leche en un cuenco, absorta en su tarea; **solo el chorro de leche se mueve**. La figura se recorta contra una pared clara iluminada por una **ventana** lateral, con azules y amarillos intensos y la luz convertida en **puntitos** de color sobre el pan. Al fondo, un calentador de pies y un azulejo con Cupido, símbolos amorosos a los que ella da la espalda.

Joven flautista

Judith Leyster · h. 1630–1634

Estilo Barroco holandés (pintura de género)

Técnica Óleo sobre lienzo, 73 × 62 cm

Dónde está Nationalmuseum, Estocolmo

- Un muchacho absorto toca una **flauta travesera**, recostado en una silla rota y bañado por la luz de una ventana que no vemos. Pincelada suelta y aire de instantánea; quizá es una alegoría del **oído**. Firmado con el monograma **JL y una estrella**; Estocolmo lo fecha a comienzos de la década de 1630. Durante mucho tiempo se atribuyó a Frans Hals: un caso de pintura «borrada» que Navarra incluye en su lista.

En la lista oficial de obras de Navarra.

Ni ronda ni de noche

La ronda de noche es un **retrato colectivo** de una compañía de la milicia de Ámsterdam, no una escena nocturna. El Rijksmuseum la titula *La compañía militar del distrito II bajo el mando del capitán Frans Banninck Cocq*.

9 Qué te piden según tu comunidad

Comunidad	Qué entra del Barroco europeo	Cómo ha salido (2024–2026)
Andalucía	Temas 4.2.1–4.2.4: arquitectura (Bernini y Borromini), escultura (Bernini), pintura italiana (Caravaggio y seguidores, Artemisia), Flandes y Holanda (Rubens y Rembrandt)	Tema «La arquitectura barroca en Italia: Bernini y Borromini» (2025 extr.); imágenes de <i>Las tres Gracias</i> (2026 extr.) y <i>El rapto de Proserpina</i> (2025, suplente)
Aragón	Sin lista de obras	«La pintura de Artemisia Gentileschi» (2026 ord.)
Asturias	Todo el arte	<i>Las tres Gracias</i> (modelo 2025) y <i>El éxtasis de santa Teresa</i> (2026 ord.)
Baleares	Lista: San Carlo, <i>Éxtasis</i> , <i>Judit</i> de Artemisia, <i>Las tres Gracias</i> , <i>La ronda de noche</i> ; tema de pintura barroca en Italia; vocabulario	<i>Judit</i> de Artemisia (modelo 2025 y 2026 extr.)
Canarias	Tema «La arquitectura barroca italiana»; <i>Apolo y Dafne</i> ; conceptos tenebrismo, trampantojo y naturaleza muerta	Tema de arquitectura barroca italiana (modelo 2026); test de tenebrismo (2026 ord. y extr.)
Cantabria	Lista: columnata de San Pedro, <i>David</i> de Bernini, <i>La vocación de san Mateo</i> , <i>La ronda de noche</i>	Preguntas tipo: características del Barroco; <i>David</i> de Miguel Ángel frente a Bernini
Castilla-La Mancha	Bernini, Caravaggio, Rembrandt	<i>Apolo y Dafne</i> (2025 ord.), <i>Vocación</i> (2025 extr.), <i>La ronda de noche</i> (2026 extr.); <i>David</i> de Miguel Ángel y Bernini (modelos 2026 y 2027); «baldaquino» en el test
Castilla y León	Características del Barroco; Bernini (<i>Apolo y Dafne</i> , <i>Éxtasis</i>); columnata, San Carlo, Versalles, <i>Muerte de la Virgen</i> , <i>Las tres Gracias</i> , <i>La ronda de noche</i>	<i>Las tres Gracias</i> (2025 ord.), <i>La ronda de noche</i> (2025 extr.), <i>Apolo y Dafne</i> y <i>Muerte de la Virgen</i> (2026 ord.), <i>Éxtasis</i> y plaza de San Pedro (2026 extr.)
Cataluña	Lista: San Carlo, Versalles, <i>Éxtasis</i> , <i>Muerte de la Virgen</i> , <i>Lección de anatomía</i>	<i>Muerte de la Virgen</i> (2026 ord.), <i>Éxtasis</i> (2026 extr.), <i>La tormenta en el mar de Galilea</i> (2025 reserva)
C. Valenciana	El Barroco como visualización del poder (monarquía, nobleza, papado y burguesía)	Escultura de Bernini (2025 ord.), <i>Las tres Gracias</i> (2025 reserva), obra de Rubens (2026 ord.)

Comunidad	Qué entra del Barroco europeo	Cómo ha salido (2024–2026)
Extremadura	Bernini, Borromini, Caravaggio, Rubens, Rembrandt	Tema «El siglo XVII en Italia: Bernini, Borromini y Caravaggio» (2025 extr.); <i>Las tres Gracias</i> (2026 ord.); <i>Lección de anatomía</i> y plaza de San Pedro (2026 extr.)
Galicia	Artículos 6, 7 y 8: arquitectura (Maderno, Bernini, Borromini, Le Vau, Mansart, Le Nôtre), pintura (Caravaggio, A. Carracci, Gaulli, Artemisia, Rubens, Rembrandt) y escultura (Bernini, Algardi)	Artículo de pintura barroca (2025 y 2026 ord.) y de arquitectura (2025 extr.); columna salomónica del baldaquino (2025 extr.)
La Rioja	Bernini, Caravaggio, Artemisia, Carracci, Pozzo, Rembrandt	Tendencias de la pintura barroca italiana (2025 ord.); <i>David</i> de Miguel Ángel y Bernini (2025 extr. y 2026 ord.); identificar <i>Éxtasis</i> , <i>Judit</i> de Artemisia, <i>Lección de anatomía</i>
Madrid	Lista de 17 obras: fachada y plaza de San Pedro, San Carlos, Versailles, tres Bernini, dos Caravaggio, Carracci, <i>Judit</i> de Artemisia, Peeters, tres Rubens y dos Rembrandt	Tema «Pintura Barroca en Italia» (2025 extr.); artistas: Rubens (modelo 2025), Clara Peeters, Borromini, Rembrandt; comentario de <i>Las tres Gracias</i> y del <i>Éxtasis</i>
Murcia	Tema 6, espacio y urbanismo barroco (San Carlos, plaza de San Pedro); láminas: Autorretrato de Artemisia, <i>Éxtasis</i> , <i>La ronda de noche</i> ; comparativas; vocabulario	<i>Vocación</i> frente al <i>Triunfo de Baco y Ariadna</i> (2025 ord.); Autorretrato de Artemisia y San Carlos frente a la plaza (2025 extr.); <i>Vocación</i> para definir tenebrismo (2026 ord. y extr.)
Navarra	Temas de arquitectura y escultura barrocas (Italia y España); lista: columnata, San Carlos, <i>Apolo y Dafne</i> , <i>Vocación</i> , Autorretrato de Artemisia, <i>Adoración</i> de Rubens, <i>Ronda</i> , <i>Mesa</i> (Peeters), <i>Joven flautista</i> (Leyster)	San Carlo con el Tempietto, Peeters con Cézanne y plaza de San Pedro (2025 extr.); Artemisia con Esther Ferrer (2026 extr.)
País Vasco	Sin lista cerrada	<i>Las tres Gracias</i> y <i>Judith decapitando a Holofernes</i> de Artemisia (2026 ord.)

Según los documentos oficiales y los exámenes 2024–2026 de cada comunidad. Las listas cambian cada curso: comprueba la de 2026–27 de tu universidad.

10 Comentarios y temas resueltos

COMENTARIO RESUELTO: *LAS TRES GRACIAS* (RUBENS)

Comunitat Valenciana (2025, reserva de junio): «Realiza el comentario de una de estas obras de arte (a partir de la imagen de apoyo), interpretando su lenguaje artístico, técnica, estilo y significado y relacionándola con otras obras del periodo o del mismo artista: [...] 1.2. Las tres Gracias, Pedro Pablo Rubens.» (4 puntos)

Respuesta modelo

Las tres Gracias es un óleo sobre tabla de roble de **Pedro Pablo Rubens**, pintado entre **1630 y 1635**, en su última etapa, y conservado en el **Museo Nacional del Prado**. Perteneció al **Barroco flamenco**.

Análisis formal y estilístico. Tres desnudos femeninos casi de tamaño natural ocupan el primer plano y se enlazan en un corro: sus brazos se cruzan sobre los hombros y un velo transparente las une. La composición es cerrada y circular, pero tiene movimiento: las figuras giran y se miran como en una danza lenta. Rubens modela los cuerpos con el **color**, no con la línea: carnes nacaradas y rosadas, pinceladas fluidas que hacen vibrar la piel. Detrás hay un paisaje luminoso, una guirnalda de flores y una fuente con un amorcillo. Es su estilo maduro: el color de los venecianos, la monumentalidad que aprendió en Italia y un ideal de belleza propio, opulento y sensual, muy lejos del canon clásico. Puede relacionarse con *El jardín del amor* (Prado), de los mismos años, donde reaparece una estatua de las tres Gracias, y con las mitologías que pintó para la Torre de la Parada de Felipe IV.

Análisis iconográfico e iconológico. Las Gracias son tres divinidades menores, compañeras de Venus, cuyos nombres significan «Belleza», «Júbilo» y «Abundancia» y que se asociaron con la generosidad y la gratitud; desde la Antigüedad se representan desnudas y abrazadas (las pintó Rafael en el Renacimiento y las esculpirá Canova en el Neoclasicismo). Según el Prado, la Gracia de la izquierda tiene los rasgos de **Helena Fourment**, con quien Rubens se casó en 1630, y el amorcillo de la fuente alude a un amor fecundo. No fue un encargo: Rubens la pintó para sí, sin boceto, y la conservaba al morir; después pasó a la colección real española. Es, por tanto, una celebración personal del amor y de la vida, y un ejemplo de cómo el Barroco convierte la mitología en pretexto para exaltar la belleza sensual en una cultura cortesana y católica.

Por qué puntúa. Sigue los dos bloques de 2 puntos de los criterios valencianos: análisis formal y estilístico (con la relación con la trayectoria de Rubens y otras obras suyas) y análisis iconográfico e iconológico (tema, atributos, función y contexto). La identificación va en una frase al principio.

COMENTARIO RESUELTO: *EL ÉXTASIS DE SANTA TERESA* (BERNINI)

Cataluña (2026 extraordinaria), opción B: «Gian Lorenzo Bernini, Éxtasis de santa Teresa de Jesús (Roma, iglesia de Santa Maria della Vittoria). a) Date la obra y sitúela en el contexto histórico y cultural correspondiente. [1 punto] b) Analice brevemente el estilo barroco a partir de esta obra, indicando, como mínimo, seis características de este estilo. [1,5 puntos] c) Explique el tema iconográfico que se representa en ella y la función del conjunto artístico. [1 punto] d) ¿Por qué se considera que el arte barroco busca una respuesta emocional por parte del espectador? [...] [0,5 puntos]»

Respuesta modelo

a) Es una obra de **mediados del s. XVII** (1647–1652). Pertenece a la Europa de las **monarquías absolutas** y de la división entre católicos y protestantes. Roma exalta la autoridad del papa con grandes obras (*Roma triumphans*), y la Iglesia de la **Contrarreforma** se apoya en nuevas órdenes y en santos recientes, como Teresa de Jesús, reformadora del Carmelo, canonizada en 1622. En literatura es el Siglo de Oro español.

b) Rasgos barrocos: 1) **unión de las artes** o *bel composta*: arquitectura, escultura, pintura y luz forman un solo conjunto; 2) **mezcla de materiales**: mármol blanco, mármoles de colores, estuco, dorados y pintura; 3) la **luz natural**, que entra por una ventana oculta y resbala por los rayos dorados, forma parte de la obra; 4) **teatralidad**: el grupo está en un nicho como en un escenario y los Cornaro miran desde palcos laterales; 5) **movimiento**, con la composición en diagonal y los pliegues agitados del hábito; 6) **expresión de las emociones**: el rostro desmayado de la santa y la sonrisa del ángel. Además, combina naturalismo (los retratos de los Cornaro) y belleza ideal (el ángel, de modelo clásico).

c) Representa la **transverberación** que santa Teresa cuenta en su *Vida*: un ángel le atraviesa el corazón con una flecha de oro encendida que le produce a la vez dolor y gozo; la santa flota sobre una nube. Es la **capilla funeraria** del cardenal veneciano Federico Cornaro: un espacio de oración que también sirve de propaganda de su familia en Roma y propone un modelo de santidad femenina.

d) Porque el Barroco es un arte de **persuasión** al servicio de la Iglesia y del poder: quiere conmover para convencer. Lo consigue con el naturalismo, el momento culminante, las miradas que interpelan al espectador y la ilusión de que compartimos su espacio: ante el *David* de Bernini ocupamos el lugar de Goliath, y en *Las Meninas* de Velázquez los personajes nos miran.

Por qué puntúa. Reproduce los apartados y el reparto de los criterios catalanes: en a) basta «mediados del s. XVII» para la fecha y tres rasgos de contexto; en b) seis características, cada una a 0,25; en c) tema (0,5) y función (0,5); en d) la idea de arte persuasivo que interpela al espectador, apoyada en las dos imágenes.

TEMA RESUELTO EN ESQUEMA: LA PINTURA BARROCA EN ITALIA

Madrid (2025 extraordinaria): «Selecciona uno de estos dos temas y explica sus principales características, artistas y obras más representativas: Arte Bizantino o Pintura Barroca en Italia» (2 puntos: 1 por características principales y 1 por artistas y obras).

Respuesta modelo

Introducción. Hacia 1600, en la Roma de la Contrarreforma, la pintura deja el Manierismo por dos caminos: el naturalismo de Caravaggio y el clasicismo de los Carracci. En la segunda mitad del siglo triunfa la decoración ilusionista de techos.

1. Naturalismo y tenebrismo. Caravaggio (1571–1610): modelos de la calle, lo sagrado como un hecho cotidiano, fondos oscuros y un foco de luz dirigida (**tenebrismo**), momento culminante y teatral. Obras: *La vocación de san Mateo* (1599–1600, San Luigi dei Francesi), *La muerte de la Virgen* (h. 1601–1606, Louvre), *Judit y Holofernes* (h. 1598–1602, Palacio Barberini). Seguidores: Orazio y **Artemisia Gentileschi** (*Judit decapitando a Holofernes*, h. 1620, Uffizi) y Ribera en Nápoles.

2. Clasicismo boloñés. Annibale Carracci y la academia de Bolonia: belleza idealizada, dibujo, luz clara, modelos de Rafael, Miguel Ángel y la Antigüedad. Obra: bóveda de la Galería Farnese con *El triunfo de Baco y Ariadna* (1597–1601). Le siguen Guido Reni, Guercino y, en Roma, Poussin.

3. Pintura decorativa de techos. Bóvedas abiertas al cielo con arquitecturas fingidas (**trampantojo**), escorzos de abajo arriba y efectismo: Pietro da Cortona, Gaulli y **Andrea Pozzo** (*Apoteosis de san Ignacio*, 1691–1694, iglesia de San Ignacio de Roma).

Conclusión. Las dos vías se difunden por Europa; en España el tenebrismo marca a Ribera, Zurbarán y el joven Velázquez (Tema 16).

Por qué puntúa. Madrid da 1 punto a las características y 1 a los artistas y obras: por eso cada bloque lleva rasgos, autores y obras con fecha y lugar. La misma estructura sirve para La Rioja (2025 ordinaria y modelo de la Guía 2025–26: «Distingue y caracteriza las grandes tendencias de la pintura barroca en Italia y sus principales representantes»); los criterios de la Guía exigen las tres corrientes.

Artistas clave

Gian Lorenzo Bernini

Nápoles, 1598–Roma, 1680. Escultor, arquitecto y escenógrafo; el artista de los papas (Urbano VIII, Alejandro VII). Grupos para Scipione Borghese (*El rapto de Proserpina*, *Apolo y Dafne*, *David*), baldaquino y plaza de San Pedro, capilla Cornaro (*Éxtasis de santa Teresa*) y Sant'Andrea al Quirinale. En 1665 Luis XIV lo llamó a París.

Francesco Borromini

Bissone (lago de Lugano), 1599–Roma, 1667. Arquitecto; se formó junto a Carlo Maderno y colaboró en el baldaquino. Geometrías complejas y muros ondulantes: San Carlo alle Quattro Fontane, para los trinitarios descalzos españoles, y Sant'Ivo alla Sapienza.

Carlo Maderno

Capolago (lago de Lugano), h. 1556–Roma, 1629. Arquitecto de la fábrica de San Pedro: prolongó la basílica en cruz latina y levantó su fachada (1608–1612). Su fachada de Santa Susanna (1603) abre la arquitectura barroca romana.

Caravaggio

Milán, 1571–Porto Ercole, 1610. Michelangelo Merisi. En Roma desde h. 1592–1596 (la fecha se discute), protegido del cardenal Del Monte. Crea el naturalismo tenebrista: ciclo de san Mateo en San Luigi dei Francesi (1599–1600), *La muerte de la Virgen*, *Judit* y *Holofernes*. Tras matar a un hombre (1606) huyó a Nápoles, Malta y Sicilia.

Annibale Carracci

Bolonia, 1560–Roma, 1609. Con su primo Ludovico y su hermano Agostino fundó en Bolonia una academia (1582). En Roma, al servicio del cardenal Odoardo Farnese, pintó la bóveda de la Galería Farnese (1597–1601). Cabeza del clasicismo.

Artemisia Gentileschi

Roma, 1593–Nápoles, 1652/1653. Hija y alumna de Orazio Gentileschi. Trabajó en Florencia (h. 1613–1620), Roma, Venecia, Nápoles desde h. 1630 y Londres (1638–h. 1641). Primera mujer en la Academia del Dibujo de Florencia. *Judit decapitando a Holofernes*, *Autorretrato como alegoría de la Pintura*.

Andrea Pozzo

Trento, 1642–Viena, 1709. Hermano jesuita, pintor, arquitecto y tratadista (*Perspectiva pictorum et architectorum*, 1693–1700). Maestro del trampantojo: falsa cúpula y bóveda de San Ignacio de Roma (1685–1694). Desde 1702 trabajó en Viena.

Pedro Pablo Rubens

Siegen (Westfalia), 1577–Amberes, 1640. Pintor y diplomático; en Italia de 1600 a 1608 y dos veces en la corte española (1603 y 1628–1629). Dirigió un gran taller en Amberes. *El descendimiento de la cruz*, *La Adoración de los Magos*, *Las tres Gracias*, *El jardín del amor*. El Prado tiene la mayor colección de su obra.

Anton van Dyck

Amberes, 1599–Londres, 1641. Ayudante de Rubens, retratista en Génova y, desde 1632, pintor de Carlos I de Inglaterra. *Carlos I de Inglaterra, de caza* (Louvre); en el Prado, *El Cardenal-Infante Fernando de Austria*.

Clara Peeters

¿Amberes?, h. 1588/1590–¿Amberes?, después de 1621 (fechas del Prado). Pionera del bodegón flamenco: hoy llevan su firma o su nombre 39 cuadros, casi todos bodegones, y se autorretrata en los reflejos de copas y jarras. El Prado guarda varios, de 1611.

Rembrandt

Leiden, 1606–Ámsterdam, 1669. Rembrandt Harmensz. van Rijn. En Ámsterdam desde 1631: retratista de éxito (*La lección de anatomía del doctor Tulp*, 1632; *La ronda de noche*, 1642), arruinado en la década de 1650. Maestro del claroscuro y del autorretrato. En el Prado, *Judit en el banquete de Holofernes* (1634).

Johannes Vermeer

Delft, 1632–Delft, 1675. Pintor de interiores silenciosos con una o dos figuras y luz lateral suave: *La lechera* (h. 1660, Rijksmuseum), *La joven de la perla*.

Judith Leyster

Haarlem, 1609–Heemstede, 1660. Maestra del gremio de San Lucas de Haarlem en 1633, con taller y alumnos propios; escenas de género con músicos. Firmaba con el monograma JL y una estrella. *Joven flautista* (Estocolmo).

Nicolas Poussin

Les Andelys (Normandía), 1594–Roma, 1665. Pintor francés afincado en Roma; rechaza el caravaggismo y sigue a Rafael y la Antigüedad: mitologías, historias y paisajes de un clasicismo sereno. El Prado tiene un conjunto importante (*El Parnaso*).

Conceptos clave

Barroco

Estilo artístico europeo de finales del s. XVI a mediados del XVIII, ligado a la Contrarreforma y a las monarquías absolutas. Busca conmover y persuadir mediante el movimiento, la teatralidad, los contrastes de luz y la unión de las artes.

Baldaquino

Templete o dosel de estructura rígida sobre columnas que cubre un altar, un trono o un sepulcro para destacarlo. Ejemplo: el de bronce de Bernini sobre el altar papal de San Pedro.

Columnata

Serie de columnas alineadas que sostienen un entablamento o una arquería. Ejemplo: las dos columnatas semicirculares de la plaza de San Pedro.

Orden gigante

Columnas o pilastras que abarcan dos o más pisos de altura. Ejemplos: la fachada de San Pedro de Maderno o el interior de San Carlo.

Transverberación

Experiencia mística de santa Teresa de Jesús, que contó que un ángel le atravesó el corazón con un dardo encendido. Es el tema del *Éxtasis* de Bernini.

Tenebrismo

Recurso pictórico que intensifica el dramatismo mediante contrastes extremos de luz y sombra: fondos casi negros y un foco de luz dirigida que recorta las figuras. Lo crea Caravaggio (*La vocación de san Mateo*).

Caravaggismo

Corriente de los pintores que imitan el naturalismo y el tenebrismo de Caravaggio en la primera mitad del s. XVII: Artemisia Gentileschi, Ribera, Georges de La Tour.

Trampantojo o trompe-l'œil

Pintura que engaña al ojo haciendo pasar por real lo que solo está pintado: arquitecturas fingidas, objetos que parecen salir del cuadro, cielos abiertos en las bóvedas. Ejemplo: la *Apoteosis de san Ignacio* de Andrea Pozzo.

Contrarreforma

Reacción de la Iglesia católica frente al protestantismo, fijada en el Concilio de Trento (1545–1563). En el arte pide imágenes claras, emotivas y fieles a la doctrina, que muevan a la devoción.

Columna salomónica

Columna de fuste helicoidal, en espiral, típica del Barroco; se decía que así eran las del templo de Salomón. Suele decorarse con hojas y racimos de vid. Ejemplo: el baldaquino de San Pedro.

Planta oval

Planta en forma de óvalo o elipse, preferida por el Barroco porque une la planta central y la longitudinal. Ejemplos: Sant'Andrea al Quirinale y San Carlo alle Quattro Fontane.

Bel composto

«Bello compuesto»: unión de arquitectura, escultura, pintura y luz en un único conjunto que actúa sobre el espectador. Ejemplo: la capilla Cornaro de Bernini. Madrid lo escribe «bel compuesto».

Naturalismo

Tendencia que representa la realidad tal como se ve, sin idealizarla. En el Barroco, la de Caravaggio, que pinta los temas sagrados con modelos y gestos de la calle.

Claroscuro

Técnica pictórica que contrasta luces y sombras para modelar el volumen y destacar las partes iluminadas sobre un fondo oscuro. Ejemplo: Rembrandt.

Clasicismo

En el Barroco, la corriente que idealiza la naturaleza siguiendo a Rafael y a la Antigüedad, con dibujo firme, luz clara y composiciones equilibradas: Annibale Carracci, Guido Reni, Poussin.

Quadri riportati

«Cuadros trasladados»: escenas pintadas al fresco en una bóveda como si fueran cuadros enmarcados colocados allí, sin escorzo. Ejemplo: la bóveda de la Galería Farnese de Carracci.

Bodegón o naturaleza muerta

Género pictórico que representa seres inanimados: frutas, flores, animales muertos, alimentos u objetos cotidianos. Se independiza en el Barroco (Clara Peeters, Sánchez Cotán, Zurbarán).

Pintura de género

Género pictórico que representa escenas de la vida cotidiana con personajes anónimos, sin asunto histórico ni religioso. Ejemplos: *La lechera* de Vermeer, *Joven flautista* de Judith Leyster.

Alegoría

Representación de una idea abstracta mediante una figura y sus atributos. Ejemplo: Artemisia Gentileschi como la Pintura, con la cadena y la máscara que describe Cesare Ripa.

Vanitas

Bodegón o alegoría que recuerda la fugacidad de la vida y la vanidad de los bienes terrenales mediante símbolos como calaveras, relojes, velas apagadas o flores marchitas. Muy cultivado en el Barroco de los Países Bajos y en España (Valdés Leal, Tema 16).

Retrato colectivo

Retrato de un grupo (una cofradía, un gremio, una milicia), muy encargado por la burguesía holandesa. Rembrandt lo convierte en una escena en acción: *La lección de anatomía del doctor Tulp*, *La ronda de noche*.

Jardín a la francesa

Jardín geométrico y simétrico, organizado por grandes ejes, parterres, estanques y árboles recortados, que somete la naturaleza a un orden. Su gran maestro es André Le Nôtre (Vaux-le-Vicomte, Versalles).

Ocho claves para reconocerlo en una lámina

Bernini escultor

Mármol blanco que parece carne, **instante culminante**, torsión y diagonales: dedos hundidos en el muslo (*Proserpina*), manos que se vuelven laurel (*Apolo y Dafne*), honda tensa (*David*), santa desmayada sobre una nube (*Éxtasis*).

Arquitectura romana

Curvas y luz. **Bernini**: óvalo y columnata «en abrazo» (plaza de San Pedro), columnas **salomónicas** de bronce (baldaquino). **Borromini**: fachada **ondulante**, cúpula oval con casetones (San Carlo), linterna en **espiral** (Sant'Ivo).

Versalles

Palacio enorme y **horizontal** ante un **jardín geométrico** con estanques y ejes; Galería de los **Espejos**.

Caravaggio

Fondo negro y un **haz de luz** en diagonal; gente de la calle, pies sucios, ropa de 1600: *La vocación de san Mateo*, *La muerte de la Virgen* (cortinaje rojo, Virgen de vientre hinchado).

Artemisia

Mujeres **fuertes** en acción: Judit con las mangas remangadas y sangre que salpica; autorretrato en escorzo con **cadena y máscara** de oro.

Carracci y Pozzo

Bóvedas: cuadros fingidos con marcos y atlantes de piedra pintados (Carracci, Galería Farnese); cielo abierto sobre arquitectura fingida y figuras de abajo arriba (Pozzo).

Rubens

Color y **carnes** rosadas y opulentas, movimiento en espiral: *Las tres Gracias* en corro, cortejo nocturno de la *Adoración*, parejas galantes del *Jardín del amor*.

Holanda y bodegón

Retrato colectivo con luz dorada (Rembrandt: cadáver en diagonal, milicia en marcha); interior con ventana lateral (Vermeer); objetos de lujo sobre una mesa oscura con la pintora reflejada (Clara Peeters).

Cómo te lo pueden preguntar

- **Andalucía (2025 extraordinaria)**: «La arquitectura barroca en Italia: Bernini y Borromini.»
- **Extremadura (2025 extraordinaria)**: «El siglo XVII en Italia: Bernini, Borromini y Caravaggio.»
- **Madrid (2025 extraordinaria)**: «Selecciona uno de estos dos temas y explica sus principales características, artistas y obras más representativas: Arte Bizantino o Pintura Barroca en Italia»
- **Comunitat Valenciana (2025 ordinaria)**: «Explica las características generales de la escultura de Bernini.» En 2026 ordinaria: «Explica las características generales de la obra de Pedro Pablo Rubens.»
- **Cataluña (2026 ordinaria)**: «OPCIÓN A. Caravaggio, La muerte de la Virgen (París, Museo del Louvre). [...] c) Explique el tema, la función y la recepción que tuvo esta pintura en su época.»
- **La Rioja (2026 ordinaria)**: «Compara la escultura renacentista con la barroca a través de la representación de David por Miguel Ángel y por Bernini»
- **Aragón (2026 ordinaria)**: «La pintura de Artemisia Gentileschi. (2 puntos)»
- **Asturias (modelo 2025)**: imagen de *Las tres Gracias*: «a) Clasificación de la obra: Título. Autor. Estilo. Cronología aproximada. b) Cita otras obras con la misma temática realizadas en otro periodo artístico c) Principales iconografías de femeninas en el Barroco.»

No lo confundas

- **Fachada** de San Pedro (Maderno, 1608–1612) ≠ **plaza y columnata** (Bernini, 1656–1667) ≠ **cúpula** (Miguel Ángel, Tema 12) ≠ **baldaquino** (Bernini, 1624–1633, bajo la cúpula).

- **Sant'Andrea al Quirinale** (Bernini): óvalo con el eje mayor **transversal**, fachada recta con pórtico curvo. **San Carlo** (Borromini): óvalo **longitudinal** fundido con una cruz y fachada **ondulante**.
- **Tenebrismo** (contraste extremo, fondo negro, foco dirigido: Caravaggio) ≠ **claroscuro** (gradación de luces y sombras para dar volumen: Leonardo, Rembrandt).
- *Judit y Holofernes* de **Caravaggio** (Palacio Barberini, h. 1598–1602): formato horizontal, Judit con los brazos estirados y una criada vieja que espera. *Judit decapitando a Holofernes* de **Artemisia** (Uffizi, h. 1620): formato vertical, criada joven que sujeta al general.
- *La ronda de noche* no es nocturna ni una ronda: es el retrato colectivo de una compañía de la milicia de Ámsterdam (1642).
- **Rubens** (Flandes católico: altares, mitologías, color y movimiento) ≠ **Rembrandt** (Holanda protestante: retratos, Biblia íntima, claroscuro) ≠ **Van Dyck** (retrato aristocrático, sobre todo en Inglaterra).
- No todo bodegón es una **vanitas**: el Prado ve en el de flores de Clara Peeters sobre todo un alarde de habilidad y de objetos de lujo. La **vanitas** necesita símbolos claros de muerte o fugacidad (calavera, reloj, vela que se apaga).
- Fechas que cambian según la fuente: *El éxtasis de santa Teresa* (1647–1652 o 1645–1652) y *La muerte de la Virgen* (h. 1601–1606; terminada hacia 1605–1606). Si dudas, «mediados» o «principios del s. XVII» puntúa.

Ponte a prueba

Identifica la obra: grupo de mármol para el cardenal Scipione Borghese; un dios joven, que copia una estatua antigua del Vaticano, alcanza a una ninfa cuyas manos se convierten en ramas y cuyos pies echan raíces.

Solución: *Apolo y Dafne*, de **Gian Lorenzo Bernini** (1622–1625), Galería Borghese, Roma. Barroco. Tema de las *Metamorfosis* de Ovidio: Dafne se transforma en laurel para escapar de Apolo. El dios reproduce el Apolo de Belvedere. Rasgos: instante culminante, composición abierta y en diagonal, virtuosismo técnico (trépano, texturas distintas) y un punto de vista principal.

Define con un ejemplo: baldaquino, columna salomónica, tenebrismo, trampantojo y *vanitas* (vocabulario de Baleares, Murcia, Canarias y Galicia).

Solución: **Baldaquino:** templete o dosel sobre columnas que cubre un altar, un trono o un sepulcro (Bernini, San Pedro). **Columna salomónica:** columna de fuste helicoidal, típica del Barroco (baldaquino de San Pedro). **Tenebrismo:** contrastes extremos de luz y sombra que intensifican el dramatismo (Caravaggio, *La vocación de san Mateo*). **Trampantojo:** pintura que engaña al ojo haciendo pasar por real lo pintado (Pozzo, bóveda de San Ignacio). **Vanitas:** bodegón o alegoría sobre la fugacidad de la vida, con calaveras, relojes o velas apagadas.

La Rioja (2026 ordinaria): «Compara la escultura renacentista con la barroca a través de la representación de David por Miguel Ángel y por Bernini»

Solución: **Miguel Ángel** (1501–1504, Renacimiento): David **antes** de la lucha, concentrado; figura cerrada y en reposo, con *contrapposto*; desnudo idealizado de proporciones heroicas; varios puntos de vista; símbolo cívico de Florencia. **Bernini** (1623–1624, Barroco): David **en plena acción**, a punto de lanzar la piedra; cuerpo en torsión y diagonal, composición abierta; rostro tenso (autorretrato del escultor); un punto de vista principal que coloca al espectador en el lugar de Goliat; encargo privado del cardenal Scipione Borghese. **Conclusión:** del equilibrio y la idea renacentistas se pasa al movimiento, la emoción y la implicación del espectador propios del Barroco.

Murcia (comparativa): compara *San Carlos de las Cuatro Fuentes* de Borromini con la *plaza de San Pedro del Vaticano* de Bernini.

Solución: **Semejanzas:** Barroco romano del s. XVII; uso de la **curva** y del **óvalo**; espacios pensados para impresionar. **Diferencias:** San Carlos (1634–1641, fachada 1665–1667) es una iglesia diminuta para los trinitarios descalzos españoles, de geometría compleja (óvalo y cruz), cúpula con casetones y fachada ondulante; muestra a un arquitecto experimental con pocos medios. La plaza (1656–1667) es un gran espacio urbano para el papa: óvalo abierto con cuatro filas de columnas toscanas que forman un «abrazo» a los fieles y enmarcan la fachada de San Pedro; es urbanismo escenográfico al servicio de la Iglesia.

Canarias (2026 ordinaria y extraordinaria): «Tenebrismo. A) Técnica basada en la eliminación del contraste lumínico B) Sistema compositivo de iluminación homogénea C) Recurso pictórico que

intensifica el dramatismo mediante contrastes extremos de luz y sombra D) Estilo centrado en la primacía del dibujo sobre la luz»

Solución: C. El tenebrismo, creado por Caravaggio, intensifica el dramatismo mediante contrastes extremos de luz y sombra. A y B dicen lo contrario y D describe más bien el clasicismo.

Ordena cronológicamente: *La ronda de noche*, *La vocación de san Mateo*, la plaza de San Pedro, *Apolo y Dafne*, la Galería de los Espejos de Versalles y *Las tres Gracias*.

Solución: *La vocación de san Mateo* (1599–1600) → *Apolo y Dafne* (1622–1625) → *Las tres Gracias* (1630–1635) → *La ronda de noche* (1642) → plaza de San Pedro (1656–1667) → Galería de los Espejos (1678–1684).

Madrid (2025, examen coincidente): explica en unas diez líneas la época, las características y las obras más significativas de **Clara Peeters**.

Solución: Clara Peeters (¿Amberes?, h. 1588/1590–después de 1621) es una pintora flamenca del primer Barroco, activa en Amberes cuando los Países Bajos del sur estaban bajo la Monarquía Hispánica. Es pionera del **bodegón**: pinta sobre mesas y fondos oscuros alimentos, flores y objetos de lujo (copas doradas, vidrios a la veneciana, jarras de peltre) con una precisión minuciosa y un gran dominio de los reflejos. Se **autorretrata** diminuta en esos reflejos, para firmar su obra y afirmarse como mujer pintora. Hoy se conservan 39 cuadros con su firma o su nombre. Obras: los bodegones de 1611 del Prado, como el *Bodegón con flores, copa de plata dorada...* y el *Bodegón con pescado, vela, alcachofas, cangrejos y gambas*, probablemente el primero de pescado conocido.

Fuentes

1. Generalitat de Catalunya, PAU 2026, Historia del Arte: criterios de corrección, convocatoria ordinaria (*La muerte de la Virgen*)
2. Generalitat de Catalunya, PAU 2026, Historia del Arte: criterios de corrección, convocatoria extraordinaria (*Éxtasis de santa Teresa*)
3. Universidad de La Rioja, PAU: exámenes y criterios de Historia del Arte (Guía 2025–26 y convocatorias 2025–2026)
4. Universidad Pública de Navarra, guía PAU de Historia del Arte, curso 2025–2026 (listas de obras)
5. Generalitat Valenciana, criterios de corrección de Historia del Arte, junio de 2025 (reserva)
6. Universitat de les Illes Balears, PAU: «Llista de termes. Història de l'Art» (vocabulario oficial)
7. Museo Nacional del Prado, ficha de *Las tres Gracias* (Rubens)
8. Museo Nacional del Prado, ficha de *La Adoración de los Magos* (Rubens)
9. Museo Nacional del Prado, ficha de *Bodegón con pescado, vela, alcachofas, cangrejos y gambas* (Clara Peeters)
10. Ministerio de Cultura, Tesoros del Patrimonio Cultural de España: «Columna salomónica»
11. Basílica de San Pedro (Fábrica de San Pedro), «La Plaza»
12. Treccani, *Dizionario Biografico degli Italiani*. «Bernini, Gian Lorenzo» (H. Hibbard)
13. Galleria Borghese, ficha de *Apollo e Dafne* (Bernini)
14. Musée du Louvre, ficha de *La Mort de la Vierge* (Caravaggio)
15. Rijksmuseum, ficha de *La ronda de noche* (Rembrandt)

Imágenes: Fachada de San Pedro del Vaticano: Alvesgaspar (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons) · Baldaquino de San Pedro: Jebulon (CCO (dominio público), Wikimedia Commons) · Plaza y columnata de San Pedro del Vaticano: Lukask (CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons) · Sant'Andrea al Quirinale: Architas (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons) · San Carlo alle Quattro Fontane: Architas (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons) · Sant'Ivo alla Sapienza: Paris Orlando (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons) · Palacio de Versalles: ToucanWings (CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons) · El rapto de Proserpina: Gian Lorenzo Bernini (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons) · Apolo y Dafne: Architas (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons) · David: Gian Lorenzo Bernini (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons) · El éxtasis de santa Teresa: Gian Lorenzo Bernini (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons) · La vocación de san Mateo: Gleb Simonov (CCO (dominio público), Wikimedia Commons) · La muerte de la Virgen: Caravaggio (dominio público, Wikimedia Commons) · Judit y Holofernes: Caravaggio (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons) · El triunfo de Baco y Ariadna: Annibale Carracci (dominio público, Wikimedia Commons) · Apoteosis de san Ignacio: Livioandronico2013 (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons) · Judit decapitando a Holofernes: Artemisia Gentileschi (dominio público, Wikimedia Commons) · Autorretrato como alegoría de la Pintura: Artemisia Gentileschi (dominio público, Wikimedia Commons)

Commons) · La Adoración de los Magos: Peter Paul Rubens (dominio público, Wikimedia Commons) · El descendimiento de la cruz: Peter Paul Rubens (dominio público, Wikimedia Commons) · Las tres Gracias: Peter Paul Rubens (dominio público, Wikimedia Commons) · El jardín del amor: Peter Paul Rubens (dominio público, Wikimedia Commons) · Carlos I de Inglaterra, de caza: Anthony van Dyck (dominio público, Wikimedia Commons) · Bodegón con flores, copa de plata dorada, almendras, frutos secos, dulces, panecillos, vino y jarra de peltre: Clara Peeters (dominio público, Wikimedia Commons) · Bodegón con pescado, vela, alcachofas, cangrejos y gambas: Clara Peeters (dominio público, Wikimedia Commons) · La lección de anatomía del doctor Tulp: Rembrandt (dominio público, Wikimedia Commons) · La ronda de noche: Rembrandt (dominio público, Wikimedia Commons) · La tempestad en el mar de Galilea: Rembrandt (dominio público, Wikimedia Commons) · La lechera: Johannes Vermeer (dominio público, Wikimedia Commons) · Joven flautista: Judith Leyster (dominio público, Wikimedia Commons)

Apuntes de Farmeando PAU · farmeandopau.com · Revisados frente a fuentes. ¿Has visto un error? Escríbenos a contacto@farmeandopau.com.