

BARROCO

1-.Concepto y ubicación en el tiempo

El Barroco fue el estilo artístico predominante en Europa e Hispanoamérica durante el siglo XVII, si bien su influencia, sobre todo en el campo de la música, sobrevivió hasta bien entrado el siglo XVIII. El término se usa también para designar cualquier cosa enrevesada, excesivamente decorada o muy complicada.

2-.La pintura:

El Barroco **afectó la arquitectura, escultura, música, literatura y pintura. En Italia produjo dos estilos contrapuestos. El ecléctico clacisista y el naturalista tenebrista. El manejo de luz y sombras fue una característica del Barroco; importantes son la belleza de los rostros y los temas religiosos, cortesanos y aristócratas.**

Izquierda: "Autoretrato". Derecha: "Ronda Nocturna" de Rembrandt Van Rijn. Fue autodidacta y sin embargo aprendió de Leonardo el claroscuro. Calvino decía que el hombre no debía pintar nada que no viera, para no corromper con fantasías la majestad de Dios.

IZQ: "El Sacrificio de Isaac". DER: "El Rapto de las Hijas de Leuccippo" de **Pedro Pablo Rubens** –(1577–1640)–: Fue exponente del **Bárroco Flamenco**. Bajo su pincel todo se agranda y se retuerce. Las escenas son fogosas y las mujeres de una frondosidad plena y placentera. La religión fue una actor impulsador en los trabajos tanto de Rubens (Católico), cómo de Rembrandt (Protestante).

Izquierda: "La Lección de Anatomía del Doctor Tulp". Derecha: "Los Síndicos" de Rembrandt.

IZQ: "Flores y Frutos". DER: "La Vocación de Mateo" de Michelangelo Merisi –CARAVAGGIO– Su sobrenombre viene de la ciudad donde nació Milán. Personaje rebelde y bohemio que creó el tenebrismo. Su vida fue tormentosa, desesperada y violenta, sus obras las inserta con lo popular y real. El Tenebrismo ignora, en general, el paisaje, pero valora la naturaleza muerta.

En este cuadro de carácter simbólico, un ángel sostiene un camafeo con el retrato del emperador Carlos V mientras señala la esfera del mundo. En la mesa vemos una serie de objetos preciosos, junto a calaveras y relojes, que significan la fugacidad del tiempo, así como un candelero cuya luz tiende a apagarse. Viena, Museo de Historia del arte.

San Miguel
Óleo sobre lienzo, 205x 109cm

La pintura de Valdés Leal se caracteriza por el movimiento que imprime a las figuras y por la utilización de un rico colorido que reproduce con gran naturalismo, la calidad de los objetos pintados.
Madrid, Museo del Prado.

El triunfo de Baco o los Borrachos, c. 1626
Óleo sobre lienzo, 165x 225cm.

Es la primera de las grandes escenas velazqueñas. Se ha supuesto que el tema mitológico y el aire festivo del cuadro fueron inspirados a Velázquez por Rubens.

Niños comiendo melón y uvas, c. 1650
Óleo sobre lienzo

Esta obra es uno de los cinco lienzos de la serie sobre temas populares en los que el niño es protagonista, y que lleva a cabo a partir de 1650.

Se trata de pícaros callejeros, en las que la alegría por la vida se refleja en las miradas, sonrisas y actitudes. Munich, Pinacoteca Antigua.

In Ictu Oculi, 1672
Óleo sobre lienzo

Iglesia del hospital de la caridad, Sevilla.

Pertenece a la serie de Alegrías de la Muerte realizada para el hospital de la Caridad. En esta obra un magnífico bodegón que simboliza los poderes terrenales.

3-.El siglo XVII

Es el más importante de la literatura española; Durante este siglo se desarrolló el barroco, un fenómeno cultural que invadió el campo de las artes . Ya a finales del siglo XVI comienza a observarse un cambio en las formas sencillas del Renacimiento.

Este nuevo movimiento se caracteriza por seguir las siguientes tendencias: estoicismo, esteticismo, moralización, y sátira .

Unos escritores tienen un sentido pesimista, y sus obras tratan sobre la vanidad y lo transitorio de las glorias humanas. Otros como Góngora ,dan mucha importancia a las formas artísticas; y también se cultiva la crítica (Quevedo), proponiendo modelos de conducta.

3.1CULTERANISMO Y CONCEPTISMO

Los escritores barrocos, que recargan el estilo para conseguir mayor belleza o significación, siguen dos movimientos diferentes: culteranismo y conceptismo.

Los escritores culteranos dan importancia preferentemente a la forma, utilizan con profusión metáforas y cultismos, abusan del hipérbaton y utilizan sólo el verso .

Los conceptistas ponen más énfasis en el fondo, en el significado de las palabras, estas pueden significar varias cosas a la vez. Se utilizó en el verso y en la prosa.

Los máximos representantes de éstos movimientos culturales son: Don Luis de Góngora y Argote, y Francisco de Quevedo

3.2EL TEATRO EN EL SIGLO XVII

Dos figuras destacan sobre los demás:
Lope de Vega y Calderón de la Barca.

El primero, de un carácter abierto y vital, fue terriblemente prolífico. Escribió unas 1.500 comedias de las que se conservan la tercera parte. Sus obras abarcan muchos temas y la influencia del barroco es notoria.

Entre sus seguidores destacan:

Guillén de Castro

Natural de Valencia.

Su principal obra es el drama *Las mocedades del Cid*, imitada posteriormente por Corneille en *Le Cid*

También escenificó pasajes de Don Quijote y de las Novelas Ejemplares de Cervantes y escribió la novela de costumbres *El narciso en su opinión* .

Tirso de Molina

Seudónimo de Gabriel Tellez.

Nació en Madrid, estudió teología en Alcalá y fue miembro de la Orden de la Merced.

Escribió casi exclusivamente para el teatro.

Sus obras se clasifican en: comedias religiosas, históricas, y de costumbres.

Históricas: *La prudencia en la mujer*, una de las mejores comedias del teatro clásico.

Histórico legendarias: *El burlador de Sevilla y convidado de piedra*, en la que aparece la figura de don Juan que fue tratada después por otros autores.

De carácter religioso: *El condenado por desconfiado*.

Ruiz de Alarcón 1.581–1.639

Mexicano; estudió en Salamanca, después residió en México durante doce años, antes de volver a España. Solo se conocen 24 obras suyas. Las más famosas son las denominadas de carácter en las que critica algunos vicios como la mentira o el egoísmo :

La verdad sospechosa, *No hay mal que por bien no venga* .

Don Pedro Calderón de la Barca

En su obra se unen el culteranismo y el conceptismo.

El carácter introvertido de Calderón se refleja en sus obras, en las que predominan la reflexión y la serenidad.

Se conservan 120 comedias suyas de 80 autos sacramentales y unos 20 entremeses.

Se inspira en las ideas de Lope y les da un estilo propio .El barroco alcanza la plenitud en la obra de Calderón .

Sus más destacados discípulos son:

F. Rojas Zorrilla

Nació en Toledo.

Recibió de Felipe IV la Orden de Santiago.

Sus principales escritos son:

la obra dramática *Del Rey abajo ninguno* y la comedia de costumbres *Entre bobos anda el juego*.

Agustín Moreto

Sacerdote. Nació en Madrid.

Imita temas de otros autores, mejorándolos.

Sus obras más importantes son: *El lindo Don Diego*, en plan satírico, y la comedia de enredo: *El desdén con el desdén*

4-.Siglo XVIII

La degeneración del Barroco desde finales de la centúria anterior continua durante la primera mitad del siglo XVIII.

Una serie de escritores reacciona ante esta situación y adopta otras tendencias llegadas de Francia e Italia así aparecen:

El Neoclasicismo, que en nuestro país tuvo escasa duración y se caracteriza por una mayor sencillez las formas y acatamiento de las normas fijadas por Boileau, inspiradas de los clásicos Homero, Aristóteles.

Y el Preromanticismo. Las narraciones de Samuel Richardson, las poesías de Thomson y MacPerson, Young, etc... dieron impulso en Inglaterra a este movimiento, pero quien más contribuyó a la difusión de esta tendencia fue el ginebrino Juan Jacobo Rousseau.

Los escritores más destacados de la primera mitad de este siglo son:

El padre Feijoo 1.676 – 1.764

Fray Benito Feijoo y Montenegro. Nació en Casdemiro (Orense). Fue monje benedictino y catedrático de Teología en la Universidad de Oviedo.

Sus obras tienen un carácter didáctico, escribe con un estilo sencillo. Se preocupa más del contenido que de la forma.

Difundió en España los avances de la ciencia y del pensamiento europeos. Tuvo muchos detractores debido a sus ideas, Fernando VI, comprendiendo la importancia e sus escritos, prohibió que se le atacase.

Cultivó el ensayo, su obra está comprendida en los ocho tomos de *Teatro crítico universal*, y los cinco tomos de las *Cartas eruditas*, colección de ensayos en los que de forma sencilla y profunda, trata sobre la física, filosofía, literatura, etc.

Huyó de los artificios cultistas, pero no rechazó el huso de neologismos y vulgarismos, que pesó, enriquecían el idioma.

Ignacio Luzán 1.702–1.754

Nació en Zaragoza.

Con los preceptos de su *Poética*, Intentó regenerar nuestras letras, aunque no tuvo mucha incidencia en escritores posteriores que se guiaron más por *L'art Poétique* de Boileau.

Es un precursor del Neoclasicismo.

El padre Isla 1.703–1.781

Nació en Vidanes (León)

Su obra más famosa es la novela *Historia del famoso predicador fray Gerundio de Campazas, alias zotes*, burlándose de los predicadores que habían llevado el barroco a un unto ridículo por adornar excesivamente sus discursos, como el protagonista de la novela quién no sabía leer ni escribir pero ya sabía predicar como lo demuestra en su sermón : *Niego que Dios sea uno en esencia y trino en personas..*

5–.Las Plazas

Plaza en Turín (Social)

La vieja ciudad se estructuró en un sistema ortogonal de calles con una plaza municipal en el centro y se toma el castillo del duque Carlos Manuel como centro de esta plaza regular. Con la extensión de la ciudad, el arquitecto A Vitozzi formó la plaza Castello rodeada de fachadas uniformes con una articulación basada en líneas y ritmos horizontales continuos. Vitozzi trazó una nueva calle que partía de la plaza en dirección sur, La Vía Nova (,hoy Vía Roma). Las fachadas de esa calle se proyectaron como continuación de las paredes de la plaza, introduciendo así la idea de un sistema homogéneo para toda la ciudad.

Plazas de Enrique IV (Real)

Place des Vosges: situada en el distrito de Marais, se concibió como promenoir de sus habitantes. Esta rodeada por casas de un tipo análogo a las de Place Dauphine, con viviendas para los pudientes. Todas las viviendas tenían que ajustarse a un plan general y la continuidad de las paredes exteriores se subrayaba con arquerías. La articulación de las fachadas presenta una combinación "gótica" de líneas verticales y horizontales, más que una estructura clásica; las pilastras de la planta baja no sostienen entablamento alguno, sino un cordón estrecho. Sin embargo el efecto general no es de esqueleto, sino que las paredes presentan una superficie decorada. La Place Royale se imitó en muchas plazas europeas, especialmente en Londres. Toda la plaza se centra en una estatua acuestre de Luis XIII, erigida en 1639.

Entre la Bastilla y el Temple, Enrique IV proyectó otro gran desarrollo urbano (1610). Su Place de France es la primera composición auténtica en forma de estrella en el urbanismo barroco. Se inició la ejecución de este proyecto, pero no se continuó a causa de la muerte del rey. La place de France no se concibió como plaza real sino que indicaba la orientación hacia una estructura urbana integrada y, de hecho, cien años después toda la región de París se desarrolló de acuerdo con el modelo en forma de estrella

Plaza San Pedro

La plaza data de una larga tradición desempeñándose como corazón de la ciudad y lugar de acuerdo público y civil, en el barroco, pasa a formar parte de un sistema ideológico representativo de la idea de ciudad capital. En esta época vemos la plaza constituyendo el modo de un sistema vial más dinámico que la plaza renacentista, y más excluyente del pueblo y del usuario común. Esta imagen de focos y trayectos que se bifurcan, le brinda a la ciudad una imagen abstracta donde las plazas pierden sus funciones básicas y cotidianas para adquirir un valor representativo.

En la plaza de San Pedro (Bernini) vemos como se manifiesta la idea de infinito, extendiendo su simbología más allá de sus límites virtuales haciendo de esta un ejemplo de la nueva concepción barroca de plaza. Esta ubicada en Roma, y esta unida al río Tiber por un eje monumental.

La plaza debía responder a diferentes requisitos: ámbito para las masas – ámbito mayor de exaltación del templo de la cristiandad – ingreso al Palacio Vaticano – ambulatorio cubierto para las procesiones. Bernini recrea el símbolo de recinto cerrado de la cúpula de San Pedro en el espacio abierto. Dijo Bernini en una memoria propia: "siendo la Iglesia de San Pedro la matriz de todas las demás, debería tener un pórtico que pareciera recibir con los brazos abiertos a todos los católicos para confirmarlos en sus creencias, a los herejes para conciliarlos con la iglesia, y a los infieles para iluminarlos en la verdadera fe.

La forma de la plaza enmarcada por la columnata se encuentra a medio camino entre la elipse y el círculo; lo que marca un compromiso entre las dos concepciones más importantes, la forma del universo desde los tiempos de Ptolomeo era concebido como un círculo, y en el siglo XVII, con los descubrimientos astronómicos, los científicos se remiten a la forma elipsoidal. Bernini concilia estas dos concepciones, desarrollando la columnata con una forma tal determinada por la unión de dos semicírculos separados. El principal espacio elíptico se enlaza con la iglesia a través de una plaza trapezoidal menor (Plaza Retta). Esta plaza magnifica la fachada de la iglesia mediante diferentes efectos ópticos. Por un lado la utilización de la perspectiva invertida y por el otro la reducción en altura de las caras laterales, haciéndose más baja a medida que se acerca al rostro del templo. En la Piazza Retta, vemos como el edificio se relaciona con el exterior a través de una escalinata, siendo este un dato característico del movimiento donde el uno no puede concebirse sin el otro. La plaza suele considerarse como cerrada y abierta al mismo tiempo, y en forma simultánea. El espacio está claramente delimitado, pero la forma de la elipse crea una expansión a lo largo de su eje transversal. En vez de ser una forma estática y cerrada, se integra con el exterior a través de la columnata transparente. El espacio es "el punto de reunión, de toda la humanidad, a la vez que su mensaje irradia al mundo entero". El obelisco tiene una función muy importante ya que en él se concentran todas las direcciones con el eje longitudinal que lleva a la iglesia concentración – dirección este tema se repite en el interior de la iglesia, donde el movimiento tiene su remate en el eje vertical de la cúpula.

6-.Formas musicales

Concierto Grosso: Se destacan dos o tres solistas acompañados del grueso de la orquesta.

Concierto a Solo: Se destaca solamente en un solista acompañado del bajo continuo.

Sonata: Es la obra ejercida por el cual con esfuerzo alguno.

Tocatta: Es la música que se ejecuta sin mucho esfuerzo.

Suite: Es una colección de danza

Fuga: Es la obra religiosa para órgano.

Misa: Música tocada en la capilla durante una misa.

Sinfonía: Es la obra compuesta para un orquesta sinfónica.

Opera: Es una obra dramática, monodia, pero cantada. también existía la opereta que era sin embargo una opera, pero divertida.

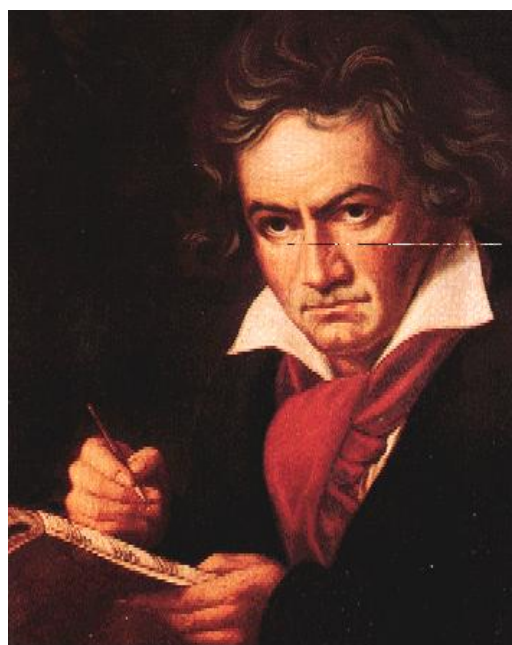
Oratorio: Es un tipo de opera de temas sacros y sin actos ni escenarios.

7-.Compositores

Nombre	Apellido	Nacionalidad
Claudio	Monteverdi	Italiano
Orlando	Gibbons	Ingles
Henry	Purcell	Ingles
Francisco	Couperin	Frances
Antonio	Divaldi	Italiano
Juan	S. Bach	Alemán
Wolfgang	Amadeus	Austriaco

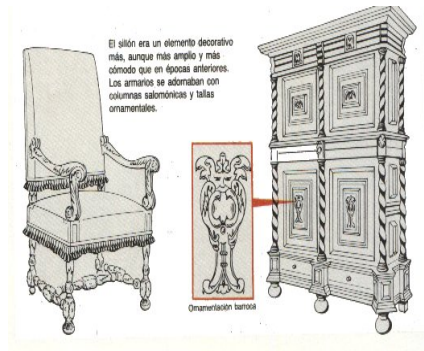
8-.Características musicales:

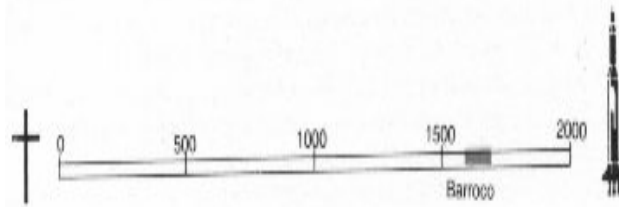
En el terreno musical, el Barroco es uno de los períodos más importantes con figuras tan destacadas como Bach y Hendel. La técnica del contrapunto se combinaba exquisitamente con la melodía. La música religiosa protestante conoció en esta época su edad dorada, particularmente en Alemania. La colaboración de artistas de diversos campos se hizo cada vez mas frecuente; buen ejemplo de ella es la opera, que surgió precisamente en esta época, en Italia, en la que se conjuga el teatro, la música, la danza, la poesía y la pintura.

Cristian Caballero 2ºMB

Jaime Arratia 2ºMB

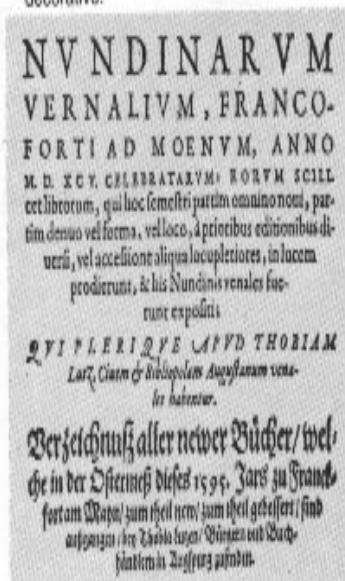

Barroco

El estilo del siglo XVII conocido como Barroco coincidió con la Contrarreforma y con el apogeo del absolutismo en Europa. Las iglesias y palacios se caracterizan por sus grandiosos diseños y dimensiones. La expresión formal se vuelve suntuosa, fluida y generalmente dramática.

Tipografía

Con frecuencia se mezclaban varios estilos para conseguir un efecto decorativo.

Las volutas exageradas producian impresión de movimiento.

Arquitectura

La iglesia de Santa Maria de la Salud, en Venecia, construida en un ampuloso estilo barroco.

Cristian Caballero 2ºMB

Jaime Arratia 2ºMB