

Arte y arquitectura Barrocas

Estilo dominante en el arte y la arquitectura occidentales aproximadamente desde el año 1600 hasta el 1750. Sus características perduraron a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII, si bien dicho periodo se denomina en ocasiones *estilo rococó*. Manifestaciones barrocas aparecen en el arte de prácticamente todos los países europeos, así como en las colonias españolas y portuguesas de América. El término barroco se aplica también a la literatura y la música de aquel periodo.

Definición

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

Origen

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

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

Antecedentes históricos

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

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

Los acontecimientos políticos también tuvieron influencia en el mundo del arte. Las monarquías absolutas de Francia y España promocionaron la creación de obras que, con su grandiosidad y esplendor, reflejaran la majestad de Luis XIV y de la casa de Austria, en especial de Felipe III y Felipe IV.

Características del arte barroco

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

Arquitectura

En el Barroco la arquitectura va frecuentemente unida al urbanismo. La *ciudad* se vuelve escenográfica. El *palacio* es el típico edificio de vivienda urbana para las familias poderosas. El *hotel* es un tipo de vivienda unifamiliar exenta y rodeada de jardines, burguesa. El *templo* es el lugar del sermón y la eucaristía. Se trata de un sitio de representación teatral.

Principales características:

Es quizás donde mejor se puede definir el Barroco.

- Cambio radical.

Predominio de la línea curva, retorcida a veces.

Riqueza de colorido:

- Entrantes y salientes

- Claroscuro

Ruptura de estructuras: frontones.

Gran abundancia de la columna:

- Sustentante

- Ornamental

>Nueva columna: salomónica (fuste retorcido).

Materiales:

- Generalmente piedra.

- Mármol en las columnas.

Los elementos constructivos están subordinados a los ornamentales.

- También a los efectos lumínicos tanto exteriores como interiores.

Gran interés por el urbanismo.

Arcos muy variados.

- Sobre todo el de medio punto.

Abundancia de nichos, hornacinas...

- Espacios decorativos.
- Muchos ventanales con forma ovoide (oculi) enmarcados.

Planta:

- En el barroco español abunda la planta jesuítica.
- También hay plantas elípticas, circulares...

Gran desarrollo de la arquitectura civil.

- Interés por los espacios lúdicos > jardines.
- >Jardines de Versalles.

Italia

En Roma trabajan los más grandes arquitectos del Barroco. En el *período de transición* se distingue a **Carlo Maderna**, *Santa María de la Victoria*, y **Giacomo della Porta**, la *fachada del Gesù*.

En el *Barroco pleno* encontramos a: **Gian Lorenzo Bernini**, es el gran arquitecto del Barroco. Es uno de los formuladores del lenguaje barroco. *Diseña la columnata de San Pedro del Vaticano*, y el *baldaquino* donde sitúa un nuevo tipo de columna, las columnas salomónicas del altar. Utiliza multitud de puntos de vista, la planta central, principalmente de cruz griega, circular u oval. Construye también *San Andrés del Quirinal*. **Francesco Borromini** rompe todas las reglas del clasicismo. Concibe toda la obra como una gran escultura, ondula los entablamentos y las cornisas, e inventa nuevas formas para los capiteles. Sus plantas son más dinámicas, y sus fachadas también. *San Ivo, la Sapiencia*. **Guarino Guarini**. Trabaja sobre todo en Turín donde realiza obras como la iglesia de *San Lorenzo*, y la *capilla del Santo Sudario*.

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

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

Francia

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

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

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

España

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

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

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

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

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

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

Escultura

La escultura barroca es heredera directa del Manierismo. Los temas tienden a ser más profanos, mitológicos, en donde el desnudo adquiere particular importancia. Además la escultura se vuelve urbana, aparecen en las calles, plazas y fuentes, integradas con la arquitectura.

La escultura barroca se caracteriza por su fuerza y monumentalidad, su movimiento compositivo, su dinamismo, proyectado hacia fuera, sus composiciones diagonales, su expresividad y su tratamiento de la ropa.

Principales características:

Búsqueda del movimiento.

- Llega al desequilibrio.
 - Originalidad, osadía.
 - Pliegues en los ropajes.
 - No sólo acción física, también psíquica.
- >Se recupera la tensión del Laocoonte.

Material:

- Mármol.

No sólo blanco.

De color, veteado.

- También bronce.

Temas sobre todo religiosos.

Se supedita la escultura a la arquitectura

Italia

En Italia trabaja **Gian Lorenzo Bernini**, que es el intérprete de la Contrarreforma católica, de la Iglesia triunfante y su glorificación. Es un gran arquitecto, por lo que pone la escultura al servicio de la arquitectura. Busca efectos emotivos con el fin de conmover, para lo que emplea el *eskorzo* y las posiciones violentas y desequilibradas. *Apolo y Dafne*, *baldaquino de San Pedro*.

La influencia de Bernini se extiende al siglo XVIII con escultores como: **Pietro Bracci**; *Fontana de Trevi*, o **René Michel Slodtz**, *San Bruno*.

Francia

El Barroco francés se reconoce por su carácter cortesano, mitológico y decorativo. Predominan los bustos, las estatuas ecuestres, las alegóricas y la escultura funeraria. Versalles será el centro del Arte en Francia.

François Girardon, *Apolo y las Ninfas*, o el *sepulcro del cardenal Richelieu*. **Pierre Puget** es el más típicamente barroco por su dramatismo, tensión y la violencia formal de sus obras. *Andrómeda liberada por Perseo*.

España

Se caracteriza por el uso prioritario de la madera policromada, que se conocerá como *imaginería*. Busca la sensibilidad popular, la expresividad, que se manifiesta en los pasos de Semana Santa. Apenas existe escultura civil, incluso la funeraria está en decadencia. Los escultores trabajan para gremios y cofradías de carácter religioso.

En Castilla encontramos dos centros *Madrid* y *Valladolid*. Aquí trabajó **Gregorio Fernández**, uno de los imagineros más representativos tanto por su expresionismo, como por su patetismo y su carga dramática, en el que refleja un hondo sentimiento religioso y un profundo naturalismo. Fue el creador de los tipos iconográficos más característicos, el *Cristo Yacente*, *Paso del Descendimiento* y *la Piedad*. En Madrid trabajan: **Manuel Pereira**; *Crucifijo del Oratorio del Olivar*, **Juan de Bolonia**; *estatua ecuestre de Felipe IV*, y **Felipe de Espinabete**.

En Andalucía también encontramos dos centros, *Sevilla* y *Granada*. Su imaginería tiene un carácter más íntimo, de recogimiento interior, y un lenguaje más clásico. En *Sevilla* trabajó **Juan Martínez Montañés**, muestra en sus figuras una tendencia al equilibrio y la serenidad. *Inmaculada de Santa Clara* y *Jesús de la Pasión*. **Juan de Mesa**; *Jesús del Gran Poder*. En *Granada* trabajan: **Alonso Cano**, discípulo de Montañés. *Inmaculada*, *San Antonio de Padua*. Y **Pedro Mena**, *la Dolorosa*, *Magdalena*.

En el siglo XVIII podemos considerar otra *escuela en Murcia*, en la que destaca **Francisco Salzillo**, caracterizado por sus figuras delicadas y su gusto rococó. Crea pasos en grupo, conjuntos con varias figuras. *La Virgen de la Leche*, *el Paso de la Oración del Huerto*.

Pintura.

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

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

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

Principales características:

Momento de gran esplendor en la pintura.

Grandes diferencias entre los autores.

Características comunes:

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

Temas al sur:

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

Temas al norte.

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

Italia

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

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

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

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

Francia

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

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

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

España

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

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

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

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

Barroco en Venezuela.

El desarrollo del arte barroco en Venezuela al igual que otras regiones en América, estuvo íntimamente relacionado con la labor misionera que organizaron diferentes ordenes religiosos. Se erigieron templos en muchas ciudades y pueblos del país; estas construcciones son típicas en cuanto a las características formales espaciales y al empleo de materiales constructivos.

La arquitectura colonial en nuestro país cuenta con numerosas construcciones militares: fortalezas, castillos, vigías para defenderse de los constantes ataques de los piratas y corsarios. Interesantes son las mansiones coloniales de amplios corredores, grandes puertas y salientes ventanales.

En cuanto a la pintura, las escultura y las artes aplicadas, carecen de dominio técnico y estudio académico, limitándose a la representación de imágenes religiosas y decoración de altares y la elaboración de objetos litúrgicos.

Arquitectura colonial.

La vivienda colonial se basa en la antigua vivienda romana. La planta es rectangular con habitaciones y demás dependencias distribuidas alrededor de un patio central, una entrada con zaguán, de amplia y alta puerta. El patio central con jardines, algunas con fuentes, estaba rodeado por un pórtico con columnas de fustes cilíndricos. Las fachadas con salientes cornisas y largos muros, en el cual se destacan las ventanas con repisa volada. Amplio portón de dos hojas de madera claveteada. A ambos lados de la puerta dos columnas decorativas adosadas al muro con capitel toscano.

Las ventanas con rejas de hierro forjado o, madera torneada, presentan postigo de madera o celosías y una repisa volada que sobresale del muro. La techumbre fue siempre de paves y nudillos decorativos con estuco.

Arquitectura religiosa.

El templo presenta planta rectangular, se inspira en la tradicional basílica cristiana, consta de tres naves generalmente, separadas por columnas y arcadas. La cubierta empleada fue la de paves nudillos y techos con armadura de madera.

Emplearon pesados contrafuertes que se observan en los muros laterales de muchas iglesias. Utilizaron columnas cilíndricas, con capitel de simples molduras.

La fachada se caracteriza por la decoración estilo barroco sencillo: un frontón que encierra líneas cóncavas y convexas. Los gruesos muros casi desnudos donde resaltan algunas molduras, ventanas, pilares y columnillas que sostienen el entablamento.

Las torres o campanarios de formas macizas y sencillas, terminan en pequeñas cúpulas de media naranja.

Arquitectura militar.

Para defender el territorio de Venezuela del ataque de piratas, corsarios, bucaneros, que constantemente acosaban sus costas, en la guaira, Cumaná, Isla de Margarita, Maracaibo, Puerto Cabello, Punta Araya, y el Río Orinoco, se construyeron fortalezas de gruesos muros de piedras con garitas, calabozos, dormitorios, almacenes, etc.

Escultura colonial.

En la escultura de Venezuela durante la época colonial no se destacan nombres, pero las imágenes talladas en madera representan las mismas características ya señaladas en la imagenería religiosa de los otros países, como: México, Perú, Ecuador, Colombia, etc.

Se conservan en las iglesias, museos y casa particulares, valiosos ejemplos de tallas artísticas, en particular retablos. Las imágenes más representativas son vírgenes, santos de rostros muy expresivos y para darles mayor realismo recurrían a la policromía y el estofado.

Pintura colonial.

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

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

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

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

Bibliografía.

Educación Artística. 8º año

Ramón Grau Campos.

Editorial ARTEGRA.

Enciclopedia Encarta '98

Arte y arquitectura Barroca.

Internet.

<http://mundoshisopanos.com>

<Http://geocities.com>

<http://usuarios.commm.com/silivia/esp-index/html>

<http://mundosactivos.com/>