

## **ARQUITECTURA BARROCA.**

Se conoce como arte barroco a la etapa artística que se desarrolla en Europa durante el siglo XVII y los primeros años del siglo XVIII. Es una evolución de las formas renacentistas, aunque influye además el movimiento religioso de la Reforma católica y la Contrarreforma. El extraordinario desarrollo del boato de los monarcas absolutos que se hacen construir palacios en cuyas grandes proporciones y lujo deslumbrantes reflejan su poder. La arquitectura barroca será la fundadora del urbanismo moderno. Hay una obsesión por dinamizar el espacio del edificio, así los entablamentos se incurvan y los frontones se parten, y describen curvas, los muros dejan de ser rectilíneos y de cruzarse en ángulos rectos, y sus salas dejan de ser rectangulares o cuadradas. Se crea una sensación de movimiento, con abundantes efectos de luz y ricos juegos de perspectivas. Y este amor desenfrenado por lo curvilíneo triunfa en la columna salomónica. En cuanto a la decoración, conserva los temas vegetales corrientes del arte clásico. Salvo en España, la decoración barroca arquitectónica se manifiesta sobre todo, en los interiores y en las artes industriales.

Italia continúa durante el barroco a la cabeza de la arquitectura europea. Ella es también la creadora del palacio barroco.

**CARLO MADERNA:** Es el arquitecto más representativo de la transición del manierismo al barroco. Arquitecto de la corte pontificia, ejecuta en Roma sus dos obras maestras.

–**LA FACHADA DE SANTA SUSANA.**

–**LA FACHADA DE SAN PEDRO EL VATICANO.**

**LORENZO BERNINI:** Protegido por los papas, comienza su carrera como escultor y termina cultivando también la pintura.

–**BALDAQUINO DE SAN PEDRO:** Está formada por 4 columnas salomónicas.

–**ESCALA REGIA.**

–**PLAZA DE SAN PEDRO:** Construye dos inmensos brazos en forma de elipse para tapar las dependencias vaticanas. Intenta evitar que exista una visión frontal de San Pedro ya que así la fachada taparía la cúpula. Por ello fue un error abrir la avenida de la Conziliazione.

En arquitectura civil realiza:

–**EL PALACIO BARBERINI**

**BORROMINI:** Inicia su carrera artística como escultor, colaborando con Carlo Maderno y con Bernini. Poseía una personalidad complicada y era un marginado, termina por suicidándose al ver que su obra no es apreciada. Lleva todo al extremo. Utiliza la luz de forma peculiar creando un efecto plástico tremendamente dramático.

–**SAN CARLO DE LAS CUATRO FUENTES.**

–**SAN IVO.**

**PIETRO DA CORTONA:** Arquitecto y excelente pintor del barroco decorativo y en cierta manera escultor porque hace proyectos de obras de carácter funerario. En su formación se funden las influencias

borrominescas.

-CAPILLA DE LA SABANA SANTA.

-SANTA MARÍA DE LA PAZ.

**FELIPE JUVARA:** Es el principal arquitecto italiano del S XVIII. Se ve influenciado por Bernini y Borromini. Marchó a Madrid donde realizó la traza del palacio Real de Madrid.

### **ESCULTURA BARROCA.**

Ante todo la escultura barroca va a ser la escultura del movimiento. Frente al equilibrio y reposo del Renacimiento, la escultura barroca va a proyectarse dinámicamente hacia fuera. Las composiciones serán en aspa y la gesticulación expresiva de brazos y manos estarán muy presentes. Los ropajes se hinchan, sus plegados se multiplican, atendiendo más al movimiento. Con frecuencia es escultura esencialmente decorativa y forma parte de retablos. Un deseo de pictoricismo y de naturalismo hará que las superficies se traten de modos diversos, procurando que el mármol o el bronce reproduzcan las diversas calidades de las cosas. Se contraponen superficies pulidas a otras someramente desbastadas. Se interpretarán expresiones muy exaltadas como **éxtasis místicos**. También se busca la policromía: en Italia usando mármoles de diferentes colores, en España y Alemania con la madera pintada en la tradición medieval. Los géneros que se cultivan en la escultura son: **Temas religiosos:** alegorías en las que se muestra el triunfo de la fe sobre la herejía.

**Mausoleos. Estatuas ecuestres. Fuentes monumentales.**

### **STEFANO MADERNO:**

-CUERPO DE SANTA CECILIA: Cultiva por vez primera el culto naturalista, reproduciendo el cuerpo de la santa tal y como se lo encontró en las catacumbas.

### **LORENZO BERNINI:**

#### **Primera época:**

-RAPTO DE PROSERPINA: Gran estudio psicológico de los personajes.

-APOLO Y DAFNE.

-DAVID: Bernini hace una figura violenta representada en el momento en el que va a lanzar la piedra.

#### **Epoca de Urbano:**

-TUMBA DE URBANO VIII.

-EXTASIS DE SANTA TERESA.

#### **Epoca de Inocencio X.**

-FUENTE DE LOS RIOS EN LA PLAZA NAVONA

#### **Epoca de Alejandro VII:**

BEATA ALBERTONI.

## -TUMBA DE ALEJANDRO VII

### **PINTURA BARROCA.**

La pintura barroca participa de la mayoría de las características de la escultura. La pintura cansada de tanta perfección clásica renacentista e impulsada por el naturalismo, no duda en representar con la mayor crudeza tipos deformes, e incluso cadáveres en putrefacción. Al pintor barroco le preocupa sobre todo el estudio de la expresión que dejará honda huella en la pintura religiosa. Mientras el Renacimiento procura evitar la expresión del dolor, el barroco se complace en representarlo en las escenas de martirio como medio más eficaz para fomentar la devoción. Esta ansiedad celestial y este deseo de liberarse de la limitación terrena da lugar al nuevo tipo de pintura decorativa. En un principio, las superficies de las bóvedas se decoraban con pinturas donde las escenas aparecen de perfil, como en un lienzo o pintura mural, pero después se contemplan en escorzo, como vistas desde abajo. La luz es un elemento de capital importancia. Si la pintura debe al Renacimiento la conquista de la perspectiva lineal, tiene que agradecer al Barroco el dominio de la perspectiva aérea. Se desvaloriza la línea y, como consecuencia de ello, el plano, así a la visión renacentista por planos reemplaza la visión en profundidad del barroco. Aunque se continúa empleando el fresco, éste se reduce a la decoración de las bóvedas. En cambio se abandona el temple y se generaliza el óleo y el lienzo. La iconografía cristiana se enriquece con las Inmaculadas y las escenas alegóricas del Santísimo Sacramento. Las representaciones de santos se hacen más numerosas, pero no obstante la fábula pagana se continúa cultivando. El retrato se difunde considerablemente, generalizándose el de cuerpo entero y creándose de forma definitiva el de grupo. El paisaje, convertido en género independiente, dentro de su género se cultivan los paisajes de marina, batallas navales. Aparece el cuadro con escenas caseras, así como la naturaleza muerta.

**CARAVAGGIO Y EL NATURALISMO:** Es el primer artista marginado de la etapa moderna, su carácter violento convierte su vida en una serie ininterrumpida de persecuciones, fugas, y de muertes. La actitud artística de Caravaggio es la franca rebeldía, su principal interés es el problema de la luz. En el Caravaggio la luz se proyecta sobre la forma con violencia y su contraste con la sombra es brusco e intenso. A ello se debe el nombre de tenebrismo con que se conoce su estilo. Caravaggio es el campeón del naturalismo barroco.

### **.VOCACIÓN DE SAN MATEO**

**-MUERTE DE LA VIRGEN:** En este caso el modelo era una mujer ahogada en el Tiber, con el vientre hinchado, hubo protestas por este cuadro.

**EL CLASICISMO ROMANO – BOLOÑES:** Reacción contra el manierismo florentino y romano. Tuvo mucho éxito esta nueva corriente, se recobra un arte bello y noble, sin ninguno de los riesgos de la vulgaridad naturalista. Devolvían el ambiente sereno del Renacimiento. Este clasicismo se interesa también pronto por la Naturaleza y crea un tipo de paisaje de enorme belleza y equilibrio, ordenado en planos, con utilización frecuente de motivos de ruinas clásicas.

**LOS CARRACCI:** Estilo ecléctico. Fundan la academia dei Desirozi, en la que se imparten también clases de anatomía. El más importante de los tres es Anibal. Es el creador del paisaje clásico, con figuras pequeñas que representan alguna escena bíblica.

**GUIDO RENI:** Discípulo de los Carracci que duda en un principio entre el estilo de éstos y el naturalismo de intensos contrastes de luces y sombras del Caravaggio. Llega a ser uno de los principales cultivadores del eclecticismo boloñés.

### **-CRUCIFIXIÓN DE SAN PEDRO.**

### **EL PLENO BARROCO Y LA PINTURA DECORATIVA.**

El barroco decorativo es casi simultáneo con la pintura naturalista y clasicista. Su desarrollo más extenso se produce en la segunda mitad del S XVII y se prolongará durante el XVIII. Es la pintura decorativa de bóvedas y techos. Los efectos teatrales llevan a la explosión del color, de propaganda de efectismo que vive en ese momento la Roma del S XVII. Es de las tres escuelas la que más éxito alcanza en el tiempo, y no solamente en Italia sino en casi todos los países católicos: sur de Alemania, España y Francia. A nivel plástico tiene un carácter revolucionario: deja de tener un solo punto de vista para convertirse en una complejidad de focos diversos.

**PIETRO DA CORTONA.** Iniciador del barroco decorativo.

**ANDREA POZZO.** Gran escenógrafo.

**LUCAS JORDÁN.** Es discípulo de Ribera. Es quizás el pintor más fecundo que ha existido, es muy rápido acabando sus cuadros. Pinta en España.

### **LA PINTURA FLAMENCA DEL SIGLO XVII.**

Se multiplican los asuntos religiosos, en grandes lienzos de altar, se insiste mucho en la vida de los santos y en las representaciones de los Sacramentos, que los protestantes rechazaban. Se pintan grandes temas mitológicos, insistiendo en los elementos de sensualidad. El retrato tiene carácter aparatoso y solemne.

**PEDRO PABLO RUBENS:** Realiza un viaje a Italia es allí donde se forjará su personalidad artística. Estudia el color veneciano, el sentido de la grandiosidad de Miguel Ángel, la luz del Caravaggio y el sentido decorativo de las grandes composiciones de los Carracci. Su habilidad política y su prestigio, le hicieron asumir misiones diplomáticas. Rubens nos deja una de las obras más amplias producidas por pintor alguno. Su obra es desigual porque Rubens trabaja de prisa, y lo que le importa es el juego general de la composición, las formas desbordantes y la riqueza colorista del conjunto. Se caracteriza por su dinamismo, vitalidad y exuberancia. Su colorido es cálido, las composiciones habitualmente las ordena con un esquema diagonal.

#### **Temas religiosos:**

**-EL DESCENDIMIENTO.**

#### **Temas mitológicos:**

**LAS TRES GRACIAS**

#### **Temas de historia.**

#### **Temas de costumbres:**

**-DANZA DE LOS ALDEANOS**

**Retratos:** Rompe con el retrato rafaelesco, suele hacerlos de media figura.

**-MARÍA DE MEDICI**

**VAN DYCK:** Es un discípulo de Rubens, con personalidad propia, pero de dotes más limitadas. Más correcto que él en el dibujo, carece en cambio de su enorme fuerza creadora. Sus tipos son de proporciones más alargadas y elegantes. Cultiva, especialmente el retrato, de media figura, de cuerpo entero y hace triunfar el retrato doble, en el que contrapone la actitud de dos personajes.

### -SIR PORTER Y EL PINTOR.(retrato doble)

**JORDAENS:** Discípulo de Rubens, a la muerte de éste y por ausencia de Van Dyck, es considerado el primer pintor de Amberes. Aunque pinta cuadros religiosos, mitológicos. Son los retratos un tanto groseros los que le dan más popularidad.

### **PINTURA DEL SIGLO XVII EN HOLANDA.**

Hasta el S XVII no existe una diferencia esencial entre el arte holandés y el flamenco. Se produce la independencia artística. El problema de la luz es el que más obsesiona en todos los talleres europeos, incluido el holandés. El número de pinturas religiosas disminuye considerablemente. Los temas mitológicos apenas se tratan, la pintura de carácter profano adquiere un desarrollo extraordinario. Los géneros preferidos son pues, la pintura de interior, el paisaje, el ganado más que los animales de caza, los bodegones, las flores, la marina y el retrato, con su modalidad especialmente holandesa de retrato en grupo.

### **FRANS HALS**

**REMBRANDT:** Es un coetáneo de Velázquez, es uno de los grandes maestros del claro-oscuro, pero no hace evolucionar el tenebrismo. Es uno de los grabadores más grandes que ha existido, donde mayor éxito obtiene es en el retrato, en el que la expresión, el color y los intensos efectos de luz son valores primordiales.

### -RETRATO DE SASKYA

### -RONDA DE NOCHE