

ARTE BARROCO

Introducción general:

El termino barroco: utilizado despectivamente hasta el s.XX. Durante el s.XIX lo barroco se identifico como algo grotesco, extravagante, decadente, desproporcionado... con un sentido peyorativo evidente, puente entre el renacimiento y el neoclasicismo. En el s. XX ha comenzado a ser valorado en su justo punto.

También hay que decir que para algunos historiadores el barroco es una especie de constante histórica, seria como la tercera fase de todo estilo: preclasico, clásico, barroco.

Orígenes y significación:

A partir del XVII aparece en Italia un nuevo lenguaje artístico. El manierismo frío, intelectual y aristocrático cede paso a un estilo sensual, sentimental y accesible a la comprensión de todos: el barroco.

Este nuevo estilo se orientará en dos direcciones distintas y el mecenazgo tendrá formas diversas según el país:

- los Papas (Roma)
- Europa católica: monarquías absolutas
- Europa protestante: burguesía

En los dos casos se busca reflejar el poder, la autoridad, la grandeza del monarca, la nación, la familia o la iglesia, utilizando un lenguaje exuberante, ostentoso, triunfalista... aunque en algunos países tendrá un carácter mas clasicista.

Cronología: s.XVII m.s XVIII. Epoca que coincide con el desarrollo de capitalismo, la aparición de las monarquías absolutas, el triunfo del racionalismo en la filosofía y la ciencia y la difusión y puesta en practica de las doctrinas contrarreformistas.

Geografía del barroco: nace en Italia y se extiende por Europa y América.

BARROCO ITALIANO

Perfecto ejemplo de barroco eclesiástico. Roma como capital triunfante de la iglesia católica, se reviste de poder, abriéndose un periodo de rica producción artística. La iglesia de roma se hace cada vez más protocolario y cortesana, desplegando el máximo lujo y pompa. Interesa la expansión de la fe para recuperar el terreno perdido ante los protestantes para ello promocionara un arte propagandístico, que atraiga en su teatralidad de forma convincente y contundente hacia ese foco de poder y verdad

ARQUITECTURA DEL BARROCO ITALIANO

Características:

- **materiales:** ricos: mármol, piedra, bronce...
- **Elementos constructivos:** libre interpretación del repertorio clásico
- **soportes:** columna salomónica y el estipite. Los entablamentos y frontones se quiebran y ondulan.

- **Arcos:** de medio punto...
- **Cubiertas:** bóvedas y las cúpulas decoradas con frescos. Técnicamente no hay cambios sustanciales aunque sí un nuevo lenguaje.
- **elementos decorativos:**

predominio de los elementos decorativos sobre los constructivos. En algunos casos es tan abundante que llega a camuflar la estructura de los edificios en interiores o exteriores. Os motivos ornamentales más usados son: hojas, frutas, escudos, conchas, hornacinas, molduras... creando efectos de claroscuro. Monumentalidad, orden gigante.

Policromía en la decoración: mármoles, bronce, mosaicos...

Predomina la concepción unitaria. Arquitectura, pintura y escultura se fusionan y confunden en juegos ópticos e ilusorios. En los templos aparecen órganos y confesionarios.

- **Tipología de edificios:**

- *Arquitectura civil:* palacios, villas... es tan importante como la religiosa.
- *Plantas:* en general movidas, ondulantes, jugando con las curvas y las contracurvas: elipses, parábolas, figuras mixtas.
- *Alzados:* las paredes se comban y alabea. El muro es lo que sostiene.
- *Fachadas:* se evita lo plano, buscando fuertes efectos de claroscuro.
- *Espacio:* dinámico, antiestético... el movimiento... al movimiento se logra curvando y quebrando plantas, fachadas, cornisas y buscando efectos de luz y sombra.
- *Perspectiva:* ya no se valora la visión frontal de la fachada como en el renacimiento. Ahora la mejor vista es la lateral.

Comparando con la arquitectura del renacimiento se pierde el equilibrio, la armonía, la proporción... entendidos según los modelos clásicos.

- **Urbanismo barroco:**

Superado el desorden medieval y siguiendo la continuidad renacentista, se buscan trazados urbanos más lógicos y racionales. Ahora la municipalidad obligará a sujetarse a proyectos generales.

También la ciudad se busca efectos de perspectiva: escalares manuales, plazas colosales, jardines y fuentes, estatuas y obeliscos. Son elementos que jalonarán la ciudad barroca: plaza Navona, San Pedro, plaza España...

El ejemplo más significativo es la reforma de Sixto V en Roma que unió con trazado rectilíneo las 7 grandes basílicas de San Pedro.

En Francia, España... también el urbanismo estará en función de los poderes que se desee enfatizar.

- **BERNINI**

Artista integral: arquitecto, pintor, escultor, urbanista, protegido por los Papas, encarna el deseo de magnificencia de la Roma contrarreformista.

Baldacchino de San Pedro (Vaticano) (1624-33)

- Grandioso templete en bronce. Introduce columnas salomónicas de gran éxito posterior.

Cátedra de san Pedro

- Efectos escenográficos, ilusionistas, mezcla de arquitectura y escultura. Efectos de luz y color. Transparente.

Escala Regia (vaticano)

- Perspectiva convergente. Sensación de profundidad. Espacio dinámico, juega con las entradas de luz, también adelgaza las columnas y las aproxima y disminuye su tamaño. Ilusionismo.

Plaza de San Pedro del Vaticano

- Plaza ovalada delimitada por un pórtico de columnas pareadas, clásicas que sostienen un entablamento coronado por esculturas. La plaza se une a una iglesia por un espacio trapezoidal divergente que permite una mayor visualización de la fachada.

La forma de la plaza es todo un símbolo y nos habla de una actitud paternalista de la iglesia contrarreformista.

En el centro del ovalo, un obelisco y dos fuentes. El obelisco anula la perspectiva frontal favoreciendo otras visuales.

El conjunto es de un efecto escenográfico gigantesco, potencia emocionalmente el edificio.

• **BORROMINI**

Rompió con la tradición y erigió edificios mas innovadores: Plantas y fachadas movidas, cúpulas... comparándolos, Borromini resulta mucho más novedoso y original y Bernini mas clasicista.

San Carlos de las 4 fuentes (roma)

- Planta ondulante, romboide, cúpula ovalada decorada con profundos casetones. Se combinan también las paredes y el entablamento. Exterior: fachada de dos pisos donde juega con las curvas, captando la atención del viandante...

san Ivo (roma)

- interior: planta hexagonal, estrellada. Cúpula mixtilínea. Toda la obra es un juego de rectas, curvas y contracruvas. En el exterior: la linterna lleva un remate en espiral.

Santa Inés. Plaza navona.

- Fachada cóncava. Gran cúpula. Dos torres, se unen armoniosamente con el espacio urbano.

S. XVIII: significa el triunfo del rococo. Las formas se retuercen y se tornan decorativamente más complejas. Predomina la arquitectura civil: plaza de España, fontana trevi...

ESCULTURA BARROCA

Características:

- materiales: nobles: mármol y bronce. En muchas ocasiones combinados.
- Uso de diversos bloques. Trabajo en múltiples planos.

- Se buscan efectos pictóricos.
- Se busca conseguir texturas diversas así como contrastados efectos de iluminación.
- Composiciones abiertas: diagonales, aspas... disequilibrios.
- Movimiento intenso reforzado por la agitación de cabellos y ropajes.
- Estilísticamente se busca el naturalismo y lo dramático, la expresión de momentos psicológicos culminantes e intensos.
- Temas: religiosos, retrato, funerarios, escultura urbanística con tema mitológico y alegórico.

- **BERNINI**

Sus esculturas son muy realistas en el detalle, con gran capacidad para reproducir las diferentes calidades y texturas.

Su obra escultórica tiene un enfoque pictórico. La policromía es muy importante, utiliza materiales diversos, y también es muy importante la luz, con unas connotaciones religiosas simbólicas.

Sus obras adoptan disposiciones de planos y movimientos complejos.

Confiere el ropaje un gran valor expresivo, son ropajes de gran dinamismo, con curvas sinuosas, pliegues angulares profundos y contrasta juegos de luces y sombras.

Bernini es el mas gran creador de tipos iconográficos del barroco italiano: monumentos funerarios, ecuestres, retratos oficiales, fuentes...

Apolo y Dafne

- Calidades incomparables de carne y madera. Contrasta movimiento de Apolo, parálisis de Dafne.

David:

- Realismo. El espectador se sitúa entre David y Goliat, es decir, participa en la escena

éxtasis de santa Teresa

Fuente de los 4 ríos.

Tumba de urbano VIII

- Combinación de materiales y colores. Figuras alegóricas

PINTURA BARROCA

Características:

En la pintura barroca surgen escuelas nacionales muy diferentes e incluso dentro de ellas hay que distinguir corrientes muy diversas. A pesar de ello podemos enumerar

Una serie de características generales:

- Naturalismo, realismo, ausencia de idealización en personajes, gestos, objetos, paisajes, llegándose a tratar incluso de lo feo y desagradable.
- Predominio del color sobre el dibujo

- Interés por el estudio de la luz, contraste de luz y sombra, cielos luminosos...
- Composiciones abiertas: diagonales, aspas, espirales asimetría, movimiento que agita cabellos, ropajes...
- Técnicamente gran desarrollo del óleo sobre lienzo, decayendo el temple
- Temáticamente: Sé amplia el repertorio. Sigue dominando el tema religioso, también se cultiva la mitología, la alegoría, el retrato y además surgen géneros nuevos como el cuadro de paisaje, la pintura de género, el bodegón...
- El estilo conjunta la simplicidad en los mensajes con el tono teatral

Italia, igual que en arquitectura y escultura marcara la pauta en las nuevas corrientes pictóricas. En la primera mitad del XVII lanzará dos corrientes casi simultáneas: el naturalismo–tenebrismo y el clasicismo y en la segunda mitad desarrollara el barroco decorativo.

PINTURA BARROCA ITALIANA

• **Naturalismo–tenebrismo:**

Surge a principios del XVII como reacción al manierismo. Refleja la realidad como crisis idealización. Generalmente la corriente naturalista va unida a una técnica de iluminación llamada tenebrismo consistente en destacar ciertos personajes, objetos o gestos con una iluminación violenta y dirigida que contrasta con los fondos oscuros en los que se ignoran los paisajes y las arquitecturas.

• **CARAVAGGIO**

De personalidad bohemia y violenta. En su producción domina la pintura religiosa, aunque también encontramos mitología, escenas de género...

Su paleta es oscura, de tonos apagados. Esas composiciones siguen los esquemas barrocos asimétricos y desequilibrados. La luz es el elemento mas revolucionario en su obra, creador del tenebrismo, sus figuras aparecen sobre un fondo oscuro y sobre ellas cae una luz fuerte que las modela y confiere tridimensionalidad. Es una luz que no crea espacio ni atmósfera sino que aísla figuras y objetos.

El estilo es fuertemente naturalista hasta e punto de que muchas de sus obras fueron criticadas o rechazadas por vulgares.

- **conversión de san Pablo**
- **vocación de san mateo**
- **muerte de la virgen**

• **Clasicismo**

Surge como reacción frente a la artificiosidad manierista. Busca una realidad sin imperfecciones. Es realista frente al manierismo per idealista frente al naturalismo.

Su pintura bella y equilibrada tendrá gran éxito en los medios eclesiásticos. Cultiva también la mitología.

• **CARRACI**

Fundaron una academia, su pintura es serena, refinada, de dibujo perfecto, colores suaves, figuras bien modeladas... partiendo siempre de un cierto eclecticismo

Bóveda del palacio farnesio en roma:

- temática mitológica
- es una pintura que nos transmite una gran vitalidad y alegría
- los techos así decorados proporcionan una ilusión de esplendor y lujo desconocidos hasta entonces

El estilo clasicista de los carracci influirá en la pintura barroca francesa.

Los carracci tuvieron mucha más aceptación que Caravaggio pese a ser un arte más frío y academicista.

• **Barroco decorativo**

Surge en la segunda mitad del XVII. Es una corriente especializada en amplias decoraciones de cúpulas y bóvedas al fresco.

- **Composiciones** unitarias formadas por multitud de personajes, todos ellos en escorzo
- en **movimiento** frenético, la luz deslumbrante,
- el **estilo** clasicista,
- la paleta de **colores** claros, ligeros y luminosos.
- Los **temas** son alegóricos, históricos, mitológicos y religiosos pero con un sentido triunfal y grandioso.
- Las **escenas** pueden ir encuadradas en una arquitectura escenográfica o no.
- Este **estilo** se extenderá por toda Europa y pervivirá hasta bien entrado al s. XVIII.
- **Autores**: el Padre Pozzo, Lucas Giordano, Cortona...

SIGLO XVIII

En la segunda mitad destacara la escuela veneciana. Autores:

• **TIEPOLO**

Pintor narrativo lleno de movimiento y énfasis, su pintura es de carácter sensual y profano.

Muy afamado en su tiempo, trabajo también en España decorando los palacios de los borbones.

• **CANALETTO**

Formatos pequeños, propios de una decoración íntima, más romántica, para la burguesía. Sus **cuadros son vistas de Venecia**: canales, edificios, fiestas... su protagonista es el paisaje.

PINTURA BARROCA FLAMENCA

En el siglo XVII se desarrolla en Flandes una importante escuela de pintura que refleja el panorama social, político y religioso de la época.

Flandes se halla bajo el dominio español y es católica.

La iglesia será un gran cliente, así como también la corte y la nobleza. También la pujante burguesía influirá en los gustos artísticos.

- **temática**: predominan los cuadros religiosos en inmensos y aparatosos cuadros. Temas mitológicos en obras vitales, sensuales, también de grandes formatos. Los retratos, solemnes y distinguidos, en los que se da valor social al retratado. La pintura de género: paisajes, llenos de luz y dinamismo; bodegones, repletos de objetos en aparente desorden, de gran riqueza cromática, escenas

costumbristas: tabernas, fiestas campestres, alegres y populares, cuadros de animales, flores...

- **estilo:** la pintura flamenca es plenamente barroca, dedicando gran atención a los estudios de luz, rico colorido, composiciones dinámicas...

- **RUBENS**

Pasa 8 años en Italia, allí conocera a los grandes maestros del renacimiento y del barroco. De ahí aprenderá la concepción heroica de los temas, el color rico de los venecianos, la pincelada suelta...

Rubens se convierte en un pintor famoso y apreciado en toda Europa.

Su obra es inmensa. Monto un taller con numerosos colaboradores especializados en la pintura de temas diversos: paisajes, arquitecturas... rubens dibujaba y preparaba bocetos, luego era copiado a gran tamaño y cada especialista ejecutaba el fragmento que le correspondía y después Rubens daba el acabado y toque final. En su taller se formaron: Van Dyck, Jordaens...

- **estilo:** dinámico, vital, exuberante, optimista, triunfal... , su colorido es cálido, especialista en los tonos nacarados de la piel.
- **Composiciones:** diagonales, espirales... siempre con gran movimiento y predominio de las curvas. Sus tipos masculinos son vigorosos mientras que los femeninos gruesos, carnosos, sensuales...
- **Como pintor religioso,** sus cuadros son espectaculares, triunfales...
- **Sus retratos** reproducen mas los rasgos físicos de los retratados que los psicológicos.
- **Como pintor mitológico** predomina la sensualidad...

Obras:

- las tres gracias
- el descendimiento
- El jardín del amor.

- **VAN DYCK**

Pintor refinado y selecto, especialista en retratos cortesanos, elegantes, halagadores, donde aparece el modelo en pose, acompañados de elementos que reafirman su rango social: suntuosos atuendos, pajes, caballos, perros, el color es muy refinado, dominando la gama fría: gris, plata, azul...

También cultivo la pintura religiosa. Ejercerá gran influencia en la pintura inglesa del XVIII.

Obras:

- retrato de Carlos I de Inglaterra
- autorretrato con Sir Fortes

PINTURA BARROCA HOLANDESA

Holanda, país protestante burgués, consigue en el XVII su independencia de España, comenzando un espectacular desarrollo industrial y comercial así como un gran florecimiento en las artes y las ciencias.

- **Clientes:** autoridades municipales, instituciones publicas, burguesía...
- **Temática:** la vida real y cotidiana, el ambiente, las posesiones del individuo, de su familia, su ciudad o nación. Aparecerán géneros nuevos y cobraran importancia otros considerados

- **menores: retratos:** en postura grave y ceremonioso gesto sereno, realista, autocomplacencia del retratado en su éxito.
- **Retratos de corporación:** en grupo, a tamaño natural, daban esplendor al lugar donde se reunían.
- **Escenas de género:** escenas populares, cotidianas de la vida domestica, muy realistas, tratados con minuciosidad, buscando efectos de luces intensos y juegos de perspectiva.
- **Paisajes:** vistas urbanas, campestres, fluviales, marítimas, reflejan el paisaje romántico.
- **Naturaleza muerta:** parecidas a las flamencas, composiciones exuberantes donde se acumulan animales, objetos...
- **Pintura historia, alegórica, mitológica, bíblica....:** no son géneros muy desarrollados
- **Formatos:** pequeños
- **Estilo:** carácter intimo, burgués, realista.

• **REMBRANDT**

Adquirió gran fama como retratista aunque su extensa obra abarca todos los géneros: retratos, retratos en grupo, autorretratos, pintura religiosa, bodegones, paisajes, es además uno de los mas importantes grabadores de la historia del arte. También fue un gran dibujante.

Obras:

- Lección de anatomía
- Ronda nocturna
- El sindico de los pañeros.

Sus principales aportaciones están en el campo de la iluminación pues sus obras presentan efectos de claroscuro producido por una luz cálida

También es innovadora su técnica basándose en pinceladas sueltas y libres.

• **FRANZ HALS**

Pintor de carácter optimista y alegre, su fama se debe principalmente a sus vivos retratos, de gran éxito.

Su estilo se basa en una pincelada a la vez fluida y precisa. Es también un gran colorista.

Obras:

Las regentes del hospicio

- Con escasos recursos plasma magistralmente la psicología de los retratados.
- Cada personaje tiene vida por si sin perder vida el conjunto.

• **VERMEER DE DELFT**

Pintó sobre todo cuadros de genero, de pequeño formato, de carácter burgués, con una o dos figuras en el interior de la casa, atareada en sus quehaceres cotidianos.

La representación es de suma precisión y realismo. Composiciones sencillas

Obras:

- la carta
- vista de delft

FRANCIA

Arte formal, solemne, protocolario, academicista. Se prefiere la norma a la espontaneidad. El estado interviene en todos los aspectos de la vida.

La principal tarea del arte es la glorificación de estado y del rey.

Las academias, también controladas, impondrán sus gustos. El rey es el único cliente artístico de Francia. Arte predominante: profano.

PINTURA FRANCESA

1ª mitad del XVII:

- ***La Tour***: tenebrista. Su obra es muy emotiva. Tratamiento vulgar de un tema religioso. Formas simples y claras. María Magdalena
- ***Le Nain***: de un tenebrismo más matizado. Temas campesino. Desde m. del XVII comienza el clasicismo.
- ***Poussin***: temas clásicos, siluetas bien definidas, composiciones serenas y equilibradas. Influencia de los Carracci. Su obra tiene más valores narrativos que pictóricos.
- ***Claudio de Lorena***: escoge momentos de iluminación poco corrientes: crepúsculos... bañándolos de una melancolía muy especial. Usa la luz por su valor poético y emotivo.

ARQUITECTURA FRANCESA

- **Arte civil y profano**: palacios sobre todo.
- **Perrault**: Louvre, monumental galería de columnas, la planta baja hace de podium. El gran proyecto de Luis XVI fue Versalles, fachada y planta de Mansart. Fachada monumental, dominio de las horizontales, disposición abierta hacia el jardín, 3 cuerpos per el inferior y el superior son basamento y coronación de la planta noble. Sabia disposición de cuerpos entrantes y salientes, exterior sobrio, sereno, majestuoso, y armónico. Interiores muy lujosos. El jardín es una especie de arquitectura de planos geométricos. Perfecto ejemplo de clasicismo francés por el control de la naturaleza por el hombre. Arquitectura entorno en perfecta armonía.
- **Hardouin-Mansart**: los inválidos.
- Las mayores novedades de la arquitectura francesa residen en el interior en la ornamentales a base de elementos abundantes, lujosos, suntuosos... para subrayar el poder del rey sol. Exteriores clásicos.