

Pág.:

Escultura Barroca

Introducción Escultura 2

Barroco en Italia 3

Escultura 3 y 4

Miguel Ángel 5 y 6

Gian Lorenzo Bernini 7

Musica Barroca

Europa: Barroco Primitivo 8

Claudio Monteverdi 8

Europa: Barroco Medio 9

Europa: Barroco Tardío 9

Juan Sebastián Bach 10

Georg Friedrich Händel 10

La escultura barroca destaca por la representación del movimiento. Las figuras son muy expresivas y suelen estar sometidas a intensas pasiones. Todas las imágenes barrocas tanto las sagradas como las profanas, buscan la naturalidad.

Esa naturalidad no excluye los aspectos más duros o desagradables. Como materiales se siguen utilizando fundamentalmente el mármol, la madera y el bronce. Entre los escultores barrocos destacan la figura de Bernini.

Entre las pasiones que ocupan el alma humana, el amor es la pasión suprema, tanto el amor divino o místico, en el caso de santa Teresa, como el amor mitológico que siente Apolo hacia Dafne.

En torno a **1630**, el panorama artístico en Roma era tan complejo que engendró la casi totalidad de tendencias que se desarrollaron a lo largo del *Seicento*.

El Barroco, que había iniciado su florecer con las experiencias surgidas durante la década final del s.XVI y las primeras del s.XVII.

La historiografía actual ha tendido a identificar el fenómeno de barroco con la actividad que **Bernini**, **Barromoni** y **Pietro Cartona** desplegaron entre **1630–1670**, cuyas caracteres más significativos fueron; forma dinámicas y expresivas, efectos teatrales e ilusionistas, la concepción dinámica del espacio y de la naturaleza, el empleo del lenguaje visual como medio de persuasión y comunicación de masas.

Se afrontan dos posturas sobre el origen etimológico del término Barroco. Por un lado, la que procede del adjetivo francés baroque, que asumirá el significado de desigual e irregular. Por otro, aquella que lo deriva del sustantivo barroco, figura silogística de la filosofía medieval que confunde lo verdadero con lo falso.

Los artistas del Quattrocento al preguntarse sobre el fundamento y las leyes que rigen el universo, llegaron a la conclusión que existía un orden basado en la proporción y la armonía, e intentaron hacerlo comprensible a la inteligencia racional del hombre.

Todo lo contrario a los artistas del Seicento que confiaron más en los valores de la naturaleza.

La naturaleza barroca reivindica toda su grandiosidad abandonando al hombre a su propia individualidad, a sus inquietudes y dudas.

Con el Barroco se forma definitivamente el sueño antropocéntrico del hombre renacentista, ya no hay nada que sea cierto, nada es verdadero sino verosímil.

El Barroco más que un estilo es una cultura de la visión o más bien, una verdadera y original civilización figurativa. Nunca antes el arte se había convertido en un instrumento para hacer creer verdadero aquello que no lo es y mostrar falso aquello que por el contrario es verdadero. La civilización barroca sigue más bien como expansión de un fracaso que se quiere hacer pasar por un triunfo, donde su lenguaje formal se regule como el literario.

El sentido propagandístico que asumió el arte del s.XVII determinó dos de las cualidades de la escultura barroca; el carácter efectista y la proximidad a lo real que coincide con la línea del compromiso entre lo concreto y lo ideal. Surge un determinado interés por los escultores, por reproducir las distintas cualidades mediante la labra y la representación de los estados anímicos y los sentimientos.

Tras el equilibrio y el reposo renacentista, se realiza una escultura en la que predomina la asimetría y en la que los diagonales, los escorzos y los contornos discontinuos, logran la plasmación de un movimiento activo y la proyección de la obra hacia el exterior.

Asimismo es importante la iluminación que al incidir sobre el diferente tratamiento en las superficies y la abundancia de los plegados, crea una contraposición de luces y de sombras que ofrece a la escultura un matiz pictórico y una sensación de apariencia viva.

Este tipo de escultura no suele ser concebida para su visión aislada sino para ser contemplada en un conjunto determinado.

Los materiales empleados son el bronce y el mármol, siendo frecuente la búsqueda de policromía mediante la utilización de distintos mármoles o en madera.

Desde el punto de vista temático, el barroco supone una interpretación de los temas tradicionales. En los países católicos el movimiento contrareformístico determinó el tema religioso que originó la ausencia del desnudo y un fuerte sentido moralizante.

La escultura florentina exalta el poder y las virtudes, por lo que suele aparecer representada en actitud heroica frente a las figuras orantes del Renacimiento.

El auge urbanístico de este período creó un tipo de estatua destinada a la decoración de las ciudades, ubicadas en calles, plazas, jardines...

También encontramos, pero con menor intensidad artística a **Pietro Tacca**, bronzista cuya obra más

importante fue la **estatua ecuestre de Felipe IV**, Madrid, aunque no consigue la plasmación total del movimiento.

Miguel Ángel (1475–1564)

Prototipo de artista del Renacimiento. Con él la arquitectura del Cinquecento llegó a su punto culminante y anticipó lo que sería poco después el Barroco.

Empleó los elementos clásicos y los destacó con gran intensidad, concibió la arquitectura desde un prisma eminentemente plástico. Hombre polifacético, tocó elegantemente todas las artes y que siempre consideró la arquitectura como *la actividad más compleja*.

Admiraba a Donatello y vinculado a los Médicis. Fue un personaje tan completo que, contribuyó a modificar el status de artista clásico.

De personalidad muy atormentada por sus continuas crisis amorosas y religiosas, que le llevó a un aislamiento progresivo. Para Miguel Ángel *todo el arte está echo de un sentimiento amargo y el cuerpo humano es la caja o prisión del alma*.

El objetivo de su arte es la liberación de la verdad intrínseca, la liberación del alma. Intentó hacer un arte de sintaxis que uniese todos los componentes de los estilos plásticos.

En su primera etapa florentina acometió diversas obras arquitectónicas como la **Biblioteca Laurenciana**, en cuyo acceso tuvo que resolver el problema de construir un mango acorde con el interior del recinto. Por lo que trazó una escalera de triple acceso en la que le da un gran dinamismo. Esta obra fue precursora del Barroco y sirvió como modelo de los manieristas.

Al mismo tiempo trabajó en la **iglesia de San Lorenzo**, en Florencia donde proyectó una fachada sin distribución interior del templo, con lo que anticipaba la nueva idea barroca de fachada telón.

También en Roma desarrolló su teoría arquitectónica en la obra que le encargó el Papa **Paulo III**, que fue la terminación del **palacio de Farnesio**, remodeló parte del patio alternando los frontones triangulares y curvos y la cornisa que remata la fachada.

El mismo pontífice le encargó la reforma urbana de la **Plaza del Capitolio** en la que empleó el orden gigante en las nuevas fachadas de los palacios de los Conservadores y el Senado. Lo dispuso en forma oblicua para darle mayor sensación espacial y en cuyo pavimento trazó un óvalo estrellado donde se centró la estatua ecuestre de Marco Aurelio.

Pero la gran obra de este artista fue la terminación de la **Basílica vaticana**, aquí retornó al plan de su antecesor Bramante, convirtiendo la cúpula en el punto central de todo el edificio, cúpula de 42m de diámetro y 131m

de altura.

Escultura

Al igual que la arquitectura, en la escultura buscó más la grandiosidad que la ornamentación que venían desarrollando los discípulos de Donatello.

Hay que mencionar el gran impacto ejercido por el derrumbamiento en 1506 del grupo helenístico de Laoconte, así como otras muchas piezas escultóricas griegas y romanas que los pontífices y nobles destinaron a las colecciones vaticanas.

Atento estudio de la figura humana desnuda, con una visión idealizada de la escultura humana con tendencia a destacar el heroísmo contra los aspectos religiosos.

La transición al Cinquecento está representado por **Andrea Sansovino**, amante de las figuras tranquilas y clásica obra, suya es la escultura de **San Ana**.

Para **Miguel Ángel**, la escultura fue una actividad que estimaba como la más acorde con su personal concepción del arte. Revela un perfecto conocimiento de la anatomía lo que le permitió expresar todos los aspectos y detalles del cuerpo humano, músculos, venas. Aquí es donde encierra el auténtico movimiento en potencia que se encontrará en la próxima generación barroca.

Fue en Roma donde realizó una de las primeras obras más importantes de su trayectoria artística, va a ser **La Piedad**; realizada en el Vaticano por orden de un Cardenal. De exquisita perfección, que viene a ser la interpretación renaciente del tema gótico con mayor belleza ideal y menor patetismo formal, aunque el dolor espiritual alcanza aquí su más alta cota. Figura exenta en mármol cuya composición es equilibrada, la Virgen está concebida a la manera florentina. Rostro acorazando, libera juventud, hay un desequilibrio entre las proporciones de ambos protagonistas.

En su próxima obra aumentó la grandiosidad de la anatomía humana con **El David (1501-03)**, obra bien distinta de las interpretaciones del mismo tema que antes realizaron Donatello y Verrocchio por la tensión que parece contenerse bajo la piel.

Tuvo que trabajar sobre un bloque ya cortado por lo que se vio obligado a realizarla con una postura muy frontal. Concibió en ella ciertas tendencias paganas donde se produce un medio de fusión del tema religioso y del desnudo absoluto. Composición que domina la verticalidad y cerrada a la manera de Donatello, se inspira en el San Jorge. A cada lado del cuerpo del David le da un valor moral, por ejemplo, su lado derecho es la protección divina, el izquierdo el Diablo, la maldad. Trabajada en piedra muy pulida se aprecia la técnica del sfumato.

Gian Lorenzo Bernini (1598-1680)

Cuya influencia se extiende hasta el s. XVIII. Formado con su padre domina pronto la técnica y consigue la plasmación del movimiento y la expresividad con absoluta maestría. ***El David***, donde lo demuestra en la expresión de la cara. ***Apolo y Dafne***, extraordinario tratamiento del mármol. Pero su obra cumbre será ***Éxtasis de Santa Teresa***, Roma. En ella Bernini consigue plasmar un de las principales tendencias del barroco, la expresión de lo espiritual por medio de un lenguaje sensible, donde lo físico y lo místico se funden en el goce.

También encontramos, pero con menor intensidad artística a **Pietro Tacca**, bronzista cuya obra más importante fue la ***estatua ecuestre de Felipe IV***, Madrid, aunque no consigue la plasmación total del movimiento.

Europa: Barroco Primitivo

Una comunidad musical y literaria, la Comerata de Florencia, se desarrolla en el siglo XVI como drama musical.

La primera opera en sentido moderno que se conoce es Euridice (1600) de Jacopu Perú y Giulio Caccini. Hacia falta desarrollada nuevas formas técnicas para brindar medio musical al poderoso y flexible arte vocal solista.,

La opera casi se queda como un experimento auxiliar aislado que fue creado como entretenimiento caro y ocasional de la corte. La razón por la que fueron unos de los factores cuitas fue el establecimiento en Venecia. Fue importante la contribución de Claudio Monteverdi.

Este estilo renuncia a las texturas imitativas y descupriones o anecdóticas del anterior estilo de los madrigales.

Giovanni Gabrieli dividió los grandes conjuntos en grupos que podían contraponerse y combinarse de varias manetas

Claudio Monteverdi

Nació en Cremona en 1567 murió en Venecia en 1643. Era un compositor italiano. Discípulo de Marco Antonio Ingegneri.

En 1590 ya en Mantua, obtuvo de la corte la placa de músico de viola. En su estancia en esta ciudad compuso Sherzi musicaliy los dramas líricas Orfeo y Ariadna. En 1613 se traslada a Venecia, donde es nombrado maestro de la capilla de San Marcos. En 1627, la ciudad de Mantua sufrió unos de los peores saqueos de su historia; el archivo del palacio de los Gouraga, sede donde se hallaban muchas de las obras de Monteverdi fue pasto de las llamas. Un conjunto de desgracias familiares obliga a Monteverdi a una serie de determinaciones

rotundas; se ordeno sacerdote en 1632. La influencia veneciana fue decisiva en las obras de Monteverdi, por ejemplo: La noxxe d'Enea con Lavinia.

Adone (1636), IL ritorno di Ulises in patria (1641) y la conoracion de Popea (1642). Fue un extraordinario compositor de la música religiosa; partiendo de la tradición y siendo fiel a ella, supo innovar aspecto importante en este genero de música, culla influencia ilumino las composiciones sacro del siglo XVII y XVIII. Fue uno de los últimos maugalistas, uno de los pioneros opeustico que domino la técnica de la polifonía. Su música, en resumen, fundo una larga tradición de diversos géneros con la introducción de cierto elementos innovadores, los cuales persiguen una mayor expresividad y profundidad psicológica de la voz humana.

Europa: Barroco Medio

A mediados del siglo XVII, el centro de innovación se traslado de Italia a Francia, donde JeapBastiste Lully desarrolló un nuevo tipo de opera. Se desarrollo un estilo musical melódico para las solistas. Durante el siglo XVII, la comunicación de las emociones más significativas paso poco a poco del recitativo al aria, en Italia. En la segunda mitad de este siglo , el oboe se asentó en Francia mientras que en Italia los mejores trompetista refinaron su estilo hasta el punto que podían interpretar sonatas acompañándose de instrumentos de cuerda. Los oboes y la trompetas (así como los fagote) encontraron un lugar de expresión artística. A medida que el aria de opera italiana crecía en longitud y elaboración, también lo hacían las sonatas y conciertos de los compositores italianos. La difusión d4el nuevo estilo fue rápida e importante. A finales del periodo del Barroco Medio se hizo evidente cierto cine internacional en la música europea. Los corales se habían convertido en parte inseparable de la cultura de la reforma, dotaron a los autores alemanes de un recurso característico de composición, tanto en las cantantes de iglesia como en la música para órgano.

Europa: Barroco Tardío

Mientras que Purcell durante su vida el violín logro desplazar a la viola como principal instrumento de cuerda del registro agudo, las partes mas graves de la cuerda fueron ocupadas por instrumentos de la familia de la viola. Su presencia fue uno de los factores que permitieron la creación de una orquesta completa y puesta al día que acompañara a una compañía de la opera italiana que poco a poco se fue estableciendo en Londres durante dicha década.

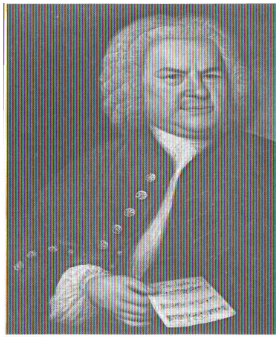
En las manos de Scarlatti y Giovanni Bonocini, la opera italiana experimento una exposición expresiva que correspondía al virtuosismo de la nueva generación de brillantes cantantes y actores.

En el siglo XVIII se vio engalanado con estrellas como las cástrate Nicolini, Senesino y Fanileni, pero también había grandes voces femeninas excepto en roma; donde, aunque la opera estaba ya permitida, los papels femeninos eran interpretados por hombres. En la música instrumental la reputación de Arcangelo Coreli, que trabajaba en Roma como violinista, director de orquesta y compositor, pronto se extendió pro toda Europa. Finalmente, el barroco musical se extendió por muy diversos lugares de la geografía europea, como su por ejemplo, en la corte de Sajonia puede encontrarse un músico también dotado como Jan Discma Zelenka.

El barroco tardío también fue testigo de logros sustanciales en la música para teclado. Destaco como músico llamado Francisco Couperin.

Los compositores alemanes e ingleses produjeron suites de estilo francés que solían estructurares en cuatro tipos de danza: alemana, zarabanda, courante y giga. Durante el periodo del barroco floreció la industria de la constitución de clavicordios. El pianoforte fue creación fortuita de Bartolomé Cristofori unos de los fabricantes más importantes de Italia. El barroco tardío esta influido por 2 compositores que nacieron en 1685: Juan Sebastián Bach y Georg Prierich Andel.

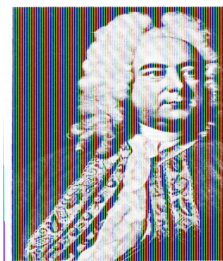
Juan Sebastián Bach

(Eisenach 1685–Leipzig 1750) Compositor. Estudio humanidades en el liceo de Ohrdruf, al tiempo que su hermano, Johann Christoph, le iniciaba en el conocimiento de la música. Su excelente voz de soprano le permitió ingresar en la escuela de San Miguel de Lüneburgo. Después de una breve estancia en la corte de Weimar como violinista, fue nombrado organista de San Bonifacio, en Ámsterdam, donde escribió su primera cantata. Más tarde, siendo organista de San Blas en Mühlhausen, casó con su prima María Bárbara. En 1708 hizo imprimir la única cantata que editaría en el transcurso de su vida (*Dios es mi rey*), y fue llamado por el duque Wilhelm Ernst de Sajonia–Weimar en calidad de músico de cámara (violinista violinista), aunque ejerció el cargo de organista del castillo. A fines de 1717 fue llamado a Köthen para dirigir la orquesta del príncipe Leopoldo de Anhalt. En 1720, año en que enviudo, encontró al margrave Christian Ludwig de Brandeburgo, para quien compuso 6 conciertos. En este mismo año contrajo segundas nupcias con la soprana Anna Magdalena. Con la ejecución de la Pasión según San Juan consiguió, en 1723 el cargo de cantor en Santo Tomás en Leipzig.

Durante su estancia en dicha ciudad alternó las cantatas religiosas con las cantatas profanas. Entre 1723 y 1736 solicitó el título de compositor de la <<corte de Sajonia>>, con el envío de la misa en <<si>> al príncipe elector. Las necesidades de su numerosa familia le llevaron a escribir muchas obras de circunstancias como la ciudad quedó ciega en 1749.

Georg Friedrich Händel

Compositor sajón nacionalizado británico. En 1702 recibió el nombramiento de organista de la Domkirche. En su época de estudiante universitario conoció a Telemann, con quien entabló una larga amistad.

En 1703 marchó a Hamburgo, y allí fue violín segundo en la orquesta de la ópera, que dirigía R. Keiser. Estreno con escaso éxito sus dos primeras óperas *Almira* y *Nero* en 1705. Luego marchó a Italia y en Florencia estrenó Rodrigo y compuso piezas instrumentales. Su ópera *Agrippina* alcanzó en Venecia un triunfo entusiasta. En Gran Bretaña estrenó Rinaldo y El pastor fiel, que obtuvo gran éxito. En 1716 completó en Hannover su última obra alemana, La Pasión según Brookes. De su nueva etapa en Gran Bretaña datan los once *Anthems* *Chandos*; tres Te Deum; *Acis* y *Galatea*, la primera versión del oratorio Esther y las ocho Suites para el clave. En 1728 realizó nuevamente experiencias teatrales y continuó obstinadamente produciendo ópera italiana. Posteriormente se dedicó al oratorio donde llegó a la cumbre de su arte. En 1742 estreno en Dublín *El Mesías*; el ocasional oratorio y *Judas Macabeo* le procuraron el éxito en todo el

Reino Unido

1

Virgen con el Niño, Miguel Ángel

Baldaqino de San pedro de Roma

De Bernini