

BARROCO

• CRONOLOGIA

– Se desarrolla a lo largo del SXVII hasta mediados del SXVIII y continua en las artes plásticas con el ROCOCO a finales del SXVIII.

• CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 1. Afán de movimiento, exagerado; en España convulsivo.
- 2. Grandes contrastes: luz/ sombra, formas grandes/ pequeñas, blancos/ negros.
- 3. Gran realismo. Modelos auténticos, de la realidad, incluso en la representación de personajes bíblicos.
- 4. Obras abiertas, limitadas.
- 5. Sin normas, falta de unidad. Se pierde la idea de equilibrio, de simetría.

ARQUITECTURA

• EUROPA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Punto de arranque en el Vaticano, frente a la sencillez de la reforma luterana, la grandilocuencia de la Iglesia Católica.
- 1. Descartan esquemas simples y elementales, haciéndolos complejos y movidos.
 - Preferencias de plantas elípticas, ovales o derivadas de un trazo geométrico.
 - Abandono de las líneas rectas y de superficies planas sustituyéndolas por líneas curvas y mixtas y superficies onduladas.
- 2. Se introduce la idea de movimiento en la arquitectura
 - ♦ Se ondulan los interiores, las fachadas, los elementos.
 - ♦ Se introducen las columnas salomónicas de fuste retorcido en hélice, con función más decorativa q de sustento.
 - ♦ También se emplean los frontones partidos, la utilización del ovalo en vez de los círculos en los vanos y el uso de volutas
 - ♦ Se busca *el efecto de las masas en movimiento*
- 3. La luz adquiere un nuevo papel
 - ♦ Las formas arquitectónicas no aparecen delimitadas ante el espectador. Espacios abiertos
 - ♦ Concentran la luz en algunas partes de los edificios, mientras q otras se dejan en mayor o menor oscuridad.
 - ♦ Contraposición de pronunciados salientes y bruscas entradas prescindiendo de grandes

superficies continuas.

- ◆ Recurren a la decoración arquitectónica para dar movimiento a las superficies.

- **4. Los elementos y las formas arquitectónicas se enriquecen y complican buscando efectivismo**

- ◆ Se utilizan arcos elípticos, ovalados, mixtilíneos
- ◆ Uso abundante de volutas y cartelas q enmarcan a manera de orla una zona central, q en su origen estaba destinada a contener una inscripción o escudo pero q luego a cogió motivos esculpidos y pintados.
- ◆ Tb se emplean los frontones partidos, y las columnas salomónicas, etc.

- **5. Se introduce el espacio dirigido al infinito q se aprecia en los interiores**

- **6. Los edificios típicos son la Iglesia y sobretudo el palacio real debido al apogeo de la monarquía**

- ◆ También destaca el papel q adquieren los jardines, fuentes, así como el ordenamiento de la ciudad

ARQUITECTOS

CARLO MADERNA;

– **Modifica la Basílica;** alargamiento del brazo de los pies de la Iglesia; fachada más amplia para darle más monumentalidad

BERNINI;

– **Baldaquino sobre el altar mayor de la C. De San Pedro;** es de bronce y en él aparecen las columnas salomónicas con decoración vegetal, muy recargada. Cubierta con curvas y líneas mixtas. Remante con espirales.

– **Columnata de la plaza de S. Pedro;** con tramos curvos y rectilíneos, movimientos gran amplitud, no cierra la plaza

BORROMINI;

– Máximo representante de la Contrarreforma, del Concilio de Trento y de los Jesuitas.

– Su obra maestra es S Carlos de las 4 fuentes cuyas características son:

- ◇ Planta elíptica
- ◇ Muros de piedra q se encorvan, se abomban, dándoles movimiento,
- ◇ Falsos pórticos con columnas (corintias) q parecen adosadas al muro pero q son exentas.
- ◇ Cornisas con entrantes y salientes
- ◇ Medallones ovalados.
- ◇ Cúpula sobre tambor q también se incuria
- ◇ Fachada monumental, pero el edificio no es totalmente exento, independiente.

JUVARA;

– Arquitecto de los grandes palacios de muros de piedra, almohadillados.

- Balaustradas decoradas con estatuas y maceteros.
- Edificios con partes salientes y partes entrantes q dan lugar a plantas irregulares
- Palacios grandiosos, rodeados de amplísimos jardines urbanizados con calles, plazas, fuentes monumentales, cuya vegetación presenta formas caprichosas. (*Palacios de la Granja y Real de Madrid*)
- Bóvedas de cañón con lunetos, pintadas con frescos de escenas celestiales q dan falsa sensación de espacios abiertos.

• ESPAÑA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Es el país más representativo, donde la decadencia política y económica del SXVII se intenta disimular con edificios monumentales, retablos de madera o escayola de color dorado, con una excesiva decoración.
- Los rasgos específicos del Barroco español son:
 - ◊ La importancia de la exuberante decoración q se manifiesta tanto en los interiores de los edificios (retablos, revestimiento de paredes y techos) como en los exteriores (fachadas)
- Evoluciona desde el clasicismo herreriano hasta el recargado Rococó de los Borbones.

ETAPAS

1.ETAPA DE FELIPE III

-Destaca Juan Gómez de Mora q mantiene el estilo herreriano: Sobriedad, equilibrio, sensación de lujo con retablos dorados, bóvedas con frescos.

-La falta de dinero les lleva a combinar ladrillo y piedra; cúpulas encamionadas de escayola

*OBRAS: - Ayuntamiento y Plaza Mayor de Madrid.

- Catedral de San Isidro.

- Monasterio de la Encarnación.

2. ETAPA DE FELIPE V (hacia 1650)

- Formas más ricas de movimiento

- Columnas salomónicas y Estípites como elementos meramente decorativos, sin función sustentante

- Libertad de plantas, torres, cornisas, molduras...

- Vegetación q lo cubre todo

*OBRAS: - Obradoiro de Santiago de Compostela

- Retablos e Iglesias de Sevilla

–Fachada de la catedral de Granada

3. FINALES DEL SXVII Y PRINCIPIOS DEL SXVII

- ◆ Adopción del modelo italiano, pero mucho más decorativo
- ◆ Frontones rotos
- ◆ Profusión de estípites y c. Salomónicas para decorar retablos
- ◆ Muros movidos, igual q las cornisas
- ◆ Decoración vegetal carnosa que produce efectos de luz y sombra
- ◆ Destacan **Churriguera**, **José Ribera** y **Narciso Tomé**
- ◆ *OBRAS: – S. Francisco el Grande

– El transparente de la C.Toledo

–Tribunal d las aguas de Valencia.

– Cartuja de Granada

4.ROCOCÓ, mediados del SXVIII (Borbones)

- ◆ Palacios según el modelo del Versailles

(**Mansart**)

- ◆ Jardines urbanizados. **Le notré** crea este modelo
- ◆ Fuentes en las plazas.
- ◆ Destacan sobretodo en las artes menores; tapices, porcelanas, relojes, etc., q supone una gran decoración interior, pero con vuelta al clasicismo equilibrado en el exterior.
- ◆ Artistas italianos: **Juvara**, **Sacchetti**.
- ◆ *OBRAS: – Palacio de la Granja (Segovia)

– Aranjuez

– Real de Madrid

ESCULTURA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ◆ **1. Según el modelo italiano de Bernini**
- ◆ **2. Búsqueda del movimiento:**
 - ◇ Uso de esquemas y composiciones libres, no geométricas.
 - ◇ Movimiento en la representación de personajes y escenas
 - ◇ Amplios ropajes agitados, q ocultan el cuerpo
- ◆ **3. Figuras q forman grupos**, q no se conciben aisladas
- ◆ **4. Búsqueda del realismo y expresividad. Teatralidad:**
 - ◇ Figuras expresivas, dramáticas, con manos extendidas y manos abiertas.
 - ◇ Canon natural, de gran realismo.

◊ Efectivismo q intenta provocar al espectador reacciones, sentimientos.

- ◆ **5. Temas y representaciones q posibilitan contrastes de luz y sombra.**
- ◆ **6. Composiciones en diagonales o figuras verticales q se contrastan con otros diagonales.**
- ◆ **7. Figuras q forman escenas envueltas en nubes algodonosas** (novedad en escultura)
- ◆ **8. Bultos redondos** para altares y retablos **independientes** para poder sacarlos a la calle en **procesiones**. Contrarreforma Católica (It. Y Esp.)
- ◆ 9. Incorporación de **la escultura a la arquitectura** (estatuas q remetan construcciones, fuentes, decoración de interiores...)
- ◆ MATERIALES:
 - ◊ Italia y Europa ----- mármol y bronce.
 - ◊ España ---- madera policromada (estofado)
- ◆ TEMAS:
 - ◊ **Religiosos, místicos, éxtasis:**
 - *Éxtasis de Sta. Teresa* (BERNINI)
 - ◊ **Mitológicos:**
 - *Apolo y Dafne* (BERNINI)
 - ◊ **Funerarios:**
 - *Sepulcro del Papa Urbano VII* donde Bernini imita el modelo de M. Angel

ESPAÑA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Temática religiosa** en madera policromada.
- **Imagineria procesional.**
- **Tema cortesana** con **estatuas ecuestres** en bronce hueco (modelo italiano), destinadas a plazas públicas.
 - ◆ EJ:
 - ◊ *Felipe III en la Plaza Mayor*
 - ◊ *Felipe IV en la Plaza de Oriente.*
- **REALISMO, EXPRESIVIDAD Y TEATRALIDAD**
 - ◆ Expresan la realidad con **modelos reales** del mundo cotidiano
 - ◆ **Técnicas efectistas** para conseguir le expresividad (lágrimas de vidrio, regueros de sangre pintados, bocas entreabiertas)
 - ◆ Con la crisis económica la talla de madera se reduce a rostros, manos y pies; el cuerpo se hace de tela forrada de serrín y se cubre con amplios ropajes de verdad, cabellos reales, joyas donadas por los cofrades (**REALISMO, EFECTISMO**)

ESCUELAS

ESCUELA CASTELLANA

GREGORIO HERNÁNDEZ, discípulo de Juan de Juni

- Personaliza el ambiente de religiosidad.

- Se caracteriza por su **sentimiento trágico, patetismo y expresión plástica del dolor**.
- **Crea Modelos iconográficos:**
 - ♦ **Dolorosa:** Imagen de la virgen sufriendo por la muerte de su hijo (dolor de madre. Siempre con un cuchillo haciendo una alegoría a un dolor intenso y lento
 - ♦ **Verónica**
 - ♦ **Cristo muerto**
 - ♦ **Crucifijos.....**
- Todos son **pasos procesionales** donde la iluminación de las velas juega un papel muy importante, con esta las lagrimas parecen caer.
- **Detalle, patetismo, realismo.**
- Personajes típicos divididos en dos grupos; los buenos, q sufren y los malos q hacen sufrir
- Personajes de una escena y de otra q se interrelacionan (mundo patético).

ESCUELA ANDALUZA

- **Huye del dramatismo** castellano. **Más equilibrio y naturalidad**. Evita una actitud forzada, un padecimiento exagerado, acentuando por el contrario el dramatismo del hecho, pero expresado serenamente.
- Prefiere los **modelos más suaves** del Concilio de Trento; **Inmaculada Concepción** q representa a la virgen como elegida de Dios desde la eternidad para colaborar en la obra de redención
- El tema de la **Dolorosa** es más realista
- Siempre expresa la **figura de la pureza q triunfa sobre el pecado y la muerte**
- Se centra más en lo melancólico q en lo patético.
- Figuras con miradas perdidas en el infinito de gran misticismo
- **Abuñonamiento en los ropajes**, figura de menor a mayor expresividad, dinamismo.
- Destaca: **MARTINEZ MONTAÑÉS, ALONSO CANO, JUAN DE MESA**

ESCUELA MURCIANA

- De principios del SXVIII, con **SALCILLO**
- Trabaja modelos elegantes de **gran belleza**
- **Detallismo** por influencia de las figuras de los **belenes**, técnica q aprendió en Italia. Fue el artista q **introdujo en España la figura del Belén**, muy detallada, con modelos guapos (escenifica personajes de carne y hueso)
- Toma **modelos reales** para los pasos procesionales para q el espectador se identifique con los personajes más fácilmente.
- Pretende **ridiculizar a los malos**
- **Repetición de personajes** para conseguir la consecución de escenas.

ESCUELA MADRILEÑA

- **Escultura cortesana** en bronce hueco, técnica de la cera perdida
- **Estatuas ecuestres** de reyes concebidas para plazas públicas
- **Afán de movimiento, buscan expresividad**
- OBRAS
 - ♦ **FELIPE III** (Plaza Mayor)
 - ♦ **FELIPE IV** (Plaza de Oriente) presenta al caballo con un movimiento agitado, inestabilidad. El caballo establece una diagonal en contraposición con la verticalidad del caballero.

PINTURA

A. PAÍSES CATÓLICOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Según el modelo italiano.
- Grandes **lienzos de tela al óleo** para **Iglesias y Palacios**
- **Frescos** para **bóvedas** y **cúpulas** para dar **sensación de espacios abiertos**.
 - ♦ Con escenas celestiales; con **ángeles** en **violentos escorzos**, para llevar la mirada del espectador al infinito
 - ♦ Todo envuelto en **nubes algodonosas**, llenas de luz.
 - ♦ Con escenas **mitológicas**
- **Afán de movimiento, teatralidad y efectivismo.**
- **Realismo**, a veces recreándose en lo feo, cruel, con esqueletos y tipos deformes, demacrados. Escenas crudas de martirio.
- Utilizan **modelos reales**, cotidianos, incluso para representar personajes religiosos.
- **Composiciones** preferentemente **diagonales, abiertas.**
- Figuras de **canon natural, expresivas.**
- **Perspectiva aérea**, con **sensación de atmósfera**
- **Espacios de gran profundidad**
 - ♦ Espacios abiertos de horizontes infinitos
 - ♦ Paisajes como género independiente, de gran movimiento y amplitud.
- **Estudio de luz**
 - ♦ para iluminar figuras y escenas q el pintor quiere resaltar,
 - ♦ teniendo en cuenta la luz exterior q el cuadro va a recibir
 - ♦ Fuertes **contrastes de luz y sombra**; de blancos y negros (**TENEBRISMO**)

**En el tenebrismo Barroco al contrario q en el tenebrismo manierista la figura se distingue perfectamente en la sombra.*

• TEMÁTICA

- ♦ **Religiosa**; bajo condicionantes de la Contrarreforma
- ♦ **Mitológica**; con sentido moralista
- ♦ **Retratista**; para demanda cortesana
- ♦ **Paisajista**; afán naturalista del Barroco
- ♦ **Bodegones**; tb con sentido moralista a veces

ITALIA

- Aquí se inicia **partiendo del manierismo** de finales de SXVI
- Destacan:

♦ CARRACI;

- ◊ con su obra **emotiva y sencilla**,
- ◊ Concebida para ser expuesta en un altar;

Para verla en actitud orante desde abajo, iluminada por cirios y velas q darán sensación de movimiento.

♦ CARAVAGGIO;

- ◊ Busca **La verdad tal cual se ve.**
- ◊ Se propone copiar la naturaleza tal como es, nos parezca fea o bella.

- ◊ **Personajes religiosos basados en la Biblia** a través de estudios directos.
- ◊ Presenta a los apóstoles de piel curtida y arrugada, manos toscas, como trabajadores q eran.
- ◊ Utiliza **modelos reales** de campesinos, jornaleros.
- ◊ **Se aleja de personajes solemnes y distantes de épocas precedentes**; lo q provocó un escándalo.
- ◊ **Tenebrista**: la luz en contraste con la sombra q nunca es absoluta. Paso paulatino de la luz a la atmósfera

FLANDES

- **Efectivismo, grandilocuencia, lienzos de gran tamaño, tenebrismo, movimiento, gran realismo y expresividad.**
- Destaca; RUBENS

ESPAÑA

- Artistas Q comienzan **influenciados** por el **tenebrismo italiano**, con fondos oscuros y lisos; dando gran **importancia a la luz**.
- Continúan su evolución **influenciados** por **Rubens** más colorista, dando importancia al paisaje.
- Arte como **portavoz** de la **doctrina católica** se representan temas como el **éxtasis, vida de claustro, martirios...**
- La pintura se convierte en el **reflejo fiel** de la **realidad religiosa** de la época
- **Realismo**; plasmación de la realidad alejada de lo anecdótico, de la gesticulación y de lo recargado
- La **Iglesia** y la **Corte** son los **principales clientes**, inspiradores y supervisores de los artistas.
- Destacan:
 - ◆ RIBALTA; Influencia italiana de Caravaggio, Es el **introdutor del tenebrismo** en España. Sus obras fueron destinadas a claustros y monasterios.
 - ◆ RIBERA; Trabaja con Caravaggio en Nápoles. Temática variada: misticismo, martirios penitentes, temas mitológicos. Escoge para sus representaciones **modelos muy delgados. Introduce matices en el color.**
 - ◆ ZURBARÁN; Expresa mejor q ningún otro la **personalidad monástica** con **tendencias místicas. Intemporalidad, estatismo, sobriedad anecdótica**. En sus obras la **luz** transfigura los personajes. **Calidades de telas**
 - ◆ ALONSO CANO; Deseo De **equilibrio y belleza**, es el más **clásico** de los pintores barrocos. Lo **delicado**, lo **bello** tiene mayor interés para él q el realismo.
 - ◆ MURILLO; Creador del **Barroco sin violencias, agradable, dulce, expresión de piedad sentimental** q aleje las imágenes de la realidad concreta
 - ◆ VALDÉS LEAL; Su obra presenta una **pintura teatral** en la q el mover al creyente a través de continuos **efectivismos** tiene una especial consideración.
 - ◆ VELAZQUEZ *

• **PAÍSES PROTESTANTES**

(Inglaterra, Holanda...)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Más sobriedad** al gusto de la **burguesía luterana**, lejos de la grandilocuencia católica.
- **Lienzos más pequeños** para casas burguesas de comerciantes y artesanos, ayuntamientos, salas de Juntas, etc.
- Más **importancia** del **retrato, paisajes y bodegones**.

- Los **temas religiosos** basados en escenas **narrativas**, del Nuevo Testamento; sin el efectivismo y la teatralidad católicos. **Sin pretender conmover al espectador.**
- **Destaca:**
 - ♦ REMBRANT; Trabaja junto al óleo el **grabado**, nueva técnica debida a Durero. Busca **judíos** para las **representaciones religiosas** (búsqueda de la **realidad**.) Representa a sus personajes en **posiciones naturales** (leyendo un libro... Temática variada; retratos, bodegones, paisajes
 - ♦ RODAEL; Discípulo de Rembrandt. **Paisajista** sirve como **modelo** a **pintores ingleses**. Destacan sus **molinos**, su **perspectiva caballera** q son líneas paralelas, nunca profundidad

VELAZQUEZ

- Diego Rodríguez de Silva.
- Nació en Sevilla en 1599 y murió en Madrid en 1660.
- ♦ Aprendió en el taller de Herrera el Viejo; fue discípulo de PACHECO con el q emparento al casarse con su hija y le introdujo en Madrid donde le presentó al Conde Duque de Olivares, q le consiguió al puesto de **pintor de Cámara del rey** Felipe IV en 1623 después de pintar su retrato
- **Su estilo pasa por dos etapas:**

1. ETAPA TENEBRISTA de influencia italiana

- Le interesa el **estudio** de la **luz** y su **paso gradual** a la **sombra**, a través de la cual se pueden ver **objetos** y **personajes secundarios**.
- **Perfecciona** la **perspectiva aérea** dando **sensación** de **atmósfera**
- Trabaja temas **religiosos**:
 - ♦ *Adoración de los Magos* (1619)
 - ♦ *Crucifijo* al estilo de Martínez Montañés
- Temas **costumbristas**, muy **realistas**:
 - ♦ *Vieja friendo huevos* (1618)
 - ♦ *Aguador de Sevilla* Etapa q coincide con su estancia en Sevilla
- En 1622 se traslada a Madrid
- Parece q aquí conoce a Rubens q empieza a **influir** hacia un estilo **más colorista** y **naturalista**
- Le influyó tb su primera estancia en Italia, donde **aprendió** el **color** de la escuela **veneciana** y las **composiciones retratistas** de Tizano

2. ETAPA COLORISTA

- Etapa en la q por **influencia** de Rubens y **Venecia** deja de interesarle sólo la luz y su estilo **cambia** a **colores más claros**, **panorámicas** más **amplias**, **paisajes** de **gran profundidad** ("bajando la línea del horizonte), **cielos** con **nubes** llenas de **luz**.
- Así hace **retratos cortesanos**:
 - ♦ *Felipe IV*
 - ♦ *Príncipe Baltasar Carlos*
- Cuadros de **temática histórica**:
 - ♦ *Las lanzas* (1635)
- Empieza con **lienzos** al **óleo** de **gran tamaño**
- Hacia 1645 realiza un segundo viaje a Italia por encargo del rey.
- **Retrata** al Papa Inocencio X
- Cuando vuelve realiza sus **obras maestras**:

- ♦ *Las Meninas*
- ♦ *Las hilanderas*

- Al final, su **estilo evoluciona** hacia una **pincelada** cada vez **más suelta** e **inconexa**, con **colores grises, verdes, blancos** q se **funden** dando formas.
- **Imitado por Impresionistas** del SXIX
- Su estilo siempre es **Realista**, con **personajes cotidianos** o **cortesanos**.
- **Domina** totalmente la **perspectiva lineal, cromática y aérea**.
- Es el artista barroco con temática más variada; Religiosa, retratista, paisajista, naturalista con bodegones, costumbrista e incluso mitológica con Ej. Fragua de Vulcano, Los borrachos, etc.