

EL BARROCO

- **Arquitectura (en Italia):** El barroco es el movimiento artístico que se desarrolla en Europa a lo largo del s. XVII y la primera mitad del s. XVIII. Su cuna artística la tiene en Italia pero en su concepción intervino Italia, España y la compañía de Jesús.

El barroco es un movimiento que rompe con el concepto clásico del renacimiento y en todas sus manifestaciones artísticas busca el efectismo, trata de emocionar y conmover al espectador, busca la sorpresa y la teatralidad.

Características

- Se rompe con la forma clásica en las **fachadas**, se construyen en ángulo para ser vistas desde diferentes puntos, éstas son como auténticos escenarios, el exterior NO corresponde con lo que nos vamos a encontrar en el interior. Las fachadas tienen **diferentes planos**: aparecen entrantes y salientes creando **claroscuro**, busca la irregularidad, la espectacularidad, se decora exageradamente buscando el lujo y la riqueza. Se buscan las formas curvas y contracurvas, las formas elípticas y ovaladas (*San Carlos de las cuatro fuentes*)
- Las **plantas**: los espacios interiores buscan la grandiosidad normalmente siendo de **una sola** planta y aparecen plantas nuevas donde se matan los ángulos, aparecen **plantas elípticas** que se cubren con una cúpula (cúpula como elemento IMPORTANTÍSIMO con curvas y ondulaciones) –dibujo–
- En cuanto a **edificios** aunque por el sentido del movimiento barroco y el impulso que se da por la contrarreforma se da un impulso por la **arquitectura religiosa** que se desarrolla como representante del poder político y de las grandes familias aristocráticas con grandes **conjuntos palaciegos** (grandiosos y rodeados de jardines, impulsando el desarrollo de estos; sobre todo en Francia y en Italia y por influencia de éstas al resto de Europa) (*Los jardines del Moro en Madrid*)

En cuanto a la **tipología de los palacios** varía según las naciones, en Madrid a partir de los Austrias y sobre todo de los Borbones. En Italia todavía se recibe influencia renacentista, en centroeuropa hay dos tipos de palacio: el urbano y el rural; aunque con plantas muy similares. Los palacios de mayor prestigio serán los franceses (*Palacio de Versailles*)

- El barroco impulsa sobretudo el **urbanismo**; se concibe una ciudad como un conjunto de edificios que no solo da respuesta a unas funciones sino a una mejora de las comunicaciones y sobre todo al prestigio de los grandes señores monarcas y el papado. Para ello se van a crear **programas urbanísticos** donde se exalte el poder político y económico (en Francia con Luis XIV y en Rusia con Pedro el Grande, en Roma con Sixto V). Se busca la **preocupación por la simetría** (herencia renacentista), se busca el **efecto de perspectiva** y para ello se crean grandes avenidas en las que se colocan **fuentes, obeliscos, plazas** que desembocan en un edificio representativo, se busca integrar todos los edificios procurando un conjunto arquitectónico, se utiliza el **plano de la retícula**.
- **Materiales:** en toda **Europa** materiales nobles (principalmente la **piedra**) excepto **España** donde la crisis política y económica conlleva a que se utilice toda la decoración concentrada en puertas y ventanas y solo en los ángulos al exterior aparecen sillares de piedra, el resto se utiliza principalmente el **ladrillo** y en el interior se utiliza la **escayola** y/o **estuco**.

En España surgen **3 edificios** que son:

- **LAS PLAZAS MAYORES:** Aparecen en todas las ciudades importantes (*Plaza Mayor de Madrid* y *Plaza Mayor de Salamanca*), suelen ser cuadradas y se elevan del espacio de la calle por escalinatas, es un espacio que se crea para la reunión de las personas y evitar el paso de los carruajes.
- **LOS TRANSPARENTES:** son una mezcla entre arquitectura, pintura y escultura que sirve para la

exaltación de la eucaristía y consiste en un hueco que se abre en las iglesias para que penetre la luz y a través de las imágenes y la luz aparezca un efecto muy teatral (*Transparente de la Catedral de Toledo* de Narciso Tomé)

- **EL CAMERÍN:** Es una pequeña sala que aparece en algunas iglesias barrocas detrás del sagrario y es donde se guardan todos los tesoros, normalmente ésta sala se reviste de oro.
- Se siguen utilizando como remate de fachadas o en los vanos los **frontones** pero **partidos**, y en cuanto a los **arcos** se utilizan los de **medio punto**.
- Aparición de las **fuentes decorativas** (formando parte del urbanismo); en ellas se suele representar a un anciano que simboliza un río importante, su precedente se encuentra en el helenismo y encima del anciano se representan niños que simbolizan los afluentes. (*Fuente de los 4 ríos*, de Bernini)

- **Arquitectos**

- ♦ **ITALIA**

- ♦ **Escuela de Roma**

- **Maderno:** trabaja en San Pedro al que añade un tramo en su planta longitudinal y crea una fachada de orden gigante
- **Bernini:** trabaja principalmente en Roma, recibe la influencia arquitectónica de Miguel Ángel y aun manteniendo tradiciones clásicas se atreve a soluciones nuevas y muy audaces, continuará la obra de Miguel Ángel en el Vaticano. En cuanto a sus plantas las prefiere **centralizadas y elípticas** confiriéndolas gran dinamismo, en las fachadas exteriores sitúa distintos planos y utiliza el **orden gigante**. Sus obras más importantes son:
 - *El Baldaquino de San Pedro:* (pág 240) Se realiza creando una estructura dinámica con columnas gigantescas **salomónicas**, realizado en bronce contrasta el interior de la iglesia y el mármol de Carrara. Se construyó para situarlo en el altar mayor como símbolo del templo.
 - *Plaza de San Pedro (o columnata):* (pág 236) Representa la simbología de los brazos que acogen a los peregrinos (de ahí su forma ovalada), por otra parte se pretendía que se viera el cimborrio de Miguel Ángel y corregir la horizontalidad de la fachada de Maderno. La plaza se concibe con una columnata con columnas gigantescas clásicas que se rematan con un entablamento y con una balaustrada y se complementa con un **obelisco**.
 - *La fuente de los 4 ríos* (Roma)
 - *La iglesia de San Andrea*

- **Borromini:** Es el gran maestro de la arquitectura barroca; busca el **movimiento total** y para ello utiliza una **estética ondulante** en los entablamentos y las cornisas haciendo sobresalir los muros; emplea arcos mixtilíneos y bóvedas **nervadas**. Su gran mecenas fue el Papa Inocencio X. Su obra más importante es *San Carlos de las 4 fuentes*

- ♦ **Escuela de Turín (s. XVII)**

- **Juvara:** Fue un importante arquitecto que trabajó en Turín, Lisboa y sobretodo en Madrid llamado por los reyes españoles y toma como modelo las audacias de Borromini
- **Guarino Guarini:** Se caracteriza por la

producción de cúpulas califales de influencia árabe (*Cúpula de la Capilla del Santo Sudario*)

◇ ARQUITECTOS URBANISTAS

- Fontana: Realiza una serie de plazas unidas por avenidas con fuentes y obeliscos. Entre sus obras importantes destacan *la plaza de Nabona*
- *Fuente de Trevi*
- ESCALINATAS (s. XVIII): *Escalinata de la Plaza de España*

◆ **FRANCIA:** La mayor preocupación son las residencias palaciegas, con gran desarrollo de los jardines (fuentes... etc.)

- ◇ En arquitectura religiosa destacan *Los Invalidos* donde resalta la enorme cúpula por su enorme desarrollo (de Mansart)
- ◇ En arquitectura civil se construyen los **palacios** a las afueras que se organizan en torno a un patio y el prototipo de palacio es el de París
 - *Versalles*: Era un pabellón de caza construido por Luis XIII, su hijo Luis XIV sintiéndose a disgusto viviendo en París decide remodelar el palacio en unas dimensiones enormes; sobresalen dos espacios: la capilla (de Mansart) y la galería de los espejos donde se recoge toda la **decoración Rococó**

◆ **VIENA:** Gran desarrollo de las **cúpulas** y **edificios de gran suntuosidad**. Obras: *San Carlos Borromeo* (pág 246) y *El Palacio de Sisi*

◆ **INGLATERRA:** A raíz del incendio de Londres se elaboró un proyecto para la construcción de prototipo de ciudad barroco pero no se llevó a cabo. La iglesia más importante es la *Catedral de San Pablo* (Londres) que desarrolla una línea muy purista

◆ **ARQUITECTURA BARROCA EN ESPAÑA**

- ◇ Las condiciones socio- políticas de España condicionan una evolución de la arquitectura diferente al resto de Europa, se utilizan **materiales pobres** (ladrillo), los sillares de piedra solo se utilizan en las esquinas. La influencia del período Herreriano perdura hasta la primera mitad del s. XVII
- ◇ La arquitectura española es fundamentalmente **religiosa** con **plantas simples**, las **cúpulas** son **fingidas**, denominadas **cúpulas encamonadas**, es decir, sostenidas con un armazón de madera
- ◇ Los exteriores son sencillos, y toda la decoración se centra en los vanos y en el interior se utilizan **frontones rotos**, **columnas salomónicas**, **estípites**... etc.
- ◇ Dos períodos comprenden la arquitectura española

- ◊ Primera mitad del s. XVII: Cuyo arquitecto más importante es Juan Gómez de Mora, sobrino de Fco de Mora.
 - Se caracteriza por tener un **estilo sobrio y geométrico**, con pilastras que dividen la superficie en recuadros creando **claroscuros**.
 - Emplea un **pórtico abierto** al exterior y que al interior sirve para el coro.
 - Utiliza en las **fachadas sillares de piedra**, que remata en frontón y como adorno utiliza las **bolas**
 - **Obras**
 - *El convento de la Encarnación de Madrid*
 - *Plaza Mayor de Madrid*: su origen está en la antigua plaza del Arrabal, ya se configuró como plaza mayor en la época de Carlos I y con Felipe II se construye la casa de la carnicería y la casa de la panadería y se trazó rectangular. Hubo un incendio (1790) y Juan de Villanueva (neoclásico)
 - La influencia de Gómez aparece con los arquitectos Fco Bautista y Pedro Sánchez (*Antigua catedral de San Isidro*)
- ◊ Segunda mitad del s. XVII y primera mitad del s. XVIII: Este periodo se caracteriza por la **exuberante decoración** en el que aparecen los **elementos naturalistas y abstractos**. Las fachadas se enriquecen exageradamente, se multiplican los **estípites** y aparecen **decorados escenográficos**. Los arquitectos más importantes son:
 - **Los Churriguera**: (de ahí que este período se denomine también churrigueresco) Concede más importancia a la decoración que a los elementos estructurales (plantas) que son sencillos. Entre sus obras destacan: *La plaza mayor de Salamanca* (considerada la más bella plaza mayor de España), *El conjunto de Nuevo Baztán* en el que destaca la plaza y sobretodo la fachada de la iglesia; pero sobretodo realizaron **retablos**, destacando *el retablo de San Esteban* en Salamanca (pág 256)
 - **Pedro de Ribera**: Estuvo unido a los Churriguera, trabajando principalmente en Madrid. Como elemento decorativo preferentemente utiliza los **estípites y baquetones**. Sus obras: *el hospicio de Madrid* (pág 257), *la iglesia de Monserrat*, *el conde duque*, *el puente de Toledo*
 - **Narciso Tomé**: Trabaja fundamentalmente en Toledo. Su obra más importante es el **transparente** (pág 257), arquitectura,

escultura y pintura que trata de conseguir un **efecto escenográfico** donde la luz juega un papel fundamentalmente unido o bien a la riqueza de los materiales o a la **arquitectura de falsete** de las mismas (yeso o escayola imitando a materiales nobles)

- **Casas y Novoa:** (en Galicia) la obra más representativa es la *fachada del Obradoiro* para tapar el pórtico de la Gloria (se levanta un cuerpo con ventanales para iluminar el interior de la catedral y en el centro de la fachada se remonta con un pequeño templete con la figura de Santiago)
- **Alonso Cano:** (en Andalucía) realiza la fachada de la *Catedral de Granada*
- En cuanto a arquitectura palaciega destacan dos obras: *El palacio real de Madrid* (Tubara y Sachechi)) *el palacio real de Aranjuez* (Sabatini)
- **Pintura Barroca:** El centro pictórico será Italia. Los temas siguen siendo religiosos pero adquiere gran desarrollo la pintura mitológica a través de los frescos, aunque se trabaja principalmente en óleo. La pintura barroca se divide en 3 periodos

◇ **PRIMER PERÍODO:** Reacción ante el manierismo y propugna un **acercamiento a la naturaleza** y a la realidad, es decir, se **pintan las cosas tal cual** aparecen en la realidad. Su máximo representante es Caravaggio:

Caravaggio: Refleja, pinta lo popular y lo real, sus personajes se inspiran en los personajes contemporáneos que ve, y además los refleja en sus obras religiosas reduciendo a conceptos preconcebidos de belleza, pero la excesiva vulgaridad de las figuras que elige provocan un rechazo por falta de respeto como es el cuadro de la *Virgen muerta*

Técnicamente las figuras se crean a través de las luces y de las sombras (**tenebrismo**), la luz no solo ilumina sino que crea el volumen de las figuras. Ésta luz es natural o artificial (de día o de noche)

La novedad del **tenebrismo** interesó a todos los pintores que viajaron a Roma, en la pintura española tuvo una enorme influencia.

Por otra parte, el tenebrismo ignora el paisaje , pero da valor a las naturalezas muertas (bodegones) que surgirá como género independiente y con enormes

percusiones en la pintura española.

En la pintura veneciana del s. XVI como detalles de las pinturas aparecían escenas de naturalezas muertas pero será con Caravaggio con quien el género se independizó, tendrá una importancia enorme en toda la pintura flamenca y en toda la pintura española del XVII donde se irán reduciendo los elementos y se realizarán cada vez más sencillos.

Entre las obras más importantes de Caravaggio: *La vocación de S. Mateo*, *La muerte de la virgen*, y *bodegón* (Flores y Frutos)

- ◇ **SEGUNDO PERÍODO (clasicismo):** Rompe también con el manierismo y el centro artístico se sitúa en la ciudad de Bolonia.
- ◇ A diferencia del tenebrismo el clasicismo no busca los aspectos más crudos de la realidad sino la **búsqueda de la belleza ideal** entroncando así con el clasicismo renacentista. De ahí que sus clientes sean **la iglesia y los círculos cultos**.
- ◇ Se caracteriza por **la serenidad, el equilibrio, el orden en las composiciones, la búsqueda de la profundidad**
- ◇ Los temas son muy variados, principalmente **religiosos y mitológicos alegóricos**
- ◇ Es la pintura que sirve de puente al NEOCLASICISMO y los maestros más importantes es la **familia de los Carracci**.
 - Pinturas fundamentalmente **al fresco** que se realizan **en las bóvedas** de iglesias y palacios a imitación de la Capilla Sixtina; dividiendo los espacios como si fueran cuadros de caballete, es decir, las escenas aparecen enmarcadas.
 - Las figuras aparecen **desnudas** con un **estudio de la anatomía** y, se representan paisajes con figuras pequeñas tanto en escenas **religiosas** como **mitológicas** siguiendo este tipo de pintura destacada también en Guido Reni
- ◇ **TERCER PERÍODO (barroco decorativo):** (2ª mitad del s. XVII)
 - Se caracteriza por las decoraciones de bóvedas y muros.
 - En esta pintura aparecen todos los recursos pictóricos barrocos: ilusionismo, teatralidad, artificiosidad...
 - Los cuadros se abren presentando **enormes escenas en perspectiva**, recogiendo el rico colorido veneciano y la iluminosidad de los

flamencos.

- Se representan fundamentalmente **escenas religiosas** donde aparecen mezclados con arquitecturas grandiosas
- El pintor más representativo es Pietro de Cortona

En Venecia se mantienen las características generales de la pintura de los s. XV y XVII y entre los pintores más importantes destacan Tíépolo q vendrá a trabajar a España, Carateto que se caracteriza por plasmar los canales de Venecia y Guanti, q se caracteriza por la utilización de una pincelada suelta (pág 270)

- **Pintura Flamenca:** Es la pintura que se desarrolla en torno a Flandes durante el s. XVII

- ◇ Se desarrolla en un **contexto social rico** donde principalmente se vive con gran lujo y ostentación, tomando protagonismo la **burguesía**, por otra parte el crecimiento económico industrial, el comercio convierte a la burguesía en una clientela excepcional
- ◇ El contexto religioso sin embargo no favorece el desarrollo y la proliferación de dichos temas por los que se desarrollan son de **pequeño tamaño** y a **nivel particular**
- ◇ La temática fundamental será: **bodegones, temas costumbristas** (bodas, fiestas...), donde aparece sobretodo la buena mesa para ver la sociedad enriquecida
- ◇ Las pinturas son una expresión de color prevaleciendo los colores cálidos, salvo en algunos cuadros muy específicos como son los bodegones; paisajes donde se reduce el color.
- ◇ Se utiliza **pasta muy fluida**, prevaleciendo el color sobre el dibujo
- ◇ La **influencia de los venecianos** se recoge en el color, detallismo y minuciosidad
- ◇ Las composiciones son complejas, muy estudiadas y los pintores dominan perfectamente la técnica (la perspectiva, luz... etc.)
- ◇ PINTORES

- **RUBENS:** Es el más importante de la escuela flamenca, sus cuadros se caracterizan por la **suntuosidad**, aplica la pintura en capas transparentes con poco pigmento y mucho óleo, recibiendo influencia directa de Tiziano. Modelos naturales, plasmando los sentimientos. Su primera formación la recibe de los maestros primitivos flamencos, al iniciarse el s. XVII se desplaza a Italia y estudia Tiziano y a

Mantegna, Miguel Ángel, Caravaggio y a Correggio, y dentro de la pintura barroca a los Carracci.

A su vuelta a Amberes interviene en obras religiosas pero su fama hace que sea llamado como pintor de la alta burguesía y de los gobernadores españoles para posteriormente convertirse en el más importante pintor del momento. Entre sus temas destacan

- ◊ TEMAS RELIGIOSOS: Realizados como grandes composiciones (ej: *La adoración de los Reyes* –pág 271)
- ◊ MITOLÓGICOS: en los que mezcla junto a personajes puramente mitológicos a personajes de la época, en estos cuadros hay una explosión de color y carne (ej: *las 3 gracias, las ninfas perseguidas por Faunos*, y *Meleagro y Atalanta* –pág 272). En este tipo de obras hay un enorme desarrollo del paisaje, la influencia en la anatomía de Miguel Ángel y siempre poniendo en los cuerpos femeninos la **piel nacarada**
- ◊ LOS RETRATOS: Sigue los modelos de Tiziano destacando la importancia del personaje retratado, ahondando también en la penetración psicológica del retratado. Entre las obras de retrato los del *Duque de Lerma*, *Retrato de Mª de Medicis* y el de *Su esposa y su hijo*)
- ◊ EL PAISAJE: Se le considera el precursor del paisaje romántico apareciendo una pincelada rápida que da sensación de movimiento y es fundamental el **juego de luces**, los troncos se vuelven retorcidos.

Su éxito fue enorme, a España viajó dos veces entablando amistad con Velázquez y poniéndose a servicio de Felipe V para quien realizará varias obras.

- **VAN DYCK:** Es discípulo y recoge todas las influencias del maestro, se estableció en Inglaterra. Se caracteriza por la riqueza del colorido, la soltura en la pincelada y por la elegancia de sus formas. Poseerá más fama en momentos posteriores. Sus obras más representativas son los retratos, creando el <<retrato de encuadre>> donde el retratado aparece acompañado por un elemento (pág 274)
- **TENIERS**
- **JORDAENS:** Vendrá a trabajar a España y se caracteriza por el colorido gigante y las grandes composiciones