

TEMA 13 EL ESPIRITU BARROCO

EL ARTE BARROCO:

El Barroco es el arte nacido a finales del siglo XVI que abarca el siglo XVII y parte del siglo XVIII, contrasta con el racionalismo y el clasicismo renacentista que significaba equilibrio y simetría.

El Barroco sin embargo propone nuevos valores estéticos en los que predomina el movimiento con la utilización de las formas curva, de lo cóncavo y lo convexo, para crear sus formas. Representan el realismo en sus representaciones, les gusta lo teatral y lo escénico.

El objetivo del artista barroco es representar la realidad de forma que exalten los sentimientos para emocionar al espectador. La obra de arte se presenta como una escena teatral.

BARROCO Y CONTRAREFORMA

La renovación de la Iglesia tras el Concilio de Trento encontró en los artistas barrocos de la Europa católica los propagandistas ideales del nuevo espíritu. La representación de milagros etc., debía suscitar en los fieles la fe y la piedad. Todo lo divino se rodeaba de esplendor.

ARTE Y PODER POLITICO

En la época del Barroco se desarrollaron las grandes monarquías absolutas, se construyeron lujosas mansiones rodeados de verdaderos escenarios con jardines, plazas y escalinatas. El palacio de Versalles es un ejemplo.

ARTE Y SOCIEDAD

Los temas y los gustos de los artistas de la Europa protestante son diferentes a los de la Europa católica. En Holanda o Alemania las obras de arte no son encargadas por la Iglesia o los monarcas, sino por el cliente burgués. En estos países el arte es más realista y cotidiano, se pintan temas como interiores de casas, retratos, temas domésticos (familias, niños), paisajes y motivos decorativos.

ESCULTURA

El objetivo principal de los escultores barrocos es la representación del movimiento, mediante líneas curvas y oblicuas, da la sensación de que los personajes hubieran sido captados en un momento de la acción. Los ropajes tienen gran importancia, dando la sensación de volumen.

La figura más importante de la escultura barroca italiana es **Bernini**. Sus obras importantes son Apolo y Dafne y el Éxtasis de Santa Teresa.

ARQUITECTURA

En arquitectura se caracteriza por la libertad con que son tratados los elementos arquitectónicos, con el fin de dar impresión de movimiento al edificio. Las fachadas describen curvas que crean efectos de luz y sombras, las columnas se retuercen y se alzan impresionantes cúpulas decoradas. Bernini realizó la Plaza de San Pedro del Vaticano.

También se levantan obras civiles como palacios, mansiones, fuentes. Destacan los arquitectos franceses **Le Vau, Mansart o Le Nôtre**.

PINTURA

La primera característica es el triunfo del color sobre el dibujo. Se utilizan colores vivos y cálidos a los que ayuda la utilización del óleo, aunque también se continúa pintando al fresco.

Otra característica es el realismo, que representa las cosas como son en realidad, se utilizan modelos de la vida real incluso para pintar temas religiosos. Preocupa la búsqueda del movimiento.

Italia.

El primer movimiento de la pintura barroca nace en Italia con **Caravaggio**, la principal preocupación de este pintor es la luz, para lo que utiliza la técnica del **claroscuro** que consiste en contrastar zonas oscuras con zonas iluminadas para dar profundidad y dramatismo a sus composiciones. Refleja en ellas el naturalismo y sus composiciones son complejas y llenas de movimientos que muestran a los personajes en acción.

Flandes

La expansión del estilo barroco dio lugar en Flandes a una escuela más aristocrática que se caracterizaba por el bello colorido y el movimiento de sus composiciones. Sus representantes más importantes fueron **Rubens** y su discípulo **Van Dyck**.

Escuela holandesa

En la Europa protestante, los temas cambian y aparecen retratos de la burguesía (**Fran Hall**) y la pintura de interiores (**Vermeer**), pero la gran figura de la pintura holandesa es **Rembrandt** maestro de la luz y el color, destaca especialmente como retratista (La lección de Anatomía y La Ronda de Noche)

EL SIGLO DE ORO DE LA PINTURA ESPAÑOLA

La mayoría de la pintura española es de tema religioso. La iglesia encargó a los artistas obras que despertasen la fe y los grandes principios católicos. Además es la época de la pintura de Corte, monarcas y nobles encargan retratos a los pintores.

Destacan **José Rivera y Francisco Zurbarán**, en la primera mitad del siglo. Participan de las preocupaciones de los pintores barrocos, tratamiento de la luz, usan colores cálidos, naturalismo y complejas composiciones. **Bartolomé Esteban Murillo** supo captar con realismo el ambiente de la picaresca infantil.

Velázquez

Fue el genio más universal de nuestros pintores, cultivó todos los géneros:

Retratos: Felipe IV, La Meninas

Temas mitológicos: La Fragua de Vulcano, El Triunfo de Baco, Las hilanderas.

Utiliza la luz y la utilización de la perspectiva aérea serán el fundamento de su obra pictórica. Su pincelada es suelta, los colores se van haciendo progresivamente más claros y luminosos consiguiendo perfecta fusión entre las figuras y los fondos.

ARQUITECTURA

La arquitectura barroca española se distingue por su exhuberancia decorativa que cubre el interior y el exterior

de muchos edificios, sobre todo las iglesias. Destaca por el estilo muy recargado **José de Churriguera) y Pedro Ribera.**

ESCULTURA

Emplea la madera policromada y domina el tema religiosa con la realización de retablos para las iglesias e imágenes para las procesiones. Destacan **Gregorio Fernández, Alonso Cano, Martínez Montañés y Francisco Salzillo**