

Arte Barroco

Realizado por:
Ismael González Akairich
Jairo Antonio Matés Crespo
Fecha: 19/04/2018

Índice

1. Introducción al Barroco
2. Características generales
3. Arquitectura barroca
 - Arquitectos del Barroco
4. Escultura barroca
 - Escultores del Barroco
5. Pintura barroca
 - Pintores del Barroco
6. El barroco en Europa
7. El barroco en España
8. Diego Velázquez

Introducción al Barroco

El Barroco fue un período de la historia en la cultura occidental originado por una nueva forma de concebir el arte y que, partiendo desde diferentes contextos histórico-culturales, produjo obras en numerosos campos artísticos: literatura, arquitectura, escultura, pintura, música, etc. Se originó en Europa occidental, aunque también se dio en numerosas colonias de las potencias europeas. Durante el siglo XVII y principios del XVIII, con mayor o menor prolongación dependiendo de cada país. Este período también fue conocido en Italia como Seicento. Durante mucho tiempo el barroco tuvo un sentido peyorativo, recargado, engañoso, caprichoso. A lo largo del siglo XVIII se fue desarrollando en Francia un movimiento derivado del Barroco que multiplicaba su exuberancia y se basaba fundamentalmente en las artes decorativas que se denominó Rococó y se acabó exportando a buena parte de Europa. También se conoce como barroquismo al abuso de lo ornamental, de lo recargado en el arte, etc. Además, de que puede ser cualquier estilo artístico contrapuesto al clasicismo.

Características generales

A pesar de las diferentes interpretaciones que se han producido en diferentes países y regiones, determinado por el estilo de diferentes políticas, religiosas y culturales, se puede decir que el barroco en la historia del arte tenía algunas características comunes como:

- La tendencia hacia la representación realista. La demanda de movimiento y el infinito.

- El intento de integrar diferentes disciplinas artísticas.

- El lado emocional sobre lo racional: su objetivo es impresionar a los sentidos del observador, con base en el principio de que la fe debe

lograrse a través del sentidos y la emoción más que por el razonamiento.

- La búsqueda de efectos visuales y decorativos, a través de curvas, contra curvas, columnas salomónicas.

- Violentos contrastes de luz y sombra denominados como técnica del claroscuro.

- Efectos de pintura ilusionista que a veces nos da la impresión

de ver el cielo, sólo la apariencia de profundidad alcanzada.

-Amplitud, retorciéndose y la riqueza exagerada ornamental, la ausencia de huecos y el gusto por el teatro.

Arquitectura barroca

Las características de la Arquitectura barroca son las líneas curvas y el valerse de otras bellas artes como lo fueron la escultura y la pintura para la creación de obras arquitectónicas, ya que la gran mayoría de los templos construidos en Europa durante el siglo XVIII fueron diseñados y construidos bajo este estilo, pero no

solamente en Europa se puede apreciar la Arquitectura barroca.

En la Arquitectura barroca las fachadas adquieren una mayor relevancia ya que es en ellas donde se

puede expresar todo el arte y la conjunción de la escultura para crear la obra. En las fachadas barrocas se vuelcan los mayores empeños ornamentales o decorativos mediante numerosas cornisas e interpretaciones de columnas griegas o romanas. En cuanto al diseño de los templos, estaban distribuidos con una

planta arquitectónica en forma de cruz ya que las plantas arquitectónicas con formas circulares estaban mal vistas ya que en aquel tiempo se consideraban paganas. Pero no solamente podemos encontrar el barroco en templos, los edificios gubernamentales de la época también se construyeron bajo este estilo y se pueden encontrar los ejemplos en los palacios de Luxemburgo y el famoso palacio de Versalles.

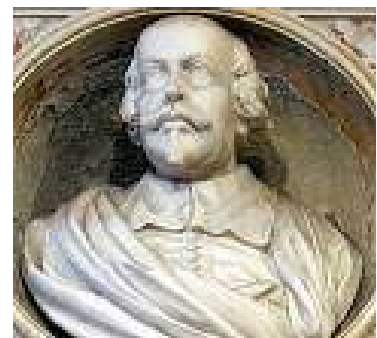
Podemos resumir el estilo barroco en los siguientes puntos:

- Exaltación de lo monumental y lo religioso.
- La búsqueda de fachadas vivas, por eso se incluían esculturas en las fachadas.
- El gusto por la teatralidad y lo escenográfico.

Arquitectos del Barroco

Pietro da Cortona nació en Cortona el 1 de noviembre de 1596 y murió en Roma el 16 de mayo de 1669, fue un pintor y arquitecto italiano perteneciente al período inicial del Barroco. Es conocido fundamentalmente por su trabajo en los frescos decorativos y de la pintura. Sus obras más famosas son: Santa María della

Pace, la Iglesia de San Lucas y Santa Martina y la Basílica de los Santos Ambrosio y Carlos en el Corso entre otras.

Gian Lorenzo Bernini nació en Nápoles el 7 de diciembre de 1598 y murió en Roma el 28 de noviembre de 1680, fue un escultor, arquitecto y pintor italiano. Trabajó principalmente en Roma y es considerado el más destacado escultor de su generación, creador del estilo escultórico barroco. Algunas de sus obras más destacadas son: la Plaza de San Pedro, la Iglesia de Sant` Andrea en el Quirinal y la Capilla Cornaro

Alonso Cano Almansa nació en Granada el 19 de marzo de 1601 y murió en Granada el 3 de septiembre de 1667, fue un pintor, escultor y arquitecto español. Se le considera uno de los más importantes artistas del barroco en España. Sus obras más características son: el Arco del Triunfo de la Puerta de Guadalajara y la Iglesia del Santo Ángel Custodio.

Escultura barroca

La escultura Barroca cobra un papel decorativo en la composición general de las obras de este estilo artístico. En ellas destaca su complicada estructura y dramática vivacidad. Las esculturas barrocas se distinguen por su gran movimiento y el dinamismo. Algunas de ellas muestran pasiones violentas, lentas y exaltadas.

Sus características son:

- Naturalismo, es decir, representación de la naturaleza tal y como es, sin idealizarla.
- Integración en la arquitectura, que proporciona intensidad dramática.
- Se busca el movimiento, hacia afuera con líneas de tensión complejas, especialmente la helicoidal o serpentinata, y multiplicidad de planos y puntos de vista. Esta inestabilidad se manifiesta en la inquietud de personajes y escenas, en la amplitud y ampulosidad de los ropajes, en el contraste de texturas y superficies, a veces en la inclusión de distintos materiales, todo lo cual produce fuertes efectos lumínicos y visuales.
- Representación del desnudo en su estado puro, como una

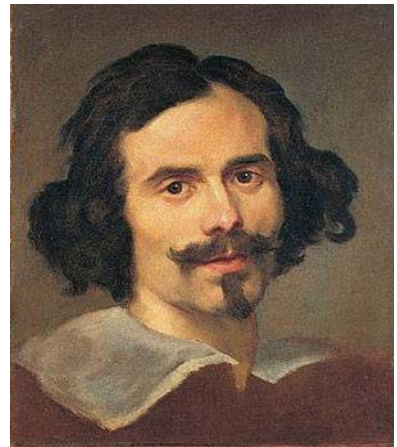

acción congelada, conseguido mediante una composición asimétrica, donde predominan las diagonales y *serpentinatas*, las poses sesgadas y oblicuas, el escorzo y los contornos difusos e intermitentes, que dirigen la obra hacia el espectador con gran expresividad.

- La manifestación principal es la estatuaría, utilizada para la ornamentación de espacios interiores y exteriores de los edificios, así como de los espacios abiertos, tanto privados como públicos.

Escultores del Barroco

Gian Lorenzo Bernini, como ya se ha mencionado con anterioridad nació en Nápoles, el 07/12/1598 y murió en Roma, el 28/11/1680 y fue un importante escultor, arquitecto y pintor italiano. Trabajó principalmente en la escultura y es considerado el mejor escultor de su época. Sus esculturas más destacadas son: el Rapto de Proserpina, Éxtasis de Santa Teresa y David.

Juan Martínez Montañés nació en Alcalá la Real en 1568 y murió en Sevilla el 18 de junio de 1649 fue un escultor español. Su obra conserva la sobriedad clásica propia del Renacimiento, aunque aportando la profundidad de la escultura del Barroco.

Sus obras más famosos son: Cristo de los Cálices, Pliegues de la ropa y Pies.

Pedro Roldán nació en Sevilla, el año 1624 y murió en Sevilla en el 1699, fue un escultor español del Barroco. Fue padre de la escultora Luisa Roldán, conocida como la Roldana. Sus obras escultóricas más conocidas son: Pedro Roldán, Juan de Mesa y Pedro de Mena.

Pintura barroca

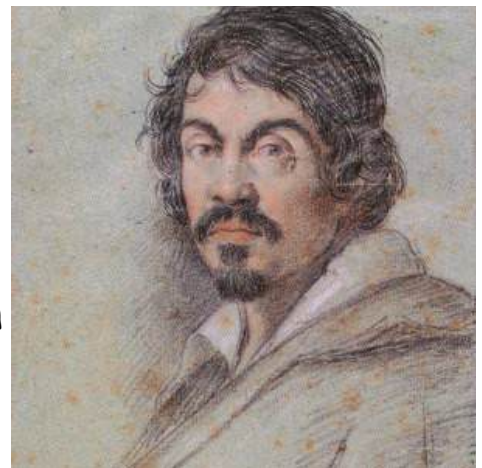
La pintura barroca es la pintura relacionada con el movimiento cultural de este estilo. El movimiento a menudo se le identifica con el absolutismo, la Contrarreforma y el renacimiento católico, pero la existencia de importante arte y arquitectura barroca en países no absolutistas y protestantes por toda Europa Occidental evidencian su amplia popularidad. La pintura adquirió un papel prioritario dentro de las manifestaciones artísticas, y llegó a ser la expresión más característica del peso de la religión en los países católicos y del gusto burgués en los países protestantes. La mejor y más importante pintura durante el período que comienza alrededor del año 1600 y continúa a lo

largo de todo el siglo XVII, y a principios del siglo XVIII se identifica hoy como pintura barroca. El arte barroco se caracteriza por el realismo, los colores ricos e intensos, y fuertes luces y sombras, en oposición al arte renacentista. Entre los más grandes pintores del Barroco se encuentran Caravaggio, Rembrandt, Rubens, Velázquez, Poussin y Vermeer. La pintura barroca a menudo dramatiza las escenas usando los efectos lumínicos del claroscuro; esto puede verse en obras de Rembrandt, Vermeer, Le Nain y La Tour.

Pintores del Barroco

Michelangelo Merisi da Caravaggio nació en Milán, el 29 de septiembre de 1571 y murió en Porto Ércole, el 18 de julio de 1610, fue un pintor italiano que influyó en Roma, Nápoles, Malta y Sicilia entre 1593 y 1610. Es considerado como el primer gran pintor de la época barroca. Sus obras más importantes son: Los discípulos de Emaús, el prendimiento de Cristo y Judit y Holofernes.

Rembrandt Harmenszoon van Rijn nació en Leiden, el 15 de julio de 1606 y murió en Ámsterdam, el 4 de octubre de 1669, fue un pintor y grabador neerlandés. Es considerado uno de los mayores maestros barrocos de la pintura y el grabado. Sus pinturas más famosas son: La tormenta del mar de Galilea, el rapto de Europa y La ronda de noche.

Francisco de Zurbarán nació en Fuente de los Cantos, Badajoz, el 7 de noviembre de 1598 y murió en Madrid, el 17 de agosto de 1664 fue un pintor del Siglo de Oro español. Zurbarán destacó en la pintura religiosa y algunas de sus más destacadas obras son: Cristo en la Cruz, San Serapio y Exposición del cuerpo de San Buenaventura.

El Barroco en Europa

Cada una de estas características se traducen de distintas maneras en cada país y ciudad, pues el Barroco se va a manifestar de distintas maneras en cada uno de ellos. Pues, como dijimos anteriormente, la iglesia es la principal causante de este movimiento, entonces va a influir mucho en cada país su

dimensión católica, a la vez que su situación en relación a la economía, la política, la cultura, las ciencias, y tantos otros que influyen directamente con la manifestación del Barroco.

El Barroco en Roma

Al ser el primer lugar donde se empieza a manifestar el Barroco, siendo motivo de esto la problemáticas religiosas, es a través de la iglesia donde se empieza a hacer presente el Barroco a través de monumentos, iglesia,

plazas, etc. Al estar limitada por la autoridad eclesiástica, el barroco casi crece unicamente en relación a la iglesia.

Los arquitectos impulsores del barroco son Giacomo de la Porta y Carlo Maderno, luego

aparecen los otros artistas barrocos, como son: Lorenzo Bernini y Francesco Borromini.

El Barroco en el Imperio Austriaco y Alemania

Cuando Roma pierda potencia en el siglo XVIII, es el imperio Austriaco el que recoge el legado de la arquitectura Italiana. Es la prolongación de la arquitectura italiana desenvuelta con más libertad y osadía. Interpretan el legado Italiano, y los hacen fructificar y formas más variadas y atrevidas. Algunos arquitectos importantes son, Erlach, Hildebrandt y Neumann.

El Barroco en Francia

Francia es un caso excepcional, pues siendo un país católico, no abraza de una manera resuelta el gusto Barroco. Francia se cierra ante las libertades y extravagancias del barroco, pues Luis XIV considera que la arquitectura es la representación del estado, entonces debía ser solemne, grandiosa ya académica, dejando de lado las extravagancias que traía el barroco. Algunos artistas de este movimiento en la arquitectura son Poussin, Mansart, Le Brun y Le Nôtre (más relacionado al paisajismo).

El Barroco en Inglaterra

Inglaterra se mantiene en la tradición del Gótico (estilos Isabelinos). Iñigo Jhones es el primer renacentista, luego se salta al barroco con Sir Christopher Wren. Cuando el barroco ingles podía seguir evolucionando, se produce un viraje profundo con lo que es nombrado como el Palladianismo.

El Barroco en España

El barroco en España se va a caracterizar ideológicamente por los problemas producidos por la oposición entre la Europa protestante y la Europa Católica, de ahí que en ocasiones el barroco se conozca también como el arte de la Contrarreforma.

Arquitectura barroca

A la hora de hablar de la arquitectura del Barroco, se van a distinguir tres etapas:

- De 1640 a 1680: Se conoce como "barroco desnudo" de influencia herreriana, que se caracteriza por la austeridad y sobriedad de las formas, siendo Madrid su foco principal.
- De 1680 a 1720: La necesidad de mostrar la suntuosidad por parte de las clases dominantes, hizo que muchos edificios se recubriesen de una ornamentación frondosa y es lo que se conoce como "barroco florido" o "barroco churrigueresco".
- De 1720 a 1770: Es el periodo rococó, considerado como la fase última del barroco, caracterizado por la acumulación de decoración, siendo su foco Galicia.

Uno de los ejemplos más sobresalientes son la Plaza Mayor de

Salamanca diseñada por los hermanos Churriguera y el Palacio Real de Madrid.

Escultura barroca

Esta es la época por excelencia de la imaginaria española, concebida para ser exhibida y acentuar un contacto más cercano con los fieles, por lo que la temática va a ser exclusivamente religiosa, la escultura profana y mitológica va a ser prácticamente inexistente.

Además, la iglesia fue el principal mecenas, para así de un modo u otro combatir la divulgación del protestantismo. La aparición de cofradías fueron las que potenciaron el arte de los retablos donde se narraban principalmente escenas del Antiguo Testamento, de la Virgen, de la pasión de Cristo, las esculturas de bulto redondas y los pasos procesionales de Semana Santa, que se caracterizaron por ser tallas naturales, dramáticas y emocionales.

El material utilizado es la madera policromada y en menor medida habrán tallas de piedra, alabastro, marfil o mármol. En ocasiones muchas de las tallas de madera para hacer de ellas un efecto algo más real en lo referente a las vestimentas, se les aplicaba la técnica del estofado.

Pintura barroca

En pintura es lo que se conoce como el Siglo de Oro español por la alta calidad de las realizaciones pictóricas, dando lugar a los artistas más importantes de todos los tiempos.

Los principales clientes de la pintura barroca fueron la corte, la iglesia y la aristocracia, un arte que además estaba sometido bajo vigilancia de la Santa Inquisición, de ahí la escasez en esta época de pintura de géneros o mitológicas. Por lo que respecta a las características tiene unos rasgos comunes que son:

- *Temática*: principalmente religiosa, aunque también hay algunos retratos y algo de temas mitológicos; el bodegón será otro de los temas de gran sencillez.
- *Composición*: los pintores españoles se caracterizaron por no mostrar mucho interés por lo compositivo exceptuando a Velázquez y Ribera.
- *Luz*: en un principio las artistas se caracterizaron por ese tenebrismo influenciado de Caravaggio, tomando en ocasiones en las figuras cierta precisión escultórica, que es lo que pasa con Zurbarán. A medida que va pasando el tiempo, los artistas comenzaron a interesarse por crear un tipo de atmósfera, llegando a realizar grandes perspectivas aéreas.

- *Alcance iconológico*: plasmado en sus obras a través de alegorías, jeroglíficos, símbolos, para darle a las pinturas un carácter narrativo, una lectura que será todo un verdadero programa de persuasión.

Diego Velázquez

Diego Rodríguez de Silva Velázquez nació en Sevilla, fue bautizado el 6 de junio de 1599 y falleció en Madrid, el 6 de agosto de 1660, fue un pintor barroco español considerado uno de los más grandes artistas de la pintura española y maestro de la pintura universal.

Pasó sus primeros años en Sevilla, donde desarrolló un estilo naturalista de iluminación tenebrista, con influencia de

Caravaggio y sus seguidores. A los 24 años se trasladó a Madrid, donde fue nombrado pintor del rey Felipe IV y cuatro años después fue ascendido a pintor de cámara, el cargo más importante entre los pintores de la corte. A esta labor dedicó el resto de

su vida. Su trabajo consistía en pintar retratos del rey y de su familia, así como otros cuadros destinados a decorar las mansiones reales. Su presencia en la corte le permitió estudiar la colección real de pintura que, junto con las enseñanzas de su primer viaje a Italia, donde conoció tanto la pintura antigua

como la que se hacía en su tiempo, fueron influencias determinantes para evolucionar a un estilo de gran luminosidad, con pinceladas rápidas y sueltas. En su madurez, a partir de 1631, pintó de esta forma grandes obras como La rendición de Breda. En su última década su estilo se hizo más esquemático y abocetado, alcanzando un dominio extraordinario de la luz. Este período se inauguró con el Retrato del papa Inocencio X, pintado en su segundo viaje a Italia, y a él pertenecen sus dos últimas obras maestras: Las meninas y Las hilanderas.

Su catálogo consta de unas 125 obras. El reconocimiento como pintor universal se produjo tardíamente, hacia 1850. Alcanzó su máxima fama entre 1880 y 1920, coincidiendo con la época de los pintores impresionistas

franceses, para los que fue un referente. Manet se sintió maravillado con su obra y le calificó como "pintor de pintores" y "el más grande pintor que jamás ha existido". La parte fundamental de sus cuadros que integraban la colección real se conserva en el Museo del Prado en Madrid.