

★ BARROCO

CONTEXTO

[Europa s.XVII (barroco)-principios s.XVIII (rococó)]

→ Barroco: estilo arquitectónico o de las artes plásticas, que se desarrolló en Europa e Iberoamérica durante los siglos XVII y XVIII, opuesto al clasicismo y caracterizado por la complejidad y el dinamismo de las formas, la riqueza de la ornamentación y el efectismo.

→ crisis económica (aumento precio del trigo), epidemias, guerras = concepción pesimista y angustiosa de la realidad.

→ contexto político

- guerra de los Treinta Años (1618-1648)
- Paz de Westfalia (1648)
- conflicto Conflicto político-religioso que se ampliará con la introducción de países (reforma y contrarreforma)
- Nacimiento de Francia como gran potencia en Europa (exuberancia y lujo)
-

→ contexto religioso

- Monarquías autoritarias ⇒ Monarquías absolutistas.
- monarquía cada vez más absolutista y que quiere mostrar poder.
- diferencias sociales
- Origen divino del poder del rey (Louis XIV Francia 1643-1715).
- Europa dividida entre católicos y protestantes.
- Necesidad de la Iglesia Católica de manifestarse y hacerse propaganda.
- Protestantes ⇒ austeridad, ausencia de decoración.
- arte barroco: propaganda religiosa y monárquica
- Arte Barroco ⇒ Apoyo a la Iglesia.
- Barroco: Finales s. XVII.
- Rococó: Principios s. XVIII.

→ aspectos más relevantes

- foco principal: Roma.
- antecedente; Manierismo.
- abandono de la escala humana. Gigantismo ⇒ EMPEQUEÑECER al fiel o devoto (inicio manierismo). También se intenta relacionar las obras con el fiel.
- decoración exuberante y lujo ⇒ IMPRESIONAR:
- naturalismo y realismo ⇒ CERCANÍA.
- dramatismo ⇒ SENTIMIENTOS, EMOCIONES (inicio manierismo).
- teatralidad ⇒ Arquitectura como escenario de la escultura.
- movimiento ⇒ RUPTURA con lo clásico (inicio manierismo).
- contrastes ⇒ CAPTAR la atención (inicio manierismo).
- Galería de los espejos, Palacio de Versalles, Francia
- San Juan Bautista, Caravaggio

ARQUITECTURA

- efectismo, importante para ello el urbanismo en las ciudades.
  - la ciudad es un lugar para la propaganda y exuberancia (cabalgatas, procesiones...)
  - palacios = poder
  - plazas = lugares de exhibiciones, cabalgatas, procesiones
  - con las avenidas se decide la entrada a palacios y plazas.
  - iglesia = templo principal en países católicos
  - antecedente manierista
  - claroscuro, relieves, curvas, formas quebradas, sensación de movimiento
  - trampantojo: ilusión óptica o trampa con que se engaña a una persona haciéndoles creer que ve algo distinto a la realidad.
  - fusión arquitectura-escultura
- Palacio del Marqués de Dos Aguas. Valencia. España. 1740. Hipólito Rovira. Ignacio Vergara.
    - Marquesado de Dos Aguas.
    - - Planta cuadrangular en torno a un patio.
    - - Torres en las esquinas., pierden verticalidad por ornamentación
    - - Puerta principal de alabastro (sulfato de calcio) procedente de Picassent.
      - Virgen del Rosario en nicho en parte superior
      - abajo cántaros de agua en referencia al marqués
      - personajes laterales retorcidos, torsión, movimiento, desproporcionados, forma quebrada en zigzag (viene del renacimiento, manierismo)
      - racimos de uva, agua y flores, elementos naturalistas
      - teatralidad, espectadores mirando al rosario
      - efectismo por rayos de luz ficticia a los lados de la Virgen
      - de lo terrenal a lo divino
    - - Virgen del Rosario y referencia al Agua (nombre del Marqués).
    - - Decoración voluptuosa.
    - - Fachada decorada en la época con frescos.
    - formas curvas en balcones

Gian Lorenzo Bernini

- 1598-1680
  - nació en Nápoles
  - artista completo: arquitecto, escultor y pintor en Roma
  - encargo de la Iglesia: Papa Urbano VIII, Inocencio X y Alejandro VII
-
- Baldaquino de San Pedro del Vaticano. Italia. 1623-1634.
    - Basílica de San Pedro.
    - encargo del Papa Urbano VIII.
    - templete bajo la cúpula de
    - Miguel Ángel.
    - 28,5 metros de altura.
    - bronce.
    - - Arquitectura y escultura mezcladas
    - - Forma teatral.
    - - Cortinaje esculpido.
    - - Efecto teatral.
    - columnas salomónicas (fuste con forma helicoidal).
    - naturalista: laurel y racimos.
    - columna corintia
    - capital compuesto.
    - - Entablamento.
    - - Querubines y ángeles en la parte superior (movimiento, Palladio lo hacía en las villas y palacios).
    - primer tramo (forma geométrica), 2^a y 3ª parte (naturalista)
    - culminado con cruz latina
    - bronce combinado con dorado

- Plaza de San Pedro del Vaticano, Italia. 1657-1677. ✓
  - Encargo del Papa Alejandro VII.
  - - Innovación:
    - > Elementos clásicos en urbanismo.
  - - Dos formas:
    - > Óvalo.(obelisco egipcio en medio)
      - ❖ Espacio elíptico + Acceso.
      - ❖ Capiteles dóricos/toscanos.
      - ❖ Entablamento jónico.
      - ❖ Tamaño monumental.
      - ❖ Juegos de luces/sombras.
    - > Trapecio.
      - ❖ (juego perspectiva)
      - ❖ Lado mayor // Palacio.
      - ❖ Fachada más grande.
      - ❖ Columnas = Brazos que acogen a los católicos (empequeñecer y abrazar).
      - ❖ Unión con la Iglesia.
      - ❖ Atracción hacia la Fe.
  - renacentista: esculturas

ESCULTURA

Bernini

Características generales.

- mármol, bronce y madera policromada.
- temática variada: religiosa, mitológica, retrato, funeraria...
- emplazamiento: edificios religiosos, plazas, palacios, elementos urbanos (fuentes)...
- fusión arquitectura-escultura
- objetivo propagandístico: exaltación de poder (Iglesia y Monarquía)
- efectos: dramatismo, espiritualidad.
- técnicas:
  - movimientos: composiciones abiertas sin simetría.
  - luz: Juego de claroscuros, contrastes de luces y sombras. Luz dirigida en la composición.
  - color: procedente de la policromía y del propio material utilizado.
  - naturalismo: realismo (naturaleza real), búsqueda de los sentimientos (no se rechazan anomalías).
  - perspectiva: juego con los puntos de vista.

Específico

- (1598-1680).
- nacido en Nápoles.
- artista completo: escultor, arquitecto y pintor.
- experto en expresividad: estados de ánimo y personalidad de sus personajes (retratista)
- vida en Roma.
- traslado efímero a París tras firmar un contrato con Luis XIV para el Palacio del Louvre.
- artista de la Corte pontificia → hacer de Roma la capital cristiana (propaganda papal).
- características:
  - inspiración obras helenísticas (línea serpentinata).
  - luz, paños, claroscuros.
  - composiciones en diagonal = movimiento.
  - escenografía, teatralidad.
  - trabajo expresivo de los rostros (detalle - antecedente romano y manierista).
  - combinación del mármol y el bronce.

- David. Galería Borghese, Roma. (1623-1624) Bernini. ✓
  - material: Mármol.
  - temática religiosa.
  - momento en el que David mata a Goliat lanzando una piedra con una honda.
    - > representación del momento con más tensión.
    - > movimiento de David para lanzar la honda, impulso.
  - rostro con el ceño fruncido ⇒ Fuerza, concentración, nerviosismo.
  - representación de un David con esfuerzo ⇒ Humanización, mostrar que el esfuerzo es necesario para el pueblo/fieles.
  - tras el personaje, armas inútiles ya que no se trata de fuerza.
  - composición diagonal, se trabajan todos los puntos de vista.
  - cuerpo torsionado, musculatura tensionada, apertura de piernas para coger impulso
⇒ movimiento.

- Apolo y Dafne. Galería Borghese, Roma. (1622-1625) Bernini. ✓
  - Material: Mármol. 243 cm de altura.
  - - Temática: Mitológica.
  - (Metamorfosis de Ovidio) Apolo se burló de Cupido por su uniforme de arco y flechas. Cupido se venga de Apolo disparándole una flecha que le lleva a enamorarse de Dafne, hija del río Peneo. Cupido dispara también otra flecha a Dafne que le hace odiar al amor en general y en particular al de Apolo. Apolo persigue a Dafne y al tocarla, ésta se convierte en laurel, por obra de su padre Peneo.
  - se elige el momento de la metamorfosis, en el que hay movimiento y transformación.
  - - Composición en diagonal (inestabilidad).
  - - Curva helicoidal ascendente, torsión.
  - - Movimiento inicial de la metamorfosis, Apolo con pierna elevada.
  - - Sensualidad, líneas curvas, mármol pulido.
  - - Dafne, cuerpo suave pulido que va siendo invadido por el árbol de laurel (cabellos). Contraste piel suave y tronco áspero.
  - - Expresividad, movimiento (brazos, piernas, rostros: Apolo mira a Dafne enamorado, Dafne sufrimiento porque no puede enamorarse y se transforma, mirada perdida y boca abierta).
  - Dafne se está quedando paralizada y Apolo se lanza a alcanzarla = contraste
  - - Contraste dinamismo de Apolo/paralización de Dafne.
  - - Expresividad: rostro de sorpresa de Dafne.
  - teatralidad, efectismo y movimiento (tierra/tronco sube por cuerpo de Dafne)
  - naturaleza

- Éxtasis de Santa Teresa. Capilla Cornaro, Iglesia de Santa Mª de la Victoria, Roma.
(1647-1652) ✓
  - Mármol. 351 cm.
  - temática religiosa.
  - en uno de los éxtasis de Santa Teresa, aparece un ángel que le clava una flecha en el corazón como símbolo del amor de Dios.
  - Santa española canonizada en 1622 con la Contrarreforma, popular.
  - se elige un momento específico lleno de movimiento.
  - Santa en un espacio irreal en el que sus ropajes se funden con una nube. (movimiento, flotando en el aire).
  - dramatismo
  - composición diagonal, marcada por el ángel y la flecha.
  - sensualidad en el rostro de Santa Teresa (orgasmo, mezcla expresividad y sentimientos).
  - contraste: dinamismo del ángel/actitud contemplativa y relajación de la Santa
  - iluminación: haz vertical parte de la composición.
  - rayos de bronce (contraste materiales escultura): EFECTISMO + ventana escondida bajo el frontón. → rayos = Elemento divino, celestial, vienen de Dios, arriba-terrenal a divino.
  - contrastes de luz: claroscuros.
  - expresividad y gesticulación de los personajes ⇒ Dramatismo (rostro Santa Teresa y sonrisa ángel, mirada tierna dirigida a rostro Santa).
  - columnas, palcos, escenario ⇒ teatralidad.
  - apertura de palcos laterales desde los cuales la familia Cornaro (su capilla) observa la escena.
  - escena teatral: fusión de las figuras espectadoras con el espectador real, expresividad, asombro.

- San Longino, Basílica de San Pedro de Roma (1629-1638)
  - mármol.
  - 4,5 metros en 4 bloques de mármol.
  - Temática Religiosa.
  - solo trabajada para que se vea de forma frontal.
  - composición diagonal marcada por brazos (abren el pecho y crean movimiento)
  - San Longino, 3 personajes en 1:
    - > El que reconoce a Jesucristo como salvador.
    - > Soldado que atravesó con su lanza.
    - > Soldado que mantuvo custodiado el sepulcro.
  - Composición con un único punto de vista frontal.
  - expresividad del personaje (rostro de locura, barba, cabello con movimiento).
  - contraposto.
  - ropajes no le cubren entero (contrastes claroscuros, pliegues que parecen que se enganchen en un nudo en el costado).
  - movimiento:
    - > brazos abiertos.
    - > ropajes al viento.
    - > cabellos ondulados.
  - naturalismo (no es irreal, influencia helenística y manierista).

- Tumba de Urbano VIII, Ciudad del Vaticano (1627-1647)
  - mármol blanco y de colores, jaspes, bronce y bronce sobredorado (juego materiales).
  - temática religiosa.
  - composición piramidal.
  - figura del Papa y sepulcro en bronce oscuro (color de duelo).
  - figura del difunto rodeado de alegorías relacionadas con sus virtudes. (contrastadas en mármol y con movimiento + expresividad).
  - Caridad (mujer con niño) y Justicia → alegorías también en tumbas de los Médici.
  - Papa triunfador, orgulloso, arrogante, con lujos (reparte la bendición a sus fieles).
  - tumba: esqueleto con el nombre del Papa (en la parte baja porque se va de lo terrenal a lo divino).
  - parte inferior muerte/superior cielo Papa.
  - escultura integrada en la arquitectura.
  - elemento didáctico/propagandístico (ser recordado incluso post mortem).
  - movimiento en esqueleto.
  - solo un punto de vista: frontal

- Sepulcro de Alejandro VII, Basílica de San Pedro, El Vaticano (1671-1678)
  - mármol blanco y de colores, jaspes, bronce y bronce sobredorado (juego materiales).
  - temática religiosa.
  - composición piramidal (miradas).
  - figura del Papa y sepulcro en bronce oscuro (color de duelo).
  - Papa de rodillas en posición de oración.
  - figura del difunto rodeado de alegorías de sus virtudes (formas redondeadas, expresividad rostro, dulzura, abraza paloma en otro material, figuras contrastadas en jaspe).
  - esqueleto sosteniendo un reloj de arena.
  - recuerdo de la vida transitoria (esqueleto bronce, mucho movimiento con reloj de arena).
  - puerta integrada en la composición (escultura y arquitectura).
  - Puerta de la Sacristía / Portal de la muerte.
  - parte inferior muerte/superior cielo Papa.
  - elemento didáctico/propagandístico.
  - solo un punto de vista: frontal.
  - efectismo y teatralidad

PINTURA

→ Antecedente manierista.

→ frescos, pinturas murales y al óleo sobre lienzo.

→ temáticas variadas:

- RELIGIOSA: Virgen, Inmaculada Concepción, La Piedad, vida de Santos... ⇒ función DIDÁCTICA. (impactar, respeto, reflexión, miedo...) ⇒ diferenciación de los protestantes.
- DESNUDO: sólo en temas alegóricos o mitológicos (prohibidos por la Iglesia).
- MONARQUÍA: Retratos, pintura histórica. Fin propagandístico (Francia y Flandes).
- PROFANA/COSTUMBRISTA (países protestantes): Bodegones, naturaleza muerta.

→ composiciones desordenadas, desequilibradas (uso de la diagonal) ⇒ Asimetría.

→ realismo naturalista (detalles en la pintura).

→ color predominante (influencia manierista).

→ contrastes de luces y sombras.

→ luz tenebrosa.

→ movimiento, tensión, sentimientos, emoción (influencia manierista).

→ tridimensionalidad y profundidad:

- perspectiva aérea.
- perspectiva lineal.
- luces/sombras (espejos).
- trampantojos (antecedente: Miguel Ángel en Capilla Sixtina//realismo).

→ Bodegón con besugos y naranjas, ajos, condimentos y utensilios de cocina. Meléndez. 1772.

→ Agnus Dei. 1635-1640. Museo Nacional del Prado. Madrid. Zurbarán.

→ Salón de Venus. Palacio de Versalles, Francia. Jacques Rousseau. 1680.

ITALIA

→ Representación de la luz ⇒ Realismo, profundidad.

→ temática religiosa

→ Colores cálidos, contornos poco definidos, pincelada suelta...(figuras fundidas en el ambiente).

→ en algunas obras, colores fríos del renacimiento

→ diferenciación entre lo terrenal y lo divino

→ Movimiento, diagonalidad, asimetría.

- Muerte de la Virgen.(1601-1606) Museo del Louvre, París. Caravaggio. ✓
  - Virgen rompe con la verticalidad
  - rojo = sangre
  - 3 planos

- Asunción de la Virgen. (1587) Caravaggio.
- Museo del Prado Madrid. Carracci.
- Piedad. Galería de Arte Antiguo Roma. Il Baciccio.
  - contrastes de colores Virgen-Jesús y ángeles
  - fondo trabajado pero con menos importancia
  - realismo (estigmas en manos y pies de Cristo)

FLAMENCA

- División entre países católicos (Flandes) y protestantes (Holanda). ⇒ Influencia en la pintura.
- Obras de gran formato.
- Flandes, pintura:
- Religiosa (marcar los elementos diferentes a los protestantes).
- Aristocrática (temas mitológicos en palacios).

Peter Paul Rubens

- 1577-1640
- Formación manierista en Amberes.
- paso por Italia (influencia de Miguel Ángel, Rafael, Caravaggio, Carraci).
- unión con la corona española y la Iglesia Católica. ⇒ Temática religiosa.
- aristocracia. ⇒ temática profana y religiosas (estancias palaciegas).
- características:
  - dinamismo y vitalidad.
  - composiciones abiertas y líneas diagonales y curvas.
  - colorido de influencia veneciana.
  - pincelada suelta y rápida.
  - sensualidad y voluptuosidad.
  - desnudo y redondeces femeninas.
- temas varios: religiosos, mitológicos, desnudos, retrato, naturaleza, bodegones...

- Retrato ecuestre del Duque de Lerma. Museo del Prado. Madrid.
  - Óleo sobre lienzo.
  - 283 x 200 cm.
  - retrato (Francisco de Sandoval y Rojas. Duque de Lerma. Valido de Felipe III).
  - nombramiento de Capitán General de la caballería.
  - como es un retrato tiene que ser realista (personalidad mediante la expresividad para que lo reconozcan).
  - 1a visita de Rubens a España.
  - naturalidad y fidelidad..
  - carácter áulico de la sociedad.
  - duque = guerrero (estatuas ecuestres romanas).
  - 4 planos (duque y caballo, árboles, guerra y cielo)
  - paisaje:
    - > árbol forma cúpula
    - > asimetría por colores utilizados
  - guerra:
    - > representada sin tanta definición
    - > polvo para mostrar caos
  - nubes:
    - > manierista (forma helicoidal, contrastes colores)
    - > cielo abriéndose con el personaje.
    - > entra luz que ilumina al duque.
  - movimiento.
  - centralizado
  - caballo perfecto (proporciones, crin, blanco impoluto, musculado)
    - > arnés bordado y lujoso (exuberancia).
    - > ligero movimiento (pata levantada, crin y cola)
    - > realismo en representación de las venas, pelos y bordado del arnés.
  - poder monarquía en lujo y dorado de armadura y ropa
  - realismo en armadura por reflejo de la luz en la armadura
  - duque y caballo miran al espectador
  - figuras delineadas con ligera línea blanca para que haya contraste con el fondo y destaque más.

- El rapto de las hermanas de Leucipo. Alte Pinakothek. 1618. Rubens.
  - óleo sobre lienzo.
  - temática mitológica.
  - - Escena dramática y violenta
  - los hijos gemelos de Leda y Júpiter raptan a las hijas del rey Leucipo, ayudados por Cupido, para evitar que se casen.
  - composición compacta y con diagonales:
    - > la agresividad de los hechos se refleja en composición asimétrica y el caos.
    - > cruce de miradas.
    - > distintas diagonales que reflejan las distintas voluntades de los personajes (raptar-escapar)
    - > plano 1 escena compacta y caótica, se elige el momento más dramático y violento.
    - > plano 2 paisaje
  - violencia y dramatismo.
  - movimiento/Tensión.
  - colores vivos.
  - figuras masculinas bronceadas y musculosas.
  - figuras femeninas:
    - > blancas
    - > desnudas (indefensas) y redondas, robustas (sensualidad)
    - > colores claros (atención hacia ellas)
    - > ideal de belleza
    - > dolor, dramatismo, sufrimiento (rostros, expresividad)
  - hombres:
    - > vestidos y músculos tensionados para marcar su fuerza
    - > contraste en colores de piel (enfatizar)
    - > musculatura para marcar que agarran con violencia a las mujeres contra su voluntad
  - caballos:
    - > marcan momento de tensión con el movimiento.
  - cupido agarrado al caballo (les ayuda)
  - luz natural cenital, también por detrás que ilumina el paisaje.
  - paisaje imaginario (colores verdes oscuros, fríos en nubes que contrastan con el azul del cielo).
  - nubes grises acercándose = mal (se abren donde están las figuras: retrato ecuestre del Duque de Lerma)
  - suelo desolado.
  - inspiración figuras femeninas (Miguel Angel, Sepulcro Giuliano Médici: La noche-muslos y cuerpo).
  - colores cálidos, casi agresivos por temática

- Adoración a los Reyes Magos, Museo del Prado. Madrid. 1609 y 1623-1624. Rubens. ✓
  - óleo sobre lienzo 355,5 x 493 cm
  - temática religiosa.
  - colores: amarillos, rojos, violetas.
  - composición diagonal del niño Jesús iluminado al ángulo opuesto.
  - niño foco de la escena (luz que sale de él - irreal).
  - José, María y niño miran a la derecha/los demás a la izquierda
  - simbolismo colores Virgen, contraste colores niño
  - movimiento.
  - torsión y yuxtaposición (se llega a perder la definición de los personajes por su fusión con el fondo, personajes desnudos).
  - cielo tenebroso.
  - arquitectura clásica.
  - **autorretrato** a la derecha montando a caballo con la espada mostrando su nobleza concedida (vestido de otra época).
  - diagonalidad a derecha e izquierda
  - realismo en musculatura de personajes (torsión, diagonalidad: manierismo)
  - arquitectura, perspectiva
  - se sabe que son reyes magos por el dorado de los ropajes (exuberancia)
  - contradicción por combinación de épocas (Virgen y Niño, niño aguantando capa del rey)
  - caballo definido y realista.

- El jardín del Amor. Museo Nacional del Prado. Madrid. 1633. Rubens. ✓
  - óleo sobre lienzo 198 x 283 cm Temática costumbrista.
  - cambio en la vida del pintor con su segundo matrimonio (alegre y feliz). ⇒ Reflejo en sus cuadros.
  - fiesta en un jardín idílico. Personajes relajados, disfrutando del momento. (referencia a su boda).
  - color, texturas, luz. ⇒ alegría.
  - amorcillos = Putti: pequeños niños desnudos similares a Cupido que reflejan el amor.
  - fuente dedicada a Juno. Protectora del matrimonio.
  - reflejo del ambiente de Rubens. Nobleza. Reflejo del ambiente social que se repetirá en los cuadros del s. XVIII.

