

TEMA 0 – APROXIMACIÓN AL BARROCO: HISTORIA Y ARTE

1- REFORMA Y CONTRARREFORMA

- Bellas Artes: del portugués “barocco”: perla o piedra irregular.
- Edad Media: unidad a la fe.
- Edad Moderna: protesta contra el lujo de la Iglesia. No se acepta una norma, un canon.
- El protestante: no se puede dar donde exista el subjetivismo, un cierto pesimismo radical.
- Iglesia: reacciona: Reforma católica o Contrarreforma: respuesta de la Iglesia católica a la reforma protestante de Martín Lutero, que había debilitado a la Iglesia. Abarca desde el Concilio Ecuménico de Trento en 1545 hasta el fin de la guerra de los Treinta Años, en 1648.
- Concilio de Trento: se ocupó del arte de manera especial: dando normas precisas: gran influencia en el arte: que resalten la exaltación y el sentimiento por encima de cualquier belleza ideal o canónica. Aparición de nuevos Santos y Santas.

2- LO BARROCO DESDE UN PUNTO DE VISTA ESTÉTICO

- Barroco: imagen dinámica (Wölfflin).
- La imagen siempre bajo la pura óptica y perspectiva.
- Utilización de la imagen visual en su conjunto.
- Evolución de lo lineal a lo pictórico.
- Evolución de lo superficial a lo profundo: relación sucesiva de los planos.
- Evolución de las formas cerradas a las formas abiertas: la obra no presenta casi límites en su configuración y temática.
- Evolución de lo múltiple a lo unitario: existe subordinación entre las partes de la obra para la configuración de un todo unitario.
- Evolución de la claridad absoluta a la claridad relativa: no existe perfección en la delimitación de líneas o figuras, pues basta que tiendan siempre al servicio del conjunto.

3- GENERALIDADES ARQUITECTÓNICAS

- La arquitectura barroca es esencialmente plástica y fastuosa en su conjunto.
- Domina la curva, más dinámica, y el movimiento preside cualquier composición constructiva.
- Se abandonan las formas geométricas puras, lisas y llanas.
- Se sustituyen dichas formas por mixtas y quebradas, entrantes y salientes, haciendo juegos de claroscuro (elemento decorativo).
- Uso de todo tipo de columnas conocidas o de arcos.

- Se rompen los frontones, se dislocan los órdenes clásicos y se multiplican los efectos de todo tipo (trompe l'oeil, líneas convergentes y divergentes, medidas y proporciones distintas, etc.).
- En la configuración urbana, se concibe el espacio abierto y dinámico, especialmente en el exterior: importancia de la plaza como núcleo que aglutina todo el entorno
- Importancia de las fuentes, los jardines, las estatuas y los obeliscos.
- Las Iglesias destacan por sus grandes cúpulas, recurriendo a formas circulares, elípticas, mixtilíneas, etc.
- El Palacio adquiere gran desarrollo: se abren diferentes compartimentos, rompiendo el típico patio porticado del Renacimiento. El exterior suele ser sobrio y más racional.

Vignola, iglesia del
✓ Gesù, 1568, Roma

Carlo Maderno, iglesia de
Santa Susana, 1597

4- CARACTERÍSTICAS DE LA ESCULTURA BARROCA

- La escultura desarrolla el dinamismo hasta puntos antes no vistos, buscando siempre la máxima expresividad en las formas.
- El barroco es teatral, efectista, retorcido y dramático.
- La escultura pretende impresionar, convencer, atraer, con escenas fuertes donde encontramos exaltaciones religiosas, de retratos, donde aflora la parte psicológica de quién se esculpe.
- Se destaca la captación del sentimiento, con escenas movidas y violentas que despiertan el dolor, la piedad, la compasión, el miedo o la angustia.

- Suelen expresar momentos fugaces, destacando la fuerza que adquieren las miradas, los gestos, el recargamiento y el lujo decorativo.
- Se prefieren los ropajes voluminosos con múltiples plegados y dobleces, ricas armaduras y hasta el mismo desnudo.
- La escultura está destinada normalmente a un marco arquitectónico.
- Escultura naturalista-realista donde van a destacar aquellas de temática religiosa.
- Importancia del Concilio de Trento: fomento de la imagen para ser admirada y respetada: fomento de la creación de esculturas. Semana Santa.

**Stefano Maderno, Santa Cecilia,
1600, iglesia de Santa Cecilia,
Roma**

**Bernini, Apolo y
Dafne, 1622**

**Bernini, Extasis
de Santa Teresa,
1647, iglesia de
Santa Maria
della Vittoria,
Roma**

5- DIVERSIDAD EN LA PINTURA

- Se tenderá al recargamiento o a la decoración.
- Se podrá observar el gusto por lo popular o lo deforme.
- La inclinación a la teatralidad, a la emotividad o impresión.
- Se desarrollará el Tenebrismo o claroscuro, o los atrevidos escorzos, o la composición irregular o asimétrica.

- Se observará una acentuación de la espiritualidad y de la expresión psicológica, destacando los detalles concretos e íntimos que nos revelan un carácter, una manera de ser y de pensar.
- Se intenta desmitificar lo divino o lo mitológico.
- Se observará también el patetismo en algunas escenas.
- Será una pintura que llevará el naturalismo a sus extremos más realistas o dramáticos.
- Será el descubrimiento de la naturaleza manifestado en los bodegones, paisajes, cacerías, fiestas populares, mobiliario, vestidos, interiores, escenas de costumbres, etc.

La Tour, *La Natividad*, 1650

Rembrandt, *Autorretrato*, 1660

Rubens, *El jardín del Amor*, 1633

Velázquez, *Triunfo de Baco*, 1628