

BARROCO EN EUROPA EN EL SIGLO XVII Y XVIII

SUBTÍTULO

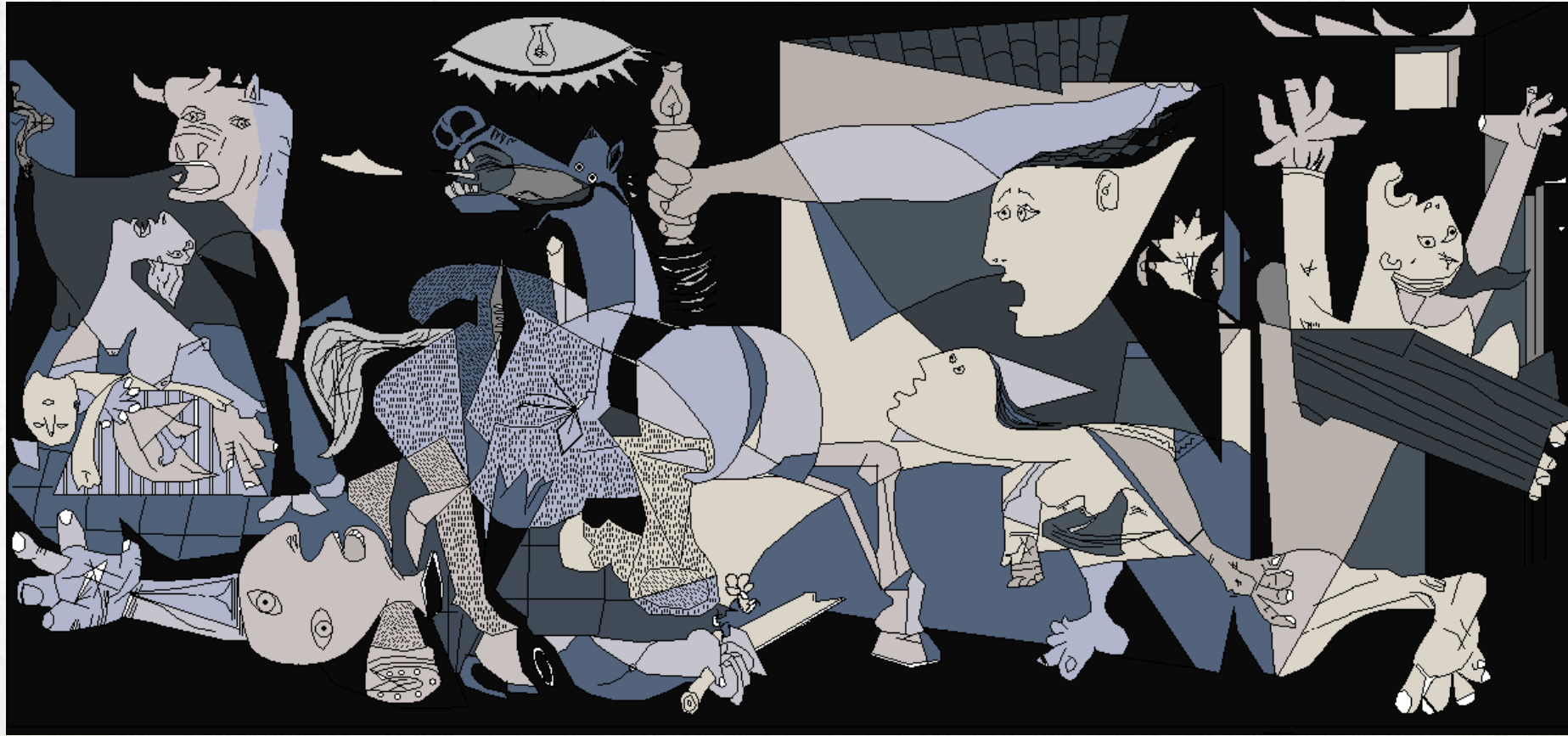
LA IMPORTANCIA DEL ARTE

El arte primitivo fue la única evidencia que los antepasados dejaron para poder saber, conocer y comprender la forma en que estos lograron sobrevivir y evolucionar hasta llegar a lo que en la actualidad conocemos.

Mediante estas expresiones pictóricas, y con el surgimiento de las pinturas rupestres y de otras manifestaciones artísticas, el hombre logró exitosamente expresar clara y gráficamente sus pensamientos.

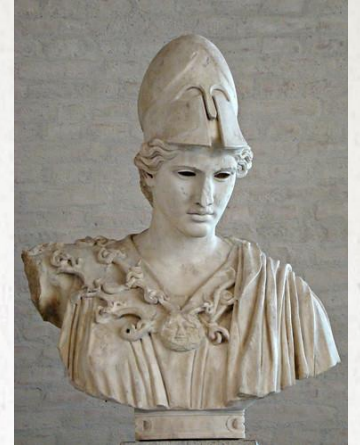

EL GUERNICA 1937

COMO SE DEFINE EL ESTILO BARROCO

- El barroco como movimiento artístico, **es reconocido como uno de los estilos artísticos más complejos que abandona toda aquella serenidad clásica**, comienza a manifestar en sus obras la agitación y el movimiento de todos los sentidos. Por esta simple razón, *al arte barroco se le considerará una tendencia de ostentación y exageración.*
- Comenzó a popularizarse en **Italia** y luego se extendió hacia el resto de Europa y posteriormente pasaría a América.
- Para hablar del origen del **arte barroco** tenemos que diferenciar dos cosas: las causas políticas y religiosas y las causas psicológicas y sociales.

ORIGEN

- Debido a las guerras la población descendió drásticamente, (1648) el hambre, las epidemias y la migración por motivos económicos o políticos estaban al orden del día.
- La guerra de los treinta años y las epidemias, que eran consecuencia de la falta de higiene que había en esa época, hicieron perder a España aproximadamente dos millones de habitantes desde el principio del siglo hasta el final de este.
- La economía sufrió un gran cambio, “el mercantilismo”. Este nuevo sistema económico fue inventado por Jean Baptista Colbert, quien fuera el último ministro de Luis XIV.
- El mercantilismo permitía que el gobierno pudiera guardar metales preciosos para el estado. Se basaban en que el país sería más rico de esta forma. También destaca la crisis que pasó la agricultura en el sur de Europa. Fue debida a un cambio en el clima. La industria avanzó con el uso de manufacturas, que aligeraban la producción al usar algunas máquinas simples.

LAS CAUSAS POLÍTICAS Y RELIGIOSAS

- **Las causas políticas y religiosas:** El arte barroco se manifestó como un arte de contrarreforma. Es decir, **La iglesia Católica para actuar en contra del protestantismo, mandó la edificación de diversos templos con un exceso de escultura.**
- Además no solo eso sino que exigió a los artistas que se alejaran de crear obras con temas paganos y por ello tuvieron que evitar los desnudos o escenas alborotadoras. Con unas normas estrictas y conservadoras se desarrolló lo que llamamos Barroco.

LAS CAUSAS PSICOLÓGICAS Y SOCIALES

- **Las causas psicológicas y sociales:** la vida estaba repleta de dolor y muerte por la aparición de la guerra ,(la de los 30 años). Con esta nueva necesidad, el artista Barroco intentó experimentar con el arte hasta dar lugar al movimiento, representando, dolor, nostalgia y color, es por ello por lo que las obras de ese siglo intenta transmitir una agitación y un amor por la vida representada de forma dramática. Con esta nueva necesidad de experimentar **el arte barroco comienza a caracterizarse por el uso del “juego de las sombras” y de la decoración magnífica y espectacular.**

LA SOCIEDAD SE DIVIDIÓ EN TRES ESTADOS:

La nobleza, eran privilegiados que vivían de sus tierras y formaban parte del primer estado.

El clero, este grupo se dividía en dos estamentos:

- Alto clero, los cuales eran privilegiados y se encontraba en el primer estado.
- El bajo clero, eran pobres, y poco formados, pertenecían al tercer estado.

El tercer estado, era muy heterogéneo y diferencial. Se dividía en:

- Campesinos, en Europa eran libres pero muchos de ellos vivían en la pobreza,
- Alta burguesía, eran los dueños del poder económico del momento y la formaban los comerciantes, industriales y oficiales de la administración. Los que destacaban iban teniendo acceso a puestos de responsabilidad e incluso podían llegar a la nobleza o al poder político.

DE PODER MONÁRQUICO A PODER ABSOLUTO

- En el campo de la política se produjo un fortalecimiento del poder monárquico, que pasó a ser una monarquía absoluta.
- En esta época los monarcas eran asignados por la teoría del poder absoluto “de derecho divino”, sostenían que habían sido elegidos por Dios para gobernar al pueblo. El ejemplo mas claro de monarca absoluto era Luis XIV de Francia. Este dijo la famosa frase: “El estado soy yo”. El monarca absoluto tomaba medidas como:
 - Colocar a gente intendentos en cargos de justicia, de policía y mandato en las provincias.
 - Fortalecimiento de la burocracia, el ejército y la diplomacia.
 - Control de la economía a su antojo, para sus caprichos, fiestas, etc. Colbert aportó mucho en este aspecto.
 - Se cancelo la convocatoria a los Estados Generales.
 - Los protestantes, mediante la unidad religiosa, fueron obligados a convertirse al catolicismo o fueron exiliados.

AL INICIARSE EL CAMBIO DE ESTILO DEL CLÁSICO HACIA EL BARROCO ESTE FUE DESPRECIADO

Cuando el arte inicio el cambio de estilo, fue considerado despectivamente , desde el punto de vista del arte renacentista, regular y definido, en contraste con el arte Barroco, desigual, irregular y raro.

Este arte retrata el poder de los monarcas absolutos y los conflictos de la iglesia protestante y la católica. Trató de impactar y envolver al espectador, teniendo una gran elaboración y detalle. Todas las obras tenían un mensaje religioso.

PRINCIPALES AUTORES DEL BARROCO

- Hablar de los principales autores del barroco es hablar de grandes personajes que desarrollaron un estilo artístico utilizando detalles claros y algunos movimientos exagerados que eran interpretados para producir drama, grandilocuencia y exuberancia.
 - PINTORES DEL BARROCO
 - Para inspirar a sus espectadores, el estilo barroco utiliza efectos complejos para agitar las pasiones. En algunas de sus obras más características – como la de Caravaggio El sacrificio de Isaac (1601-1602)
-

CARAVAGGIO, EL SACRIFICIO DE ISAAC (1601-1602)

Uno de los mejores pintores del barroco de origen italiano, influyó en Roma, Sicilia, Nápoles y Malta entre 1592 y 1610.

Para inspirar a sus espectadores, el estilo barroco utiliza efectos complejos para agitar las pasiones religiosas.

El estilo barroco se caracteriza por los efectos emocionales del color y la armonía del conjunto de la pintura.

El principal elemento diferenciador del arte de Rubens era expresar la emoción extrema.

REMBRANDT EL PRINCIPAL ARTISTA HOLANDÉS

- Rembrandt. Fue el gran rival del famoso Rubens y el principal artista de Holanda. Fue un artista penetrante que incursionó en el dibujo, la pintura al óleo y grabado. Algunas pinturas barrocas de Rembrandt representan escenas bíblicas.

MEJOR CONOCIDO COMO VELÁZQUEZ

- **Diego Rodríguez de Silva Velázquez:** fue un pintor que nació en España en el año 1599. **Velázquez fue considerado uno de los pintores más productivos del Barroco. Tan solo con once años inicio una intensa enseñanza en el taller del experto Francisco Pacheco.** Su primer periodo está caracterizado por la influencia de Caravaggio. En el año 1623 se muda a Madrid donde se transforma en el pintor oficial del Rey Felipe IV. (fue rey de España desde el 31 de marzo de 1621 hasta su muerte 1659). Seis años después el pintor se traslada a Italia y comienza un aprendizaje el cual se ve influenciado por Miguel Ángel, Leonardo Da Vinci y Tiziano. **En la etapa de los treinta se observa un gran cambio en las obras de arte de Velázquez ya que se convierte en un artista más colorista.** Las obras más destacadas de este pintor fueron Las Meninas creadas en 1656, la Vieja friendo huevos realizada en 1618, El Triunfo de Baco (Los borrachos) que fue creada en 1629, Las Hilanderas que fue realizada en 1657, entre otras obras más.

LA RENDICIÓN DE BREDÁ

GOYA EL ÚLTIMO BARROCO Y EL PRIMER CONTEMPORÁNEO

El efecto emocional del color y la armonía de toda la pintura correspondiente a la época del Barroco.

*“Saturno devorando a sus hijos”,
Serie de las Pinturas negras*

Retrato de la familia de Carlos IV (1801)

La maja vestida, de Goya

PEDRO PABLO RUBENS

PINTOR BARROCO DE LA ESCUELA FLAMENCA

Su estilo exuberante enfatiza el dinamismo, el color y la sensualidad.

Se conservan aproximadamente mil quinientos cuadros suyos.

Rasgos definitorios

Las pinturas de Rubens se caracterizan por la viveza de su colorido, tomado de la escuela veneciana, en especial de Tiziano. También por el movimiento y vitalidad de la composición y por el uso de figuras de gran carnalidad, musculosas las masculinas (influencia de Miguel Ángel) y sensuales las femeninas, representadas mediante una pincelada suelta y frecuentemente en escorzo.

PEDRO PABLO RUBENS

La corte del Palacio de Versalles se diseñó como un complejo aparato de poder en el que todas las artes, incluida la pintura, tenían su lugar, y que a lo largo del siglo XVIII presencié el enfrentamiento estético entre el rococó, estilo monárquico y aristocrático, y el neoclasicismo, estilo de la crítica ilustrada en su proyecto superador del Antiguo Régimen que condujo a la Revolución francesa. La Restauración procuró mantener a los mismos pintores de corte que previamente habían glorificado a Napoleón, oferta que rechazó Jacques-Louis David.

ARQUITECTOS DEL BARROCO

- Los principales maestros de la arquitectura del Barroco fueron sobre todo:
 - Gian Lorenzo **Bernini**, Francesco **Borromini**, Guarino **Guarini**, en Italia;
 - Juan **Gómez de Mora**, José Benito de **Churriguera** -que dio lugar al llamado estilo churrigueresco-, Pedro de **Ribera**, Alonso **Cano**, en España;
 - Jacques **Lemercier**, Jules-Hardouin **Mansart**, Louis **Le Vau**, Charles **Le Brun**, en Francia;
 - así como Christopher **Wren** en Inglaterra; entre otros autores.
-

BORROMINI EN ITALIA

Claustro de San Carlos, Roma

- Borromini en sus inicios trabajó como armamentista, trabajando después con Bernini. Su primera gran obra es el convento y claustro de San Carlos, en Roma (1634), donde ya enseña las plantas circulares que le serán características. El exterior muestra por vez primera una superficie ondulada alternando formas cóncavas y convexas, queriendo dar idea de complejidad y movimiento. Su gran obra es Sant'Ívo alla Sapienza, realizada entre 1642 y 1650, en la Universidad de Roma, donde nuevamente la curva se apropia de la fachada. Posteriormente trabaja en la basílica de Letrán y en la iglesia de Santa Inés, hasta que fallece en 1667 al atravesarse él mismo con una espada, en un arranque de delirio. Es el más original de los arquitectos del barroco italiano.

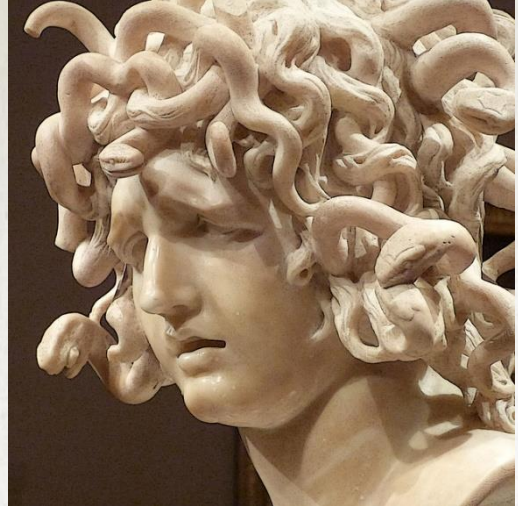

BERNINI 1598-1680

Fuente de los Cuatro Ríos

Medusa de Bernini

La fontana de Trevi.

Goliat

Perséfone es raptada por Hades que la obliga a casarse con él, y se convierte en la reina del Mundo de los muertos además de una diosa. Bernini

ARQUITECTURA BARROCA ITALIANA

- **La arquitectura barroca** surgió durante un período de transición para la Iglesia Católica Romana luego de una crisis llamada **Reforma Protestante**, cuando los protestantes se separaron de los católicos. La Iglesia católica respondió con la **Contrarreforma**, una serie de reformas, pero también una demostración de poder y riqueza.
 - Durante este período, una nueva orden religiosa católica, los jesuitas, fue fundada. Sus iglesias fueron algunas de las primeras relacionadas con la arquitectura barroca italiana. (El Papa Pablo III por medio de una bula del 27 de septiembre de 1540 certificó el reconocimiento de la Compañía).
 - Curiosamente, a medida que se extendía el barroco cambió en cada país, el estilo fue representado por usos y costumbres de cada zona.
-

EDIFICIOS BARROCOS EN EUROPA

- La arquitectura barroca floreció entre finales del siglo 16 y mediados del siglo 18. El estilo arquitectónico que surgió en Italia pronto se extendió al resto de Europa y por el siglo 17, el **estilo barroco español** (también conocido como **churrigueresco**) llegó a América Latina. Inicialmente utilizada para expresar el triunfo de la Iglesia católica sobre la reforma protestante, el **estilo arquitectónico** más tarde también llegó a ser utilizado como una demostración visual del régimen absolutista en forma de magníficos palacios;

- Plaza de San Pedro en Roma

Lorenzo Bernini (1598-1680)

- Los Inválidos en París

Jules Hardouin-Mansart (1644-1708).

Palacio de Versalles

Arquitecto Jules Hardouin-Mansart.

- Palacio de Schonbrounn en Viena

Estilo barroco tardío. Johann Bernhard Fischer

- La catedral de San Pablo en Londres

Arquitectura barroca Inglés. Sir Christopher Wren

- (1632-1723)

- Palacio de Invierno en San Petersburgo

(1672-1725) **italiano Doménico Trezzini**

- Catedral de Santiago de Compostela

Estilo barroco churrigueresco español (Siglo XVIII fachada frontal)

- Catedral de Zacatecas, Zac. Considerada como uno de los mejores ejemplos de la **arquitectura barroca mexicana** 1730 y 1760

OBRAS MONUMENTALES DEL BARROCO

CONTRASTES ENTRE RENACIMIENTO Y BARROCO

RENACIMIENTO

- Concepción vitalista y optimista del hombre.
- Confianza en la naturaleza y el hombre.
- Gusto por el equilibrio, serenidad, armonía.
- Exaltación de la vida.
- Idealismo.

BARROCO

- Concepción pesimista de la vida, de desengaño.
- Desconfianza en la naturaleza y el hombre.
- Gusto por la exageración.
- Exaltación de la muerte.
- Realismo.

EL BARROCO EN LOS PAÍSES BAJOS

ARQUITECTURA DEL BARROCO HOLANDÉS

LOS GRANDES COMPOSITORES DEL BARROCO

- Tomaso Albinoni
1671-1751 (Barroco)

- Johann Pachelbel
1653-1706 (Barroco)

- Juan Sebastián Bach
1685-1750 (Barroco)

- Heinrich Ignaz Franz Biber
1644-1704 (Barroco)

Georg Friedrich Händel
1685-1759 (Barroco)

Heinrich Schütz
1585-1672 (Barroco)

Jean-Baptiste Lully
1632-1687 (Barroco)

Antonio Vivaldi
1678-1741 (Barroco)