

Arte barroco

- Siglos XVII y parte del XVIII
- Conflictos religiosos, guerras y crisis económica

- Se pierde la serenidad y el optimismo característicos del periodo anterior
- En los países católicos predominio de lo religioso
- En los países protestantes la exaltación de la riqueza
- Continúan los modelos clásicos, pero sin la armonía y el equilibrio propios de la etapa anterior
- Se refleja la realidad, sin ocultar sus defectos
- Obras llenas de movimiento y contrastes
- Carácter propagandístico del arte

Arquitectura

- Objetivo: sorprender a quien lo contemple
- Empleo de la línea curva

- Columnas salomónicas
- Libertad en la composición
- Efectos luminosos
- Materiales ricos (mármoles)
- Abundante decoración
- Roma, cuna del barroco → Iglesia católica
- Francia, símbolo del poder real

Gian Lorenzo Bernini, Plaza de San Pedro del Vaticano y del baldaquino.

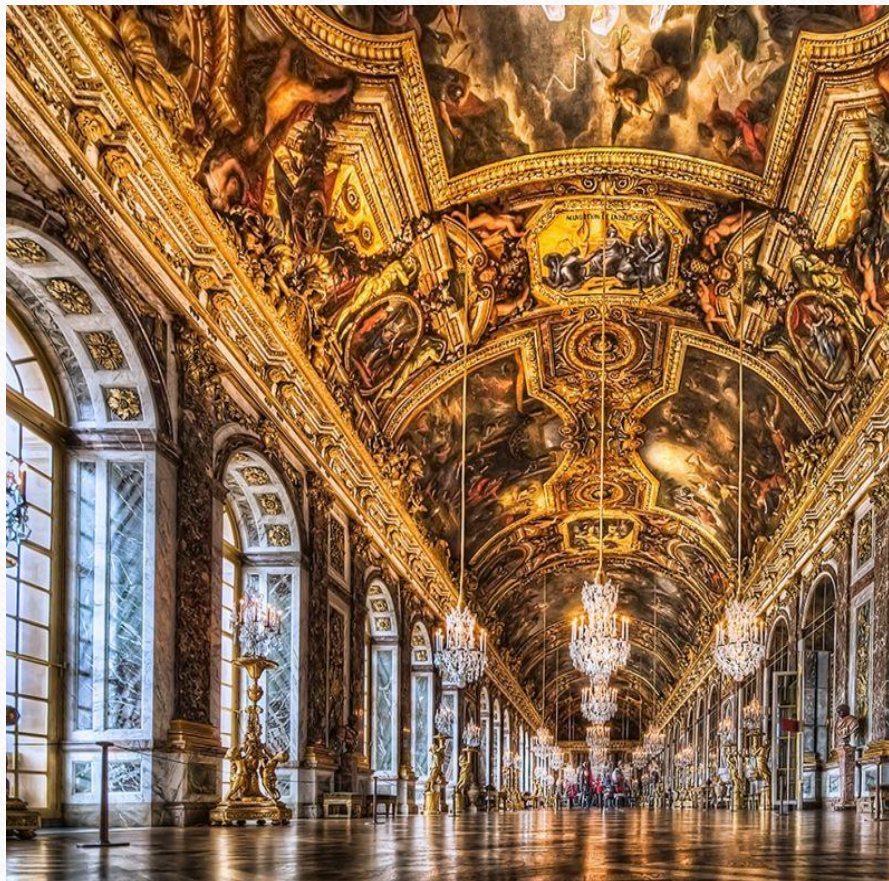
Francesco Borromini, Iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane (Roma)

Francesco Borromini, Iglesia de San Ivo alla Sapienza (Roma)

Palacio de Versailles

Catedral de San Pablo (Londres)

Iglesia de San Carlos Borromeo (Viena)

Urbanismo

- Reformas urbanísticas
- ~~Manifestación del poder~~
- Elementos urbanísticos
  - **Las plazas**, símbolos del poder civil o religioso. Eran lugares donde se celebraban espectáculos públicos, se paseaba e intercambiaban noticias
  - **Grandes avenidas**. Se utilizaban para unir los principales edificios de la ciudad
  - **Fuentes, obeliscos y estatuas**, decoraban el espacio urbano y ensalzaban el poder de quienes lo habían encargado
  - **Jardines**, prolongación de la naturaleza

Plaza Navona (Roma)

Plaza de los Vosgos (París)

Plaza Mayor (Madrid)

Escultura

- Retratos, sepulcros, fuentes, monumentos, etc.
- ~~Temas: religiosos, mitológicos y retratos~~
- Realismo. En los retratos se intentó captar el carácter de la persona retratada.
- Gran dinamismo de las figuras
- Claroscuro
- Búsqueda de la teatralidad
- La importancia de las fuentes

Fuente de los jardines del Palacio de Versailles

Fuente de los Cuatro Ríos en la Plaza Navona (Roma)

Éxtasis de Santa Teresa, Gian Lorenzo Bernini

David, Gian Lorenzo Bernini

Apolo y Dafne, Gian Lorenzo Bernini

La pintura

- Temas variados: religioso, mitológico, escenas cotidianas, retratos, paisaje, bodegones.
-
- Realismo
  - Efectos luminosos a través del uso de la técnica del claroscuro
  - Movimiento
  - Sentimientos intensos
  - Escuelas pictóricas: italiana, holandesa y flamenca

La escuela italiana

- Caravaggio (tenebrismo: técnica que hace emerger las figuras de la oscuridad para captar la atención del espectador)

La cena de Emaús, Caravaggio

La muerte de la Virgen, Caravaggio

La escuela holandesa

- Estuvo muy condicionada por los gustos de la burguesía. Por ello, predominaron los retratos, los paisajes, las escenas de la vida cotidiana y los bodegones.
- **Rembrandt** fue el pintor más importante. Utilizó el claroscuro con gran maestría y cultivó el realismo en sus retratos.
- Otros pintores destacados fueron **Vermeer**, que pintó escenas de la vida de la alta burguesía, caracterizadas por el interés en el detalle y la iluminación.

La novia judía, Rembrandt

La ronda de la noche, Rembrandt

Lección de anatomía del doctor Tulp, Rembrandt

Joven de la perla, Vermeer

La escuela flamenca

- Se desarrolló en Flandes (sur de los Países Bajos)
- La pintura flamenca se caracteriza por un gran naturalismo y el empleo de colores cálidos
- Su principal representante fue **Pedro Pablo Rubens**. Sus obras muestran una gran vitalidad y dinamismo y un rico colorido.
- Entre los discípulos de Rubens sobresalió **Anton Van Dyck**, que trabajó en Inglaterra, donde realizó elegantes retratos como el del rey Carlos I

Anton Van Dyck, retrato del rey Carlos I

La adoración de los Magos, Rubens

El rapto de las hijas de Leucipo, Rubens

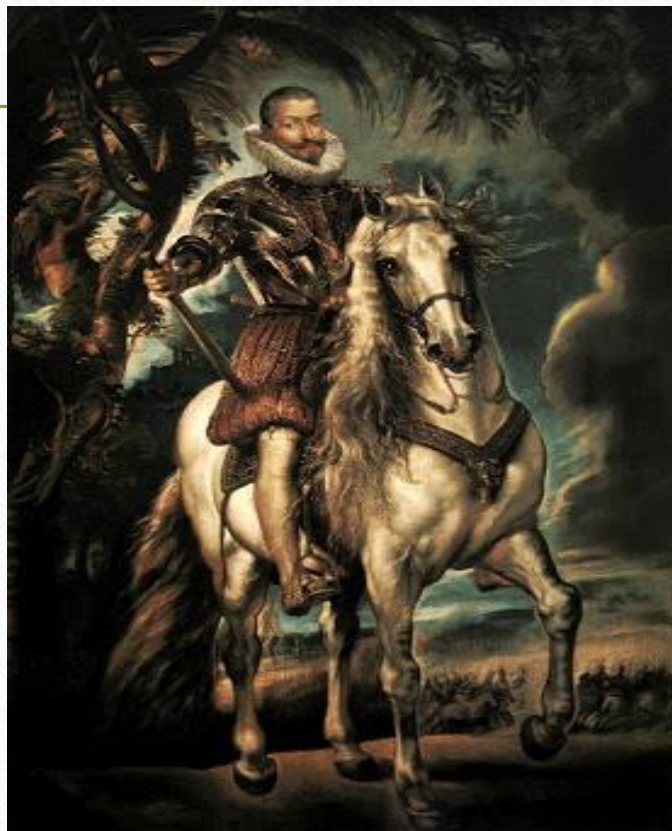

Las tres gracias, Rubens

Retrato ecuestre del duque de Lerma, Rubens

Siglo de oro español

- Desde la segunda mitad del siglo XVI hasta finales del siglo XVII España vive un periodo de gran esplendor cultural, sobre todo, en literatura y pintura.
- **Arquitectura:** la crisis económica que azotaba a España hizo que por lo general los materiales utilizados fueran de poca calidad (ladrillo y mampostería), pero cubiertos con una exuberante decoración.
- Los artistas más destacados de la arquitectura barroca fueron los hermanos **Churriguera**, que crearon un estilo propio el **churrigueresco**, caracterizado por una ornamentación recargada.
- Otros arquitectos destacados fueron **Pedro de Ribera** y **Fernando Casas Novoa**.

Iglesia de San Cayetano (Madrid), por los hermanos Churriguera.

Plaza Mayor de Salamanca, por los hermanos Churriguera

Fachada del hospicio de Madrid, Pedro Ribera

Fachada del Obradoiro de la catedral de
Santiago de Compostela, Fernando Casas
Novoa

La escultura

- La temática principal será la religiosa
- Predominan las imágenes para procesiones y los retablos.
- Muchas obras se realizaron en madera policromada
- Las tallas son muy expresivas y transmiten un gran dramatismo
- En Castilla el principal escultor fue Gregorio Fernández, que realizó numerosas tallas que representaban a Cristo en diferentes momentos de la Pasión
- En Andalucía, destacaron Juan Martínez Montañés, Alonso Cano y Pedro de Mena.

Cristo atado a una columna, Gregorio Fernández

Cristo de la clemencia de Juan Martínez Montañés

Inmaculada de la catedral de Granada, Alonso
Cano

Magdalena penitente, Pedro de Mena

La pintura barroca

- Se convirtió en gran medida en un arma propagandística de la Contrarreforma, por lo que predominaron los cuadros religiosos

---

- La escuela española se caracterizó por el realismo, la emotividad y los frecuentes mensajes simbólicos escondidos detrás de la escena principal
- El mejor pintor del Barroco fue Diego Velázquez
- Otros artistas importantes fueron: José de Ribera, Francisco de Zurbarán y Bartolomé Esteban Murillo.