

Tema 17: El Barroco

1 Concepto de Barroco.

- Se denomina Barroco al movimiento cultural y artístico que se desarrolló durante el siglo XVII y parte del XVIII en Europa (1600- 1750).
- Coincide en el tiempo con las monarquías absolutas, con el ascenso de las clases medias.
- Igual que en el Renacimiento, Italia fue la cuna del Barroco, aunque se extendió rápidamente por toda Europa, adaptándose a las circunstancias de cada país.

2. Filósofos y científicos del Barroco.

- En el terreno filosófico y científico, el siglo XVII conoce el desarrollo del **racionalismo** y el nacimiento del **empirismo**.
- El primer teórico del racionalismo fue **René Descartes** (1596-1650): trató de establecer un sistema filosófico basado exclusivamente en el uso de la razón. El aforismo: "pienso, luego existo" se convirtió en el eje de su filosofía.
- El inglés **Francis Bacon** (1561-1626), inauguró la corriente filosófica empirista, que centra en la experiencia la base y el límite del conocimiento.
- Otros científicos destacados fueron: **Galileo Galilei**, que en 1632 estableció de manera definitiva la teoría heliocéntrica e **Isaac Newton**, físico, astrónomo y matemático, que formuló la "**ley de la gravitación universal**".

3. La literatura barroca.

- En la literatura barroca destacan el dramaturgo **William Shakespeare** (1564-1616) y el novelista **Miguel de Cervantes** (1547-1616).
- Shakespeare realiza en sus obras de teatro una perfecta plasmación de los caracteres humanos: "Otelo", "Hamlet", "Macbeth", etc.
- Cervantes describe las luces y las sombras de la España de la época en sus obras más importantes: "El Quijote" y "Novelas Ejemplares".
- La literatura española del Barroco experimenta un gran desarrollo y esplendor, por lo que se conoce periodo como el "Siglo de Oro".

4. El arte barroco: características generales.

- El arte barroco rompe el equilibrio y la proporción renacentistas, buscando otro tipo de armonía más dinámica y real.
- El auge y desarrollo de la literatura y el arte del Barroco es un contrapunto a la decadencia económica y política de la época. Este periodo se le conoce como el "Siglo de Oro"..
- Las principales características son: naturalismo, gran importancia de los temas religiosos, ruptura de la armonía de los conjuntos (planos diagonales, composiciones desordenadas y tendencia a la exageración), gran afán por el movimiento y por los contrastes, búsqueda de la emoción y gusto por la riqueza ornamental.

5. Arquitectura barroca:

- Los edificios del Barroco se llenan de **movimiento**. Para ello se utilizan elementos como frontones curvos o frontones partidos, la columna salomónica o en espiral y fachadas con múltiples planos.
- También se emplean elementos que agrandan el espacio como espejos y cúpulas de enormes dimensiones, columnas de gran tamaño y decoración muy abundante con motivos naturales.
- Una de las grandes preocupaciones en el Barroco es el urbanismo: se construyen plazas, avenidas, jardines y calles.
- Grandes arquitectos italianos: Bernini (Plaza de San Pedro y fachada Basílica de San Pedro del Vaticano, etc.) y Borromini (San Carlos de las Cuatro Fuentes –Roma).
- En Francia, el edificio típico del Barroco es el palacio (Versalles).
- El Barroco español se desarrolló tarde por la pervivencia del arte de la Contrarreforma (derivado del Monasterio de El Escorial), aunque con gran brillantez ornamental. Ejemplos: la fachada de la Catedral de Granada (Alonso Cano), la plaza Mayor de Salamanca, etc.

6. Escultura barroca:

- La base de la representación escultórica del Barroco es el **naturalismo**, predominando el tema religioso (entre otros).
- Las figuras ofrecen sensación de movimiento.
- En Italia, destaca Bernini (el Baldaquino de San Pedro del Vaticano, Apolo y Dafne y el éxtasis de Santa Teresa).
- En España, la escultura barroca se caracterizará por un gran sentido realista, puesto al servicio de la sentimentalidad religiosa del pueblo. Existían 2 grandes escuelas: la castellana y la andaluza.

- En Sevilla destacan Juan Martínez Montañés y Juan de Mesa.
- A partir de mediados de siglo se introducen las formas italianas, con hombres como José de Arce y Pedro Roldán.

7. Pintura Barroca:

- La pintura Barroca se caracteriza también por el naturalismo. Aparecen nuevos temas: bodegones, escenas de género o costumbristas, religiosos, mitológicos, retratos, etc. y la luz se convierte en un elemento fundamental.
 - En Italia destaca **Caravaggio** (1571- 1610) con su estilo tenebrista. En Flandes, Pedro Pablo **Rubens** (1577-1640) ("Las Tres Gracias") y en Holanda, el retratista **Rembrandt** ("Autorretrato" o "Lección de anatomía").
 - En España, durante la primera mitad del siglo, predomina el naturalismo tenebrista, influido por Caravaggio: **Zurbarán (1598-1664)**, quien abandonará el tenebrismo a partir de 1632 ("San Hugo en el refectorio").
 - En la segunda mitad del siglo, la influencia de Rubens dota a la pintura española de un colorismo luminoso y más dinamismo en las imágenes. Madrid y Sevilla serán dos centros artísticos de primer orden.
 - En Sevilla, se encuentran Bartolomé Esteban **Murillo** y Juan **Valdés Leal**, ambos al servicio de la sentimentalidad religiosa, pero Murillo ofrece la cara dulce y amable y Valdés Leal, el rostro terrible de la muerte y lo efímero de las cosas mundanas.
 - Pintor excepcional fue Diego de Silva y **Velázquez** (1599-1660), quien viajó a Italia y gozó de libertad temática por su posición privilegiada en la corte. Obras: "Vieja friendo huevos", "Rendición de Breda", "Las Meninas" y "Las Hilanderas".
-