

Barroco internacional:
Arquitectura y escultura

Contexto histórico

- Cronología: Siglos **XVII** y parte del **XVIII**.
- Nace en **Roma** y se expande por Europa
- Momento de crisis: económica, religiosa, de cosechas...
- Ecos de la **Contrarreforma**: arte al servicio de la religión.
- Principios del **absolutismo**: arte al servicio del poder.
- **Reyes e Iglesia** como **comitentes** principales.

Arquitectura barroca

Características generales

- Se rompe con el equilibrio anterior: búsqueda del **movimiento**, los **contrastes**, el **desequilibrio**...
- Gusto por lo **recargado**, lo rebuscado, lo retorcido
- El arte debe **impresionar**.
- La **curva**: el gran elemento característico.
- Falta de reglas.
- Plantas con **múltiples formas**.
- **Fachadas movidas**: que tengan “vida”, se juega con la luz, las sombras, los elementos constructivos.
- **Modificación de elementos clásicos**: se reinterpretan.
- Gusto por el **orden gigante**.
- Juego entre **exterior** e **interior**.
- **Horror vacui**.

Las 3 etapas principales del barroco

1. Barroco inicial (1580-1630)

Momento de **experimentación**, sobre todo presente en Roma. No se abandona todavía el manierismo. Introducción de nuevos elementos.

2. Barroco pleno (1630-1680)

Consolidación del barroco y expansión por Europa. Mayor dinamismo y grandiosidad. Inclusión de la curva y búsqueda de la teatralidad.

3. Barroco tardío o final (1680-1730/50)

Gran capacidad técnica. Ornamentación más sobrecargada. Transición al **rococó**.

Principales artistas

- Barroco inicial: **Maderno**.
- Barroco pleno: **Bernini, Borromini**.
- Barroco tardío o final: **Mansart, Le Vau, Le Nôtre**.

Carlo Maderno (1556-1629)

Fachada de San Pedro del Vaticano (1580-1630)

Material: Mármol.

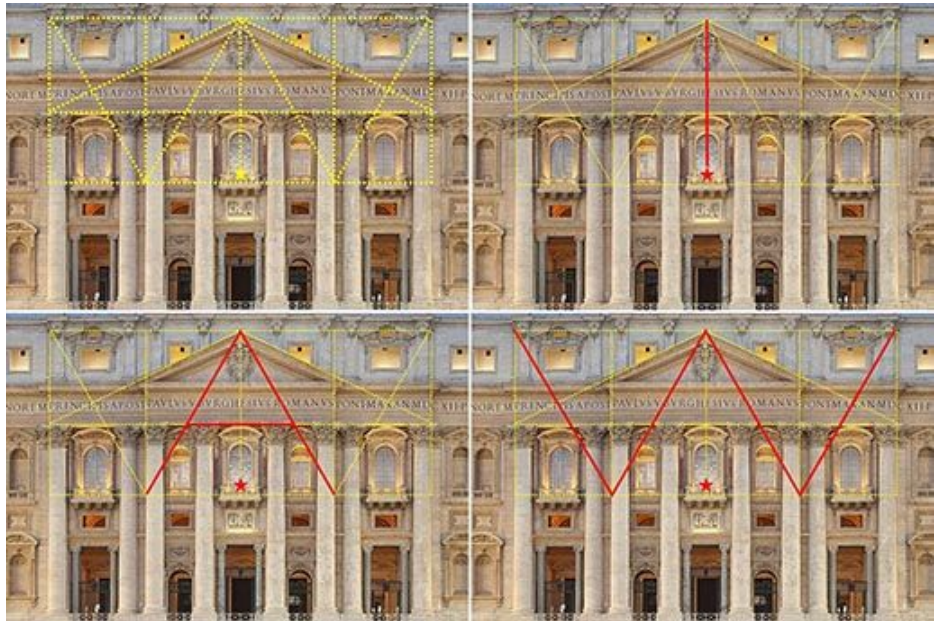
Función: religiosa y de poder.

Es un encargo de el **Papa** Pablo V.

Maderno añade un **nártex** y diseña la **fachada**. Hace uso de **elementos clásicos reinterpretados**. Aporta **ritmo** con los elementos. Uso del **orden gigante**. Uso de las **luces y sombras**. Importancia de la **balaustrada**.

Es un símbolo del **arte al servicio del poder religioso**.

Gian Lorenzo Bernini (1598-1690)

Baldaquino de San Pedro (1624)

Material: Bronce sobredorado.

Función: religiosa.

Es un encargo del **Papa** Urbano VII.

Es una obra que se encuentra sobre el **altar de la tumba de san Pedro**, en el **Vaticano**. Muestra una **gran variedad de elementos**, que hacen que sea una **estructura dinámica**. Cuenta con **múltiples decoraciones**, se puede hablar de **horror vacui**. Los elementos clásicos son **reinterpretados**. Es un ejemplo de **arquitectura de orden gigante**. Destacan especialmente los **fustes salomónicos** y el uso del **dorado** para generar **contrastes con la luz del espacio**.

En línea con las ideas de la **Contrarreforma**, es una clara evidencia de la muestra del **poder religioso**, ya que Roma es la **cabeza del catolicismo**.

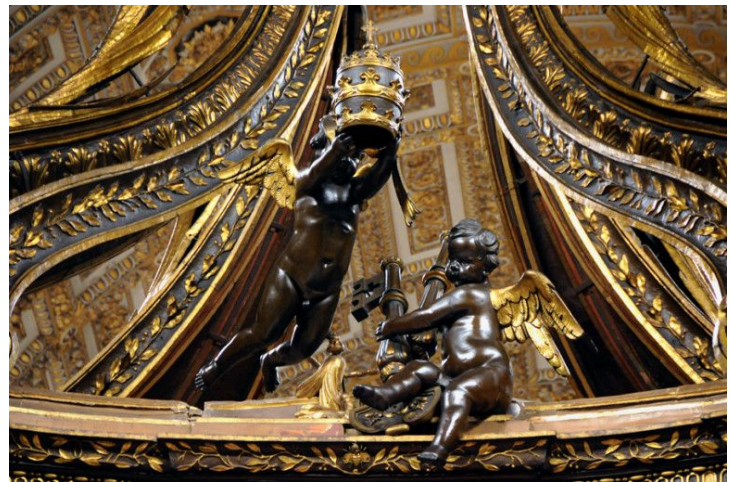

DILIGO TE
NC VNA FIDES

O PETRE
MVNDO REFLVG

ET OVES
SY BOVS

Columnata de San Pedro del Vaticano (1656-1657)

Material: mármol.

Función: religiosa y de poder.

Es la gran obra que **cierra la Plaza de San Pedro**. Hace un uso del **orden gigante**, pero mantiene la **cúpula de Miguel Ángel visible**. Se hace una **ruptura de la planta habitual**, ya que es **ovalada**.

Tiene un **gran simbolismo**, vinculado con la **Contrarreforma** y el **poder de la Iglesia**. Hace uso de elementos del renacimiento, pero los **modifica**. Presencia de una **balaustrada** en la parte superior.

Francesco Borromini (1599-1667)

Iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes (1638)

Material: Mármol.

Función: Religiosa.

Es un encargo de los **Hermanos Trinitarios Españoles de san Carlos Borromeo**.

Gran diferencia entre **interior y exterior**. En el exterior se puede ver un gran uso de la **curva** como **elemento de ruptura**. Es una **fachada pantalla**. Los elementos clásicos **se moldean** para generar **movimiento**. Uso de la **luz** para que la fachada parezca viva.

En el interior se puede ver una **planta ovalada**. Se usa el **orden gigante** para que parezca un espacio **diáfano y amplio**. La **cúpula ovalada** ayuda a generar esta amplitud.

Barroco tardío: la importancia de Francia

Va a haber presencia de **arquitectura vinculada con el poder del Estado**, es una muestra del **absolutismo**. Se hacen **grandes palacios con grandes jardines**.

Al **exterior**, son edificios de **gran pureza clásica**. Tienen una **preferencia por lo majestuoso y lo monumental**.

al **interior**, se pueden ver **decoraciones muy recargadas** como un **reflejo de la riqueza**. Presencia de **oro y espejos**. Son espacios que **transmiten lujo y suntuosidad**.

El Palacio de Versalles (iniciado en 1631)

Materiales: Ladrillo, piedra, mármol.

Es la **gran obra del absolutismo francés**. Diversas fases constructivas donde participan varios arquitectos.

El principal comitente es **Luis XIV**, el gran rey absolutista. El palacio se construye sobre el primer proyecto de **Luis XIII**. Pasa de ser residencia de verano a ser un **verdadero núcleo de poder**.

Louis Le Vau (1612-1670)

Trabaja en Versailles. **Moderniza el palacio viejo.**

Triplica la superficie del palacio.

El exterior se caracteriza por el **orden** y la **repetición de elementos**. Se puede ver una **gran balaustrada**. Se sigue haciendo uso del **orden gigante**. Es **más austero** que el interior. La **sobriedad** es un **símbolo del poder absoluto**.

François Mansart (1646-1708)

Va a construir ***La Galería de los Espejos***.

Proyecta **dos edificios** que van a encuadrar el proyecto hecho por Le Vau tanto por **el norte** como por **el sur**.

Se amplían las **fachadas**.

El interior se caracteriza por las **decoraciones recargadas** que hacen uso sobre todo del **oro** y de los **espejos**. Se integran las demás artes en la arquitectura. Son **espacios amplios llenos de decoración**. Se puede hablar de ***horror vacui***.

André Le Nôtre (1613-1700)

Trabaja sobre todo en los **jardines**. Realiza el **invernadero**, el **zoológico** y los primeros jardines, que serán luego reformados.

Los jardines se caracterizan por estar **divididos** y ser **equilibrados**. Se hace arte a través de la botánica y se combinan los elementos naturales con **agua, cuevas, fuentes**.

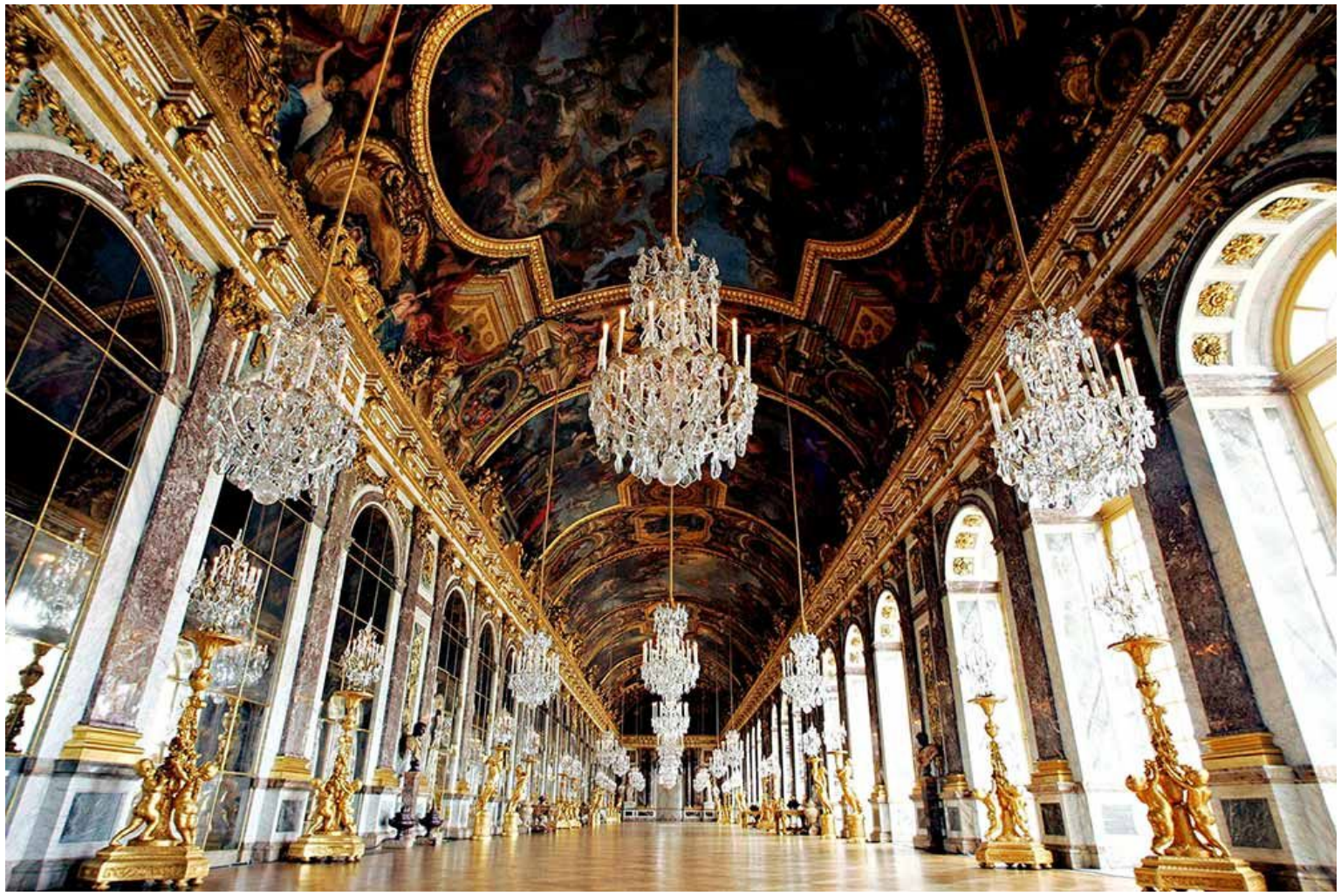
Hay una gran inversión en su cuidado.

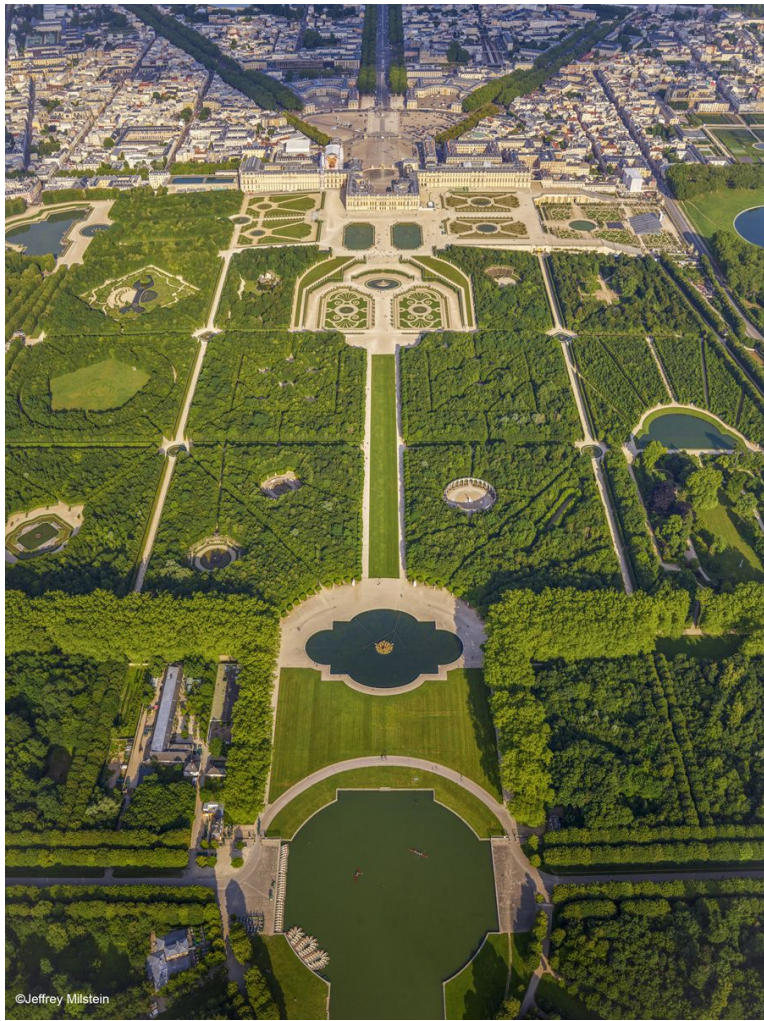

Escultura barroca

Características generales

- Uso predominante del **mármol**.
- Uso de otros materiales para hacer **contrastes**.
- Se mantienen **temas del renacimiento**.
- Temáticas y encargos como **exaltación del poder**.
- Composiciones **muy dinámicas**, se representa la **acción en su máximo momento de acción**.
- **Contorsiones**, líneas **diagonales**, uso de la **curva**... Se hacen composiciones con **multiplicidad de puntos de vista**.
- El **gran estudio anatómico** da lugar a **figuras naturales** y no idealizadas.
- Se trata de dar **realismo a las diferentes texturas**.
- Se hace uso de los **efectos de la luz sobre las superficies**.
- Se representan los **sentimientos: Pathos**. Rostros **muy expresivos**.

Gian Lorenzo Bernini (1598-1690)

David (1623-1624)

Material: Mármol.

Es un encargo del **cardenal** Scipione Borghese.

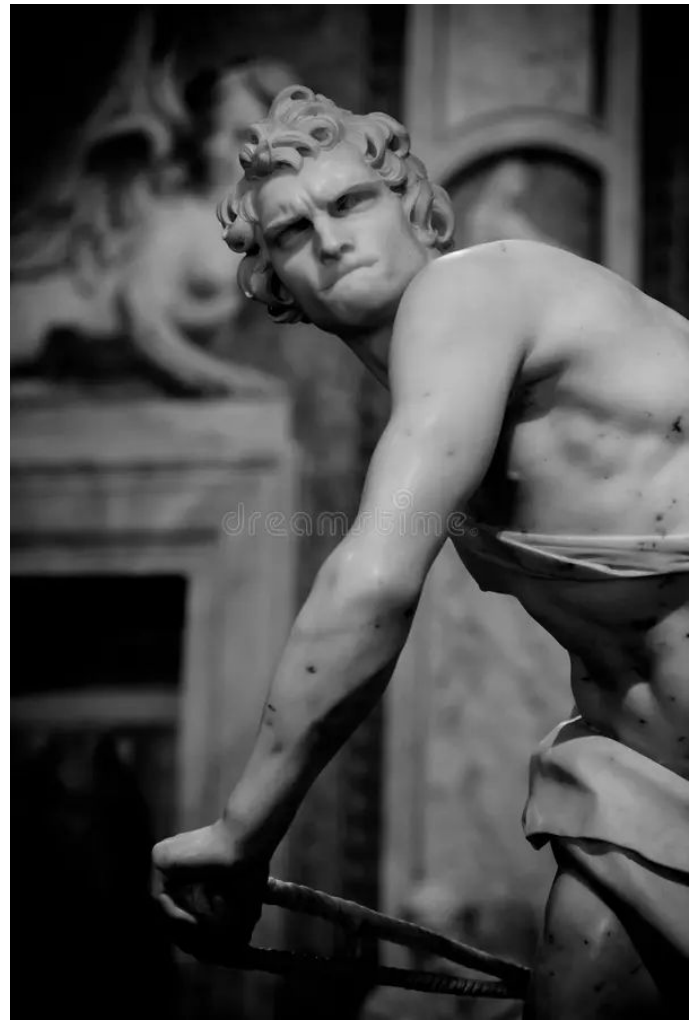
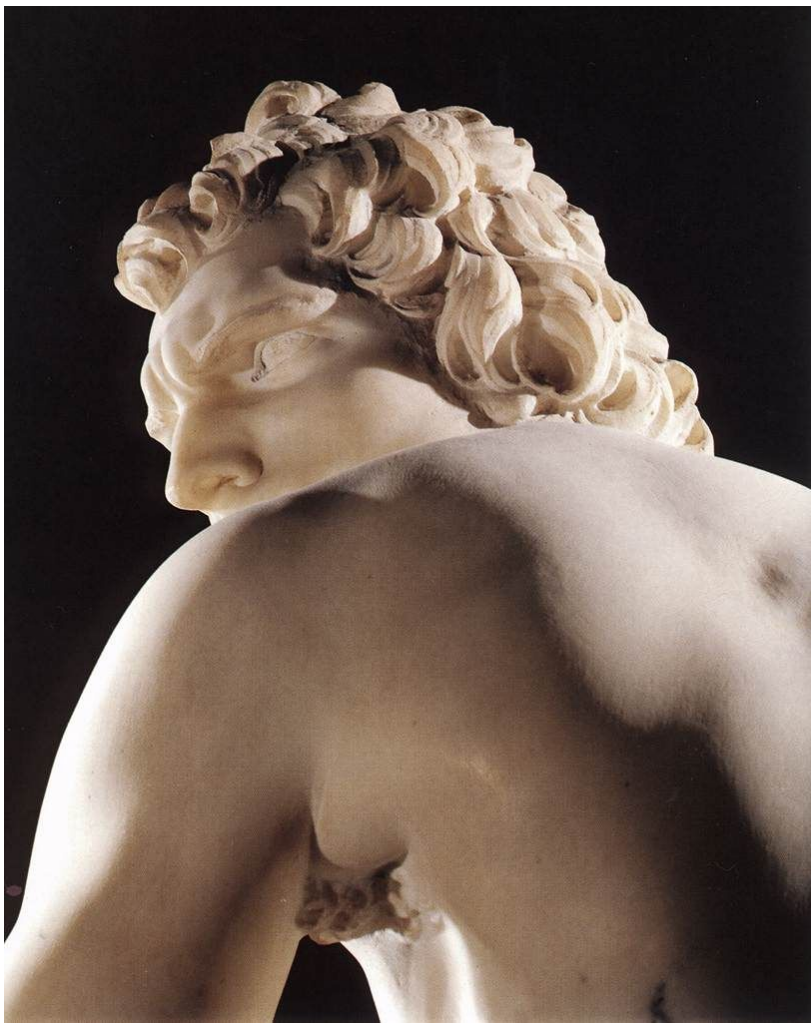
Es la clara representación del **movimiento en acción**. Esto se hace gracias a la **torsión del cuerpo**, que permite los **múltiples puntos de vista**. Hay un claro uso de la **curva y contracurva**.

El **estudio anatómico** es elevado. Es influencia de Miguel Ángel. Se representan los **sentimientos** y la **tensión emocional**, lo que potencia la propia tensión del movimiento.

Hay un **trabajo diferenciado de las distintas superficies**.

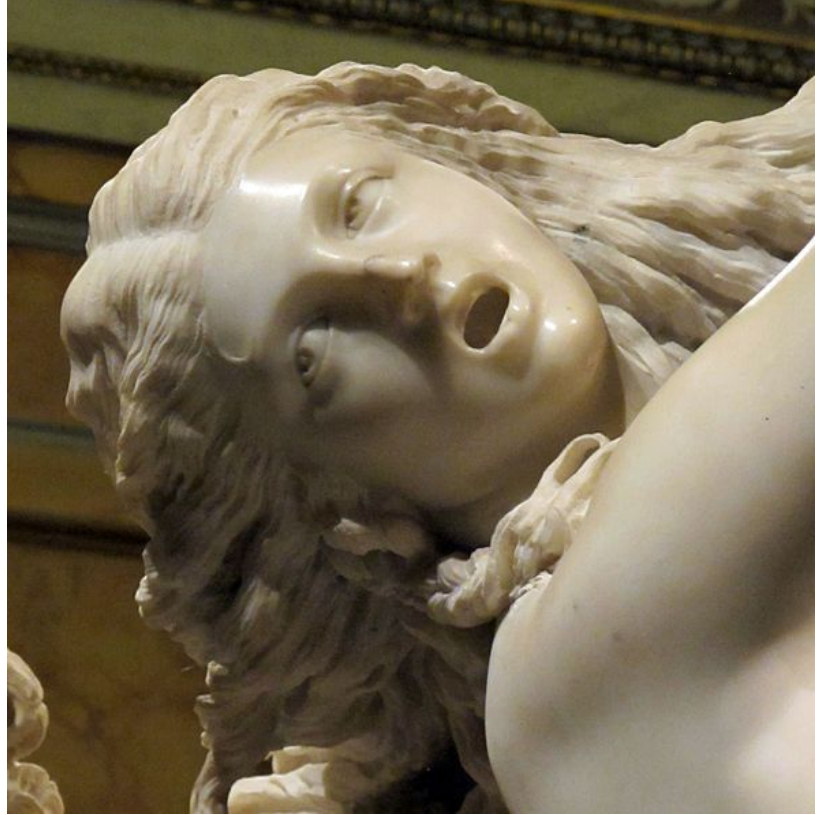
Apolo y Dafne (1622-1625)

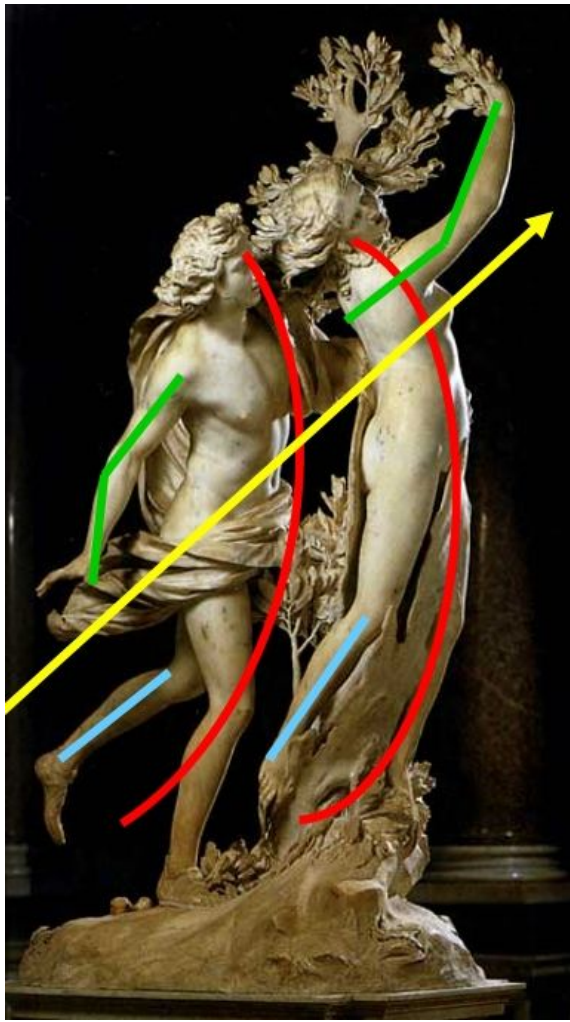
Material: Mármol.

Se ve de nuevo la **representación de un instante fugaz**. Presencia de la **línea serpentinata** para tener **multiplicidad de puntos de vista**.

Se usan **varias líneas compositivas** para poder generar **dinamismo e inestabilidad**. Los rostros presentan el ***Pathos*** característico del barroco. Se puede ver también el **trato diferenciado de las superficies**.

El Éxtasis de Santa Teresa (1645-1652)

Material: Mármol.

Es la representación de un **rapto místico**. Trata de hacer una **representación del sentimiento** descrito por Sta. Teresa. Destaca especialmente la **composición en aspa** y el **trato diferenciado de las superficies** para generar una **sensación de vaporosidad**.

Se hace uso del **bronce** para poder **complementar** la escultura. El brillo de la **luz** cambia y modifica la percepción de la escultura.

Alessandro Algardi (1595-1654)

Mausoleo del Papa León XI (1634-1644)

Material: Mármol.

Función: Funeraria, religiosa, de poder.

Tiene una **composición piramidal**. Aunque su vista es frontal, **se rompe el hieratismo**, porque las esculturas **miran hacia diversos puntos**. Se puede ver un **gran estudio anatómico** y de las **distintas texturas**.

Hay **realismo en el rostro**, es un **retrato escultórico** para honrar la memoria del Papa.

El Encuentro de San León Magno con Atila (1646-1653)

Material: Mármol.

Es una obra que presenta un **altorrelieve**, prácticamente parecen esculturas exentas.

Hay un **gran dinamismo** gracias al uso de **líneas distintas**, sobre todo **diagonales, curvas, contracurvas...**

Se puede ver el **trato diferenciado de las superficies**, así como un **gran estudio anatómico**. Hay una **personalización de los rostros**, están **individualizados**.

