

Libro: El arte Barroco

Autora: Marta Soto

Palabras: 2054

Contenido

El relato del viaje

Álbum del viaje

El Barroco

La idea principal

El contexto

La línea del tiempo

La arquitectura barroca

La obra elegida

La pintura barroca

La escultura barroca

La música barroca

El rococó

Ficha de resumen del arte barroco

Glosario

Bibliografía

Enlaces de referencia

El relato del viaje

Itzel es una enamorada de París. Está muy feliz porque sabe que durante esta semana pasarán por París. Leyó mucho sobre la ciudad, vio todas las películas donde aparece la ciudad y memorizó calles y monumentos. Le dijo a Alberto que esta semana va dormir muy poco porque quiere aprovechar cada minuto en París.

El primer lugar lo que quiere ir a ver es el Pont Neuf, que en español se traduciría como Puente Nuevo construido entre 1599 y 1606. Le llama mucho la atención porque fue el primer puente de piedra que se construyó en París y además porque es un puente muy largo, el más largo de la ciudad con 232 metros. Une dos barrios de la ciudad que antes estaban separados.

El segundo lugar que quiere ver es por recomendación de su abuela, es el llamado Hôtel des invalides (Palacio Nacional de los Inválidos) construido en 1660. No sabe muy bien aún por qué a la abuela le gusta tanto este edificio pero le contó que como hospital para los soldados heridos en las guerras. En 1677 se le añadió una capilla. Además...la capilla aloja en su interior la tumba de Napoleón. El arquitecto fue Jules Hardouin Mansart y tiene una cúpula que recuerda la de San Pedro en Roma, esta columna está apoyada en cuatro grandes pilares.

¡Un dato interesante! En Francia cuando se trata de un palacio a las afueras de la ciudad con jardines se llama Château. Si es un palacio dentro de la ciudad recibe el nombre de Hôtel. ¡Así que Hôtel no significa Hotel!

Lo que le parece extraño a Itzel es que Alberto tenga tantas ganas de conocer Versalles. Desconocía que le gustaran tanto los palacios y ¡qué palacios! Porque es tan enorme que ya calcula todas las horas que se deberán reservar para poderlo conocer bien.

Las Meninas, Velázquez

Imagen:

http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Meninas

as

Decidieron que lo mejor sería sentarse en el Pont Neuf y marcar sobre el mapa los sitios que quieren ver porque ya están intuyendo que en París los minutos pasarán volando.

Están emocionados por descubrir una parte del Barroco que desconocían. Para ellos el Barroco se limitaba a pensar en cuadros oscuros, con fuertes contrastes de luces y sombras. Para ellos el pintor barroco por excelencia era Velázquez y su cuadro las Meninas. Pero ahora están descubriendo que el Barroco es mucho más.

¿Sabías que...? En la página <http://es.forvo.com/> puedes buscar las palabras que no sabes cómo se pronuncian. Es lógico que a lo largo de los libros y lecciones te encuentres con nombres de autores que no sabes cómo se pronuncian, en caso de duda siempre es recomendable investigar. Por ejemplo si no estás muy seguro de la pronunciación de Pont Neuf puedes ir a http://es.forvo.com/word/pont_neuf/#fr y escucharlo.

Álbum del viaje

El Pont Neuf (Puente nuevo)

Imagen: <http://sobrefrancia.com/2010/01/08/el-pont-neuf-de-paris/>

Hôtel des invalides (Palacio Nacional de los Inválidos)

Imagen: <http://es.parisinfo.com/museo-monumento-paris/71310/H%C3%B4tel-national-des-Invalides>

EL BARROCO

c.1600-1750: **iconografía** teatral con abundante ornamentación.

La idea principal

→ Luz, formas y efectos dramáticos que inspiran emociones.

El contexto

La expresión Barroco, deriva del portugués "*barru*" que significa "perla con una forma diferente". En un primer momento se utilizó para hacer referencia a la falta de uniformidad y orden del nuevo estilo.

El Barroco nació y se desarrolló en Roma entre los años 1630 y 1670. A partir de entonces se propagó por Italia y por el resto Europa. En el siglo XVIII Roma volvió al Clasicismo siguiendo los pasos de lo que se estaba haciendo en París.

En la pintura aparecen nuevos modos de reflejar la luz y las tonalidades.

Para saber + Es un momento de Estados absolutistas. Un Estado absolutista es una forma de gobierno en la que el Estado y su gobernante (el monarca) se consideran las únicas personas situadas por encima de la ley. Por lo tanto el gobernante no está sujeto a lo que la ley ejerciendo su poder sin límites ni control. La forma de gobierno es la monarquía absoluta donde las personas están sometidas a la autoridad de un monarca absoluto. El rey tenía todo el poder entre estos poderes estaba el de hacer leyes (poder legislativo), el poder de juzgar (poder judicial) el poder de dar órdenes militares (poder militar).

Los estados absolutistas abundaban en Europa en el siglo XVIII. El absolutismo nació en Francia en el siglo XVII con Luís XIV.

Para saber + Si quieres saber cómo se vestían en la época absolutista te muestro a tres elegantes hombres para que te ayuden a hacerte una idea.

Imagen: <http://1.bp.blogspot.com/-NxUJ2XKodLk/T2-WJTK8qEI/AAAAAAAAAEI/6ObqGzXxEAA/s1600/608621.jpg>

El texto destacado: “No existe ninguna forma de gobierno ni institución humana alguna que no presente inconvenientes; de tal suerte que se debe seguir con el mismo tipo de gobierno al que un largo tiempo de vivencia ha acostumbrado al pueblo. (...)”

Únicamente al príncipe incumbe velar por el bienestar del pueblo; éste es el primer artículo y fundamento sobre el que se basan los demás; (...) no puede existir poder alguno que no dependa de él; ni asamblea alguna que exista si no es contando con su visto bueno.

Así es cómo, a favor del bienestar de un Estado, se deposita en una misma mano todo el poder. El desperdigar dicho poder es dividir al Estado; es dar al traste con la paz pública.

Por su condición el príncipe es el padre del pueblo; su grandeza le sitúa muy por encima de los intereses mezquinos; a mayor abundamiento, toda su grandeza y su propio y lógico interés se basan en el que el pueblo sea conservado, puesto que a la postre si le faltase el pueblo, dejaría de ser príncipe. Por tanto, nada mejor que el entregar todas las **riendas** del poder del Estado a aquel que mayor interés tenga en la conservación y en la grandeza del Estado...”

Bossuet

Política según la Sagrada Escritura

La línea del tiempo

Años	¿Qué pasó?	La imagen
1599-1600	<i>Judit y Holofernes, Caravaggio.</i>	 http://es.wikipedia.org/wiki/Judit_y_Holofernes_(Caravaggio)
1628	Velázquez y Rubens se conocen en Madrid	 Rubens http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Paul_Rubens Velázquez http://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Vel%C3%A1zquez

1635

Las tres gracias, Rubens.

[http://es.wikipedia.org/wiki/Las_tres_Gracias_\(Rubens\)](http://es.wikipedia.org/wiki/Las_tres_Gracias_(Rubens))

1641

Poussin es designado pintor oficial de Luis XIII de Francia.

http://es.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin

1647

El éxtasis de Santa Teresa, Bernini

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89xtasis_de_Santa_Teresa

1648

La Sagrada Familia, Poussin.
Embarcación de la reina de Saba,
Claude Lorraine.

La Sagrada Familia

Embarcación de la reina de Saba

<http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/obras/3123.htm>

1650

Retrato del papa Inocencio X,
Velázquez.

[http://es.wikipedia.org/wiki/Inocencio_X_\(pintura\)](http://es.wikipedia.org/wiki/Inocencio_X_(pintura))

1725

El palacio del Louvre acoge el primer
Salón de París.

La arquitectura barroca

En el siglo XVI Miguel Ángel Buonarroti informaba del inicio del Barroco con tres obras. Entre ellas la cúpula de la Basílica de San Pedro de Roma.

La característica más destacada de la arquitectura barroca fueron las **líneas curvas, las elipses y las espirales** con figuras que se mezclaban. La arquitectura usó la pintura y la escultura para crear grandes y exuberantes obras que elogiaban a los monarcas que habían mandado hacer la obra.

Imagen:
<http://arquitecturabarroco.blogspot.com/>

En la **arquitectura civil** se puede diferenciar dos construcciones nobles: **el palacio**, que estaba dentro de la ciudad, y **la villa** que estaba en el campo. En Francia **al palacio se le llamó hotel** y seguía la estructura de los castillos medievales. En Francia también se construyeron muchas residencias en el campo que se llamaban **châteaux**.

Imagen:
<http://www.cecilgoitia.com.ar/versalles.htm>

La plaza barroca era un **elogio a la ideología religiosa o política** como la *Plaza Vendôme* en París, en Francia o la Plaza de San Pedro de Roma, en Italia.

Imagen:
http://www.voyagesphotosmanu.com/basilica_san_pedro.html

La arquitectura pasa a formar parte del espacio urbano. Esto tiene una función práctica pero también una función simbólica.

Imagen:
<http://www.artespana.com/arquitecturaneoclasica.htm>

Para saber + La Plaza de San Pedro. Durante el Papado de Alejandro V II, Bernini realiza el proyecto de la plaza, intentado realzar también la cúpula. El Papa le encarga la construcción de esta plaza a Bernini. En el año 1657 Bernini entrega al Papa el proyecto definitivo que es el que podemos ver hoy en día. Bernini **traza** una plaza trapezoidal que estrecha, esto consigue una ilusión óptica que reduce la anchura y remarca la altura de la fachada. También es importante que los muros **decrecen** en altura a medida que se aproxima a la fachada. La plaza en óvalo recibe el nombre de Piazza Obliqua.

Plaza de San Pedro del Vaticano

Imagen:
<http://lagazzettadf.com/2013/12/19/detienen-en-el-vaticano-manifestante-desnuda-favor-del-aborto/>

Alejandro VII le impuso a Bernini:

- Crear un espacio para que los peregrinos pudiesen contemplar a los Papas en el balcón y los saludos que el Papa hace desde sus **aposenos** del palacio.
- Construir un recinto completamente independiente de los edificios que había alrededor y que permitiera por una serie de galerías realizar las procesiones cuando hiciese mal tiempo.
- Pero la plaza tiene una tercera finalidad **simbólica** creada por Bernini, que no estaba ordenada por el Papa, los segmentos de óvalo se parecerían a los brazos maternos capaces de abrazar a los peregrinos que acuden a glorificar a Dios, a los **herejes** o personas que se han apartado de la Iglesia y a los ateos.
- Las columnas están orientadas hacia el centro de la plaza realizadas en piedra **travertina**. Sobre la columnata se colocan las esculturas diseñadas por Bernini. Trató de realizar un juego visual entre la plaza y el tambor de la cúpula. Después del Papa Urbano VIII llega el Papa Inocencio X que promueve a Borromini y Bernini se queda sin encargo papal. Con la subida de Alejandro VII al poder, Bernini recupera la confianza del Papa y realiza la “Plaza del Vaticano”.

Columnas de la plaza de San Pedro del Vaticano

Imagen: <http://guias-viajar.com/italia/roma/plaza-san-pedro-vaticano-columnatas-bernini/>

La obra elegida

Nombre: Palacio de Versailles

Localización: Versailles, Francia

Cronología: 1661-1692

Versalles era un pequeño pueblo a 25 kilómetros que albergaba un pequeño palacio y a donde el rey iba a pasar su tiempo libre. En la época de Luis XIII el palacio tenía una planta en U alrededor de un patio. Pero Luis XIV quiso tener en Versailles un lugar para vivir y un lugar donde se pudiera trasladar toda la corte. Luis XIV encargó a Le Vau una gran reforma del palacio. Se trataba de envolver el pequeño palacio original con una nueva edificación y colocar una gran escalera en el jardín. Posteriormente se añadieron dos alas y el Salón de los Espejos, que es obra de Jules Hardouin Mansart.

Las esculturas de la fachada elogiaban al rey.

- **El gran Salón de los Espejos.** A través de los espejos que están en las puertas del lado contrario al jardín se logra un interesante juego de luces. El espacio se usaba como salón de baile en los días festivos pero en el día a día funcionaba como sala de espera para las personas que tenían cita con el rey. A cada lado del salón de los espejos están los salones de la guerra y la paz.

La pintura barroca

Predominio del color sobre el dibujo.

Imagen: <http://polserindavidlenguacastellana.blogspot.com/2008/12/pintura-y-escultura-barrocas.html>

Tenebrismo. Fuertes contrastes de luces con zonas bastante oscuras.

Imagen: http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_barroca_de_Italia

Temas religiosos, clásicos y mitológicos.

Imagen: <http://artesaucos.blogspot.com/2010/04/comentario-pintura-barroca.html>

Imita la realidad.

Imagen: <http://tom-historiadelarte.blogspot.com/2007/04/la-pintura-barroca-el-lenguaje-de-la.html>

La frase destacada: “Mi talento es tal que ninguna empresa, por grande que sea, ha excedido mis poderes creativos.”

Pedro Pablo Rubens

La escultura barroca

- Utilización de la línea curva que transmite movimiento.

- Interés en marcar la textura de la ropa que empieza a destacar por sus formas y pliegues lo que transmite un mayor naturalismo.

- El naturalismo se caracteriza por su interés en representar la naturaleza tal y como es sin **idealismo**.

- Imagen: <http://artesaucos.blogspot.com/2013/03/comentario-de-escultura-barroca.html>

- Los materiales preferidos son el bronce, la madera y el **mármol**.

- La escultura religiosa es la más abundante.

- La escultura **mitológica** adorna jardines, palacios y espacios públicos como fuentes.

- Imagen: http://arteaula23.blogspot.com/2011_04_01_archive.html

- Los principales representantes fueron:

- Gian Lorenzo Bernini

- Nicola Salvi (Fontana de Trevi)

- Imagen: http://es.wikipedia.org/wiki/Gian_Lorenzo_Bernini

Para saber + La Fontana di Trevi es una fuente de gran tamaño situada en Roma (Italia), realizada por Nicola Salvi. Se construyó entre 1732 y 1762 aunque Nicola Salvi murió en 1746. La **escenografía** barroca de esta escultura tiene el protagonismo. Se toman características clásicas como el arco de triunfo romano en la parte

Imagen: http://es.wikipedia.org/wiki/Fontana_de_Trevi

central. Se une agua y escultura logrando hacer de un espacio relativamente reducido y de poca profundidad una obra grandiosa. Hay seres marinos que parecen estar en movimiento que junto el chorro logran dar a la escultura la sensación de movimiento.

La música barroca

La música barroca fue un estilo musical europeo que va aproximadamente desde el 1600 hasta la muerte de Johan Sebastian Bach en el 1750. Entre los músicos del barroco destacan Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi y Henry Purcell entre muchos otros.

La música barroca se oía en las iglesias y en los hogares la alta nobleza que gozaban del talento de músicos profesionales.

Instrumentos musicales, Evaristo Baschenis

Imagen:

http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_barroca_de_Italia

EL ROCOCÓ

El Rococó nació en Francia a principios del siglo XVIII en medio de los ambientes nobiliarios. Fue un movimiento que nació en la última fase del Barroco y tomó muchas de sus características. Desde Francia se fue extendiendo a otros países centroeuropeos.

El Rococó destacó mucho en decoración. Una **decoración muy recargada**, con muchas líneas curvas y colores bastante claros. Esta decoración recargada se dio en arquitectura, escultura y pintura.

El Rococó se encuentra normalmente dentro de los edificios, donde las estructuras de estos edificios son de estilo barroco.

Sus principales representantes en pintura son Jean-Honoré

El columpio, Fragonard

Imagen: http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Honor%C3%A9_Fragonard

Fragonard y Antoine Watteau.

Ficha de resumen del arte barroco

Período de monarquías absolutas

Arte esencialmente urbano

Unión de la arquitectura, la pintura y la escultura

Abundante decoración en la arquitectura

Efecto claroscuro en las pinturas

Teatralidad y dramatismo en la pintura

Temas clásicos y mitológicos en pintura

Glosario

Aposento. Cuarto de una casa.

Decrecer. Diseñar el plano o la traza de un edificio u otra obra.

Escenografía. Arte de proyectar, planificar y realizar decoraciones escénicas.

Hereje. Persona que sostiene dogmas u opiniones diferentes a la ortodoxia de su religión.

Iconografía. Colección de imágenes o retratos de una época o un tema concretos.

Idealismo. Tendencia a idealizar o a mejorar la realidad.

Mármol. Roca metamórfica caliza o dolomítica, cristalina, de textura granulosa, translúcida en capas delgadas, susceptible de buen pulimento, que aparece mezclada frecuentemente con otros minerales que le dan colores y vetas diversos.

Mitológico. De la mitología o relativo a ella.

Rienda. Gobierno, dirección de algo.

Simbólica. Del símbolo, que lo contiene o está relacionado con él.

Travertina. Roca sedimentaria de origen parcialmente biogénico, formada por depósitos de carbonato de calcio y que es utilizada ampliamente como piedra ornamental en construcción, tanto de exterior como de interior. Gran parte de los monumentos e iglesias de la antigua Roma están contruidos con travertinos.

Trazar. Diseñar el plano o la traza de un edificio u otra obra.

Bibliografía

Bassegoda, J. (1977) *Atlas de la historia del arte.*(11ª ed.). Barcelona: Ediciones Jover. ISBN: 84-7093-010-9

DK Publishing. (2013). *Art that changed the world.* (1ª ed.).ISBN: 9781465414359.

Editorial Santillana (2005) *La Enciclopedia del estudiante: Historia Universal Volumen 7.*.. ISBN: 84-9815-190-2.

Fernández, Antonio.,BARNECHEA, Emilio.,HARO, Juan. (1990) *Historia del arte.* (1ª ed.).Bacelona: Ediciones Vicens-Vives. ISBN: 84-316-2554-4

Hernán, Gerardo. (2010). *Una historia del arte para niños.* (1ª ed.).Argentina: Ediciones Lea. ISBN: 978-987-634-230-8

Hodge, Susie. (2012) *50 cosas que hay que saber sobre arte.*(1ª ed.). Argentina: Editorial Paidós. ISBN: 978-987-1496-30-3

Ragon, J., Sáez,E., Solá.T., Sols.L., Santiago.M. (1997) *Història de l'art.* (7ª ed.).Barcelona: Editorial Teide. ISBN: 84-307-3302-7

Enlaces de referencia

<http://aprendersociales.blogspot.com/2007/03/el-rococ-ltimo-barroco.html>

<http://aprendersociales.blogspot.com/2007/03/tema-11-el-arte-barroco.html>

<http://www.wordreference.com/sinonimos/ejerciendo>

<http://www.versailles3d.com/es/au-cours-des-siecles/xixe/1811.html>

<http://ccss2eso.blogspot.com/2012/04/analisis-de-un-texto-sobre-el.html>

<http://enclasedearte.wikispaces.com/La+escultura+barroca,+Bernini>

<http://www.claseshistoria.com/guillermo/c-mpasarte/barrocoresumen.html>

<http://ca.wikipedia.org/wiki/Barroc>