

BARROCO EN EUROPA.

CONTEXTO HISTÓRICO.

Barroco es el término que da nombre a una corriente artística que se desarrolla tras el Renacimiento, durante el s. XVII y principios del XVIII. El término está cargado de una fuerte connotación negativa, de un sentido peyorativo, puesto que barroco es una palabra de origen portugués que hace referencia a una perla de formas deformes.

El Barroco nace en Italia y se extiende a otros muchos países europeos como Francia, Monarquía Hispánica e Inglaterra, y llega, incluso, al continente americano.

Existe un conjunto de aspectos políticos y religiosos que permiten entender mejor este fenómeno:

- En cuanto a la Religión, durante el s. XVI se extiende la Reforma Religiosa iniciada en la figura de Lutero. Este monje agustino reclamaba el derecho del creyente a la libre interpretación de la Biblia, y denunciaba los vicios de la iglesia durante la Edad Media.

La reacción de la Iglesia Católica no se hizo esperar: se convocó el Concilio de Trento, en el que se mantuvieron los dogmas de la Iglesia. El arte será, en los países católicos, el mecanismo de difusión de los dogmas de la Iglesia.

- En cuanto al poder Político, existen países en los que surge la Monarquía Absoluta, donde un rey detenta, teóricamente, todos los poderes. El poder es transferido al rey por delegación divina y por ello sus decisiones no pueden ser criticadas ni contrariadas por ningún hombre. Es, junto al Papa, el otro poder reforzado en esta época, gracias al reconocimiento de su primacía sobre los concilios y su infalibilidad, los grandes comitentes del arte.

En torno a las grandes cortes europeas se aglomeran los más importantes artistas y para ellas se ejecutan las más impresionantes obras de arte. Las Monarquías Absolutas se oponen a una forma de gobierno bien diferente: el Parlamentarismo, aparecido en Inglaterra y la Provincias Unidas. En estos lugares el arte tendrá una orientación bien distinta.

Una de las características más destacadas de este estilo es el uso del arte como factor de persuasión. En los países católicos, el poder religioso vio en el Barroco un aliado de la Contrarreforma emanada de Trento. La Reforma había promovido una estricta austeridad en la decoración religiosa, frente a lo cual, la Iglesia Católica aprovechó las posibilidades del arte como medio de oposición y de evangelización. Ese mismo sentido de persuasión fue aprovechado por el poder civil. El Barroco coincidió

con al absolutismo, el cual utilizó el arte como elemento de propaganda política que exaltara su poder.

Por el contrario en las naciones reformadas, donde la burguesía tenía un importante papel social y político, como las Provincias Unidas, se aprovechó el sentido realista de la estética barroca para mostrar a los burgueses en sus labores cotidianas, y representar motivos agradables y de la vida diaria en la decoración de las viviendas.

ARTE E INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO: EL URBANISMO COMO ARTE.

Durante el periodo barroco se busca la integración de la arquitectura y los monumentos en el marco urbano.

En esta época surgen los planos reguladores de lo que conocemos como ciudad capital y Roma es ejemplo y prototipo de este tipo de ciudad. El papa Sixto V 1585-90 fue el principal organizador del desarrollo urbanístico de Roma. Su objetivo era trazar grandes vías que uniesen las siete basílicas de Roma para que el peregrino las pudiese visitar en un solo día. Quería convertir la ciudad en una gran iglesia cuyas capillas fueran las siete basílicas.

En esta época hay dos tipos de urbanismo: el de integración general y el de integración puntual. Ejemplo de integración general es la *plaza de San Pedro del Vaticano*, que integra la fachada de la basílica con la gran plaza, en cuyo centro se coloca un obelisco coronado con una cruz, que refuerza el simbolismo cristiano. La plaza fue diseñada por Bernini, y responde a una concepción litúrgica y simbólica de este espacio, destinado a acoger a los fieles, permitiéndoles ver al Papa.

La *plaza de San Pedro* se estructura a partir de dos plazas, una recta y una oblicua. Esta última evoca los brazos de la Iglesia.

Ejemplo de urbanismo de integración puntual es la *Piazza Navona* de Roma, donde se observa el tratamiento unitario de los edificios, la singularidad de la fachada de la iglesia de *Sant'agnese* de Borromini y la *f fuente de los Cuatros Ríos* de Bernini.

La plaza como elemento urbano tiene un significado diferente en Roma que en París. En Roma la plaza se integra en un plan urbanístico más amplio, mientras en París lo hace como elemento individual. Así la *Place Royale* de París es una clara muestra de individualidad, como la *Plaza Mayor* de Madrid o la de Salamanca. En ellas el simbolismo viene dado por la estatua ecuestre del rey situada en el centro, siguiendo el modelo de la Plaza del Campidoglio de Roma con la estatua de Marco Aurelio obra de Miguel Ángel.

Otro aspecto importante del urbanismo barroco es el urbanismo de jardines, cuyo máximo representante es el francés André Le Nôtre, que integra el *Palacio de Versalles* en la naturaleza que lo rodea. Le Nôtre rompe con el estatismo del jardín renacentista e introduce un sistema de ejes y diversidad de espacios que, partiendo del edificio, crean

la sensación de espacio infinito en el que se mezclan los parterres ordenados, es decir, la naturaleza domesticada, con la salvaje.

El modelo francés de jardines se extendió por Europa, y en el s. XVIII sirvió de modelo para la construcción de jardines al lado de los grandes palacios, como el de *los jardines del Belvedere* en Viena, o los de *Aranjuez* y *la Granja de San Ildefonso* en España.

ARQUITECTURA BARROCA. CARACTERÍSTICAS GENERALES.

En muchos aspectos, la arquitectura barroca parte de los elementos del lenguaje arquitectónico que el Renacimiento había rescatado del mundo clásico, pero será la manera de utilizarlos lo que permite establecer grandes diferencias.

Se produce un mayor desarrollo de la arquitectura religiosa aunque durante este periodo también se construirán importantes **palacios**, especialmente en aquellos lugares gobernados por una Monarquía Absoluta, con finalidad de transmitir al pueblo la sensación del inmenso poder que ostenta el rey. Dentro del palacio podemos señalar dos áreas bien diferentes. Una de carácter público con una importante fachada que mira a una plaza con un jardín, que va a alcanzar un importante desarrollo, ya que será el lugar en que el soberano busca el contacto con el pueblo. Por otro lado, existe una parte privada que preserva la intimidad de la familia real.

Las **iglesias** barrocas son la tipología constructiva más frecuente. Existen dos tipos de plantas: centralizadas y longitudinales. La longitudinal se corresponde al esquema de planta de cruz latina, de nave única, capillas en los laterales y crucero resaltado en la parte central por una cúpula. Es esquema que Vignola había utilizado en la iglesia de Il Gesú. Se prefieren las cúpulas, no de sección circular, como sucedía durante el Renacimiento, sino elíptica. La elipse desafía la idea de perfección que encarna el círculo. Las plantas centrales se hacen enormemente complejas. No sólo se emplean las de forma circular, sino también las de forma elíptica u octogonal.

Al Barroco le gusta la irregularidad y el juego que se puede establecer entre las formas cóncavas y las convexas, entre los entrantes y los salientes, las luces y las sombras. A través de este recurso se consigue el dinamismo, la sorpresa y la inestabilidad que tanto agradó a los arquitectos del momento y que se emplea de modo especial en las fachadas. Con el paso del tiempo estas se irán recubriendo de motivos decorativos, frontones curvos y rectos, aletones (volutas de grandes dimensiones que uno dos cuerpos de una fachada), cornisas que se curvan, óculos, y de columnas, especialmente salomónicas, que se despegan del muro creando el claroscuro.

Los elementos del lenguaje clásico se emplean según normas no clásicas. Así se recurre frecuentemente al orden gigante en el que la columna rebasa el espacio que le

corresponde e invade uno que no le es propio. Lo mismo que los vanos, que comienzan a tener dimensiones excesivas ocupando un espacio que no le corresponde.

Por último, la decoración de las bóvedas a base de pinturas con efectos de trampantojo. Un engaño óptico que consistía en aparentar que desaparecía el techo, como si el edificio se abriese al cielo donde, entre nubes, volaban personajes sagrados o mitológicos.

ARQUITECTURA BARROCA EN EUROPA.

ITALIA.

Uno de los primeros arquitectos barrocos que nos encontramos es **Carlo Maderno**. En 1603 fue nombrado arquitecto de la *Basílica de San Pedro del Vaticano*. Su cometido fue el de añadir la nave y la fachada, de tal modo que el proyecto de Miguel Ángel quedaba notablemente transfigurado.

Gianlorenzo Bernini (1598-1680) destacó, no sólo en su faceta de arquitecto, sino también de escultor, pintor, poeta o escenógrafo. Es uno de los más grandes artistas del Barroco. La mayor parte de su vida artística transcurrió en Roma. En 1629 fue nombrado arquitecto de *San Pedro del Vaticano*. Entre sus obras más importantes se encuentra el *Baldaquino de San Pedro*, que se compone de cuatro columnas salomónicas de bronce decoradas con hojas de vid, símbolo de la Eucaristía, y abejas alusivas a la familia Barberini. Más tarde le encargaron la fachada del *Palacio Barberini* y el *Palacio Chigi-Odescalchi* donde fijó el prototipo de fachada barroca: el piso bajo a modo de basamento y los dos superiores con un orden gigante, rematados con una balaustrada con estatuas. También es autor de la *Capilla Cornaro* en la iglesia de Santa María della Vittoria y la iglesia de *Sant'Andrea al Quirinale*, cuyo pórtico está inspirado en el Panteón de Roma, aunque con un empleo más libre de los elementos arquitectónicos.

Entre 1657 y 1677 construyó la *Plaza de San Pedro* del Vaticano. Logró en ella sorprendentes efectos de perspectiva, y dio un uso ilógico a los elementos clásicos, aportando, además, una importante simbología religiosa. Para conseguir estos efectos la dividió en dos partes:

- La más próxima a la basílica de planta trapezoidal, colocando el lado de mayor longitud paralelo a la fachada, con lo que logró un efecto de perspectiva que hacía parecer la fachada aún más ancha de lo que era.
- La otra parte de la plaza la configuró con dos brazos que formaban un espacio elíptico enmarcado por una columnata de carácter gigantesco en

correspondencia con las ideas barrocas de escenografía teatral y de efectos sorpresa que creaba fuertes contrastes de luces y sombras.

Francisco Borromini (1599-1667) fue el otro gran arquitecto del Barroco italiano. En los aspectos estéticos, frente a la contención de Bernini para adecuarse a las reglas y proporciones de la arquitectura clasicista. Borromini jugó con la arquitectura. Modelaba los muros con curvas y contracurvas, inventaba elementos, y buscaba cambios lumínicos, movimiento y efectos sorpresa.

Estos rasgos se mostraron en la iglesia de *San Carlos de las Cuatro Fuentes*, en Roma. Utilizó la planta ovalada con juegos cóncavos y convexos que a través de las paredes se trasladaban a la cúpula. En la fachada utilizó formas que producían movilidad y rompían con las normas arquitectónicas anteriores. En el pequeño claustro también generó sorpresas espaciales. En *Sant'Ivo alla Sapienza* la planta presenta un curioso esquema de forma estrellada que se prolonga en altura. Se cubre con una cúpula que culmina con una espiral que invita a elevar la mirada. En 1653 comienza a trabajar en *Sant'Agnese* en la Plaza Navona. Su fachada cóncava tuvo una gran influencia posterior y representa una perfecta utilización de la línea curva para dar profundidad y grandiosidad al conjunto. Es un frontón cóncavo, muy dinámico, prolongado en dos alas laterales sobre las que se erguían los dos campanarios exentos que flanqueaban la cúpula. La composición de la fachada es de tres partes, sobresaliendo la central. Su cúpula es el contrapunto a la horizontalidad excesiva del espacio y se ha convertido en la imagen urbana y simbólica de la plaza.

En Venecia trabajó **Baldassare Longhena**. La arquitectura barroca veneciana estuvo más cercana a la tradición renacentista de Palladio, que a la romana. Longhena fue el autor de la iglesia de *Santa Maria della Salute*, edificada a la entrada del Gran Canal. Su planta octogonal está rematada por una gran cúpula y, a continuación, se sitúa otro espacio hacia la cabecera cubierto por otra cúpula menor. La portada se planteó como un arco de triunfo. Todos estos elementos producen efectos de luz y sombra acrecentados por la particular luz veneciana.

FRANCIA.

Francia en el s. XVII es el país más poderoso de Europa. Durante el reinado de Luis XIII y Luis XIV se llevaron a cabo las más importantes obras del Barroco francés. Las artes experimentaron un importante empuje gracias al primer ministro del rey, Colbert, quien creó una serie de instituciones encargadas de su protección. Surgió la Academia de la Pintura y la Escultura. Además de proteger las diferentes artes, se encargaron de establecer unas pautas que debían seguirse y crear un gusto uniformado que representase a Francia y se identificará con ella.

La arquitectura, y las artes en general, están más enfocadas a lo civil que a lo religioso. Durante el reinado de Enrique IV, se llevaron a cabo importantes proyectos de planificación urbana como son la *Plaza de los Vosgos* y la *Plaza Dauphin*. Entre 1635 y 1640 se sientan las bases de un estilo marcado por el Clasicismo y bastante más sobrio que el Barroco de otros lugares, especialmente en el exterior de los edificios. Este Barroco va a perdurar en Francia hasta bien entrado en s. XVIII.

Louis Le Vau fue contemporáneo de Mansart. Se rodeó de un buen grupo de escultores y jardineros con los que proyectó sus más grandes creaciones. En 1657, Fouquet, ministro de finanzas, le encargó una fastuosa *Casa de Campo en Vaux-le Vicomte*, en la que intervinieron Lebrun y Guerin como decoradores de los interiores, y Le Nôtre al frente de los jardines. Esta obra es la más importante y ambiciosa, la que le consagró como arquitecto y la que preludia la increíble remodelación del *Palacio de Versalles* que se comenzó en 1669. A él se debe también *la fachada del Louvre*, y el *Colegio de las cuatro naciones*.

Jules Hardouin-Mansart (1646-1708) será quien realice algunas de las obras más recordadas del Barroco francés como *la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles*, y en el año 1680 inicia *la iglesia de los Inválidos*, en París, cuya cúpula estilizada y elegante contrarresta el efecto horizontal de los órdenes.

Sin embargo el palacio en el que se desarrolló la estética barroca francesa fue el *Palacio de Versalles*, más tarde imitado por otros muchos monarcas en Europa.

Versalles era un refugio de caza de Luis XIII y había sido construido con la característica planta en “U” de los palacios franceses.

Luis XIV atraído por el lugar, lo amplió en tres etapas sucesivas:

- En la primera (1661-1668) el arquitecto Louis Le Vau alargó las alas laterales para convertir el refugio de caza en un palacete.
- En la segunda (1668-1678) el mismo Le Vau envolvió el antiguo edificio con una nueva construcción, cuya fachada al jardín seguía los modelos barrocos italianos.
- En la tercera (1678-1700) el arquitecto Hardouin-Mansart transformó Versalles añadiendo dos alas transversales. En la planta principal se dispusieron amplios salones decorados con paredes de mármol y pinturas al fresco en los techos, exaltando al monarca. El más importante fue la *Galería de los Espejos*.

El jardín ocupaba una gran extensión al oeste del palacio y fue diseñado por André Le Nôtre, que lo estructuró con una serie de avenidas y caminos que formaban un trazado geométrico. Numerosas estatuas y fuentes aludían al poder de Luis XIV.

EL ROCOCÓ.

CARACTERÍSTICAS.

El Rococó surge en Francia durante los últimos años del reinado de Luis XIV, pero cuando llegó a imponerse fue durante el reinado de Luis XV. Desde Francia se va a difundir a gran parte de los países europeos. El término, que surgió a partir del año 1730, deriva de la palabra francesa *rocaille*, alusiva a un tipo de decoración constituida por pequeñas conchas, algas, caracoles y piedras que cubrían abundantemente las superficies.

La principal característica del Rococó es la ***exuberancia decorativa que inunda los interiores, mientras que los exteriores se suelen mantener más*** o menos sobrios. Algunos de los elementos decorativos son de origen oriental como las *chinoiseries*. Se prefieren los pequeños salones a las amplias estancias. El decorativismo se extiende a la arquitectura, la pintura y escultura, el mobiliario, las porcelanas y los relojes.

El Rococó representa la decoración por la decoración, sin que ninguna de sus partes deban responder a una función concreta. Es, ante todo, un estilo de vida fundamentada en la búsqueda del refinamiento y del placer estético. Un estilo de vida que tan sólo se pudieron permitir las clases más acomodadas de la sociedad. Esto quiere decir que el Rococó no llegó a influir en la arquitectura oficial y la religiosa, que se mantuvieron en las formas del Barroco clásico.

FRANCIA.

En Francia los representantes más notables de la arquitectura Rococó son los integrantes de la familia Gabriel. **Jacques Gabriel** representó la transición que se vivió en Francia del Barroco clasicista al Rococó. Trabajó en *los palacios de Versalles y Fontainebleau*.

Jacques Angel Gabriel es uno de los arquitectos más importantes durante el reinado de Luis XV. Se encargó de proyectos urbanísticos, de la restauración de algunos castillos y de la realización de residencias para personajes notables. Prosiguió las obras de *Versalles*, en donde llevó a cabo *el Pavillon Français, el Petit Trianon, y el parque del Trianon*. Una de sus obras urbanísticas claves es la *Plaza de la Concorde*.

LA ESCULTURA BARROCA EN EUROPA.

CARACTERÍSTICAS DE LA ESCULTURA BARROCA.

- a. El **intento de transmitir movimiento** es la característica básica, pero no el movimiento contenido del Renacimiento, sino un movimiento que pasa a ser el momento protagonista de la acción, explosión de movimiento. Captar ese movimiento es reflejar un momento de ese movimiento en un instante. Y ese movimiento se logra a partir de tres recursos escultóricos:
  - Con composiciones abiertas: piernas y brazos se separan del cuerpo; predominan los escorzos, ya no hay composiciones pausadas con figuras geométricas puras (simetría); los pliegues de las ropas y estas bailan, flotan y se pliegan, al igual que las carnes de los personajes.
  - Composiciones de las figuras a base de la línea serpentinata, con oposición de figuras contrapuestas donde la escenografía del lugar donde se sitúa la escultura es fundamental, sobre todo la forma en cómo incide la luz.
  - Se juega con los contrastes como forma de transmitir el movimiento: luz contra oscuridad, cóncavo contra convexo, etc.
- b. La base fundamental es el **naturalismo**, pero no para alcanzar la belleza idealizada sino para captar los sentimientos de los personajes: sentimiento religioso, el placer, el sufrimiento, la violencia, es decir sentimientos básicamente humanos.
- c. Alterando los principios de la escultura del Renacimiento. Esto se hace incorporando la escultura dentro de una escenografía, multiplicando los puntos de vista, mezclando materiales, etc.
- d. La arquitectura se pone al servicio de la escultura y se convierte en su escenario. Esta integración artística es la que define la unidad de las artes, característica intrínseca en el discurso conceptual del Barroco.
- e. Los materiales básicos son el mármol y el bronce. Algunas veces combinados. La madera se utilizará sobre todo en España. También excepcionalmente se utilizarán el oro, la plata y el marfil.
- f. La tipología y la temática de las obras son diversas, con temas religiosos o monumentos funerarios de papas, reyes o príncipes. Existe también una temática mitológica, pero con sentido simbólico referido a las virtudes humanas.

ESCULTURA BARROCA EN ITALIA: BERNINI.

Gianlorenzo Bernini es el más importante escultor del Barroco en Italia. Una de las primeras obras que demuestran una cierta madurez es *Eneas y Anquises*, el grupo escultórico representa a Eneas huyendo de la ciudad de Troya llevando a su anciano padre, Anquises sobre sus hombros, y a su hijo Ascanio llevando el sagrado fuego del hogar, mientras Anquises sostiene a los dioses del hogar familiar (penates). Esta hecha en mármol, y los elementos manieristas están acentuados. Emplea la línea serpentinata, que tanto gustaba a los escultores manieristas, con la que obtiene una acusada sensación de inestabilidad.

Más tarde ejecuta *Neptuno y Tritón*, a la que seguirá *El rapto de Proserpina*. Representa a Proserpina (Perséfone en la mitología griega) siendo raptada por Plutón (Hades en la mitología griega), soberano de los infiernos. La posición, un contraposto retorcido, es una reminiscencia del Manierismo, y permite una observación simultánea del rapto (según se mira desde la izquierda) con Plutón tratando de mantener a Proserpina sujeta; de la llegada al Hades (mirando de frente, parece llevar en brazos a su víctima); y de la petición de Proserpina a su madre de regresar durante seis meses a la Tierra (si contemplamos desde la derecha, con las lágrimas de la mujer, el viento sobre su pelo y el Can Cerbero ladrando).

David (1623) representa al futuro rey David, uno de los personajes del Antiguo Testamento, en la escena en que derrota al gigante Goliat lanzando una piedra con una honda. Al contrario que en obras más tempranas del artista, esta obra no presenta el mismo énfasis vertical. El cuerpo de la figura se muestra en el instante en que se dispone a tirar la piedra, los dos pies apoyados, el cuerpo medio girado. La figura está en tensión, el movimiento y la potencia están implícitos. La cara muestra concentración, con el ceño fruncido e incluso mordiendo el labio inferior. Este David no es el guerrero perfecto e idealizado, sino uno muy humano esforzándose para lograr sus metas.

Apolo y Dafne, es otra obra de mármol y Bernini esculpe el momento exacto en que la suave piel de la ninfa comienza a convertirse en la rugosa y aspera corteza del árbol de laurel. Es una de las metamorfosis que cita Ovidio. Cuenta el mito de Apolo y Dafne que Apolo quiso competir con Eros en el arte de lanzar flechas. Eros, molesto por la arrogancia de Apolo, ideó vengarse de él y para ello le arrojó una flecha de oro, que causaba un amor inmediato a quien hiriere. Otro disparo hirió a la ninfa Dafne con una flecha de plata, que causaba el rechazo amoroso. Así que cuando Apolo vio un día a Dafne se sintió herido de amor y se lanzó en su persecución. Pero Dafne, que sufría el efecto contrario, huyó de él. Y la ninfa corrió y corrió hasta que agotada pidió ayuda a su padre, el río Peneo, el cual determinó convertir a Dafne en laurel. Cuando Apolo alcanzó a Dafne, ésta iniciaba la transformación: su cuerpo se cubrió de dura corteza, sus pies fueron raíces que se hincaban en el suelo y su cabello se llenó de hojas. Apolo se abrazó al árbol y se echó a llorar. Y dijo: «Puesto que no puedes ser mi mujer, serás mi árbol predilecto y tus hojas, siempre verdes, coronarán las cabezas de las personas en

señal de victoria». Bernini captura la transformación de Dafne con intensa emoción, retratando las diferentes etapas de sus cambios. Al igual que sucede en otra de sus obras, el *Rapto de Proserpina*, la obra nos pide que interactuemos con ella: vista desde la espalda de Apolo, la figura de Dafne queda oculta, mostrándonos sólo el árbol en que se transforma, de modo que girando alrededor de la estatua tenemos una visión en el tiempo de la metamorfosis de la ninfa.

La evolución artística de Bernini se produce con una rapidez asombrosa. En las esculturas que hemos mencionado se da la misma característica: todas representan el momento culminante, central en el desarrollo de una acción. En 1624 realiza *Santa Bibiana* y, más tarde, la que es su obra más conocida: *El éxtasis de santa Teresa*, en la Capilla de Cornaro de la iglesia de Santa María della Vittoria, en Roma. La escultura hecha en mármol, se sirve de la luz natural para sugerir la presencia divina. La santa está teniendo una visión de carácter sobrenatural ante la cual cae en éxtasis. Su cuerpo se desploma sobre una nube, mientras que un serafín se dispone a traspasar su pecho con una flecha, símbolo de la unión mística entre Dios y la santa. El peso del cuerpo de santa Teresa contrasta con la ingravidez de los paños con que está vestida. A los lados de esta escena aparecen representados los miembros de la familia Cornaro que presencian este insólito hecho.

De temática parecida es *La beata Ludovica Albertoni*, en la iglesia de San Francesco a Ripa, en Roma. En ambos casos nos encontramos ante la representación de un éxtasis místico.

Realizó la ejecución de algunas fuentes romanas: *la fuente del Tritón*, en la Plaza Barberini, y *la fuente de los Cuatro Ríos*, en la plaza Navona. La fuente se compone de una base formada de una gran piscina elíptica, coronada en su centro de una gran mole de mármol, sobre la cual se eleva un obelisco egipcio de época romana, el obelisco de Domiciano. Las estatuas, que componen la fuente, tienen unas dimensiones mayores que en la realidad y son alegorías de los cuatro ríos principales del mundo (el Nilo, el Ganges, el Danubio, y el Río de la Plata), cada uno de ellos en los continentes conocidos en la época. En la fuente cada uno de estos ríos está representado por un gigante de mármol. Los animales y vegetales, generados de una naturaleza buena y útil, pertenecen a especies grandes y potentes (como el león, caballo, cocodrilo, serpiente, dragón, etc.).

Uno de los aspectos fundamentales en toda la obra de Bernini, es su fuerte sentido de la teatralidad que le lleva a unir todas las artes. Sus esculturas se funden íntimamente con las arquitecturas que desempeñan el papel de grandes escenografías.

LA PINTURA BARROCA.

CARACTERÍSTICAS GENERALES.

La pintura del Barroco se interpreta de dos modos muy diferentes, según se trate de países católicos, donde tendrá gran importancia la Contrarreforma, o de países como las Provincias Unidas, en lo que apenas tuvo incidencia. La mayor parte de los temas en los **países católicos** como Italia, Monarquía Hispánica, Francia o Flandes, son religiosos. Aquí la pintura sirve para difundir los principales dogmas católicos. Uno de los objetivos será hacerlos que parezcan lo más verosímiles posibles. Por eso abundan escenas en la que aparecen la Inmaculada, santos, los diferentes sacramentos, etc. También se ocupan de temas mitológicos, pero no con el rigor del Renacimiento.

En las **Provincias Unidas**, el artista trabaja por encargo, posee por ello una mayor independencia. Realiza encargos, generalmente procedentes de la burguesía. En este país predominan los retratos, los bodegones, los paisajes, y las escenas cotidianas que reflejan los hogares y la vida íntima y acomodada de los burgueses.

La belleza serena y equilibrada que tanto preocupó y tanto persiguieron los artistas del Renacimiento, no es en absoluto un objetivo para los barrocos. El pintor barroco no rehusa en sus cuadros la plasmación de la vejez, la fealdad, la deformidad, lo trágico, las reacciones violentas y lo dramático, de las cosas con el **mayor naturalismo** (con este término designamos todas aquellas manifestaciones artísticas en las que se representan las cosas con la mayor fidelidad posible a la realidad).

La luz es uno de los elementos más importantes del cuadro. Dirigida y concentrada se crean fuertes contrastes entre los espacios iluminados y los que permanecen en la oscuridad, al tiempo que ayuda a construir los volúmenes. Con ella se intensifica el dramatismo y se enfatiza todo aquello que se quiere resaltar. La luz ejerce, en muchas ocasiones, un papel selectivo.

Los cuadros barrocos están llenos de **movimiento**, de violentos escorzos, predominan las diagonales y líneas curvas. Se busca la captación de un instante, la fugacidad del momento, plasmar el punto culminante de un hecho o de una acción que muchas veces no cabe en el lienzo: queda recortada sugiriendo que, más allá de las dimensiones del cuadro, ésta prosigue. Se pretende que el espectador participe de la obra, lo cual se consigue introduciendo un personaje dentro del cuadro que mira, más bien que increpa, al espectador creando un intenso nexo de unión entre la obra y quien la contempla.

El color adquiere gran importancia. Se prefieren las tonalidades intensas y dramáticamente contrastadas.

ITALIA.

En Italia existieron dos corrientes bien diferentes. Por un lado, una corriente **naturalista o realista**, encabezada por Caravaggio, que plasman las cosas con absoluta fidelidad y, otra **clasicista**, dentro de la cual sobresalen los hermanos Carracci.

CARAVAGGIO Y SUS SEGUIDORES.

Caravaggio (1573-1610) posee una de las biografías más turbulentas de la Historia del Arte: hombre problemático, de difícil carácter, enemigo acérrimo de Carracci, acusado de asesinato y perseguido por la Justicia teniendo que huir de Roma. Podemos decir que, con su forma de pintar, revolucionó este arte. Sus primeros pasos los dio en la Lombardía. Más tarde fue a Roma, donde completó su aprendizaje. Es, ante todo, además de un gran naturalista, el creador del tenebrismo, que se basa en los intensos contrastes entre luz y sombra, de tal modo que las partes que quedan iluminadas dentro del cuadro destacan especialmente sobre las que no lo están. Las luces dirigidas suelen atravesar diagonalmente el lienzo, como podemos ver en la *Vocación de San Mateo*, obra espléndida en la que la luz entra violentamente por una ventana cayendo sobre aquellos que van a ser convertidos a la fe de Dios. Los personajes que protagonizan sus obras están sacados de la calle, son gente del pueblo. Entre sus primeras obras está *Baco*, pintado en 1595, en los Uffizi de Florencia. En ella se detiene en la captación de las diferentes calidades: la transparencia de la copa que sujeta en sus manos, la piel nacarada y satinada del dios, la blancura de la tela que le cubre, y las naturalezas muertas sobre la mesa (óleo sobre tabla).

Más tarde pintó el rostro terrorífico de *La Cabeza de Medusa*, óleo sobre lienzo de 1597, el cuadro muestra a una cabeza de mujer con los pelos erizados, sangre brotando del cuello.

A partir de 1599 la mayor parte de la obra de Caravaggio es de temática religiosa, como *La Conversión de San Pablo*, óleo sobre lienzo del año 1600. En el cuadro Caravaggio convierte en protagonista de la escena a un caballo. La composición está fuertemente iluminada por un foco de luz que procede de fuera del cuadro y que envuelve en misterio la escena. En *La Crucifixión de San Pedro*, óleo sobre lienzo del año 1600. En este cuadro se muestra cómo pudo haber sido en realidad la crucifixión, con posturas vulgares en los esbirros. San Pedro expresa el dolor que sufre al alzarse la cruz. El personaje del primer plano presenta un acusado escorzo, destacando el realismo de sus pies, con la suciedad propia de una persona que camina descalza. Además la composición está formada por dos marcadas diagonales. En la *Cena de Emaús*, se anuncia el claroscuro y se colocan violentos escorzos en primer plano. *La vocación de San Mateo*, es plenamente tenebrista, se ubica en una taberna que podría estar en la

Roma del s. XVII. El realismo ambiental se resalta mediante la luz de un potente rayo luminoso procedente de fuera del cuadro que ilumina a los personajes ante un fondo oscuro. En la *Muerte de la Virgen*, óleo sobre lienzo de 1606, el centro de atención del cuadro es la figura de la Virgen María, representada de manera muy parecida a una mujer del pueblo, sin atributos místicos, evidenciándose su santidad sólo en el halo. Por otro lado, la María de Caravaggio sí está muerta; sus pies, hinchados. No hay una nube de querubines llevándola al cielo, No representa una *asunción* sino su muerte, con la mano apuntando al suelo. Si sintió dolor o no es algo que no se sabe, pero queda claro que es víctima de una enfermedad. Sus contemporáneos acusaron a Caravaggio de usar como modelo de la Virgen a una prostituta. Alrededor de la Virgen se encuentran María Magdalena y los Apóstoles. En primer plano, María Magdalena llora sentada en una simple silla, con la cabeza entre las manos. Los Apóstoles, a su alrededor, también se muestran entristecidos, pero no mediante expresiones exageradamente emotivas, sino ocultando los rostros. Los gemidos discurren en un silencio emocional sin rostro. El hombre mayor a la izquierda puede ser san Pedro, y el que se arrodilla, a su lado, quizá sea Juan el Evangelista. Nada hay en este cuadro que revele la naturaleza sagrada de su tema. Su tratamiento es naturalista, incluso brutal y de gran crudeza, lo que motivó su rechazo.

En mayo de 1606 mató a un hombre en una pelea a espada, lo que le llevó a huir de Roma y emprender un periplo por Nápoles, Malta, Sicilia y de nuevo Nápoles, donde falleció empobrecido de malaria. En esta última etapa acrecentó su sentido de realismo dramático y los contrastes de luz como se ve en *Degollación del Bautista* o *David con la cabeza de Goliath*, óleo sobre lienzo de 1609.

Entre los seguidores de la pintura de Caravaggio destaca la pintora Artemisia Gentileschi, pintora que fue violada y torturada en su juicio por violación para comprobar que decía la verdad, a partir de este hecho su pintura se volvió más oscura y violenta. Su obra más conocida es *Judith decapitando a Holofernes* 1613 representado esta historia bíblica de una forma cruda y dramática. Otra obra destacada de Artemisia fue *Susana y los viejos* cuyo tema es el acoso sexual.

LOS CARRACCI

En Bolonia aparecen los Carracci. Los integrantes de esta familia eran tres: **Annibale** y **Agostino** que eran hermanos, y **Ludovico**, primo de los anteriores. Durante bastante tiempo tuvieron un estudio en común y, más tarde, pusieron una academia, donde se encargaron de establecer la continuidad de la pintura italiana más clásica. En 1593 **Annibale Carracci** pintó *Desposorios místicos de santa Catalina*, donde se percibe la influencia de Rafael, como podemos observar en *La crucifixión* y *El bautismo de Cristo*. Su obra más importante es sin duda la decoración mural de la Galería del Palacio Farnesio, plena de falsas arquitecturas que emplea para organizar los espacios, y

de figuras de dioses extraídos de la mitología clásica, allí destaca *El Triunfo de Baco y Ariadna* donde se representa el cortejo nupcial de Baco y su mujer mortal Ariadna. Annibale creó una nueva manera de entender el paisaje, un tanto idealizado y sometido por el ser humano. Sus pinturas paisajísticas ejercerán una gran influencia sobre Claudio de Lorena. Un bello ejemplo de paisaje es *La huida a Egipto*.

PINTURA BARROCA EN EUROPA.

FLANDES.

Rubens nació en Siegen, Westfalia, en el año 1577. Más tarde se trasladó con su familia a Colonia, en donde estuvo hasta 1587. Siendo muy joven entró el taller de Adam van Noort y más tarde en el de Othon van Veen.

En 1600 viajó a Italia para formarse y realizar algún trabajo para los Gonzaga en Mantua. Se movió por las diferentes ciudades italianas y más tarde se dirigió a España como embajador de los Gonzaga obsequiando al rey Felipe III con una colección de copias de los grandes maestros italianos.

Luego regresó a Roma, donde se puso en contacto con la Antigüedad clásica, y, más tarde a Amberes ya que su madre estaba gravemente enferma. Tuvo numerosos alumnos como Jan Brueghel, Velours y Van Dyck. En 1618 alcanza su madurez como pintor con la obra *El rapto de las hijas de Leucipo*, y las veintiuna pinturas de la vida de María de Medici para el palacio de Luxemburgo en París.

En 1626 la vida le vuelve a dar un importante revés al morir su esposa Isabel, con la que se casó en 1609. Entristecido se decidió a ir a Londres como diplomático, lo que motivó su regreso a España para entrevistarse con Felipe IV en 1628. Murió en 1640 de gota.

El gran número de viajes que realizó le permitió conocer ampliamente el panorama pictórico y aunar múltiples influencias para crear un estilo personal en el que distinguimos la preferencia por los colores cálidos, las anatomías femeninas generosas

de pieles nacaradas, características también de la pintura veneciana y, más concretamente de Tiziano, Rafael y Carracci. Se convirtió en uno de los puntos de referencia más importantes para los pintores románticos. Se convirtió en uno de los puntos de referencia para los pintores románticos que veían en él una exaltación del color en detrimento del dibujo. Cultivó con igual maestría la pintura religiosa que la mitológica, de la que se desprende una extraordinaria sensualidad.

También fue un hábil retratista, como podemos ver en su propio *Autorretrato* y en los del *Duque de Lerma* y *Helena Fourment*, en los que además de permitirnos conocer la situación social, nos aproxima a su psicología.

De sus cuadros de **temática religiosa** destacan *La Adoración de los Magos* Iconográficamente representa el momento en el que los tres reyes, acompañados por un gran cortejo, presentan sus regalos al niño Jesús. Éste, en brazos de su madre, parece jugar con el incienso que le presenta Gaspar, arrodillado ante él. La escena se sitúa al exterior, con una referencia al pesebre en la parte izquierda, transformado en una arquitectura clásica. Los ropajes de los reyes, con capas bordadas de rico colorido y gran riqueza, como los adornos de piedras preciosas y joyas de Baltasar, y el número de acompañantes, muestran el lujo de este cortejo.

Su obra *La Anunciación* está influida por las obras de Caravaggio. La Virgen retrocede atemorizada ante la presencia del ángel, envuelto por un paño rojo que parece flotar.

Fue además gran pintor de **temas mitológicos**, en el que repite el mismo esquema femenino: mujeres rubias de anatomías rotundas y pieles sonrosadas.

Las tres Gracias, un óleo sobre tabla de 1639, es una de las mejores obras para ver esta idea, y una de las más conocidas de Rubens. Las Gracias están bastante lejos de las que pintó Rafael. Representan a las hijas de Zeus y pueden citarse como tipo de belleza ideal aunque pueden corresponder a la belleza más sensual. Aglaya, Talia y Eufrosine no fueron para Rubens más que una excusa para pintar tres academias femeninas, reproducción de las exuberantes formas de sus habituales modelos. Aparte de estas tendencias realistas, la composición del gran artista de Flandes destaca por la elegancia con que están agrupadas las tres figuras y por el gran conocimiento que demuestra en el moldeado de las carnes que por su morbidez y frescura aparecen palpitantes. Estas carnaciones claras irradian luz al resto de la obra. El trío está enmarcado a la izquierda por un árbol y a la derecha por una cornucopia dorada de la que brota agua, con una guirnalda de flores por encima. El cuadro puede ser disfrutado en el Museo del Prado.

Pintó además 21 lienzos relativos a la vida de María de Medici, a la que retrató siguiendo un tratamiento de carácter mitológico puesto que aparece rodeada de deidades clásicas.

El rapto de las Sabinas y *El rapto de las hijas de Leucipo* demuestran su interés por las tonalidades cálidas, el movimiento y el dramatismo. Otra obra mitológica fue *El juicio de Paris*, un óleo de 1639. En el que se narra el mito en el que Paris ha de elegir a la más bella de entre las diosas del Olimpo, entre Atenea, Hera y Afrodita. Mercurio ofrece con su mano la manzana de la discordia. La elección de Afrodita representa el triunfo de las pasiones sobre la sabiduría de Atenea y la riqueza de Hera.

Otra obra mitológica destacada es *El jardín del amor* donde presiden la escena, los amorcillos que la sobrevuelan, el escenario natural, la atmósfera sensual y las connotaciones sexuales, la presencia de la música y el tamaño relativo de las figuras dentro de la composición. Es una obra del estilo de Tiziano y en el cuadro vemos como Rubens ha asimilado plenamente su estilo. La escena representa una fiesta que se celebra en un parque. El parque es el de la casa del propio Rubens en Amberes, la Rubenshuis. Diversas figuras femeninas y masculinas se encuentran en actitud relajada y satisfecha, unas sentadas y otras de pie, cercanas a una fuente dedicada a la diosa Juno, protectora del matrimonio.

OTROS PINTORES FLAMENCOS.

Clara Peeters (1607-1621) pionera en el género del bodegón, entre los que destaca *Bodegón con pescado, vela, alcachofas, cangrejos y gamba*, sobre una superficie de madera vemos cangrejos y gambas cocidas, varios peces de agua dulce (dos carpas, un gobio, posiblemente varios cachuelos y un lucio del norte), una copa de vidrio oscuro, un candelabro de latón con una vela parcialmente consumida, un colador de cobre con una espumadera de latón y dos alcachofas, y una jarra de cerámica de Renania, en cuya tapa vemos reflejado el autorretrato de la artista. En aquella época era muy raro que los pintores incorporaran su propia imagen en los cuadros. El hecho de que Peeters lo hiciera (en esta y en al menos otras siete obras) muestra su voluntad de ser reconocida, probablemente por las dificultades que suponía ser una mujer artista.

LA PINTURA NEERLANDESA.

En las Provincia Unidas, de religión protestante, donde la sociedad burguesa tenía bastante relevancia, la pintura se enfocó hacia obras de pequeño formato destinadas a las viviendas, cuyos principales temas fueron:

- a. Los religiosos. No se destinaron a Iglesias, pues la Reforma propició una estricta austeridad en la representación de imágenes. Así, los temas

religiosos se refirieron exclusivamente a escenas dirigidas a la vivienda, con la finalidad de facilitar la meditación.

- b. Las escenas mitológicas. Frente al sentido sensual que tuvieron en Flandes, aquí se pintaron con una intención moralizante.
- c. La vida de la burguesía. Se representaban imágenes de las actividades diarias en el interior de las viviendas; las calles de las ciudades; los bodegones, que reflejaban la comida; los floreros, que ponían una nota decorativa; y los paisajes rurales y las marinas, que eran una visión agradable en la vida de aquella sociedad.
- d. El retrato, pero en este caso fue de carácter austero, siendo frecuente el retrato colectivo, en el que miembros de alguna corporación se representan conjuntamente.

Rembrandt van Rijn (1606-1669) es una de las grandes figuras de la pintura universal. Nació en Leyden, en un ambiente humilde, era hijo de un molinero, pero el hecho de que demostrase ciertas habilidades hizo que sus padres le permitiesen asistir a la universidad de esta ciudad. Trabajó en el taller de diversos pintores. En 1624 entró en el de Pieter Lastman, integrante de una corriente de pintores admiradores de Caravaggio. En 1634 se casó con Saskia van Uylenenburg, sobrina de su marchante y modelo para muchas de sus obras. En ese momento ya se encontraba en Amsterdam, donde comenzó a tener un gran éxito como pintor, especialmente como retratista. En 1656 se inicia un período de declive. Murió solo, olvidado e incomprendido.

Rembrandt fue un pintor polifacético, que merece la pena analizarlo a través de los distintos campos que cultivó.

El retrato es una de las facetas en la que destacó, especialmente en el colectivo. En 1632 el doctor Tulp le encargó un retrato que él tituló *La lección de anatomía del doctor Tulp*. Este cuadro sobrepasa la simple galería de retratados que constituían otras obras de las mismas características y, se convierte en una escena en la que los retratados aparecen realizando lo que podría ser una actividad bastante habitual para ellos: el doctor Tulp disecciona un cadáver rodeado por todos sus alumnos. Algunos años más tarde pintará un cuadro muy similar *La lección de anatomía del doctor Deijman*. *La ronda de noche* es otro retrato colectivo, una de las obras sobre las que más se ha discutido. Se cree que se trata de la compañía de milicianos comandada por Frans Banning Cocq. En ella aparece la milicia del capitán Frans Banninck Cocq en el momento en el que éste da la orden de marchar al alférez Willem van Ruytenburch. Detrás de ellos aparecen los 18 integrantes de la Compañía, que pagaron una media de cien florines al pintor por aparecer en el cuadro, una suma más que considerable para la época. Los personajes aparecen captados por el pintor holandés tal y como los pudo contemplar en numerosas ocasiones en el momento en que a diario la compañía se

preparaba para formar y salir a continuación ordenadamente para recorrer la ciudad en su misión de vigilantes del orden. Además, en el cuadro aparecen tres niños corriendo y un perro que animan la escena.

Rembrandt se autorretrató en numerosas ocasiones, él solo o con su esposa Saskia, lo cual demuestra que debía de sentir un interés especial por su propio rostro, al que veremos evolucionar y envejecer paulatinamente. El denominador común de todos ellos es la plácida y al tiempo penetrante mirada que atrapa al espectador, le involucra y le interroga. Juega con los contrastes lumínicos, pero sin la violencia de Caravaggio. Su luz es dorada y envuelve los objetos con dulzura, los acaricia creando ambientes misteriosos y acogedores.

Realizó obras de carácter mitológico como *El rapto de Ganímedes*, *Danae*, y *El rapto de Europa*. También cultivó obras de carácter religioso, y en las obras que cuenta historias del Antiguo Testamento se detiene, especialmente, en los ropajes y los entornos. Una de sus obras de temática religiosa más bella es *La Adoración de los Pastores*, una escena íntima envuelta en una luz cálida y dorada, y con una pincelada suelta y casi abocetada.

Hizo algunas naturalezas muertas como *El buey desollado*. En este cuadro se adelanta al Impresionismo, no sólo por la técnica de pincelada suelta y pastosa, sino también por la intención: pintó varias veces el mismo tema para analizar cómo variaba con los cambios de luz, verdadera protagonista del cuadro.

Rembrandt es uno de los más importantes autores de grabados, una de las facetas que más popularidad le dará.

Vermeer de Delft maneja la luz con una maestría inusitada, sobre todo en los interiores, de los que sabe recoger la sensación de intimidad y placidez de la acomodada vida burguesa. Son escenas gratas y refinadas. Su pincelada es minuciosa y detallista, de manera casi fotográfica. En *El vaso de vino refleja* la sensación del tiempo que ha sido congelado. En una estancia en la que cada detalle del mobiliario ha sido captado con una fidelidad asombrosa, mientras son acariciados por la luz, un hombre sujeta una jarra de vino para rellenar la copa que está apurando una mujer. En *El arte de la pintura*, un óleo sobre lienzo de 1666, la pintura representa una escena íntima de un pintor pintando a un modelo femenino en su estudio, junto a una ventana, con el fondo de un gran mapa de los Países Bajos. El tema es la Musa de la Historia, Clío. Esto se evidencia en que luce una corona de laurel, sostiene un cuerno (que representa la Fama, como encarnación de la celebridad), y lleva un libro (representando el conocimiento) según el libro del siglo XVI de Cesare Ripa sobre emblemas y personificaciones titulado *Iconologia*. El águila de dos cabezas, símbolo de la dinastía austriaca de los Habsburgo y anteriores dirigentes de Holanda, que adorna el candelabro dorado central, puede haber representado la fe Católica. Vermeer era único al ser un católico en una Holanda predominantemente protestante. La ausencia de velas en el candelabro se

supone que representaría la supresión de la fe católica. Otras obras suyas son *La bordadora*, *El oficial y la muchacha riendo* y *La joven de la perla*. Pintó bellos paisajes como *La vista de Delft*, óleo sobre lienzo de 1660, la ciudad que se puede admirar en este cuadro no es un perfil de un municipio, sino una representación idealizada de Delft, con sus características principales simplificadas y luego encajadas en el marco de una bahía.

LA PINTURA ROCOCÓ

FRANCIA

La pintura rococó prefiere los colores pasteles y brillantes y los temas frívolos e intrascendentes, detrás de los que se puede esconder una intención crítica e incluso maliciosa que, mordazmente, pone en tela de juicio la doble moral de las clases sociales preponderantes.

Jean Antoine Watteau admiraba la pintura de Rembrandt y Rubens. Formó parte de la Academia desde 1717 gracias a su obra *Peregrinación a la isla de Citera*. El tema más característico de su pintura es el de las fiestas galantes que tienen lugar en inmensos escenarios naturales. Nos muestra las grandes fiestas sociales del momento como si de grandes representaciones teatrales se tratase.

Jean Honoré Fragonard siguiendo los pasos de Boucher, comenzó a pintar escenas galantes. Más tarde, durante el viaje a Italia, se despertó con él un gran interés para los jardines. A partir de 1760 se dedicó a pintar escenas galantes o de cortejo para los miembros de la aristocracia, en las que se puede hallar una fuerte carga de erotismo sobreentendido. Su obra más conocida es *El columpio* que hoy se considera la más emblemática del Rococó, en la que la vegetación inunda el cuadro y está presente también en la tela del vestido de la mujer; que es columpiada por un hombre, posiblemente su marido mientras que escondido entre la vegetación, la contempla otro misterioso personaje.

Elisabeth Vigée-Lebrun es un retratista y la pintora francesa más famosa del s. XVIII. Entre sus obras destaca *Retrato de María Antonieta con vestido de muselina blanco*, que es un retrato dulce e inocente en su origen, pero que será un escándalo en la época porque retrataba a la reina con una especie de camisa, ropa interior para la época .

ITALIA.

En Italia en Rococó experimentó un impresionante desarrollo. **Giambattista Tiepolo** está como todos los pintores venecianos interesado por el color. Sus pinturas se caracterizan por sus colores encendidos y su enorme libertad para organizar los espacios. Los temas mitológicos y alegóricos están tratados con desenfado, teatralidad y frivolidad. Pintó frescos y lienzos de gran formato. En vida disfrutó de una fama inmensa que le llevó a trabajar para diferentes cortes.

De su ingente producción artística es bastante complicado elegir las obras más representativas. Señalaremos algunas como *Escenas de la vida de Marco Antonio y Cleopatra*, *El carro del sol*, y *La Apoteosis de la monarquía española*, esta última en el Palacio Real de Madrid.