UD8 — EL ARTE BARROCO Y EL ROCOCÓ

Del absolutismo y la Contrarreforma a la elegancia dieciochesca

2.º BACHILLERATO
Historia del Arte
EBAU ✓

1545–1563 Concilio de Trento
Arte = catequesis y emoción. Naturalismo + teatralidad. Jesuitas y el Gesù (Vignola).

1571–1610 Caravaggio
Tenebrismo. Naturalismo radical. Luz = gracia divina. Vocación de san Mateo (1600).

1598–1680 Bernini domina Roma
Plaza San Pedro (1656-67). Éxtasis de S. Teresa (1652). Baldaquino (1633).

1599–1660 Velázquez Siglo de Oro
Las Meninas (1656). Rendición de Breda (1635). Pintor de cámara de Felipe IV.

1661–1715 Versalles y Luis XIV
Palacio-máquina de poder. Gran Galería de Espejos. Arte = propaganda absoluta.

1715–1789 Rococó y Revolución
Watteau, Boucher, Fragonard. El columpio (1767). David neoclásico (1785). Guillotina.

CONTEXTO: BARROCO Y PODER

- Concilio de Trento (1545-63): arte para educar y emocionar.
- Órdenes jesuitas: iglesia del Gesù, modelo de templo barroco.
- Monarquías absolutas: Luis XIV (Versalles), Felipe IV (Velázquez).
  - L'État c'est moi: cada metro de Versalles glorifica al rey.
- España: Siglo de Oro artístico en plena decadencia política.
- Barroco laico holandés: burguesía calvinista sin Iglesia-mecenas.

ARQUITECTURA: CARACTERÍSTICAS

- Fachadas y plantas curvas: elipses, óvalos, curvas y contracurvas.
- Claroscuro volumétrico: profundos entrantes y salientes.
- Escenografía: el edificio como parte de un escenario mayor.
- Exuberancia decorativa que enmascara la estructura real.

EBAU: contrastar Bernini (grandeza comprensible) vs. Borromini (tensión).

ARQUITECTURA EN ITALIA

- BERNINI: plaza San Pedro (1656-67) — columnata elíptica, 4 filas.
  - Truco perspectivo: columnas que se adelgazan hacia los extremos.
  - Baldaquino (29 m, columnas salomónicas) bajo cúpula de Miguel Ángel.
  - Cátedra de San Pedro: bronce dorado + gloria de ángeles en luz.
  - Scala Regia: engaño perspectivo — espacio estrecho → parece inmenso.
- BORROMINI: San Carlo alle Quattro Fontane (1638-41).
  - Planta oval sin esquinas, fachada ondulante, cúpula con casetones.
  - Sant'Ivo alla Sapienza: planta estrella, linterna en espiral única.

ARQUITECTURA: VERSALLES Y ESPAÑA

- VERSALLES (Le Vau-Hardouin Mansart, desde 1661):
  - Gran Galería de Espejos: 73 m, 357 espejos vs. jardines.
  - Jardines de Le Nôtre: perspectivas, parterres, geometría axial.
- ESPAÑA — Churrigueresco: Plaza Mayor Salamanca (1729-55).
  - Tres pisos porticados, medallones reales, ladrillo dorado.
  - Churrigueresco: insulto neoclásico → hoy expresión legítima.
- Transparente catedral Toledo (Tomé, 1721-32): luz + retablo + escultura.
- Palacio Real Madrid (Juvara-Sacchetti, 1734): respuesta española a Versalles.

ESCULTURA BARROCA: CARACTERÍSTICAS

- Composición en diagonal o en aspa (no vertical renacentista).
- Ropajes agitados aunque la figura esté quieta.
- Rostros con emociones extremas: éxtasis, dolor, esfuerzo.
- Integración en arquitectura: estatua + espacio + luz = conjunto.
- Mármol imita carne, tela y agua (Bernini); madera ilusionista (España).

BERNINI ESCULTOR: OBRAS CLAVE

- Rapto de Proserpina (1621-22): dedos de Plutón hundiéndose en carne.
- Apolo y Dafne (1622-25): metamorfosis en el instante exacto.
- David (1623-24): en plena acción (vs. reflexión del David renacentista).
- ÉXTASIS DE SANTA TERESA (1647-52) — Capilla Cornaro:
  - Santa desfallecida entre nubes; ángel con flecha sonriente.
  - Luz natural de ventana oculta convierte rayos de bronce en reales.
  - Familia Cornaro en relieve lateral: espectadores en palco de teatro.

¿Fusión de éxtasis místico y sensación erótica? Debate historiográfico.

IMAGINERÍA BARROCA ESPAÑOLA

- Material: madera policromada → heridas, sangre, lágrimas de cristal.
- Función: devoción directa y procesión de Semana Santa.
- ESCUELA CASTELLANA (Valladolid) — Gregorio Fernández (1576-1636):
  - Cristos yacentes: realismo escalofriante, ropajes angulosos-claroscuro.
- ESCUELA ANDALUZA — Martínez Montañés (1568-1648):
  - Cristo de la Clemencia (Sevilla, 1603-06): expresión serena y clásica.
  - Inmaculada: arquetipo de la iconografía mariana española.
- Alonso Cano (Granada): geometría pura, sin dorado.
- Francisco Salzillo (Murcia, 1707-83): último gran imaginero, influencia rococó.

Semana Santa: obras del s. XVII siguen cumpliendo su función original.

PINTURA BARROCA: TÉCNICAS Y RASGOS

- Tenebrismo: foco único de luz, fondo completamente negro.
- Claroscuro: contraste luz-sombra para volumen y drama narrativo.
- Naturalismo: modelos de la calle para figuras sagradas.
- Perspectiva aérea: el aire modifica colores y contornos a distancia.
- Color sobre dibujo (vs. Renacimiento donde el disegno era la base).
- Asimetría compositiva frente a simetría renacentista.

CARAVAGGIO Y EL TENEBRISMO

- Vocación de san Mateo (1600): milagro en taberna de jugadores.
  - Cristo llama; luz entra desde derecha con Jesús y san Pedro.
- Luz física = gracia divina irrumpiendo en la oscuridad del pecador.
- Naturalismo escandaloso: prostitutas y mendigos como santos.
- Influencia directa: Ribera, Zurbarán, Rembrandt, Vermeer, La Tour.

EBAU: identificar tenebrismo y explicar su función teológica.

ESCUELA ESPAÑOLA: RIBERA, ZURBARÁN, MURILLO

- RIBERA (Játiva, 1591 — Nápoles, 1652):
  - Tenebrismo radical: santos y mártires de carne y hueso.
  - La mujer barbuda, Martirio de san Felipe. 2.ª etapa: más luz.
- ZURBARÁN (1598-1664): pintor de los monjes.
  - Hábitos blancos casi irreal vs. fondos oscuros → firma luminosa.
  - Bodegones austeros: pocos objetos, luz casi sagrada.
- MURILLO (1617-82): el pintor más popular de España.
  - Inmaculadas, Sagrada Familia, escenas de niños pobres sevillanos.
  - Pincelada suelta y atmosférica → anticipa el Impresionismo.

RUBENS, REMBRANDT Y VERMEER

- RUBENS (Flandes, 1577-1640): composiciones helicoidales, colorismo veneciano.
  - Descendimiento (1612-14, catedral Amberes): diagonal de Cristo.
  - Contrapunto de diagonales; cuerpos entrelazados en movimiento espiral.
- REMBRANDT (Holanda, 1606-69): luz cálida que emerge del cuadro.
  - Ronda de la Noche (1642, Rijksmuseum): no es nocturna (barniz).
  - Lección de anatomía del doctor Tulp (1632): retrato colectivo.
- VERMEER (1632-75): silencio y luz filtrada de ventana lateral.
  - La lechera (h. 1658), La joven con pendiente de perla.

VELÁZQUEZ: ETAPAS Y OBRAS CLAVE

- Sevillana (1617-23): bodegones tenebristas. Vieja friendo huevos.
- 1.ª Madrid (1623-29): retratista de corte. Los borrachos (1629).
- 1.er viaje Italia (1629-31): perspectiva aérea. Fragua de Vulcano.
- 2.ª Madrid: Rendición de Breda (1635) — hidalguía del vencedor.
  - Bosque de lanzas + perspectiva aérea + Spínola impide arrodillarse.
- 2.º Italia (1649-51): Inocencio X (Troppo vero). Cumbre del retrato.
- LAS MENINAS (1656): infanta Margarita, espejo con los reyes, autorretrato.
  - 5 planos de luz. Espectador = el rey que el cuadro está pintando.
  - Foucault (1966): metáfora de la representación clásica occidental.

ROCOCÓ (h. 1715–1789) Y SU OCASO

- Nace en Francia (1715): la corte deja Versalles, adopta escala íntima.
- Formas asimétricas (rocaille), colores pastel, temática galante-erótica.
- Watteau: fêtes galantes. Embarque para Citera (1717): melancolía festiva.
- Boucher: desnudos mitológicos para Madame de Pompadour (Luis XV).
- Fragonard: El columpio (1767) — cima y agotamiento del estilo.
- Arch. alemana y austríaca: Balthasar Neumann, iglesias en éxtasis de estuco.

				David: El juramento de los Horacios (1785) — Neoclasicismo = Revolución. Rococó vs. Neoclásico: el arte anuncia la guillotina antes de que llegue.
Bernini · Borromini Plaza S. Pedro (1667). Baldaquino. Éxtasis S. Teresa (1652). San Carlo (1641). Scala Regia.	**Caravaggio · Ribera · Zurbarán** Vocación S. Mateo (1600). Tenebrismo. Monjes blancos. Naturalismo radical español.	**Rubens · Rembrandt · Vermeer** Descendimiento Amberes (1614). Ronda de la Noche (1642). La lechera (h. 1658).	**Velázquez** Rendición de Breda (1635). Inocencio X (1650). Las Meninas (1656). Perspectiva aérea.	**Rococó → Revolución** Embarque para Citera (1717). El columpio (1767). David: Horacios (1785). Guillotina (1789).