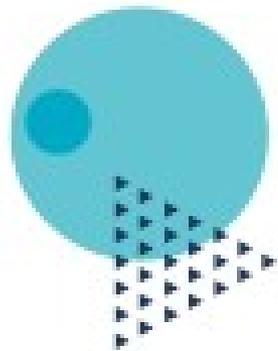

UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

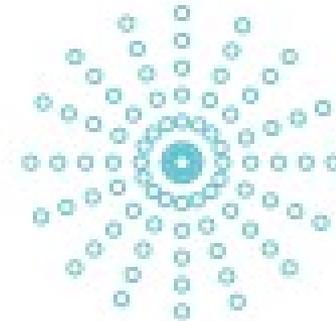
ACCIÓN SOCIAL
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

AULA de
MAYORES

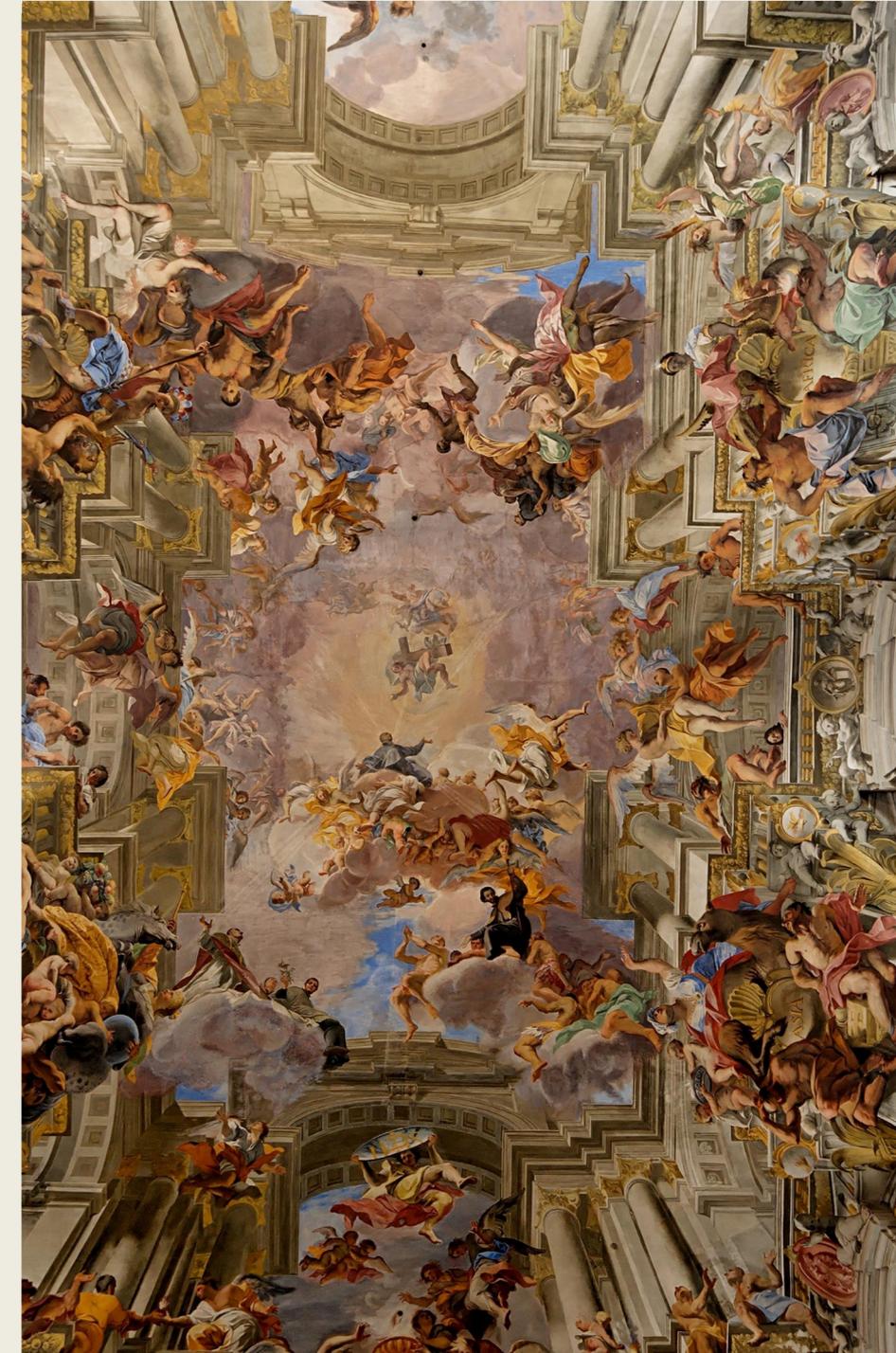
+55

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

HISTORIA DEL ARTE III. ARTE DE LA
EDAD MODERNA. ARTE BARROCO

uma.es

HISTORIA DEL ARTE III
ARTE DE LA EDAD
MODERNA
ARTE BARROCO

AULA DE MAYORES
2021/2022

Dr. Sergio Ramírez González
Departamento de Historia del Arte
Universidad de Málaga

EL TÉRMINO

- La palabra *barroco* proviene de la palabra portuguesa "*barroco*" (en español sería "*barrueco*"), que significa "perla de forma irregular", o "joya falsa".
- Otra interpretación lo deriva del sustantivo "*Baroco*". Usado para indicar un modo de razonar artificioso y pedante.

En ambos casos el término expresa el concepto de artificio, de engaño, de capricho de la naturaleza, de extravagancia del pensamiento.

EL BARROCO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cronología :1600 – 1750

-Finales del siglo XVIII = Rococó

Localización: nace en Italia y se extiende por toda Europa (y América)

Mecenas y promotores: La Iglesia Católica y las Monarquías absolutas.

EL BARROCO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Recusos:

Teatralidad y artificios. Irracionalidad.

Dinamismo, composiciones abiertas y diagonales

Recargamiento, decorativismo

Contrastes y claroscuros

ARQUITECTURA BARROCA

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Principales edificios: iglesias y palacios.

Suntuosos palacios que muestran el esplendor de las monarquías absolutas

ARQUITECTURA BARROCA

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Principales edificios: iglesias y palacios.

Iglesias de monumentales fachadas y sugerentes interiores para atraer y conmover al fiel

1. Arquitectura clásica transformada con fanta

2. Recargamiento ornamental

3. Movimiento en todas sus partes

4. Paramentos ondulados, cóncavos y convexos

ARQUITECTURA DEL DINAMISMO Y RECARGAMIENTO

5. Órdenes gigantes y columna salomónica

6. Plantas y bóvedas variadas

7. Profusión de campanarios

8. Efectos de luz

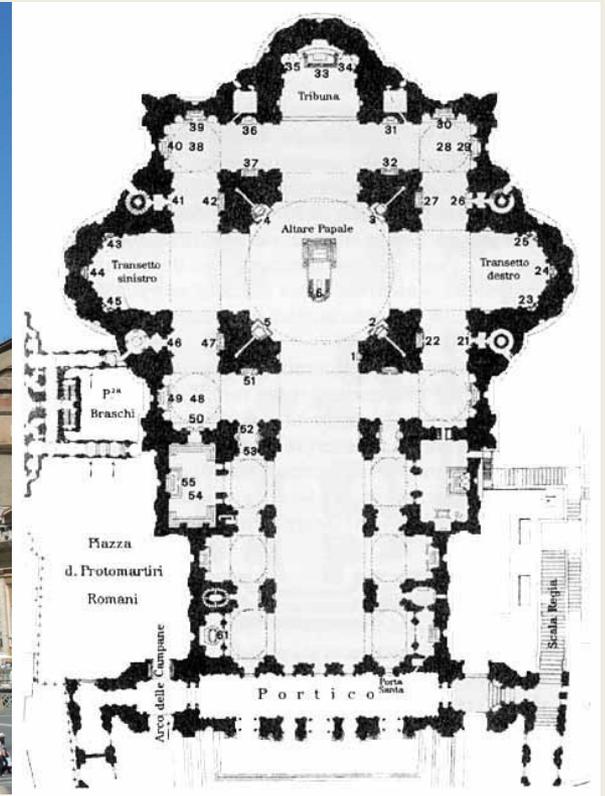
9. Escenografía y
teatralidad
barroca

10. Integración de
las artes

(urbanismo, arquitectura,
escultura, pintura...)

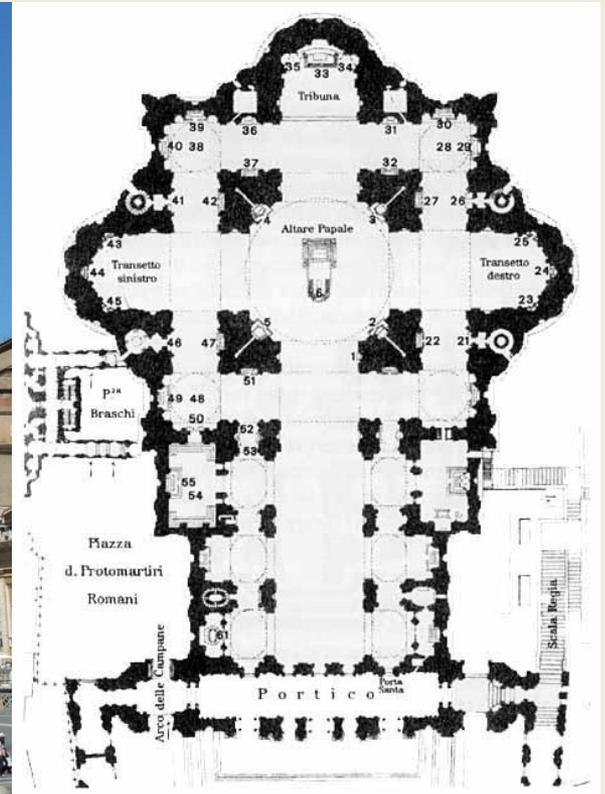

ROMA: La glorificación del Papado

-Carlo Maderno amplía la Basílica Vaticana con naves longitudinales, rompiendo el espacio centralizado del Renacimiento.

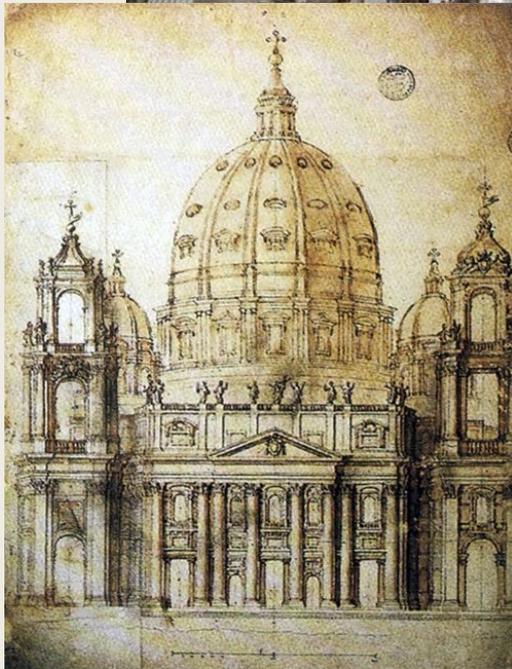
ROMA: La glorificación del Papado

-Carlo Maderno amplía la Basílica Vaticana con naves longitudinales, rompiendo el espacio centralizado del Renacimiento.

- Fachada de potente orden gigante, cuyo (deficiente) diseño estuvo condicionado por:
 - Necesidad de incorporar un balcón para bendiciones papales.
 - No tapar la visión de la cúpula (horizontalidad –pesado ático-; frontón pequeño...)

ROMA: La glorificación del Papado

-Posteriores aportaciones de Bernini para enriquecer y corregir el conjunto.

- Gianlorenzo Bernini

(Nápoles 1598-Roma 1680)

Arquitecto, urbanista y
escultor

(predominio de lo escultórico)

Iniciador del barroco pleno

Favorito de los Papas, forjó
una carrera de grandes
éxitos y encargos

De la protección del cardenal
Scipione Borghese

Arquitecto de San Pedro con
Urbano VIII

Baldaqüino de San Pedro del Vaticano (1624-1633)

Encargo de Urbano VIII
(Barberini)

Colosal templete en bronce, de
29 m de altura.

Uso del bronce del Panteón
“Lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los Barberini”

-Dosel soportado por cuatro columnas salomónicas colosales (primera aparición), cubiertas de follaje dorado y acanaladuras espirales.

-Todo en bronce.

-En el centro de la basílica, bajo la cúpula, cubre el Altar Mayor y la tumba de San Pedro

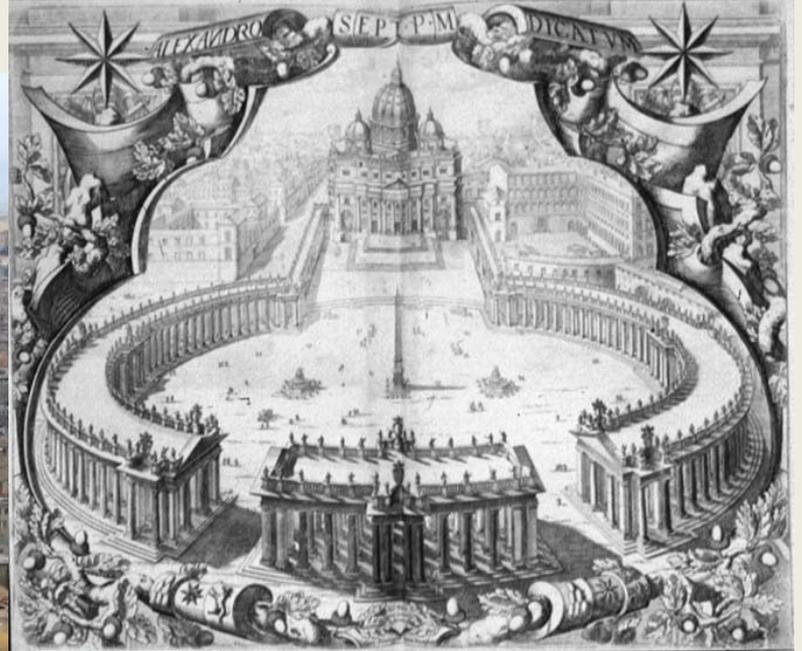

Ángeles con tiara papal
Volutas
“Orbe católico”

LA PLAZA DE SAN PEDRO DEL VATICANO (1656-1667)

“La columnata” de Bernini

- La plaza recta
- La plaza ovalada
- El cerramiento

PROYECTO

Tras plantear una plaza trapezoidal, y otra ovalada con arcadas, diseña la actual columnata cuádruple adintelada

- > 284 columnas toscanas, de 21 m de altura.
- > Coronadas por 140 esculturas de santos
- > Dos fuentes y un obelisco romano (40m)

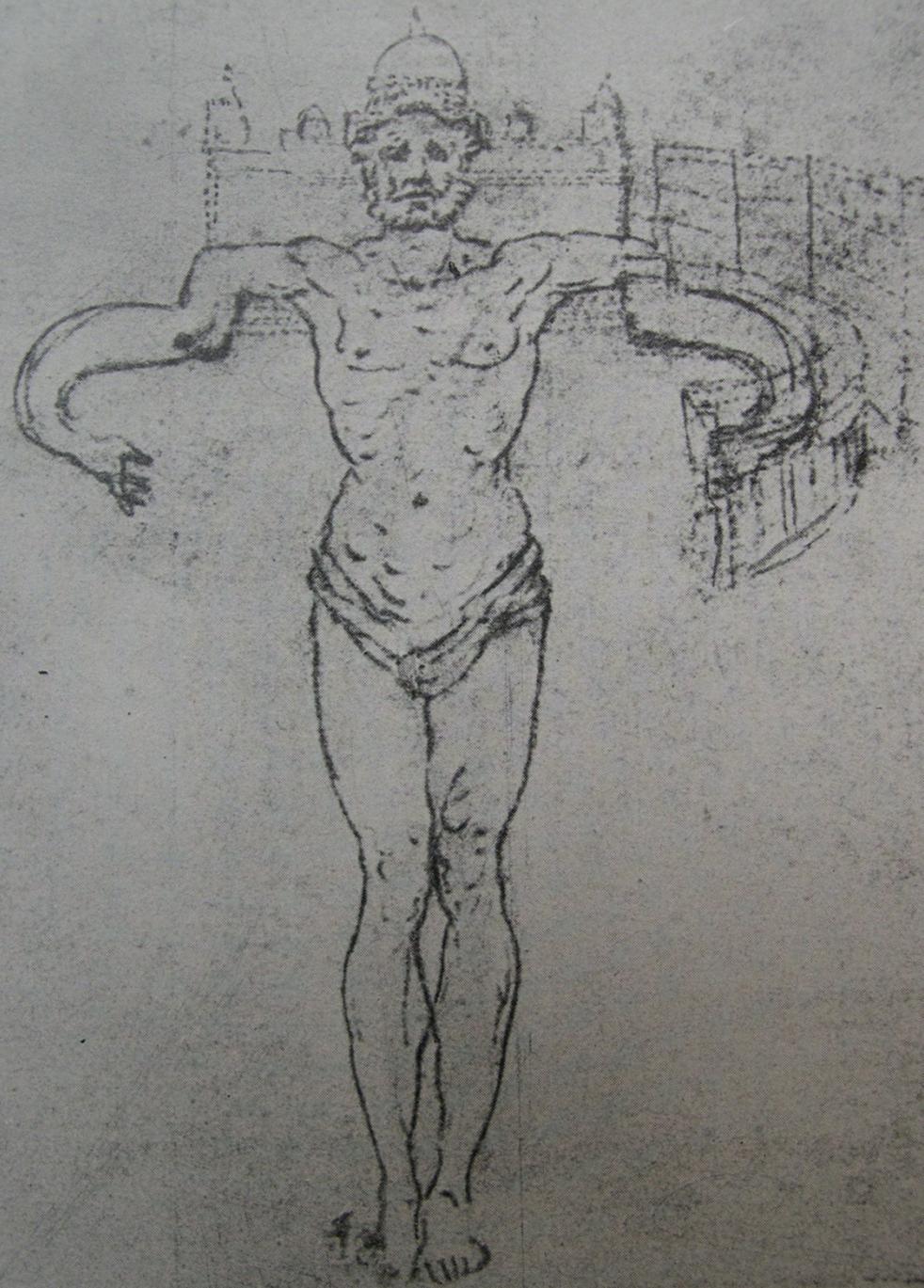

- Teatralidad
- Fastuosidad
- Claroscuro

“La iglesia de San Pedro, cual matriz de todas las demás debe tener un pórtico que muestre que recibe con los brazos abiertos, maternalmente, a los católicos para confirmarlos en la fe, a los herejes para reunirlos en la Iglesia y a los infieles para iluminarlos hacia la verdadera fe” (Bernini)

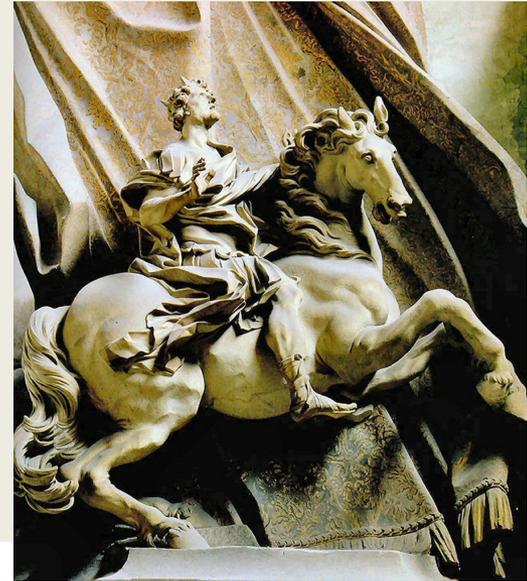
Las torres de la fachada

Proyecto de Bernini, h. 1650

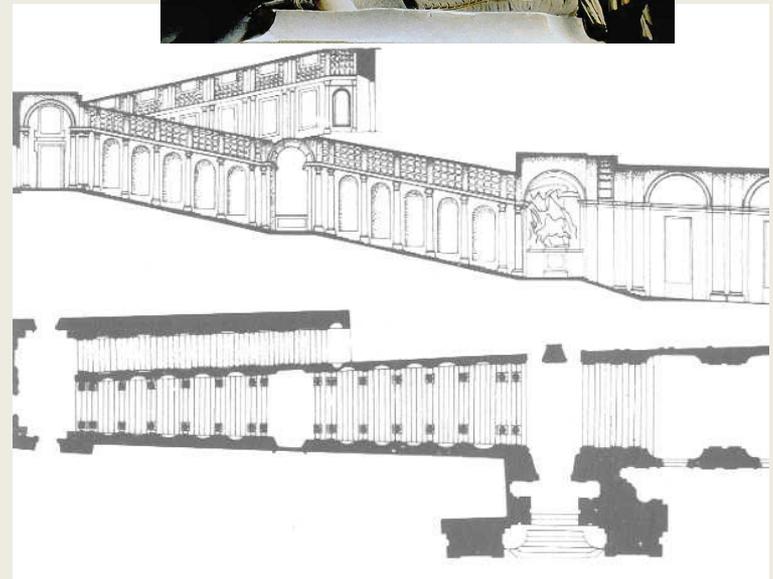

Scala Regia (1663-1666)

Comunica el atrio de San Pedro y los palacios vaticanos.

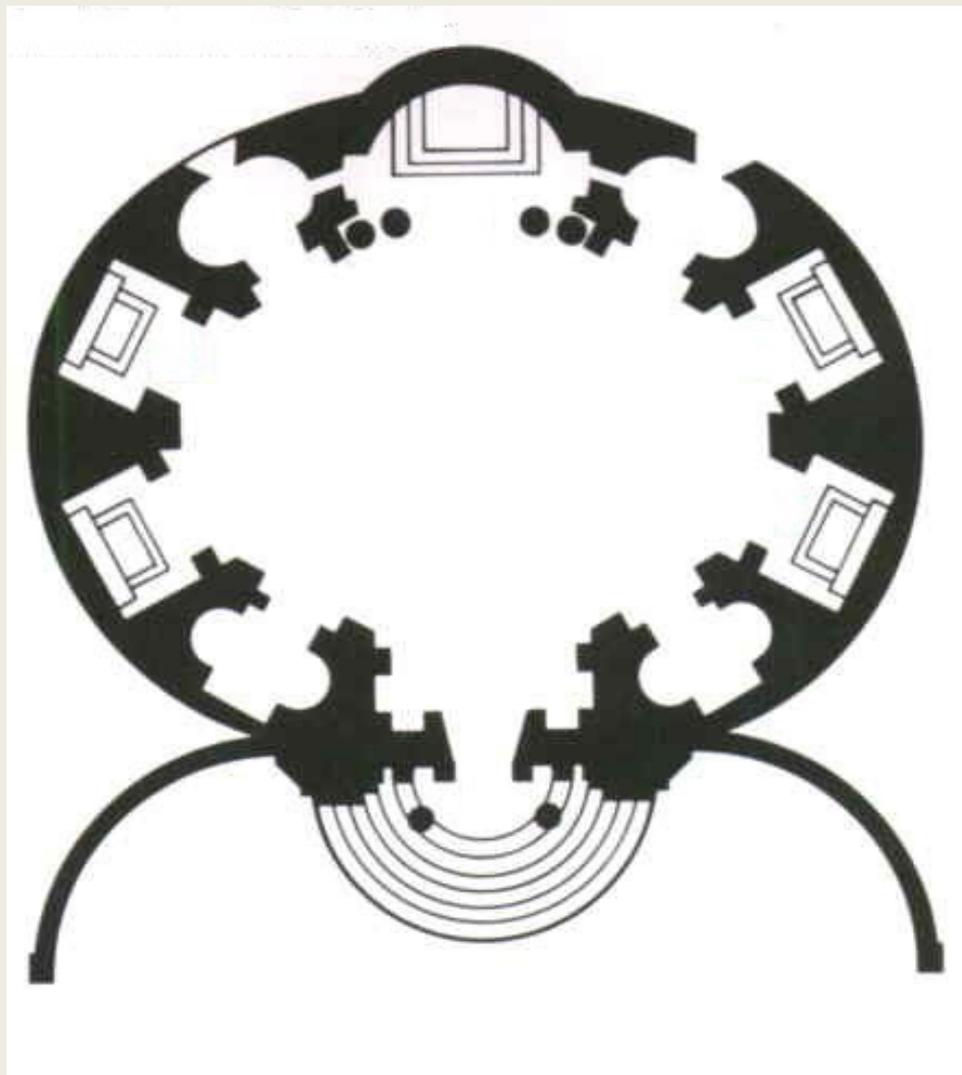
Constantino

Iglesia de San Andrés del Quirinal (1658-1670)

- Encargo del cardenal Camillo Pamphili
- Noviciado Compañía de Jesús

En planta (elíptica) y en fachada: juegos con **lo cóncavo** y **lo convexo**

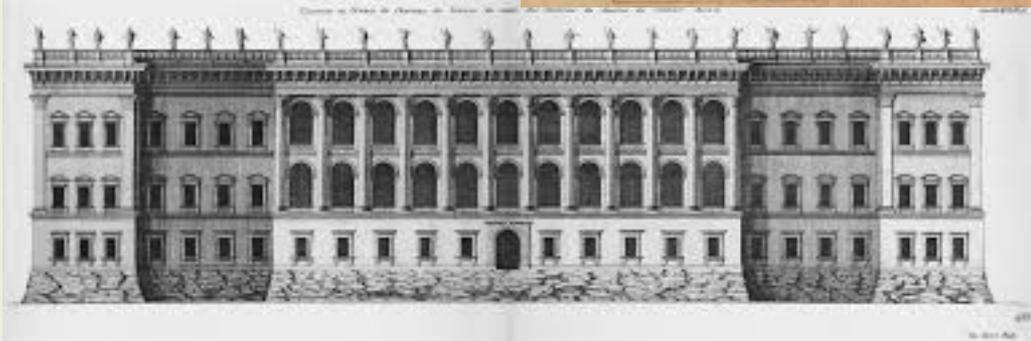
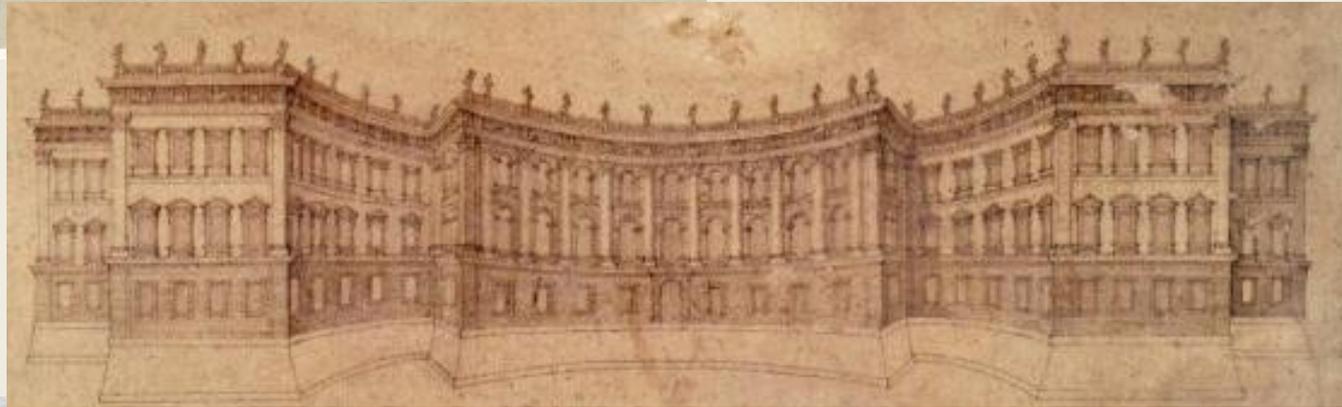
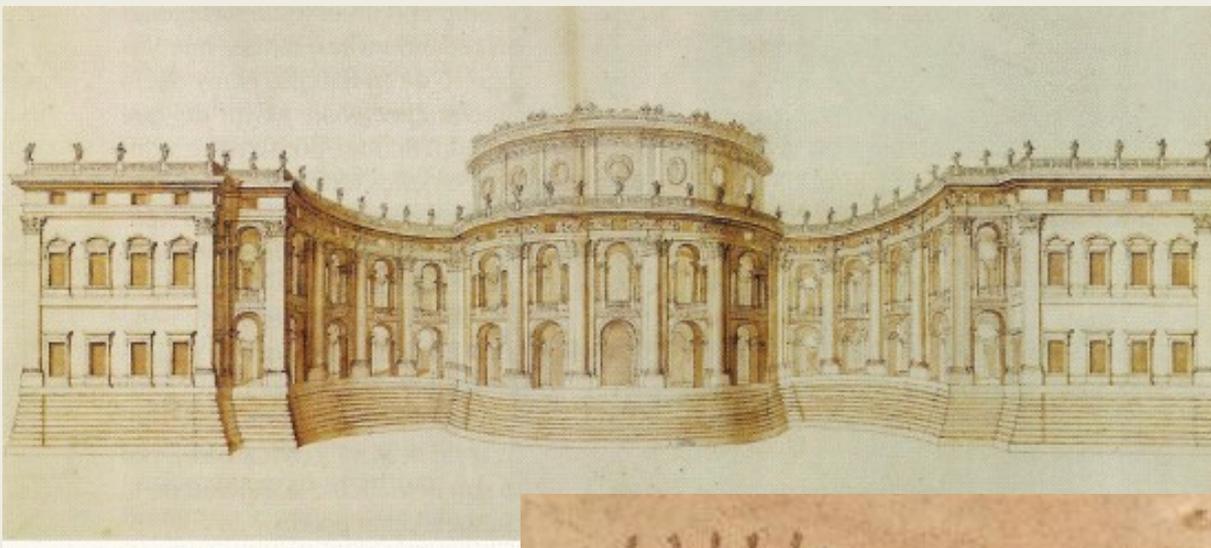
lo recto y lo curvo

Suntuosidad y teatralidad

Llamado por Luis XIV de Francia, “el Rey Sol”, para ampliar el Louvre
-Propuso distintos proyectos, nunca realizados.

Palacio Barberini
Fachada de Bernini

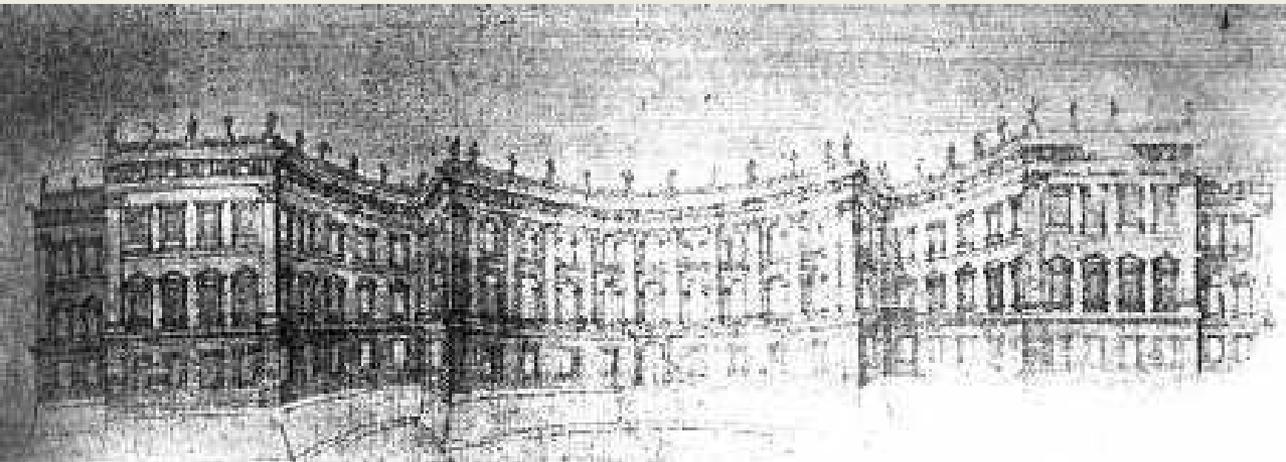
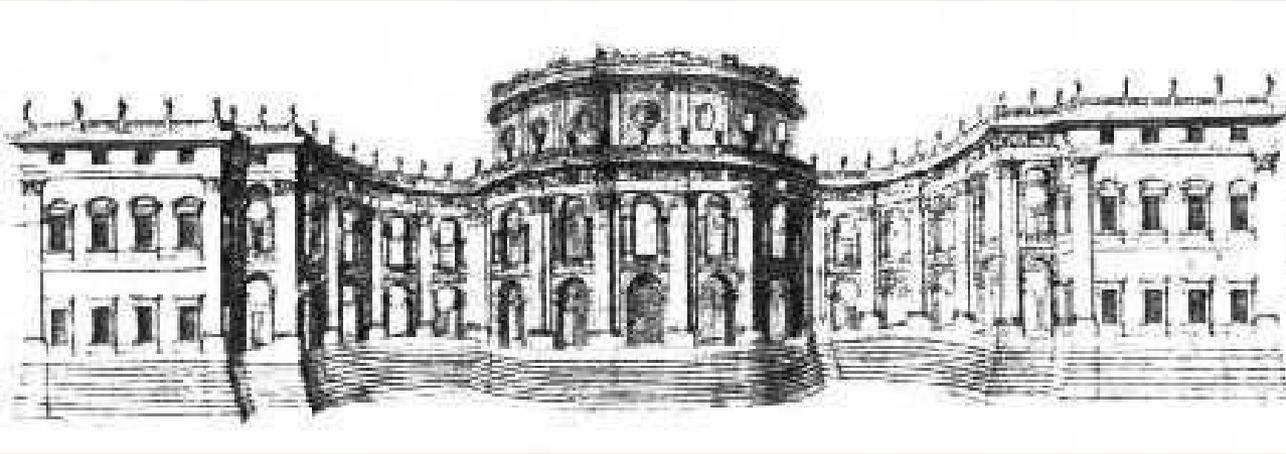
-Ilusionismo en las ventanas del piso superior, fingiendo una bóveda de cañón.

Palacio Barberini

Escaleras de ¿Bernini? o ¿Borromini?

Tres proyectos frustrados para el palacio del Louvre

- Invitado por Luis XIV en 1665

- Francesco Borromini (Bissone 1599-Roma 1667)

Formación en Milán

Discípulo de Maderno y Bernini

Trabajos con Bernini entre 1631-1633

Rivalidad Bernini-Borromini

Rivalidad Bernini-Borromini

BERNINI

Respetó las proporciones de los órdenes y las reglas de la composición

BORROMINI

La fantasía de Borromini rompió estas normas e inventó nuevos elementos.

Balaustrado de la columnata del Vaticano
(Bernini)

Balaustrada del claustro de San Carlino,
(Borromini)

BERNINI

Respetó las proporciones de los órdenes y las reglas de la composición

Uso de mármol para construcción

BORROMINI

La fantasía de Borromini rompió estas normas e inventó nuevos elementos.

Arquitecto barato: ladrillo, estuco y revoque (capa de cal y arena)

BORROMINI
Iglesia de S. Andrea delle Fratte
(1653-1665)

Actúa en crucero, cúpula y coro

BERNINI

Respetó las proporciones de los órdenes y las reglas de la composición

Uso de mármol para construcción

Emplea espacios naturales abiertos, con curvas y contracurvas diáfanos

Iluminación: deja sus fachadas e interiores pulidos para que la luz y la sombra resbalen y los bañen por igual.

BORROMINI

La fantasía de Borromini rompió estas normas e inventó nuevos elementos.

Arquitecto barato: ladrillo, estuco y revoque (capa de cal y arena)

Los espacios son artificiales y reducidos

Afila los perfiles, añade resaltes y aplica aristas para que la luz se quiebre en un cortante efecto claroscuro.

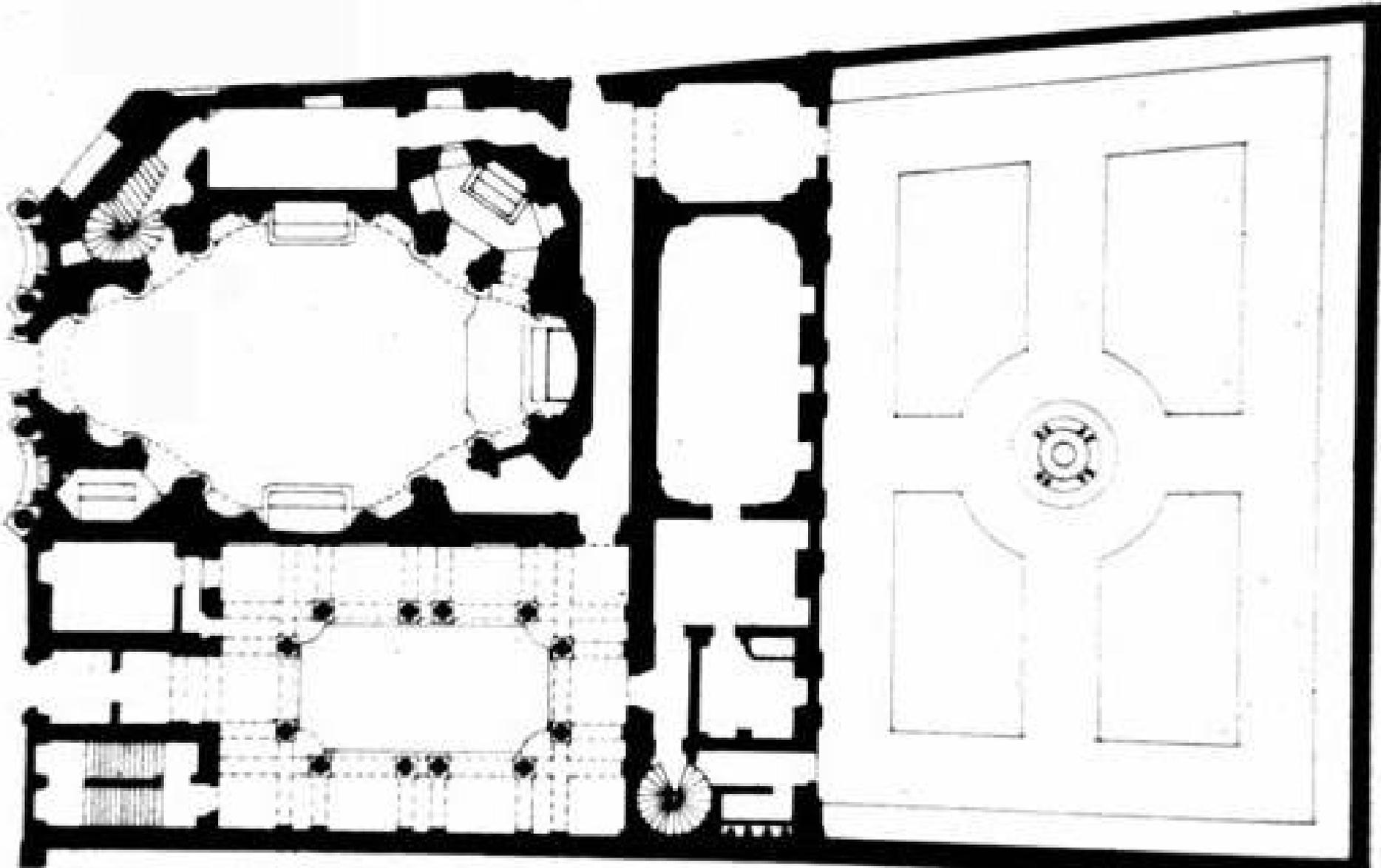
Borromini rompe con todas las reglas de la tradición clásica gracias a su extraordinaria inventiva.

Hace ondular los entablamentos y las cornisas, alabea los muros, inventa formas nuevas para la arquitectura, o utiliza las tradicionales con genial creatividad.

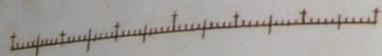
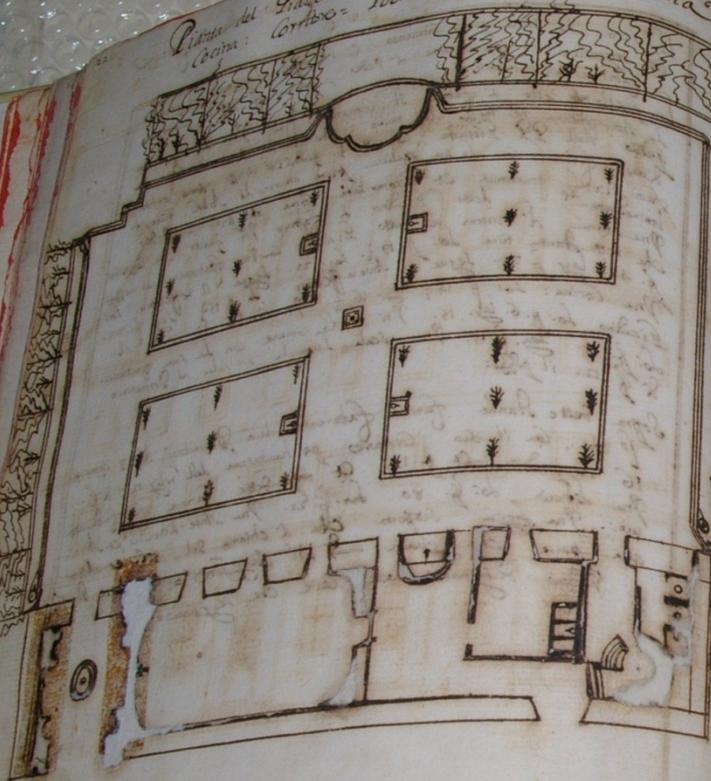
San Carlino alle Quattro Fontane (1634-1638)

Diseño integral de todo el conjunto
Máxima explotación de un pequeño solar para la orden Trinitaria.

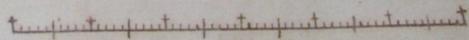
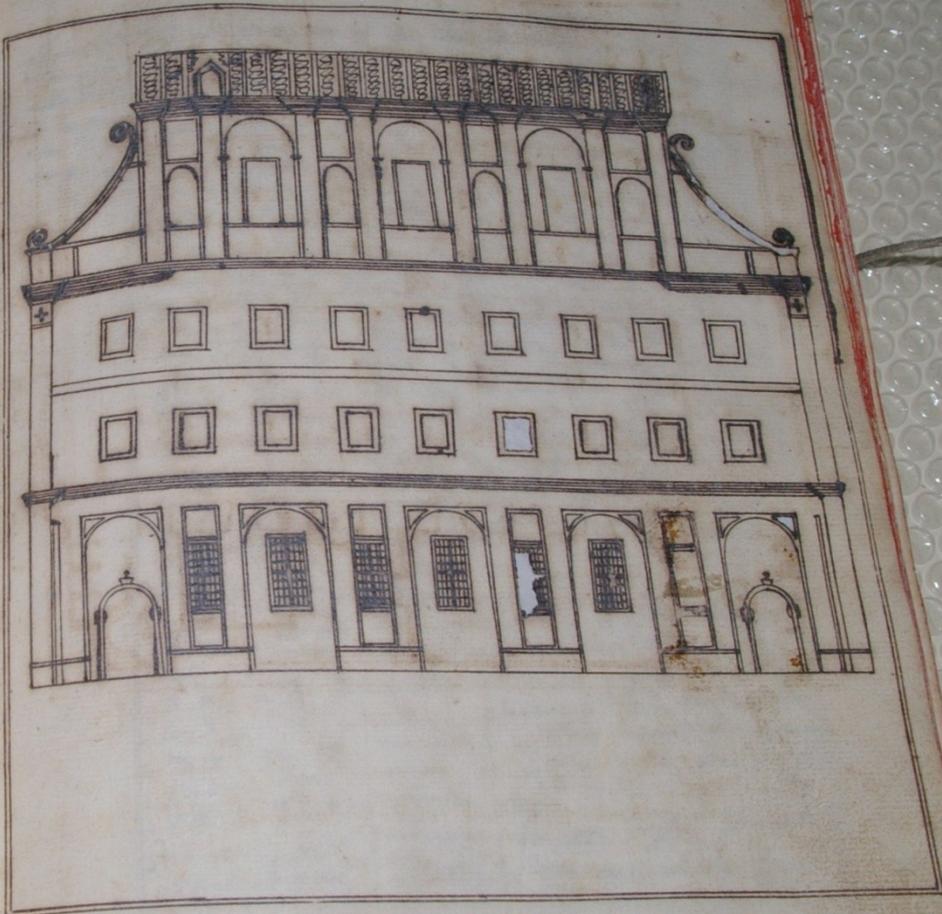

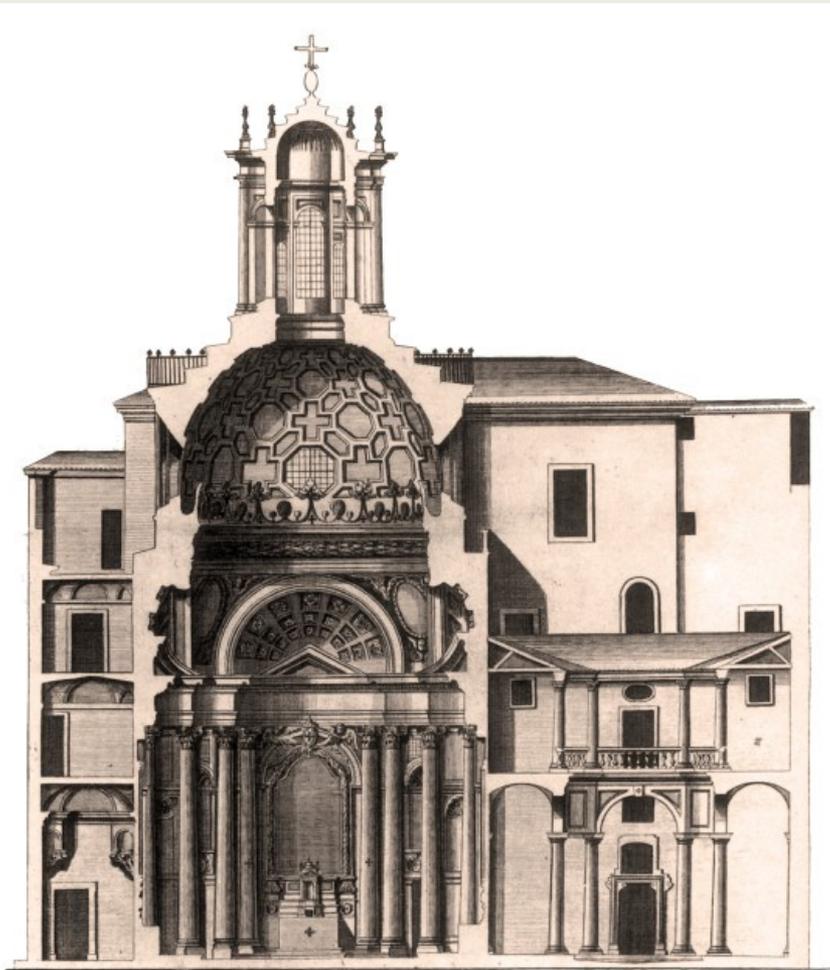
Palazzo del Giardino: Entorno Refettorio Anticamera
Cassa: Locher comune e Sumacha

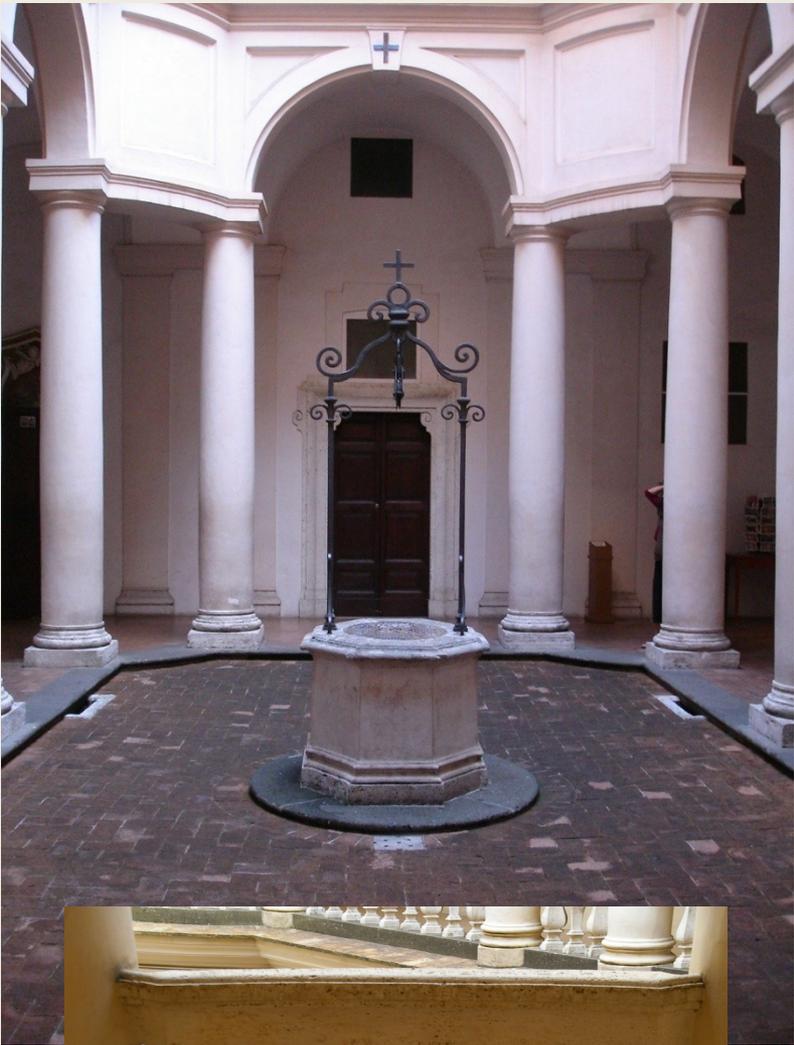

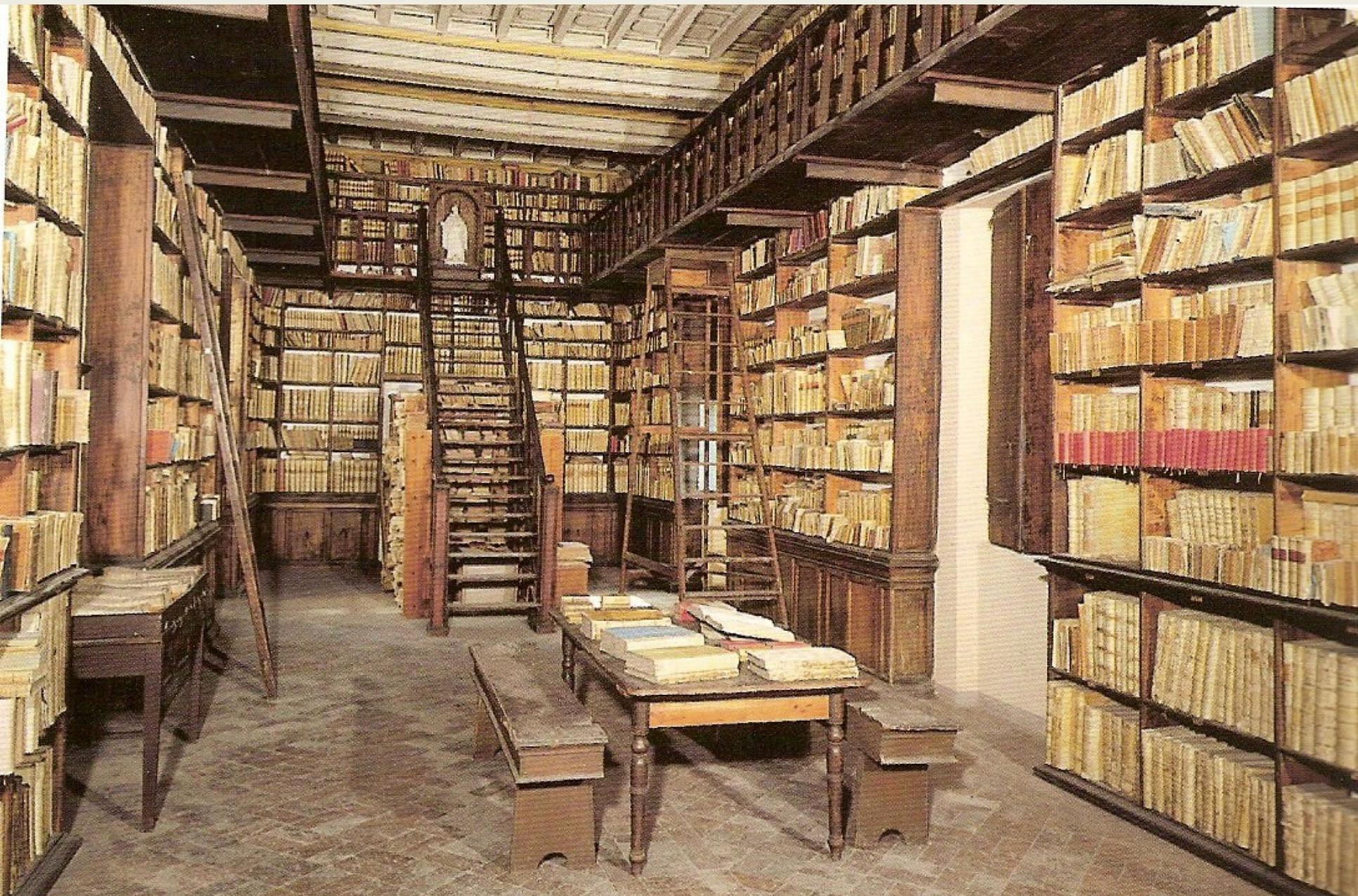
Disegno.

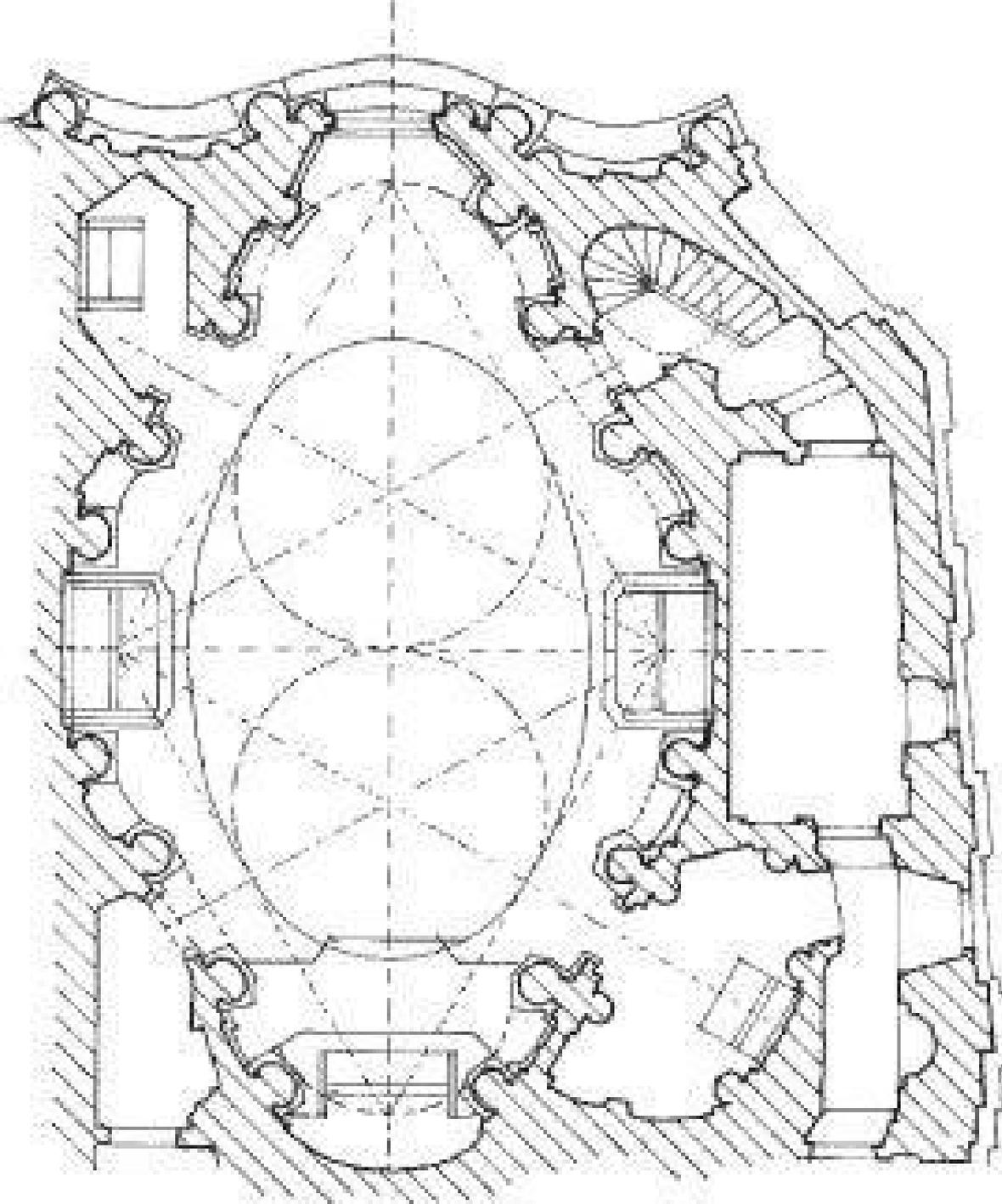
Disegno della Faciata del Quarto Verso il Giardino, et
Alesso Giorno: 23

Basada en unidades
geométricas, renunciando
al principio clásico de los
módulos y a la
arquitectura
antropomórfica

ESPACIO RÍTMICAMENTE MODULADO

Cripta: perfección estructural

Muros y potentes cornisas alabeadas
Orden gigante

Llamada de atención al viandante
(cruce de calles estrechas)

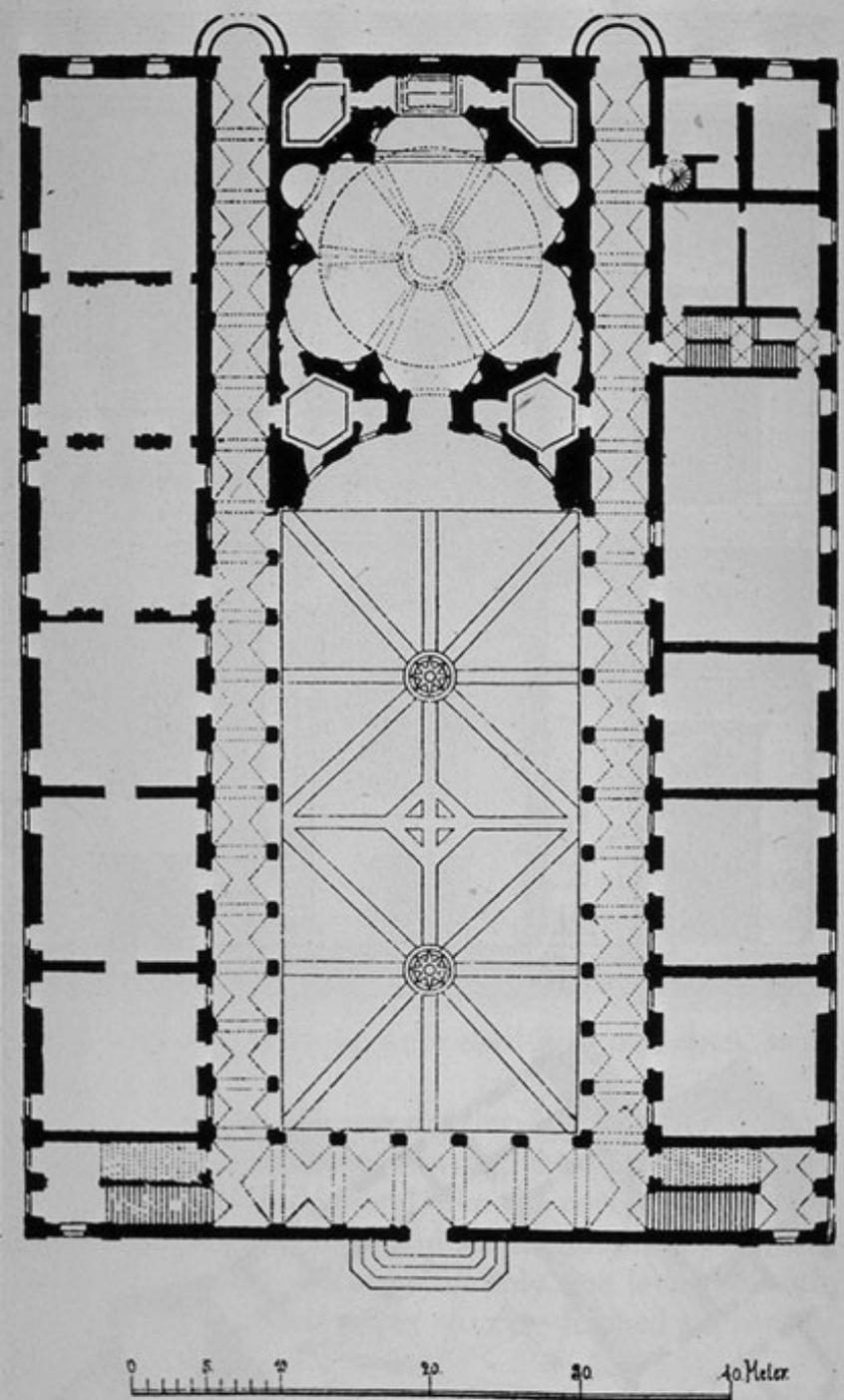

Según el Procurador General Trinitario:
“en opinión de todo el mundo nada parecido con respecto al mérito artístico, al capricho, a la excelencia y particularidad se puede encontrar en ninguna parte del mundo. Esto está testimoniado por miembros de diferentes naciones que, a su llegada a Roma, tratan de conseguir planos de la iglesia. Nos lo han pedido alemanes, flamencos, franceses, italianos, españoles e incluso indios”

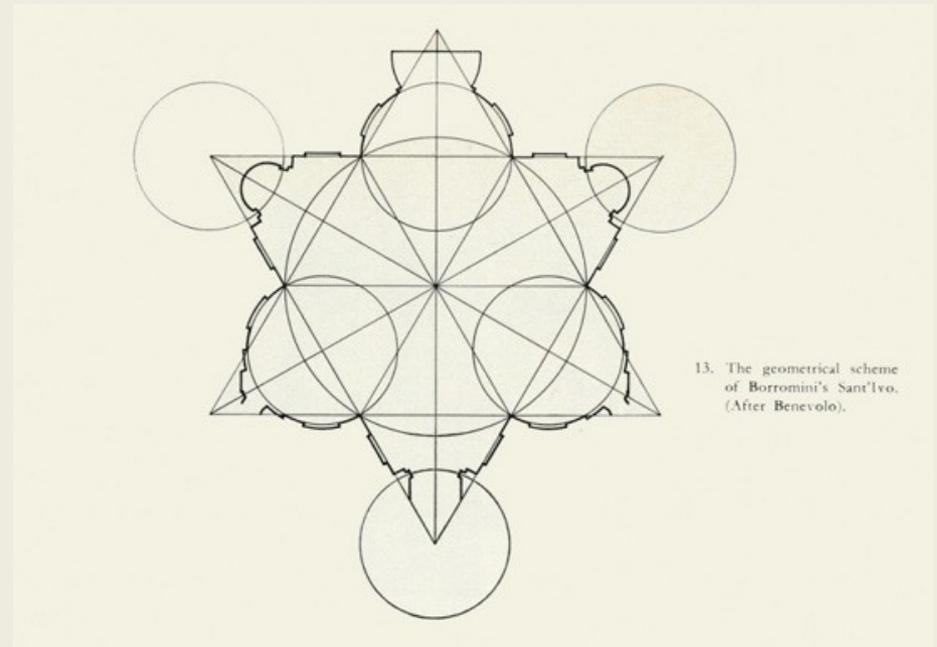
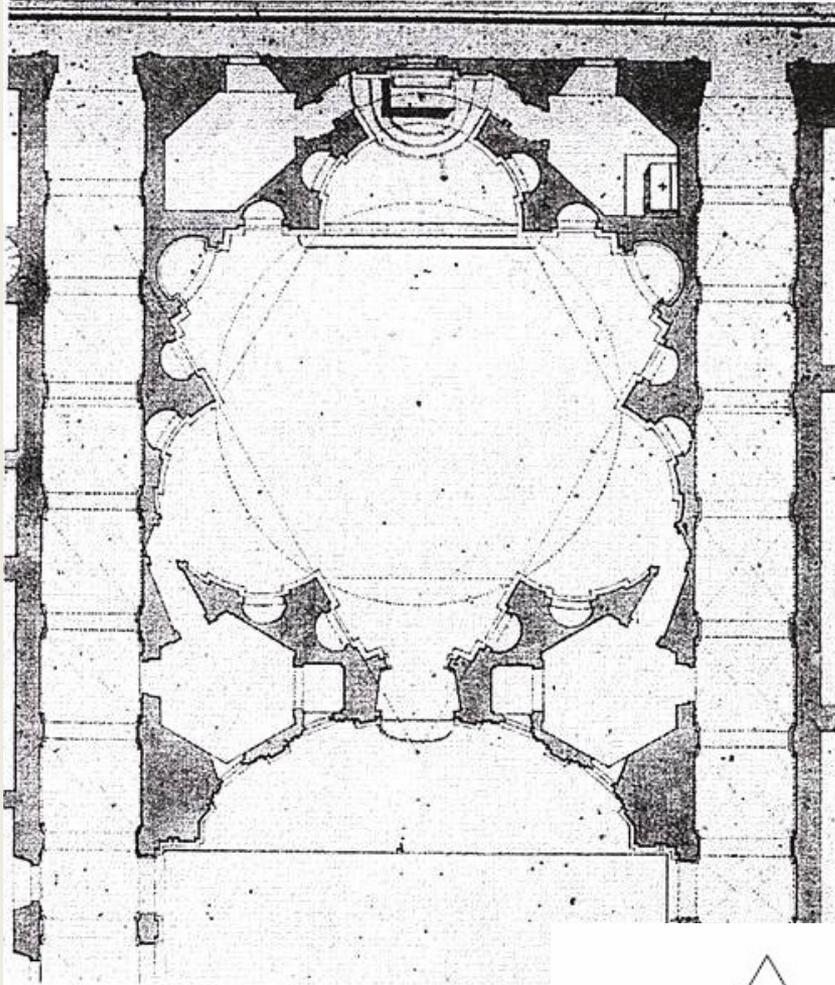
SAN IVO ALLA SAPIENZA
(1642-1650)

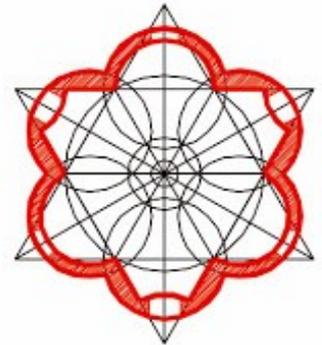
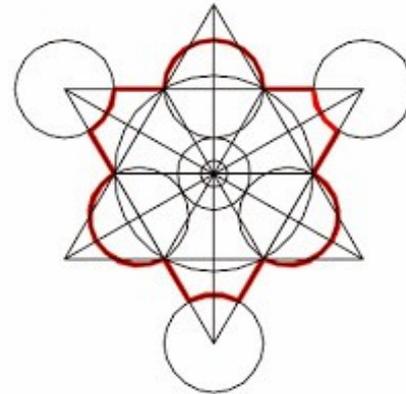
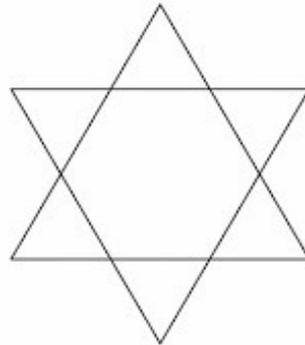
Autor de la iglesia del complejo universitario, al fondo de un patio preexistente (de Girolamo della Porta)

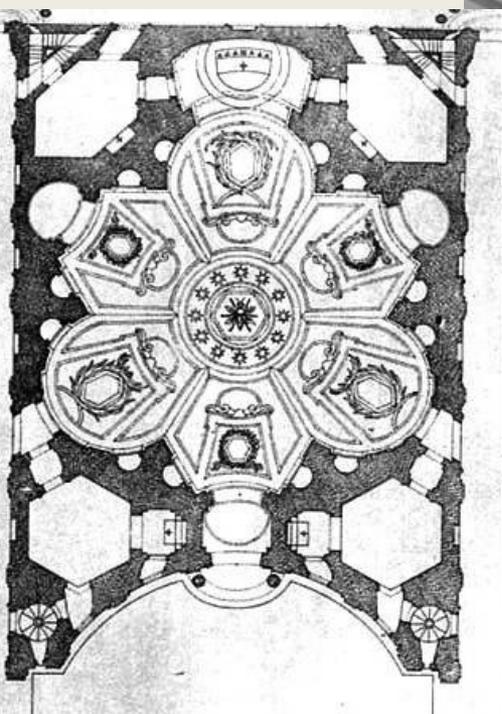

Lo cóncavo / Lo convexo

Planta con forma de estrella (mixtilínea)
= símbolo de la sabiduría.

Conjunto de curvas, contracurvas y rectas

Cupulín o linterna en espiral
¿Antorcha?
¿Faro (de Alejandría)?

¿Modelos?

Columnas romanas, torres de los
templos asirios babilónicos,
mezquita de Samarra...

RECONSTRUCCIÓN DE SAN JUAN DE LETRÁN (1646-1649)

Reforma instada por Inocencio X

Refuerzo de alzados, más ricos y decorados

CLEMENS·XII·PONT·MAX·ANNO·V· CHRISTO·SALVATORI· IN·HON·SS·IOAN·BAPT·ET·EVANG·

DEI PATRI PARILLITVA K SAVI IMPERIALI

DEI SACRACIARUM MATERICANT BELESNA

NOI SELLI OFFICIS ANGIOSIN SARKICERU BICHI PAVIT

NOI EX TOTO CONV ERBI SV PELLE VO TO

ONTRA GADIA REGLES TRAIUS STI PLETERES

Conserva artesanado de Daniele de Volterra

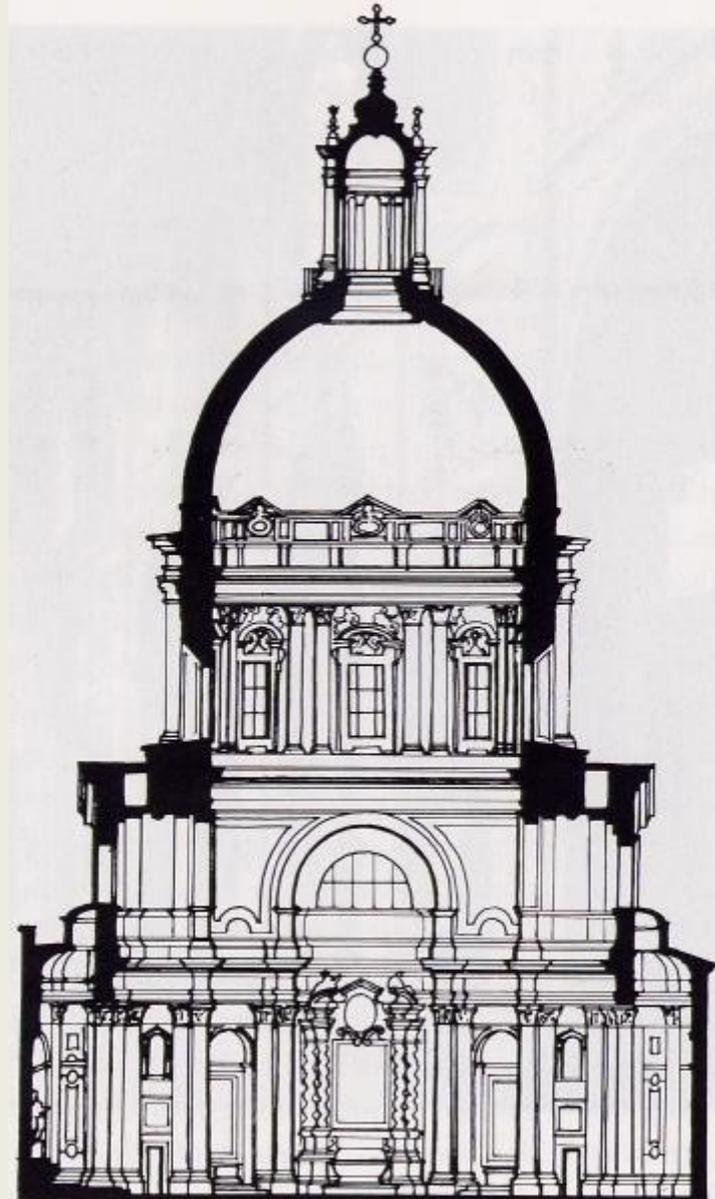
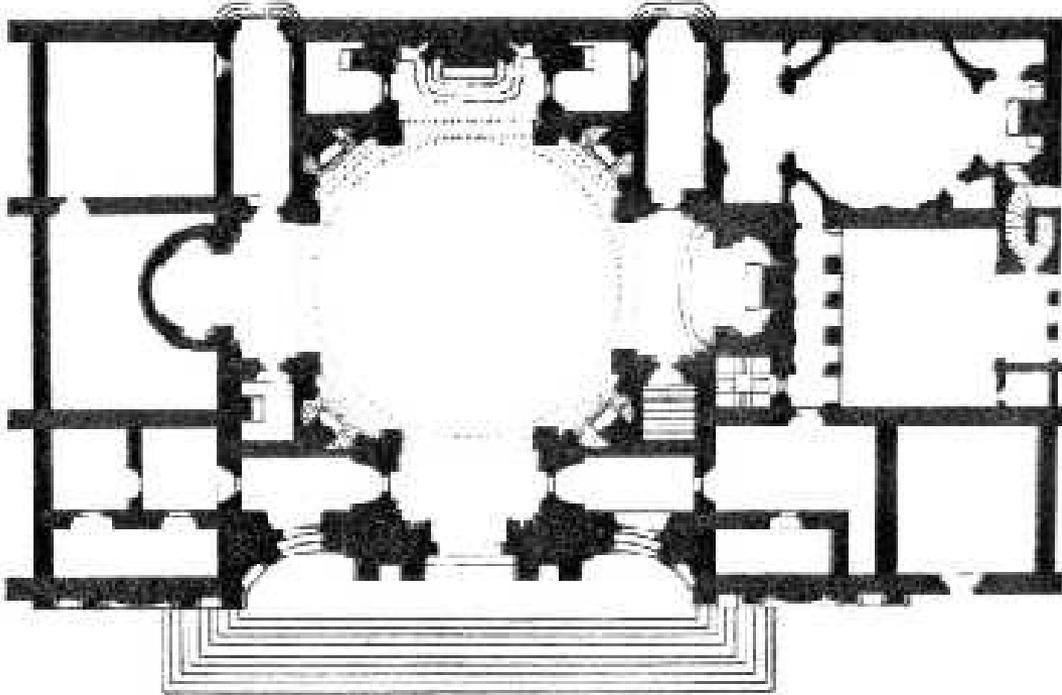

IGLESIA DE SANTA INÉS EN PLAZA NAVONNA (1652-1670)

Promoción de Inocencio X

Iniciado por Girolamo y Carlo Rainaldi, lo
retoma Borromini en 1653

LA ESCULTURA BARROCA EN ITALIA

MÁXIMO REPRESENTANTE

**GIAN LORENZO
BERNINI**

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1. Representación realista
2. Dinamismo, movimiento
3. Búsqueda de la expresividad
4. Tendencia a lo extremo
(lo sublime)

4. Momentos de mayor tensión

5. Libertad compositiva (no rigidez)

6. Composiciones dinámicas con proyecciones hacia afuera

TENSIÓN Y COMPOSICIONES DIVERSAS

7. Diagonales y
escorzos

8. Juego de luces

9. Utilización del
desnudo (temática
profana)

EL CULTO AL CUERPO: EL DESNUDO

10. Temática:
religiosa, profana,
mitológica y civil

11. Proliferación
retrato (bustos)

12. Materiales:
mármol y piedra

Busto de Luis XIV (1665)

El retrato psicológico y
realista

Scipione Borghese, 1632

Retrato de Constanza Buonarelli (1635)

El inicio del retrato
moderno

Retrato de Francisco I d'Este

- Los ropajes envuelven los bustos
- Fórmula barroca de gran éxito posterior.

GIAN LORENZO BERNINI

Primera etapa:

-Respeto por la
escultura helenística

*Cabra amaltea con el
niño Júpiter y un sátiro
(1615 = 17 años)*

El rapto de Proserpina, 1621-1622

- Con su padre, el escultor Pietro Bernini
- Estudio del movimiento y la expresión

Un avance y ruptura formal

- Tensión
- Representación punto álgido de la acción
- Actitud de transición

Sus esculturas se integran en el espacio del espectador, con el que interactúan.

David, 1623

Encargo de su protector, el
cardenal Borghese.

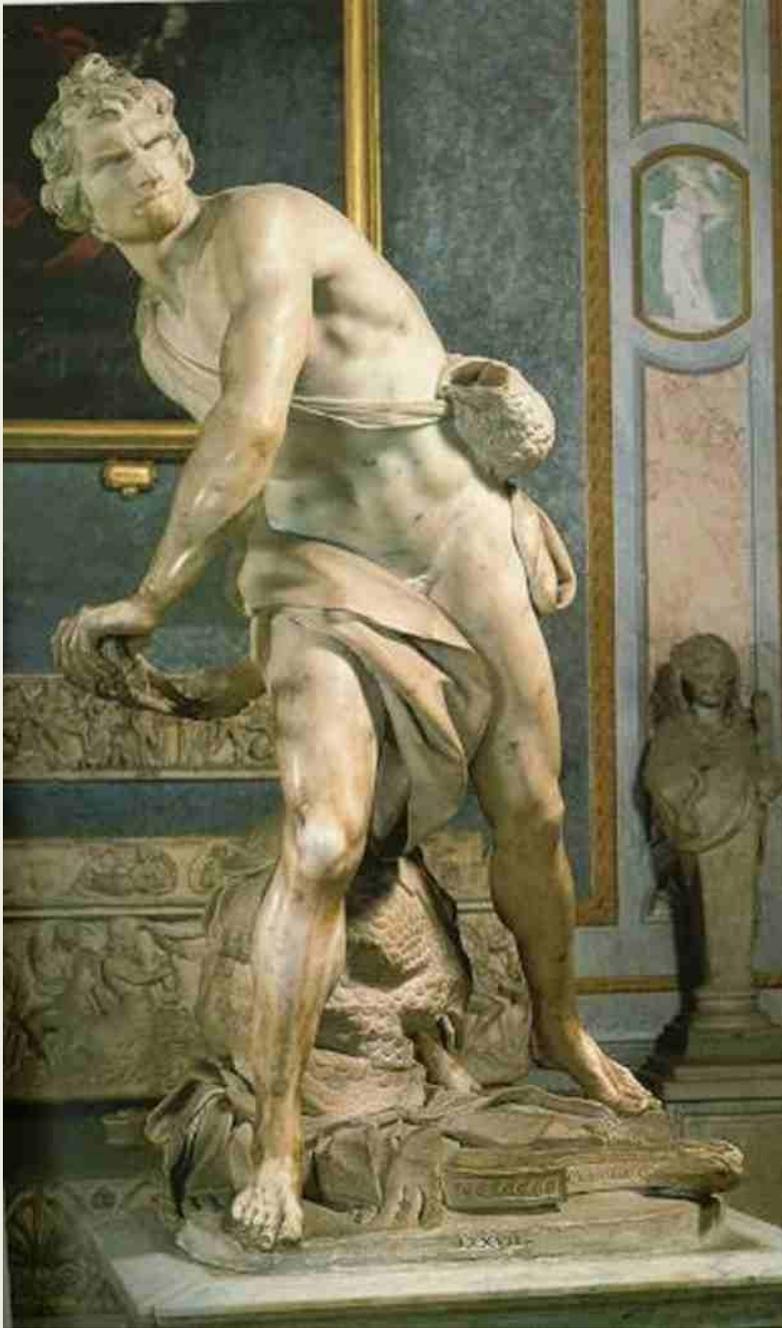
David, 1623

Los ojos (ceño fruncido) traspasan a su enemigo en el instante inmediatamente interior a la acción.

Momento de máxima tensión (se muerde los labios).

Posible autorretrato.

Tensión exteriorizada

Tensión interior

***Apolo y Dafne*, 1622-1625**

Un instante detenido:
la metamorfosis de Dafne.

Perfecta plasmación de las calidades de la carne y de la madera.

Plasmación psicológica: Apolo queda absorto ante la transformación de su víctima en Laruel, y se consolará tomándola como símbolo

***Apolo y Dafne*, 1622-1625**
Última obra para Scipione Borghese

***San Longinos*, 1629-1638**
San Pedro del Vaticano

Trabajos para el papado

1623: elección de Urbano VIII
(Barberini)

***San Longinos*, 1629-1638**

San Pedro del Vaticano

General romano convertido a la fe católica.

Teatralidad en los gestos y ampulosos ropajes.

Los brazos abiertos y la Santa Lanza, todo en diagonal, aportan dinamismo a una figura estática.

Tumba de Urbano VIII, 1628-1647

- Fijará el modelo de sepulcro papal.
- Urbano VIII en bronce, rematando una composición piramidal.
- Sarcófago con la Muerte arrancando los títulos.

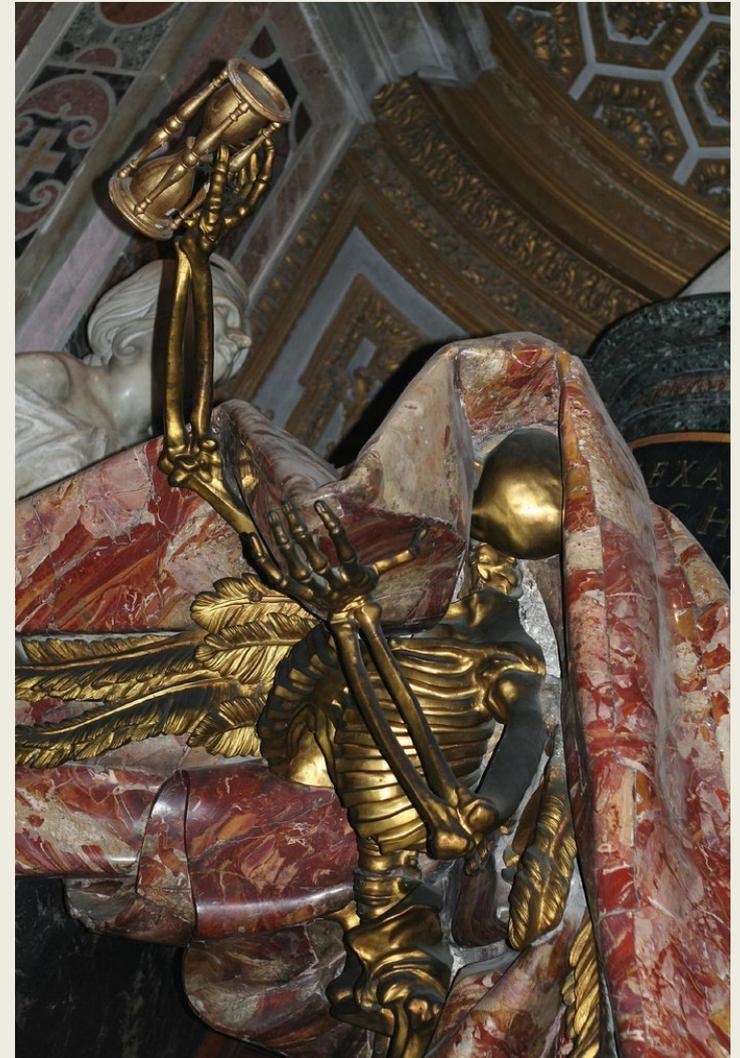
Tumba de Urbano VIII, 1628-1647

- Urbano VIII en bronce, rematando una composición piramidal.
- Sarcófago con la Muerte arrancando los títulos.
- Alegorías en mármol de la Caridad y la Justicia, virtudes del Papa.

Tumba de Alejandro VII (1671-1678)

Años después, repite el modelo,
integrando un acceso preexistente.

Tumba de Alejandro VII

Teatralidad

Riqueza material

TEMPUS FUGIT

Cátedra de San Pedro (1657-1666)

Encargo de Alejandro VII para el ábside del Vaticano
(relación visual con el baldaquino, que lo enmarca).

Cátedra de San Pedro (1657-1666)

Aparición del Espíritu Santo,
que entre nubes y ángeles,
bendice e ilumina al Papa,
Representado por su trono (vacío)
sostenido por los doctores de la Iglesia.

Cátedra de San Pedro (1657-1666)

Exaltación del trono papal:
Mensaje ante el protestantismo

Infalibilidad y autoridad del Papa

Cátedra de San Pedro (1657-1666)

Madurez de la obra berniniana:

- Integración de las artes
- Inclusión de la luz.

Unificación de las artes e inclusión de la luz

Capilla Cornaro (Santa María della Vittoria), 1645-1652

Decoración, arquitectura y escultura (+ luz) forman un todo unitario.

Capilla Cornaro (Santa María della Vittoria), 1645-1652

La arquitectura enmarca el acontecimiento milagroso,
como si ocurriera “en otra dimensión”.

Representa el éxtasis de la Santa española, narrado por ella misma.

-El ángel le atraviesa su corazón con una flecha de amor ardiente.

-Ella levita, flotando ingrávida entre nubes.

-Los rayos dorados conducen la luz de una ventana oculta en la capilla.

La familia Cornaro, testigo excepcional del milagro,
desde un palco (teatro)

Beata Ludovica Albertoni
(1671-1674)

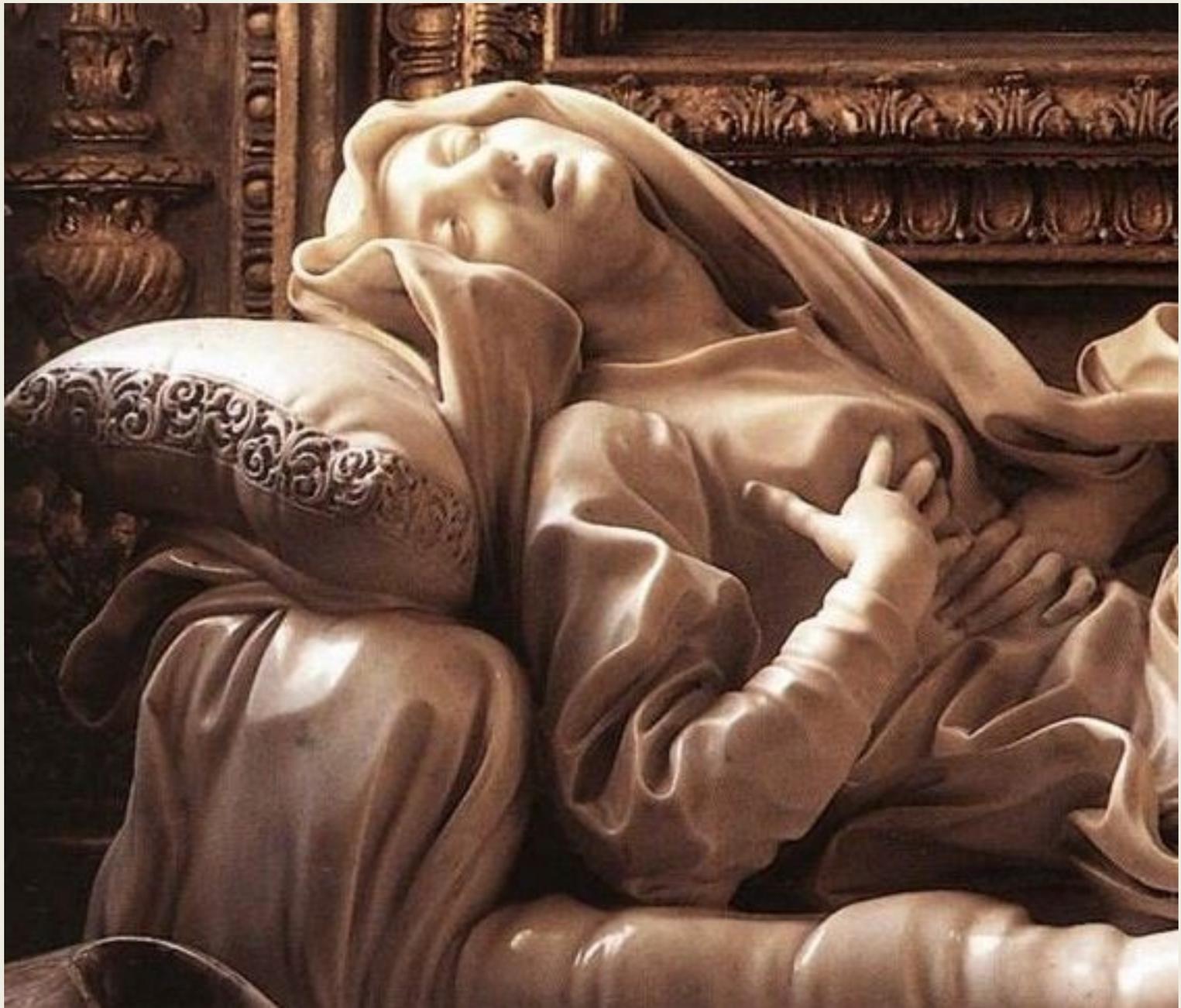

Éxtasis de la beata Ludovica Albertoni, 1675.
San Francesco a Ripa. Roma.

Éxtasis de la beata Ludovica Albertoni, 1675.
San Francesco a Ripa. Roma.

- Repite lo experimentado en Santa Teresa en una nueva escena de éxtasis.
- Integración de las artes (escultura, arquitectura, luz...)

Su cuerpo se estremece de sufrimiento, pero su rostro se ilumina por el gozo de la visión de Cristo.

La visión de Constantino (1655-1670)

Boceto para escultura de Luis XIV (1669-1670). La figura heroica bajo el tamiz barroco

Fuentes y monumentos como glorificación del Papado

“El obelisco egipcio, símbolo de los reyes y del sol, es traído por el elefante a Alejandro VII como un presente. ¿No es sabio el animal? La sabiduría ha dado al mundo, solamente a tí, oh, Alejandro VII; tú por consiguiente tienes los dones del sol”
(Pedestal)

Elefantino (1667)

Fuente de los Cuatro Ríos, Piazza Navona, 1648-1651
(la tradición de las fuentes con figuras es tomada de Florencia)

Alegorías de los ríos Danubio, Nilo, Ganges y de la Plata
=Triunfo de la Iglesia sobre los cuatro continentes.

Basamento para un gran obelisco egipcio,
coronado por la paloma del Espíritu Santo
(grandes reformas urbanísticas en Roma durante el barroco)

Fuente de la Barcaza (1629)

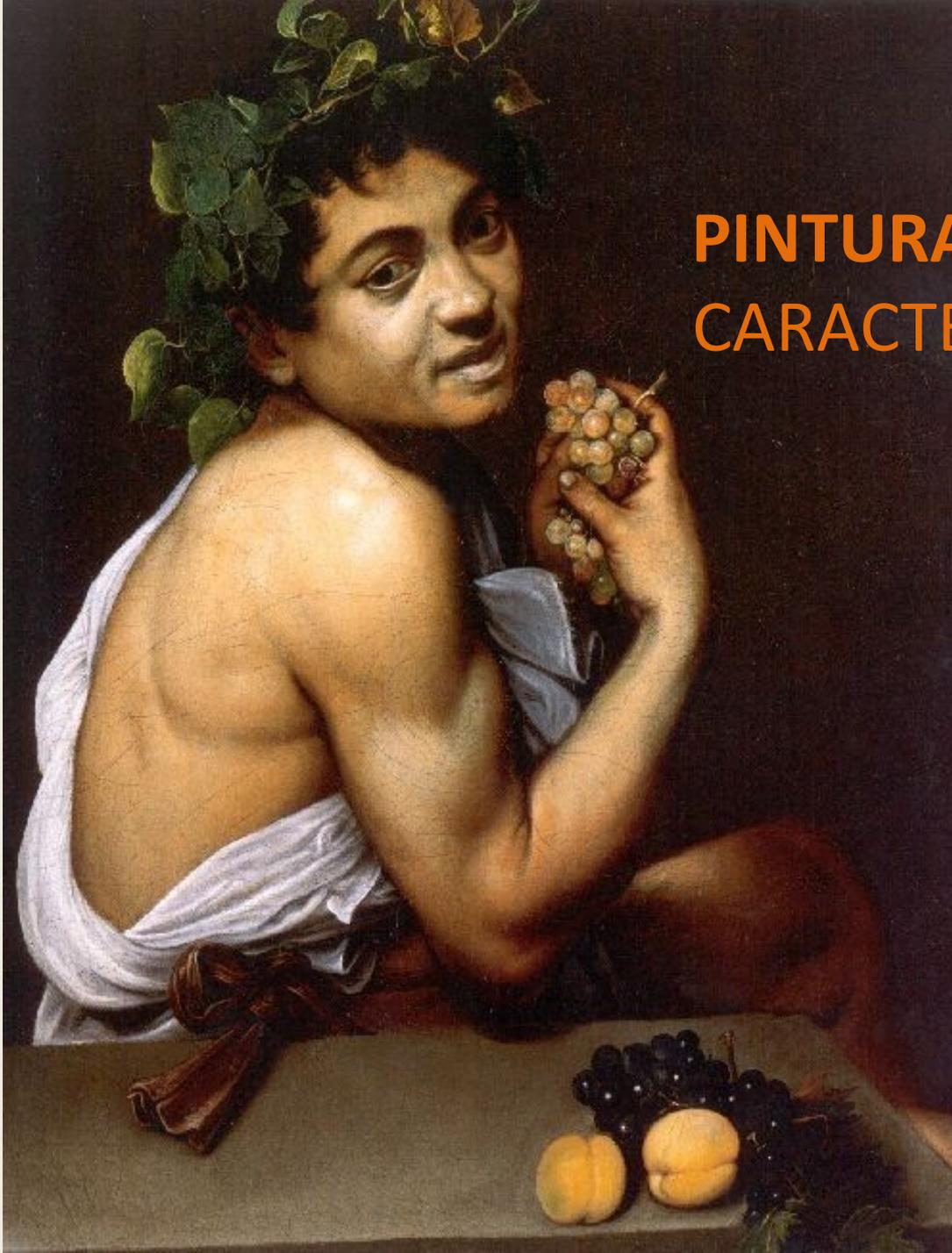
Fuente del Tritón
(1642-1643)

Ángeles pasionarios para el Puente de Sant'Angelo (1668-1671)

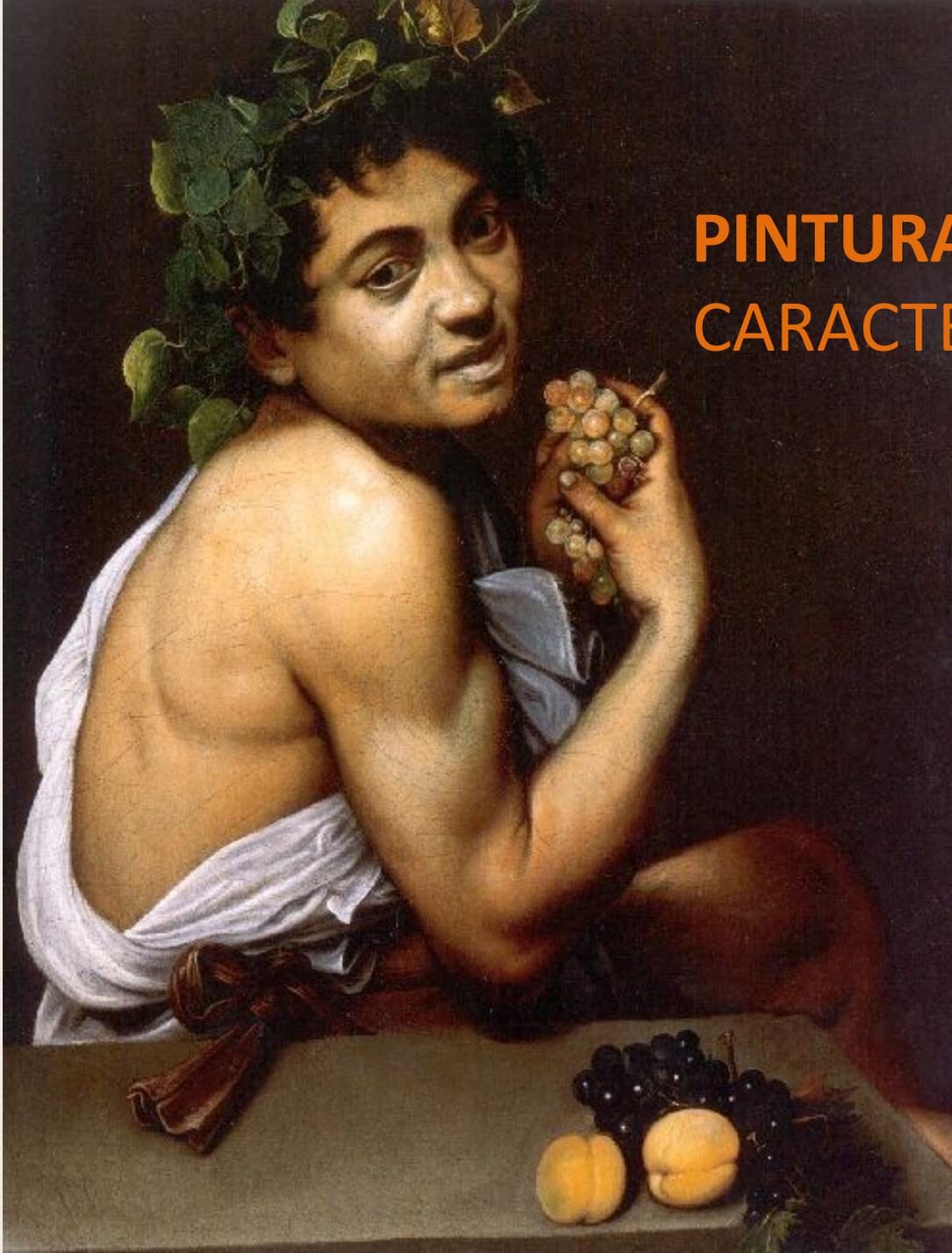

Ángeles pasionarios para el Puente de Sant'Angelo (1668-1671)

PINTURA BARROCA EN ITALIA CARACTERÍSTICAS GENERALES

PINTURA BARROCA EN ITALIA CARACTERÍSTICAS GENERALES

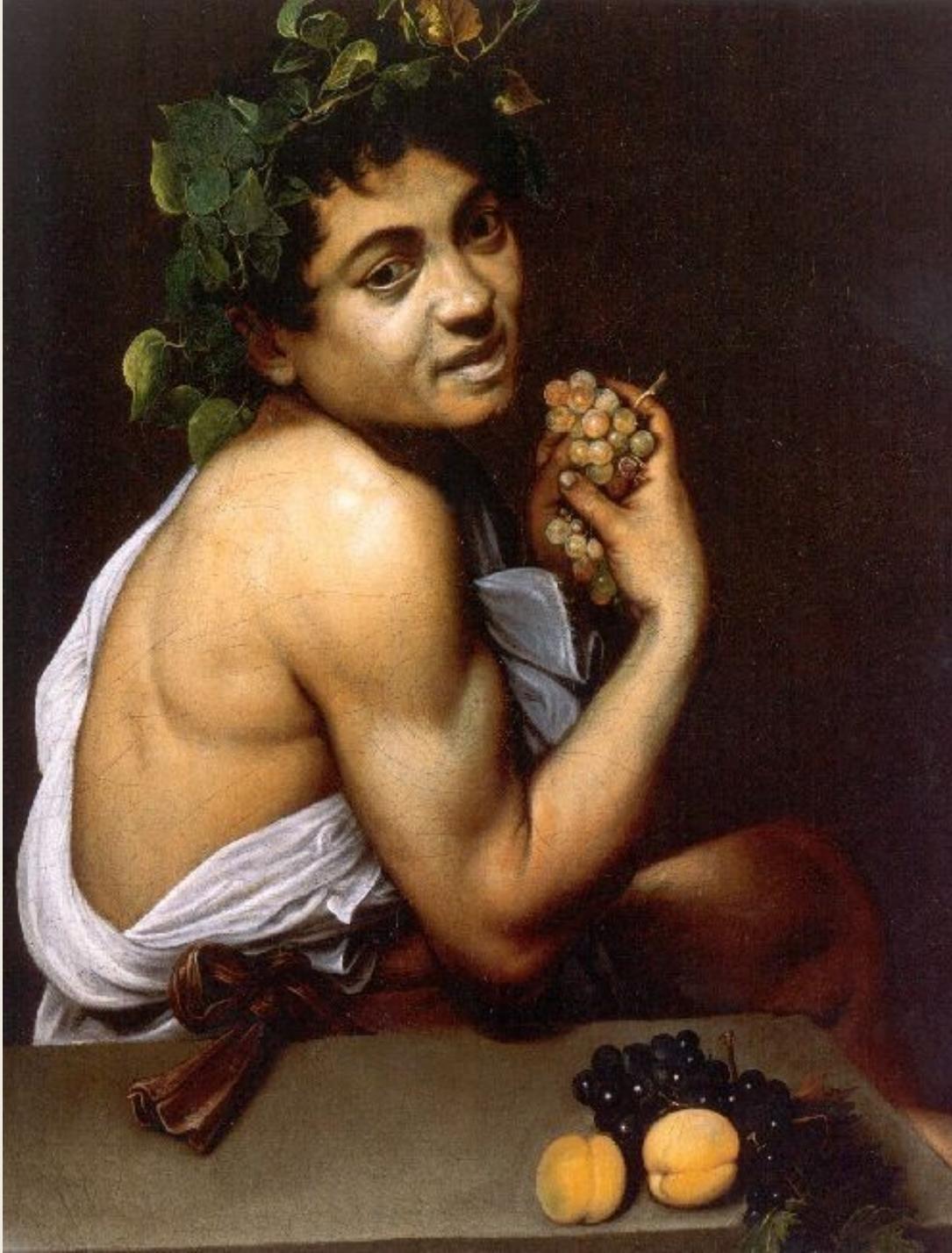
Máximo representante:

Michelangelo Merisi

“Il Caravaggio”

1571-1610

CARAVAGGIO, *Bacco enfermo*, 1593

CARAVAGGIO

Uno de los pintores más controvertidos de la historia, por su obra, por su vida y por su carácter.

Arrogante y pendenciero, fue condenado y encarcelado por trifulcas, problemas con el juego e incluso por asesinato, huyendo de la justicia sin dejar de pintar.

Muere en Nápoles con 37 años, víctima de la malaria.

CARAVAGGIO

Su innovadora y personal obra, también controvertida, fue amada o fuertemente criticada por la alta sociedad romana.

CARAVAGGIO

Su pintura condensa las principales características de la pintura barroca en Italia.

Caravaggio, *Cabeza de Medusa*, 1598

Caravaggio, Santa Catalina de Alejandría, 1598

PINTURA BARROCA EN ITALIA CARACTERÍSTICAS GENERALES

Temas principalmente religiosos (Contrarreforma católica)

Tendencia al dramatismo = predominio de temas como la Pasión o el martirio

PINTURA BARROCA EN ITALIA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Caravaggio. *Baco*. 1595

También continúan los temas de la Mitología, la Historia o las Alegorías

PINTURA BARROCA EN ITALIA
CARACTERÍSTICAS GENERALES

Caravaggio, *Cesto con frutas*, 1596

Nuevos géneros: bodegones, paisajes, retratos, vanitas...

PINTURA BARROCA EN ITALIA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Caravaggio, *Descanso en la huída a Egipto*, 1597

NATURALISMO

Se retrata la naturaleza tal como es, sin idealizarla.
No se excluye la fealdad, la tristeza o la vejez...

PINTURA BARROCA EN ITALIA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Caravaggio, *Cesto con frutas*, 1596

¿Naturalismo?

PINTURA BARROCA EN ITALIA
CARACTERÍSTICAS GENERALES

DRAMATISMO, TEATRALIDAD, EFECTISMO

CARAVAGGIO, *Judith y Holofernes*, 1598-1599

PINTURA BARROCA EN ITALIA
CARACTERÍSTICAS GENERALES

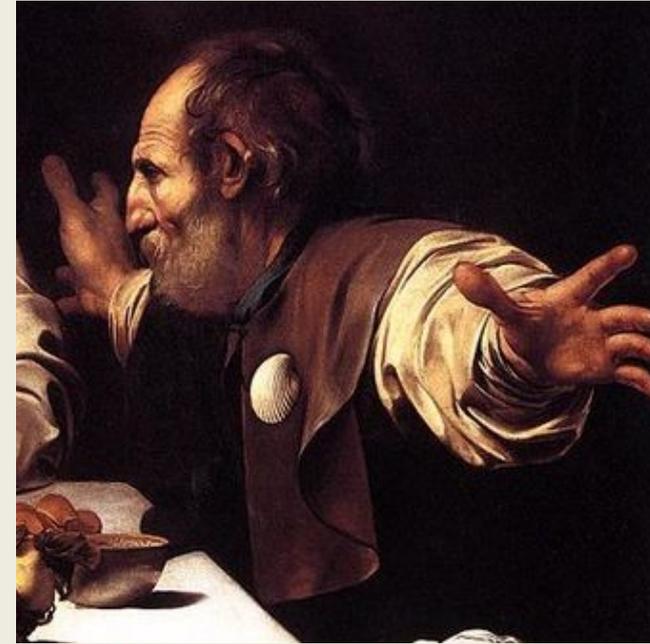
DRAMATISMO, TEATRALIDAD, EFECTISMO

CARAVAGGIO, *Los discípulos de Emaús*, 1601

PINTURA BARROCA EN ITALIA
CARACTERÍSTICAS GENERALES

DRAMATISMO, TEATRALIDAD, EFECTISMO

CARAVAGGIO, *Los discípulos de Emaús*, 1601

Caravaggio, El entierro de Cristo, 1602-1603

PINTURA BARROCA EN ITALIA CARACTERÍSTICAS GENERALES

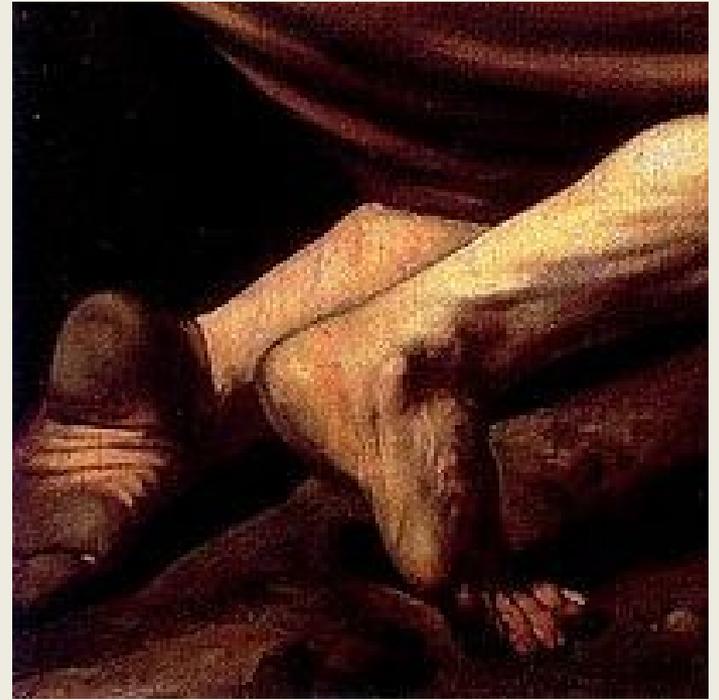
MOVIMIENTO, DINAMISMO

Composiciones diagonales

Caravaggio,
El martirio de San Pedro,
1601

PINTURA BARROCA EN ITALIA CARACTERÍSTICAS GENERALES

Los músicos, 1595

Los jugadores de cartas, 1594

De joven, se ganó la vida vendiendo cuadros con escenas populares, cuyos modelos eran sus amigos.

Desde entonces, personajes de la calle como vagabundos, golfillos o prostitutas le sirvieron de modelo para todo tipo de personajes.

La buenaventura, 1595

Los músicos, 1595

Los jugadores de cartas, 1594

La buonaventura, 1595

PINTURA BARROCA EN ITALIA CARACTERÍSTICAS GENERALES

CONTROVERSIA: FALTA DE DECORO

El cadáver de una prostituta ahogada como modelo para la Virgen.

CARAVAGGIO, *La muerte de la Virgen*, 1606

PINTURA BARROCA EN ITALIA
CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARAVAGGIO, *Marta y María*, 1598

PREDOMINA EL COLOR SOBRE EL DIBUJO

PINTURA BARROCA EN ITALIA
CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARAVAGGIO, *La incredulidad de Santo Tomás*, 1602

PREDOMINA EL COLOR SOBRE EL DIBUJO...
...PERO LA LUZ ES EL FACTOR PRINCIPAL

PINTURA BARROCA EN ITALIA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARAVAGGIO, *La vocación de San Mateo*, 1600

TENEBRISMO

LA LUZ ES EL FACTOR PRINCIPAL
...y también la sombra.

Fuerte claroscuro

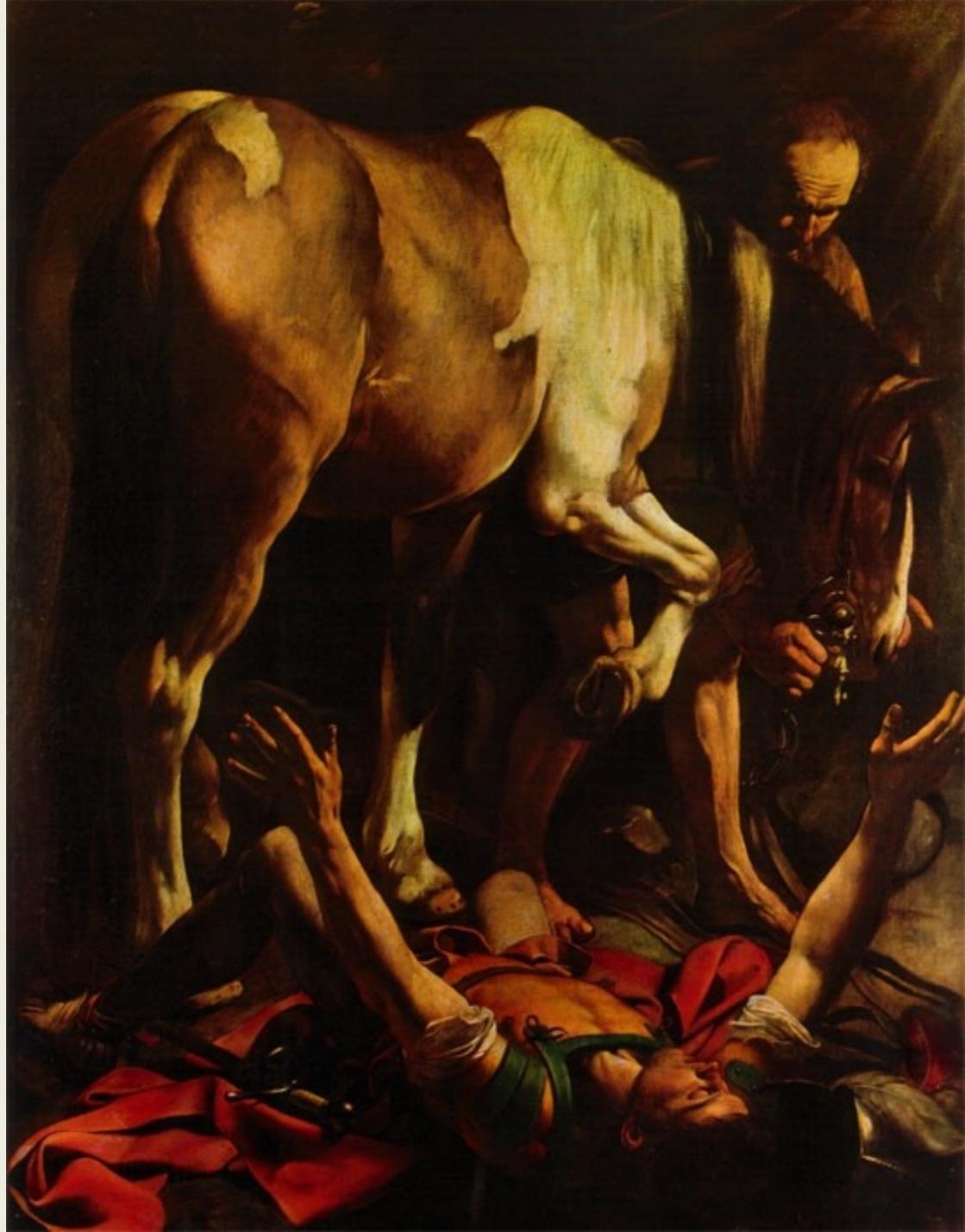

Destaca gestos y personajes

PINTURA BARROCA EN ITALIA
CARACTERÍSTICAS GENERALES

COMPOSICIONES DESEQUILIBRADAS

EXTRAÑOS ENCUADRES

Caravaggio,
La conversión de San Pablo, 1601

Capilla Cerasi. Santa María del Popolo. Roma.

PINTURA BARROCA EN ITALIA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Protagonistas
descentrados.

Personajes cortados
("se salen del lienzo")

*Caravaggio,
El martirio de San Mateo,
1600.*

?

Caravaggio, El prendimiento de Cristo, 1602

Y de nuevo...
DAVID

CARAVAGGIO,
David vencedor de Goliat, 1600

¡Muchas gracias!

UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

| uma.es