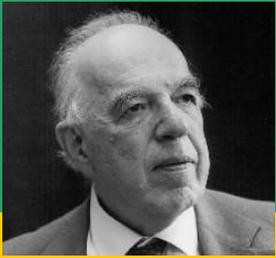

EL ARTE BARROCO

UNA OBRA BARROCA: IGLESIA DE SAN CARLOS DE VIENA

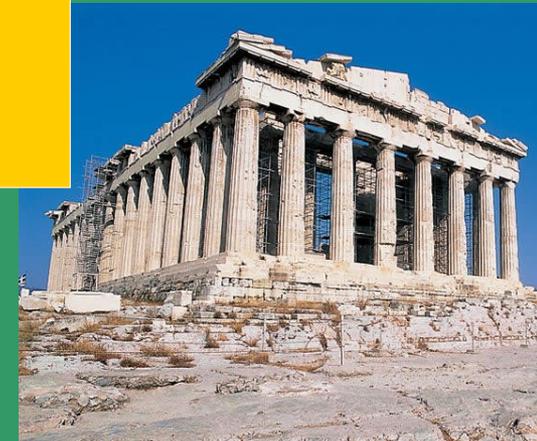

¿ QUÉ ES “LO BARROCO”? ¿QUÉ ES EL “BARROCO”?

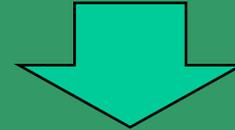
La palabra “**barroco**” fue un término empleado por los comentaristas de una época posterior que combatieron las **tendencias del siglo XVII** y desearon ridiculizarlas. Barroco significa, realmente, **absurdo o grotesco**, y la palabra fue empleada por personas que insistieron en que las formas de los edificios clásicos nunca debían ser aplicadas o combinadas de otra manera que como lo fueron por griegos y romanos. **Desdeñar las reglas estrictas de la arquitectura antigua les parecía a esos críticos una lamentable falta de gusto**; de ahí que denominaran estilo barroco al de los que tal hacían. No nos es del todo fácil a nosotros percibir hoy día esos distinguos. Tanto nos hemos llegado a acostumbrar a ver en nuestras ciudades edificios que de toda suerte que desdeñan y desafían las reglas de la arquitectura clásica, o que las desconocen por completo, que nos hemos vuelto insensibles (...).

Ernst Gombrich

El término "BARROCO" = BARRUECO

PERLAS
DEFORMES
(PORTUGUÉS)

UN ARTE DESPROPORCIONADO
CAPRICHOSO Y TRUCULENTO

DISTORSIÓN DE LOS
VALORES CLÁSICOS:
EL MOVIMIENTO DE LAS
FORMAS Y LA LIBRE
EXPRESIÓN DE LOS
SENTIMIENTOS.
**RUPTURA DEL
EQUILIBRIO CLÁSICO.**

El término "barroco" fue usado con un sentido despectivo, para subrayar el exceso de énfasis y abundancia de ornamentación, a diferencia de la racionalidad más clara y sobria de la Ilustración (siglo XVIII principalmente).

LA EUROPA DEL BARROCO (S. XVII-S. XVIII)

LA EUROPA DEL BARROCA ES UN CONTINENTE EN CRISIS

Se trata de un estilo complejo, fruto de una **época de crisis**. Es un arte **brillante** y fantástico, **ostentoso**. Con él se **expresa el poder de los grandes monarcas**, la **fluyente riqueza de los Estados** y la **próspera situación del catolicismo**.

DEL GUSTO BARROCO A LOS DIVERSOS "BARROCOS"

**BARROCO BURGUÉS
Y PROTESTANTE**

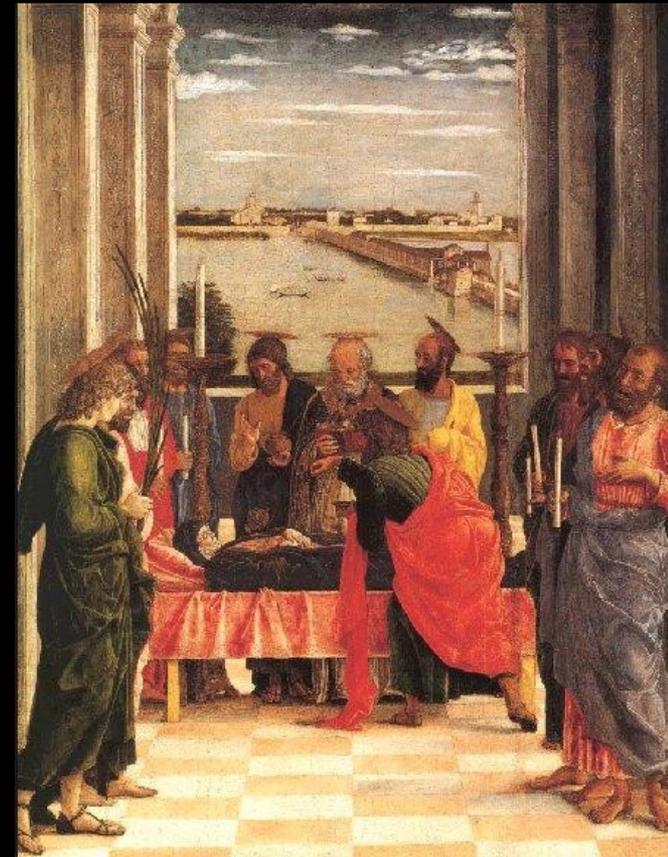
**BARROCO CORTESANO
Y CATÓLICO**

La **variedad** de situaciones socioeconómicas, políticas y religiosas originan la existencia de barrocos "distintos": un **barroco cortesano y católico**, instrumento de **propaganda de la Iglesia y del Estado absoluto** (Italia, Francia, España), y otro **barroco burgués y protestante** (Inglaterra y Holanda).

UNIDAD EN LA DIVERSIDAD

Pese a estas grandes diferencias existen **impulsos estéticos comunes**, fruto de la **sensibilidad** de la época, que **desdeña las reglas** (ruptura del ideal clasicista del **Renacimiento**) y tiende a lo **emotivo y desbordante**.

Es un estilo que refleja el estado de ánimo del **hombre del momento**: pesimista, desengañado, realista, con conciencia de sus imperfecciones; ello **contrasta** con el **optimismo humanista** que había dominado la época del **Renacimiento**..

UN NUEVO CONTEXTO CULTURAL, RELIGIOSO Y CIENTÍFICO

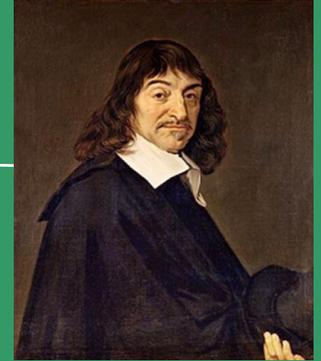
LA EXPERIMENTACIÓN Y
LA **REVOLUCIÓN CIENTÍFICA**:
GALILEO, PASCAL, NEWTON.

LA DUDA METÓDICA:
EL **RACIONALISMO**
CARTESIANO

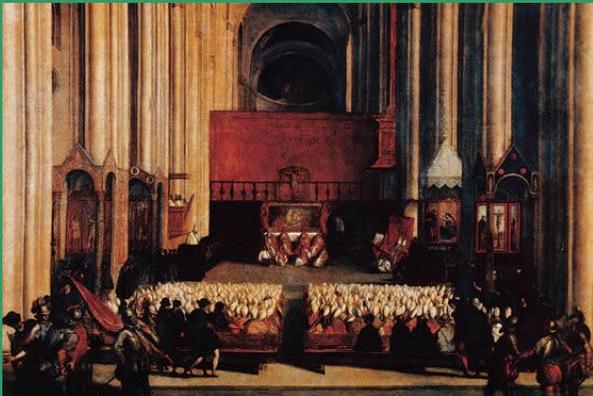

**CRISIS Y RENOVACIÓN
EN LA ÉPOCA DEL BARROCO**

NUEVA SENSIBILIDAD RELIGIOSA:
REFORMA PROTESTANTE Y
CONTRARREFORMA CATÓLICA

**CONSOLIDACIÓN DE LAS
MONARQUÍAS ABSOLUTAS
Y DEL PARLAMENTARISMO**
(Guerra de los 30 años y Paz de
Westfalia)

**AVANCE Y CONSOLIDACIÓN
DEL SISTEMA ECONÓMICO
CAPITALISTA Y DE LA SOCIEDAD
BURGUESA**

EL BARROCO: ARTE CIVIL Y ARTE RELIGIOSO

UN ARTE AL SERVICIO
DE LA IGLESIA CATÓLICA:
PROPAGANDA DE LA FE CATÓLICA

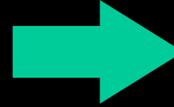

INSTRUMENTO DE PROPAGANDA Y
VANAGLORIA DEL MONARCA Y
EL ESTADO ABSOLUTISTA

EL BARROCO, UN ARTE AL SERVICIO DE LA IGLESIA CATÓLICA

LA CONTRARRE-
FORMA
CATÓLICA
(EL CONCILIO DE
TRENTO
(1545-1563)

- confirmación de los dogmas tradicionales de la Iglesia.
- combatir la corrupción interna.

Recomendaciones para los artistas:

- Claridad, sencillez y comprensibilidad.
- Interpretación realista.
- Estímulo sensible a la piedad: exaltación del patetismo de la iconografía religiosa.
- Los templos en cruz latina, por considerar que los templos circulares eran de origen pagano

LA CREACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN 1540 (LOS JESUITAS)

difusión de nuevo ideario artístico

LA EVIDENCIA DE LA POSESIÓN DE LA VERDAD SUSTITUYE AL IDEAL DE BELLEZA CLÁSICA

El arte como propaganda de la fe
(*propaganda fide*)

EL BARROCO COMO ARTE CIVIL

El arte como instrumento de propaganda y vanagloria de los monarcas

**CONSOLIDACIÓN
DEL ABSOLUTISMO
MONÁRQUICO**

El lujo y la ostentación son la evidencia de la omnipotencia real

Las Cortes palaciegas
(el gusto rococó, S. XVIII)

La ciudad, el palacio y los edificios de gobierno se convierten en la *“Imagen del Poder”*

**FIJACIÓN DE LAS CAPITALS
POLÍTICAS DE LOS ESTADOS**

La obediencia de los súbditos es la consecuencia del deslumbramiento de los edificios en los que se encarna el poder

**URBANISMO
ESCENOGRAFICO**

ROMA, CAPUT MUNDI

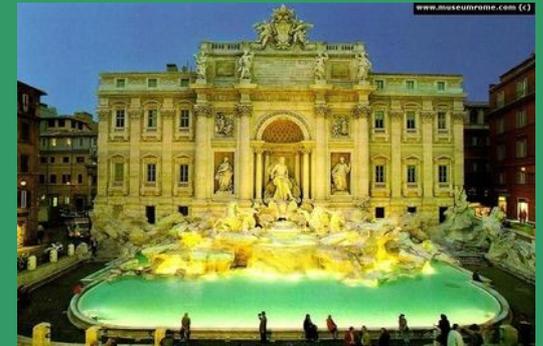
ROMA, CIUDAD
RECTORA
DE LA
EUROPA
CATÓLICA

centro impulsor del Barroco

expresión de la magnificencia
Y grandiosidad de la Iglesia
Católica

Proyección de un urbanismo
escenográfico y teatral (planificación
llevada a cabo por Sixto V (1585-1590)

Plazas, fuentes,
avenidas....

- Piazza del Popolo
- Piazza Navona
- Plaza de San Pedro
- Escalera de la Plaza de España
- La Fontana di Trevi

CONCLUSIONES

LA HUMANIDAD DESCUBRE SU INSIGNIFICANCIA, LA FUGACIDAD DE LA VIDA, LA PRESENCIA DE LA MUERTE.

LA IDEA DEL HOMBRE COMO CENTRO DEL UNIVERSO, CREADA DURANTE EL RENACIMIENTO, SE VIENE ABAJO.

EL ARTE APUESTA POR LA APARIENCIA (YA SEA DE LUJO O DE PODER): DISTORSIONES VISUALES, LUMINICAS O MATERIALES; LO ÚNICO QUE IMPORTA ES LA IMAGEN PROYECTADA SOBRE EL ESPECTADOR, SU DESLUMBRAMIENTO; POR ESO **LA ÓPERA** SERÁ EL ESPECTÁCULO BARROCO POR EXCELENCIA.