

TEMA 63. El Barroco. Sentido dinámico de las formas y de la luz en las artes plásticas. El Barroco en España.

Autora: Zuriñe Fdz. de Carranza García

ESQUEMA/ ESTRUCTURA TEMA 63

1. INTRODUCCIÓN	1
2. CONTEXTO: CARACTERÍSTICAS GENERALES, FUNDAMENTOS Y ETAPAS	2
3. SENTIDO DINÁMICO DE LAS FORMAS Y DE LA LUZ EN LAS ARTES PLÁSTICAS	4
3.1. <i>La arquitectura barroca</i>	4
3.1.1. Arquitectura barroca en España	5
3.2. <i>La escultura barroca</i>	6
3.2.1. La escultura barroca en España	8
3.3. <i>La pintura. El tenebrismo</i>	8
3.3.1. La pintura barroca en España	10
4. CONEXIÓN CURRICULAR Y PUESTA EN PRÁCTICA EN EL AULA	12
5. CONCLUSIONES	13
6. BIBLIOGRAFÍA	14

1. INTRODUCCIÓN

El Barroco marca el final de la Edad Moderna, el tercero de los periodos históricos en los que se divide convencionalmente la Historia Universal. Este periodo artístico surge posterior al Renacimiento y Manierismo y se maximiza con el Rococó. Se inició en Roma a principios del siglo XVII y duró hasta mediados del siglo XVIII. La influencia romana se extendió por toda Europa y América Latina, pero cada país lo asumió de manera distinta según su ubicación geográfica.

A día de hoy, no existe un consenso unitario del significado del término Barroco, sin embargo, historiadoras como Rosario Camacho (1997), exponen que el término fue acuñado por los tratadistas neoclásicos de manera despectiva, para ridiculizar todas las producciones artísticas tan extravagantes de este periodo. También da a conocer algunas teorías de la etimología de este término, como que, la palabra podría derivar del griego: *baros* (que significa pesadez); o, del florentino: *barochio* (que significa engaño); mientras que la opinión más extendida, en la mayoría de manuales de Historia del Arte, deriva a la palabra portuguesa: *barocco*, "perla irregular con deformaciones", para designar lo extravagante, irregular, deforme o desigual, y se aplicó a las obras posteriores al Renacimiento consideradas exageradas y confusas por la visión clásica.

2. CONTEXTO: CARACTERÍSTICAS GENERALES, FUNDAMENTOS Y ETAPAS

Paradójicamente, en la época del Barroco, donde el arte era brillante, opulento y ostentoso, Europa vivía una situación difícil. Situaciones bélicas por el poder, junto con una época de malas cosechas, hambrunas y la peste, sumieron al continente en una crisis. Así pues, el Barroco y su estilo es fruto directo de una época caracterizada por:

- **Las tensiones religiosas entre protestantes y católicos.**

La Reforma protestante se impuso en los países del norte de Europa que tenían una floreciente clase burguesa. La Iglesia católica reaccionó mediante la Contrarreforma. El **Concilio de Trento (1545)** reafirmó los dogmas católicos negados por los protestantes: el poder del papa, el culto a la Virgen y a los Santos, la veneración de las imágenes y reliquias, el sacramento de la Eucaristía o la clarificación de los dogmas frente a la libre interpretación de la Biblia. La Compañía de Jesús, algunos de cuyos teólogos destacaron en el Concilio, fue la orden religiosa que más ayuda prestó a la Contrarreforma.

En los países católicos el arte se convertirá en un instrumento de propaganda religiosa, ilustrando los dogmas de forma sencilla y comprensible, y exaltando el poder del Papa y de la Iglesia mediante los vestigios artísticos.

En los países protestantes, con una religión que rechaza las imágenes y la ostentación en las iglesias, y una burguesía de mentalidad austera y puritana que ha hecho del trabajo y del ahorro su forma de vida, el arte se puso al servicio de la clase burguesa expresando sus gustos y valores. Los artistas representarán la realidad cotidiana sin ningún tipo de ostentación.

- **El desarrollo de las monarquías absolutas.**

Los reyes asumen un poder total anulando la voluntad popular y se atribuyen origen divino. El arte también se pone al servicio de los reyes para exaltar su poder. El mejor ejemplo lo tenemos en la Francia de Luis XIV, el rey Sol. La ciudad, en especial la capital, es el principal escenario de la autoridad real.

- **Un cambio de mentalidad.**

Los avances científicos, como los de Kepler y Galileo, ponen de manifiesto la pequeñez de la humanidad en el Universo. Por lo que el ser humano y el pensamiento humanista deja de ser la medida y centro de todas las cosas.

- **Nuevos valores estéticos.**

La función encomendada a los artistas y el cambio de mentalidad, determinan el interés por lo sensorial frente a lo racional. El arte barroco se caracterizará por el movimiento, el efectismo, los contrastes y lo escenográfico o teatral. Es la época en la que el teatro impregna todas las actividades artísticas. El carácter escenográfico de las obras de arte explica otra característica del barroco: el interés por el conjunto y a la fusión de las distintas artes en una obra para crear una ilusión.

Algunos historiadores, como Hermann Bauer o Andreas Prater (2017), dividen el Barroco en tres períodos: (1) **Primitivo**: del 1580 al 1630; (2) **Maduro o pleno**: del 1630 al 1680 y (3) **Tardío**: de 1680 al 1750. Debido a la extensión del tema y el tiempo del que se dispone para esta exposición, no se hará distinción entre estos.

Las claves y fundamentos artísticos del Barroco, de manera muy general son:

- **Horror vacui:** si algo caracteriza al Barroco fue el principio del 'horror vacui', expresión latina que quiere decir "horror al vacío". El arte barroco, en todas sus manifestaciones, destaca por sus acabados recargados, con lo que pretende llenar todo el espacio.
- **Dinamismo y tensión:** es fundamental en el Barroco. No se busca el reposo, por el contrario, se establecen tensiones entre las formas, los sonidos, las palabras o los conceptos.
- **Representación de pasiones y temperamentos interiores:** el Barroco se aleja de las tendencias filosóficas del Renacimiento que llamaban a la proporción, equilibrio, simetría y belleza del clasicismo. Opta más bien por la representación de los sentidos, las pasiones y los temperamentos interiores, tanto lo que respecta a cada personaje como al conjunto de la obra.
- **Búsqueda del contraste:** en las diferentes disciplinas artísticas, el Barroco revela un gusto por el contraste, que en las artes plásticas se expresa por medio del **claroscuro**. Aplicado no solo a la pintura, sino a la arquitectura, la escultura, la música e, incluso, la literatura.
 - o **Los juegos de luces, los claroscuros y el tenebrismo:** se ponen muy de moda en todo el Barroco y se aplicarán en todas las disciplinas
- **Sustitución del orden por la sorpresa:** en consonancia con una época que carecía de seguridades filosóficas, teológicas y culturales. Domina la percepción del efecto, la búsqueda de sensaciones y contradicciones por encima de los principios cerrados.
- **Centros múltiples:** se dejó de lado la idea de la obra con un solo punto de interés. En pintura definido por un punto de fuga único o en escultura, por la ley de la frontalidad. Ahora se recurre a los centros múltiples, que con frecuencia generan composiciones elípticas. Este principio fue visible en todas las disciplinas artísticas, aunque adaptado a sus recursos.
- **Efecto incompleto o inconexo:** el Barroco promovió el efecto de inconexión o de obra abierta o incompleta, a diferencia del Renacimiento que cerraba el universo de la obra en sí misma. Ese gusto por lo incompleto expresó la inquietud por el infinito y la trascendencia.
- **Búsqueda del estremecimiento metafísico:** frente a la voluntad racional y antropocéntrica del Renacimiento, que buscaba la armonía y el equilibrio, el Barroco prefiere la promoción del estremecimiento metafísico.¹

¹ Nos vamos a centrar en las tres artes a las que los manuales de Historia del Arte y el currículo le da más importancia, pero no debemos olvidar que hay más vestigios artísticos, y este periodo es de suma importancia para TODAS las artes. Entre algunas encontramos:

- **Conceptismo y culteranismo:** en la literatura del Barroco, particularmente la española, desarrolló dos estéticas muy características: la del culteranismo y la del conceptismo. El culteranismo era rico en figuras retóricas y referencias literarias cultas. Por su parte, el conceptismo se basaba en la asociación de ideas.
- **Nace la ópera:** La música sacra occidental experimentará una importante evolución en este periodo derivada de las tensiones social-políticas. La ópera nació de un esfuerzo intelectual por traer de vuelta el teatro griego en un contexto contemporáneo del siglo XVI. En principio, los primeros experimentos alternaban danzas y coreografías con diálogos, pero pronto estas partes habladas se empezaron a sustituir por recitativos, lo que constituyó el nacimiento de la ópera. La primera ópera propiamente dicha fue Orfeo, de Monteverdi, escrita en 1607.
- Los géneros musicales del Barroco (sacras y profanas) o las artes decorativas, teniendo en esta época especial importancia **el mobiliario:** el mueble se convertirá en objeto de lujo utilizado como instrumento para deslumbrar, como la pintura o la escultura.

3. SENTIDO DINÁMICO DE LAS FORMAS Y DE LA LUZ EN LAS ARTES PLÁSTICAS.

El dinamismo de las formas y el juego de luces y sombras, como se ha explicado en el epígrafe anterior, son características claves en toda manifestación artística del Barroco. A continuación, se expondrá cómo afectarán estos rasgos comunes a la arquitectura, la escultura y la pintura.

3.1. LA ARQUITECTURA BARROCA

Encontramos arquitectura barroca en casi toda Europa y América Latina. Su origen estético es común, pero difieren notablemente de un país a otro. La arquitectura tuvo su momento de esplendor desde mediados del siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII. El Barroco expresa el lujo y exaltación del poder absoluto de la monarquía. Es un estilo con un afán exagerado por lo curvilíneo (que dotará las edificaciones de un gran dinamismo), y donde los elementos constructivos se multiplican bajo el criterio esencialmente decorativo.

El Barroco sigue utilizando los elementos arquitectónicos del mundo clásico, pero de forma muy diferente al Renacimiento. La belleza ya no se encuentra en el orden calculado y armónico sino **en el dinamismo, en el movimiento** de la masa que parece modificar sus formas a cada instante, y en la sorpresa. Se pretende llamar a atención, por lo que se prefieren los esquemas complejos a los simples. Para ello emplean líneas curvas, alternancia de líneas cóncavas-convexas, que dan lugar a fachadas alabeadas. Se introduce la idea de movimiento mediante el predominio del motivo ondulante, que afectará tanto a las plantas (predominan las plantas circulares, elípticas o mixtilíneas: adaptándose mejor al lugar en que se va a erigir el edificio), como a los interiores, fachadas o elementos arquitectónicos. Ejemplo de este tenemos en:

- La columna salomónica con fuste retorcido o helicoidal, típica de este estilo.
- Las formas y elementos arquitectónicos se complican y se enriquecen para producir efectismo:
 - o La utilización del óvalo en los vanos en lugar del círculo.
 - o El uso de volutas y aletas (voluta de grandes dimensiones que une dos cuerpos de una fachada).
 - o Arcos con formas elípticas, ovales o mixtilíneos; además de los de medio punto.
 - o Cúpulas elipsoidales, de crucería califal, de planta mixtilínea; además de la semiesférica.
 - o Frontones partidos. Empleo del orden gigante. Vanos de tamaño excesivo...

Así mismo, se caracteriza por ser una arquitectura **irregular y de fuertes contrastes**:

- Los entrantes y salientes se contraponen para producir **efectos de claroscuro**.
- La alternancia de formas rectas y curvas, cóncavas y convexas.

Los materiales varían según las obras o lugar geográfico. No interesa la sinceridad y con frecuencia se disimula su carácter con **elementos decorativos**. Estos desbordan lo constructivo, son abundantes y se enriquecen progresivamente. Son variados: arquitectónicos, escultóricos o pictóricos en las bóvedas o techumbres.

El espacio en los interiores es dirigido hacia el infinito. Los efectos de la iluminación y la decoración (sobre todo de las bóvedas) tienden a producir la impresión de que el espacio real se amplía más allá de sus límites. Se juega con las ilusiones ópticas, la integración de la pintura a la arquitectura gracias a los interiores decorados con magníficos frescos en cielos rasos y muros.

Además, existe un **interés por el entorno**, el edificio barroco queda siempre integrado en un entramado urbanístico, en medio de plazas, calles, jardines, fuentes, etc... Los edificios principales siguen siendo las iglesias y palacios. La ciudad, especialmente la ciudad-capital es el principal escenario del barroco y un edificio típico del momento es el palacio real.

La arquitectura barroca italiana evolucionó directamente del Manierismo de Miguel Ángel, de manera que las primeras obras barrocas tendrán ese carácter de transición. **Carlo Maderno**, por ejemplo, edifica la **fachada de la Basílica de san Pedro** en una línea muy clasicista.

Sin embargo, los máximos exponentes de la arquitectura del Seicento serán el también pintor y escultor **Gian Lorenzo Bernini** y **Francesco Borromini**. Bernini fue el artista preferido de los Papas (ya que trabajó para tres de ellos: Urbano VIII, Inocencio X y Alejandro VII). Acabó las obras de la **Plaza y la Basílica de san Pedro** (donde levantó su famoso Baldaquino bajo la cúpula de Miguel Ángel), e introdujo las plantas elípticas y las fachadas curvas (como en la **iglesia de San Andrés del Quirinal**).

→ **3.1.1. La arquitectura barroca en España**

Desde finales del S. XVI, España está sumida en una grave crisis económica y política, que le hizo perder su hegemonía en Europa, pero hay un gran esplendor cultural (el Siglo de Oro). El arte barroco está al servicio de la Contrarreforma católica, de la que España es el principal defensor, de ahí su carácter propagandístico, con un lenguaje realista y sencillo, dirigido a los sentimientos. El barroco en nuestro país es un arte de gran arraigo popular ya que sirve de evasión en un momento de crisis. La iglesia y la alta nobleza son los clientes de los artistas a los que imponen un fuerte control en sus temas.

La gran influencia del El Escorial (*visto en el tema anterior*) hace que la arquitectura propiamente barroca no se inicie **hasta mediados del siglo XVII**, aunque se prolonga durante gran parte del siglo XVIII.

- El dinamismo se expresa a través de la riqueza decorativa y no de la estructura del edificio (plantas y muros rectilíneos)
- La decoración recubre totalmente las superficies interiores (retablos, revestimientos de paredes y techos) y las fachadas.
- Los trabajos se dedican sobre todo a finalizar obras anteriores o enriquecerlas con torres, sacristías, retablos o fachadas (**Fachada del Obradoiro de la catedral de Santiago de Compostela**).

La bibliografía divide la arquitectura barroca española en tres etapas:

• **Periodo purista o post-herreriano** (primera mitad del XVII)

Influencia del estilo herreriano: austeridad decorativa, materiales pobres (ladrillo, yeso y mampostería) y bóvedas encamionadas. **Juan Gómez de Mora**, discípulo de Herrera, trabaja sobre todo en Madrid como arquitecto oficial. Sus obras destacan por la elegancia y sencillez, torres con chapiteles piramidales de pizarra, muros lisos, decoración limitada a la entrada y al contraste entre el ladrillo y el granito.

• **Primer barroco** (mitad del XVII)

Se introducen las formas barrocas italianas. La decoración empieza a extenderse por los edificios (yeserías, estucos y esgrafiados) y se introduce la columna salomónica, los efectos de

claroscuro, el movimiento y las líneas quebradas. Existen varios focos, de los cuales los más destacados son Galicia (con **Domingo de Andrade**) y Andalucía (con **Alonso Cano**).

• **Barroco florido** o **Barroco churrigueresco** (finales del siglo XVII- mediados del XVIII)

El nombre del estilo viene de la familia Churriguera que trabajó por gran parte de España. Se caracteriza por el recargamiento decorativo y el dinamismo: entablamentos curvos, pilastras con varios capiteles, estípites (pirámides invertidas que utilizadas como soporte acentúan la inestabilidad), cortinajes, follajes, rocallas, etc. Sin duda, la fachada es la parte más destacada de los edificios de esta etapa. Arquitectos como **José Churriguera**, **Alberto Churriguera**, o el madrileño **Pedro de Ribera** son representativos de esta época.

Obras importantes que se han de destacar son, la portada del palacio del marqués de Dos Aguas en Valencia, la fachada de la catedral de Murcia, la fachada del Palacio de San Telmo en Sevilla o la puerta de los Hierros de la catedral de Valencia. En Galicia, **Fernando Casas Novoa** realiza la fachada del Obradoiro de la catedral de Santiago de Compostela, superpuesta y hecha para proteger el románico Pórtico de la Gloria.

3.2. LA ESCULTURA BARROCA

Escultura barroca se desarrolló en paralelo con las otras artes desde comienzos del siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII. Igual que la pintura, la escultura de esta época aspiró a representar el cuerpo **de manera natural, sin juzgarlo ni idealizarlo**. Se identificó con el espíritu contrarreformista de tendencias católicas y religiosas, sin despreciar los motivos mitológicos grecorromanos.

Las esculturas podían encontrarse por todas partes: en las iglesias y catedrales, en plazas, palacios y residencias de los poderosos, en los edificios de los gobiernos e, incluso, en los puentes. *"Una verdadera fiebre escultórica sacudió al continente"*, dice German Ramallo (1997). En muchas ocasiones, estas obras sirvieron de complemento a la arquitectura, viniendo a concretar ese concepto de conjunto artístico integrado que caracteriza al Barroco.

La base de la escultura barroca es el **naturalismo**. El artista no interpreta la naturaleza, sino que la observa y la copia, dejando a un lado la idealización para reflejarla con todo realismo.

Las figuras barrocas **representan pasiones y sentimientos**. Si el Renacimiento representa el *ethos* (actitud), el Barroco se distingue por encarnar el *pathos* (emoción). Buscan representar sentimientos exaltados. Es decir, no se trata de describir lo que pasa, si no de hacerlo sentir.

Por eso, la escultura religiosa barroca hace hincapié en aquellos temas rechazados por la reforma: los santos y vírgenes son sus temas preferidos. El repertorio de temas religioso se agranda considerablemente. Nunca, en la historia del arte, se ha representado el sentimiento con tanta evidencia. Esto incluye también los sentimientos difíciles: la crueldad, el dolor, el espanto, etc. (martirios de santos, castigos de herejes...).

Los **materiales** son variados. En función de gusto se recurrirá a todo tipo de soportes: la piedra y el mármol, el bronce o la madera y, a veces, se combinaban dos o más de ellos.

En la elaboración de cada obra se busca la **perfección técnica**, toda la bibliografía está de acuerdo en que la cantidad de las obras en este periodo es impecable.

Y, por supuesto, el **deseo de movimiento es la principal obsesión** de los artistas; mayor incluso que en la arquitectura. Esto se manifiesta en:

- La **composición abierta**, proyectada dinámicamente hacia fuera, y se prefiere la diagonal o aspa y la línea serpentina, rechazándose el esquema geométrico simple. Con ello se busca la teatralidad y la participación del espectador en la escena. Se abandona la simetría y se utilizan los escorzos.
- Las figuras y escenas se representan en **actitudes dinámicas**, en un momento de equilibrio inestable.
- Los ropajes adquieren gran peso: son anchos, movidos, hinchados y desordenados para provocar **juegos de luz y sombra**.
- Los gestos son tensos y exagerados.
- La **luz desempeña un papel importante**: se buscan efectos de claroscuro y se estudia atentamente la luz del emplazamiento. Es una luz dirigida, de fuentes precisas, y de alto valor expresivo.
- El **color** también es importante: procede de la policromía en las esculturas de madera y de los postizos o de los tonos de a luz sobre el mármol.
- La escultura, generalmente, **forma parte de un conjunto**, concebida para ser vista desde uno o dos puntos de vista o, dicho de otra forma, de manera pictórica. Suele estar en un contexto arquitectónico (altar, nicho, plaza, jardín o remate del edificio...) y adquiere significado dentro del entorno.
- La forma de expresión es el **naturalismo realista** y, a veces, cargado de expresividad o efectista. Se plasma un momento fugaz.

De entre la multitud de excelentes artistas del periodo, destaca **Gian Lorenzo Bernini**, cuyas novedosas composiciones y concepciones estéticas revolucionaron el arte de la escultura y crearon a su alrededor una importante escuela basada en el movimiento, la acción, la integración de las artes y la expresividad, características que fueron aprovechadas por la Iglesia. Su obra tiene gran dinamismo, con personajes en tensión y en frenético movimiento, los ejemplos más conocidos son El éxtasis de Santa Teresa, el David o Apolo y Dafne.²

→ **3.2.1. La escultura barroca en España**

La escultura barroca española tiene unas características propias que la diferencian del resto de Europa:

- La **temática es religiosa** (raramente hay temas mitológicos o de exaltación real). Las imágenes se colocan en altares y retablos y se sacan en las festividades religiosas. En este momento alcanzan gran desarrollo las procesiones religiosas con el fin de acercar la

² En el caso del **Barroco francés**, se reconoce por su carácter cortesano, mitológico y decorativo. Además, predominan los bustos, las estatuas ecuestres, las alegóricas y la escultura funeraria. Y todo tiene cierta tendencia al clasicismo. Durante el reinado de Luis XIII destacan los retratos, casi siempre de carácter funerario, con escultores como **Pierre Puget**, **Simon Guillain** y **Jacques Sarrazin**. La escultura entró a formar parte del arte oficial que exaltaba a la monarquía absoluta, con centro en el Palacio de Versalles.

En **Europa Central** la implantación del estilo barroco tuvo que esperar al término de la Guerra de los Treinta Años que desde 1618 a 1648, que asoló el territorio de los principados alemanes. Consecuencia del conflicto fue el debilitamiento del poder imperial en territorio alemán. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XVII a la fuerte demanda de escultura religiosa en los principados católicos, se sumó la necesaria para decorar los numerosos palacios y jardines de nueva construcción. La **escultura barroca alemana** encontró un clima muy apropiado para el desarrollo del estilo de Bernini, aunque también se acogió la influencia francesa. En territorio alemán destacó **Balthasar Permoser**.

religión al pueblo; por ello, las cofradías son los principales clientes de los artistas. Muchas de las mejores esculturas del barroco español son pasos procesionales.

- Las imágenes son de intenso **realismo y expresividad** para provocar el sentimiento popular, conmover la sensibilidad del espectador y hacerle partícipe de lo que está viendo. El realismo se manifiesta en un muestrario de tipos cotidianos, en el naturalismo de los gestos o en detalles efectistas como el uso de postizos en las figuras (vestidos, ojos de vidrio y lágrimas de cristal, pelo natural, etc.). La expresividad se centra en los rostros, manos o las miradas. Se da una importancia muy grande al tratamiento de los ropajes, para los que se usa la técnica del estofado.
- La introducción del **movimiento** que se consigue con el uso de líneas diagonales en la composición y los escorzos.
- El empleo casi exclusivo de la **madera policromada (imaginería)** porque permite conseguir efectos dramáticos similares a la pintura. La pintura de la madera adquiere tanta importancia que, a veces, son los mismos pintores los que la policroman.

La imaginería es la expresión de una religiosidad exterior, aparatosa y teatral, típica de la sociedad española del momento y la principal aportación de España al barroco.

Se crearon dos escuelas muy importantes en nuestro país:

(1) **La escuela castellana**: caracterizada por el patetismo en la expresión del dolor y cuyo principal foco artístico es Valladolid, donde trabajó **Gregorio Fernández**.

(2) **La escuela andaluza**: en contraposición a la castellana, busca un equilibrio entre la belleza y el sentimiento. Prefieren los "bello, dulce o lo tierno" a lo trágico o doloroso. El principal foco artístico está en Sevilla, donde destaca **Juan Martínez Montañés, Alonso Cano, Luisa Roldán o Pedro de Mena**, autor de expresivas Dolorosas muy imitadas en toda España y que se convirtieron en modelo a seguir para numerosos imagineros.

De la segunda mitad del siglo XVIII sobresale el escultor murciano **Francisco de Salzillo**, cuyas tallas tienen un carácter preciosista y dulce del gusto ya casi Rococó.

3.3. LA PINTURA BARROCA

La pintura barroca tuvo un marcado acento diferenciador geográfico al desarrollarse distintamente por países y estar marcados por la religión cristiana:

- **Países católicos** (Italia, España, Flandes, Francia, etc.)

La pintura es un medio de "predicación visual" para difundir los dogmas de la fe católica cuestionados por los protestantes, por lo que predominan las escenas de la vida de los santos, la Inmaculada o los sacramentos. Los temas son tratados de forma clara y realista para hacerlos comprensibles al público.

También hay temas mitológicos, retratos, muy demandados por la aristocracia y la realeza, o temas novedosos como las escenas de género, bodegones o paisajes.

- **Países protestantes** (Holanda, Gran Bretaña, etc.)

En estos, se trabaja por encargo, principalmente de burgueses, y el artista es más independiente ya que no necesita mecenas. Predominan los retratos, individuales o colectivos, bodegones, paisajes y, sobre todo, escenas cotidianas que reflejan la vida acomodada e íntima de la burguesía en las que destaca la veracidad en la representación de los hechos.

Sin embargo, pese a estas diferencias, nuevamente se observa una influencia común procedente de Italia. Los valores estéticos son comunes: no interesa la belleza serena y equilibrada sino **la expresividad, la tensión y el dinamismo**. El objetivo es también impresionar o conmover; es decir, como en el resto de las artes de este periodo, es una pintura dirigida a los sentidos.

- Las **técnicas** más utilizadas son el fresco, en pintura mural, y el óleo sobre lienzo en la de caballete.
- La línea pierde importancia en la delimitación de contornos.
- La **luz** es uno de los elementos más importantes del cuadro. Está dirigida y concentrada creando fuertes contrastes entre espacios iluminados y oscuros, y ayuda a construir los volúmenes. Sirve para destacar un aspecto del cuadro e intensificar el dramatismo.
- El **color** es otro protagonista: se prefieren las tonalidades intensas y contrastadas (claroscuro o tenebrismo) también para acentuar la expresividad.
- La representación del espacio sigue los principios renacentistas de la perspectiva con alguna aportación, alcanzando el dominio de la tercera dimensión mediante líneas convergentes, escorzos, juegos de luces y color.
- Nuevamente, las **composiciones son dinámicas**, de formas abiertas y asimétricas, con predominio de las líneas curvas, diagonales o en espiral: la figura principal no tiene por qué situarse en el centro creando simetría a su alrededor. El resultado es teatral.
- Aparecen nuevos temas: paisaje (sin ser únicamente "el fondo"), bodegones o naturaleza muerta³, históricos y mitológicos o la pintura de género (costumbre y vida cotidiana).

A lo largo de este periodo, en Italia, surgieron dos tendencias contrapuestas:

- El **NATURALISMO**, también llamado caravaggismo: basado en la imitación de la realidad natural el interés por las escenas de género con gusto por el claroscuro y el tenebrismo.

El tenebrismo es una técnica pictórica en el que la luz se convierte en protagonista: un foco de luz intensa y artificial, que parece estar dentro de la obra, se proyecta con violencia sobre las figuras y contrasta bruscamente con la sombra, creando sensaciones de tensión en la mayoría de las veces.

Michelangelo Merisi da Caravaggio se convirtió en el mejor representante del naturalismo y del tenebrismo. Abordaba temas sobre la vida cotidiana empleando imágenes tétricas y utilizando efectos de luz y sombra. Los claroscuros mostraban viveza e intensidad y rehúyen de los ideales típicos de belleza mostrando la realidad sin artificios. Este artista introduce, además, un aspecto que será típico de la pintura barroca: la introducción del espectador en la escena de la obra (el cuadro ya no es un espacio cerrado, sino un fragmento de la realidad que ocurre a nuestro lado)

Otra gran representante de este movimiento italiano es **Artemisia Gentileschi**. Su técnica es precisa, y dota a sus obras de un fuerte naturalismo, por su dinamismo y por las escenas violentas que a menudo representan sus pinturas. En sus cuadros desarrolló temas históricos

³ Tienen cierta preocupación por la fugacidad del tiempo: en un sentido más general, fueron recurrentes los siguientes tópicos que ya provenían de la tradición literaria. Estos tópicos representan diferentes posturas frente a la muerte, un tema fundamental, para el que surgió una gran cantidad de elementos simbólicos y alegóricos como las flores, las pompas de jabón, las calaveras o los relojes:

- **tempo fugit**, tiempo fugaz, un lamento sobre la fugacidad del tiempo y la existencia.

- **carpe diem**, vive el momento y aprovecha el día.

- **collige virgo rosas** o doncella que corta las rosas, alegoría destinada a persuadir a las mujeres jóvenes a que aprovechen su juventud.

y religiosos. Fueron célebres sus pinturas de personajes femeninos como Lucrecia, Betsabé, Judith o Cleopatra, en las que, investigaciones actuales, han leído rasgos feministas. Fue la primera mujer en hacerse miembro de la *Accademia di Arte del Disegno* de Florencia y tuvo una clientela internacional, como Carlos I de Inglaterra.

- El **CLASICISMO ROMANO-BOLOÑÉS**: es igual de realista, pero con un concepto de la realidad más intelectual, idealizado y luminoso.

Los hermanos **Annibale Carraci** y **Agustín Carraci**, formaron una academia de pintura en Bolonia (*los incamminati o iluminados*) a la que acudieron los más importantes artistas de esta ciudad. A lo largo de este movimiento, rechazan la pintura de Caravaggio por su crudeza, y la pintura manierista por sus figuras distorsionadas. Tratan de rescatar el clasicismo de la pintura italiana. Para ellos, la pintura debe seguir unas normas fijas que proceden de las enseñanzas de los grandes pintores renacentistas: Rafael, Miguel Ángel, Leonardo y la pintura veneciana.

Esta corriente se caracteriza por:

- La búsqueda del realismo idealizado, la belleza ideal, que expone la realidad no como es sino como "debería ser".
- Los temas son mitológicos o religiosos.
- Los contenidos son simbólicos con un valor moral.
- Gran interés por el paisaje que se presenta idealizado, sereno y bello.
- El color y la luz son suaves.
- Renuevan la técnica al fresco que utilizan en techos y bóvedas.

El artista más influyente es **Annibale Carracci**, uno de los creadores del clasicismo pictórico y precursor del neoclasicismo. Su pintura se caracteriza por la serenidad y majestuosidad de sus figuras, la elegancia en la composición y el rico colorido. Su obra principal es la **decoración de las bóvedas y paredes del Palacio Farnesio**.

Elisabetta Sirani, una de las primeras pintoras de mayor proyección internacional, aprendió de la mano de su padre, **Guido Reni**, pintor de esta escuela boloñesa.

De manera paralela, en Flandes y Holanda surgieron dos artistas muy importantes del barroco: **Pedro Pablo Rubens** y **Rembrandt Harmenszoon van Rijn**, entre otros nombres como: **Van Dyck**, **Frans Hals**, **Judith Leyster**, **Clara Peeters** o **Jan Vermeer**.

La Escuela de Amberes fue uno de los grandes centros en los que floreció la pintura barroca flamenca, mientras que la holandesa se constituyó en una versión menos exuberante, parecida al estilo flamenco primitivo.

→ **3.3.1. La pintura barroca en España:** El tenebrismo y el Siglo de Oro español.

El S. XVII es el Siglo de Oro de la pintura española por la calidad de sus artistas. Tiene una personalidad propia que la distingue del contexto europeo a excepción de Velázquez.

Las características generales de la pintura barroca española son:

a) La escasez de temas diferencia a la pintura española barroca de la de otros países. La corte y la nobleza prefieren a los artistas extranjeros flamencos o italianos, por lo que los pintores españoles deben trabajar para conventos e iglesias que **les imponen una temática religiosa contrarreformista**. Solamente, algunos artistas que viajan al extranjero y trabajan para la corte, como Velázquez que, trata otros temas.

- La iconografía religiosa es variada con preferencia por los temas atacados por los protestantes: las vírgenes con niño, la Inmaculada, los martirios, los milagros de los santos, los éxtasis místicos, etc. La interpretación de los temas varía de unos autores a otros: unos expresan una religiosidad íntima, serena y un tanto ascética (**Zurbarán**); y otros se dejan llevar por la espectacularidad y el dramatismo (**Ribera**) o por el sentido propagandístico (**Murillo**).
- La pintura mitológica, que durante la Edad Media y parte del Renacimiento era utilizada por la iglesia con fines moralizantes, a partir de la Contrarreforma es rechazada por ésta, y queda limitada al interés de la aristocracia y de la monarquía (la utilizan de forma propagandística o como excusa para ver representados bellos desnudos). Por ello, en España apenas existen obras de este tipo si exceptuamos a Velázquez, cuya originalidad y calidad compensa esta escasez, o a Ribera.
- El bodegón, muy austero, tienen una aceptación considerable, dado el afán naturalista de los pintores españoles, y la calidad de las obras es alta. Por ejemplo, Zurbarán es capaz de expresar la calidad de las cosas, desarrollan un estilo cercano a lo que hacían artistas holandeses o flamencos como Osias Beert y Clara Peeters, e italianos como Fede Galizia. Lo mismo se puede decir del retrato.
- El paisaje es un género poco cultivado, tan sólo Velázquez, que muestra interés al introducirlo en algunos retratos y realiza obras excepcionales, como: los paisajes de la Villa Médicis, que, por la técnica empleada de pincelada suelta le convierten en un precursor del impresionismo del S. XIX.

b) El artista carece de la consideración social que tiene en otros países, ya que el arte no está considerado como una profesión liberal o intelectual, como en Italia, sino como una actividad artesanal, mecánica y servil. La formación de los artistas es manual, de taller, siendo raros los pintores con un nivel intelectual elevado. En general, viajan poco y conocen la pintura de Flandes o Italia por las obras que llegan a España. La excepción, de nuevo, es Velázquez.

c) La forma de expresión es el **realismo**, ya que la Contrarreforma imponía un **lenguaje claro y efectista**. Es muy fuerte la influencia del naturalismo de Caravaggio en la primera mitad.

d) La **composición** varía según el artista y su evolución. Algunos autores no muestran preocupación por la composición, limitándose a yuxtaponer objetos y personajes por lo que resulta algo estática la obra. Otros, en cambio, muestran interés por el movimiento de las figuras y la composición de la escena organizando el tema en torno a una o varias líneas oblicuas (el dinamismo característico).

e) La **luz** y la **perspectiva** son dos elementos muy unidos. La luz es un elemento esencial en todas las obras de este periodo. En una primera etapa, la mayoría de los pintores practicaron el tenebrismo, como se ha comentado anteriormente. Pero, muchos de ellos, iniciaron una evolución en su estilo al darse cuenta de que la luz no sólo ilumina los objetos (preocupación principal de los tenebristas) sino que permite ver el aire interpuesto entre ellos y cómo ese aire hace que las formas pierdan precisión y los colores brillantes. Así, tratan de representar la atmósfera mediante una iluminación cada vez más semejante a la real (luz natural).

En la Fragua de Vulcano de Velázquez vemos el primer paso en esta evolución: la luminosidad que aparece en el fondo permite dar una mayor profundidad al cuadro e introduce nuevos matices de color; pero la iluminación sigue siendo artificiosa. En las obras de la última época de Velázquez se termina representando el aire con total naturalidad (Venus ante el espejo y Las Meninas).

d) El **color** es muy variado. La forma de ser aplicado evoluciona: primero es plano, uniforme, y se convierte en las últimas obras de Murillo, Ribera y sobre todo Velázquez en pinceladas sueltas, casi manchas.

En la España de este periodo existen tres centros artísticos muy importantes, sin grandes diferencias estilísticas entre ellos: **Madrid**, sede de la Corte, es el centro pictórico más destacado, y el que atrae a más artistas. **Velázquez** es el pintor principal; **Sevilla**, donde se desarrolla una escuela de pintura de gran personalidad, con **Zurbarán, Murillo y Valdés Leal** (que, por otro lado, su coetáneo **Alonso Cano** es considerado fundador de la escuela barroca granadina); y **Valencia** es el tercer centro de importancia gracias al impulso de **Ribera y Ribalta**.

4. CONEXIÓN CURRICULAR Y PUESTA EN PRÁCTICA EN EL AULA

Tal y como indica Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) y (*añadir el **decreto específico de cada comunidad***); el alumnado debe interpretar las obras artísticas del arte barroco, reflexionando sobre determinados acontecimientos, relacionando estos con obras contemporáneas o pasadas a lo largo de la historia. El tema abordado trata una unidad didáctica en la asignatura de Fundamentos Artísticos en Bachillerato, siendo esta asignatura la más significativa, pero no la única; pudiendo ser este tema utilizado para muchas otras materias, tales como, Educación Plástica Visual y Audiovisual (EPVA), técnicas gráfico plásticas, proyectos artísticos, diseño, etc.

La conexión curricular entre el tema del Barroco y la asignatura de Fundamentos Artísticos en el bachillerato es significativa, ya que el Barroco fue un período crucial en la historia del arte y la cultura occidental. Algunas de las conexiones y temas clave que se abordan en el currículo educativo son:

Contexto histórico y cultural del Barroco: En Fundamentos Artísticos, el alumnado puede estudiar el contexto histórico, social y cultural del período Barroco. Esto incluiría comprender los eventos históricos que llevaron al surgimiento del Barroco, como la Contrarreforma y la Reforma Protestante, y cómo estos eventos influyeron en la producción artística.

Estudio de artistas barrocos: El alumnado debe explorar las obras de artistas barrocos icónicas como los que se han expuesto en los apartados anteriores. Esto incluye análisis de sus técnicas, estilos y contribuciones al arte renacentista.

Estilo barroco: La asignatura puede profundizar en las características distintivas del estilo barroco, que incluyen el uso dramático de la luz y la sombra (claroscuro), el realismo exagerado, el dinamismo y la ornamentación rica, etc.

Temas y motivos artísticos barrocos: El Barroco abordó una variedad de temas, desde lo religioso y lo mitológico hasta lo secular y lo cotidiano. Estos podrían ser utilizados como eje vertebral en un proyecto interdisciplinar con otras materias.

Arquitectura barroca: Además de la pintura y la escultura, el Barroco también tuvo un impacto significativo en la arquitectura. Los estudiantes pueden estudiar edificios barrocos famosos y comprender cómo la arquitectura barroca incorporó elementos ornamentales y efectos dramáticos, que se pueden ver hoy en día.

Impacto del Barroco en el arte posterior: La asignatura puede explorar cómo las innovaciones artísticas del Barroco influyeron en el arte posterior, incluyendo el arte rococó y el arte neoclásico, así como su impacto en la arquitectura y el diseño de interiores.

Comparaciones de estilos artísticos: El alumnado puede comparar y contrastar el estilo barroco con otros períodos artísticos, como el Renacimiento o el Neoclasicismo, para comprender mejor la evolución del arte a lo largo del tiempo.

En resumen, la asignatura de Fundamentos Artísticos, en concreto la unidad didáctica del Barroco, se utiliza como un período clave en la historia del arte para enseñar al alumnado sobre técnicas artísticas, estilos, temas y el contexto cultural que influyó en la creación artística. Esto les permitirá apreciar mejor la importancia del Barroco en la evolución del arte y la cultura.

5. CONCLUSIONES

Realizar un análisis o comentario de texto supone un acercamiento a la obra de arte de un modo racional, reflexivo, calmado y sin prejuicios. Es fundamental establecer una conexión con la época y lugar donde surge, es decir, que acercar al alumnado al contexto de la obra en la historia. No debe quedarse en una descripción y estudio; sino que hay que indicar los aspectos culturales, económicos, sociales, ideológicos, etc., que hacen que la obra de arte o manifestación arqueológica sea específicamente como es.

En este tema se aborda cómo el Barroco es algo más que un período diferenciado dentro de la historia de los estilos artísticos. Al igual que el Renacimiento, es un amplio período cultural, que abarca desde finales del XVI, se extiende en el XVII y se prolonga en buena medida por el XVIII. Corresponde a uno de los periodos más contradictorios y variados de la historia de la humanidad, en primer lugar por carácter de unidad ya que existe un Barroco en los países católicos que no se corresponde con el de los países protestantes, aunque sí se considere que el barroco nace en la mitad occidental de Europa irradiando su influencia por el resto del continente y América Hispánica; en segundo lugar porque el Barroco expresa las luchas entre "fe y razón" que definen el contexto del Barroco.

La asignatura de Fundamentos Artísticos, entre otras, puede aprovechar el Barroco como un período clave en la historia del arte para mostrar al alumnado sobre técnicas artísticas, estilos, temas y el contexto cultural que influyó en la creación artística. Esto les permitirá apreciar mejor la importancia de este estilo en la evolución del arte y la cultura.

BIBLIOGRAFÍA

- Bauer H.; Prater, A. (2017) *Barroco*. Editorial TASCHEN.
- Cajigal Vera, M. A. (2021) *Otra historia del arte. No pasa nada si no te gustan las meninas*. Barcelona: Grupo editorial Penguin Random House.
- Farga Mullor, M. R.; Fernández Barberena, M.J. (2008); *Historia del Arte*. Madrid: Pearson Educación.
- Gombrich E. H. (1959) *Historia del Arte*. Londres: Edición Phaidon.
- Honour, H. Fleming, J. (1987) *Historia del Arte*. Madrid: Editorial Reverté.
- Nochlin, L. (2020) *Situar en la historia. Mujeres, arte y sociedad* Madrid: Editorial AKAL.
- Ramírez, J.A. (1997) *Historia del Arte 3. La Edad Moderna*. Madrid: Alianza Editorial.
- Rubayo, S. Gállego, A. (2021) *PintorAs*. Madrid: Editorial La gata verde.
- Rubayo, S. (2022) *Te gusta el arte, aunque no lo sepas*. Madrid: Edición Phaidon.
- Tenenbaum, E. (2022) *La mirada inquieta. Cómo disfrutar del arte con tus propios ojos*. Barcelona: Editorial Planeta S.A.
- Triado, J.R. (1991) *Las claves del Barroco*. Barcelona: Editorial Ariel.

Fundamentos Artísticos (2 BACHILLERATO):

<https://educagob.educacionyfp.gob.es/va/curriculo/curriculo-lomloe/menu-curriculos-basicos/bachillerato/materias/fundamentos-artisticos/desarrollo.html>

- COMPETENCIAS ESPEFÍFICAS:

<https://educagob.educacionyfp.gob.es/va/curriculo/curriculo-lomloe/menu-curriculos-basicos/bachillerato/materias/fundamentos-artisticos/competencias-especificas.html>