

El Barroco. Concepto y cronología.

Italia: Arquitectura y urbanismo. Escultura: características generales. Pintura: naturalismo, clasicismo y barroco decorativo.

El Barroco se inicia en Roma a finales del siglo XVI, extendiéndose por toda Europa durante el siglo XVII y llegando hasta el siglo XVIII. El término "barroco", en sentido figurado, significa confuso o artificioso, y fue utilizado peyorativamente como expresión de decadencia. Sus orígenes son muy discutidos; ciertos autores lo consideran como evolución de las formas manieristas que sirven para la expresión del arte de la Contrarreforma, o bien como manifestación de las ideas filosóficas y político-sociales de la época; es, en sí, la expresión de una etapa histórica ambigua y confusa, presidida por la crisis en todos los órdenes de la sociedad, pero que no debe ser considerada como un período de estancamiento, sino + bien de profundos cambios, en el que se crean modelos fundamentales que sientan las bases de siglos posteriores, tanto en el orden artístico como ideológico, científico-técnico, etc.

Arquitectura y urbanismo

En el barroco la arquitectura prevalece sobre cualquier otra manifestación artística; la escultura y la pintura contribuyen al efecto fastuoso del conjunto. Se evitan las formas geométricas renacentistas, siendo la línea curva la dominante, lo que produce un efecto dinámico en las masas constructivas. Las líneas constructivas llegan a desaparecer bajo la gran profusión decorativa de las fachadas, que, en muchos casos, son independientes en relación a lo constructivo. Otro elemento, la luz, con sus profundos efectos de claroscuro, adquiere capital importancia en el arte barroco.

Durante el siglo XVII se desarrolla el concepto de urbanismo, los edificios se proyectan para un lugar concreto dentro del espacio urbano, y en relación a éste; aparecen los grandes espacios en las ciudades (plazas, jardines, etc.).

En las construcciones religiosas se mantiene el modelo creado por Vignola (iglesias jesuíticas), utilizándose también las plantas elípticas, circulares y mixtilíneas; la gran decoración escultórica y pictórica en las iglesias, y los jardines y fuentes en los espacios urbanos, contribuyen al efecto escénico buscado por los arquitectos barrocos, principalmente durante el siglo XVIII.

Gian Lorenzo BERNINI (1598-1680) es el artista + representativo del período. Su primera obra como arquitecto es el **baldaquino de San Pedro** (1624), en bronce, encargo del Papa Urbano VIII. En 1626, tras la muerte de Maderno, continúa la obra del **Palacio Barberini**, con una fachada con tres filas de arquerías. Son también imp. los palacios de **Montecitorio** y **Odescalchi** (Chigi). Su obra + imp. es la **columnata de San Pedro** (1656), en la que se busca el efecto escenográfico con la fachada de la basílica al fondo. Con influencia del Borromini hace una de sus últ. obras, la **iglesia de San Andrea-al-Quirinale**, de planta elipsoidal y cubierta con una cúpula rebajada.

Francisco Castelli, IL BORROMINI (1599-1667), se inicia como escultor con Maderno. Su carácter apasionado se refleja en sus obras, con un gran dinamismo, creando conjuntos con grandes efectos lumínicos y espaciales. Su primera obra es la **columnata del palacio Spada**, donde juega con el espacio de los intercolumnios con el fin de aumentar la profundidad. Realiza también la fachada posterior y la rampa del palacio Barberini. Su obra maestra la inicia en 1640, la iglesia de **San Carlo alle quattro fontane**, de planta elíptica, con capillas radiales y cubierta con cúpula con casetones y ojos de buey. Su fachada de planta ondulada es característica del Barroco. Son también destacables las iglesias de Santa Inés y San Ivo alla Sapienza, ésta con fachada cóncava.

Carlos MADERNO (1556-1620) es el autor + representativo de la transición del manierismo al barroco, trabaja principalmente para el Vaticano. Sus obras principales son, primero, la **fachada de la Iglesia de Santa Susana**, inspirada en la del Gesú; y, segundo, la **sistematización de la basílica de San Pedro**, en la que adopta la planta de cruz latina con capillas laterales, y a la que agrega una fachada con grandes columnas rematada en un frontón sobre la puerta y ático con balaustrada y estatuas.

Otros autores destacables del ámbito romano son Pietro di Cortona, caracterizado por sus efectos de claroscuro (Santa Mª in Via Lata), y Carlos Fontana (fachada de San Marcelo).

En Turín desarrolla su actividad un arquitecto destacado, Guarino Guarini (1624-1683), que funde las influencias de Borromini con las de las escuelas española y francesa. En 1670 realiza la **capilla de la Santa Sindone**, en la catedral, pero su obra maestra es la **iglesia de San Lorenzo**, de planta cuadrada, cubierta con cúpula nervada de tipo califal hispánica. En arquitectura civil es destacable el palacio Carignano de Turín, con fachada de tres cuerpos, y ondulado el central.

Durante el *settecento*, el barroco tenderá a la búsqueda del ritmo de líneas y planos, y de los efectos decorativos, haciéndose + evidente el gusto por lo escenográfico, y desarrollándose los jardines como complemento del conjunto arquitectónico.

Filippo JUVARA (1676-1736), es el artista + representativo del primer tercio del siglo XVIII. En su formación recibe influencias tanto de Bernini como de Borromini, a la vez que un influjo clásico¹, que dan a sus obras unas características particulares: disminución del movimiento en la estructura, armonía en la ondulación de las líneas curvas, utilización de los órdenes clásicos y huida de los efectos de luz demasiado acusados. En Turín se hallan sus principales obras: construye la **basílica Superga**, de planta central (octógono irregular) con cúpula, precedida de pórtico clásico con frontón; con planta de cruz griega realiza la **iglesia del Castillo de Venaria**, mientras que en la **iglesia de San Filippo** utiliza la planta jesuítica de una sola nave con capillas laterales y crucero con cúpula. En 1718 inicia la **fachada del palacio Madama**, donde aplica su ordenación característica: zócalo almohadillado sobre el que se alza un orden de columnas y pilastras corintias rematado en balaustrada con estatuas. Este diseño de balaustrada con estatuas lo repita en la **Quinta real de Stupinigi**, donde aplica una compleja planta sobre un núcleo central elíptico.

Fuera de Italia sus mejores obras son los proyectos del castillo y la catedral de Lisboa y del Palacio Real de Madrid (realizado por su discípulo Sacchetti)²; interviene también en el palacio de La Granja (Segovia).

Otros autores destacados de este período, en las diferentes regiones italianas son: en el sur de Italia, Luigi VANVITELLI, que realiza el Palacio Real de Caserta para Carlos III, con inspiración de Juvara. En Venecia, Giorgio MASSARI, autor del palacio Grassi-Stuky. En Bolonia destaca la importancia de la familia GALLI (Bibiena) por su influencia la arquitectura y en otros autores boloñeses. En Florencia destacan RUGGERI y ROSSO, autores de la iglesia de S. Firenze. Por último, en Roma son importantes la escalinata della Trinitá dei Monti (Plaza de España), obra de Alessandro Specchi y Francesco de Sanctis; y la Fontana di Trevi, obra de Nicolás Salvi.

Escultura: características generales

En la escultura barroca se rompe el equilibrio miguelangesco entre la masa y el movimiento en beneficio de éste; son figuras altamente dinámicas, que escapan de los límites arquitectónicos a los que están subordinadas. Se buscan los efectos lumínicos, el efecto teatral que complementa el arquitectónico. La tendencia general es hacia el naturalismo, el movimiento se capta en un instante determinado, evitándose también la frontalidad en las composiciones. Existen a su vez temas preferidos, como la representación del éxtasis místico en las figuras religiosas, o la predilección, en la representación de estatuas ecuestres, del caballo con las patas delanteras alzadas.

La escultura gira en torno a la figura de JUAN LORENZO BERNINI, cuya influencia se extiende hasta el final del Barroco. Las primeras muestras barrocas en esta disciplina aparecen en el último tercio del siglo XVI, prolongándose hasta el segundo tercio del XVIII, siendo Roma el centro artístico principal.

BERNINI se inicia como escultor en colaboración con su padre (Pedro Bernini) -**Rapto de Proserpina**- a la vez que estudia los modelos helenísticos, que se reflejan en las obras de su etapa juvenil como son La cabra Amaltea o el **David**, en el que se aprecia su gran tendencia al movimiento. Esta exaltación del movimiento se acentúa en obras como el **grupo de Apolo y Dafne**. También son de esta primera etapa la **estatua de Santa Bibiana**, con profundos efectos de luz en los ropajes; el **busto de Constanza Buonarelli** o el retrato de **Inocencio X**, en los que Bernini se revela como un magnífico retratista.

En 1638 realiza la estatua de **San Longino**, para el crucero de la basílica de San Pedro, de proporciones colosales y típicamente barroca en sus contrastes de luz y su efectismo de movimientos. Destaca también la **Cátedra de San Pedro**, en el ábside central de la Basílica vaticana, en el que abre un vano de profuso barroquismo decorativo. Su obra maestra la realiza en 1646 para la Capilla Cornaro de Santa Mª de la Victoria, de Roma: **El éxtasis de Santa Teresa**, con la que alcanza la máxima madurez en sus características. Composición similar es la de la Beata Ludovica Albertona.

Su escultura funeraria está representada por dos obras principalmente, los sepulcros de **Urbano VIII** y **Alejandro VII**, en San Pedro de Roma, con los que fija el modelo típico de sepultura barroca.

Otro conjunto de obras corresponde a las fuentes, en las que utiliza el valor decorativo del agua, destacando la del Tritone y la de la Plaza Navona, atribuyéndosele el trazado de la **Fontana di Trevi**.

En su última época realiza diversos retratos -**Luis XIV**, **Francisco I de Este**- en los que no cuida tanto el aspecto psicológico como en los de su etapa juvenil. Finalmente, es importante destacar la **estatua ecuestre de Constantino**, que presenta fuertes efectos de luz y movimiento.

Otros escultores barrocos italianos destacables son: Stefano Maderno, trabaja en Roma, -**Santa Cecilia**-. Alejandro Algardi, obras que siguen la corriente manierista y opuestas a las de Bernini, con menos movimiento y menos efectistas, -estatua de **Inocencio X** y el **sepulcro de León XI**-. Camilo Rusconi, autor de inicios del siglo

¹ Hay que tener en cuenta que el movimiento Neoclásico se inicia en Italia a mediados del siglo, estando precedido por un resurgir de los modelos clásicos.

² Planta cuadrada, con salientes en los ángulos, gran patio central, saliente en la parte central de la fachada posterior correspondiente a la capilla. En alzado se levanta un orden gigante de columnas y pilastras sobre un zócalo almohadillado muy alto, rematado el conjunto con un antepecho sobre el que se sitúan estatuas de los reyes de España.

XVIII que sigue la corriente de Bernini -**sepulcro de Gregorio XIII**-. Filippo della Valle, florentino, discípulo del autor + importante de Toscana del siglo XVII: Battista Foggini, trabaja en Roma, destacando entre sus obras el **sepulcro de Inocencio XII** y las estatuas de **la Salud** y **la Fecundidad** de la Fontana di Trevi. Pietro Bracci, el último autor barroco, realiza las estatuas de **Benedicto XIII** y de la **Religión** en la tumba de este Papa, y la estatua de **Neptuno** de la Fontana di Trevi. Por último, mencionar una obra destacada, de autor anónimo -aunque se le atribuye a Bernini-, **la Fontana di Trevi**, en la que intervienen varios artistas, como se ha mencionado.

Pintura: naturalismo, clasicismo y barroco decorativo

En el último tercio del siglo XVI se hace necesaria la introducción de nuevos elementos para superar la crisis manierista, a la vez que los nuevos postulados emanados del Concilio de Trento (Contrarreforma) obligan al cambio en la iconografía.

La renovación formal se realiza por la introducción de dos elementos, que caracterizarán la pintura barroca: **el realismo** y **la luz**. Por el primero se buscan los modelos de la naturaleza, huyendo de la idealización manierista; por el segundo, dominará el color sobre la línea -las figuras se realizan por manchas de luz y color, pérdida de contornos, falta de detalles menudos-, la luz será la encargada de hacer destacar los objetos o figuras según su importancia (visión pictórica). Asimismo, se realizará una "visión profunda", en la que los elementos de la composición se relacionan según primeros o últimos términos. Las composiciones se simplifican en cuanto a la ausencia de figuras inútiles o episódicas, buscando la unidad y la claridad compositivas.

El desnudo desaparece de las representaciones religiosas, que serán las de mayor desarrollo, persistiendo únicamente en las temáticas mitológicas y alegóricas. Se enriquece la iconografía con gran cantidad de temas, especialmente los combatidos por la Reforma protestante -Inmaculada Concepción, sacramento de la Eucaristía, etc.-, difundándose igualmente los relativos a martirios, visiones místicas de los santos, etc. Tres corrientes forman el desarrollo de la pintura barroca italiana: el naturalismo, presidido por la obra de *Michelangelo Merighi -Caravaggio-*; el clasicismo, corriente seguida por los *Carracci* y la *Escuela Boloñesa*; y, finalmente, el denominado barroco decorativo, nacido de la *escuela romana*. Son también imp. las *escuelas de Nápoles* y de *Venecia*, con autores de las diversas tendencias pictóricas.

Naturalismo:

Corriente pictórica presidida por **CARAVAGGIO** (1573-1610); su pintura rompe todo lazo de continuidad con el movimiento anterior, sus caract. princ. son el realismo y los estudios lumínicos. Su realismo se inspira en lo que le rodea, representa lo que ve, escenas y tipos populares y vulgares. Sus estudios de luz se basan en destacar las figuras sobre un fondo oscuro; la iluminación, lateral, cae fuertemente sobre las escenas, delimitando claramente las formas iluminadas cuyos colores tiene vivas tonalidades. El arte de Caravaggio es la antítesis del manierismo cinquecentista y del *eclecticismo*³ de los Carracci.

Su obra de juventud está marcada por la influencia lombarda y veneciana, con un rico colorido y un gran realismo -el **Descanso en la huida de Egipto**, el **Baco**-, también patentes en sus obras de género: **Canasta con frutas**.

Sus obras + características se inician con la serie para San Luis de los Franceses, con cuadros como **San Mateo y el Ángel**, **La vocación del Santo** y **El Martirio**, con un crudo realismo y fuertes contrastes de luz. Inicia Caravaggio una tendencia simplificadora de las composiciones que se muestra ya en obras como las realizadas para la I. de Santa M^a del Pópolo, la **Crucifixión de San Pedro** y en la **Caída de San Pablo** (La conversión del San Pablo), donde se acusa + la simplificación, o en cuadros como el **David vencedor de Goliath** (M. del Prado), todas ellas de inicios del siglo XVII.

En 1602 realiza el **Santo Entierro** (Vaticano) que, junto a la **Muerte de la Virgen** (1605, M. del Louvre), se consideran las obras maestras de este autor, en las que alcanza el máximo desarrollo del naturalismo y los estudios lumínicos. De su última época son característicos el **David** (Gal. Borghese), la **Madonna del Rosario**, el **San Jerónimo**, o los retratos de **Paulo V** y del **Caballero de Wignacourt**.

Clasicismo:

Este movimiento se fundamenta en los postulados de la Academia de Pintura de Bolonia, fundada por los Carracci, que abogan por un eclecticismo basado en el relieve de Miguel Ángel, el colorido del Correggio y los venecianos, y en el sfumato leonardesco, sometiendo las composiciones a una serie de normas fijas.

De los tres hermanos Carracci es Aníbal CARRACCI (1560-1609) el + representativo de este movimiento. En su etapa inicial presenta una marcada influencia del Correggio y de los venecianos, que se plasma en obras como la **Asunción** (Dresde) o la **Aparición de la Virgen a San Lucas y Santa Catalina** (Louvre). Hacia 1595, estando en Roma, abandona la influencia del Correggio que es sustituida por la de Miguel Ángel y Rafael, manteniendo las características venecianas. De esta etapa es la **decoración de la**

³ Movimiento que toma diversas características, consideradas como buenas, de distintos sistemas para formar uno nuevo que estará sometido a una normativa fija.

Galería del Palacio Farnesio, con temas alegóricos y mitológicos, y que marcará una importante influencia en los pintores del siglo XVII, sobre todo en Francia. Sus paisajes, también de enorme influencia, se plasman en obras como la **Huida a Egipto** o **Paisaje con músicos**.

De Ludovico CARRACCI (1555-1619), fundador de la Academia de Bolonia, son destacables la **Madonna entre Santos** y la **Transfiguración**, ambas de la Pinacoteca de Bolonia, con marcada influencia del Correggio, Rafael y los venecianos. Agustino CARRACCI (1557-1602) destaca por su trabajo como grabador, siendo importantes en su pintura obras como **La Comunión de San Jerónimo** o **El triunfo de Galatea**; colabora activamente con su hermano Aníbal.

Dentro de la Escuela Boloñesa la influencia del eclecticismo de los Carracci será la más destacada, y marcará a los principales autores de esta región, entre los que destacan: *Guido Reni*, *Domenico Zampieri* y *Giovanni F. Barbieri*.

GUIDO RENI (1575-1642) realiza una típica obra del *seicento*, el **Ecce Homo** (Pinacoteca de Bolonia), pero sus mejores obras son de temas mitológicos, destacando la **Aurora** y **Atalante e Hipómenes**, siendo también importante como retratista.

Domenico Zampieri, IL DOMENICHINO (1581-1641) también participa de las características eclécticas de los Carracci, utilizando y mejorando las composiciones de Agustín Carracci en obras como **La comunión de San Jerónimo**. Sus obras + típicas son la **Sibila** y, principalmente la **Caza de Diana**, ambas en la Galería Borghese.

Giovanni Francesco Barbieri, IL GUERCINO (1591-1666) está + distanciado del estilo clasicista boloñés. Inicia su carrera, tras estudiar en Bolonia con los Carracci, con obras como la **decoración del Palacio Pannini** de Cento. A partir de 1620 recibe la influencia de Caravaggio, realizando sus mejores obras en este período como **El Hijo Pródigo**, aunque no abandona la riqueza cromática del eclecticismo, como en **La Aurora** de la Villa Ludovisi de Roma. Otras obras de gran importancia son **La Aparición de Cristo a la Magdalena** y el **San Bruno**. El último período de su obra está marcado por la influencia de Guido Reni, siendo su producción menos importante.

Barroco decorativo:

La Escuela Romana no tiene la unidad de la Escuela Boloñesa, sus autores siguen diversas tendencias a lo largo del Seicento. La aportación + imp. de esta escuela corresponde a inicios del siglo XVIII (Settecento), y se basa en los decoradores, que siguen a PIETRO DA CORTONA (1596-1669), iniciador del "ilusionismo decorativo", creación típicamente barroca. Arquitecto, participa en pintura del eclecticismo de los Carracci y de las pinturas de Correggio y del Veronés. Su decoración del **Palacio Barberini** de Roma y del **Palacio Pitti** de Florencia, sirve de modelo para otros autores, tanto italianos como extranjeros.

Escuela de Nápoles: En esta región domina, a lo largo del siglo XVII, la influencia de Caravaggio, que se plasma en la obra de autores como *Battistello*, *il Calabrese* o *Cavallino*. De esta tendencia se aleja LUCA GIORDANO (Conocido en España como *Lucas Jordán*) (1657-1705), en el que se aprecian diversas influencias, principalmente de la escuela veneciana y de Pietro da Cortona. Su obra de juventud está marcada por la obra del español Ribera, presentando un carácter tenebrista -**San Antonio de Padua**- .../...

En el siglo XVIII destaca Francesco Solimena, influido por los decoradores romanos y por Giordano, cuyas obras maestras son la **Matanza de los Giustiniani en Scio** (Pinacoteca de Nápoles) y **Heliodoro expulsado del templo**, fresco de la Iglesia del Jesús Nuevo. Su discípulo, Corrado Giaquinto trabajará en el Palacio Real de Madrid.

Escuela de Venecia: Es la + representativa del siglo XVIII en Italia, iniciándose con la obra de Sebastián Ricci (1659-1754), autor que asimila muy diversas tendencias, siendo sus principales características la riqueza de colorido y el sentido decorativo -**Madonna y santos** de San Giogio Maggiore, **San Gregorio y las Almas del Purgatorio** (Bérgamo)-.

El autor + representativo es GIAMBATTISTA TIÉPOLO (1696-1770), cuyas obras se caracterizan por su sentido constructivo, la plasticidad -conseguida por los efectos de luz y color- y su brillante colorido. Destacan entre su producción artística las obras de temas mitológicos e históricos: **decoración de la Villa Valmarana** (escenas de la Cleida, la Odisea y de la Jerusalén liberada), **decoración del Palacio Labia** (historia de Alejandro y Cleopatra), **decoración del Palacio Clerici** (Milán - Carrera del Sol en el Universo). Trabaja también fuera de Italia, en Alemania -**decoración del Palacio Electoral de Würzburg**- y, principalmente, en España (1762-1770), donde deja su obra maestra, **la decoración del Salón del Trono** del Palacio Real de Madrid.

Un interés particular tiene la obra de paisajistas, muy destacada en Italia y en Venecia particularmente, donde sobresale ANTONIO CANAL, IL CANALETTO (1697-1768), que trabaja inicialmente como escenógrafo. Tras regresar a Venecia de su viaje romano inicia una serie de obras sobre vistas venecianas con gran luminosidad y colorido, entre las que destacan las series de la Galería de Liechtenstein en Viena, Dresde y Roma. Viaja también a Londres, donde pinta destacadas vistas de Whitehall y del Támesis.