

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Preparatoria No.3

Área Académica: Arte

Tema: Arte Barroco

Profesor(a): Lic. Gisela Yazmin Villarreal

Sánchez

Periodo: Julio-Diciembre 2013

Abstract

In this presentation you can find the architecture, sculpture and painting for the Baroque period in Europe, which describes the artists and their most outstanding works.

Keywords: Exuberance, wrought in bulk

Resumen

En esta presentación se encuentra la arquitectura, escultura y pintura correspondiente al periodo Barroco en Europa, en el cual, se describen los artistas y sus obras mas sobresalientes.

Palabras Clave: Exuberancia, labrado en bulto, pintura al oleo.

EL ARTE BARROCO

El alumno analizará el movimiento barroco como una respuesta a la racionalidad del renacimiento, que busca mayor libertad y dinamismo

Antecedentes geográficos, históricos y culturales

- El **barroco** es un movimiento cultural o período del arte que apareció en el año 1600, aproximadamente, y que llegó hasta el 1750.
- El término barroco surge originariamente con un significado peyorativo, a través de los siglos XVIII y XIX se usa como sinónimo de recargado, desmesurado, irracional.
- El término "barroco" fue después usado con un sentido despectivo, para subrayar el exceso de énfasis y su abundancia de ornamentación, a diferencia de la racionalidad más clara y sobria del siglo de la Ilustración.

Arquitectura

- Nuevas formas.
- Molduras.
- Movimiento.
- Adornos excesivos.

 La arquitectura barroca se desarrolla desde el principio del siglo XVII hasta dos tercios del siglo XVIII.

 En esta última etapa se denomina estilo rococó.

 Se manifiesta en casi todos los países europeos y en lo que eran por aquel entonces las colonias de España y Portugal en América, hoy países independientes.

El rechazo de la simplicidad y la búsqueda de lo complejo. No reniega de las formas clásicas (columnas, arcos, frontones, frisos), pero las transforma de manera fantasiosa.

 A veces el edificio llega a ser como una gran escultura. Los entablamentos adoptan la curva y los frontones se parten y adoptan curvas, contracurvas y espirales.

 Se adopta la elíptica, la forma oval y otras formas. Las paredes son cóncavas y convexas, es decir siempre onduladas. Se llega al abandono de líneas rectas y superficies planas.

- Se adopta un nuevo tipo de planta que ofrece planos oblicuos para dar sensación de movimiento (espacios dinámicos), en la más estática de las artes.
- Gusta de representar o sugerir el infinito (un camino que se pierde, una bóveda celeste, un juego de espejos que altere y haga irreconocibles las perspectivas).
- Éxito del orden gigante, con columnas que abarcan 2 o 3 pisos. No faltan los campanarios, solos o en pareja, muy decorados.

- Se utilizan efectos de luz, juegos de perspectiva. Da importancia a la luz y efectos luminosos, a través del claroscuro. Búsqueda de la sorpresa. Gusto por lo dramático, escenográfico y teatral.
- Gran riqueza decorativa y exuberancia formal tanto en los espacios interiores como al exterior.
- Amor desenfrenado por lo curvilíneo y el triunfo de la columna salomónica. Arcos y frontones mixtilíneos, ventanas ovaladas.

- El arco descansa sobre la columna por medio de un entablamento (al modo romano), o descansa directamente sobre el capitel (modo bizantino). Ambos modos fueron empleados en el Renacimiento. Se utilizan grandes cartelas.
- La creación de nuevas tipologías para edificios concretos.
- Las obras son: palacios, religiosas, urbanísticas, grandes jardines, galerías (que luego daría lugar a las galerías de arte.

Plaza de San Pedro

- Situada en la Ciudad del Vaticano, dentro de la ciudad y capital italiana de Roma.
- Es una explanada de forma elíptica y rodeada por una columnata balaustrada sobre la que se asientan las figuras de más de 100 santos, realizada por Bernini.
- Construida por encargo del papa Alejandro VII en 1656-1663.

Escultura:

- Se basaba en la reproducción humana real con una objetividad perfecta en todos sus aspectos, tanto en los más sublimes como los más vulgares.
- Una gran relevancia la seriedad del personaje y la frialdad, y un gran <u>abstractismo</u> en los personajes, con un pronunciado gusto por lo recto, la seriedad y la rectitud de los cuerpos, acentuando al mismo tiempo lo sobrio y el <u>espeticismo</u>.

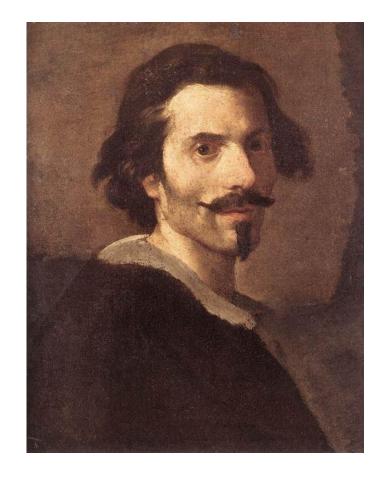
- El gusto por el desnudismo y la realización de esquemas compositivos libres del geometrismo.
- La escultura barroca de proyecta dinámicamente hacia fuera. Esta inestabilidad que provoca la seriedad se manifiesta en la inquietud en los personajes, en las escenas y en la amplitud y ampulosidad del ropaje.
- Se da gran importancia a lo desnudo, creando grupos compositivos.
- Se utilizan preferentemente la madera, el metal y el oro. Se busca asimismo del graphito.

Gian Lorenzo Bernini

(Nápoles,7 de diciembre de 1598 - Roma, 28 de noviembre de 1680)

 Fue un Escultor, arquitecto y pintor italiano, uno de los artistas más destacados del barroco.

Pintura:

- Se desarrollan nuevos géneros como los bodegones, paisajes, retratos, cuadros de género o costumbristas, así como se enriquece la iconografía de asunto religioso. Existe una tendencia y una búsqueda del realismo que se conjuga con lo teatral y lo efectista.
- El color, la luz y el movimiento, son los elementos que definen la forma pictórica.
- Mientras que la dinámica del espacio, la visión de las escenas en profundidad, la estructuración de las composiciones mediante diagonales y la distribución de manchas de luz y de color, configuran el espacio como algo dinámico, donde los contornos se diluyen y las figuras pierden relevancia frente a la unidad de la escena.

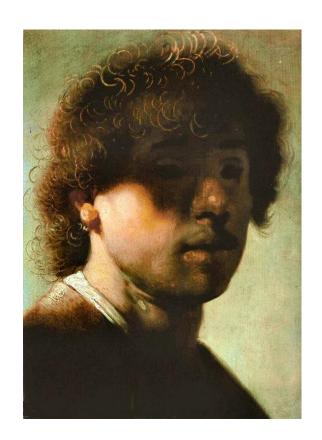

Rembrandt Harmenszoon van Rijn

(15 de julio de 1606 - † 4 de octubre de 1669)

Está considerado uno de los más grandes pintores en la historia del arte europeo, y el más importante en la historia de Holanda.

 Rembrandt fue además un grabador experto, y publicó muchos dibujos.

La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp

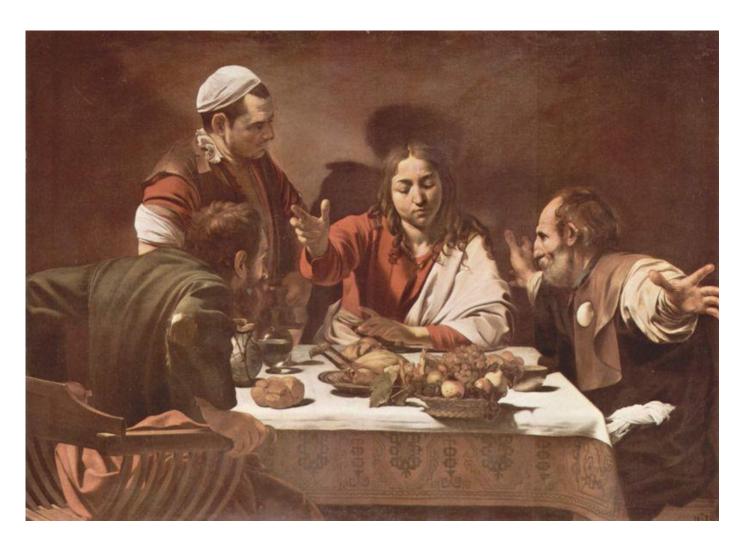

Michelangelo Merisi da Caravaggio (1573 - 1610).

Pintor italiano uno de los exponentes más destacados de la escuela naturalista que surgió en Italia como oposición a la corriente manierista triunfante durante el siglo XVI.

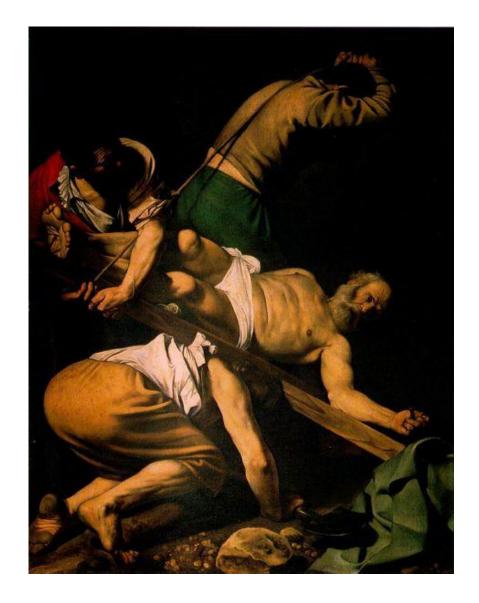

La cena de Emmaus, pintado en 1601

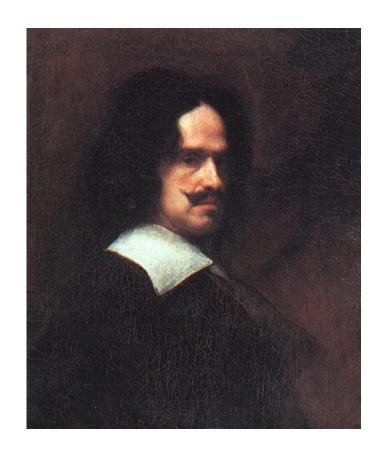

La crucifixión de San Pedro

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599 –1660)

Fue uno de los mayores exponentes de la <u>pintura</u> española, ya no solo en su período barroco, sino a lo largo de toda su historia. De hecho, Velázquez está actualmente considerado como uno de los mayores pintores de humanidad.

Venus en el espejo

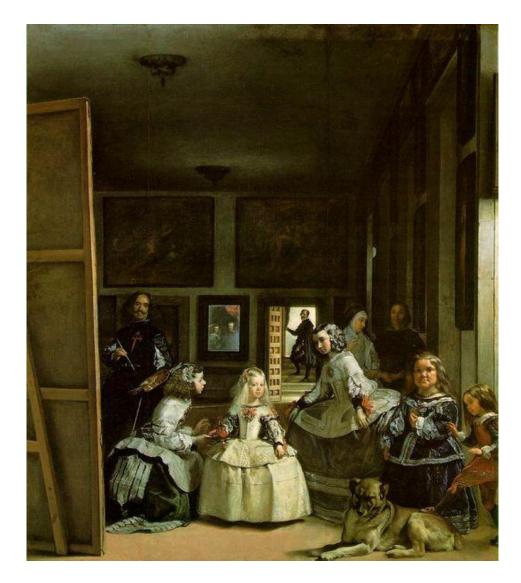
La *Venus del espejo* (1599-1660) Actualmente se encuentra en la National Gallery de Londres.

La obra representa a la diosa Venus en una pose erótica, tumbada sobre una cama y mirando a un espejo que sostiene el dios del amor sensual, su hijo Cupido.

Se trata de un tema mitológico al que Velázquez, no trata a la figura como a una diosa sino, simplemente, como a una mujer.

Óleo sobre lienzo 122 cm × 177 cm

La familia de Felipe IV

Las Meninas o La familia de Felipe IV se considera la obra maestra del pintor Diego Velázquez.

Acabado en 1656.

Es una pintura realizada al óleo sobre un lienzo de grandes dimensiones formado por tres bandas de tela cosidas verticalmente, donde las figuras situadas en primer plano se representan a tamaño natural.

Es una de las obras pictóricas más analizadas y comentadas en el mundo del arte.

Museo del Prado en Madrid, España.

Los borrachos

- Realizada en 1629 oleo sobre lienzo.
- Mide 1,65 x 2,25 m.
- Museo del Prado, Madrid, España.
- Parodia del tema mitológico. El Baco conversa con unos vagabundos y les muestra las delicias del vino coronando a los mas valerosos bebedores.
- Pintura planista, apenas transmite volumen.

Peter Paul Rubens (Alemania, 28 de junio de 1577 - Bélgica, 30 de mayo de 1640)

- También conocido en español como Pedro Pablo Rubens, fue un pintor barroco de la escuela flamenca.
- Su estilo exuberante enfatizaba el movimiento, el color y la sensualidad.
- Trató toda clase de temas pictóricos: religiosos, históricos, de mitología clásica, escenas de caza, retratos, así como ilustraciones para libros y diseños para tapices. Se conservan en torno a mil quinientos cuadros suyos.

OBRAS

- Retrato ecuestre del duque de Lerma,
  1603, Museo del Prado, Madrid
- Maria Serra Pallavicino, colección privada
- La Virgen y el Niño adorados por ángeles
- La adoración de los pastores
- La Adoración de los Reyes Magos
- Autorretrato con su esposa Isabella Brant.

El juicio de Paris es un óleo del pintor Rubens, generalmente considerado uno de sus últimos trabajos.

Mide 199 cm de longitud y 379 de anchura. Se conserva en el Museo del Prado, Madrid.

La Adoración de los Reyes Magos, perteneciente a la colección del Museo del Prado (Madrid, España), considerado desde antiguo como una de sus obras maestras.

Fue ejecutado en 1609, aunque posteriormente el propio Rubens lo repintó y amplió entre 1628 y 1629, durante su segundo viaje a España. Óleo sobre lienzo.

Mide 355,5 cm $\times$ 493 cm

Bibliografía

- Lozano Fuentes Manuel, Historia del Arte, Editorial CECSA México 2011
- María del Rosario Farga Historia del Arte Editorial Pearson 2010.