

BARROCO

CONTEXTO HISTÓRICO

- Siglo XVII y XVIII
- Contrarreforma: propaganda católica
- Absolutismo: propaganda política

ARQUITECTURA

- Uso de la curva, en planta y alzado
- Búsqueda de efectos de luz.
- Efectos teatrales de perspectiva

San Carlos de las 4 fuentes, en Roma, muestra claramente el juego de curvas y de efectos de luz

- Columnas “movidas”
  - Salomónica
  - Estípite

- Mucha decoración.
- Bernini
  - Arquitecto y escultor

Plaza de San Pedro, de Bernini, de forma elíptica rodeada por la columnata. Desde cualquier punto puede verse la fachada de San Pedro.

ESCULTURA

- Teatralidad, se crean escenografías.
  - Movimiento grandilocuente
  - Composiciones asimétricas
  - Claroscuro en los vestidos.
  - Sentimiento y psicología
  - Naturalismo detallista
  - Temática religiosa y mitológica.
-
- **Bernini**
    - El gran escultor del siglo XVII.
    - Trabajó para el papado.
    - Influye en la escultura de toda Europa.

David Realizada en solitario con tan sólo 22 años de edad. Es la viva expresión de la energía y el movimiento, totalmente opuesto al David platónico de Donatello, y comparable en hermosura al de Miguel Ángel, al que supera en vivacidad pero pierde el intimismo. En ella quiere mostrarnos el espíritu combativo del barroco. Elige el momento en que David va a atacar al gigante Goliat, estando todo su cuerpo contraído, con unos músculos en completa tensión, con lo que demuestra el perfecto conocimiento que posee de la anatomía humana. El cuerpo se llena de energía y movimiento, pero es sobre todo en su rostro donde mejor se aprecia la energía del momento, con mirada violenta, mordiendo el labio superior, los ojos fruncidos, la barbilla en tensión, son más elocuentes que esos músculos en tensión. Su David es de dimensiones humanas, humano, empequeñecido en su condición de mortal en la que radica su hermosura, frente al divino de Miguel Ángel cuya hermosura radica en su expresión, en su idealismo.

Apolo y Dafne Es una obra de su juventud, en la que vuelve a los temas de la antigüedad mitológica. Nos lo presenta como si fuese un fotograma. En él el movimiento es la clave de su comprensión, coge la mitología en el mismo instante en que el dios Apolo desea poseer a Dafne y ésta para protegerse cuando es tocada se transforma en Laure, su rostro expresa el deseo. Dafne presenta un rostro en el que lanza un grito, sus cabellos empiezan a transformarse en la hoja de laurel, sus brazos en las ramas y sus pies en raíces y troncos. Bernini consigue transmitirnos el ruido del crujir del cuerpo de Dafne al transformarse en madera. Es una obra llena de movimiento, de ritmo, capaz de transmitirnos íntegramente el mito de Apolo y Dafne.

Éxtasis de Santa Teresa Elige un tema de actualidad, la Santa había sido canonizada en 1622, en ella está presente el espíritu de la Contrarreforma. Se presenta la obra como un todo escénico en el que se aúnan arquitectura de la capilla y elementos escultóricos. A ambos lados de la capilla sitúa sendos balcones con arquitectura simulada, donde los miembros de la familia esculpidos en mármol asisten como espectadores al hecho teatral del éxtasis. No visible, en la parte superior existe una ventana por la que introduce la luz descendente hacia la escena, la luz se desplaza por los rayos de bronce que imitan a los rayos del sol. La escena principal está sacada de la propia biografía de la santa que en su capítulo segundo describe el éxtasis. La Santa situada sobre una nube en mármol más oscuro se presenta con el ropaje típico barroco, quebradizo, voluminoso, lleno de claroscuro, caída, en el mismo instante en que un ángel la acaba de atravesar con la flecha de la divinidad. La Santa cae y en su rostro se aprecia el momento de éxtasis que vive, compaginando el dolor físico con el placer espiritual. Su rostro es todo un tratado de expresividad en la que magistralmente se aprecia la pérdida de conocimiento, ojos entrecerrados, labios entreabiertos, conciencia totalmente perdida. El ángel, de sonrisa enigmática se presenta vestido con la típica vestimenta barroca aunque menos voluminosa que la de la santa. La obra es diagonal, donde todo el altar es un conjunto.

PINTURA

- Representación del movimiento.
- Composiciones asimétricas y diagonales.
- Predominio del color y la pincelada sobre el dibujo.
- Temática:
  - Religiosa
  - Mitológica
  - Retrato
- Juegos bruscos de luz y sombra **Tenebrismo**
- **Caravaggio** (Michelangelo Merisi)
  - “Inventor” del tenebrismo.
  - Influye en toda Europa.
  - Naturalista al máximo (copia la naturaleza crudamente, sus modelos son pobres, vagabundos, muertos...)

Crucifixión de San Pedro
1601

La pintura representa el martirio por medio de la crucifixión, si bien Pedro pidió que su cruz fuera puesta al revés para no imitar a Cristo. El gran lienzo muestra a tres esbirros romanos, figuras tenebrosas, con el rostro oculto o apartado, luchando por erigir la cruz del anciano pero musculoso Pedro. Su gesto es más propio de trabajadores ocupados que de verdugos. Esta crucifixión no es sangrienta, pero no está ausente el dolor. Es un zigzag de diagonales, que pronostican el inevitable martirio. Es una escena sombría que se desarrolla en un campo pedregoso.

En el cuadro, la luz baña a la cruz y al santo, ambos símbolo de la fundación y de la construcción de la iglesia, a través del martirio de su fundador.

Muerte de la Virgen Está realizado al óleo sobre lienzo, en el año 1606 y se conserva actualmente en el Museo del Louvre de París.

Las figuras casi tienen tamaño real. El centro de atención del cuadro es la figura de la Virgen María, representada de manera muy parecida a una mujer del pueblo, sin atributos místicos, evidenciándose su santidad sólo en el halo. Por otro lado, la María de Caravaggio sí está muerta; sus pies, hinchados. No hay una nube de querubines llevándola al cielo, no representa una *asunción* sino su muerte, con la mano apuntando al suelo. Si sintió dolor o no es algo que no se sabe, pero queda claro que es víctima de una enfermedad. Sus contemporáneos acusaron a Caravaggio de usar como modelo de la Virgen a una prostituta ahogada en el río.

Nada hay en este cuadro que revele la naturaleza sagrada de su tema. Su tratamiento es naturalista, incluso brutal y de gran crudeza, lo que motivó su rechazo.

