

Unidad Didáctica 11: La Europa del Barroco

11.1. Sociedad y economía en el siglo XVII

- En el siglo XVII, Europa vivió una época de crisis: (1) La **población europea estaba estancada** como resultado de las epidemias (peste bubónica), la mortalidad provocada por la Guerra de los Treinta Años. (2) La **agricultura tenía baja productividad**, debido a las malas cosechas, las guerras, de la falta de mano de obra y de los rudimentarios sistemas de cultivo utilizados, esto provocó la subida de los precios y una sucesión de hambrunas.
- La **sociedad era estamental**, con una minoría privilegiada (nobleza y clero) y una mayoría sin privilegios (campesinos, clases populares urbanas y burgueses).
- Sin embargo, también durante el siglo XVII se produjeron importantes transformaciones, que se localizaron en Holanda e Inglaterra. Aumentaron su producción agrícola por que utilizaron métodos de cultivo innovadores. Además, el auge del comercio colonial y la producción favoreció el **ascenso de la burguesía**, que se consolidaba como sector rico e influyente, especialmente en estos países protestantes (Inglaterra y Holanda), que supieron controlar las rutas comerciales y desarrollar sus puertos, mientras que los del Mediterráneo entraban en decadencia.
- Si en el siglo XVI se desarrolló la ruta de los metales preciosos del Imperio Español, desde Perú y México al Caribe y de allí a Sevilla y la ruta de las especias por los portugueses desde Malaca y la India, bordeando África hasta Lisboa, en el siglo XVII será Holanda e Inglaterra quienes desarrollen grandes rutas marítimas en el Atlántico e Índico: Holanda creó en 1602 una sociedad por acciones con apoyo estatal (Compañía de Indias Orientales) e Inglaterra, en 1600 creó una compañía similar, como resultado ambas rivalizaron y desplazaron a los portugueses los ingleses en la India y los holandeses de Indonesia.
- Para obtener más rentabilidad, algunos artesanos-comerciantes concentraban a los trabajadores en grandes talleres, **las manufacturas**: los artesanos-comerciantes proporcionaban los medios y los trabajadores cobraban un salario, la producción era de los comerciantes, que la vendían en el mercado, también se implantó la **industria a domicilio** (donde muchos campesinos complementaron sus rentas con la producción de bienes en sus casas).
- Algunos países crearon **manufacturas estatales**, como es el caso de la Francia de Luis XIV, que a través de su ministro **Colbert**, defendió el **sistema económico mercantilista**, cuya base era *acumular gran cantidad de metales preciosos, para ello era necesario promover la industria nacional y el comercio, para vender mucho y comprar poco al exterior y acumular moneda*.
- El auge del comercio y las nuevas formas de producción supusieron el origen del capitalismo comercial y el ascenso de la burguesía.

11.2. La Europa del absolutismo

- La **Paz de Westfalia** puso fin a la **Guerra de los Treinta Años**. Principales cambios que se produjeron: (1) *La libertad religiosa* para cada Estado acabó con las guerras de religión. En el Norte de Europa se reafirmaron las iglesias reformadoras, mientras en el Sur persistió el catolicismo. (2) *Se recompuso el mapa político europeo*, supuso el ascenso de una nueva potencia, Francia, y el hundimiento del Imperio Español de los Habsburgo. (3) La derrota de los Habsburgo puso fin a una concepción de Europa basada en el dominio de esta dinastía y se abrió paso a la consolidación de las monarquías nacionales, algunas de ellas absolutas y otras, parlamentarias.
- En el **absolutismo**, *el monarca tenía el poder absoluto que provenía directamente de Dios*, todos los habitantes del reino son súbditos del monarca, estando sometidos a su voluntad. Debido a su poder absoluto y en nombre de Dios, el rey decide las leyes, las ejecuta y aplica justicia y el pueblo obedece. *El rey era la máxima autoridad de gobierno*.
- El poder real sólo **estaba restringido** por la ley divina, el derecho natural (tradiciones) y las limitaciones que imponían los Parlamentos o Cortes.
- El rey era ayudado o auxiliado en su gobierno por **ministros, consejeros, secretarios** y una multitud de **funcionarios**.
- **Luis XIV o el Rey Sol** (1643-1715), monarca francés, es el ejemplo más claro de monarca absoluto, todo el poder gira alrededor de su persona, se rodeó de consejeros y funcionarios competentes, escogidos por su capacidad más que por sus títulos y nombró **intendentes** por todos los territorios que gobernaba para que los controlasen y cumplieran sus órdenes. Trasladó la corte de París a Versalles, en 1682, y controló en todo momento a la nobleza.
- * En Inglaterra y en los Países Bajos se desarrolló el parlamentarismo, un nuevo sistema de gobierno en el que la monarquía (Inglaterra) o el gobierno de la República (Países Bajos) cedían parte de su poder al Parlamento.

11.3. El arte del siglo XVII: El Barroco

- Durante el Renacimiento algunos científicos empezaron a cuestionarse las creencias y las teorías que estaban vigentes en la época y a basarse en la **experimentación** y en la **razón** (Copérnico reformuló la teoría heliocéntrica).
- A lo largo del siglo XVII se consolidaron estos principios científicos y nació lo que ya se considera ciencia moderna, basada en el **empirismo** (experimentación) y en el **razonamiento hipotético-deductivo**.
- Los grandes científicos de esta época, que abrieron el camino a la nueva ciencia fueron: (1) **Galileo Galilei**: astrónomo italiano que creó **nuevos instrumentos** para la observación y aplicó el método deductivo-matemático a sus razonamientos. Estableció la definitiva teoría heliocéntrica. (2) **René Descartes**: filósofo y matemático francés, defendió el uso de la razón para comprender la realidad y estableció la duda metódica (necesidad de cuestionarse todos los principios científicos). (3) **Isaac Newton**: físico inglés que, mediante el método de investigación científico, enunció la ley de gravitación universal.
- Monarcas, nobles y burgueses ricos propiciaron la creación de **academias científicas** para promover la investigación y el progreso técnico.

11.4. Arquitectura y escultura barroca

- El Barroco es el arte del siglo XVII y parte del XVIII. Frente al racionalismo y clasicismo renacentista, se impuso el movimiento, lo irregular y complejo.
- Este estilo tuvo diferentes manifestaciones: (1) En los **países católicos**: las iglesias presentaban una **decoración fastuosa y recargada**, dedicada a la **propaganda religiosa** impuesta por la **Contrarreforma**. (2) En los **países protestantes**: las iglesias **eran austeras** y la burguesía encargaba **arte íntimo y cotidiano** (retratos, temas domésticos, flores, paisajes, etc.). Así mientras Rubens realiza una pintura al servicio de lo religioso Jan Vermeer refleja en sus cuadros escenas de la vida cotidiana de la burguesía.
- El Barroco fue un instrumento de propaganda política de los monarcas absolutos, pero sobre todo la arquitectura barroca, fue utilizado por los monarcas para reflejar su inmenso poder, mediante magníficas y voluminosas construcciones, como el Palacio de Versalles en Francia, donde los reyes mostraban a sus súbditos su autoridad y poder. Además el Barroco fue un arte de propaganda religiosa contra el protestantismo, dentro del contexto de la Contrarreforma, la Iglesia compró gran cantidad de obras de arte para que las Iglesias mostraran una fastuosa decoración dedicada principalmente a la propaganda de los principios religiosos, una actividad que tenía como objetivo oponerse de manera consciente a la austeridad de los templos protestantes.
- La nueva estética barroca se basaba en: (1) utilización de **formas curvas**, de lo cóncavo y convexo; (2) la **luz y el color** para crear formas, alejándose del dibujo; (3) recurren al **claroscuro**; (4) el **realismo** en las representaciones y (5) el gusto por **lo teatral y el simbolismo**, con la pretensión de introducir al espectador en el mundo de los sentimientos y las sensaciones.
- La arquitectura barroca buscaba dar **sensación de movimiento** al edificio, las plantas incorporan **formas elípticas y ovaladas** para crear efectos de luz y sombras, culminan con grandes cúpulas que daban gran luminosidad a los interiores.
- La arquitectura del Barroco nace en Roma, donde trabajaron grandes artistas: **Bernini**, que completó la Basílica de San Pedro (columnata elíptica de la Plaza de San Pedro y el Baldaquino en el interior de la Basílica) y **Borromini** (Iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes, Iglesia de Santa Inés, ambas llenas de curvas y movimiento).
- También se construyeron obras civiles, como palacios, mansiones y fuentes. Los mejores ejemplos los tenemos en la **arquitectura francesa**, como Palacio de Versalles (*Le Vau, Mansart y Le Nôtre*).

11.5. La escultura y pintura barroca

- La escultura barroca se caracteriza por: la **búsqueda del movimiento** y el uso de líneas curvas y oblicuas para dar la impresión de equilibrio fugaz, a la vez que representaban ropajes y cabellos como si estuviesen agitados por el viento. También se buscaba la expresión de los sentimientos y los gestos dramáticos, el **carácter efectista** de sus obras que pretendía conmover o sorprender. El material utilizado fue el mármol, incluso de colores y el bronce, siendo los temas dominantes los religiosos y mitológicos. El escultor más relevante fue **Bernini**, entre sus obras más destacadas tenemos Apolo y Dafne, los Sepulcros de Urbano VIII y Alejandro VII, el Éxtasis de Santa Teresa, Busto de Constanza Buonarelli. Otro escultor destacado fue **Nicola Salvi**, que realizó la Fontana de Trevi. En Francia destacaron los siguientes escultores: **Girardon**, con obras como Apolo y las ninfas, La Fuente de las Pirámides, en los Jardines de Versalles o el Sepulcro del Cardenal Richelieu y **Le Hongre** en los Jardines de Versalles. También en Francia destacó **Puget**, con sus obras Andrómeda liberada de Perseo.
- La pintura barroca se caracteriza por la preeminencia del color sobre el dibujo, la pintura al óleo sobre tela y en menor medida el fresco, la preocupación por la luz y la técnica del claroscuro (modelar las figuras), el realismo y la búsqueda del movimiento (asimetrías, ondulaciones, que se consigue con composiciones complejas en aspa, elípticas u oblicuas), proliferan los temas mitológicos, históricos y retratos, que coexisten con temas religiosos (sobre todo en los países católicos), también son frecuentes la representación de objetos inanimados (bodegones o naturalezas muertas) y escenas de la vida cotidiana y paisajes (Holanda).
- La pintura barroca europea no fue homogénea, por ello, en el siglo XVII distinguimos varias escuelas:

- Escuela Italiana: con dos tendencias: **Carracci** (clasicista = busca el ideal de belleza, mayor rigidez en sus composiciones) y la iniciada por **Caravaggio**, quien introdujo el tenebrismo, un juego de contrastes entre los fondos oscuros y los focos de luz que iluminan la escena, destaca sus obras de Jugadores de cartas, Mujeres tocando el laúd, El Entierro de la Virgen, El Santo Entierro, La vocación de San Mateo, La Crucifixión de San Pedro. También destacó **Andrea del Pozzo**, autor del gran fresco Triunfo de San Ignacio, en la Iglesia de San Ignacio de Loyola en Roma, con el uso de las perspectivas arquitectónicas en la pintura (trampantojo).
- Escuela francesa: Donde destaca **Pousin**, que es muy academicista, ya que sus obras siguen reglas estrictas en la composición y el dibujo. Destaca su obra El reino de Flora, 1631.
- Escuela Flamenca (católica): el más destacado pintor fue **Rubens**, autor de cuadros religiosos (La adoración de los Reyes Magos, El Descendimiento de la Cruz), mitológicos (Las Tres Gracias, Venus y Cupido), escenas populares y retratos, recogió la influencia del renacimiento italiano y la luz de Caravaggio. Sus discípulos más importantes fueron **Van Dyck** (Sansón y Dalila, Retrato de María de Médici, Retratos de Carlo I de Inglaterra) y **Jordaens** (El Rey bebe, Los cuatro evangelistas, Autorretrato con su familia).
- Escuela Holandesa (protestante): se caracterizó por el naturalismo y el tratamiento de la luz, los temas preferentes fueron retratos de burgueses y pinturas de paisajes e interiores, destacaron: **Rembrandt**, excelente retratista y maestro del claroscuro (Ronda de Noche, Lección de Anatomía), **Vermeer**, pintor de interiores y de la búsqueda de los detalles (El taller del pintor, La joven de la perla, Mujer con una jarra de agua), al igual que **Franz Hals**, por sus retratos (La cingara).

11.6. Arquitectura y escultura del Barroco español

- El barroco español es un Barroco tardío, que alcanzó su mayor expansión en el siglo XVIII.
- El principal rasgo de la arquitectura barroca española es su exuberancia decorativa, la estética es compleja, profusa y espectacular, según el gusto de la época.
- Los arquitectos más destacados fueron **Alonso Cano** (Fachada de la Catedral de Granada), **Fernando Casas y Novoa** (Fachada del Obradoiro en Santiago de Compostela), **José Churriguera** (Palacio Goyeneche, Fachada Iglesia de San Cayetano o del Convento de Santo Tomás de Aquino en Madrid), **Jaime Bort** (Imafronte o fachada principal de la Catedral de Murcia).
- En arquitectura civil destaca su serenidad y equilibrio, son destacadas las plazas mayores de Madrid, realizada por **Juan Gómez de Mora** y la de Salamanca ejecutada por **Alberto Churriguera** y **García de Quiñones**.
- Escultura: la imaginería: predomina el tema religioso, en especial los retablos e imágenes de madera policromada. La imaginería religiosa buscaba conmover a los fieles mediante caras demacradas y signos de dolor y sufrimiento, destacan las obras de Gregorio Fernández (Cristo Yacente), Martínez Montañés (San Jerónimo), Alonso Cano (Inmaculada), **José Churriguera** (Retablo de San Esteban en Salamanca) y **Pedro de Mena** (Magdalena Penitente). Sin olvidar en Murcia, en el siglo XVIII, a Francisco Salzillo (La Oración del Huerto, Verónica, San Juan, La Dolorosa).

11.7. El Siglo de Oro de la pintura española

- El siglo XVII es el Siglo de Oro de la pintura española, que alcanzó un gran desarrollo gracias a artistas de renombre universal.
- En la primera mitad del siglo destacaron **José Ribera**, con pinturas tenebristas (Martirio de San Felipe), **Zurbarán**, más interesado en la representación realista (San Hugo en el refectorio de los cartujos, Santa Casilda), **Alonso Cano** donde predominan los temas religiosos (Cristo muerto sostenido por un ángel, Un rey de España) y **Velázquez**.
- En la segunda mitad de siglo destacaron retratistas de la corte como **Claudio Coello** (Triunfo de San Agustín, Retrato de Carlos II, San Francisco de Asís) y **Juan Carreño de Miranda** (La reina viuda Doña Mariana de Austria; Carlos II de España en el salón de los espejos; Eugenia Martínez Vallejo, la monstra desnuda) pintores de temática básicamente religiosa como **Murillo** (Niños comiendo melón y uvas, El mendigo, El Buen Pastor). Sin olvidar al pintor tenebrista sevillano **Juan de Valdés Leal** (In ictu oculi).
- **Velázquez**: fue el máximo representante del Siglo de Oro y el pintor español más universal, cultivó todos los géneros: retratos (Las Meninas), costumbristas (Vieja friendo huevos), religiosos (La coronación de la Virgen), cuadros históricos (La rendición de Breda), paisajes (Vistas del Jardín de la Villa Medici) y temas mitológicos (La fragua de Vulcano, El triunfo de Baco, Las Hilanderas). Su técnica destaca por el uso magistral de la luz y de la perspectiva aérea, utilización del sfumato de las líneas y de puntos luminosos en la mirada, que otorgan gran fuerza psicológica a los personajes y por sus composiciones complejas, con diversos planos y focos de luz que iluminan escalonadamente y con gran intensidad las escenas.