

Módulo XI

BARROCO

Módulo XI

BARROCO

INDICE

Instrucciones de estudios	(3)
Pre-prueba	(5)
Unidad 1 Barroco	(6)
Sinopsis del Barroco	(7-12)
Post-prueba	(13)
Lecturas asignadas	(14)
Bibliografía	(15)

Módulo XI

BARROCO

Instrucciones de estudios:

1. Lee y estudia el **Bosquejo** de los temas según aparecen en el **Prontuario**; éste te permitirá seguir una secuencia lógica del temario del curso.
2. Lee y estudia cuidadosamente la **Introducción** y los **Objetivos** del módulo; estos te servirán de guías mientras realizas tu tarea académica. Los objetivos son muy importantes, estos te permiten estar informado sobre qué estudiarás y cuáles son los logros que se espera obtengas en tu proceso de aprendizaje. Es imprescindible, que entiendas todos los términos y paradigmas que debes conocer en cada uno de los temas a ser estudiados en el curso y específicamente en el módulo. Una vez concluido éste, estarás capacitado (a) para conocer con mayor exactitud el tema estudiado.
3. Lee y contesta las **Preguntas guías** de cada **Unidad** que encontrarás en el módulo; éstas te servirán para mantener una secuencia lógica y comprender el tema a ser estudiado.
4. Lee y estudia las **Lecturas asignadas** las cuales están relacionadas con el tema de estudio. Las mismas te ayudarán a ampliar conocimientos y comprender mejor el tema.
5. Busca información sobre cada uno de los ejemplos más significativos de las obras de arte de cada periodo artístico.

6. Lee y estudia cada palabra o término nuevo que no entiendas. De no encontrar la definición en este módulo, favor de hacer la investigación utilizando un diccionario, una enciclopedia o a través de los buscadores cibernético, por ejemplo: Google.com, Yahoo.com u otra dirección electrónica de las provistas en el Prontuario; o en otros "sites" que encuentres en tu propia búsqueda o investigación individual.
7. Es importante que sepas que cuando nos involucramos en el proceso de construir nuestro propio desarrollo intelectual, el mismo resulta muy interesante, además, fascinante. El asumir control sobre el mismo redundará en una gratificación sin parangón en nuestra psiquis.
8. Pero antes debes tomar una **Pre-prueba**, que te brindará la oportunidad de medir tus conocimientos previos de aquellos aspectos más significativos y relevantes del tema a ser estudiado.
9. Una vez finalizado el estudio del módulo y realizar todas las lecturas asignadas, tomarás la **Post-prueba** para determinar lo que has aprendido. Esta prueba junto a la **Pre-prueba** servirán para evaluar tus ejecutorias académicas en este curso.
10. Así, adelante, en esta búsqueda por el conocimiento.

Módulo XI

BARROCO

Pre-prueba

La siguiente prueba una vez contestada te dará la oportunidad de saber cuánto conocimiento tienes sobre los conceptos generales sobre el arte. Una vez hayas concluido la lectura y el estudio de este módulo, al finalizar el mismo se te ofrecerá otra prueba para medir lo aprendido.

CIERTO (C) O FALSO (F): [Explica las falsas]

1. El barroco es un movimiento que surge en Italia en el siglo XVII.
2. El barroco es un estilo artístico que se nutre del Renacimiento.
3. El barroco se dió en la América hispana.
4. El barroco es un movimiento artístico que surge en España.
5. El más conocido de los pintores españoles del barroco es Diego Velázquez.
6. La obra más representativa de Velázquez es **Las meninas**.
7. La Plaza de San Pedro en el Vaticano es una muestra representativa de la arquitectura barroca.
8. El barroco es un movimiento artístico uniforme en todos los países europeos.
9. El manierismo y el barroco es lo mismo.
10. Una de las características del barroco es la excesiva ornamentación y abundancia de detalles y elementos.

Módulo XI

BARROCO

Unidad 1 Arte barroco

Objetivos Específicos:

1. Describir el desarrollo del barroco.
2. Reconocer las características más importantes del arte barroco.
3. Identificar diferencias y similitudes entre el arte barroco con otras manifestaciones artísticas occidentales.
4. Mencionar las obras significativas del arte barroco.
5. Apreciar y valorar las aportaciones del barroco al desarrollo del arte occidental.

ACTIVIDADES: Módulo XI, Unidad 1

Cada actividad corresponde a cada objetivo específico del Módulo XI, Unidad 1. A continuación realizarás las siguientes actividades.

1. ¿Qué se entiende por arte barroco?
2. ¿En dónde se desarrolla el arte barroco?
3. ¿Cuáles son las características de la arquitectura barroca?
4. ¿Cuáles son las características de la escultura barroca?
5. ¿Cuáles son las características de la pintura barroca?
6. ¿De quién recibe influencia?
7. ¿Cuáles son los ejemplos más representativos de la arquitectura barroca?
8. ¿Cuáles son los ejemplos más representativos de la pintura barroca?
9. ¿Cuáles son los ejemplos más representativos de la escultura barroca?
10. ¿Te gusta el arte barroco? ¿Por qué?

Sinopsis del arte barroco

Si existe un movimiento artístico que haya influenciado en todas las manifestaciones artísticas en Europa y América, ese, sin duda es el Barroco. Su impacto se sintió en la pintura, la escultura, la arquitectura, la literatura y la música. Es un movimiento audaz, vibrante, exuberante, contradictorio, sensual, en simples palabras, esplendoroso. El origen de la palabra barroco viene de "barrueco" que quiere decir perla irregular. A fines del siglo XVIII se comienza a utilizar este término para referirse al arte que se manifiesta al principio del siglo XVII; en un principio se le denominaba de esta manera como un modo despectivo o peyorativo comparado con el manifestado durante el Quattrocento y el Cinquecento. Jacob Buckhardt utiliza el este mismo término para designar a este estilo artístico.

El estilo barroco surge en el 1600 en Italia impulsado por la Iglesia Católica en el Concilio de Trento para contrarrestar a la Reforma Protestante. Este estilo tiene unas características de uniformidad en cuanto a: (1) la utilización de contrastes en el manejo de la luz y sombras, (2) la capacidad y fuerza de expresión, (3) la gran capacidad dramática de la composición pictórica y (4) la audaz fuerza

expresiva, (5) el amplio sentido de movimiento marcado por una energía y tensión. Es un estilo sensual, dinámico, naturalista, sentimental en contra posición a la sobriedad puritana impuesta por el protestantismo. Tiende a la espectacularidad en lo decorativo, pues prescinde de aquellos elementos clásicos del Renacimiento. Lo interesante del barroco es que aunque guarda los elementos del estilo antes mencionados, una vez sale del territorio italiano y se expande por el mundo europeo hacia 1630 y los subsiguientes cuarenta años, va a desarrollar unas particularidades distintas en cada país e incluso en cada artista y cada disciplina. Es un estilo que va en la búsqueda de la fantasía y la exploración de la psicología humana. Contra la sobriedad protestante, el catolicismo recurrirá a la grandiosidad y ampulosidad. El que la Iglesia Católica haya recurrido al barroco para reafirmar su sentimiento religioso y tradicionalmente se reconozca al barroco como un movimiento católico, no quiere decir que en los países protestantes no se haya desarrollado y cultivado el estilo barroco, pues sí, existe un barroco protestante, éste es muy sobrio y resiste el uso de la ornamentación y exceso de decoración. Si en los países católicos como España e Italia el barroco es auspiciado por la monarquía y la Iglesia, en Francia se torna el canon que la propia monarquía impulsa, de hecho, el barroco francés tiende a ser muy gradilocuente y majestuoso y excesivamente recargado en los

elementos decorativos, ejemplo de esto es el palacio de **Versalles** de los arquitectos Louis Le Vau, André Le Nôtre y Charles Lebrun, dedicado al Rey Sol, Luis XIV. Este palacio sería el canon de otros palacios de otros monarcas europeos. Junto a Versalles está el palacio del **Louvre** (1660-1680) que fuera comisionado a Bernini al principio, pero fue concluído por Le Vau, Lebrun y Claude Perrault. La Real Academia francesa impuso el canon de belleza barroca, girando el fervor catolico hacia un estilo donde predomina el estilo de vida cortesano con un marcado influjo de elementos teatrales aristocráticos y pomposos.

Pintura barroca:

La pintura barroca acusa las siguientes características: un realismo y naturalismo en donde no sólo se representan los personajes cortesanos, sino también personas de la vida cotidiana; hay una profusión de colores aplicados en pinceladas sueltas en un constante juego de luces y sombras resultando en composiciones y formas abiertas. En España el barroco desarrolla un carácter donde se exagera el sentimiento nacional, matizado por la sobriedad y lo austero del carácter propio de la casa real. Junto a este sentido serio y solemne se aprecia también un sentido alegre, ingenuo y dramático. Los exponentes de la pintura barroca española son: Diego Velázquez,

Francisco Zurbarán, José de Ribera (El Españolito) y Bartolomé Esteban Murrillo.

Los pintores flamencos son: Pedro Pablo Rubens, Anton Van Dyck (quien fuera el retratista de la corte de Carlos I de Inglaterra) y Jacob Jordaens. Un dato interesante es que la pintura barroca holandesa casi no muestra escenas mitológicas, desnudos, temas históricos o religiosos. Los principales maestros del barroco holandés son: Rembrandt, Jan Vermeer, Franz Hals y Jan Van Goyen.

En Italia se encuentra dos estilos barrocos contraponiéndose: uno es el ecléctico y clasicista promulgado por la Academia de Bolonia, el otro es el tenebrista de Caravaggio. Un dato interesante de este último artista es que sus modelos son tomados de la gente común del pueblo. La composición pictórica de sus obras parecen representar escenas teatrales por los contrastes de claroscuros.

Los pintores y su obras más representativas:

Los siguientes pintores son los más representativos del barroco europeo, hay otros pintores de singular capacidad junto a estos grandes maestros. (La selección ha sido arbitraria)

1. Caravaggio
 - a. **Tres músicos**
2. Diego Velázquez
 - a. **Las meninas**
 - b. **La rendición de Breda**
3. Francisco Zurbarán
 - a. **San hugo en el refectorio de los Cartujos**

4. José de Ribera (El Españolito)
 - a. **El parizambo**
 - b. **El martirio de San Felipe**

5. Bartolomé Esteban Murrillo
 - a. **Niños comiendo melón y uvas**
 - b. **La Inmaculada Concepción de Aranjuez**

6. Pedro Pablo Rubens
 - a. **Las tres Gracias**
 - b. **Rubens, su mujer y su hija**

7. Anton Van Dyck
 - a. **Carlos I a caballo**

8. Rembrandt
 - a. **Autoretrato**
 - b. **La ronda de noche**

9. Jan Vermeer
 - a. **La encajera**

10. Franz Hals
 - a. **Las regentas de Haarlem**

Los escultores y su obras más representativas:

Los siguientes escultores son los más representativos del barroco europeo, hay otros escultores de singular capacidad junto a estos grandes maestros. (La selección ha sido arbitraria)

1. Gian Lorenzo Bernini
 - a. **Apolo y Dafne**
 - b. **El éxtasis de santa Teresa**

2. Francesco Duquesnoy
 - a. **San Andrés**
 - b. **Santa Susana**

3. Stefano Maderno
 - a. **Santa Cecilia**
4. Alonso Cano
 - a. **Inmaculada**
5. Pedro de Mena
 - a. **Magdalena penitente**
6. Gregorio Fernández
 - a. **Piedad**

Los arquitectos y su obras más representativas:

Los siguientes arquitectos son los más representativos del barroco europeo, hay otros arquitectos de singular capacidad junto a estos grandes maestros. (La selección ha sido arbitraria)

1. Gian Lorenzo Bernini
 - a. **Baldaquino de San Pedro** (basílica del Vaticano)
 - b. **Plaza de San Pedro** (basílica del Vaticano)
 - c. **Fuente de los cuatro ríos** (Plaza Navona en Roma)
2. Juan Gómez de Mora
 - a. **Plaza Mayor de Madrid** (Madrid)
3. Francesco Borromini
 - a. **San Ivo della Sapienza** (Roma)
4. Nicola Salvi
 - a. **Fontana de Trevi** (Roma)
5. Francesco de Sanctis
 - a. **Plaza de España** (Roma)

Post-Prueba

Ya concluíste la realización de todos los objetivos educativos por cada una de las unidades en que se divide este módulo. Sabemos que has finalizado el estudio del mismo como se esperaba. A continuación tomarás la siguiente prueba para validar todo lo que has aprendido. Antes de contestar esta prueba debes repasar el **Bosquejo y/o Resúmenes**, así como las **Lecturas recomendadas**. ¡Suerte!

PAREO:

1. Bernini	A. Fontana de Trevi
2. Velázquez	B. La ronda de noche
3. Nicola Salvi	C. Las regentas de Haarlem
4. "barrueco"	D. barroco, perla irregular
5. Caravaggio	E. Extasis de santa Teresa
6. Gómez de Mora	F. Las meninas
7. José de Ribera	G. Plaza Mayor de Madrid
8. Rembrandt	H. Las Tres Gracias
9. Rubens	I. Tres músicos
10. Fransz Hals	J. El patizambo

Módulo XI

BARROCO

Lecturas asignadas:

"La arquitectura del XVII". *La Enciclopedia del estudiante: Arte 09*, Carlos Reyero Hermosilla (Ed.), Buenos Aires: Santillana, 2006, p. 176-179.

"Arquitectura y urbanismo". *La Enciclopedia del estudiante: Arte 09*, Carlos Reyero Hermosilla (Ed.), Buenos Aires: Santillana, 2006, p. 162-165.

"El barroco italiano y el contexto europeo". *La Enciclopedia del estudiante: Arte 09*, Carlos Reyero Hermosilla (Ed.), Buenos Aires: Santillana, 2006, p. 160-161.

"Contexto cronológico del Barroco en la monarquía hispánica". *La Enciclopedia del estudiante*, Carlos Reyero Hermosilla (Ed.), Buenos Aires: Santillana, 2006, p. 158-159.

"El contexto del barroco en Italia". *La Enciclopedia del estudiante: Arte 09*, Carlos Reyero Hermosilla (Ed.), Buenos Aires: Santillana, 2006, p. 158-159.

"La escultura del Barroco". *La Enciclopedia del estudiante*, Carlos Reyero Hermosilla (Ed.), Buenos Aires: Santillana, 2006, p. 182-183.

"La escultura italiana del Barroco". *La Enciclopedia del estudiante*, Carlos Reyero Hermosilla (Ed.), Buenos Aires: Santillana, 2006, p.166-167.

"La pintura barroca en Francia". *La Enciclopedia del estudiante*, Carlos Reyero Hermosilla (Ed.), Buenos Aires: Santillana, 2006, p. 202-203.

"La pintura del siglo XVII y su primer desarrollo". *La Enciclopedia del estudiante*, Carlos Reyero Hermosilla (Ed.), Buenos Aires: Santillana, 2006, p. 184-185.

"La pintura flamenca del siglo XVII". *La Enciclopedia del estudiante*, Carlos Reyero Hermosilla (Ed.), Buenos Aires: Santillana, 2006, p. 198-199.

"La pintura holandesa del siglo XVII". *La Enciclopedia del estudiante*, Carlos Reyero Hermosilla (Ed.), Buenos Aires: Santillana, 2006, p. 200-201.

"Velázquez y la pintura de la segunda mitad del siglo XVII". *La Enciclopedia del estudiante*, Carlos Reyero Hermosilla (Ed.), Buenos Aires: Santillana, 2006, p. 186-189.

Módulo XI

BARROCO

Bibliografía:

Acha, Juan. *Crítica de arte*, México: Trillas, 1992.

Alvaro López, Milagros. *Historia del Arte*, Madrid: Anaya, 2003.

Arnheim, Rudolf. *Hacia una psicología del arte: Arte y entropía*, Madrid: Alianza, 1986.

Arnheim, Rudolf. *Visual Thinking*, Berkeley : Univ. of California Press, 1980.

Gilbert, Rita. *Living with Art*, New York: McGraw-Hill, 1992.

Gombrich, Ernst H. *Historia del Arte*, Barcelona: Alianza, edición más reciente

Taylor, Joshua C. *Aprender a Mirar*, Buenos Aires: La Isla, 1985.

Woodford, Susan. *Como mirar un cuadro*, Barcelona: Gustavo Gili, 1983.