EL BARROC I EL ROCOCÓ (XVII i XVIII)

El segle XVII es caracteritza pels problemes derivats de l’oposició entre l’Europa catòlica i l’Europa protestant. Les monarquies absolutes es generalitzen pel continent
(la cort de França té un paper model entre elles). En canvi, a Holanda i a Anglaterra desenvolupen monarquies parlamentàries.

El barroc apareix a Itàlia, a Roma, impulsat pel papat. És un art exuberant que actua com a propagador de la contrareforma i manifesta la grandesa del catolicisme.

El segle XVIII porta un canvi de preeminència monàrquica on els Habsburg seran substituïts pels Borbons. Tot i així, el poder d’aquests darrers a França es va afeblint fins a l’abolició de la monarquia amb la Revolució Francesa l’any 1789, que té el antecedent ideològic en el moviment il·lustrat.

Localització i evolució artística

* El focus del **Barroc és la Roma papal 🡪** Centre d’un art contrareformista **exuberant** que influeix tot l’art europeu dels segles XVII i XVIII.

Té una gran importància la cort espanyola dels Habsburg (Sevilla, València, Toledo, Madrid, Nàpols, Flandes)

França s’aparta de l’exuberància italiana i adopta formes més academicistes.

Holanda constitueix un important focus burgès protestant de gran riquesa pictòrica.

Anglaterra comença un estil que desenvoluparà amb personalitat pròpia al segle XVIII.

* **El Rococó sorgí a França** pels volts de 1700 i s’estén per Europa gràcies al paper model de la cort, amb un focus importantíssim a Alemanya.

A França l’estil es limita a residències senyorials.

A Alemanya defineix completament l’arquitectura monumental, civil i religiosa.

A Espanya 🡪 L’obra de Goya marca el trànsit del món plaent del segle XVIII a una nova centúria.

EL BARROC, CARACTERÍSTIQUES GENERALS

* El terme “Barroc” sorgeix al segle XVIII i té un sentit perjoratiu. Ve del castellà *barroco,* derivat de *barrueco* (perla irregular). S’associa a la complexitat del llenguatge artístic de l’època.
* Sorgeix a Itàlia i s’estén per Europa durant el segle XVII i XVIII
* Amb un llenguatge complex, elabora solucions artístiques i formals diverses que reflecteixen una visió contradictòria i alhora unitària.
* En l’art s’hi manifesten els tres poders establerts (Església, monarquia i burgesia). Les produccions artístiques són produïdes o bé per **l’Església i el poder reial** o bé per **la burgesia protestant**.
* És un art total que interrelaciona totes les manifestacions artístiques. L’arquitectura conté la pintura i l’escultura i les integra en un tot unitari 🡪 *theatrum sacrum* (teatre sagrat) on les arts plàstiques són els elements bàsics de la representació.

BERNINI aconsegueix una simbiosi d’arquitectura, pintura i escultura que integra la llum i el color. *Sant’Andrea al Quirinale*

* L’aigua esdevé un element artístic.

EL ROCOCÓ, CARACTERÍSTIQUES GENERALS

* El terme rococó és despectiu i prové del terme *rocaille* (roques amb formes agosarades i extravagants que eren l’element principal en la decoració del segle XVIII).
* Sorgeix a França i assoleix acceptació a Europa durant el segle XVIII.
* És un art al servei de la comoditat, del luxe i de la festa. Prefigura l’art burgès del segle XIX.
* Canvi en la concepció de l’art. 🡪 Es fa més humà i menys pretensiós; no expressa el poder, sinó la gràcia de la vida; no vol imposar respecte, sinó
encantar i agradar.

 “Art per art” 🡪 Propi d’una societat frívola que cerca plaer en l’art i que ret culte a la bellesa sensual i al virtuosisme. És un art aristocràtic i refinat que busca el plaer, i no l’espiritualitat.

* És l’últim estil comú a Europa i l’últim en què els conceptes de bellesa i art són sinònims 🡪 Al segle XVIII sorgeix la burgesia moderna, que busca **l’individualisme i la ORIGINALITAT.**

URBANISME I ARQUITECTURA

* Es busca la **integració** de l’arquitectura i els monuments en el marc urbà amb una finalitat pràctica o simbòlica = Fonaments de l’urbanisme modern
* Sorgeixen els plans reguladors de la “ciutat capital”.

ROMA és l’exemple i prototip. 🡪 Projecte del Papa SIXT V amb l’arquitecte DOMENICO FONTANA de traçar grans vies que unissin les set basíliques de Roma perquè el pelegrí les pogués visitar en una sola jornada.

* **DOS TIPUS D’URBANISME:**
* **D’integració general:** *Plaça de Sant Pere del Vaticà* (BERNINI)

Integra la façana de la basílica amb la gran plaça. Al centre de la plaça hi ha un obelisc coronat amb una creu, que reforça el simbolisme cristià.
La plaça respon a una concepció litúrgica i simbòlica. S’estructura a partir de dues places: una de rectangular i una d’obliqua. La darrera evoca els braços de l’ Església, que abracen els seus fills i conviden els no creients a entrar-hi. A més, una gran avinguda condueix cap a la plaça.

* **D’integració puntual**: *Piazza Navona de Roma*

Antic circ de Domicià. Tractament unitari dels edificis. (façana de l’església de *Santa Agnese* de BORROMINI, font dels *Quatre Rius* de BERNINI)

PLAÇA

Té un significat diferent a Roma (la plaça s’ integra en un pla urbanístic més ampli) i a **París** (la plaça s’entén com a element individual).

* *Place Royale de París, Plaza Mayor de Madrid* Mostres d’individualitat, on el simbolisme procedeix de l’estàtua eqüestre del rei situada al centre de la plaça, seguint el model fixat per Miquel Àngel a la *Piazza del Campidoglio de Roma* (s’organitza al voltant de l’estàtua eqüestre de Marc Aureli).

A finals del segle XVII, seguint aquest model, es construeixen a París la *Place des Victories i la Place Vendôme,* amb l’estatua del rei al centre (en la darrere, l’estàtua eqüestre del rei Sol és substituïda per la columna historiada erigida en temps de Napoleó)

* Al segle XVIII, *Piazza di Sant Ignazio* i *Piazza di Spagna* a Roma*,* que segueixen el model de BERNINI I BORROMINI.

URBANISME DE JARDINS

Màxim representant 🡪 ANDRÉ LE NÔTRE 🡪 Integra el palau de Versalles en la natura que l’envolta, estructurant els jardins amb parterres geomètrics, fonts, canals i llacs, amb el bosc com a fons.

Així, trenca amb l’estructura estàtica del jardí Renaixentista i crea la sensació d’un espai infinit a partir d’un sistema d’eixos i una diversitat d’espais que parteixen de l’edifici central.

Es barregen la natura domesticada (parterres ordenats) i la natura salvatge.

El model francès s’estén per tot Europa/ s.XVIII🡪 *Jardins de Belvedere* (Viena)
 Jardins d’Aranjuez (Espanya)

*Anglaterra introdueix el *circus* (plaça circular) i els *crescents* (plaça semicircular)
Ciutat Balneari de Bath

PALAUS

* Síntesi de funcionalitat i poder (representen el poder reial)
* Tipus: palau italià, i *chateau* (casa senyorial de camp) i *hôtel* (casa senyorial urbana) francesos.
* Tenen una doble visió artística: són concebuts en si mateixos i en relació amb l’entorn.
* Les primeres construccions italianes s’organitzen al voltant d’un pati
🡪 Evolucionen i prenen forma d’U o H per connectar-se amb els jardins.

Palau Barberini a Roma(integració urbana) /
Chateau de Versalles a França (integració en la natura)

Palaus rococó. Mateixa estructura. Novetats:

* decoració dels interiors (França)
* Es posa l’edifici al servei de la comoditat. Hi ha estances destinades a cada funció i es busca el confort.
* S’utilitzen materials falsos molt semblants als de debò 🡪 Gran riquesa decorativa que converteix el fictici en realitat + abaratiment dels costos

El rococó és un art burgès i aristòcrata. Es prefereixen les estances privades íntimes i confortables, on es poden situar obres d’art de to picant:

* *Hôtel (*Casa aristocràtica amb jardí situada al centre de la ciutat.
* *Petite maison*

ESGLÉSIA BARROCA

* Representen el poder religiós i potencien la litúrgia com a vehicle transmissor de les idees de la Contrareforma.
* *Ex: Església del Gesù* (Aplega dos conceptes plàstics corresponents a dues fases de la ideologia religiosa: el 1568 és projectada per IL VIGNOLA i correspon a l’austeritat del primer moment contrareformista; però després mostra l’ exuberància barroca i la ideologia del poder que condicionarà les obres fins al segle XVIII.)
* L’edifici té una concepció unitària 🡪 No està format per un mòduls senzills, sinó que dóna forma arquitectònica a un espai únic, tractant-lo com si fos una escultura. Les esglésies són un espai on es desenvolupen totes les parts la litúrgia (paraula, Eucaristia, oració, penitència) i per això tenen una nau única i de gran amplitud per acollir un gran nombre de fidels amb capelles laterals dedicades als sants i a l’oració.
* Busquen obtenir un espai especulatiu (BORROMINI), que trenca amb el món clàssic i allibera les estructures de les solucions rígides.
* La façana s’integra en el conjunt de l’edifici. Els elements se superposen i els murs s’ondulen i creen una sensació de moviment i de jocs lumínics.
* Es trenca amb el prototip de planta tradicional 🡪 Les plantes es centralitzen i són flexibles (circular, el·líptica, octagonal). Això comporta la integració de la cúpula a la planta.

EL *rococó estructural* continua cercant la fusió de les diverses parts dels espais arquitectònics religiosos en un tot unitari.

ESCULTURA BARROCA

* Té l’origen a Itàlia
* Adquireix un valor omnipresent: es desenvolupa en façanes, retaules i monuments públics diversos.
* MATERIALS: la pedra s’utilitza de manera generalitzada. A Itàlia principalment marbre combinat amb alabastre i bronze, a Espanya fusta. Altres: vori, or, argent.
* Temàtica: temes religiosos, monuments funeraris (papes, reis), i temes mitològics (amb un sentit simbòlic referit a les virtuts humanes).
* Es trenca amb la multifacialitat manierista i es busca la unifacialitat; ja que l’obra ha de ser contemplada en un espai i en relació amb l’espectador. L’arquitectura es converteix en l’escenari de l’escultura, d’acord amb la integració i teatralitat barroques.
* El millor exponent és BERNINI. És l’artista que millor defineix el *theatrum sacrum,* ja que és capaç d’aconseguir una sàvia simbiosi d’arquitectura, escultura i pintura; que integra alhora la llum i el color.

Temes mitològics (*Apol·lo i Dafne, El rapte de Prosèrpina)*, religiosos (*David, Longinos, Càtedra de Sant Pere), etc.*

***A França l’escultura, amb un intens classicisme formal i conceptual, té un caràcter cortesà, encara que també es feia escultura religiosa.

*A Espanya la imatgeria , molt realista, es posa al servei de L’ESGLÉSIA.

**IMATGERIA ESPANYOLA
(**Procés per crear una “imatge”: talla de fusta (escultor) 🡪 daurat, policromia, encarnat, estofat (pintor) 🡪 postissos i complements escenogràfics)

* Les circumstàncies especials d’Espanya (gran pes de l’església Catòlica) donen lloc a una escultura de fusta policromada i de **temàtica religiosa.** (retaules, passos de Setmana Santa, escultura exempta o de ple volum)
* Es busca donar més realisme a les figures, i s’afavoreix el conceptualisme barroc (misticisme, ascetisme, heroisme, crueltat colpidora als sentits). Així els escultors seguien les directrius del Concili de Trento (difondre el missatge a través dels sentits).
* Prenen importància les imatges de Sant Josep, el Nen Jesús, les Immaculades, els Ecce Homo i els nous Sants de la Contrareforma.

Escola sevillana (Martínez Montañés), Valladolid (Gregorio Fernández), granadina (Alonso Cano, Pedro de Mena), i la murciana (segle xviii, FRANCISCO SALZILLO).

ESCULTURA ROCOCÓ

* Centre neuràlgic a Europa Central.
* Mateixos materials. Noves solucions: plom amb aparença de bronze, fusta marbrada. Escultures petites (figures del pessebre, obres ornamentals): argila, plom, estuc. Objectes decoratius: *bescuit* i porcellana.
* Grans grups escultòrics (en jardins i palaus) i petites escultures (relleus i retrats de mig bust).

SALZILLO (passos de setmana santa)

NARCISO TOMÉ (*Transparent* de la Catedral de Toledo)

PINTURA BARROCA

* Temàtiques: cal destacar els temes mitològics, al·legòrics, històrics, i les escenes realistes.
* La GRAN DECORACIÓ té el primer impulsor en l’italià ANNIBALE CARRACCI 🡪 Pinta al sostre escenes que semblen emmarcades en un quadre (*quadri riportati)* i prolonga l’arquitectura per mitjà de la pintura (*quadratura).*
* Les obreses troben integrades a les esglésies, als palaus i a les cases particulars.
* A les esglésies, les pintures religioses tenen una **funció propagandística.**
* Als palaus, l’objectiu és l’ostentació del monarca o del noble i la decoració de les diverses estances amb retrats, natures mortes i composicions florals. Els burgesos també adornen les seves institucions amb representacions d’escenes populars o burgeses, natures mortes, composicions florals i paisatges de dimensions reduïdes.

TENDÈNCIES (segle XVII)

1. **CLASSICISTA:** Corrent contrari als excessos del manierisme.

Màxims representants: ANNÍBALE CARRACCI i el seu seguidor POUSSIN:

Recuperen l’**ordenació** del Renaixement (oposant-se a les formes obertes del Barroc) i la **valoració del dibuix** (El conflicte entre el dibuix i el color en el Barroc es pot exemplificar contraposant l’obra de POUSSIN i RUBENS).

Exemples: la fugida a Egipte (Carracci), *El Regne de Flora* (Poussin)

1. **NATURALISTA:** Pren la realitat com a model i l’aplica a temes històrics o religiosos del passat.

 CARAVAGGIO: Rebutja la idealització i pren com a model allò **vulgar.** Utilitza contrastos de llum i ombra que deriven cap al **tenebrisme.**

Exemples: La conversió de Sant Pau (Caravaggio), *Martiri de Sant Felip* (Josep de RIBERA, seguidor de Caravaggio).

1. **REALISTA:** Pren com a model la realitat i la trasllada a la composició amb tota la fidelitat possible. 🡪 S’aplica a les pintures de gènere (també anomenada **pintura costumista**, descriu escenes quotidianes de la vida diària mitjançant el retrat de gent del carrer enfeinada en tasques ordinàries)

Temes: festius, natures mortes, composicions florals, paisatges, societat burgesa.

Té l’origen a Holanda (FRANS HALS, REMBRANDT, JAN VERMEER)

Escola sevillana 🡪 VELÁZQUEZ (*La vella fregint ous, L’aiguader de Sevilla)*

1. **ACADEMICISTA:** Sorgeix a França a l’ *Académie Royale de Peinture et de Sculpture.* 🡪 La praxi pictòrica s’unifica mitjançant unes regles estrictes.

CHARLES LE BRUN (fundador i director de l’acadèmia, pinta al servei de Lluís XIV)
El canceller Séguier

1. **BARROCA:** PETER PAULUS RUBENS, influït per la *terribilità* (fort ànim, energia i fúria dels representats) de Miquel Àngel, i el cromatisme de Ticià.
* Predomini del color sobre el dibuix
* Composicions obertes o centrífugues
* Composicions unitàries
* Composicions complexes
* Composicions en profunditat

També flamencs: JORDAENS (*El rei beu),* VAN DYCK (*Carles I d’Anglaterra)*

PINTURA ROCOCÓ (Nascut a França, desenvolupat desigualment a Europa al segle XVIII)

* **Pintura galant** que reflecteix la societat sofisticada de l’Antic Règim: amant de l’elegància, l’erotisme, l’exotisme, la intimitat...

Va dirigida a un públic nou amb sensibilitat artística que vol decorar els seus salons: l’aristocràcia (vol recordar les glòries del temps passat) i la burgesia (vol tenir representat el mode de vida al qual aspira).

* **Colors clars:** gris, verd poma, blau cel, rosa pàl·lid, beix.
* Temes (busquen complaure): dona dolça i femenina, amor, escenes de festes i reunions de societat en jardins idíl·lics.

WATTEAU trenca amb l’academicisme amb les seves escenes protagonitzades per actors de teatre. (*Gilles)*

* A França el tema amorós (nou) es tracta en pintures de format petit.
WATTEAU, FRAGONARD, BOUCHER. CHARDIN (burgesia parisenca: escenes quotidianes i natures mortes)
* Pintors anglesos del segle XVIII influenciats per la pintura holandesa i flamenca del segle XVII (paisatgistes i Van Dyck)
GAINSBOROURGH (*Mr i Mrs Andrews)*
* Itàlia: Pintors de paisatges urbans (*vedutisti)* 🡪 IL CANALETTO (*El gran canal)*TIEPOLO enllaça el gust barroc amb l’estètica rococó (*La immaculada concepció)*
* Espanya: MELÉNDEZ (pintor de natures mortes), PARET I ALCÁZAR (corrent estètic francès).

BARROC ESPANYOL 🡪 *Siglo de oro* espanyol

Primer terç 🡪 Pintors influïts per l’estil manierista

* PANTOJA DE LA CRUZ i SANXES-COELLO (retratistes de Felip II)
* FRANCESC RIBALTA (seguidor del naturalisme de Caravaggio, inicia l’escola barroca valenciana)

Primer terç🡪 Dues escoles a mig camí entre el corrent manierista i el naturalista:

* Escola toledana (seguidora del GRECO): Sánchez COTÁN (natures mortes)
* Escola sevillana: PACHECO (retratista, temes hagiogràfics – mestre de Velázquez)
* JOSEP DE RIBERA (lo spagnoletto)
Neix a València però desenvolupa la seva obra a Nàpols. Seguidor de Caravaggio en els inicis, evoluciona cap a composicions dramàtiques i d’estructures complexes. Temes religiosos (*La trinitat),* retrat *(La barbuda dels Abruzzos)*.

Segon quart 🡪 Grans figures de la pintura espanyola

* DIEGO VELÁZQUEZ
Comença amb pintures de gènere (*La vella fregint ous, L’aiguader de Sevilla),* i a vegades les combina amb temàtiques religioses (*Jesús a casa de Marta i Maria)*Va a Madrid i és retratista de Felip IV 🡪 S’inicia en la temàtica mitològica des d’una visió humanitzadora del mite (*La Venus del mirall, La farga de Vulcà)*Altres obres: *Les llances, Las Meninas*
* ZURBARÁN

Representa el silenci i la quietud de la vida monàstica amb quadres de frares (*San Serapio).*

* ALONSO CANO
Pintor entre el classicisme i un barroquisme incipient. També escultor i arquitecte.

Tendència pròpiament barroca:

* **ESCOLA SEVILLANA:** MURILLO (Suavitat i esteticisme, temes religiosos i escenes de gènere – *La immaculada)*

VALDÉS LEAL (Expressionisme, lletgisme, dramatisme – *Finis Gloriae Mundi)*

* **ESCOLA MADRILENYA:** Influència de pintors venecians i Rubens

CLAUDIO COELLO (*Adoració de la sagrada forma)*

🡪Segle XVIII. Decadència només trencada per MELÉNDEZ (pintor de natures mortes) i PARET Y ALCÁZAR (afrancesat) La decadència se supera amb l’arribada de GOYA (final del segle XVIII)