

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
NOMBRE DE LA ASIGNATURA :ARTE BARROCO
ÁREA DE CONOCIMIENTO : HISTORIA DEL ARTE
DEPARTAMENTO :HISTORIA DEL ARTE
TRONCAL : () OBLIGATORIA : (X) OPTATIVA : ()
CICLO : 1º () 2º () ANUAL (X) CUATRIMESTRAL : 1º () 2º ()
GRUPO : A (X) B () C () D () PROFESOR :VICENTE LLEÓ CAÑAL
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA :

1º.- El Barroco: historia de un concepto. Fenómeno recurrente o momento histórico concreto; el Barroco y “lo barroco”. El siglo XVII y su contexto general; las contradicciones del período. Contrarreforma y Papado frente a Reforma Protestante. Cultura “popular” y Cultura cortesana. Las Monarquías absolutas y los albores de la Ilustración. Naturalismo y clasicismo. Las Academias. El arte de la Retórica como horizonte ideológico del período barroco: la obra de arte total como su máxima expresión.

2º.- La Roma Santa de Sixto V. 1592, la elección del Papa Clemente VII. El Concilio de Trento y las artes: Paleotti, Borromeo, Gilio. El impacto de las nuevas órdenes religiosas. Los mecanismos del mecenazgo: Papas, Cardenales y Nobles. El taller de Giuseppe Cesari, Caballero de Arpino. Los artistas extranjeros establecidos en Roma y la aparición de nuevos géneros pictóricos.

3º.- Michelangelo Merisi da Caravaggio. Orígenes y formación. La vida difícil de Caravaggio y la protección de sus mecenas. La utilización de la luz como recurso expresivo; el naturalismo caravaggesco y el problema del decoro: cofradías y connoisseurs. La ruptura con las tradiciones de la pintura italiana: la función del dibujo. La obra de Caravaggio y su impacto entre los pintores y los críticos contemporáneos.

4º.- Bolonia: Annibale Carracci y la Accademia degli Incamminati. Roma: la búsqueda de una nueva síntesis clasicista – Venecia, Rafael/Miguel Ángel y la Antigüedad. Los grandes ciclos al fresco en Bolonia y Roma. Carracci y Caravaggio. El círculo del Palazzo Farnese y Monseñor Agucchi. Paisajes y pintura de género. La difusión de la obra de los Carracci a través del grabado.

5º.- El impacto de Caravaggio en Roma: Orazio y Artemisia Gentileschi, Borgianni, Saraceni y otros. Caravaggismo de segunda mano y el Movimiento Caravaggista Internacional: Flandes, Francia, España.. La renovación de la iconografía religiosa y la evolución de los nuevos géneros: escenas de mala vida (I Bamboccianti), bodegones, escenas musicales. Iconografía e iconología de los nuevos temas.

6º.- Los seguidores y colaboradores de Carracci en Roma: los boloñeses y el clasicismo barroco: Domenichino, Albani, Guido Reni, Lanfranco, Guercino. Continuidad de la gran tradición de pintura al fresco italiana y popularidad de la “pintura de gabinete”. La difusión del clasicismo boloñés dentro y fuera de Roma y entre los extranjeros residentes en ella.

7°.- Gian Lorenzo Bernini: sus inicios como escultor y su posterior actividad como diseñador de espectáculos teatrales. El ideal del *bel composto* y la unidad de las artes visuales. Las experiencias arquitectónicas sobre temas de planta central. El viaje a París y el desarrollo del modelo de palacio europeo; su reputación internacional. Una obra de arte total: desde la Piazza del Popolo hasta San Pedro. La transformación interna de San Pedro: fusión de las artes.

8°.- Francesco Borromini. Orígenes y formación en la tradición lombarda: la valoración del gótico y de la calidad constructiva. Borromini vs. Bernini: el *fantasticare* de Borromini. El desarrollo de una nueva concepción del espacio interior y su traducción exterior: una arquitectura dinámica. El “Opus Architectonicum” de Borromini.

9°.- Las experiencias del Alto Barroco romano: la herencia de los Maestros. Pietro da Cortona, arquitectura y pintura. Carlo Rainaldi, Martino Longhi, etc. Nuevas concepciones urbanísticas. Otros centros artísticos: Venecia y Baldassare Longhena.

10°.- La evolución de la escultura barroca. El taller de Bernini. Algardi, Duquesnoy. La evolución de las tipologías escultóricas: virtuosismo e ilusionismo. La escultura fuera de Roma. Nápoles y las decoraciones interiores en mármoles y estucos.

11°.- La pintura del Alto Barroco. Roma: la *quadratura* y las grandes decoraciones al fresco. Andrea Pozzo y el Baciccio. Carlo Maratta. La pintura fuera de Roma: Bolonia, Florencia, Génova y Nápoles.

12°.- El Piamonte: la herencia arquitectónica de Borromini. El Turín sabaudeo. Guarino Guarini científico y arquitecto: la disolución del espacio. Un “guarinismo” popular: las iglesias de Bernardo Vittone. Filippo Juvarra y un clasicismo áulico: arquitectura y urbanismo.

13°.- La arquitectura tardobarroca: la influencia de la escenografía. Roma, intervenciones urbanas, Salvi, Raguzzini. Carlo Fontana. Nápoles, Luigi Vanvitelli y Ferdinando Sanfelice.

14°.- Las artes del Barroco tardío. Escultura. Francesco Queirolo y Giacomo Serpotta.. Pintura, Luca Giordano como compendio de experiencias pictóricas. Tiepolo y la tradición veneciana. El *Grand Tour* y la aparición de nuevos géneros: *vedette* y *capricci*.

15°.- El Barroco en Francia. La situación de Enrique IV a Luis XIV. Arquitectura: las influencias italianas y el peso de las tradiciones locales. París, las primeras experiencias urbanísticas. Salomón de Brosse. Lemercier y Mansart: la creación de un clasicismo propio. Pintura: los “manieristas” rezagados. Pintores con experiencia italiana. Latour y el “caravaggismo” francés.

16°.- La época de Luis XIV: *Le Grand Siècle*. Gobelinos y Academia : la reorganización

de la producción artística como cuestión de Estado. Vaux-le-Vicomte como ensayo general. Arquitectura, de Le Vau a Hardouin-Mansart. El arte de la Jardinería. Los ballets de Corte. Pintura: Poussin y Lorena. Los pintores académicos.

17º.- El Barroco en Flandes. Contexto histórico: el mecenazgo de los Archiduques. El medio intelectual: la Universidad de Lovaina, Justo Lipsio. Pintura: Rubens, Jordanes y Van Dyck. El naturalismo flamenco.

18º.- El Barroco en los Países Bajos. Contexto histórico, económico y social. El *embarrassment of riches* según Schama; el “arte de describir” según Alpers. Rembrandt, Frans Hals y Vermeer. Los maestros menores.

19º.- El Barroco en Centroeuropa: países católicos y protestantes. Las grandes personalidades. Fischer von Erlach, von Hildebrandt, los Assam, los Dietzenhoffer, Baltasar Neumann. Escultura. Ignaz Günther.

20º.- El Barroco en Inglaterra. Un considerable decalaje: Iñigo Jones y el neopaladianismo inglés. Sir Christopher Wren y la reconstrucción de Londres: San Pablo y las parroquias de la City. Un clasicismo romántico: Vanbrugh y Hawksmoor.

21º.- La reacción anti.barroca. La estética del sentimiento frente a la estética normativa. El gusto por lo pintoresco. Piranesi y la estética de lo sublime.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

GENERAL

(Cat.) “The genius of Rome, 1502-1623” (Royal Academy, Londres, 2000)

ALEWYN, R.- “L’Univers du Baroque” (Utrecht, 1964)

ALPERS, S.- “The Art of Describing” (Chicago, 1983)

ELIAS, N.- “La Sociedad Cortesana” (México, 1982)

MAHON, D.- “Studies in Seicento Art and Theory” (Londres, 1947)

SCHAMA, S.- “The embarrassment of richness. An interpretation of Dutch Culture in the Golden Age” (Nueva York, 1987)

ARQUITECTURA

BLUNT, A (Ed.).- “Baroque and Rococo Architecture and Decoration” (Nueva York, 1978)

BLUNT, A.- “Arte y Arquitectura en Francia, 1500-1700” (Madrid, 1977)

NORBERG-SCHULTZ, C.- “Arquitectura Barroca” (Madrid, 1989)

WITTKOWER, R.- “Art and Architecture in Italy, 1600-1750” (Harmondsworth,, 1973)

ESCULTURA

LAVIN, I.- “Bernini e l’unità delle arti visive” (Roma, 1980)

POPE-HENNESSY.- “Italian High Renaissance and Baroque Sculpture” (Londres, 1970)

PINTURA

HELD, J.S.- “Rubens and his circle, studies by...” (Princeton, 1982)

ROSE, B.- “The Golden Age of Dutch Painting” (Londres, 1969)

WATERHOUSE, E.- “Italian Baroque Painting” (Glasgow, 1969)

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA :

El presente curso está dedicado al estudio del arte y la arquitectura durante el periodo Barroco, es decir, con distintos matices en los distintos países, desde aproximadamente finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII.

La mayor parte del temario se centra en el medio italiano; ello se debe no sólo al intrínseco interés de sus manifestaciones artísticas, sino al hecho de que, desde sus orígenes, se puede apreciar nítidamente en Italia un fértil campo de tensiones entre impulsos clasicistas y experimentalismo radical. Lo que, en definitiva, caracteriza el desarrollo de las distintas experiencias barrocas en los distintos países, configurándose, pues, Italia como observatorio privilegiado para el historiador

A lo largo de la exposición de los distintos temas habrá ocasión de reflexionar sobre el elemento unificador de experiencias tan diversas – de hecho contrapuestas – como se suceden durante el período Barroco. Este elemento unificador, auténtico hilo rojo que conecta fenómenos formalmente tan distintos, puede ser identificado con el Arte de la Retórica, es decir, el arte de la persuasión. En efecto, es la retórica la que confiere la unidad a las distintas experiencias y no sólo artísticas; de hecho, quizás por primera vez, se puede hablar de una *Cultura del Barroco*, en la que convergen no sólo las artes plásticas, sino disciplinas tan aparentemente distantes como puedan ser la música, la astronomía o la teología.

METODOLOGÍA

La propia estructura de nuestra organización docente, así como la desequilibrada **ratio** entre alumnos y profesores imponen en cierta medida la denominada “lección magistral” como soporte de la enseñanza. Estas lecciones expondrán el desarrollo de los temas, a razón de uno por semana aproximadamente. Como complemento de la exposición se proyectarán diapositivas que reproduzcan los principales monumentos y obras de arte a que se aludan en los temas.

Junto con la Bibliografía Básica incluída en este programa, a lo largo de la exposición de los temas se irán señalando las aportaciones más específicas o recientes relativas a los mismos.

Es preciso reiterar que la bibliografía se incluye para que sea usada y manejada, tanto la general como la específica; no **existe** (como es lógico en la Universidad) **un manual de la asignatura**. Por otro lado, hay que advertir una vez más que los “apuntes” son sólo unas notas de carácter personal, sin otro valor que el de un mero guión de la asignatura.; **en absoluto pueden suplir el uso de la bibliografía.**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN :

Durante el curso se realizarán dos exámenes parciales y eliminatorios, que versarán sobre la materia vista a lo largo del semestre. La nota final será la resultante de hacer media con las de ambos exámenes parciales que, no obstante, deben ser aprobados independientemente.

Se valorará a efectos de calificaciones una redacción lúcida y lógica, con una clara exposición de los argumentos. Seguramente es innecesario señalar que una correcta sintaxis y ortografía son requisitos absolutamente imprescindibles.

Se valorarán muy especialmente la **cultura** que demuestren los alumnos, entendiendo por

tal la capacidad para relacionar fenómenos diversos, la familiaridad con la estadística y la literatura contemporáneas y una amplia experiencia visual.

HORARIO DE TUTORÍA :

Lunes, Martes y Miércoles, de 12:00 a 14:00 hrs.