

Comentario de texto > Escultura

Contraste de tendencias entre Bernini y Borromini

Lee detenidamente el texto y responde a las cuestiones indicadas más abajo:

El contraste de tendencias entre Bernini y Borromini renueva, en condiciones históricas distintas y con diversos caracteres, el contraste que se había manifestado- en los primeros años del Seicento- entre las tendencias pictóricas iniciadas por Annibale Carracci y por Caravaggio. También en la arquitectura se produce una rebelión antimanierista; y Bernini y Borromini son antimanieristas como lo habían sido Annibale Carracci y Caravaggio. También en la arquitectura la rebelión antimanierista significa la revaloración de la poesía contrapuesta a la prosa, pese a que tanto Bernini como Borromini conciben la "poesía" de la arquitectura de manera absolutamente diversa y hasta contradictoria".

(G.C. Argan, La arquitectura barroca en Italia, Buenos Aires, 1960)

- Resume las ideas fundamentales del texto
- Comente la obra de Bernini y Borromini
- Escuelas pictóricas barrocas más representativas

a) Resume las ideas fundamentales del texto incluyendo un comentario crítico sobre el mismo

Se trata de un texto *historiográfico*, extraído del libro "*La arquitectura barroca en Italia*", de **Giulio Carlo Argan**, renombrado historiador del arte italiano y especialista en arquitectura barroca. El autor establece una comparación respecto a la diversa manera de concebir la arquitectura los dos más grandes arquitectos barrocos italianos, Bernini y Borromini. Coetáneos ambos, tienen en común su rebelión contra el Manierismo, pero su arquitectura es muy diferente e incluso contradictoria. Argan atribuye este contraste de tendencias a que son distintas las condiciones históricas en que trabajan y sus caracteres.

Indica también que las diferencias artísticas entre ellos son similares a las que con anterioridad existían entre los dos pintores barrocos italianos más importantes, Annibale Carracci y Caravaggio.

El **Manierismo** es un estilo artístico que surge y se desarrolla en Italia entre 1520 y 1600, en pintura especialmente. Los artistas trabajan "alla maniera de" los grandes maestros del Renacimiento (Leonardo, Rafael y Miguel Ángel) -de ahí su nombre- pero recrean sus formas con libertad. Es un estilo anticlásico, intelectual, refinado y elitista, caracterizado por la confusión, desproporción, falta de armonía, ausencia de perspectivas clásicas, movimiento exagerado, composiciones rebuscadas, formas alargadas, *serpentinatas*, con escorzos atrevidos, colores estridentes e irisados, luces artificiales.

A finales del siglo XVI los artistas italianos van a reaccionar contra el Manierismo, que ya no sirve para los propósitos religiosos contrarreformistas, propios del resurgir católico frente al protestantismo; la Iglesia necesita un arte comprometido al servicio de la fe, que sea popular e implique emocionalmente a la gente. Así surge en Italia un nuevo estilo: **el Barroco**. El cambio se inicia en pintura pero con dos tendencias muy diferentes, incluso opuestas:

- Frente a la artificiosidad manierista, **Annibale Carracci** prefiere el *clasicismo*: belleza intelectualizada e ideal, buen dibujo, armonía y claridad en la composición, colorido suave. Sus figuras heroicas son a la vez verosímiles y expresan sentimientos. Se inspira en la naturaleza para mejorarla.

- **Caravaggio** es un pintor revolucionario estéticamente. Gusta del *naturalismo*: imita la naturaleza pero sin mejorarla, su realismo es crudo. Los personajes de sus cuadros religiosos son vulgares, feos, incluso desagradables, faltos de decoro. Escandaliza a la misma Iglesia que no le perdona lo que considera falta de respeto. Sus partidarios sin embargo creen que así el pueblo se emociona y puede identificarse mejor con los santos y mártires. Es el introductor del *tenebrismo*, que consiste en aplicar una luz muy fuerte sobre determinadas figuras y objetos, destacados sobre el fondo en penumbra, creando violentos contrastes entre zonas iluminadas y otras oscuras, lo que produce un dramatismo efectista y teatral.

G. C. Argan

(1909-1992): fue un historiador y teórico del arte italiano. Gran especialista en arte renacentista y barroco, también escribió sobre arquitectura contemporánea y monografías de artistas. Entre sus obras citaremos "Arte Moderno", "Proyecto y destino", "Walter Gropius y la Bauhaus" y "La arquitectura barroca en Italia". Fue también alcalde de Roma entre 1976-1979.

Serpentinata: figura que presenta un movimiento giratorio de las caderas, hombros y cabeza.

En arquitectura **Bernini** y **Borromini** son los dos artistas claves del Barroco. Aunque contemporáneos, ya que pertenecen a la generación de 1630, son muy diferentes:

Bernini es un artista polifacético -arquitecto, escultor, pintor, comediógrafo y compositor-. Es también un hombre de mundo, brillante, simpático, rico, que goza de gran fama y éxito, protegido por el papa Urbano VIII y más tarde por Alejandro VII, para los que trabaja. Tiene un gran taller y deja en manos de sus asistentes los detalles de sus diseños. Proyecta sus edificios de acuerdo con las proporciones del cuerpo humano, según la concepción clásica. Usa elementos constructivos clásicos: columnas y pilastras de órdenes clásicos, prefiriendo el orden gigante, entablamentos, frontones y arcos clásicos, pero tratados de forma poco ortodoxa. Los elementos decorativos que emplea son abundantes y de gran riqueza (mármoles veteados, bronce, estucos pintados), buscando el colorido y los juegos de luz y sombra. Le interesa la fusión de la escultura y la pintura con la arquitectura, para conseguir efectos escenográficos sorprendentes y espectaculares. Resumiendo, pese a sus innovaciones, Bernini no llega a cambiar la esencia de la tradición renacentista, de la que se siente deudor, aunque se acerca a ella de manera independiente y creativa. Su fecunda obra ha sido muy imitada.

Borromini, por el contrario, es un hombre tímido, profundamente religioso, mentalmente desequilibrado, de carácter difícil, solitario y con poco éxito, que se acaba suicidando. Tras una breve colaboración, se convierte en rival de Bernini. Se dedica en exclusiva a la arquitectura y vigila personalmente la ejecución de sus obras, con gran dominio técnico. Trabaja para las órdenes religiosas, que no tienen muchos recursos; suele construir iglesias de pequeñas proporciones y materiales pobres (ladrillo, estuco) pero que destacan por sus innovaciones técnicas, originalidad, movimiento y libertad de formas. Los elementos arquitectónicos que emplea son clásicos pero los utiliza con libertad e imaginación, sin respetar las normas. Borromini es un arquitecto revolucionario, que rompe con la tradición clásica, al renunciar a planificar de acuerdo con módulos y proporciones clásicas. Su arquitectura es extravagante, audaz y fantástica. Gusta de muros alabeados, fachadas cóncavas, juegos de luces y sombras y plantas complejas de gran dinamismo. Evita la inclusión de otros géneros artísticos en la creación del ambiente espacial. La decoración interior es geométrica, menos recargada que la de Bernini. Ejerce gran influencia posterior en toda Europa.

b) Comente la obra de Bernini y Borromini.

Gian Lorenzo Bernini (1598-1680). Este genial arquitecto y escultor es autor de gran número de obras maestras. Entre sus construcciones, principalmente religiosas, destacan las siguientes:

- **Baldaquino de San Pedro**, en el Vaticano, colocado bajo la cúpula de Miguel Ángel, está realizado en bronce, de 30 metros de altura, con cuatro columnas salomónicas adornadas con hojas de vid (símbolo de la Eucaristía) y abejas (de la familia Barberini). Borromini colaboró en el remate.
- **San Andrés del Quirinal**, pequeña iglesia de planta elíptica, con un pórtico semicircular con un entablamento curvo y volutas que sostienen un escudo.
- **La Plaza de San Pedro**, que comenzó a urbanizar en 1656 por encargo de Alejandro VII. Es de forma elíptica, con una colosal columnata exenta de cuatro filas de columnas dóricas, en dos brazos curvos, con un entablamento recto coronado por esculturas, en torno a un obelisco central. Es una plaza espectacular, de gran sentido escenográfico, buscando el efecto sorpresa. Los brazos son símbolo de la Iglesia que acoge a los peregrinos y de la capitalidad universal de la Roma papal. Entre sus construcciones civiles destacan:
- La **Scala Regia**, escalera ceremonial en el Vaticano, donde coloca un orden de columnas dentro que, sin romper la perspectiva, dan sensación de mayor amplitud.
- La fachada del **Palacio Barberini** y el **Palacio Odescalchi**.

Bernini se sentía fundamentalmente **un escultor**, como su admirado y homónimo Miguel Ángel. Su obra escultórica es extensa e innovadora, en ella manifiesta un extraordinario virtuosismo en el estudio de cuerpos, calidades, expresión de sentimientos y juegos de luces y sombras. Es un creador de modelos iconográficos. Destacan: **David, Apolo y Dafne**, grupo de tema **mitológico**, el **Éxtasis de Santa Teresa**, la **Beata Albertoni**, la **Catedral de san Pedro, sepulcros**, la **fuentes de los Cuatro Ríos** y **retratos-bustos**.

Francesco Borromini (1599-1667): este arquitecto extraordinario, nacido en Lombardía, dejó varias edificaciones famosas, todas ellas en Roma:

- **San Carlos de las Cuatro Fuentes**, su obra maestra. Iniciada en 1634, esta pequeña iglesia es de planta central ovalada, al igual que la cúpula, decorada con arcos de forma octogonal, exagonal y en cruz, que van disminuyendo de tamaño hacia el centro; es un recurso ilusionista para conseguir mayor altura. La fachada, empezada en 1665, es muy movida, organizada en tres vanos con entranques de forma cóncava y salientes convexos que se alternan; el entablamento se ondula; adornada con nichos con estatuas, buscando el claroscuro, presenta un medallón ovalado en el centro. En la esquina coloca una fuente y esculturas.
- **Sant' Ivo alla Sapienza**, en la Universidad romana, de planta mixtilínea y fachada cóncava, con una fantástica cúpula coronada por una linterna en espiral, inspirada en los zigurats mesopotámicos.
- **Santa Inés** combina una cúpula central con dos linternas laterales en la fachada cóncava.
- **Oratorio de San Felipe Neri**, fachada alabeada cóncava, rematada con frontón mixtilíneo. El interior tiene una caprichosa cúpula nervada, inspirada en el arte gótico.
- **Galería del palacio Spada**, su perspectiva ilusionista amplía el espacio (8,6 metros simulan 37)

David: representado como un adolescente, cuyo rostro ceñido por el esfuerzo es un autorretrato del escultor.

tema mitológico: inspirada en Las metamorfosis de Ovidio. Apolo persigue a la ninfa Dafne, quien se convierte en árbol. Bernini capta con gran realismo el instante en que la ninfa se transforma en laurel cuando el dios la alcanza. Bernini representa el terror de Dafne y el anhelo y sorpresa de Apolo.

Éxtasis de S^a. Teresa: Bernini muestra el instante en que el bellissimo ángel traspasa con una saeta el corazón de la santa. Se encuentra en la Capilla Cornaro de la iglesia de Santa Maria de la Vittoria; los miembros de la familia Cornaro asisten al éxtasis en fingidos palcos. El altar es como un escenario.

Catedral de San Pedro: relicario para la silla de San Pedro en bronce dorado, mármol y vidrio.

sepulcros: como el del papa Urbano VIII, donde establece un nuevo tipo de monumento papal y el del papa Alejandro VII.

retratos-bustos: como los de Scipione Borghese y Luis XIV, en el que establece el retrato oficial de monarca absoluto del Barroco

c) Escuelas pictóricas barrocas más representativas

Todas ellas presentan las características generales propias del Barroco: composición a base de líneas diagonales y curvas; colorido variado, con un color predominante para dar unidad al cuadro, aplicado con pinceladas sueltas y deshechas; contrastes de luces y sombras; poca importancia de la línea; naturalismo y gusto por los detalles; falta de claridad y confusión en el significado; dominio de la **perspectiva aérea**

perspectiva aérea: sistema pictórico que trata de conseguir la profundidad en una superficie plana. Puede ser lineal, cuando las líneas de las figuras convergen hacia el punto de fuga en el fondo, y aérea, que estudia la transformación de la percepción de los objetos en función de la distancia y de la luz

ESCUELA ITALIANA. Italia es la cuna y el principal centro artístico del arte barroco. El pintor más genial es Michelangelo Merisi, llamado **Caravaggio** (1573-1610), de personalidad violenta. Su obra *naturalista* responde al espíritu de la Contrarreforma. Entre sus obras, predominantemente religiosas, destacaremos: *La muerte de la Virgen*, *La vocación de San Mateo*, *La conversión de San Pablo*, *La crucifixión de San Pedro*, *Baco*, bodegones, etc.

Otra tendencia pictórica es el clasicismo de los hermanos **Carracci**, de Bolonia. Fundan una Academia para la formación técnica y humanística de los artistas. El mejor es **Annibale** (1560-1609). Destacan sus frescos de la *galería del palacio Farnesio*, con escenas mitológicas enmarcadas por arquitecturas. Es el padre del paisaje clasicista, con escenas idílicas en una naturaleza serena (*La huida a Egipto*).

En la segunda mitad del siglo XVII se desarrolla una tercera tendencia: la *pintura decorativa*. Se pintan bóvedas con temas religiosos o mitológicos, de forma ilusionista, simulando cielos ("rompimiento de gloria") enmarcados por falsas arquitecturas donde flotan muchas figuras, con escorzos impresionantes. Los mejores pintores son **Pietro da Cortona** (*frescos del palacio Barberini* con la gloria de Urbano VIII) y **Luca Giordano**, que trabaja para Carlos II en España en Madrid y El Escorial.

ESCUELA FRANCESA. En la primera mitad de siglo se advierte la influencia de Caravaggio en una *corriente naturalista*, cuyo mejor representante es **Georges de La Tour** (1593-1652) que pinta escenas religiosas, iluminadas por velas, de composición sencilla, con volúmenes geométricos y simples (*La Magdalena*).

Dentro de la *tendencia clasicista* destacan dos pintores residentes en Roma. **Nicolas Poussin** (1594-1665) es la figura clave del clasicismo. De formación humanística y magnífico dibujante, pinta temas mitológicos combinados con paisajes, con personajes dignos y serenos, composiciones ordenadas y claras, color influido por los venecianos. *Pastores de Arcadia*, *El Parnaso* son dos de sus cuadros.

Claudio de Lorena (1600-1682) es especialista en paisajes con arquitecturas clásicas, captados al amanecer o crepúsculo, para conseguir luces poéticas (*Puerto de Ostia con el embarque de Santa Paula*).

ESCUELA FLAMENCA. En el siglo XVII los Países Bajos se escinden en Flandes- católico y bajo dominio español- y Holanda- calvinista e independiente del dominio español tras larga lucha.

Pedro Pablo Rubens (1577- 1640), es el mejor pintor flamenco. Tras viajar por Italia, monta en Amberes un taller de gran éxito, con muchos ayudantes. Su obra es muy amplia. Es un extraordinario colorista, sus composiciones están llenas de dinamismo y complejidad, con personajes musculosos y desnudos femeninos sensuales y nacarados. Junto a los retratos, destacan entre sus obras *El Descendimiento*, *La adoración de los Reyes Magos*, *El jardín del amor* y *Las tres Gracias* (estas tres últimas en el Museo del Prado)

Anton Van Dyck (1599 -1641) discípulo de Rubens, es nombrado pintor de cámara por Carlos I Inglaterra. Crea el tipo de *retratos de corte*: personajes de cuerpo entero, en pose, manos delgadas, elegantes y refinados, con gran calidad en las telas, joyas... Es un gran colorista (azules, grises, rojos...)

Jacob Jordaens (1593-1678) pinta temas de género, como *El rey bebe*, alegres y satíricas.

ESCUELA HOLANDESA. La República holandesa es una nación rica y próspera en el siglo XVII con una economía basada en el comercio. Hay un gran auge pictórico. Orgullosa de su recién conseguida independencia, la burguesía calvinista invierte en cuadros, en general de pequeño formato, para decorar sus casas con géneros realistas que reflejan su realidad cotidiana. Los pintores, en lugar de trabajar por encargo, comienzan a producir "para el mercado". Los temas preferidos son **retratos, paisajes** -marítimo, urbano o rural- **interiores domésticos, bodegones**, etc. Desaparece la pintura religiosa y la mitológica es muy escasa.

Frans Hals (1584-1666) es especialista en **retratos corporativos**, con personajes alegres, comiendo y conversando en torno a una mesa. La iluminación es natural y el colorido rico, a pinceladas sueltas. Sus obras más conocidas son los oficiales de la **compañía** de San Jorge, *Las regentes del asilo* y *La Gitana*.

Rembrandt von Rijn, (1606- 1669) es la máxima figura de la Escuela Holandesa y genio universal. Nacido en Leiden, se instala en Amsterdam, donde recibe la influencia de Caravaggio. Lleva una vida feliz, convirtiéndose en retratista de prestigio y de considerable riqueza hasta 1642 en que muere su esposa y se inicia una época difícil para el pintor; arruinado, pasa su vejez aislado y en la miseria.

Rembrandt es el pintor de la luz. Su técnica tenebrista consigue zonas de *penumbra dorada* frente a otras fuertemente iluminadas, creando una atmósfera mágica y poética. El dibujo pierde importancia frente al color, que es muy rico, lleno de matices, aplicado con pinceladas anchas, espontáneas y pastosas.

Su obra abarca los más diversos géneros: paisajes, naturalezas muertas (*El buey desollado*), temas mitológicos, escenas religiosas (*Cena de Emaús*) y retratos, tanto individuales (*Saskia*, numerosos *Autorretratos*), como colectivos (*La lección de anatomía del doctor Tulp*, *Los síndicos de los pañeros* y *La ronda de noche*, su obra maestra). Realizó también magníficos grabados al **aguafuerte**. En su obra realiza una reflexión sobre la condición humana, preocupado por captar el universo interior del hombre, lo invisible. Para él tiene más importancia el verismo y la sinceridad que la belleza clásica. Ha ejercido enorme influencia.

Jan Vermeer (1632- 1675) es el segundo en fama de los grandes pintores barrocos holandeses. Sabemos poco de **Vermeer**, salvo que vivió en Delft hasta que murió a los 43 años. Su obra es escasa pero llena de originalidad. Pinta *interiores domésticos*, llenos de calma y serenidad, en sencillas composiciones con una o dos figuras, generalmente mujeres; la luz clara y fría, da volumen a las figuras y juega con los colores en exquisitas vibraciones. Destacan *La lechera*, *La encajera*, *La carta* y un único paisaje, *Vista de Delft*, maravillosa y serena visión de su ciudad, considerado el primer cuadro impresionista de la pintura.

Entre los pintores paisajistas destacan **Hobbema** y **Ruisdael**.

ESCUELA ESPAÑOLA A pesar de la grave crisis económica y política que sufre España en el siglo XVII, es un periodo de esplendor cultural y artístico ("*Siglo de Oro*"). La clientela de los pintores son iglesias y conventos, además de la Corte, ya que la burguesía es casi inexistente. La mayor parte de la producción es pintura religiosa contrarreformista sin que apenas exista pintura mitológica ni histórica, siendo escaso el paisaje. Se cultiva mucho el bodegón y el retrato. Los principales pintores son:

José de Ribera (1591-1652) valenciano, establecido en Nápoles. Pinta cuadros de martirios y penitentes de estilo tenebrista, dramáticos y de gran realismo, con dibujo de gran calidad y extraordinario colorido (*El martirio de San Felipe*). Posteriormente su estilo es iluminista (*Inmaculada*). Fue también un buen grabador.

Francisco de Zurbarán (1598-1664), extremeño que trabaja en Sevilla. Pinta grandes ciclos de temas religiosos para los conventos con un estilo *tenebrista*, en que la luz resalta el efecto casi tridimensional de sus figuras, de perfiles remarcados por un dibujo firme. Sus composiciones son estáticas, simples, pero su colorido es muy rico (especialmente los blancos de los hábitos). Funde con gran sencillez lo natural y lo sobrenatural (*San Hugo en el refectorio*). Pinta también bodegones ascéticos, casi místicos, y retratos a lo divino (santas representadas como damas de la época).

Bartolomé Esteban Murillo (1618-1682), sevillano, tras unos primeros lienzos tenebristas, su estilo se ilumina y su paleta se enriquece, con una factura suelta y vaporosa, por influencia de Rubens. Tiene enorme éxito con sus pinturas religiosas dulces y graciosas (*Inmaculadas*, *Niños de la Concha*) y sus pícaros niños.

Diego Velázquez (1599-1660) sevillano, es el mejor pintor del Barroco en España y una cumbre del arte universal. Su primera etapa sevillana es tenebrista, realizando bodegones de gran realismo (*La vieja friendo huevos*, *El aguador*). Se traslada a Madrid en 1623 donde va a ser nombrado pintor de cámara de Felipe IV. Realiza dos viajes a Italia (en 1629 y en 1648). Pinta sobre todo retratos del rey y su familia (*Felipe IV*, *Conde-Duque de Olivares*, *Príncipe Baltasar Carlos*), a caballo o de caza, y retratos de bufones (*Niño de Vallecas*). Pinta también cuadros mitológicos (*Los borrachos*, *La fragua de Vulcano*, la *Venus del Espejo*, *Las Hilanderas*) históricos (*La rendición de Breda*) y paisajes (*Villa Médicis*), lo que significa una novedad en el panorama español. Su obra maestra es *Las Meninas*, retrato colectivo de la familia de Felipe IV. En todos sus cuadros destaca su dominio magistral de la perspectiva aérea, la luz, el dibujo y el brillante colorido aplicado con una pincelada suelta, casi impresionista.

retratos corporativos: modalidad de retrato colectivo frecuente en Holanda, de gran formato, encargado por asociaciones y compañías militares para adornar sus salas con retratos de grupo de sus miembros. Se conocían como *doelenstukken* ya desde el siglo XVI. El espíritu democrático de los holandeses y su creencia en el valor de cada persona los hizo muy diferentes de los retratos cortesanos: carecían de majestuosidad, los personajes se relacionan en ellos con libertad.

compañía: militar. Los burgueses holandeses formaron estas compañías (*doelen*) para defender sus ciudades de ataques o invasiones, ya desde la Edad Media. Tras la salida de la nobleza española y la pacificación de las Provincias Unidas ponían orden en las calles, cerrando puertas y velando por la tranquilidad ciudadana.; también hacían ejercicios de tiro y otras actividades. Sus miembros prestaban servicio voluntario durante tres años y, al concluir el periodo, el Ayuntamiento les obsequiaba con un gran banquete y encargaban un cuadro como recuerdo, que colgaban en las salas del Cuartel **aguafuerte:** técnica de grabado que se hace cubriendo una placa de metal con resina, sobre la que se dibuja con una aguja; luego se baña la placa con agua fuerte (ácido nítrico en agua) que se "come" las líneas al descubierto, no protegidas por la resina.

Vermeer: su padre tenía una posada y fue marchante de pintura, muy probablemente Vermeer heredó ambos negocios. A pesar de ello tuvo graves problemas financieros, ya que debía mantener a una gran familia de 11 hijos (su viuda se declaró en bancarrota un año después de su muerte). Necesitó ayuda económica de su suegra. Su esposa era católica y quizá se convirtió a su religión.

