



HISTORIA DEL ARTE BARROCO Y LA ILUSTRACIÓN EN EUROPA

Curso 2024-2025

Sergio Pérez Martín

Contexto

El renacer al clasicismo que se produjo a comienzos del siglo XV en Italia y que con el paso de las décadas fue extendiéndose hacia toda Europa, llegando en algunos territorios hasta bien entrado el siglo XVII, fue una época grandiosa para la Historia del Arte. Pero como casi todos esos momentos de "cénit", también contó con su periodo de "crisis", en este caso no a nivel demográfico, cultural o bélico, sino de cisma religioso que amenazaba con partir Europa entre Católicos y Protestantes, a lo que se trató de poner fin, al menos por la parte ideológica, con el Concilio de Trento. En este contexto, las manifestaciones artísticas se verán profundamente afectadas.

La Europa del Barroco es, pues, una Europa de cambios, pero con unos cimientos artísticos anclados en los siglos anteriores. El léxico de las producciones de los siglos XVII y XVIII seguirá siendo el del clasicismo, aunque reinterpretado y repensado, y acaso más rico en matices, pues mientras durante el Renacimiento el centro irradiador de ideas, modelos y artistas será Italia, en el Barroco harán su aparición en escena otros focos europeos, como Francia, Inglaterra, España...que desde su realidad aportarán y enriquecerán el contexto de este nuevo Arte. Pocos periodos han visto nacer a tantos genios y en ámbitos tan distintos y distantes: Caravaggio, Bernini, Velázquez, Rubens...

Además, con la llegada del siglo XVIII los procesos artísticos comenzarán a tomar una velocidad que se será ya una de las características de la modernidad, pues en la misma centuria hablaremos de Rococó y de Neoclasicismo, pero también del movimiento cultural e intelectual de la Ilustración.

Competencias que adquiere el estudiante

- Capacidad de análisis y síntesis sobre los contenidos de esta materia y sus fundamentos históricos y teóricos, adquiriendo una visión amplia y plural de la cultura europea de este período
- Capacidad para situar adecuadamente, en un espacio y tiempo concretos, las distintas corrientes, manifestaciones artísticas, obras y artistas de los siglos XVII y XVIII, así como sus límites e interrelaciones geográficas y culturales.
- Conocimiento de los lenguajes, teorías, procedimientos, técnicas, usos y funciones de la producción artística de los siglos de Barroco.



Universidad de Valladolid

Programa

I. Introducción:

1. A la sombra de Trento. Persuasión e Imaginación

II. El triunfo del Barroco

2. Urbanismo y arquitectura en la Roma papal
3. Dos maneras de entender y pensar la pintura: Caravaggio vs Carracci
4. La escultura barroca en Italia y el *concetto* artístico de Bernini
5. La renovación arquitectónica en Roma: Bernini, Borromini y sus seguidores
6. La pintura barroca en las Provincias Unidas del Norte. Vermeer, Hals y Rembrandt
7. La pintura barroca en Flandes. Rubens y Van Dyck
8. Urbanismo y arquitectura barroca en Francia
9. La pintura francesa del Barroco. Entre Flandes e Italia

III. Otros centros del barroco europeo

10. El Barroco en Inglaterra
11. El Barroco en Centroeuropa y Rusia: Viena y San Petersburgo
12. Pinceladas sobre el barroco en España

IV. Bloque. Rococó e Ilustración: final de camino

13. La Ilustración y los nuevos debates artísticos

Bibliografía

AAVV., *Arte, arquitectura y estética en el siglo XVIII*. Madrid, Akal, 1980.

BLASCO ESQUIVIAS, B., *Introducción al arte barroco: el gran teatro del mundo*. Madrid, 2015.

BLASCO ESQUIVIAS, B., *Arquitectos y tracistas: el triunfo del Barroco en la corte de los Austrias*. Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2013.

BONET CORREA, A., *Atlas Mundial de la Arquitectura Barroca*, Madrid, 2001.

BROWN, J., *Imágenes e ideas en la pintura española del siglo XVII*. Madrid, Alianza, 1978.

CHECA, F. y TURINA, J. M., *El Barroco*. Madrid, 1982.

GARCÍA MELERO, J. E., *Historia del arte moderno. El arte del siglo XVIII*. Madrid, UNED, 2008.

HAUTECOEUR, L., *L'architecture classique à Saint Petersburg à la fin du XVIII siècle*. París, 1912.

LEVEY, M., *Pintura y escultura en Francia. 1700-1789*, Madrid,

1994. MALE, E., *El Barroco. El Arte religioso del siglo XVII*, Madrid, 1985.

MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., *Escultura barroca en España: 1600-1770*. Madrid, Cátedra, 1987.

MONTANARI, T., *Il Barocco*, Torino, Einaudi, 2012.



Universidad de Valladolid

ROSENBERG, J., SLIVE, A. y TER KUILE, E.H., *Arte y arquitectura en Holanda (1600-1800)*, Madrid, 1981.

SUMMERSON, J., *Architecture in Britain 1530 to 1830*. New Haven and London, Yale University Press, 1993.

TOLMAN, R. y BEDNORZ A., *El barroco: arquitectura, escultura, pintura*. Colonia, 1997.

WATERHOUSE, E., *Pintura en Gran Bretaña. 1530-1790*. Madrid, Cátedra, 1994.

WITTKOWER, R., *Arte y arquitectura en Italia. 1600-1750*, Madrid, 1979.