

El cristianismo en Bernini: Cuando la escultura se emociona y emociona

**Autores: Maria del Mar Fraga, Jordi Soley,
Mercè Porrera, Isabel Muñoz,
Begoña Vadillo, Conchita Lorenzo**

Tutora: Judith Urbano

“Para triunfar en la pintura y escultura se necesitan tres cosas: ver la belleza de joven y acostumbrarse a ella, trabajar duro y obtener buenos consejos”

“Los que no se atreven a romper las reglas nunca las superaran...”

Gian Lorenzo Bernini

El objetivo de este trabajo es estudiar el papel que ejerce las ideas de la mal llamada contrarreforma de la Iglesia Católica en el pensamiento y la obra escultórica de Bernini. El reconocido artista del Barroco, y uno de sus máximos exponentes, supo plasmar la fuerza del evangelio y la nueva sensibilidad espiritual de la época a través de sus creaciones artísticas. En Bernini, la fuerza de las emociones, la viveza de los sentimientos expresados a través de su escultura se convierte en un nuevo elemento evangelizador y difusor del pensamiento de la época. Es un nuevo modo de llegar al corazón del ser humano y hacerle descubrir la presencia la fuerza de ese Dios Escondido que se oculta en su interior. Es una nueva, muy arrolladora forma de acercarse a Dios y su mensaje. Y eso lo consigue gracias a su capacidad de que la escultura (la piedra) se llene de vida se emocione y nos emocione.

INDICE:

1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

3. MARCO TEÓRICO

- a) La contrarreforma y el espíritu del barroco
- b) Bernini: Vida y obra

4. TRABAJO DE CAMPO

Análisis de las principales obras escultórica cristianas de Bernini
Bernini en España

5. CONCLUSIONES

6. BIBLIOGRAFÍA

7. Anexos

INTRODUCCIÓN:

El estilo **barroco** es un **periodo histórico y un movimiento cultural** que se sitúa entre el Renacimiento y el Neoclasicismo (a principios del XVII). Influyó en la literatura, la escultura, la pintura, la música y las artes escénicas. El término **barroco** fue usado, por críticos posteriores como sinónimo de alguna cosa exagerada, compleja, extravagante. Proviene de la palabra **barroco** en portugués que significa **perla imperfecta** y por extensión joya falsa. Durante los siglos XVIII Y el término del XIX se utilizó de forma peyorativa referido a aquello desmesurado, sobrecargado e irracional. Es una etapa de decadencia (que sigue al esplendor de cualquier corriente artística), en una Europa exhausta a causa de las guerras de religión entre católicos y protestantes (Reforma y Contrarreforma).

Son tiempos de depresión y angustia, tras dichas guerras entre naciones en las que se mezclan temas de ámbito social y religioso. Surge tras el Concilio de Trento. Su objetivo principal es llegar al pueblo iletrado y mover sus emociones. Utiliza una iconografía directa, teatral, con abundancia de ornamentación. De moda entre las monarquías absolutas europeas, ya que enfatizaba la autoridad, la riqueza y un determinado estilo de vida.

Este estilo de arte fue muy apreciado por la Jerarquía de la Iglesia católica como muestra de su poder. Al explicar la doctrina al pueblo llano, la profusión de detalles y la magnificencia de las imágenes movían a la devoción y a la admiración. El tema central casi siempre es un tema religioso, que se muestra con un estilo teatral, ampuloso y afectadamente dramático. En este mismo instante histórico, las creencias filosóficas y científicas vigentes, se desmoronan, dando paso al racionalismo y la ciencia moderna.

Uno de los exponentes más destacados de este periodo artístico fue Gian Lorenzo Bernini.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El presente trabajo tiene los objetivos y la metodología que recogemos en las siguientes líneas.

OBJETIVOS

Los principales objetivos son:

- 1/ Analizar la influencia de este artista en el Barroco
- 2/ Biografía: Su vida.
- 3/ Fases como escultor, estilos y géneros
- 4/ Análisis- Influencia

METODOLOGÍA

La metodología usada tiene dos partes: un marco teórico y un trabajo de campo. Para poder conseguir los objetivos propuestos y analizar las obras de Bernini resulta necesario primero conocer su trayectoria personal. Solo entonces estaremos en condiciones de estudiar sus principales y su relevancia. Estas dos partes constan de los siguientes apartados. (Es un estudio Descriptivo)

MARCO TEÓRICO

Biografía: Su vida.

Influencia

TRABAJO DE CAMPO

El trabajo de campo contiene los siguientes apartados.

1. Análisis de las principales esculturas del autor y sus obras. Aquí se analizarán con detalle los trabajos que han marcado su legado.
2. Influencia del barroco como expresión del cristianismo.
3. Entender su obra en profundidad.
4. Reconocimiento e influencia de Bernini. En este apartado intentaremos mostrar la relevancia del artista en la posteridad.

3. MARCO TEÓRICO

La Contrarreforma y el espíritu del barroco

La reforma nació de causas religiosas, pero las razones políticas y económicas estuvieron presentes en su propagación. La Reforma fue abonada por la idea generalizada, al final de la Edad Media, de que la Iglesia necesitaba de una reforma, que había una convicción de que el cristianismo debía volver a la pureza primitiva de apego a las Sagradas Escrituras.

Este movimiento tuvo el apoyo de los principes de las monarquías absolutistas que se quejaban de los abusos de la Iglesia en relación al poder temporal, por la abundancia de bienes del clero en contraposición con los agudos problemas sociales, la guerra, el hambre, la miseria y las graves deficiencias religiosas y morales de los sacerdotes. Otro factor importante fue la invención de la imprenta, que favoreció la difusión de las ideas.

Martín Lutero, reformista religioso de Alemania, nació y murió en Eisleben (Sajonia). En 1517 se enfrentó a los predicadores de las bulas de indulgencia por lo cual fue excomulgado por el Papa León X. La doctrina de Lutero se encuentra resumida en la Confesión de Augsburgo, preparado por Melamhton y presentado, para su consideración a la dieta de Augsburgo en 1530, con 28 artículos que revelan la profesión de fe de los luteranos y que luego se llamarían protestantes a las diferentes sectas que allí se derivaron y que eran partidarios de la Reforma.

La Reforma de las iglesias protestantes difiere de la católica en los siguientes puntos:

1. Ratifican la autoridad soberana de las Sagradas Escrituras en materia de fe, sobre el Papa y el Colegio de Cardenales.
2. Apoyan la libre interpretación, por los fieles, de las Sagradas Escrituras bajo la inspiración del Espíritu Santo.
3. Admiten sólo 2 sacramentos, aquellos creados por Cristo: el bautizo y la comunión.
4. Rinden culto sólo a Dios. Se excluyen el culto a la Virgen María, a los santos y a las reliquias.
5. Supresión de la confesio oris, introducida por la iglesia católica en los siglos XIV y XV. Rito que permitía acceder a todos los ámbitos de la vida de los feligreses y que era utilizado como instrumento de control.
6. Supresión de la jerarquía eclesiástica.
7. Supresión del celibato sacerdotal.
8. Supresión de los votos monásticos.

El Barroco se inicia en Italia, cobijado y dinamizado por la jerarquía católica que tuvo en el arte una excelente arma propagandística para frenar la Reforma protestante, después que el Concilio de Trento (1545-1563) hubiese sentado definitivamente las bases de restauración del catolicismo. En el siglo XVII, cuando Roma había vencido

a la herejía calvinista, la iglesia católica enseña al mundo su victoria a través de un arte triunfal, de exaltación del papado y de todas aquellas creencias que el Concilio Tridentino había declarado verdades dogmáticas de la fe.

Fue un movimiento de reforma interior y al mismo tiempo, de reacción enérgica contra el protestantismo, que se inició en la iglesia católica a mediados del siglo XVI. La necesidad de una Reforma se había hecho sentir debido a la corrupción de una parte del clero, la desorganización, la pésima administración y la violación de la disciplina eclesiástica, habían favorecido la expansión del protestantismo en Europa.

Así lo comprendieron algunos papas enérgicos, que trataron de poner fin a esta situación, el Concilio de Trento, que en sus primeras etapas se había dedicado a fijar la posición de la Iglesia frente al protestantismo, dedicó sus últimas sesiones (1562-1563) hacia el establecimiento de normas que regulara de manera más estricta la vida eclesiástica. Los papas Paulo IV, Pío IV, Pío V, Gregorio XIII y Sixto V se convirtieron en abanderados de esta Contrarreforma de la iglesia católica, secundados por la orden de los jesuitas. Las figuras más importantes fueron San Ignacio de Loyola, San Carlos Borromeo y San Francisco de Sales. Por estas consideraciones el arte Barroco también se denomina jesuítico.

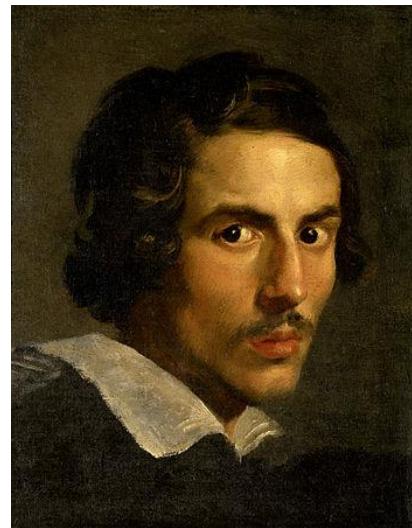
El arte barroco jugó un papel importante en los conflictos religiosos de ese período. Frente a la tendencia protestante a construir edificios para el culto de una manera sobria y sin decoración, la iglesia católica usará para sus fines litúrgicos la grandiosidad y la complejidad barroca. En este sentido se puede afirmar que el Barroco es la expresión estética de la Contrarreforma.

Bernini: Vida y obra

VIDA

Gian Lorenzo Bernini nació el 7 de diciembre de 1598 en **Nápoles**, Italia. Hijo de Angelica Galante y del escultor Pietro Bernini. La familia se trasladó a Roma, cuando Gian Lorenzo tenía seis años.

Recibió lecciones de su padre, cuya influencia se aprecia en sus primeras obras, que revelaron su gran talento. Al principio se interesó por la escultura helenística, con obras que imitaban este estilo: **Ángel con el dragón** y **Fauno che scherza con gli Amorini**. También crearía obras como **La cabra Amalthea con niño y un pequeño fauno** en 1615, y entre 1621 y 1625 las cuatro obras que lo consagrían como un maestro de la escultura. Bajo la égida la poderosa familia Borghese, el joven Bernini restauró y creó esculturas clásicas aportando una vibración emocional nueva al mármol, un genial toque en el que alentaba ya el espíritu del Barroco. Se trata de los cuatro *Grupos Borgeanos*, basados en temas mitológicos y bíblicos que fueron encargados por el cardenal **Borghese**. Estas obras fueron **Eneas, Anquises y Ascanio**, basado en la Eneida, el **Rapto de Proserpina**, el **David y Apolo y Dafne**.

Retratista de papas y reyes, y considerado como el arquitecto más representativo del **barroco italiano**, heredero de la fuerza escultórica de **Miguel Ángel**, su habilidad para plasmar las texturas de la piel o de los ropajes, así como su capacidad para reflejar la emoción y el movimiento, fueron asombrosos. Realizó numerosos encargos para ocho pontífices en una etapa de máximo esplendor de la Iglesia. **Urbano VIII**, un gran admirador de Bernini, le nombró **arquitecto de Dios** al considerarle perfecto para sus proyectos urbanísticos y arquitectónicos.

El primer encargo que recibió fue en 1623, se trata de la estatua de **Santa Bibiana**, en la Iglesia de Santa Bibiana en Roma, después trabajaría en la **Basílica de San Pedro**. El papa quería un nuevo altar cubierto por un enorme baldaquino apoyado en cuatro gigantescas columnas salomónicas. de bronce y fue construido entre 1624 y 1633. En 1627 comenzó la construcción del **Mausoleo de Urbano VIII**, que fue acabado con años de retraso.

Posteriormente realizó una de sus obras cumbres, **el Éxtasis de Santa Teresa**; la **Fuente de los Cuatro Ríos**, en la Plaza Navona de Roma, y la escultura **La Verdad**. En San Pedro finalizó la decoración interior con la **Cátedra de San Pedro**, situada en el fondo del ábside. En el exterior construyó una **columnata elíptica**, espacio dedicado a ceremonias públicas, que representa el abrazo de la iglesia a todo el pueblo. Sus trabajos en San Pedro finalizan con la **Scala Regia**, entrada oficial al palacio apostólico. Para la familia Chigi edificó la **colegiata de Ariccia** y la iglesia de **Castel Gandolfo**, también la **Sant 'Andrea** en el Quirinal, un encargo de Camilo Pamphili.

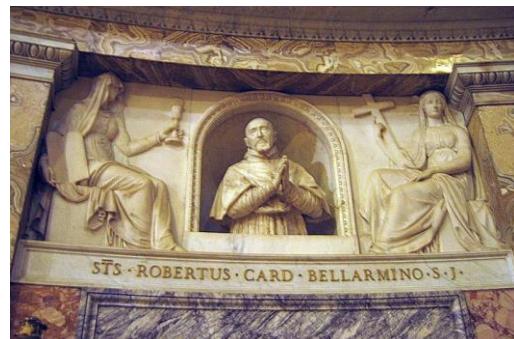
En 1664 el ministro Colbert durante el reinado de **Luis XIV**, logró convencer al papa para que le cediera a su artista favorito y en 1665 Bernini se trasladó a Francia para reestructurar el **palacio del Louvre**. Su permanencia en este país fue de tan sólo seis meses, pues su estilo no agrado a los comisionados franceses, que encargaron el trabajo a Claude Perrault. Allí realizó un **Retrato ecuestre de Luis XIV**.

Alejandro VII le encargó la escultura de su sepulcro, un monumento que representa al papa, arrodillado y acosado por La Muerte, y que contiene cuatro figuras alegóricas: la Caridad, la Verdad, la Prudencia y la Justicia. Su última obra fue **El busto del Salvador**. Contrajo matrimonio con Caterina Tezio, con la que fue padre de once hijos. **Gian Lorenzo Bernini** murió en **Roma** el 28 de noviembre de 1680.

OBRA

Recogemos a continuación una breve cronología de sus principales obras:

- En 1621-1622: Colabora con su padre, realizando las tumbas de los cardenales: Bellarmino y Delfino. Los bustos de éstos.
- En 1622: Gian Lorenzo Bernini termina cuatro grandes grupos escultóricos para los jardines de la villa de Escipión Borghèse: "*David tirando con la honda*", "*Eneas y Anquises*", "*El rapto de Proserpina*" y "*Apolo y Dafne*". Estas obras fueron de especial aprecio por el cardenal Barberini, que se convertiría en 1623 en el Papa Urbano VIII.

En 1623: El Cardenal Maffeo Barberini, admirador de Bernini, se convierte en el Papa Urbano VIII (1623-1644). Bernini es nombrado responsable supremo del arte pontificio y director de la fundación del Castillo de Sant'Angelo, comisario e inspector de la Piazza Navona y superintendente del Acqua Felice.

En 1623: Urbano VIII desde el comienzo de su pontificado, incita a Bernini a pintar. Bernini no se sentía lo suficiente dotado para la pintura, renunció a ella, más tarde destruyó casi todas sus obras. A pesar de todos los encargos de arquitectura que le fueron confiados por el nuevo Papa, Bernini prosigue su actividad de escultor. Baldinucci menciona 45 bustos, entre ellos los de los Papas Paulo V, Urbano VIII e Inocencio X.

En 1624: Bernini asume la dirección de la Obra de San Pedro de Roma (Iniciada en 1506 por Bramante)

En 1624-1626: **Restauración de la Pequeña iglesia de Santa Bibiana, en Roma**, Primera obra arquitectónica de Bernini.

En 1624-1633: Diseño y realización del **Baldaquino de San Pedro**, tarea en la que cuenta con la colaboración de su padre Pietro y de Borromini.

En 1629: El 29 de agosto. Muere el padre de Gian Lorenzo. (Prieto Bernini)

En 1629-1632: Bernini sucede a Maderno en el palacio Barberini, en el que asume la parte más importante de la ejecución asistido por Borromini.

En 1634: Primer encargo importante para Borromini: **El convento y la iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane, en Roma.** (Consagrada en 1646)

En 1636: La fama de Bernini traspasa las fronteras de Italia. Carlos I de Inglaterra le encarga un retrato a partir de tres pinturas de Van Dyck

En 1638: **Palacio del Quirinal, en Monte Cavallo.**

En 1639: Tras una tumultuosa relación con Constanza Buonarelli, Bernni se casa con Catarina Tozio, hija del jurisconsulto romano Paolo Tozio.

En 1640-1644: **San Lorenzo in Damasco, en Roma.**

En 1641: Richelieu que había conocido a Bernini en Roma, le encarga un retrato a realizar a partir de los tres cuadros de Philippe de Champaigne.

En 1642: **Fuente de Tritón, en Roma.**

En 1644: Comienzo del pontificado de Giambattista Pamphili, con el nombre de Inocencio X (1644-1647). Este Papa provoca un eclipse en Bernini, que durará tres años. Su fortuna corre el riesgo de naufragar en el seno de la conjura organizada contra los Barberini. Durante este período, son Borromini y Algardi quienes gozan de los favores del potíofice.

En 1644: El cardenal Federico Cornaro le encarga la construcción de una capilla en la **Iglesia de Sant Maria delle Vittorie**. En 1646-1649: Borromini **dirige la restauración de San Juan de Letrán, en Roma**

En 1647: Bernini vuelve a obtener el favor de Inocencio X, gracias a su **proyecto de la Fuente de los Cuatro Ríos**. Es encargado de las grandes obras de San Pedro: **Decoración de la Nave Central y de las capillas laterales**.

En 1647: El duque Francesco d'Este llama a Bernini a su corte, pero éste rehúsa y **realiza el busto del duque a partir de retratos**.

En 1647-1661: **Roma, Fuente de los Cuatro Ríos en la Piazza Navona.**

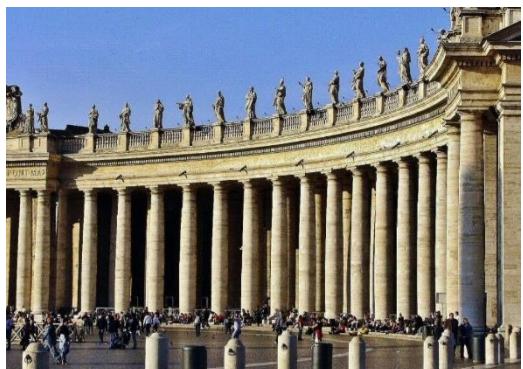
En 1648: El 4 de febrero. Nace en Roma. Paolo Valentino Bernini, hijo de Gian Lorenzo. Se convirtió en escultor, primero discípulo y luego colaborador de su padre, a quien acompañó a París en 1665. Bernini y su esposa Catarina tuvieron otros diez hijos.

En 1649-1650: Borromini realiza la Iglesia de San Ivo allá Sapienza, considerada a menudo como su obra maestra.

En 1653: Borromini asume las obras iniciadas por los Rainaldi en Sant'Agnese in Piazza Navona. En 1653-1655: **Bernini realiza el palacio Ludovisi (hoy Montecitorio)** para el sobrino del Papa Inocencio X.

En 1655: Elección del nuevo Papa, el Cardenal Fabio Chigi, que toma el nombre de Alejandro VII.

En 1655-1667: Bernini que mantenía con él buenas relaciones, ve como se le reafirma la confianza con el Vaticano.

En 1656-1657: **Columnata de la Plaza de San Pedro de Roma.**

En 1657: Luigi Bernini (hermano de Gian Lorenzo) es nombrado conservador del palacio del Vaticano

En 1663-1666: **Scala Regia del Vaticano**

En 1665: Bernini es invitado a París por Luis XIV. Es nombrado Miembro de la Academia de escultura y de pintura, pero sus proyectos arquitectónicos tropiezan con la incomprendición de la corte y la oposición de los arquitectos franceses. En octubre de 1665 regresa a Roma.

En 1665-1667: **Obelisco de la plaza de la Minerva, en Roma.**

En 1668-1670: **Decoración del Puente de Sant'Angelo en Roma.**

En 1669: **Sant'Agnese in Agone, en Roma** (iglesia en la que ya Borromini había trabajado a partir de 1653)

En 1673-1674: **Tabernáculo del Santísimo Sacramento en San Pedro de Roma.**

En 1676: Nuevo Papa. Inocencio XI, antes cardenal Benedetto Odescalchi (1676-1689). La llegada de este Papa marca un cierto estancamiento en la política artística de los pontífices. Las finanzas vaticanas no permiten grandes ambiciones artísticas. No se nombra ningún arquitecto en San Pedro. Bernini se dedica a proyectos secundarios.

En 1680: Gian Lorenzo Bernini, atacado de apoplejía, muere el 28 de noviembre de 1680, a la edad de 82 años.
Se le otorgaron funerales principescos y es enterrado en Santa Maria Maggiore.

En 1682: A instancias de la reina de Suecia. Baldinucci publica la **"Vita de Cavaliere Bernini"**

ANÁLISIS DE LAS OBRAS MÁS IMPORTANTES:

DAVID 1623: El David es una estatua realizada por Gian Lorenzo Bernini entre 1623 y 1624. Es de tamaño real (170 cm) y está ejecutada en mármol con gran virtuosismo técnico. Pasó a formar parte de la colección de su principal mecenas, el Cardenal Scipione Borghese, y actualmente se expone en la Galleria Borghese. Representa a David, futuro rey de Israel, en el instante que, girando, coge impulso para lanzar la piedra con su honda, derribando al gigante Goliat, el rey de los filisteos. En el suelo ha dejado su lira, referencia a su futuro como rey y poeta. También deja una malla, está protegido por su fe y no la precisa. Bernini esculpe un David más maduro, menos niño. Esta escultura, representa a un David menos idealizado que las esculturas realizadas por Miguel Angel y Donatello. El texto bíblico nos habla de un David niño, Bernini lo expresa con mayor madurez. Esta escultura se sitúa en la Roma contra reformista. La obra muestra la nueva estética barroca en la que los recursos artísticos van dirigidos a los sentidos a provocar el impacto emocional. Se busca el movimiento, lo dramático y expresivo en la escultura.

Esta obra es un ejemplo de la estética barroca por el dinamismo, el movimiento en el momento culmen y la expresividad. Esta escultura se sitúa en la Roma contra reformista. La obra muestra la nueva estética barroca en la que los recursos artísticos van dirigidos a los sentidos a provocar el impacto emocional por este motivo frente al equilibrio y orden del renacimiento se busca el movimiento, lo dramático y expresivo en la escultura y en pintura los juegos lumínicos y el color.

APOLO Y DAFNE 1622

Apolo y Dafne es una escultura en mármol del artista italiano Gian Lorenzo Bernini (Nápoles, 1598 - Roma, 1680), realizada entre los años 1622 y 1625 por encargo del cardenal Scipione Borghese. Inspirada en la literatura de la mitología, la obra destaca por su teatralidad y dinamismo, rasgos propios de una época en conmoción como el período barroco, que ha dejado atrás la mirada clásica y equilibrada del Renacimiento.

El arte barroco en Occidente expresaba una nueva sensibilidad. El racionalismo, el orden y la sobriedad del Renacimiento habían agotado su discurso, y urgía la expresión de las emociones, del caos y de la exuberancia, pues el barroco fue, sin duda, un período de dramáticos cambios históricos y culturales.

Aun así, el barroco no deja atrás las fuentes literarias del pasado. Lo que hará será mirarlas con ojos nuevos, unos ojos con más preguntas que respuestas, que se interrogan sobre el fondo último de aquellas historias y los modos de representarlas, sobre los sentimientos que habrían podido animar a aquellos personajes retratados, en fin, sobre la cualidad de la existencia humana. Con estos ojos, Bernini contempla el mito de Apolo y Dafne, descrito en *La metamorfosis* de Ovidio.

FUENTE DE LOS CUATRO RÍOS. PLAZ NAVONA. 1648

Las estatuas principales de la fuente, compuestas por figuras humanas, simbolizan las alegorías de los cuatro ríos más importantes del mundo conocido hasta ese entonces, Nilo, Danubio, Ganges y Río de la Plata, a la que se añaden la flora y la fauna representativa de cada continente. Bernini recreó el Ganges, el Nilo, el Danubio y el río de la Plata, los principales ríos de los cuatro continentes conocidos

hasta aquel momento, en forma de cuatro gigantes de mármol, todos descansando en una gran piscina elíptica sobre la que se eleva el obelisco Domiciano.

El Nilo tiene los ojos vendados, representando los orígenes desconocidos del río. El Danubio mira hacia el escudo de Inocencio X, el gran mecenas de Bernini. El Ganges sostiene un remo ya que es un río navegable y el Río de Plata está rodeado de monedas para simbolizar la riqueza del Nuevo Mundo. Así el artista representa de forma eficaz la universalidad y expansión por los cuatro rincones del mundo del catolicismo, idea original de Borromini.

Fauna y Flora de todo tipo rodea a los ríos y si giramos en torno a la fuente descubrimos nuevas y sorprendentes especies terrestres y marinas que estaban ocultas de cocodrilos a dragones, pasando por leones y caballos, muchas de las cuales funcionan de desagües y canales. Como buen barroco, Bernini tuvo muy en cuenta el sonido del agua cayendo y los reflejos y la luz en el espacio para crear una obra de arte fascinante. La leyenda de la rivalidad entre Bernini y Borromini llega hasta hoy. Si observamos el grupo escultórico de Bernini vemos como el Nilo tiene los ojos cubiertos para no contemplar la iglesia de Santa Inés, mientras que el río de la Plata está horrorizado por la arquitectura de Borromini y parece querer protegerse de su derrumbamiento. Aunque jugosa, la leyenda es totalmente infundada. La fuente de los cuatro ríos se terminó antes que la iglesia de Santa Inés. En realidad, Borromini construyó su iglesia frente a la obra de su rival, complementándola. Mejorándola, si lo queremos ver así.

ÉXTASIS DE SANTA TERESA 1647-1652

Santa Teresa aparece acostada, flotando suspendida en una nube que se funde con su ropaje de extraordinarios dichos pliegues transmiten el desmayo y el cuerpo sensual que se oculta debajo, a pesar que solo podemos ver la cara, las manos y los pies descalzos de Teresa. Con la boca entreabierta y los ojos entrecerrados dan una expresión de sumisión y entrega total.

El ángel, que está flotando sobre el cuerpo de la santa, está a punto de clavar el dardo amoroso en su corazón y la contempla con la cabeza ladeada con una expresión de dicha y ternura. Detrás de la figura se encuentra como un telón de fondo, los rayos de luz divina hechos en bronce dorado sobre los cuales hay una ventana que filtra la luz exterior y los ilumina en un efecto de difuminado que realza la divinidad del acto amoroso.

Tanto las proporciones anatómicas y las posturas, como los pliegues de los ropajes son de una gran realismo y naturalidad y están tratados con una admirable perfección

técnica. La intención del artista era convertir al observador de la obra en participante activo del fervor religioso de la santa y para ello le invita en primer plano a asistir a una representación simulando a su alrededor un auténtico recinto teatral con un escenario en frente y palcos laterales con espectadores. Dichos espectadores eran los miembros de la familia Cornaro, que contemplan y comentan el éxtasis desde sendos balcones.

Así es como Bernini capta emocionalmente a su espectador a través de una tensión dramática y la fuerza expresiva de los personajes. Es aquí donde podemos observar una verdadera unión del espacio, la escultura y la pintura.

Según está escrito en el prólogo del *Libro de la Vida* que la propia Santa escribió ....

"Vi a un ángel cabe mí hacia el lado izquierdo en forma corporal... No era grande, sino pequeño, hermoso mucho, el rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos, que parece todos se abrasan... Veía en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas: al sacarle me parecía las llevaba consigo, y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos, y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor que no hay desear que se quite, ni se contenta el alma con menos que Dios. No es dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo, y aun harto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad lo dé a gustar a quien pensare que miento... Los días que duraba esto andaba como embobada, no quisiera ver ni hablar, sino abrazarme con mi pena, que para mí era mayor gloria, que cuantas hayan tomado lo criado".

Vida de Santa Teresa, cap. XXIX

En estas composiciones el artista plasma el momento culminante del drama, mostrando la gracia y la expresión de los personajes. Pero, sobre todo, lo que fascina de estas obras es el virtuosismo, la naturalidad, el efecto de materialidad y de claroscuro. Por otro lado, resulta novedosa la relación de las esculturas con el espacio circundante, ya que están concebidas para ser observadas desde un punto determinado, no para ser rodeadas y vistas desde cualquier ángulo.

Como ejemplo de su maestría con la piedra, durante los trabajos del busto de Scipione Borghese, apareció un defecto en el mármol. Borghese aceptó no posar durante varios días, ignorando que en ese tiempo esculpiría un busto idéntico desde cero.

BALDAQUINO DE SAN PEDRO 1623

Baldaquino de San Pedro, realizado hacia 1623 por Bernini, por encargo del papa Urbano VIII, sin duda una de las obras clave del Barroco. Se trata de un magnífico altar, realizado en bronce, que alcanza hasta los 29 metros de altura. El baldaquino se sostiene sobre cuatro columnas salomónicas, es decir, que ascienden en espiral, rematadas con capiteles compuestos y apoyadas sobre pedestales cúbicos de mármol. La gran cantidad de bronce necesaria para realizar el baldaquino hizo que Urbano VIII permitiera la fundición de los relieves del Panteón de Agripa. Sobre las columnas, se apoya un entablamento realizado también en bronce, sobre el que se sitúan unos tallos a modo de volutas que convergen en el centro de la composición. El vértice se corona con una esfera que trata de representar el mundo y sobre ella una cruz, símbolo del cristianismo. La decoración escultórica está representada por cuatro ángeles que se sitúan en la parte superior de las columnas, que guardan en su interior reliquias de los primeros mártires cristianos. En el centro vemos al Espíritu Santo y un ángel portando las llaves de San Pedro. El resto de la decoración versa sobre motivos vegetales y abejas, estas, símbolo del escudo de la familia Barberini a la que pertenecía Urbano VIII.

Una de las funciones del **Baldaquino de San Pedro** es señalar el lugar donde yace el cuerpo del primer papa de la Iglesia, San Pedro, su ubicación en la basílica no se debe al azar, está justo sobre la cripta que guarda el cuerpo de San Pedro y bajo la gran cúpula construida por Miguel Ángel. Otra de sus funciones es provocar un gran efecto en el espectador y trasladar la idea de que la Iglesia Católica es la única y verdadera y que el poder papal viene directamente de Dios, de ahí, la utilización de la esfera como símbolo de universalidad.

Debemos recordar que entre 1545-1563 se produce el Concilio de Trento, con él, se trata de reformar la Iglesia Católica y ganar adeptos frente a la reforma protestante. Uno de los medios será utilizar el arte como propaganda religiosa, así, el Barroco, estilo que se da en plena Contrarreforma utilizará grandes recursos expresivos, como el dinamismo (aquí patente en las columnas salomónicas y las grandes volutas), la teatralidad, (su ubicación dentro del templo) con el fin de impresionar al espectador y hacerle sentir que el catolicismo es la única y verdadera religión. Sin duda, Bernini, uno de los arquitectos y escultores más destacados del Barroco, con esta obra consigue reunir, a pesar de respetar las proporciones clásicas, todos los elementos expresivos del Barroco. Las

columnas salomónicas, por influencia de Bernini, y del *Baldacchino de San Pedro*, serán ampliamente utilizadas durante los últimos años del Siglo XVII, sobre todo en España, convirtiéndose, junto a otros elementos como los estípites, en uno de los rasgos diferenciadores del Arte Barroco.

CATEDRA DE SAN PEDRO 1657-1666

La *Cátedra de San Pedro* (en latín: *Cathedra Petri*) es un trono de madera que la leyenda medieval identifica con la cátedra de obispo perteneciente a San Pedro como primer obispo de Roma y papa.

La cátedra que actualmente se conserva fue donada por Carlos el Calvo al papa Juan VIII en el siglo IX, con motivo de su viaje a Roma para su coronación como emperador romano de Occidente.¹ Este trono se conserva como una reliquia en la Basílica de San Pedro de Roma, en una magnífica composición barroca, obra de Gian Lorenzo Bernini construida entre 1656 y 1666.

La obra de Bernini se encuentra en el presbiterio de la Basílica de San Pedro, enmarcada por pilastras. En el centro se sitúa el trono de bronce dorado, en cuyo interior se encuentra la silla de madera y que se decora con un relieve representando la “*Pasce agnos meos*.”

El trono se apoya sobre cuatro grandes estatuas, también en bronce, que representan a cuatro Padres de la Iglesia, en primer plano San Agustín y San Ambrosio, para la Iglesia latina, y San Atanasio y San Juan Crisóstomo, para la Iglesia oriental.

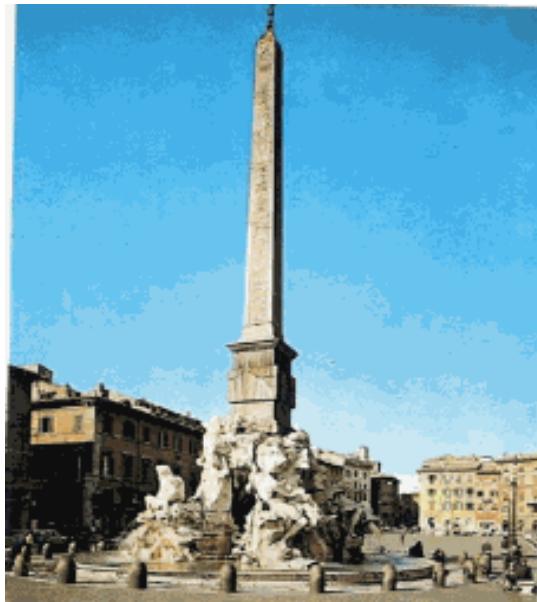
Por encima del trono aparece un sol de alabastro decorado con estuco dorado rodeado de ángeles que enmarca una vidriera en la que está representada una paloma de 162 cm de envergadura, símbolo del Espíritu Santo. Es la única vidriera coloreada de toda la Basílica de San Pedro.

La Cátedra de San Pedro es también símbolo de la doctrina católica sobre la sucesión y la autoridad del episcopado, fundamentada en el mandato de Cristo a San Pedro y a sus sucesores romanos.²³

INFLUENCIA DEL BARROCO EN LA ESCULTURA

Características:

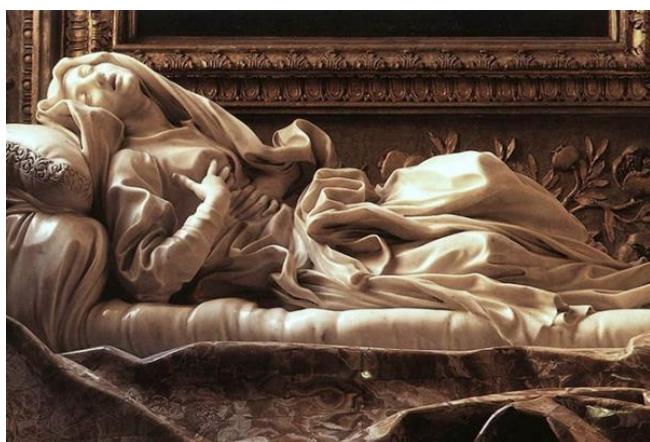
1. Introducen el movimiento igual que en la arquitectura, los miembros y los ropajes de las figuras se desplazan hacia fuera como hinchados, adquiriendo una forma vaporosa.
2. Se llega al desequilibrio.
3. Revela gran originalidad y mucha osadía.
4. Exuberantes pliegues en los ropajes.
5. Representan aspectos físicos y psíquicos.
6. Expresan más la apariencia que la realidad.
7. Es una escultura con gran sentido decorativo.
8. El material utilizado es el mármol blanco, de color o veteado.
9. En España se utilizará la madera policromada.

10. No es una escultura para ser contemplada aislada, sino para formar parte de un retablo.
11. Es naturalista, intenta expresar actitudes exaltadas.
12. La escultura se adapta muy bien con el momento que vive la cristiandad.
13. Es una época de místicos y santos. Reproduce el éxtasis, la figura aparece con los ojos entornados, la boca abierta.
14. La escultura es efectista, intenta sorprender a quién la contempla, reflejo de una sociedad en que los santos tienen una gran importancia.

El escultor más famoso del siglo XVII fue Gian Lorenzo Bernini, su capacidad de organización y gran flexibilidad hicieron de él un exponente ideal del estilo grandioso del Barroco, lo cual demostró en la decoración del altar mayor de la Catedral de San Pedro y la construcción de la inmensa columnata exterior. Los bustos de Bernini eran muy penetrantes y al mismo tiempo conferían al modelo una dignidad sobrehumana. Bernini estuvo de acuerdo con las tendencias absolutistas de la época y se fue a trabajar a Francia con el rey Luis XIV a quien le realizó un excelente busto, lo mismo que el busto de Francisco I de Este.

Gian Lorenzo Bernini esculpió "El éxtasis de Santa Teresa (1644-1662) en la capilla Cornaro de la iglesia de Santa María della Vittoria, Roma, esta es una de las obras del siglo XVII que mejor expresa el apasionado dinamismo del Barroco al servicio del catolicismo místico y triunfalista. En esta obra se aprecia gran calidad en el pulido del mármol, impresionantes pliegues en los ropajes, el ángel le va a clavar la espina del amor celestial y expresa gran ternura en su rostro contrastando con ausencia en la expresión de la santa.

También esculpió la beata Ludovica Albertoni, en la iglesia de San Francisco a Ripa; en esta obra se nota la maestría con la cual trató los pliegues del ropaje, los ojos semicerrados y la boca entreabierta representando el éxtasis. Bernini, arquitecto y escultor, es uno de los artistas barrocos que mejor encarna la primacía del sentimiento exagerado frente a la ponderación

formal del clasicismo renacentista. El éxtasis de la beata Ludovica Albertoni en la Iglesia San Francisco a Ripa. Obsérvese la maestría con la cual trató los pliegues del ropaje; los ojos semicerrados y la boca entreabierta (éxtasis).

Comisionado por el Papa Inocente X para construir una fuente en la Piazza Navona, Bernini aceptó el reto y diseñó la Fuente de los Cuatro Ríos y que fuera ejecutada en parte por sus asistentes: una rústica roca, de forma libre, ocupa el centro, sitio por donde mana el agua. La forma rocosa tiene en la parte inferior un caballo, una palma y un león, este último tuvo que ser esculpido *in situ* y según se afirma, tallado por el mismo Bernini. La fuente presenta en la parte superior un obelisco egipcio restaurado

Los cuatro ríos de la fuente son personificaciones de países o continentes y constituye el sitio favorito y el lugar predilecto de turistas y palomas. Las cuatro figuras sugieren: el Danubio representa a Europa; el Río Ganges representa Asia; el río Nilo, representa África, simbolizado por un hombre con la cabeza cubierta, porque para ese momento no se conocía en qué país nacía el Nilo; el río La Plata, representado por un negro con monedas sobre el lecho, simbolizando las riquezas de las Américas.

En la parte superior de la fuente se aprecia la insignia papal, ya que la fuente tenía por finalidad señalar la influencia de la Iglesia en los cuatro continentes y afirmar el triunfo de la Iglesia, del pontificado y de la familia papal de esa época.

Gian Lorenzo Bernini. La Fuente de los cuatro ríos. En la parte inferior 4 figuras que representan cuatro ríos: El Danubio (Europa); El Ganges (Asia); El Nilo (África); La Plata (América). La fuente presenta en la parte superior un obelisco egipcio restaurado.

EL BARROCO EN ESPAÑA

I. Características generales: España fue uno de los pilares fundamentales de la Contrarreforma católica, la tenaz lucha de los jesuitas españoles en el Concilio de Trento para defender las indiscutibilidad del dogma y el poder de la Iglesia, marcarían las más notorias características del barroco hispánico: 1. La temática plástica tiene un definido carácter religioso. 2. El arte será utilizado como argumento convincente del poder católico. 3. El arte se dirigirá

antes a la imaginación y a la sensación que a la razón. Pero además hay otras singularidades que lo diferencian de los otros barrocos, especialmente su gran originalidad, pues desde el mudéjar no había alcanzado España una tan clara definición de su propio yo: 1. Nunca un estilo alcanzó tan hondas y prolongadas resonancias en la plástica popular. 2. El Barroco español es una poderosa mezcla de ornamentación y sobriedad. La ornamentación es abundante y complicada, pero a diferencia del barroco europeo es emotivo y alucinado. 3. La rica policromía de la escultura o el atormentado movimiento de las figuras están sustentadas por una imagen patética o desgarradamente dramática. 4. La pobreza de materiales, pues pese a que se levantan magníficas edificaciones, el ladrillo es mucho más frecuente que la piedra y el mármol. 5. En cuanto a la escultura, la madera de honda tradición castellana, se empleará casi en exclusiva, incluso en las grandes arquitecturas esculturas de los retablos que en todas las iglesias. 6. Después de la época de austeridad del Escorial, el Barroco parece dispararse de manera explosiva en innovaciones llenas de fantasía creadora. 7. Una enorme variedad, ya que cada autor es un estilo diferente. Lo que hace difícil, y a veces imposible, una clara agrupación por escuelas.

CONCLUSIONES:

En la escultura se consagra la exaltación de los gestos y la teatralidad. Las obras son una expresión de sentimientos internos donde priman el dolor, la furia o el éxtasis místico entre otros, donde la vida de los santos y la mitología sirven como motivos de fondo. Bernini, el más grande escultor de la época plasma estas ideas en *Apollo y Dafne*, *El éxtasis de Santa Teresa o la beata Albertoni*.

Se podría decir que el barroco fue un movimiento artístico y cultural muy importante en el rompimiento de la antigüedad, de las pautas establecidas en el renacimiento, y en la transición hacia los tiempos modernos, ya que en él se dieron nuevas formas de pensamiento y de interpretar la vida, de un modo más realista y terrenal. Además, el legado cultural que nos deja este periodo, sobre todo en España es invaluable para las manifestaciones artísticas y la cultura a nivel mundial.

¿Cuál fue el papel del Barroco en la Iglesia Católica?

El arte barroco jugó un papel importante en los conflictos religiosos de ese período. Frente a la tendencia protestante a construir edificios para el culto de una manera sobria y sin decoración, la iglesia católica usará para sus fines litúrgicos la grandiosidad y la complejidad barroca.

¿Qué aportó el arte barroco?

El Barroco buscaba una representación verosímil de la realidad, por eso, en la pintura y en la escultura, se buscaban representaciones humanas muy similares a los modelos reales. Sin embargo, las proporciones de los cuerpos humanos en muchos casos era exagerada.

¿Cómo surgió el arte barroco?

El barroco nace en Italia, a finales del siglo XVI, extendiéndose y dominando toda Europa, como una corriente artística-literaria frente a las tendencias paganas del Renacimiento, aglutinándose en el movimiento religioso conocido como Contrarreforma.

¿Cómo influyó el arte barroco en el arte colonial?

El Arte Barroco vino al continente americano por medio de los españoles; por lo que hizo que este alcanzara su mayor expresión durante el siglo XVIII, al mezclarse con los diversos aportes indígenas. Esta mezcla da origen a un estilo muy característico que ayuda a enriquecer las fachadas

El barroco es un estilo artístico europeo desarrollado en el siglo XVII y en la primera mitad del siglo XVIII. El barroco nació en Italia y se extendió por toda Europa. Desde España y Portugal también se extendió a las colonias americanas.

¿Cuál fue la causa principal del surgimiento del Barroco?

Origen del arte barroco

Se suele decir que el Arte Barroco es el arte de la Contrarreforma. Para reaccionar contra la severidad e iconoclasta del protestantismo, la Iglesia Católica alentó la edificación de templos con profusión de escultura.

Características: 1. Introducen el movimiento igual que en la arquitectura, los miembros y los ropajes de las figuras se desplazan hacia fuera como hinchados, adquiriendo una forma vaporosa. 2. Se llega al desequilibrio. 3. Revela gran originalidad y mucha osadía. 4. Exuberantes pliegues en los ropajes. 5. Representan aspectos físicos y psíquicos. 6. Expresan más la apariencia que la realidad. 7. Es una escultura con gran sentido decorativo. 8. El material utilizado es el mármol blanco, de color o veteado. 9. En España se utilizará la madera policromada. 10. No es una escultura para ser contemplada aislada, sino para formar parte de un retablo. 11. Es naturalista, intenta expresar actitudes exaltadas. 12. La escultura se adapta muy bien con el momento que vive la cristiandad. 13. Es una época de místicos y santos. Reproduce el éxtasis, la figura aparece con los ojos entornados, la boca abierta. 14. La escultura es efectista, intenta sorprender a quién la contempla, reflejo de una sociedad en que los santos tienen una gran importancia.

BIBLIOGRAFÍA:

- <https://alsina-sa.com/biblia/cual-fue-el-papel-del-barroco-en-la-iglesia-catolica.html>
  - https://es.wikipedia.org/wiki/Gian_Lorenzo_Bernini
  - MATÍA, P., Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico, Madrid, Akal, 2006.
  - MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., Las claves de la escultura, Barcelona, Ediciones Planeta, 1995.
  - SAURAS, J., La escultura y el oficio de escultor, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2003. • TEIXIDÓ I CAMÍ, J.M. y CHICHARRO SANTAMERA, J., Escultura en piedra, Barcelona, Parramón, 2003.
  - WITTKOWER, R., La escultura: procesos y principios, Madrid, Alianza Editorial, 1993.
- Específica sobre Bernini:
- BACCHI, A., HESS, C. y MONTAGU, J. (coords.), *Bernini and the birth of Baroque portrait sculpture*, Los Angeles, J. Paul Getty Museum, 2008.
  - BACCHI, A. y TUMIDEI, S., *Bernini. La scultura in San Pietro*, Milán, Federico Motta Editore, 1998.
  - BERNARDINI, M. G. y FAGIOLO DELL'ARCO, M., *Gian Lorenzo Bernini. Regista del Barocco*, Milán, Skira Editore, 1999.
  - BOLLAND, A., «Desiderio and Diletto: Vision, Touch, and the Poetics of Bernini's Apollo and Daphne», *The Art Bulletin*, 82, 2000, pp. 309-330.
  - BORSI, F., *Bernini arquitecto*, Madrid, Ediciones Akal, 1998.
  - BRANDI, C., *L'attività giovanile di Gian Lorenzo Bernini*, Roma, Bulzoni, 1969.
  - CARERI, G., *Voli d'amore. Architettura, pittura e scultura nel "bel composto" di Bernini*, Roma-Bari, Editori Laterza, 1991.
  - COLIVA, A., *Apollo e Dafne di Gian Lorenzo Bernini*, Milán, TEA Arte S.p.A., 1998.
  - COLIVA, A., *Bernini scultore: la tecnica esecutiva*, Roma, De Luca Editori d'Arte, 2002.
  - COLIVA, A. y SCHÜTZE, S., *Bernini scultore, la nascita del Barocco in Casa Borghese*, Roma, Edizioni de Luca, 1998.
  - EL PESCO, D., *Bernini in Francia*, Nápoles, Electa Napoli, 2007.
  - FAGIOLO DELL'ARCO, M., *Berniniana. Novità sul regista del Barocco*, Milán, Skira, 2002.
  - ALDI, I., «Note sulle sculture borghesiane del Bernini», *Bollettino d'Arte*, 33-36, 1953, pp. 140-146.
  - GASPARRI, C., «Bernini e l'antico. Una proposta per "Apollo e Dafne"», *Prospettiva*, 33-36, 1983-84, pp. 226-230.
  - HERRMANN FIORE, K., *Apollo e Dafne del Bernini nella Galleria Borghese*, Milán, Silvana Editoriale, 1997.
  - HERRMANN FIORE, K., "Osservazioni sull'epidermide di 'Apollo e Dafne' del Bernini", *OPD Restauro*, 8, 1997, pp. 40-47.

- HIBBARD, H., Bernini, Madrid, Xarait Ediciones, 1982.
- KARSTEN, A., Bernini, il creatore della Roma barocca, Roma, Salerno Editrice, 2007.
- LAVIN, I., Bernini at Saint Peter's. The pilgrimage, Londres, The Pindar Press, 2012.
- LAVIN, I., Bernini e l'immagine del principe cristiano ideale, Módena, Franco Cosimo Panini editore, 1998.
- LAVIN, I., Visible Spirit. The art of Gianlorenzo Bernini, vol. I, Londres, The Pindar Press, 2007.
- 25 –25 Bernini y Borghese FERMÍN CASTILLO ARCAS
- LAVIN, I., Visible Spirit. The art of Gianlorenzo Bernini, vol. II, Londres, The Pindar Press, 2009., 2004.

ANEXOS:

OBRAS DE BERNINI:

Arquitectura

Plaza de San Pedro
Iglesia de Sant'Andrea en el Quirinal
Capilla del Marqués Raymondi en San Pietro in Montorio, Roma
Colegiata de Ariccia
Iglesia de San Tomás de Villanova (Ariccia)
Palacio Montecitorio
Palacio Chigi Odescalchi
Scala Regia del Vaticano

Monumentos

Baldaquino de San Pedro (1624) - Bronce, en parte dorado, Basílica de San Pedro, Ciudad del Vaticano
Sepulcro de Urbano VIII (1627-1647), Basílica de San Pedro, Ciudad del Vaticano
Sepulcro de Alejandro VI
Cátedra de San Pedro
Elefante Obeliscoforo (1667-1669) - Mármol, Plaza de Santa Maria sopra Minerva, Roma
Capilla Chigi en Santa María del Popolo
Capilla Cornaro
Altar del Santísimo Sacramento
Capilla Raimondi
Fuente de los Cuatro Ríos (1648-1651) - Travertino y mármol, Plaza Navona, Roma
Fuente de la Barcaccia
Fuente del Tritón

Esculturas

San Lorenzo de la Retícula (Martirio de San Lorenzo) (1614-1615)
La Cabra Amaltea (1615)
San Sebastián (h. 1617)
Eneas, Anquises y Ascanio (1618-1619)
Rapto de Proserpina (1621-1622)
Apolo y Dafne (1622-1625)
David (1623-1624)
San Longino (1631-1638)
Busto de Scipione Borghese (1632)
Busto de Costanza Bonarelli (h. 1635)
Busto del Cardenal Richelieu (1640-1641)
La Verdad (1645-1652)
Éxtasis de Santa Teresa (1647-1652)

Daniel y el león (1650)
Busto di Francesco I d'Este (1650-1651)
Constantino (1654-1670)
Habacuc y el ángel (1655)
Busto de Luis XIV (1665)
Ángel con la corona de espinas (1667-1669)
Busto di Gabriele Fonseca (1668-1675)
Luis XIV a Caballo (1669-1670)
Éxtasis de la beata Ludovica Albertoni (1671-1674)

CURIOSIDADES:

En 2000, el autor estadounidense, **Dan Brown**, convirtió a Bernini y varias de sus obras romanas en la pieza central de su thriller político, **Ángeles y demonios**.

Sensación en DRESDE: Una calavera de mármol blanco atribuida al célebre escultor italiano Gian Lorenzo Bernini.

Friedrich August I de Sajonia, más conocido como Augusto el Fuerte, había comprado la obra maestra en 1728, pero luego se olvidó.

Sensación en Dresden: después de una intensa investigación científica, una calavera en mármol blanco de Carrara en la Staatliche Kunstsammlungen Dresden (SKD) ha sido atribuida al famoso escultor italiano Gian Lorenzo Bernini (1598-1680). La obra maestra, que antes se creía perdida, es de tamaño natural y tan realista que casi podría confundirse con un cráneo humano real. Ningún elemento queda sin terminar, sin escatimar detalles, desde las suturas delicadamente sinuosas que conectan los huesos del cráneo, hasta el pómulo que sobresale o el tabique nasal delgado como el papel. El cráneo es hueco y el acabado es perfecto y anatómicamente correcto en la parte inferior.

ANÁLISIS DE LOS DAVID: La escultura, realizada en mármol blanco y de tamaño natural (1,70 metros de altura), muestra la imagen exenta de cuerpo entero de David, representado justo en el momento en el que tensa al máximo la honda para lanzar la piedra que matará al gigante Goliat.

David de Donatello (1444)

David de Verrocchio (1475)

David de Miguel Ángel (1504)

David de Bernini (1624)

Bernini representa al personaje en un instante de la acción. Apoyado en ambas piernas, éstas se abren al máximo pareciendo querer salirse de su peana, donde apenas apoya los dedos de los pies, único apoyo del pie izquierdo, retrasado respecto al derecho que avanza hacia nosotros. El cuerpo se arquea y se gira retrayéndose violentamente mientras sus brazos tensan la cuerda de la honda para lanzar la piedra. La escultura es típicamente barroca tanto por su composición de líneas abiertas, en forma de aspa o equis, que parecen proyectar toda la energía hacia el exterior, como por la línea oblicua ascendente marcada por la mirada de David, que se dirige hacia un punto fuera de la escultura; así como por la inclinación del brazo que tensa la honda. La obra, aunque tiene un punto de vista principal obliga al espectador a girar en torno a ella mostrando desde cada ángulo puntos de vista novedosos (visión estereométrica).

David muestra en su cuerpo semidesnudo la tensión y concentración del momento, manifiesta en los músculos y en un rostro ceñudo, cuyo labio inferior muerde fruto del esfuerzo del momento transcendental. En esta ocasión Bernini ha optado por un modelo adulto, lejos del apolíneo de Donatello o del joven de Miguel Ángel, donde prima el realismo frente a la idealización; de manera que David nos aparece como un vulgar pastor, como atestigua el zurrón de piel que cruza su pecho. En una época de mayor puritanismo moral, como consecuencia de la Contrarreforma, Bernini rehúye de representar el desnudo completo de manera que el cuerpo se ve semicubierto por una tela. A los pies esculpe una lira aludiendo al futuro rey poeta, así como una coraza, de la que David no hace uso, y que podría simbolizar la superioridad de la fe de David; quien, sin armas, con una simple honda, vence contra todo pronóstico frente a la fuerza, representada por Goliat. Por último, destacar el magnífico pulido de la escultura y los efectos de claroscuro que recorre la obra.

Bernini aparece frecuentemente acreditado como el inventor del barroco, un estilo artístico nacido en la Europa del siglo XVII que se caracteriza por conectar con la sensibilidad del espectador mediante el virtuosismo y el realismo, llegando a la mente a través de la emoción, más que a través de la razón.

BARROCO EN EUROPA:

ITALIA

Italia fue considerada la cuna del Renacimiento y del arte barroco donde diversos artistas se destacaron.

Caravaggio (1571-1610): Caracterizado por el carácter dramático de sus temas, Caravaggio pintó sobre temas religiosos donde exploraba el contraste entre la luz y las sombras. Entre sus obras se destacan *La captura de Cristo*, *La flagelación de Cristo*, *Muerte de la Virgen*, *Los discípulos de Emaús*, *David con la cabeza de Goliat*.

Bernini (1598-1680): fue un destacado escultor y arquitecto italiano. Sus obras se caracterizan por el dramatismo que les impregnó a sus obras, así como el movimiento notorio de las figuras humanas y de sus ropajes. Sus obras se encuentran en Roma y en el Vaticano, entre estas se pueden mencionar: la plaza de San Pedro, *Baldaquino de San Pedro*, *Éxtasis de Santa Teresa*, *Busto del Papa Pablo V*, *Fuente de los cuatro ríos*.

Borromini (1599-1667): Francesco Borromini fue un arquitecto y escultor italiano. Sus obras se caracterizan por el uso de la luz, de formas onduladas en los niveles superiores de las iglesias y el diseño de cúpulas ovales. También tenía gusto por decorar las fachadas con gran cantidad de elementos ornamentales, entre otros.

Entre las obras más reconocidas destacan la cúpula de la iglesia Sant'Agnes in Agone, Palacio Spada, Palacio Barberini, la cúpula de la iglesia Sant'Ivo alla Sapienza y la iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane.

Andrea Pozzo (1642-1709): fue un destacado arquitecto, pintor y decorador italiano que se caracterizó por su dominio del fresco y su capacidad de crear perspectivas reales en superficies planas.

Entre sus obras destacan *La Gloria de San Ignacio*, *Ángel de la Guarda*, *Apoteosis de Hércules*, el techo del salón noble del palacio de Liechtenstein, en Viena, y la falsa cúpula de San Francisco Javier.

ESPAÑA

España fue el centro de los poetas barrocos como Francisco Quevedo, Luis de Góngora, Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Baltasar Gracián y Mateo Alemán.

Estos poetas y escritores hicieron la mejor literatura del siglo XVII, asimilada por el resto de Europa a partir de la segunda mitad del siglo XVIII.

Las obras literarias del barroco español se caracterizan por el conceptismo y el cultismo. Es decir, era valorado el uso de referencias literarias para darle forma a los contenidos, así como anteponer el ingenio para exponer ciertas ideas y conceptos.

—Yo —dijo— ni sé quién soy ni quién me ha dado el ser, ni para qué me lo dio: ¡qué de veces, y sin voces, me lo pregunté a mí mismo, tan necio como curioso! Pues si el preguntar comienza en el ignorar, mal pudiera yo responderme. Argúíame tal vez, para ver si empeñado me excedería a mí mismo; duplicábame, aun no bien singular, por ver si apartado de mi ignorancia podría dar alcance a mis deseos. Tú, Critilo, me preguntas quién soy yo, y yo deseo saberlo de ti. Tú eres el primer hombre que hasta hoy he visto, y en ti me hallo retratado más al vivo que en los mudos cristales de una fuente que muchas veces mi curiosidad solicitaba y mi ignorancia aplaudía.

El Criticón, 1651. Baltasar Gracián.