

HISTÓRIA DA ARTE.

Audiovisual

Tópico 16

ARTE . VISUAL . ENSINO
Ambiente Virtual de Aprendizagem

A expansão do Barroco.

Professor Doutor
Isaac Antonio Camargo

Cursos de Artes Visuais e Audiovisual
Faculdade de Artes, Letras e Comunicação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

ARTE
VISUAL
ensino

Expansão do Barroco

A Expansão avançou por vários países da Europa e Américas.

Começando pelos países Baixos: a Holanda, Bélgica e Luxemburgo. A Holanda é a mais conhecida pois boa parte de seu território é de baixa altitude, ou seja, quase 30% de seu território está abaixo do nível do mar, assim o termo passou para a história por conta dessa peculiaridade.

Holanda

Originariamente Flandres. Os pintores holandeses já demonstravam excelentes habilidades desde o Renascimento, inclusive por terem sido também responsáveis pelo desenvolvimento do processo de pintura à óleo. O Barroco vai expandir estas habilidades e consagrar vários pintores, entre eles: Ruysdael, Hooch, Halls e o maior deles Vermeer.

Salomon van Ruysdael,
1602-1670.

Balsa no rio,
1649.

Paisagem
com
carruagem,
1659.

Vista
do rio
Renen,
1648.

Paisagem,
1650.

Pieter de Hooch, 1629-1684.

Festa musical no pátio, 1677.

O copo vazio, 1652.

Frans Hals, 1585-1666.

Retrato ,1623.

courtesy of www.frans-hals.org

Banquete de oficiais da guarda, 1627.

Frans Hals - The Complete Works

courtesy of www.frans-hals.org

Jovem com caveira, 1626-28.

Malle Babe, 1633-35.

The company of Captain Reinier Reael and Lieutenant Cornelis Michielsz, 1633-37.

O bebedor de cerveja, 1628-30.

Johannes Vermeer, 1632-1675.

Cristo na casa de Marta e Maria, 1654-55.

A alcoviteira, 1656.

O oficial e a moça sorridente, 1658.

Leitura à janela, 1657-59.

Leiteira, 1658-60.

Moça com brinco de pérolas, 1665-66.

Alegoria à janela, 1666-67.

- [Rembrandt](#) (1606–1669)
- [Hendrick Avercamp](#) (1585–1634)
- [Gerard ter Borch](#) (1617–1681)
- [Adriaen Brouwer](#) (1605–1638)
- [Aelbert Cuyp](#) (1620–1691)
- [Gerrit Dou](#) (1613–1675)
- [Jan van Goyen](#) (1596–1656)
- [Frans Hals](#) (1580–1666)
- [Meindert Hobbema](#) (1638–1709)
- [Gerard van Honthorst](#) (1592–1656)
- [Pieter de Hooch](#) (1629–1684)
- [Willem Kalf](#) (1619–1693)
- [Pieter van Laer](#) (1599–1642)
- [Judith Leyster](#) (1609–1660)
- [Gabriël Metsu](#) (1629–1667)

- [Adriaen van Ostade](#) (1610–1685)
- [Jacob van Ruisdael](#) (1628–1682)
- [Salomon van Ruysdael](#) (1602–1670)
- [Pieter Jansz. Saenredam](#) (1597–1665)
- [Johannes Vermeer](#) (1632–1675)
- [Jan Steen](#) (1626–1679)
- [Leonaert Bramer](#)
- [Cornelis Saftleven](#)
- [Jan Lievens](#)
- [Theodoor van Thulden](#)
- [Abraham van Beijeren](#)
- [Abraham van Diepenbeeck](#)
- [Ambrosius Bosschaert](#)
- [Clara Peeters](#)
- [Gerard ter Borch](#)

Alemanha

A Alemanha não faz parte da denominação de “Países Baixos, mas faz fronteira com eles. Nesse caso, dadas as condições de semelhança estilísticas entre eles podemos agrupá-los.

Johann Liss também
conhecido como Jan Lys,
1590 ou 1597-1629 ou
1630.

Jogo de Mora, 1622.

Fuga para o Egito,
16...

Adão e
Eva
oram por
Abel,
1624-29

Apolo e Marsyas, 1627.

Bacanal, 1617.

Extase de S. Paulo, 1628-29.

Adam Elsheimer, 1578-1610.

Tondo com paisagem.

Descanso
na fuga
para o
Egito,
1608.

São Paulo
em Malta,
1600.

O batismo de Cristo, 1699.

Tobias e o
Arcanjo
Gabriel,

Preparação do martírio de S.
Lourenço, 1600-01.

Sebastian ou Sébastien Stoskopff ,1597–1657.

Natureza morta,
1630.

The four elements or Winter) ca 1633

Natureza
morta com
copos,
1640.

Vaidade,
1650.

Natureza
morta
com
conchas,
16

Cosmas Damian Asam,
1686-1739.

Rosário.

O triunfo de Apolo, 1730.

O triunfo de Benito de Murcia.

Sta. Margareth, 17...

- [Cosmas Damian Asam](#) (1686–1739)
- [Adam Elsheimer](#) (1578–1610)
- [Johann Liss](#) (1590–1627)
- [Sebastian Stoskopff](#) (1597–1657)

Barroco na França.

Nela o Barroco vai ser representado por vários artistas, entre eles Valentin de Boulogne ou Jean de Boulogne, 1591-1632.

Martírio de S. Martiniano, 1629.

O martírio de S. Loureço, 1621

O bar, 1615-18.

Soldados jogando cartas, 1618-20.

A negação de Pedro, 16...

Cristo e as adúlteras, 16...

A última ceia, 16...

Um dos grandes nomes do Barroco francês é Georges du Mesnil de La Tour, (1593-1652). Um dos mestres da luminosidade.

S. José carpinteiro, 1642.

S. Gerônimo, 16...

A vidente,
16...

Madalena diante da chama, 1640.

Madalena arrependida, 1630.

Recém nascido,
1645-48.

S. Sebastião atendido por Sta. Irene,

Claude Lorrain ou Claude Gellée, 1600-1682.

Manhã no porto.

Casamento de Isaac e Rebeca,

Porto marítimo no do sol, 1639.

Porto ao
por do
sol, 1634.

Mulheres troianas, 1643.

Nicolas Poussin, (1594-1665), é outro dos grandes nomes do Barroco francês e responsável pela difusão das academias romanas na França.

O rapto
das
Sabinas,
1637-38.

Os pastores de Arcádia, 16...

Os pastores de Arcádia, 1630.

Travessia do Mar Vermelho, 16...

Uma dança para a música do tempo, 16...

- [Valentin de Boulogne](#) (1591–1632)
- [Philippe de Champaigne](#) (1602–1674)
- [Laurent de La Hyre](#) (1606–1656)
- [Georges de La Tour](#) (1593–1652)
- [Charles Le Brun](#) (1619–1690)
- Irmãos [Le Nain](#):
 - [Antoine Le Nain](#)
 - [Louis Le Nain](#)
 - [Mathieu Le Nain](#)
- [Eustache Le Sueur](#) (1617–1655)
- [Claude Lorrain](#) (1600–1682)
- [Pierre Mignard](#) (1612–1695)
- [Hyacinthe Rigaud](#) (1659–1743)
- [Nicolas Poussin](#) (1594–1665)
- [Simon Vouet](#) (1590–1649)
- [Nicolas de Largillière](#)

Inglaterra

A expansão do Barroco também chega à Inglaterra.

George Jamesone, (1587-1644) é um dos representantes dessa Escola Estilística.

Mary Erskine

Zachari Boyd, 1653.

Sir Paul Menzies, 1620.

Sir Archibald Napier, 1645

Lady Jane Maitland, 1631.

Com isto temos uma visão
geral da Pintura Barroca
na Europa.

- [William Dobson](#) (1611–1646)
- [George Jamesone](#) (1587–1644)
- [Godfrey Kneller](#) (1646–1723)
- [Peter Lely](#) (1618–1680)
- [Daniël Mijtens](#) (1590–1648)
- [John Michael Wright](#) (1617–1694)
- [Allan Ramsay](#)

Como citei anteriormente, o Barroco se expande também nas Colônias europeias, notadamente, na América Latina.

Para complementar essas informações em relação ao Brasil veja o livro Arquitetura e Arte no Brasil Colônia em:

<http://www.artevisualensino.com.br/index.php/textos/download/16-textos/824-arquitetura-e-arte-no-brasil-colonia>

Arquitetura e Escultura Barroca.

Henrich Wolfflin, define o Barroco em contraponto com o Renascimento. Estabelece algumas diferenças espaciais entre eles como o plano sobre a profundidade, curvas e contracurvas, vórtices, espirais e volutas, formas fechadas em contraponto com formas abertas e a multiplicidade sobre a unidade.

Mas o Barroco também define uma unidade entre suas diferentes poéticas com suporte na arquitetura e seus ornamentos, a pintura e a escultura. É u todo orgânico.

Pode-se dizer que o suporte mais importante do Barroco foi a Arquitetura.

Nela vamos encontrar as projeções espaciais que a diferenciam do Renascimento, bem como os ornamentos que distinguem este estilo dos outros, bem como a pintura e a escultura que inova a estética substancialmente.

Arquitetura Barroca.

A Arquitetura barroca se caracteriza pela dinâmica espacial. Foge da ocupação convencional do espaço e o torna organicamente integrado ao meio conforme os indicadores apontados por Wolfflin.

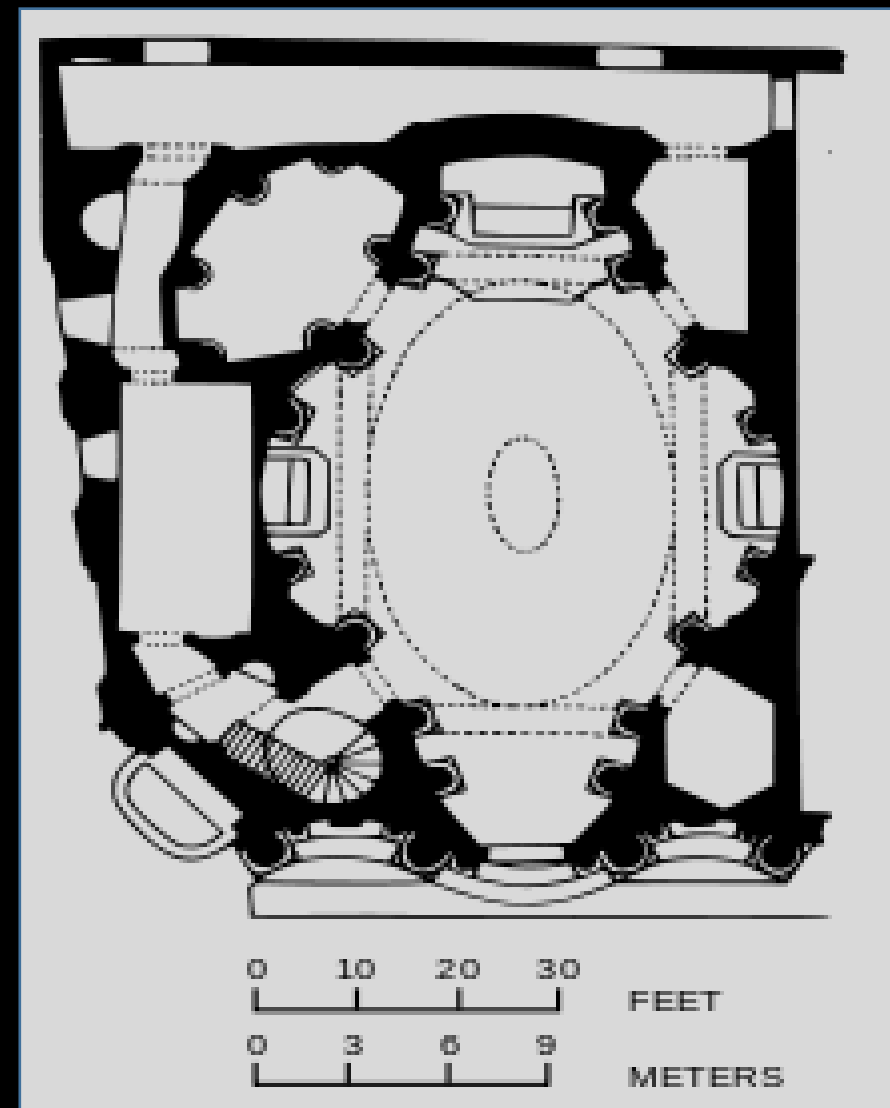
Um dos maiores arquitetos do Barroco é Borromini, seguido de outros como Bernini e Rinaldi.

Francesco Borromini ou
Frascesco Castelli, 1599-1667.

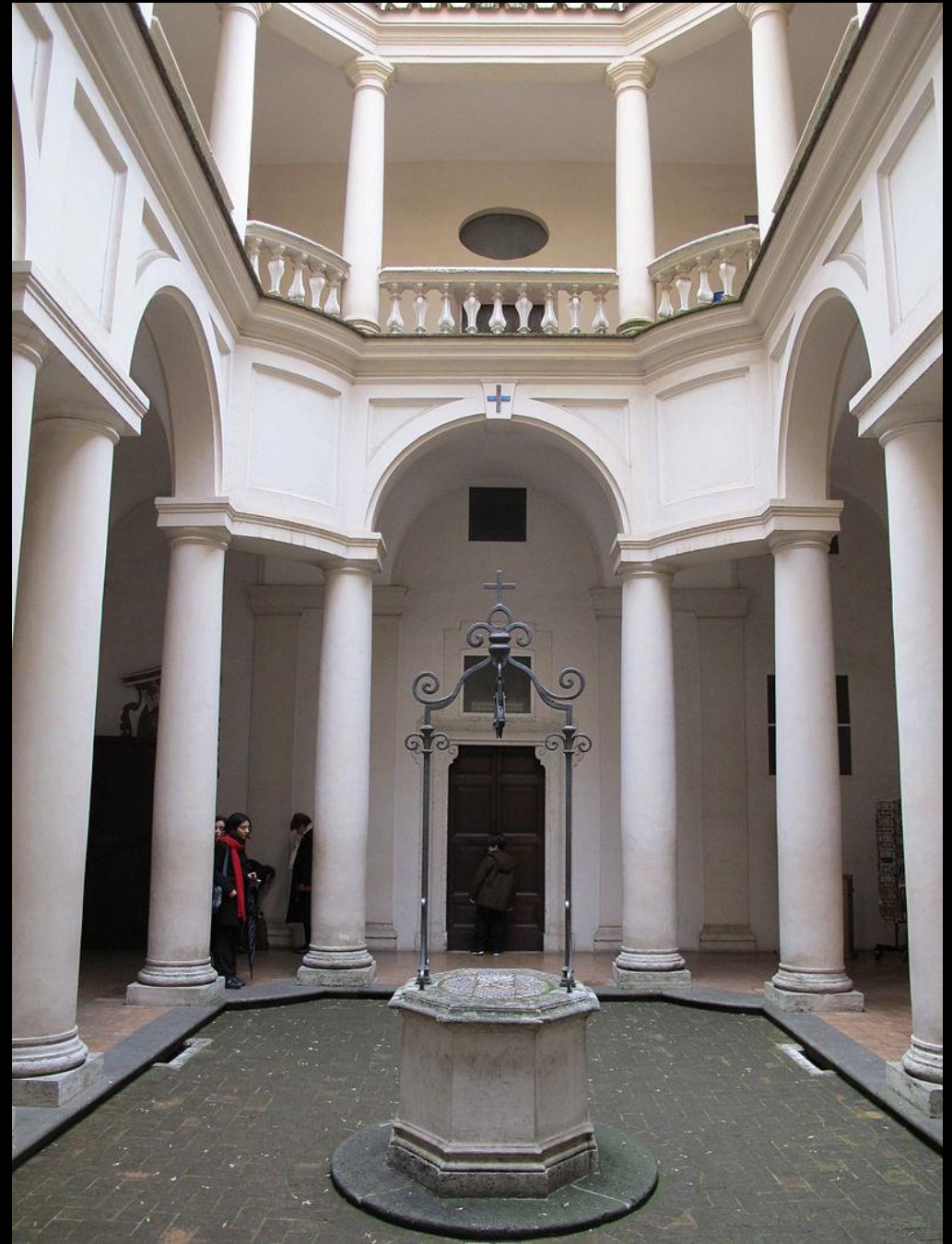
Esta é a primeira obra de Francesco Borromini, considerada a matriz do conceito arquitetural Barroco.

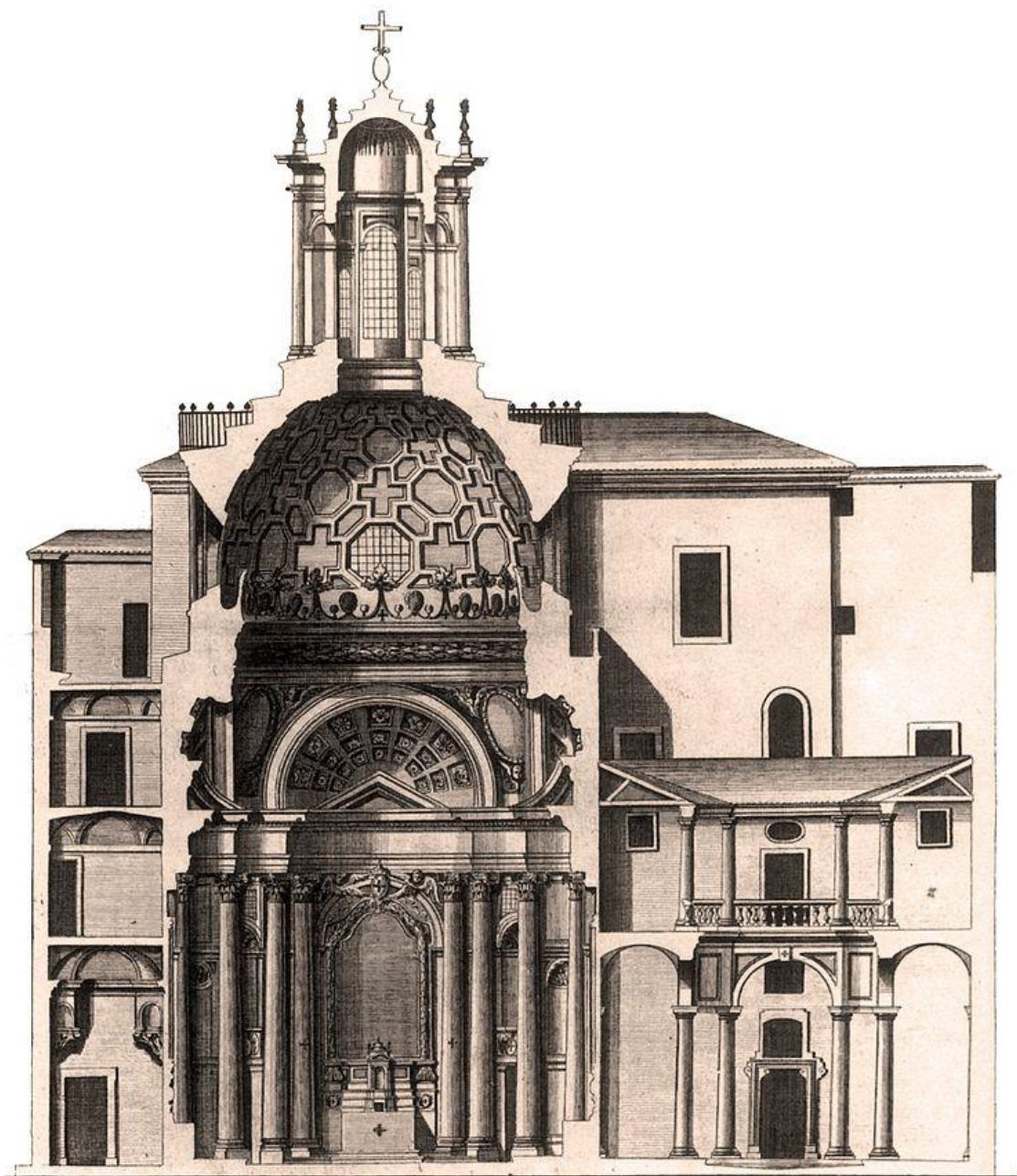

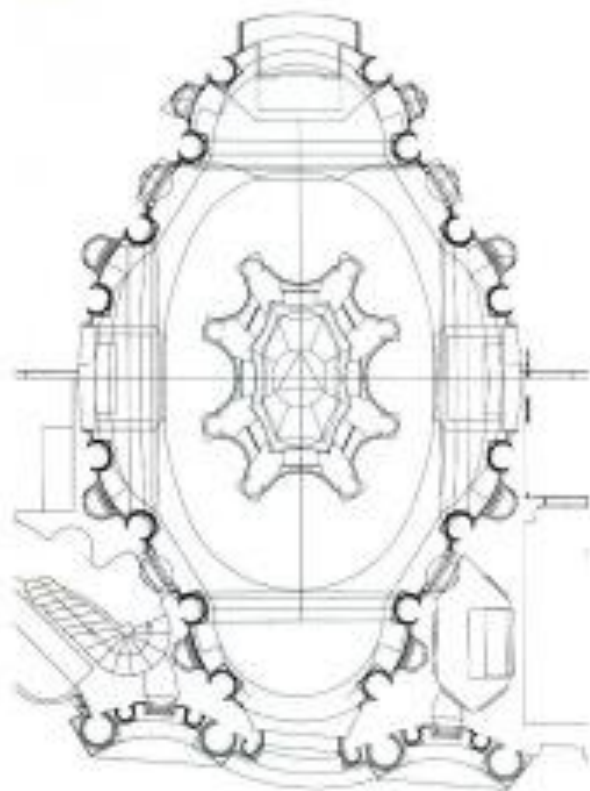
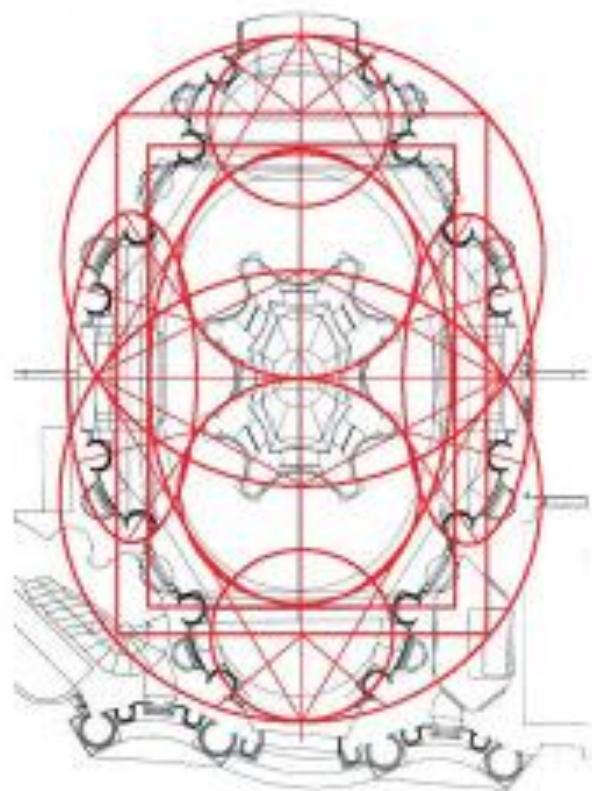
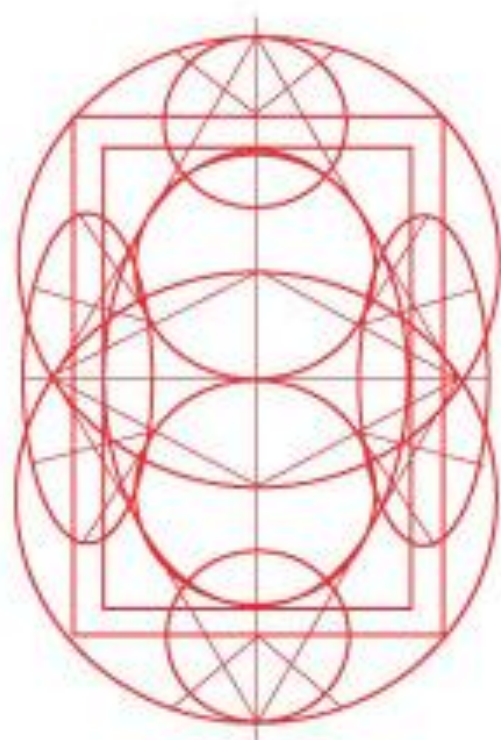
San Carlo alle Quattro Fontane ou Igreja de São Carlos nas Quatro Fontes ou San Carlino por causa de seu tamanho diminuto, 1634-41.

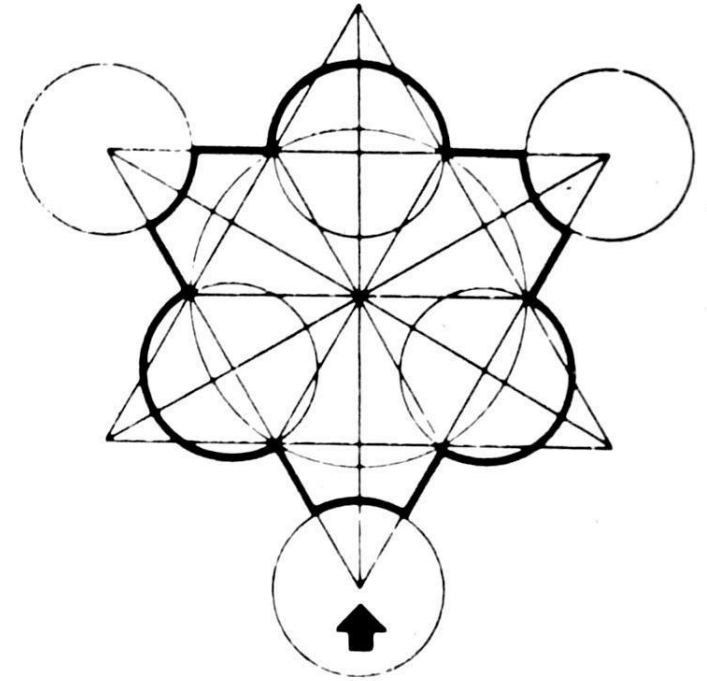
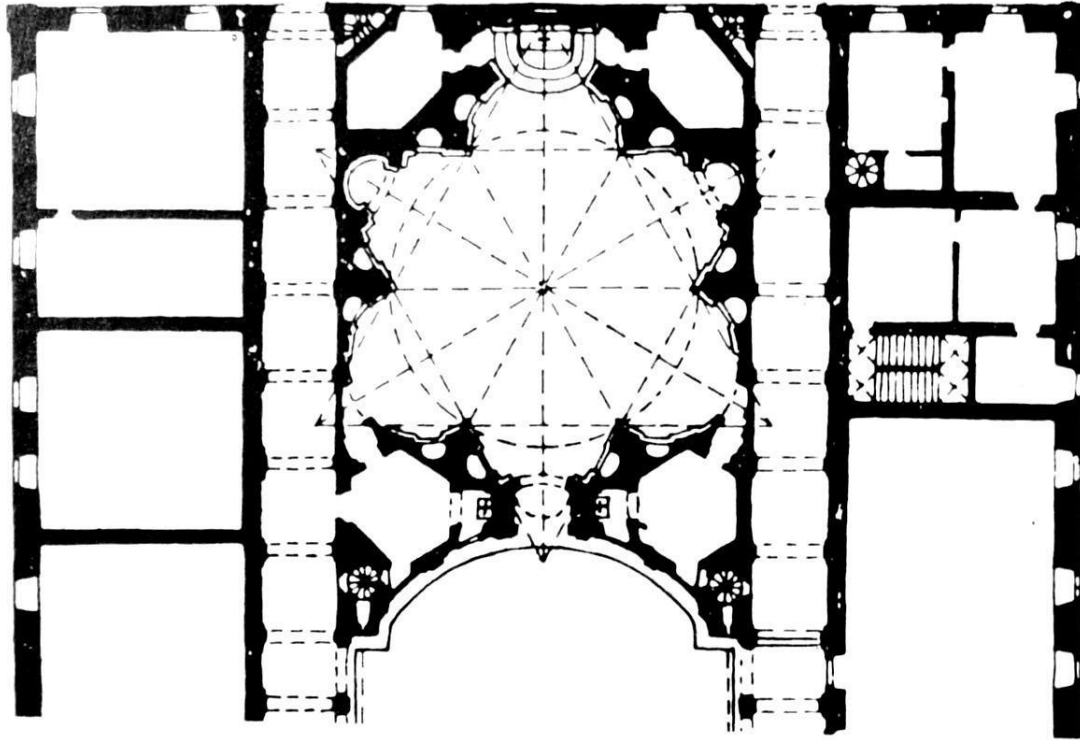

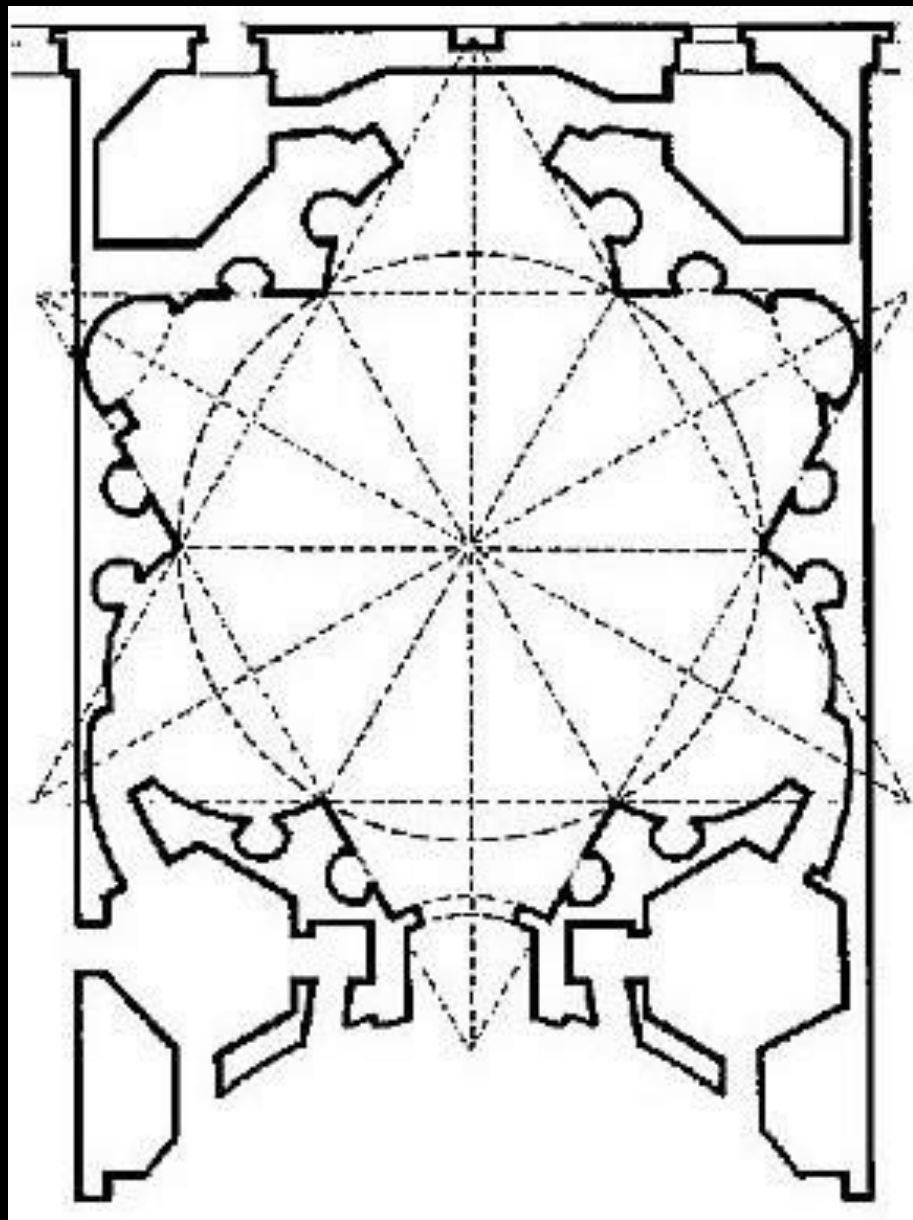

VEDUTA DELLA CHIESA E CONVENTO DI S. CARLINO ALLE QUATTRO FONTANE ARCHIT. ¹⁶
 1 Chiesa della Madonna del remedio : del Cavalier Francesco Boromini 3 Strada che uà a Montè Cavallo
 2 Strada che uà a S. Maria Maggiore 4 Strada che uà alla Trinità del Montè Cavallo 5 Strada che uà a Porta Pia.

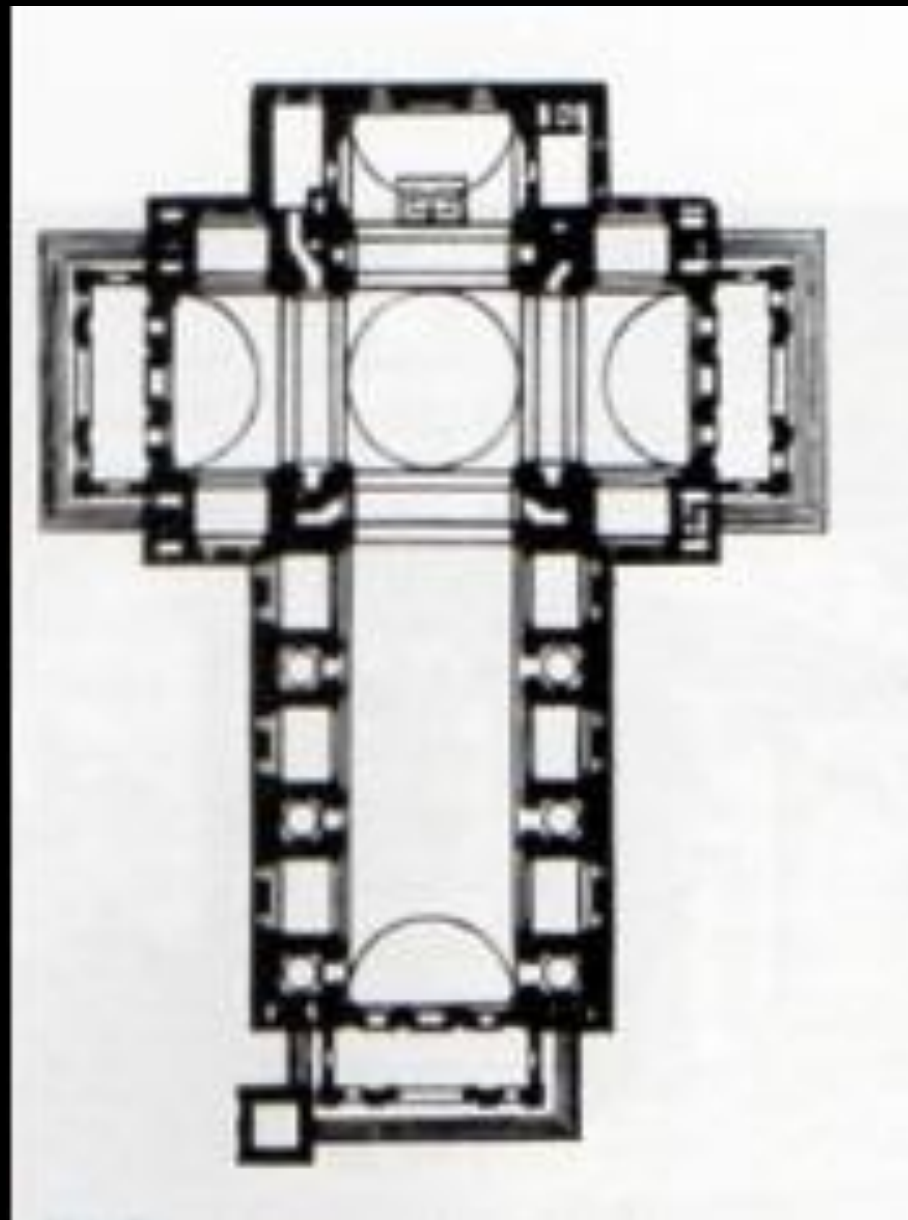

Barroco , São Ivo, Roma

Renascimento, Sto André, Mantua

Sta Agnese, 1652- ,
Agone.

Afrescos, Ferri.

Relevos, Morte de S. Alexis, Rossi.

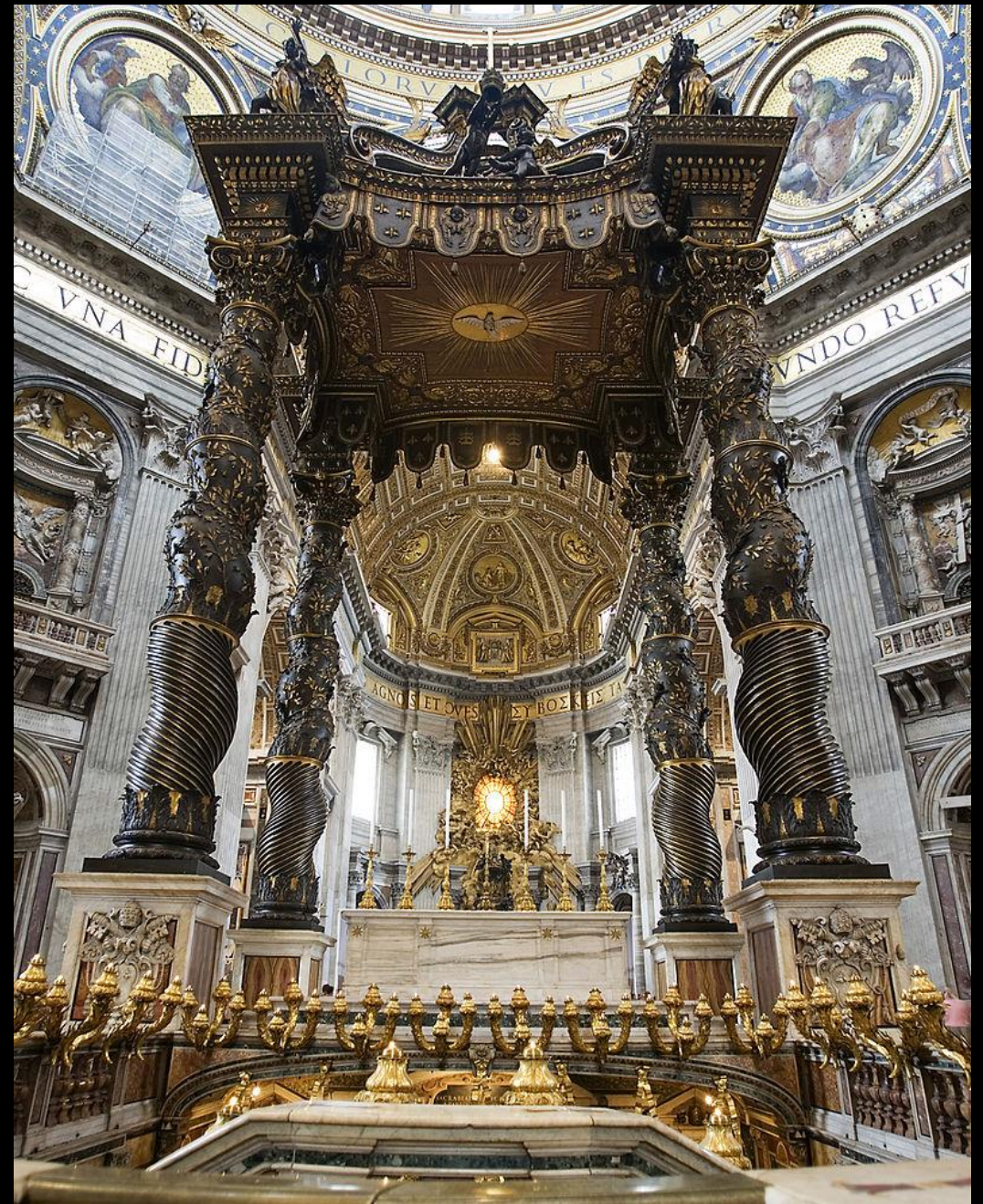

Martírio de Sta Emerenciana, de Ferrata.

Martírio de S. Eustáquio, de Cafá.

Gian Lorenzo Bernini ou Bernini, 1598-1680. Também foi um dos grandes arquitetos Barrocos. Além de escultor promoveu uma grande transformação na concepção da estrutura espacial adotada nesse período de grande ostentação e riqueza plástica.

Baldaquim da Catedral de S. Pedro, Roma

Presbitério Catedral de S. Pedro, Roma

Colunata da Praça de S. Pedro. Uma das maiores obras de Gian Lorenzo Bernini.

S. José do Quirinal, 1658-70.

Carlo Rainaldi, 1611-1691.

Igreja de Sta. Maria dos
Milagres, Praça do Povo, Roma.

Sta. Maria dos Milagres, gêmea com Sta Maria do Montes Santo, Praça do Povo, Roma

No Barroco, como dissemos, grande parte da concepção espacial leva em conta os elementos arquitetônicos, ornamentais, esculturas e pinturas em busca de uma unidade plástica. Neste sentido o trabalho é desenvolvido por vários profissionais. É comum numa mesma obra participarem profissionais da mesma área simultaneamente ou em momentos diferentes já que uma obra podia demorar.

Outra questão é a sucessão de dirigentes sejam os padres, bispos ou papas em relação às igrejas que vão passar de período em período e sofrer transformações, reformas e reestruturações de acordo com vontades e necessidades, portanto, é comum que muitos monumentos apresentem aspectos que fazem referência a vários períodos estilísticos, seja na arquitetura, escultura, ornamentação ou pintura

Escultura Barroca

A escultura no Barroco assume uma dinâmica espacial que remete ao movimento, a ação e à tensão.

A ornamentação também é rebuscada de muito elaborada, requintada.

A maioria dos escultores mostram estas características, independente do material que utilizem na elaboração de suas obras.

A temática segue a mesma orientação que o Renascimento já que os clientes e mecenas eram, praticamente, os mesmos: comerciantes, nobres e religiosos. Entretanto, no período Barroco os governantes das nações nascentes passam a usar também a Arte como meio de propagar seu poderio econômico, portanto, se torna um novo cliente.

O grande nome da escultura barroca foi, sem dúvida, Gian Lorenzo Bernini, que também era arquiteto e pintor.

Outros bons escultores também atuaram nesse período, mas não com a evidência que o Atelier de Bernini possuía.

Neste contexto vamos falar de Bernini e do francês Pierre Puget.

Bernini, O Rapto de Proserpina, 1621-22.

Gian Lorenzo Bernini ou Bernini, 1598-1680. A obra de Bernini se caracteriza pela ação e o movimento. Suas esculturas parecem se mover, dançar, avançar no espaço criando vórtices espiralados atraindo a atenção do observador para o centro de um turbilhão. Suas obras devem ser observadas na sua totalidade, circulando-as para perceber o deslocamento espacial que mobiliza a atenção e desenvolver o percurso do olhar numa espiral crescente.

Apolo e Dafne, 1622-25.

David, 1623-24.

Extase de Sta. Tereza, 1647-52

Túmulo de Ludovica Albertoni, 1671-74.

Fontanas

As Fontes são bastante recorrentes na arquitetura Barroca. Eram um modo de embelezar o ambiente urbano e propagandear as benesses que os poderosos á “sua” cidade. Uma valorização do espaço urbano harmonizando com as construções de palácios e templos.

Um dos arquitetos/escultores que contribuiu para isto foram os “Bernini” avô, pai e filho.

As Fontanas ou Fontes, formam um conjunto à parte na obra escultórica de Bernini. As fontes como se tornam um meio de integrar o meio urbano ao contexto da Arte considerando que é um lugar de apreciação que vai integrar o entorno e servir de apoio a população para obtenção de água, logo é um instrumento de propaganda eficiente.

A Fonte da Barcaça, na Praça de Espanha, é uma das primeiras realizada por Pedro Bernini, pai de Gian Lorenzo Bernini

Fontana dei Quattro Fiumi (Fonte dos quatro rios. 1648-51. Praça Navona, Roma.

Fontana dei Quattro Fiumi (Fonte dos quatro rios. 1648-51. Praça Navona, Roma.

Fontana dei Quattro Fiumi (Fonte dos quatro rios. 1648-51. Praça Navona, Roma.

Fontana dei Quattro Fiumi (Fonte dos quatro rios. 1648-51. Praça Navona, Roma.

Fontana dei Quattro Fiumi (Fonte dos quatro rios. 1648-51. Praça Navona, Roma.

Fontana Moro, 1576.

Fontana Moro, 1576.

Fontana
Moro,
1576.

Fontana
Moro,
1576.

Fontana
Moro,
1576.

Fontana do Tritão,
1642-43.

Praça Barbieri,
Roma.

Fontana do Tritão,
1642-43.
Praça Barbieri,
Roma.

Fontana Api,
1644. Praça Barberini, Roma.

A expansão da escultura Barroca não vai ocorrer com muita eficiência nos demais países da Europa, contudo, na França encontra maior receptividade na França, especialmente nas obras de Pierre Puget (1620-1694).

Pierre Puget, 1620-1694.

Milo de Croton, 1682.

Puget, Perseu e Andromeda,
1715

Puget, Abdução de Helena de
Troia

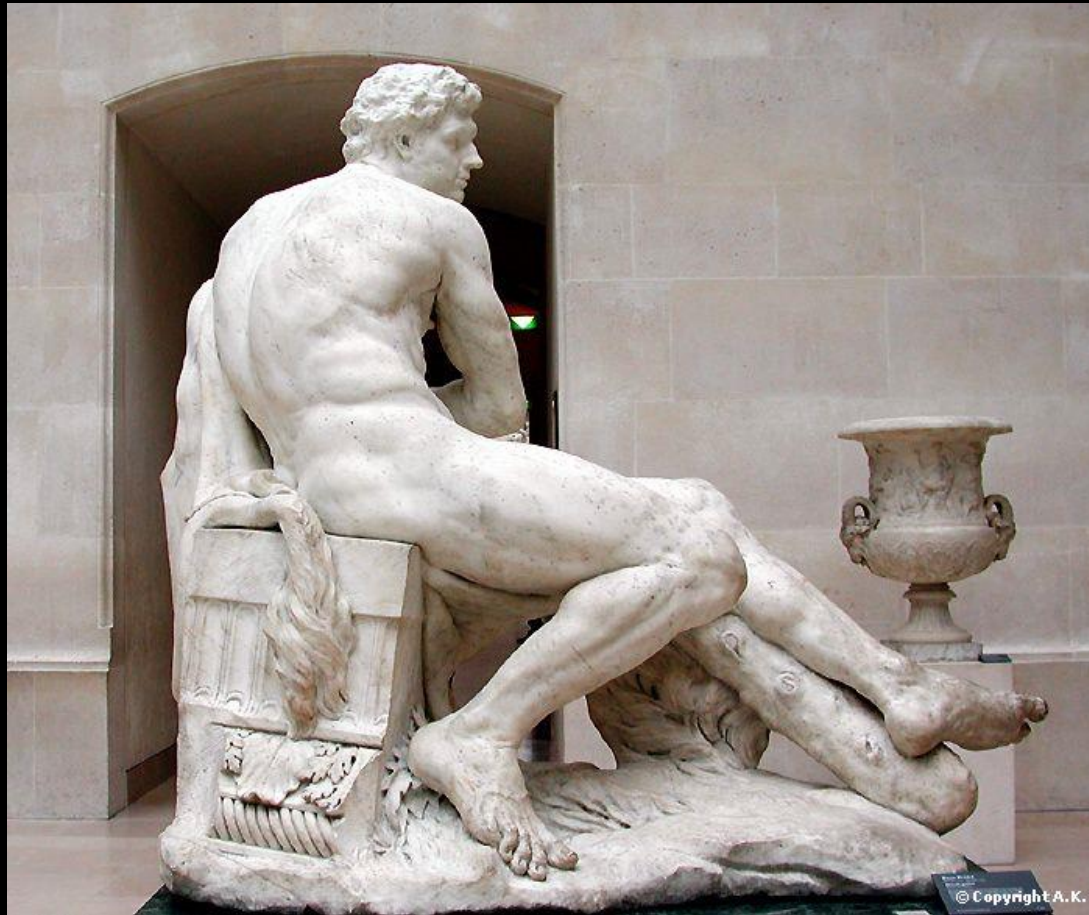

Puget,
S. Sebastião

Puget,
Entrada Prefeitura de Toulon.

Hercules descansando - 1661

Recomendações de atividades para complementar, reforçar e ampliar os conteúdos deste tópico.

Leituras:

<http://www.artevisualensino.com.br/index.php/textos>

GOMBRICH, E. *História da Arte*, Capítulos 19, 21 e 22.

Revista - Reflexões sobre Arte Visual:

<http://www.artevisualensino.com.br/index.php/revista-reflexoes-sobre-arte-visual>

Multimídia: Audiovisuais, Tutoriais e Podcasts.

<http://www.artevisualensino.com.br/index.php/multimedia/audiovisuais>

Podcast - Reflexões sobre Arte Visual:

<https://anchor.fm/isaac-antonio-camargo#> =

Questões sobre este tópico e suas leituras:

1. O que caracteriza a Arquitetura no Estilo Barroco Italiano?
2. Qual é a obra fundadora do Barroco na Itália e quem a produziu?
3. Um arquiteto e escultor inovou a ocupação do espaço nesse período, quem foi e qual sua maior obra?
4. Qual foi o mais importante escultor do Barroco Italiano? Cite duas de suas obras.
5. Como as obras de Bernini se desenvolvem no espaço?