

La victoria de la expresión. El Arte Barroco: Otras expresiones artísticas: música, mobiliario e indumentaria

Fundamentos del Arte 1

1.º Bachillerato

Contenidos

La victoria de la expresión: El Arte Barroco
Otras expresiones artísticas: música, mobiliario e
indumentaria

Al igual que en el resto de las artes, también existió una música, una moda y unos muebles puramente barrocos, que fueron el fruto de esa nueva forma de expresión que se expandió por toda Europa llegando incluso a las vastas colonias que las potencias europeas poseían por todo el mundo, especialmente en América.

Y fue en la incipiente ópera dónde todas estas formas de expresión se fundieron para crear un nuevo espectáculo que fue un éxito rotundo y que continúa hasta nuestros días. En esta unidad conocerás qué música se escuchaba desde 1600 hasta 1750 aproximadamente, cómo vivían en sus hogares desde las clases más pudientes hasta la refinada alta sociedad, y qué se ponían para arreglarse y acudir al espectáculo de moda de esa época: la ópera.

Reflexiona

Bueno, básicamente vas a conocer cómo vivían los miembros de la alta sociedad barroca, que es lo que siempre se estudia, porque el resto de las personas vivían como podían, trabajando de sol a sol y pagando tantos impuestos que apenas podían permitirse una vajilla o unos cubiertos de calidad. El gran pintor Vermeer que ya

conoces nos ha legado en sus pinturas de interiores una imagen bastante fiel de cómo era una casa burguesa del diecisiete, y basada en su vida se filmó una deliciosa película muy bien ambientada con Colin Firth en el papel del pintor y una jovencísima Scarlett Johansson como la sirvienta que le sirvió de modelo para su cuadro titulado como el film *La Joven de la perla*.

[Enlace a recurso reproducible >> https://www.youtube.com/embed/1R2X-lJFkng](https://www.youtube.com/embed/1R2X-lJFkng)

La Joven de la perla. Tráiler en español

Vídeo de Vértigo Films alojado en [Youtube](#)

---

1. La música barroca

La música barroca, al igual que ocurría en el resto de las artes, se caracteriza principalmente por el uso de **fuertes contrastes** para ensalzar el dramatismo y la expresividad, con nuevas formas de canto que resultarán más efectistas y dramáticas que en las épocas precedentes y en general, por el **enriquecimiento musical**, tanto en la parte instrumental como en la vocal.

En cuanto a las **nuevas técnicas**, cabe mencionar a las siguientes:

- **Ritmo mecánico**, que produce fuertes pulsaciones que se repiten sin cesar y que parece estar lleno de vida, conformando una música ya muy del estilo de la música que escuchamos hoy en día.
- Utilización del **bajo continuo**, esto es, la existencia de una voz principal que lleva la melodía de la pieza a la que acompañan el resto de las voces del coro y los instrumentos, en especial el clavicémbalo.
- Imposición del **estilo concertante**, que utiliza fuertes contrastes entre todos los elementos musicales: voces principales, coros e instrumentación.
- **Policoralismo**, que consiste en el uso de dos o más coros distintos que añaden un mayor contraste sonoro y por lo tanto, un mayor dramatismo e intensidad emocional. Surgido en las iglesias de Venecia, especialmente en *San Marcos* por el músico Giovanni Gabrieli, pronto será incluido en todas las composiciones musicales barrocas tanto profanas como religiosas.
- Aparecen **nuevos instrumentos** como la guitarra, el oboe, el fagot o el timbal y se les da una nueva función a los ya existentes, como ocurre con los instrumentos de la familia de los violines.

Para saber más

Mujeres compositoras barrocas

Francesca Caccini

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Posible retrato de Bárbara Strozzi hacia 1630

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Como ya sabes, desde la Grecia clásica las mujeres tenían prohibido actuar y cantar, y eran los hombres los que representaban los papeles femeninos en la escena. Así continúa durante la Edad Media hasta que ya en el Renacimiento las cosas comienzan a cambiar para las mujeres. Durante el barroco sobresalieron varias compositoras de cierto prestigio que se intentaron abrir un hueco en este mundo desgraciadamente tan machista de la música. La que mayor repercusión tuvo fue **Francesca Caccini**, hija de un músico y de una cantante de ópera de la corte de los Médici de Florencia, y amiga de la pintora Artemisia Gentileschi. Se convirtió en la primera mujer en componer una ópera. Otra figura muy destaca fue la cantante y compositora **Bárbara Strozzi**, que compuso más de ocho volúmenes de obras de una calidad igualable a las de su contemporáneo Monteverdi. Por último hay que recordar a una de las principales compositoras de la corte de Luis XIV, **Elisabeth- Claude Jacquet de la Guerre**, quien además de óperas y sonatas, compuso varias cantatas sobre mujeres importantes de la historia de Francia.

Reflexiona

La influencia del Barroco en la música contemporánea

Todas estas novedades se aprecian claramente en el famoso **Aleluya** del oratorio *El Mesías*, compuesto por **Händel** en 1741. Escucha atentamente el impetuoso ritmo de la composición y los distintos coros que aumentan la intensidad dramática de la pieza. Después visualiza el otro vídeo a ver qué te parece.

[Enlace a recurso reproducible >> https://www.youtube.com/embed/9HRt5UY1Gmo](https://www.youtube.com/embed/9HRt5UY1Gmo)

Aleluya - El Mesías - Haendel

Vídeo de Heber Vega alojado en [Youtube](#)

Ahora visualiza este vídeo del genial compositor **Leonard Cohen**, quien realiza una increíble versión del Aleluya que tuvo tanto éxito que artistas de la talla del cantaor flamenco Enrique Morente volvieron a versionar unos años más tarde. Ya puedes comprobar cómo la influencia del Barroco se ha dejado sentir hasta nuestros días.

[Enlace a recurso reproducible >> http://www.youtube.com/embed/YrLk4vdY28Q](http://www.youtube.com/embed/YrLk4vdY28Q)

Leonard Cohen - Hallelujah (Live In London)

Vídeo oficial de Leonard Cohen alojado en [Vevo](#)

1.1. El nacimiento de la ópera

De entre todas las novedades que el barroco introdujo en el terreno de lo musical hay que destacar el **nacimiento de la ópera** o *monodia acompañada*, es decir, el **teatro musical**. La [RAE](#) define ópera como *una obra dramática musical cuyo texto se canta total o parcialmente, con acompañamiento de orquesta*.

El nacimiento de la ópera se sitúa en el último tercio del siglo XVI en la **Camerata Fiorentina**, constituida por una serie de intelectuales, humanistas y músicos florentinos que se reunían en casa del conde de Bardi, entre los que estaba Vincenzo Galilei, el padre del famoso astrónomo Galileo Gallilei. Entre otras cosas, este grupo de humanistas revolucionó la forma de entender la música, que para ellos se había corrompido con el paso del tiempo, y había pues que volver a las formas musicales de la antigüedad clásica. Según sus estudios y averiguaciones, las grandes tragedias clásicas tenían fragmentos que se cantaban, y se propusieron recuperar lo que para ellos debió ser la música de la antigüedad. Crearon las **monodias**, sencillas composiciones cantadas con melodías sobre unos sencillos acordes sostenidas por el bajo continuo. Siguiendo con estos experimentos, en 1598 el compositor **Jacobo Peri** estrenó su monodia *Eurídice*, en donde se cantaba un drama en este estilo monódico, constituyendo la génesis de lo que será la ópera y la antesala de la primera ópera de la historia, el *Orfeo* de Monteverdi, estrenada en 1607.

El compositor Jacobo Peri

Imagen de B. Buontalenti en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Palacio Pitti hacia 1900, donde se estrenó Eurídice

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Eurídice fue compuesta con motivo del enlace matrimonial celebrado en Florencia en 1600 entre el rey de Francia Enrique IV y María de Médici. El libreto fue escrito por el poeta Rinuccini y está basado en *Las Metamorfosis* de Ovidio, concretamente en el mito

de Orfeo. En esta primera ópera se estableció el **estilo recitativo** tan característico de la ópera, que consiste en **trasladar la forma de hablar a la música**, mediante la recitación de una poesía pero cantándola a la vez con la ayuda del bajo continuo. En palabras del propio Peri:

Me dí cuenta, igualmente, de que en nuestro habla algunas palabras son entonadas de modo que se puede encontrar armonía en ellas, y que al hablar se pasa por muchas otras que no son entonadas, hasta que se vuelve a otra desde la que se puede llegar a otra consonancia. Y tomando nota de estas maneras y esos acentos que nos sirven en la tristeza, la alegría y en estados similares, hice que el bajo se moviera a la vez que éstas, ora más rápido, ora más lento, según las emociones; y lo mantuve firme a través de las disonancias y las consonancias hasta que la voz del hablante, pasando por varias notas, llegaba a la que, siendo entonada en el habla corriente, abre el camino hacia una nueva armonía.

Para saber más

Las voces de la ópera

Los registros vocales tanto masculinos como femeninos se agrupan según su timbre, que van desde los tonos más agudos hasta los más graves. Los vocalistas masculinos son los **tenores**, que consiguen los registros más agudos, pasando por los **barítonos** hasta llegar a los **bajos**. En ocasiones se usaban los **contratenores**, voces masculinas que imitaban a las voces femeninas. Estas se agrupan en **soprano**, **mezzosoprano** y **contralto**, que consiguen los tonos más graves.

Anna Renzi en 1644

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Las cantantes de ópera pronto se hicieron muy populares y famosas, pues eran las equivalentes a nuestras estrellas de cine, siendo la primera gran estrella operística la soprano **Anna Renzi**, la cantante de ópera más famosa de la segunda mitad del siglo XVII, que interpretó a *Ottavia* en el estreno de la ópera *La coronación de Poppea*, de Monteverdi.

Elementos de la ópera

Ya sabes que por ópera entendemos una **obra dramática cantada acompañada de una orquesta en donde diferentes actores representan una historia**. El equivalente actual a las óperas barrocas serían los **musicales**, para que te hagas una idea caso de que nunca hayas visto una, aunque sea por la televisión. En una ópera **intervienen prácticamente la totalidad de las artes**, pues tenemos la **música**, que se encarga de las partes instrumentales y las vocales, la **poesía** que se encarga del libreto que recoge la narrativa de la ópera, el **ballet y la danza**, las **artes escenográficas** compuestas por la arquitectura, la escultura y la pintura que se encargan de los diferentes decorados que contextualizan la historia, además de las **artes propias del teatro** como son la iluminación, el vestuario y el maquillaje.

Claudio Monteverdi

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Las óperas, en especial las italianas, comenzaron como una obra relativamente sencilla para ir ganando en complejidad con el paso de los años, y durante los siglos XVII y XVIII fue el **entretenimiento preferido** y el **acto social más importante** de todos cuanto existían. Vamos a conocer las **partes de una ópera** centrándonos en las italianas, en donde todo el texto se cantaba, a diferencia de las alemanas en donde sí había algunas partes habladas. Durante esta época de gestación de las óperas se distinguían dos grandes grupos: la ópera seria y la ópera bufa. La **ópera seria** está dirigida a un público aristocrático de clase alta, y versa sobre temas de la mitología clásica grecorromana, predominando las tragedias. La **ópera bufa** tiene un carácter más popular con temas y personajes de la clase media y donde abundan las comedias. Sea cual sea el género de la ópera, para su creación hacen falta la labor de dos personas fundamentales: el **libretista**, que se encarga del texto, y el **compositor**, el músico que se encarga de la parte vocal e instrumental.

Las óperas comienzan con una **abertura o preludio** que indica que la función está a punto de comenzar. Es una parte instrumental que la orquesta interpreta con el telón aun

echado, telón que se va abriendo mientras dura la abertura. A continuación, se interpretan las diferentes **partes cantadas o recitativos** según tres sistemas diferentes:

- El **recitativo**, que ya conoces, fue establecido en la *Camerata florentina*, en donde se canta una melodía semi-recitada acompañada por el bajo continuo que interpreta normalmente el clavicémbalo. Es la parte en la que los actores deberían hablar, y su equivalente actual serían las canciones de rap.
- El **airoso**, una forma de canto más adornada que el recitativo y acompañada de algunos instrumentos de la orquesta.
- Las **arias**, con una melodía más enriquecida que las anteriores y en donde interviene la totalidad de la orquesta. Las arias suponen el punto álgido de la trama, las partes más importantes de las óperas y en donde los actores expresan sus sentimientos más profundos y lucen sus extraordinarias voces. Las arias son el máximo exponente de las **monodías acompañadas**.

Los **coros** son fragmentos de la ópera en donde cantan un gran número de personajes, existiendo óperas con coros de más de ochenta personas. Los coros normalmente los forman los figurantes de la ópera, que serían los extras del cine actual. Los **interludios** son las partes instrumentales que normalmente se interpretan entre cada acto de la ópera o bien en aquellas partes de la trama que exigen un cambio de escenario o de vestuario de los actores. Además de todo lo anterior, hay que sumar los **números de danza y baile** que toda buena ópera poseía.

Para llevar a cabo la puesta en escena de una ópera hay que contar con el arduo trabajo de tres grandes expertos: el director musical, el director de escena y el regidor. El **director musical** es el encargado de dirigir a los cantantes y a los músicos de la orquesta y que todo suene sincronizado a la perfección. Debe conocer tanto el libreto como la partitura y normalmente en los estrenos era el propio compositor el director musical. El **director de escena** es el encargado de diseñar los escenarios, los vestuarios y toda la **tramoya** necesaria para la correcta representación de la ópera, desde las luces hasta los efectos escenográficos y el movimiento de los actores. El **regidor** es el encargado de los efectos escénicos y del **atrezo o utilería**, esto es, el conjunto de objetos que aparecen en escena y que completan los decorados y el vestuario.

En el siguiente vídeo puedes ver la representación de una aria del primer acto del *Orfeo* de Monteverdi, para que te hagas una idea de todo lo que has estudiado en este epígrafe.

[Enlace a recurso reproducible >> http://www.youtube.com/embed/wni1GVRIMtc](http://www.youtube.com/embed/wni1GVRIMtc)

Monteverdi - Orfeo, Rosa de ciel

Vídeo de grigiopo alojado en [Youtube](#)

Curiosidad

Los castrati

Debido a la prohibición de que las mujeres cantaran en las iglesias, surge la figura de los **castrati o castrados**, hombres con una sólida formación musical y educados en el canto desde niños. En plena adolescencia eran sometidos a una **operación quirúrgica de castración**, lo que les permitía mantener esa **voz clara y aguda** para el resto de la vida.

El siglo XVIII es el siglo de los castrati, en donde adquirieron una fama equiparable a las grandes estrellas del fútbol y el cine actuales, ganando ingentes cantidades de dinero y siendo requeridos por las cortes de toda Europa. Los castrati también actuaban en las óperas, y el más famoso de todos ellos fue **Farinelli**, quien trabajó en Madrid al servicio del monarca Felipe V. Farinelli podía aguantar hasta un minuto sin respirar manteniendo la misma nota.

[Enlace a recurso reproducible >> https://www.youtube.com/embed/u_PD_kWNj3s](https://www.youtube.com/embed/u_PD_kWNj3s)

Ombra fedele anch'io - Idaspe (1730) de Riccardo Broschi. Farinelli.

Vídeo de COPOXAMUNAMUN alojado en [Youtube](#)

Importante

Durante el Barroco se inaugura el género musical por excelencia de este periodo: la **ópera**, cuyo origen se encuentra en las monodias de la *Camerata florentina*. Las óperas son obras dramáticas musicales con partes cantadas donde resalta el **estilo recitativo**, es decir, el traslado de la forma de hablar al modo de cantar que estableció Jacobo Peri en su *Eurídice*. **Monteverdi** estrena la primera ópera de la historia en 1607, *Orfeo*. Se distinguen dos tipos de ópera: la ópera seria con temas mitológicos, y la ópera bufa que versa sobre temas cómicos. Las partes fundamentales de la ópera son: **abertura**, las partes cantas o **recitativos** donde sobresalen las arias, los **coros** y los **interludios**.

Comprueba lo aprendido

El estilo recitativo que es la base de las óperas lo estableció Monteverdi en su Orfeo

☐ Verdadero ☐ Falso

Falso

El primero en establecerlo fue Jacobo Peri en su Eurídice

El compositor de una ópera se encarga de la parte musical

☐ Verdadero ☐ Falso

Verdadero

El director de escena es el encargado del texto de la ópera, como los actuales guionistas

☐ Verdadero ☐ Falso

Falso

Es el libretista el encargado del texto de la ópera

La abertura o preludio es la parte instrumental que da comienzo a la ópera

☐ Verdadero ☐ Falso

Verdadero

Las partes cantadas de las óperas se denominan coros

☐ Verdadero ☐ Falso

Falso

Se denominan recitativos

Las arias son las partes cantadas con una melodía más compleja y suponen los momentos más dramáticos

☐ Verdadero ☐ Falso

Verdadero

Las óperas terminan con los interludios

☐ Verdadero ☐ Falso

Falso

Los interludios suelen separar los actos que componen una ópera

---

1.2. La música barroca en Italia y Francia

Italia es el país donde se produce la gran renovación de la música en el barroco, y especialmente en la ciudad de **Venecia**, cuna de la **revolución de la música barroca**. En esta época se crean nuevas composiciones musicales tanto para la música profana como dentro de la música religiosa, siendo la **basílica de San Marcos** el gran epicentro de las nuevas corrientes musicales.

Vermeer, *Mujer sentada tocando el virginal*, 1672

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Baschenis, *Instrumentos musicales del siglo XVII*

Imagen en [Wikimedia](#) de [Dominio público](#)

En el Barroco se establece la orquesta, que toma su término de la zona semicircular de los teatros griegos donde actuaban el coro y los músicos, que significa literalmente *lugar para danzar*. La orquesta que se establece en este periodo no es tan grande como en el Romanticismo pero ya se trata de un grupo perfectamente establecido que interpreta tanto partituras para óperas como piezas compuestas para ella. La **orquesta** se organiza en torno a los instrumentos de cuerda con el siguiente esquema:

- Instrumentos de cuerda, unos veinte, entre los que se encuentran los violines, violas, violonchelos y contrabajos. El **violín es el instrumento estrella** de todo el Barroco.
- Instrumentos de viento como las flautas, oboes y trompetas.
- Instrumentos de percusión, como los timbales.
- Clavicémbalos, arpas y órganos que realizan el tan característico **bajo continuo**.

Entre las composiciones para orquesta barrocas podemos destacar la **suite**, que utiliza el típico contraste barroco entre los instrumentos; la **sonata**, que puede estar destinada a un

solo instrumento como el clavicémbalo, o a dos como el clavicémbalo y el violín, o a tres llamándose sonata para trío al que se le suma la flauta; el **concerto**, estructurado en tres movimientos: allegro, lento y allegro, y la **fuga**, composición tanto instrumental como vocal que gira alrededor de una melodía que va variando en cuanto al ritmo y los instrumentos que intervienen.

Para saber más

Violín Stradivarius

Imagen de Xauxa en [Wikipedia](#) bajo

Licencia [GNU](#)

Los instrumentos del Barroco: el violín

Se siguen usando los instrumentos de épocas pasadas y se crean otros nuevos, entre los que destacan los de la familia del violín, el fagot, el oboe y la guitarra de seis cuerdas. De más agudo a más grave y por ende, de menor a mayor tamaño nos encontramos con el violín, la viola, violonchelo y contrabajo. La familia de los violines articulan toda la orquesta y serán los instrumentos estrella del Barroco, destacando por su calidad un tipo de violines exquisitamente diseñados y fabricados: los

Stradivarius.

Antonio Stradivari (1644-1737) fue el *luthier* o constructor de violines más famoso de la historia. Trabajó en la ciudad italiana de Cremona donde construyó los mejores violines de todos los tiempos, escogiendo concienzudamente las mejores maderas de ébano o arce, secándolas con mimo durante unos cinco años y aplicándoles un barniz secreto que hacía que su acústica fuera insuperable. Hoy día un Stradivarius original puede costar una verdadera fortuna.

La música barroca en Italia

El barroco se gesta en Italia de la mano de **Claudio Monteverdi**, figura clave en la transición entre las macizas renacentista y barroca. Nacido en Cremona, será en Venecia donde componga sus mejores obras pues fue el director del coro de la Catedral de San Marcos. Además de *Orfeo*, la primera ópera de la historia estrenada en 1607, también compuso *Arianna* y *La coronación de Popea*, con la que

Vivaldi

inauguró el primer teatro de la ópera de Venecia, además de numerosos madrigales y misas.

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Alessandro Scarlatti es otra pieza clave de este periodo, famoso por sus más de cien óperas en donde estableció la forma de las arias y perfeccionó todo su lenguaje, en especial las oberturas. También perfeccionó las cantatas, componiendo alrededor de seiscientas cantatas que hicieron las delicias de las refinadas cortes Europas entre las que se encontraban las de la reina Cristina de Suecia o del Cardenal Pamphili. Su hijo **Domenico Scarlatti** fue el músico de más éxito de la corte española de Felipe V.

Antonio Vivaldi fue una de las figuras más importantes de la música, con una extensa producción que abarca desde óperas a conciertos y que comenzó en su Venecia natal para expandirse por todo el mundo e influenciar notablemente al resto de compositores, como Bach. Su máxima aportación a la música fue el **establecimiento de la estructura formal y rítmica de los conciertos para orquesta**, que rebosan vitalidad, entusiasmo y melodías innovadoras, como su famoso concierto *Las cuatro estaciones*, compuesto alrededor de 1720 y que ha pasado a la historia como una de las piezas más reconocidas de la música de todos los tiempos.

Representación de una ópera francesa

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

La música cortesana barroca en Francia

Durante los siglos XVII y primera mitad del XVIII la música barroca será eminentemente profana y girará en torno a la poderosa corte de Versalles. **Jean-Baptiste Lully** fue el compositor y violinista más famoso de la corte de Luis XIV, nombrado director musical de la familia real francesa. Estableció el formato de la **ópera francesa** que él denominó *tragedias musicales*, que se distinguen de las italianas por su **compleja puesta en escena**, sus **elaborados números de danza y ballet** y su **aire**

solemne y majestuoso. En colaboración con el dramaturgo Molière compuso numerosas comedias ballets, y entre sus numerosas piezas cabe destacar su *Perseo*, *Amadis de Gaula* y *Acis y Galatea*.

Su discípulo y sucesor será **Jean-Philippe Rameau**, el más grande teórico musical del siglo XVIII escribió varios **tratados fundamentales sobre armonía**, así como numerosas obras para clavicémbalo y óperas clásicas como *Hipólito y Aricia*, *Las indias galantes* y *Platea*.

Importante

Italia es el país donde se produce la gran renovación musical barroca. **Se establece la orquesta** con unos veinte instrumentos en torno a la familia de los **violines** y surgen composiciones nuevas como la suite, la sonata y el *concerto*. Músicos italiano barrocos destacados fueron **Monteverdi**, quien con su *Orfeo* inauguró el género operístico, **Scarlatti** y **Vivaldi**, autor del famoso concierto *Las cuatro estaciones*. En Francia destacaron autores que trabajaron para la corte de Versalles y establecieron la ópera francesa, más majestuosa y compleja que la italiana, como **Lully** y **Rameau**.

Comprueba lo aprendido

Lee y completa

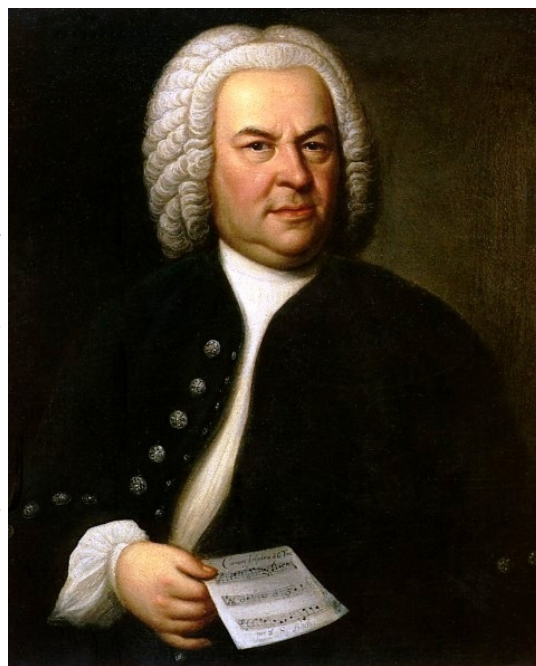
es la cuna de la revolución de la nueva música barroca. Durante este periodo surge la , formada por unos veinte instrumentos que se articulan en torno a la familia de los violines, siendo el el instrumento estrella de esta época. De entre las nuevas composiciones destacan las , las suites y los concertos. inauguró el género operístico, Scarlatti lo perfeccionó y estableció el formato de los para orquesta, como en su célebre concierto Las cuatro estaciones. En Francia la música barroca es eminentemente , y los músicos Lully y crearon la ópera francesa, con una mayor escénica y la introducción de números de y ballet.

Venecia es la cuna de la revolución de la nueva música barroca. Durante este periodo surge la orquesta, formada por unos veinte instrumentos que se articulan en torno a la familia de los violines, siendo el violín el instrumento estrella de esta época. De entre las nuevas composiciones destacan las sonatas, las suites y los concertos. Monteverdi inauguró el género operístico, Scarlatti lo perfeccionó y Vivaldi estableció el formato de los concertos para orquesta, como en su célebre concierto Las cuatro estaciones. En Francia la música barroca es eminentemente cortesana, y los músicos Lully y Rameau crearon la ópera francesa, con una mayor complejidad escénica y la introducción de números de danza y ballet.

1.3. Alemania e Inglaterra

La cumbre la música barroca la encontramos en la prolífica obra de un compositor alemán, **Johann Sebastian Bach** (1685-1750), uno de los mayores hitos de la música de todos los tiempos, un virtuoso de todos los instrumentos especialmente del violín y del órgano, una figura clave en la historia que sintetizó los estilos italiano, francés y alemán y compuso obras de inigualable calidad, perfección técnica y belleza. Perteneciente a una de las mejores familias de músicos de toda Europa, fue un referente para todos los músicos posteriores, como **Mozart y Beethoven**. De hecho, el fin de la música barroca se establece en 1750, fecha de la muerte de este prestigioso compositor y genio entre los genios.

Haussmann, Retrato de Bach, 1746

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Hombre profundamente religioso, en su obra se funden las composiciones destinadas a la iglesia luterana y las corrientes estilísticas del barroco europeo conformando una vasta producción que abarca las piezas instrumentales y vocales que van desde las fugas, cantatas y oratorios hasta sus conciertos y pasiones. Comenzó muy joven de manera autodidacta a estudiar música, copiando partituras de Monteverdi y Vivaldi, y hasta aprendió a fabricar instrumentos. Fue organista de la ciudad de Leipzig durante treinta años, labor que compaginó con la de **ferviente compositor y teórico musical**, con tratados imprescindibles como *El arte de la fuga*.

Estudioso de las posibilidades expresivas y dramáticas de todos los instrumentos, sus **suites para orquesta** se consideran el **culmen de la música instrumental** de toda la historia. Entre sus obras maestras cabe citar su composición para órgano *Tocata y fuga en re menor*, *Misa en si menor*, *Concierto italiano*, los *Conciertos de Brandemburgo* y la *Pasión según San Mateo*.

El genio de Bach domina toda la producción barroca alemana, pero hay que destacar a otros grandes compositores, como **Pachelbel**, amigo del padre de Bach que compuso deliciosas obras para órgano y orquesta como su famoso *Canon en re mayor*, y **Telemann**, compositor a medio camino entre el Barroco y el Clasicismo y uno de los autores más prolíficos de la historia de la música.

[Enlace a recurso reproducible >> https://www.youtube.com/embed/BVI-bZRUueA](https://www.youtube.com/embed/BVI-bZRUueA)

Para saber más

Otro instrumento clave del barroco: el órgano

Órgano con trompetería de batalla

Imagen de Carlos Jalle en [Wikipedia](#) bajo Licencia

[GNU](#)

Instrumento musical de viento accionado por un teclado, formado por cientos de tubos metálicos que hacen pasar el aire a través de ellos, produciendo el sonido. Estos tubos se organizan según el sonido que producen en los llamados **juegos** o **registros**. Los órganos son instrumentos de tamaño descomunal y gran complejidad, que se accionan mediante pedales y teclados, existiendo hasta cuatro teclados diferentes para aquellos órganos de mayores dimensiones. Una peculiaridad de los órganos españoles es que existe una fila de tubos dispuestos de manera horizontal denominados *trompetería de batalla* que producen un sonido muy particular de una gran belleza.

En **Inglaterra** destacará un compositor nacido en Alemania pero nacionalizado inglés, contemporáneo de Bach y en ocasiones su rival: **George Friederich**

Hudson, Retrato de Händel, 1741

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Händel o **Haendel**, en palabras de Beethoven, *el maestro de todos nosotros, el compositor más grande que jamás haya existido.*

Su amplia producción abarca todas las composiciones y estilos en donde funde lo mejor de la tradición musical italiana, francesa y alemana, predominando sus **óperas y oratorios**, como su célebre *El Mesías* del que ya conoces el *Aleluya*.

Se estableció en Inglaterra donde trabajó al servicio del rey Jorge I, fundó su propia compañía de ópera y colaboro estrechamente con la Royal Academy of Music de Londres. Para la familia real compuso algunas de sus más célebres obras, como su *Música acuática* y *Música para los reales fuegos artificiales*, estrenada en 1749 ante nada menos que doce mil personas.

Su estilo se basa en estructuras sencillas, al contrario que las de su contemporáneo Bach, con una gran fuerza dramática y elegantes melodías como quedan reflejadas en su ópera más célebre, *Rinaldo*, aunque será recordado por sus rotundos y grandioso oratorios, donde además de *El Mesías* hay que resaltar los de *Saúl* e *Israel en Egipto*.

Importante

La música barroca alemana tiene en **Bach** a su máximo exponente, siendo uno de los compositores más importantes de la historia. Sus suites para orquesta se consideran el culmen de la música instrumental. Entre sus obras destacan sus *Conciertos de Brandemburgo*, *La Pasión según San Mateo* y *Tocata y fuga en re menor*. En Inglaterra destacó otro genio de la música, **Händel**, creador de majestuosas óperas y oratorios, siendo el más célebre de todos *El Mesías*.

Comprueba lo aprendido

Lea el párrafo que aparece abajo y complete las palabras que faltan.

Bach fue uno de los más célebres compositores de la historia, perteneciente a una amplia de músicos, fue de la ciudad de Leipzig durante treinta años. Se considera que sus para orquesta son

el culmen de la música . Fue un hombre de una profunda religiosidad, y su muerte en 1750 coincide con el fin de la música . Händel prefiere unas estructuras compositivas más , y trabajó al servicio de la británica. Compuso óperas y de gran éxito, siendo *El* su obra más conocida y representativa.

Bach fue uno de los más célebres compositores de la historia, perteneciente a una amplia familia de músicos, fue organista de la ciudad de Leipzig durante treinta años. Se considera que sus suites para orquesta son el culmen de la música instrumental. Fue un hombre de una profunda religiosidad, y su muerte en 1750 coincide con el fin de la música barroca. Händel prefiere unas estructuras compositivas más sencillas, y trabajó al servicio de la monarquía británica. Compuso óperas y oratorios de gran éxito, siendo *El Mesías* su obra más conocida y representativa.

---

2. La moda durante el barroco

Fiel reflejo de la sociedad, la moda barroca nos ayuda a comprenderla en profundidad a lo largo de los siglos XVII y XVIII. **Francia** será quien domine el mercado de la vestimenta y los adornos acabando con la supremacía italiana que dominó todo el siglo XVI, sobre todo desde el reinado del monarca más poderoso del momento, Luis XIV apodado *El rey Sol*, y esa hegemonía en las tendencias de la moda que perdura hasta nuestros días se gesta durante estas décadas de monarquía absoluta. Se distinguen **tres grandes períodos** que van a coincidir con los monarcas franceses: Enrique IV, Luis XIII y Luis XIV, y veremos cómo el caso español fue un poco particular, pues siguiendo los mandatos de recato y austeridad que marcó la Contrarreforma, **la moda española se caracterizará por ser más sobria** que la del resto de cortes europeas.

Los monarcas franceses impulsaron grandes **centros textiles** en sus dominios, como fue el caso de Lyon o de Tour, y dictaron **decretos** sobre cómo debían ser los atuendos masculinos y femeninos. Así por ejemplo, durante el reinado de Luis XIII se puso de moda el uso de pelucas entre los hombres, y las características gorgueras iban cambiando su diseño según los dictámenes reales.

Veremos por tanto cómo la moda jugó un **papel decisivo en la sociedad barroca**, cómo creó todo un complejo lenguaje visual al servicio de la imagen de poder y estatus social que las monarquías absolutistas querían reflejar, y cómo más que nunca la moda sirvió para diferencias claramente a las clases sociales de la época.

Reflexiona

¿Es cierto que la moda refleja la sociedad a la que pertenece? Observa detenidamente estos dos retratos, uno de Luis XIII de Francia y el otro de Felipe IV de España. Ambos reyes vivieron durante los mismos años prácticamente, y además, eran cuñados: Luis XIII estaba casado con la hermana de Felipe IV y éste con la hermana del monarca francés, pero la ropa que visten, los adornos y la imagen que reflejan no pueden ser más distintas ¿verdad? ¿Cómo te imaginas a las sociedades francesa y española de esa época? ¿Qué quieren transmitir ambos monarcas?

Philippe de Champaigne, Luis XIII, 1639

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Velázquez, Felipe IV de castaño y plata, 1632

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Salta a la vista que el retrato del monarca francés es más opulento y ostentoso que el del monarca español. Fíjate en la capa de Luis XIII, en cómo sujeta el cetro y lo bien que se ve su corona, por no hablar de los zapatos y esas piernas musculadas dignas del mejor jugador de fútbol. La monarquía francesa quería exhibir una imagen de majestuosidad, de poder y perfección que nada tiene que ver con la imagen de la monarquía española, más acorde con las ideas contrarreformistas de sobriedad y recato.

2.1. La evolución de la indumentaria

Vamos a comenzar el recorrido por la evolución de la moda durante el Barroco, que como en el resto de las artes, se caracterizara por la **exuberancia y el exceso**. Las prendas se vuelven **más amplias** que en épocas anteriores, con telas de vivos colores y muy ornamentadas mediante **brocados, bordados en oro, pedrería y cintas**. En cuanto a los peinados, los hombres usarán **grandes pelucas rizadas** sobre todo a partir de Luis XIII y las mujeres usarán alambres para conseguir un **recogido a capas y un sinfín de adornos** que demostrarán su estatus social: cuanto más elevado el cabello, mayor condición social.

Primer tercio del siglo XVII: Enrique IV y María de Médici

Asistimos a una moda llena de **teatralidad** donde los adornos serán los protagonistas. Brocados, terciopelos y la **gorguera** tan típica de esta época servirán para demostrar la jerarquía y el estatus social de las personas. Los hombres llevarán una capa corta llamada **ferreruelo**, un jubón a modo de chaleco que termina en un faldón corto, puños decorados con encaje, pantalones bombachos de diferentes telas llamados **greguescos** y unas botas de tacón y punta cuadrada adornados con hebillas metálicas. Y esos **sombreros de castor** de ala ancha tan característicos.

Las mujeres preferirán la **gorguera denominada *Médici***, muy alta y ricamente decorada con encajes a juego con los puños o bocamangas. La falda será de tipo tambor con forma cilíndrica, en la parte superior llevarán un **corsé** bien apretado con un **escote rectangular** y sobre la falda una sobre falda llamada **rapón**. Gustarán de adornarse con piedras preciosas y perlas, y cuanto más decorado el peinado, mayor estatus social.

Rubens, Autorretrato con su esposa, 1609

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Pourbus, María de Médici, 1606

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Luis XIII, mitad del siglo XVII

Es la época de **mayor elegancia** en el vestir, comenzando con la moda de usar **pelucas**, tanto para hombres como para mujeres. La indumentaria masculina se ve muy influenciada por el **atuendo militar de los mosqueteros**, usándose un **jubón con mangas cortadas a tiras**, capa apoyada en un solo hombro, cuello de forma rectangular de banda caída denominado **valona**, botas de media caña con forma de embudo y esa gran pluma que adorna los sombreros.

Las mujeres siguen usando el *cuello Médici* y las **faldas de tambor** de varias capas, así como camisolas de varias mangas y el cabello se enrula y aparecen los **primeros flequillos**.

Mijtens, Carlos I de Inglaterra en 1631

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Rubens, Ana de Austria en 1625

Imagen en [Wikimedia](#) de [Dominio público](#)

Nada como un buen clásico de Hollywood con una extraordinaria ambientación para hacerse una idea de la indumentaria de la época. En este caso te animamos a que veas el siguiente tráiler en versión original de una de las primeras películas sobre los tres mosqueteros según la célebre novela de Alejandro Dumas. Rodada en 1948 con un reparto espectacular y dirigida por George Sidney, esta súper producción de la Metro te va a ayudar a hacerte una idea de cómo vestían y vivían las personas en pleno siglo XVII.

[Enlace a recurso reproducible >> https://www.youtube.com/embed/9S-GyXIiUj8](https://www.youtube.com/embed/9S-GyXIiUj8)

The Three Musketeers (1948) Official Trailer - Lana Turner, Gene Kelly

Vídeo de Movieclips Classic Trailers alojado en [Youtube](#)

Curiosidad

Vestir a la española

Ese concepto lo instauró el monarca Felipe II y se mantuvo vigente hasta bien entrado el siglo XVIII tanto en España como en los Países Bajos y las colonias americanas del vasto imperio colonial español. Esa moda consistía en **vestir de negro riguroso** y dejar el color rojo para los miembros de la Iglesia.

Al contrario de lo que se ha pensado, que el negro simbolizaba la sobriedad y la pena que sentía el monarca por la pérdida de su adorada tercera esposa Isabel de Valois, **la razón era puramente económica**. El color negro era sumamente difícil de mantener en los tejidos, y el poder lucirlo era símbolo de poder económico y lujo. Cuando los españoles llegan a América, los indígenas conocían un árbol llamado *Palo de Campeche* que proporciona un negro intenso que se fijaba estupendamente a la ropa, así como el *rojo de cochinilla*, con lo que la corona española se hace con el monopolio de estas materias y pone de moda el negro, asegurándose una buena fuente de ingresos.

Segunda mitad del siglo XVII y principios del siglo XVIII: Luis XIV

La moda, al igual que el resto de las artes barrocas, se caracteriza por el **exceso**, la abundancia y la **exuberancia**, y la moda se pone al servicio de la monarquía absoluta para transmitir la imagen de poder y supremacía del rey sobre todas las demás clases sociales.

Las **enormes pelucas rizadas** serán las protagonistas del atuendo masculino, cuya máxima aportación en esta época será el **traje de tres prendas**, antecesor del traje de chaqueta actual, formado por **calzón** hasta las rodillas, la **chaqueta** antecesora del chaleco y la **casaca**. Se completa el atuendo masculino con sombreros de copa baja, zapatos con profusión de lazos y hebillas, y volados de encaje y cintas que decoran la totalidad de prendas.

Laumosnier, Luis XIV y Felipe IV en la Isla de los faisanes, 1659, detalle

En cuanto al atuendo femenino, se ponen de moda las **faldas levantadas con colas** que llevan hasta tres volantes de encaje, los escotes se abren un poco más y el peinado combina las partes alisadas delanteras para terminar en graciosos bucles rizados, denominado **peinado a la sevigné**. Al igual que ocurre con los hombres, lazos y brocados adornarán toda la vestimenta, así como abanicos, guantes, antifaces y parasoles, pues aún queda mucho tiempo para que el moreno sea símbolo de belleza.

En el caso de **España**, se mantiene el lujo de los tejidos, los adornos y las gorgueras o golos, prohibiéndose las de lechuguilla, las más exageradas con forma de gran abanico en 1623 para adoptar las golos de valona tan del gusto francés, pero se prefiere la **sobriedad**, los **trajes ceñidos y rígidos con menos adornos** que los de la corte francesa. Y en el caso de las mujeres, lo más llamativo son esas enormes faldas huecas que sobresalen casi metros del cuerpo gracias a un complejo entramado de alambres y que se denominaron **guardainfantes**. En numerosas ocasiones esos guardainfantes servían para disimular embarazos no deseados. Y otro atuendo típico español serán las **mantillas** en tejidos transparentes o negros que servían para ocultar el rostro y mantener la individualidad y la privacidad de las mujeres en actos públicos.

Importante

La moda barroca denota exuberancia y exceso y sirve para demostrar el estatus social de las personas. Durante el primer tercio del siglo XVII los hombres llevan sombrero de ala ancha y gorgueras de lechuguilla, y las mujeres gorgueras altas tipo *Médici* y corsés. La siguiente moda al estilo Luis XIII es la de mayor elegancia, con trajes como los de los mosqueteros y gorgueras caídas llamadas valonas. Durante el reinado de Luis XIV se ponen de moda las largas pelucas rizadas para los hombres así como el traje de tres prendas, y las mujeres visten faldas levantadas con colas y peinados a la *sevigné*. España preferirá colores más sobrios y ropas más ceñidas, y en el atuendo femenino destacarán las enormes faldas ahuecadas llamadas guardainfantes.

Comprueba lo aprendido

Durante el reinado de Enrique IV se puso de moda una gorguera alta para las mujeres llamada:

- ☐ Valona
- ☐ Francesa

☐ Médico

Incorrecto

Incorrecto

Opción correcta

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Opción correcta

Los sombreros castor de esta época tenían el ala:

- ☐ Ancha
- ☐ Baja
- ☐ Alta

Opción correcta

Incorrecto

Incorrecto

Solución

1. Opción correcta
2. Incorrecto
3. Incorrecto

La época de mayor elegancia en el vestir coincidió con el reinado de:

- ☐ Enrique IV
- ☐ Luis XIII
- ☐ Luis XIV

Incorrecto

Opción correcta

Incorrecto

Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta
3. Incorrecto

En la época de Luis XIII el traje masculino estuvo inspirado en el de los:

- ☐ Duques
- ☐ Cardenales
- ☐ Mosqueteros

Incorrecto

Incorrecto

Opción correcta

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Opción correcta

Las pelucas rizadas para los hombres son típicas del reinado de:

- ☐ Luis XIV
- ☐ Luis XIII
- ☐ Felipe III

Opción correcta

Incorrecto

Incorrecto

Solución

1. Opción correcta
2. Incorrecto
3. Incorrecto

Las enormes faldas huecas españolas se denominan:

- ☐ Faldas tambor
- ☐ Guardainfantes
- ☐ Faldas de volantes

Incorrecto

Opción correcta

Incorrecto

Solución

1. Incorrecto
  2. Opción correcta
  3. Incorrecto
-

3. El mobiliario y las artes decorativas durante el Barroco

El mobiliario y las artes decorativas continúan la rica tradición que durante siglos los artesanos europeos habían ido adquiriendo en la fabricación de exquisitas piezas de los más nobles materiales como la madera, el oro y la plata, las piedras preciosas y los esmaltes, y hay técnicas que alcanzan su apogeo durante este periodo, como el vidrio soplado, la cerámica y las primeras piezas de porcelana. Se comienzan a fundar las **primeras fábricas reales** al servicio de la monarquía, y tanto los majestuosos palacios como las opulentas catedrales albergarán impresionantes colecciones de piezas únicas que reflejan el gusto por el lujo y la opulencia de las clases altas de la sociedad barroca.

Para saber más

Lamentablemente en España se perdió el mayor conjunto palaciego de la monarquía española de los Austrias con el **incendio que sufrió el Alcázar de Madrid en 1734**. Fueron pasto de las llamas las mejores piezas de mobiliario y decoración del Barroco, y sobre los restos del antiguo Alcázar se construyó el actual Palacio Real.

Carreño de Miranda, Carlos II, 1671

Imagen en [Wikimedia](#) de [Dominio público](#)

Real Alcázar de Madrid, 1710

Imagen en [Wikimedia](#) de [Dominio público](#)

3.1. El mobiliario barroco

Ya sabes de sobra que el Barroco es sinónimo de **exuberancia y recargamiento**, y cómo no, los muebles de esta época están llenos de diferentes materiales, de **múltiples detalles**, de **líneas curvas y quebradas** y de decoración hasta en los rincones más insospechados, si bien es cierto que se trata de muebles bien fabricados que no pierden la elegancia y el buen gusto.

De entre todos los muebles, serán los franceses los mejor elaborados y los que resulten más elegantes, y al igual que con la ropa, será la **corte real de Versalles** la que marque las tendencias en cuanto al diseño mobiliario, desbancando otra vez a Italia y su hegemonía en este campo que había disfrutado durante el Renacimiento.

Mesa denominada bureau

Imagen de NonOmnisMoriar en [Wikipedia](#) bajo Licencia [CC](#)

Cómoda barroca

Imagen de O. Taris en [Wikimedia](#) bajo Licencia [C](#)

Quizás los elementos más característicos de esta etapa sean las **columnas torneadas** al estilo de las columnas salomónicas que utilizó Bernini en su *Baldaquino* de San Pedro, que aportan una gran dinamismo a los muebles. También serán muy usuales las **decoraciones fantásticas**, las que se inspiran en la naturaleza y sobre todo en los aspectos más pintorescos de la realidad. Los muebles se decoran con **láminas de oro y plata** a menudo envejecidos, con diferentes tipos de madera que demuestran el rico desarrollo que tuvo la **marquetería**, y también se usarán lacas rojas y negras, maderas nobles como el ébano, y en general, **colores muy brillantes e intensos**.

En cuanto a las nuevas piezas hay que resaltar la aparición de los **armarios vitrina con cristal**, que servían para guardar y exhibir la vajilla; las **mesas escritorio** con dorados y estucados así como con decoraciones en alto relieve que casi se convierten en esculturas exentas; las mesas y sillas ganan en tamaño, resaltando el **gran respaldo** que se adosa a las **sillas** tan del gusto de los monarcas franceses y las **patas curvadas**

denominadas *cabriolé*; se ponen de moda los grandes **espejos de cristal veneciano** con marcos profusamente decorados con molduras y tallas que a menudo se doran y se acompañan de una consola con tablero de mármol y decoración por todos lados; junto a sofás, aparecerán canapés y butacas con orejas denominadas *bergère* con ricos tapizados que además de agradar a la vista también agradan al cuerpo pues ganan en confort y comodidad.

Pero sin duda el **mueble estrella del Barroco será el cabinet**, una especie de aparador que servía para guardar joyas y demás objetos preciosos.

Cabinet

Imagen de Wmpearl en [Wikipedia](#) bajo Licencia [CC](#)

Sin duda, el estilo más famoso de todos fue el **estilo Luis XIV**, símbolo por antonomasia del poder absoluto y expresión del fasto y la grandiosidad que Versalles quería transmitir. Destaca por sus **muebles de grandes dimensiones**, el uso del **dorado**, los materiales lujosos y los **diseños simétricos**.

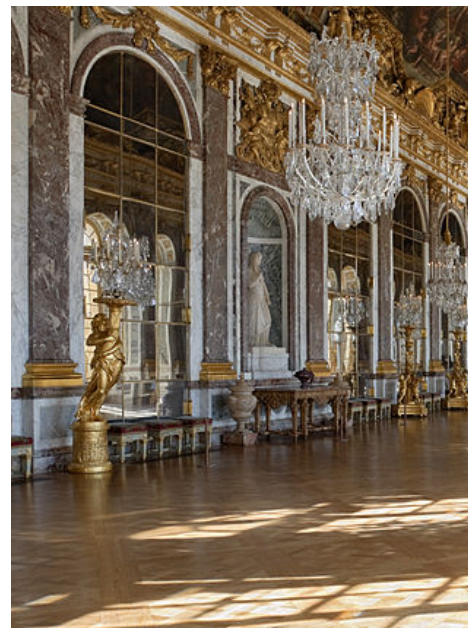
Este estilo lo desarrolló el más famoso de los ebanistas y decoradores de todo el siglo XVII: **André Charles Boulle**, que se encargó de toda la decoración del palacio de Versalles y donde su arte logra el máximo esplendor en la **Galería de los Espejos**. Boulle dominó con maestría la técnica de la marquetería, mezclando maderas nobles de boj y nogal con incrustaciones de nácar y marfil, e inventó una novedosa técnica que lleva su nombre, que

consiste la aplicación de láminas metálicas de estaño y cobre sobre materiales orgánicos como el marfil, las escamas de tortuga o el carey.

Mesa de marquetería de Boulle

Imagen de Daderot en [Wikimedia](#) bajo Licencia [CC](#)

Galería de los Es

Imagen de Myrabella en '

Importante

El mobiliario barroco es fastuoso y exuberante, con líneas curvas, columnas torneadas, láminas de oro y plata y una profusa decoración. Las sillas tienen un gran respaldo, se crean enormes espejos de cristal veneciano y el *cabinet* es el mueble preferido. Sobresale el estilo Luis XIV que el decorador Boullé creó para decorar el palacio de Versalles, con un estilo solemne de grandes dimensiones y diseños simétricos.

Comprueba lo aprendido

Lea y complete

De nuevo marca las tendencias en cuanto al mobiliario, destacando el estilo Luis creado por el decorador y ebanista . Los muebles barrocos tienen una gran profusión , enormes dimensiones, maderas nobles como el boj o el nogal, líneas y quebradas y las típicas columnas inspiradas en el que el escultor

Bernini creara para la basílica de San Pedro. El mueble estrella del Barroco fue el , una especie de , y también fueron muy populares los grandes de cristal enmarcados en molduras y las sillas de altos .

De nuevo Francia marca las tendencias en cuanto al mobiliario, destacando el estilo Luis XIV creado por el decorador y ebanista Boulle. Los muebles barrocos tienen una gran profusión decorativa, enormes dimensiones, maderas nobles como el boj o el nogal, líneas curvas y quebradas y las típicas columnas torneadas inspiradas en el *Baldaqino* que el escultor Bernini creara para la basílica de San Pedro. El mueble estrella del Barroco fue el cabinet, una especie de aparador, y también fueron muy populares los grandes espejos de cristal veneciano enmarcados en molduras y las sillas de altos respaldos.

3.2. Las artes decorativas

Durante el Barroco las artes decorativas vivieron una verdadera época de esplendor puesto que jugaron un papel decisivo en la decoración de las obras de arte total que tanto impulsaron las Monarquías Absolutas y la Iglesia Católica durante la Contrarreforma. Un asombroso palacio que deslumbrara al pueblo y una basílica que atrajera a cuantos más fieles mejor necesitan toda una serie de elementos para su uso y disfrute, desde tapices y bordados hasta vajillas y cubiertos, pasando por las exquisitas piezas en plata repujada para las liturgias religiosas.

Los ebanistas, ceramistas, vidrieros y plateros siguen siendo artesanos que se agrupan en gremios, pero comienzan a surgir las primeras fábricas al amparo de las casas reales, como la *Manufactura Real de Tapices* de París que se encargaba de cumplir con los numerosos encargos que el rey Luis XIV ordenaba para el palacio de Versalles y que serán el modelo para nuestras Reales Fábricas que estudiarás en la siguiente unidad.

Curiosidad

Los grandes coleccionistas

Es la época del fervor por las colecciones, del ansia por adquirir los más variados **objetos de lujo**, desde pinturas a muebles pasando por porcelanas y bordados. Y no solo los grandes monarcas eran unos apasionados coleccionistas, como fue el caso de Felipe IV de España o Cristina de Suecia, sino que por ejemplo en el testamento del propio **Velázquez** podemos leer que dejaba explícitamente tres relojes, que describe con minucioso detalle: uno pequeño con diamantes, uno de porcelana esmaltada y otro con caja de plata.

Los tapices

Durante el reinado de Luis XIV se agrupan las artes decorativas de mobiliario, orfebrería y tapices en la ya nombrada *Manufacture Royale des Gobelins*, fundada en 1662 y dirigida por el pintor de cámara **Charles Le Brun**, y que adopta su nombre de un famoso tapicero parisino de principios del diecisiete llamado **Jean Gobelins**. Destacaron los fabulosos tapices que allí se confeccionaban, siguiendo los diseños de los más grandes pintores barrocos, como Simon Vouet, Nicolás Poussin, Rubens o el propio Le Brun.

Tapiz gobelino de La batalla de Zama, 1690

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Vidriería y cristalería

Entre los artículos de lujo más sobresalientes del Barroco encontramos los finos y exquisitos cristales y vidrio de dos grandes centros productores que han mantenido su fama hasta la actualidad: Murano y Bohemia.

Murano es una pequeña isla próxima a Venecia que comenzó a fabricar lujosas piezas de vidrio ya en época romana, acaparando durante siglos el monopolio del proceso de producción y certificación de calidad de vidrio y cristal de todo el mundo. Tal fue el celo con el que guardaban su preciada técnica de fabricación que a los maestros vidrieros se les tenía prohibido abandonar la isla para no difundir los secretos de su técnica.

Pero durante el siglo XVII le sale un duro competidor a la *fábrica flotante* veneciana: **Bohemia**, territorio que ocupan actualmente la República Checa y el sur de Polonia, la región de Silesia. Las cortes europeas preferirán este tipo de vidrio cuya característica principal es su inigualable transparencia y su técnica denominada **corte profundo**, que consiste en grabar las piezas de cristal con una mezcla de cobre y bronce.

Vaso de cristal de Murano

Imagen de Sailko en [Wikimedia](#) bajo Licencia [GNU](#)

Copa de cristal de Bohemia

Imagen en [Wikimedia](#) de [Dominio público](#)

Cerámica y porcelana

Durante siglos, la porcelana fue un artículo de lujo de exclusiva fabricación oriental con China y Japón como únicos productores. Pues bien, durante el Barroco, y tras siglos de experimentación por parte de los más reputados alquimistas por fin se consigue fabricar porcelana en Europa, siendo la **porcelana de Meissen**, en Alemania, el primer centro productor. Se funda la *Real Fábrica Sajona de Porcelana*, con sede en Meissen, cerca de Dresde, financiada por los reyes germánicos y que también guardaban celosamente tanto la receta como la marca,

Porcelana de Chinería de Meissen

Imagen de W. Imaging en [Wikimedia](#) bajo Licencia [CC](#)

creándose el logotipo de dos espadas cruzadas que distinguían a esta porcelana de las imitaciones.

Símbolo de riqueza y buen gusto, la porcelana de Meissen lleva una mezcla de caolín, silicato de aluminio, y un feldespato de potasio que cocido a altas temperaturas da como resultado una **pasta blanca y dura que tras enfriarse se doraba, vidriaba y esmaltaba**. Fueron muy comunes las decoraciones denominadas *Chinería*, que interpretaban los motivos chinescos, y la *Kaikemon* japonesa, con motivos vegetales y florales.

Junto a la porcelana de Meisse, también fueron muy apreciadas la **cerámica holandesa de Delft**, la **española de Talavera de la Reina** y la **francesa de Sèvres**, que usaba la técnica del *dorado al mercurio* consistente en disolver el oro en una aleación de mercurio que se evaporaba tras cocerse y dejaba el oro finamente depositado sobre la cerámica, además de conseguir una gran variedad cromática, destacando su *rosa Pompadour*.

Orfebrería y Platería

Y hay que resaltar el extraordinario auge que vive **la platería**, en especial la sevillana y cordobesa durante el siglo XVII, centros que ya contaban con una gran tradición artesana de trabajar las ingentes cantidades de plata que llegaban desde América directamente a la capital andaluza. Durante el barroco se crean espectaculares **piezas litúrgicas** para el culto religioso como **relicarios, sagrarios, cálices o crismas**, llegando a alcanzar algunas de estas piezas más de tres metros, como es el caso de la *Custodia de la catedral de Sevilla*, obra de una de las mejores familias de plateros españoles, los **Arfe**.

Los plateros trabajaban sobre una hoja de plata maciza que iban dando la forma deseada para después proceder al **labrado** de la plata con cinceles y buriles para obtener los distintos relieves mediante la técnica del **repujado**, a la que hay que sumar el **calado** con punzones para crear los huecos que van enriqueciendo las piezas, que a menudo recibían un baño de oro así como esmaltes e incrustaciones de piedras preciosas. En Córdoba brilló la **técnica de la filigrana** a base de finísimos hilos de plata.

Sagrario del Convento de la Encarnación de Baeza, Jaén

Imagen de Zarateman en [Wikimedia](#) bajo Licencia [CC](#)

Detalle de una custodia barroca en plata dorada

Imagen de Sailko en [Wikimedia](#) bajo Licencia [CC](#)

Importante

Las artes decorativas brillan durante el Barroco y decoran las grandes obras de arte total tan características de este periodo: los palacios reales y las catedrales barrocas. Los tapices más preciados fueron los fabricados en Versalles denominado gobelinos, las mejores piezas de cristalería y vidrio eran los realizados en Murano y Bohemia, la porcelana más exquisita era la de Meissen junto con la cerámica de Delft, de Sèvres y de Talavera, y Córdoba fue el principal centro productor de refinadas piezas litúrgicas en plata.

Comprueba lo aprendido

Los tapices franceses se llaman *gobelinos* en honor a un tapicero llamado:

- ☐ Jean Gobels Vouet
- ☐ Gobels Le Brun
- ☐ Jean Gobelins

Incorrecto

Incorrecto

Opción correcta

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Opción correcta

Uno de los máximos centros productores de vidrio y cristal fue la isla italiana de:

- ☐ Sicilia
- ☐ Murano
- ☐ Malta

Incorrecto

Opción correcta

Incorrecto

Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta
3. Incorrecto

La técnica de grabar sobre el vidrio con una mezcla de cobre y bronce se denomina:

- ☐ Corte repujado
- ☐ Grabado a la aleación
- ☐ Corte profundo

Incorrecto

Incorrecto

Opción correcta

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Opción correcta

El ingrediente básico de la porcelana es el :

- ☐ Caolín
- ☐ Silicato
- ☐ Feldespato

Opción correcta

Incorrecto

Incorrecto

Solución

1. Opción correcta
2. Incorrecto
3. Incorrecto

El principal centro de la platería durante todo el siglo XVII fue:

- ☐ Sevilla
- ☐ Cádiz
- ☐ Córdoba

Incorrecto

Incorrecto

Opción correcta

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Opción correcta

La técnica que usa finos hilos de plata se llama:

- ☐ Repujado
- ☐ Filigrana
- ☐ Relicario

Incorrecto

Opción correcta

Incorrecto

Solución

1. Incorrecto
  2. Opción correcta
  3. Incorrecto
-

Resumen

La **música barroca** presenta unas **características** propias como son un **acusado ritmo mecánico**, la presencia del **bajo continuo** que modula la instrumentación, el **estilo concertante**, la aparición del **policoralismo** y de **nuevos instrumentos** como el oboe, el fagot, la guitarra, el timbal y toda la familia del violín: viola, violonchelo y contrabajo.

Nace la **ópera** o teatro musical gracias a las aportaciones de la *Camerata florentina*, en especial de **Jacobo Peri** que en su *Eurídice* introduce el **estilo recitativo** y las **monodias** que serán la antesala de las arias. La primera ópera fue el *Orfeo* de **Monteverdi**, estrenada en 1607. Los elementos de la ópera son las **aberturas** o partes instrumentales introductorias, los **recitativos** o partes cantadas donde sobresaldrán las **arias**, los **coros** y los **interludios** o pequeñas piezas instrumentales entre acto y acto. Para crear una ópera hacen falta un **libretista** que se encarga del texto y un **músico** que componga la música, además de un sinfín de especialistas técnicos y artísticos para realizar los decorados o *atrezzos*, vestuarios, maquillaje y ambientación de la ópera.

Representación del Orfeo de Monteverdi

Imagen de A. Zykov en [Flickr](#) bajo Licencia [CC](#)

Plaza de San Marcos, Venecia

Imagen de S. Ingram en [Flickr](#) bajo Licencia [CC](#)

Venecia es la cuna de la gran revolución musical barroca, creándose nuevas composiciones como la **suite**, la **sonata**, el **concierto** y la **fuga**, así como de formarse la **orquesta** en torno a la familia del violín con alrededor de veinte instrumentos de cuerda, viento, percusión e instrumentos que realizan el bajo continuo como el clavicémbalo, el arpa y el órgano. **Alessandro Scarlatti** perfecciona la ópera y la cantata, su hijo **Doménico** compuso obras de transición hacia el clasicismo, y **Vivaldi** fue quien perfeccionó los conciertos para orquesta, destacando su célebre concierto *Las Cuatro Estaciones*.

En Francia **Lully** crea óperas al estilo francés, más solemnes y con una compleja puesta en escena con números de ballet y danza. En Alemania destaca el genio compositivo de **Bach**, uno de los mejores tratadistas musicales de la historia, y otras figuras clave de la

musica barroca como **Pachelbel** y **Telemann**. En Inglaterra sobresale **Händel**, creador de sublimes óperas y oratorios como *El Mesías*.

La **moda barroca** reflejará a la perfección la idea de poder y estatus social que defenderán tanto la iglesia contra reformista como las monarquías absolutas. Se distinguen tres periodos coincidiendo con los reinados de los tres principales monarcas franceses. La moda **Enrique IV** se caracterizará por ese llamativo cuello **gorguera** con forma como de gran abanico llamado *de lechuguilla* y en el caso de las mujeres la gorguera se alzarán conformando el llamado *cuello Médici*. Los hombres usarán sombreros de ala ancha y las mujeres escotes rectangulares.

Retrato de dama con cuello de lechuguilla de Frans Hals

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

La moda de **Luis XIII** será la **más elegante** de todo el barroco, con un estilo masculino inspirado en los atuendos militares de los mosqueteros, las gorgueras ahora son caídas con encajes llamadas *valonas* y las mujeres usarán faldas tambor. **Luis XIV** es el periodo del **exceso y la exuberancia**, con enormes **pelucas rizadas** para los hombres y el traje de tres prendas, y para las mujeres, elaborados peinados, faldas con colas y multitud de adornos. En España la moda será más sobria, con ropajes ceñidos y se preferirá el color negro.

El **mobiliario barroco** se caracteriza por la **exuberancia**, las **líneas curvas y quebradas**, los **múltiples detalles**, las **columnas torneadas** tan características, las decoraciones vegetales,

fantásticas y pintorescas y las **elaboradas marqueterías** remachadas con láminas de oro y plata. Las sillas adquieren un enorme respaldo y se tapizan al igual que los sofás y divanes, y el **cabinet** es el mueble estrella, que compartirá protagonismo con los enormes **espejos venecianos**. El **estilo Luis XIV** marcará la tendencia para el resto de cortes europeas, con muebles de enormes dimensiones, diseños simétricos y mucho oro que estableció el decorador y ebanista André Charles **Boullé**.

Detalle de una cómoda realizada por Boullé

Imagen en [Wikimedia](#) de [Dominio público](#)

Las **artes decorativas** viven un momento de gran esplendor, destacando los **tapices** franceses que recogen el buen hacer del tapicero Jean Gobelins, los **cristales** de Murano y Bohemia de extraordinaria transparencia y decoraciones realizadas con la técnica del corte profundo, las **cerámicas** de Delft, Talavera de la reina, Sèvres y las **primeras porcelanas** de Meissen, así como las exquisitas piezas de **platería** con filigranas y calados realizadas en Córdoba.

Descarga aquí la versión imprimible de este resumen:

[>> Documento de descarga](#)

Imprimible

Descarga aquí la versión imprimible de este tema.

Si quieres escuchar el contenido de este archivo, puedes instalar en tu ordenador el lector de pantalla libre y gratuito [NDVA](#).

Aviso legal

Las páginas externas no se muestran en la versión imprimible

<http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?aviso#space>