

BARROCO
Centro e Norte
da Europa

Antonio Castelnou

Introdução

- O **BARROCO** nasceu em Roma, no final do século XVI, intimamente ligado à *Contra-Reforma*; e acabou se expandido da Itália para outros países católicos, como Espanha e França, os quais produziram suas próprias versões do estilo.
- Durante todo o século XVII até a primeira metade do século XVIII, ele espalhou-se enfim pela Europa inteira e suas colônias, acabando por ganhar feições nacionais, especialmente no Norte, majoritariamente protestante.

São José Carpinteiro (1642)
110x137cm | Óleo s/tela

Madalena Penitente
(1640) - 133x102cm

O Recém-nascido
(c.1648) - 76x91cm

George de La Tour (1593-1652)

- Marcada pela tentativa de expressar o *movimento*, a *energia* e a tensão vividos pelo espírito daquela época, a **ARTE BARROCA** explorava fortes contrastes entre luz e sombra (*chiaroscuro*), ressaltando efeitos cenográficos tanto na pintura e escultura como nas obras arquitetônicas e seus arranjos decorativos.

PPR

- Essas características internacionais do **BARROCO**, somadas às questões de *luxo* e *ostentação*, foram reinterpretadas magistralmente por mestres ibéricos, franceses, flamengos, holandeses e ingleses, o que produziu **versões particulares** e grandes obras de arte durante todo o século XVII.

As três graças (1636/39) - 181x221cm
Pieter Paul Rubens (1577-1640)

**Philippe de
Champaigne (1602-74)**
Louis XIII (1655)

N. Poussin.

Acis e Galatea (1630) - 97x135cm
Nicolas Poussin (1594-1665)

Barroco Francês

- A arte barroca ingressou na França por volta de 1630, durante o reinado de **Louis XIII (1601-43)**; e alcançou seu ápice com **Louis XIV (1638-1715)**, *le Roi-Soleil*, triunfando também nas artes aplicadas.
- Do pavilhão de caça de seu antecessor, o *Rei-Sol* mandou construir o **Palácio de Versailles** em 1660; projeto de **Louis Le Vau (1612-70)** que demorou 40 anos para ser concluído e tornar-se o exemplo máximo do **BARROCO**.

Palácio de Versailles (1623/1710)

Busto de Louis XIV (1655)

Gian Lorenzo Bernini (1598-1680)

Retrato equestre de Louis XIV (1668)

Charles Le Brun (1619-90)

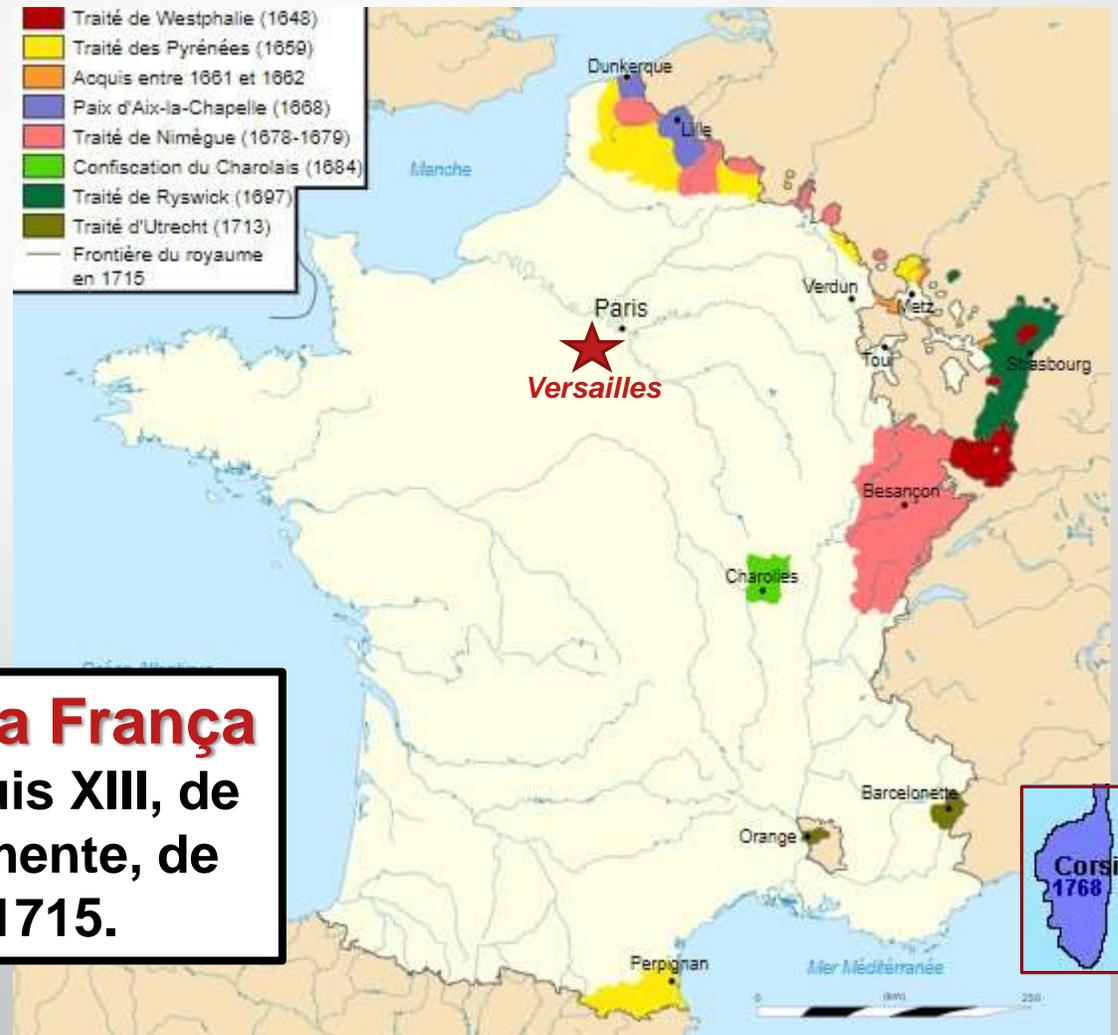
- Concluído por **Jules-Hardouin Mansart (1646-1708)** e com jardins de **André Le Nôtre (1613-1700)**, o palácio ocupa cerca de 100 hectares e possui 1.300 cômodos, tendo mais de 2.150 janelas, 1.250 lareiras, 700 quartos, 352 chaminés e 67 escadas.

- Considerado o **Grand Siècle**, o século XVII transformou a França no principal centro político e cultural da Europa, fazendo-a superar tanto os italianos e os ibéricos quanto os *Países Baixos*.

Charles Le Brun (1619-90)

Retrato de Louis XIV

Le Roi-Soleil (1661)

Expansão Territorial da França
durante o reinados de Louis XIII, de
1610 a 1647; e, principalmente, de
Louis XIV, de 1643 a 1715.

Jean Bérain (1640-1711)
Tapeçaria (1689/92)

- O **BARROCO** foi o auge da decoração à francesa, marcada por ensabladuras de painéis retangulares, estuques, tapetes, grutescos e tetos abaulados, além de móveis arredondados com mármore, bronzes e dourados, especialmente devido aos trabalhos de **Jean Bérain (1640-1711)** e **André-Charles Boulle (1642-1732)**.

Commode (1666/70)

André-Charles Boulle (1642-1732)

Valentin de Boulogne (1591-1632)

David com a cabeça de Golias (1620/22)

90x134cm | Óleo s/tela

- Com grande influência italiana proveniente de **Fontainebleau** – a qual aumentou com a rainha **Maria de' Medici (1575-1652)**; esposa de **Henry V (1553-1610)**, antecessor de **Louis XIII** –, a pintura barroca francesa teve como maiores expoentes: **Simon Vouet (1590-1649)**, **Valentin de Boulogne (1591-1632)**, **Georges de La Tour (1593-1652)** e **Nicolas Poussin (1594-1665)**.

Nascimento da Virgem (1620)

Simon Vouet (1590-1649)

Louise Moillon (1609-96)

No Mercado (c.1640)

123x169cm | Têmpera s/tela

- Principalmente após a fundação da **École Royale de Beaux-Arts** (1648) em Paris, criou-se uma versão mais refinada e elegante do Barroco, expressa por pintores como: **Claude Lorrain (1600-82)**, **Louise Moillon (1609-96)** e **Charles Le Brun (1619-90)**.

CL.

Paisagem com Apolo cuidando dos rebanhos de Admeto e Mercúrio ao violino (1645) - Óleo s/tela

Claude Lorrain (1600-82)

Pierre Puget (1620-94)

Milo de Croton (1671/82)

h=2,70m

Cour Marly / Louvre

- Entre os escultores barrocos da França, cuja influência italiana era visível, cita-se: **Pierre Puget (1620-94)** e **Jean-Baptiste Tuby (1635-1700)**.

Oito rios franceses:
Saône, Loiret, Garonne,
Dordogne, Rhône,
Marne, Loire e Seine

Fonte de Apolo
(1668/71) - Versailles

Jean-Baptiste Tuby (1635-1700)

O rei em visita as Gobelins (1673/80)

Charles Le Brun (1619-90)

A entrada de Alexandre na Babilonia (1665/76)

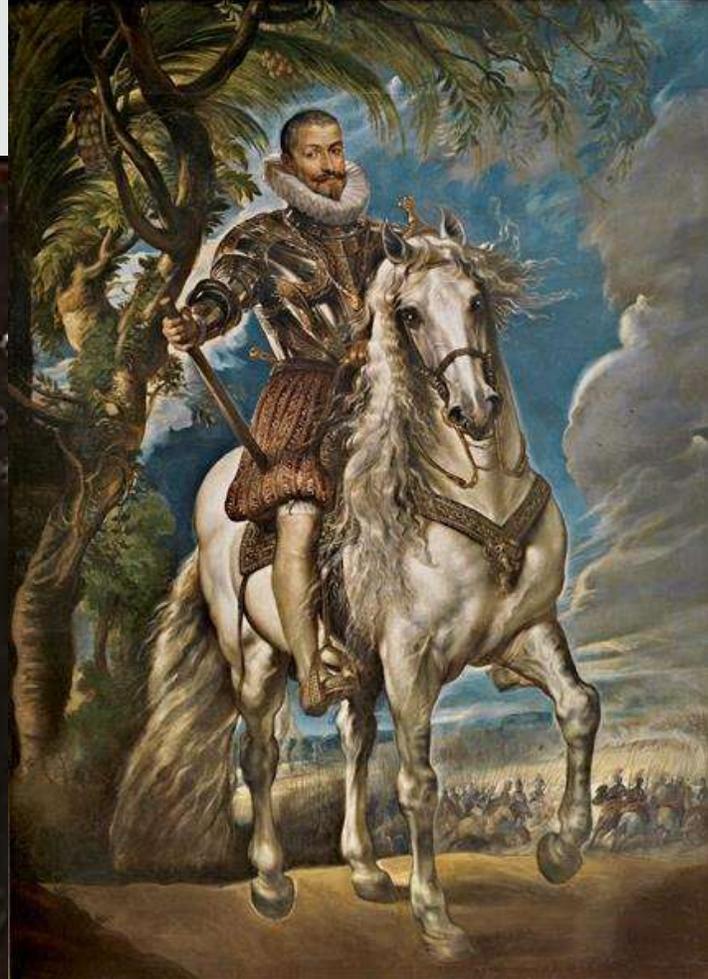
- Em 1662, a incorporação pela Coroa das ***Manufactures des Gobelins*** – uma fábrica parisiense de tapetes criada no século XV por **Jehan de Gobelin (?-1476)** e sua família – transformou a arte da tapeçaria (*tapesserie*) em uma das mais representativas do Barroco francês, cujo requinte atingiu seu ápice no século XVIII.

Barroco Flamengo

- No século XVII, **Flandres** – a região Sul dos Países Baixos, hoje ocupada pela Bélgica – era o principal bastião do catolicismo no Norte da Europa, permanecendo sob domínio espanhol até fazer parte do *Império Austríaco* no século XVIII.
  - Devido a isto, sua versão da arte barroca foi muito influenciada pelo espírito da *Contra-Reforma*, pela monarquia e pelos artistas espanhóis, especialmente **Diego Velázquez (1599-1660)**, através de seu método de aplicação da tinta à tela, por si só expressivo, além do uso do claro-e-escuro.

*Caramanchão de Madressilva (c.1609)
136x178cm | Retrato do pintor
c/sua primeira esposa Isabel Brant*

*Retrato equestre do Duque de Lerma (1603)
200x283cm | Óleo s/tela*

- O maior pintor barroco flamengo foi **Peter Paul Rubens (1577-1640)**, que teve uma vida sofisticada, trabalhando para os governantes da Itália, França, Espanha e Inglaterra, além de Flandres, sendo seu estilo uma síntese entre os conceitos do Sul e do Norte europeu.

Peter Paul Rubens (1577-1640)

- Vigoroso, sociável e poliglota, **Rubens** produziu mais de 2.000 telas caracterizadas por *pinceladas fortes*, *ritmos curvilíneos* e *profusão de luz*, induzindo à forte reação emocional, destacando-se com seus nus de modelos vivas com formas carnudas e peles luminosas.

Descida da Cruz (1612/14)
150x420cm
Óleo s/madeira

Chapéu de palha
(c.1622/35) -79x55cm

Rapto das filhas de Leucipo (c.1618)

*Quando a idosa cantou
e o jovem tocou flauta
(1638)*

- Rubens teve muitos seguidores, como **Jacob Jordæns (1593-1678)** e **Antoon van Dyck (1599-1641)**, entre outros, que aprenderam com ele dar vida às cores, através de *pinceladas enérgicas e composições curvilíneas*, tipicamente barrocas.

*Cristo expulsa os mercadores
do templo (c.1645/50)*

Jacob Jordæns (1593-1678)

Autorretrato (1632)

Av Dyck

Lordes John e
Bernard Stuart (c.1638)

Retratos de Charles I (c.1635/40)

- Bonito e frívolo, **Antoon van Dyck (1599-1641)** era chamado de *il pittore cavalleresco* por sua esnobe futilidade. Exímio retratista, criou um estilo próprio, mais refinado, nobre e elegante, tornando-se pintor da Corte de **Charles I (1600-49)** da Inglaterra e influenciando gerações.

Michaelina Wautier (1604-89)

Autorretrato (1649)

- A maior pintora barroca flamenga foi **Michaelina Wautier (1604-89)**, que fez vários retratos e pinturas de gênero, além de cenas históricas, religiosas ou mitológicas.

- Quanto à escultura, o **BARROCO FLAMENGO** buscou também o *movimento e a emoção*, sendo seu maior expoente **Hendrik Frans Verbruggen (1654-1724)**.

Adão e Eva expulsos do Éden (1699)
Detalhe do Púlpito da Catedral de S. Miguel e
Sta.Gudula - Bruxelas | Bélgica
Hendrik F. Verbruggen (1654-1724)

Anjo (c.1690)

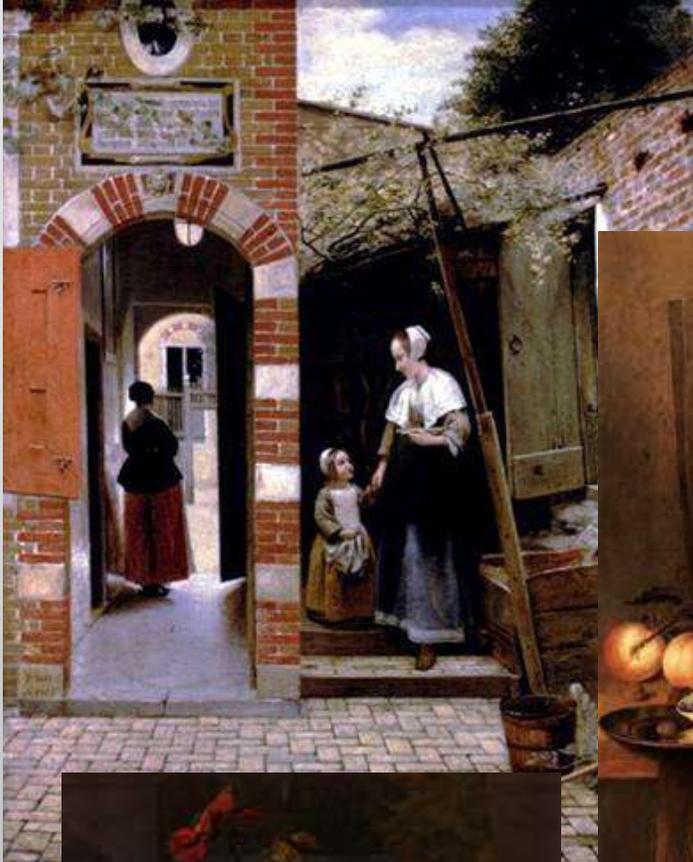

*Busto de
São João
Evangelista
(c.1690)
Carvalho*

Barroco Holandês

- A **Holanda** – diferente de Flandres, que era regido pela monarquia católica espanhola –, tornou-se um país independente, democrático e protestante, a partir de 1648, o que conduziu a um Barroco de espírito mais prático e austero.
- Sendo rígida e despojada, a **arte protestante** proibia temas religiosos assim como qualquer tipo de mecenato, fazendo com que os artistas barrocos holandeses fossem deixados a mercê do mercado, o que, de certa forma, lhes conferiu uma maior liberdade tanto de temas como de clientela.

Pieter de Hooch (1629-77)

Quintal de uma casa em Delft (1650)

Natureza-morta (1651)

Willem Claesz Heda
(1594-1680)

Vaso de flores (1690)

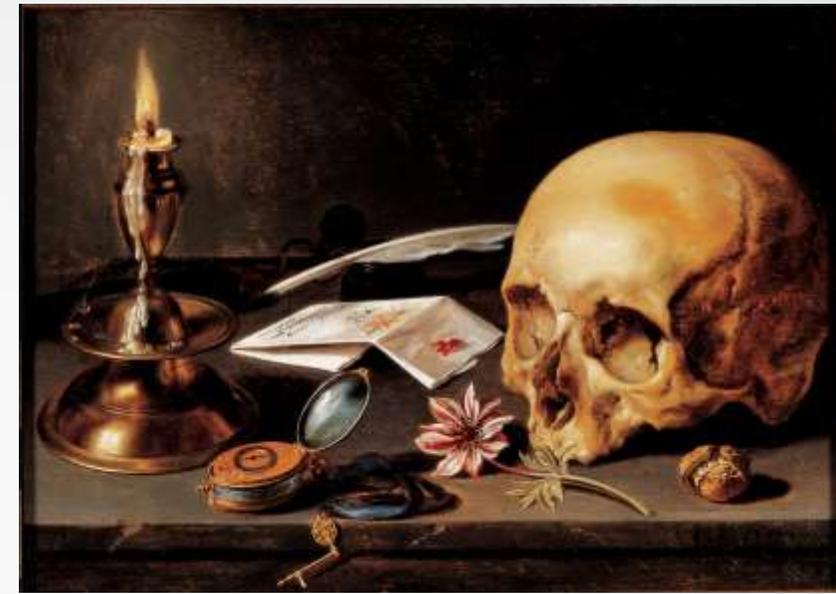
Rachel Ruysch (1664-1750)

- O **BARROCO HOLANDÊS** floresceu entre 1610 e 1670, graças ao entusiasmo de uma próspera classe média, que, interessada em colecionar arte, demandava maior produção.
- De caráter mais realista, elegeu como principal tema o **LUGAR-COMUM**, por meio de pinturas de gênero, retratos de soslaio, paisagens (*landschappen*) e naturezas-mortas (*stilleven*).

Pieter Claesz (c.1597-1661)
Naturezas-mortas Vanitas (c.1625/30)

- Comuns nessa época, as pinturas **VANITAS** mostravam crânios e velas fumegantes ou derretendo para simbolizar a *transitoriedade da vida*.
- Para os holandeses, a **PAISAGEM** merecia um tratamento artístico próprio – e não como mero fundo das ações humanas –, devendo ser bastante **realista**, diferente das idealizações feitas pelos artistas barrocos da França, Espanha e Flandres.

Moinho-de-vento (1670)
Jacob van Ruisdael (c.1628-82)

F

Frans Hals

(1581-1666)

Casal em um jardim (1625/26)

140x166,5cm

- Os pintores barrocos holandeses tornaram-se exímios técnicos na sua habilidade para captar **jogos de luz** (*lichtspelen*) em diferentes superfícies e sugerir texturas – das opacas às luminosas – conforme a iluminação fosse absorvida ou refletida.
- Seus maiores mestres foram:
Frans Hals (1581-1666),
Rembrandt van Rijn (1606-69)
e **Johannes Vermeer (1632-75)**.

O Cavalheiro Sorridente (1624)
83x67cm | Óleo s/tela

- Nascido na Antuérpia, o retratista **Frans Hals (1581-1666)** destacou-se por sua habilidade de captar a *expressão passageira*, registrando pessoas em momentos de desconcentração.
- Através de pinceladas fortes, desenvolveu a técnica ***alla prima*** (“de imediato”), na qual a tinta era aplicada imediatamente na tela, sem uma camada de preparação.

Retratos
(c.1638/60)

Banquete dos oficiais da Guarda Civil
de São Jorge (1616) - 175x324cm

*Lição de anatomia do
Dr. Nicolaes Tulp (1632)*
169,5x216,5cm | Óleo s/tela

*Danaë
(1636)*
165x236cm

55 Autorretratos
(1628 | 1634 | 1640 |
1654 | 1661 | 1669)

- De Leiden, **Rembrandt van Rijn (1606-69)** tornou-se famoso pela sua gradação da claridade, dos meios-tons e das penumbras, o que caracterizava as áreas de **luminosidade** mais intensa de suas obras em cenas de gênero, religiosas ou históricas.

Rembrandt.

Mulher banhando-se em um rio (1654) - Óleo s/tela
Hendrickje (1626/63); modelo, babá do filho Titus e amante
após 1642 com que teve a terceira filha Cornelia (após as 2
Cornelias que teve com Saskia e igualmente faleceram)

- Foi a partir de 1642, quando sua esposa Saskia morreu, que a arte de **Rembrandt** encontrou a maturidade, com iluminação e figuras melodramáticas, em uma atmosfera mais estática, um clima silencioso e um sombreado sutil; reflexo de mudanças psicológicas.

De Nachtwacht | *Ronda Noturna*
380x454cm (1639/42)
Rijksmuseum | Amsterdã

A rendeira (c.1670)

A leiteira
(c.1657/58)
45x41cm

Meer

O copo de vinho
(c.1658/60)
66x76cm | Óleo s/tela

- Vindo de Delft, **Johannes Vermeer (1632-75)** preferiu explorar a plena claridade e cenas banais do cotidiano doméstico. De cores mais puras e vívidas, suas obras eram cheias de realismo, em técnica apuradíssima, inclusive com os toques precisos na técnica do ***impasto***, quando a tinta é aplicada em uma camada grossa na tela.

Clara Peeters (1594-1657)

Provável autorretrato

(c.1621)

- As pintoras holandesas barrocas foram bem sucedidas no mercado da arte, trabalhando com paisagens urbanas e campestres, retratos, naturezas-mortas e pinturas de gênero.

- Entre aquelas que obtiveram maior destaque, cita-se: **Clara Peeters (1594-1657)** e **Judith Leyster (1609-60)**, além das irmãs **Rachel (1664-1750)** e **Anna Ruysch (1666-1754)**.

Vaso de flores (1690)

Anna Ruysch
(1666-1754)

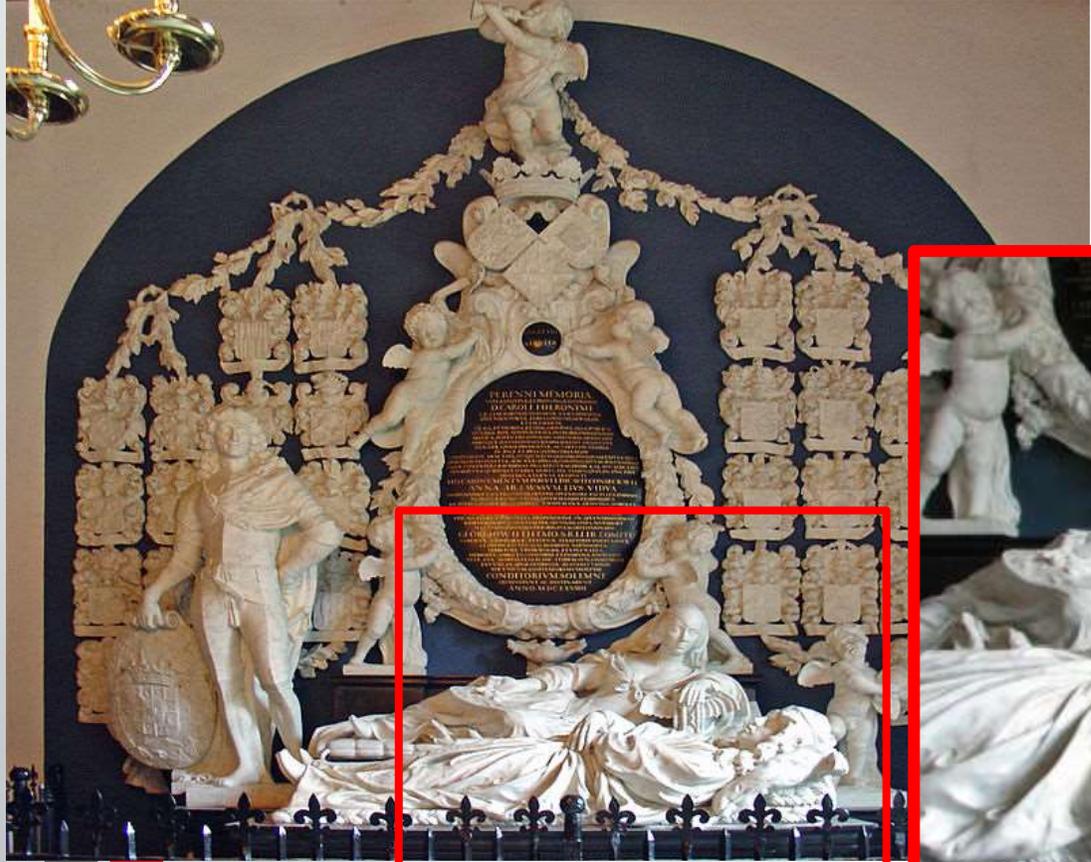

Autorretrato (1630)

Judith Leyster (1609-60)

Mausoléu de Carel Hieronymus de In- en Kniphuisen (1665/69)

Busto de Antonio Lopes Suasso (1663)

- Na escultura, o **BARROCO HOLANDÊS** apareceu principalmente em monumentos funerários e bustos, destacando-se as obras de **Rombout Verhulst (1624-96)**.

Busto de Jacob van Reygersbergh (1671)

Hans Holbein, o Jovem

(1497-1543)

*Portrait of
Henry VIII
(1535/36)*

Elizabeth I (1581)

**George Gower
(1540-96)**

*Rei Charles I (1600-49)
em três posições (1635)*

Antoon van Dyck (1599-1641)

Barroco Inglês

- Nos séculos XVI e XVII, a Inglaterra não se identificou com o **BARROCO**, pois o puritanismo proibia tanto a arte sacra quanto a filosofia, restando os retratos feitos por artistas importados, desde **Hans Holbein (1497-1543)** a **Antoon van Dyck (1599-1641)** e seus discípulos.

Robert Walker (1599-1658)

Lord Protector Oliver Cromwell (c.1649)

- Para os ingleses, além de estar fortemente ligado ao catolicismo, a arte barroca tinha formas imorais, servindo a uma religião austera e humilde com toda gama de **sensualidade** e **fausto**, assim como recorria a *artifícios* e *falsificações* para atingir seus fins.
- Em 1603, com o fim do reinado de **Elizabeth I**, a Inglaterra iniciou um período tumultuado que culminou com a *Guerra Civil* (1642/53) e a execução pública de **Charles I** em 1649, a partir de quando se instalou a **REPÚBLICA** protestante de **Oliver Cromwell (1599-1658)**.

Sir Godfrey Kneller (1646-1723)

Retratos de James II | William III & Mary II (c.1688)

- A **MONARQUIA** foi restaurada em 1660, com **Charles II (1630-85)**, mas seu irmão e sucessor, **James II (1633-1701)**, acabou sendo deposto em 1688 por se simpatizar com o catolicismo.

Charles II ainda como Príncipe de Wales (1637)

Antoon van Dyck (1599-1641)

- Após a *Revolução Gloriosa* (1688/92), o protestantismo reafirmou-se com o casal de primos **William III (1650-1702)** e **Mary II (1662-94)** – filha de **James II** –, cujo reinado foi de 1689 a 1702; e desde quando surgiu uma versão mais delicada do Barroco: o **ROCOCÓ**.

Antiga Catedral
(1256/1314
- d.1666)

St. Paul's Cathedral (1675-1720)
Sir Christopher Wren (1632-1723)

- Em 1666, ocorreu o *Grande Incêndio* de Londres, criando a oportunidade para **Sir Christopher Wren (1632-1723)** construir mais de 50 igrejas de características sutilmente barrocas, entre as quais a ***St. Paul's Cathedral* (1675-1720)**, considerada o melhor exemplo de conciliação entre o Barroco inglês e o continental.

Bibliografia

- APOSTILA – **Capítulo 06.**
- ARTE: Artistas, obras, detalhes, temas (1600-1700). São Paulo: Publifolha, 2012.
- BAUMGART, F. *Breve história da arte*. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
- KRAUBE, A. C. *História da pintura: do Renascimento aos nossos dias*. Colônia: Könemann, 1995.
- STRICKLAND, C. *Arte comentada: da Pré-História ao Pós-Moderno*. Rio de Janeiro: Ediouro, 1999.
- TRIADÓ, J. R. *Saber ver a arte barroca*. São Paulo: Martins Fontes, 1991.