

I

CONTEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL

EL BARROCO

CULTURA, SOCIEDAD E HISTORIA EN EL BARROCO

Los siglos XVI y XVII suponen el desbordamiento hacia el Barroco.

Culturalmente, el Barroco comprende una de las etapas más ricas del arte europeo junto a próximo Renacimiento, si no es la más rica del arte occidental. Cervantes, Shakespeare, Góngora, Quevedo, sor Juana Inés de la Cruz, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Händel, Bernini, Faustina Maratti, Charles Perrault, Velázquez, Rubens, Caravaggio, Artemisia Gentileschi, Bach o Vivaldi son algunos de los genios que se reparten en esta época, en un periodo temporal bastante cercano.

Desde la actualidad, es bastante curioso analizar una época tan convulsa como el Barroco, ya que es un periodo altamente rico desde el punto de vista artístico, a pesar de lo discordante que fue históricamente, desde el nivel social y político hasta el nivel religioso o de salud pública (hambrunas, enfermedades, etc.). Frente a una decadencia social y económica acrecentada por la hambruna y las epidemias que asolaban a Europa, España y las colonias americanas, surge una explosión artística de genios, gracias, sobre todo, al mecenazgo de las

diferentes Coronas o la Iglesia. Como periodo artístico en sí mismo, el Barroco nació en la Italia de los siglos XVI y XVII como una respuesta contrarreformista por parte de la Iglesia Católica hacia las Reformas Protestantes del XVI que, en un principio, buscaba la máxima expresión de la religión católica clásica. Desde Italia se acabó extendiendo hacia el resto del continente europeo y, además, dio el salto a las Colonias y virreinos repartidos por América.

Un estilo artístico sumamente recargado, ribeteado, artificioso y ornamental que representó la edad dorada de los violines y los órganos en la música, del realismo atroz en la pintura o de los latinismos en la literatura. El escorzo, el claroscuro, la belleza del palimpsesto y del trampantojo, lo monstruoso de la realidad, el contraste y la paradoja son centrales en la época; es decir, todos aquellos elementos que juegan con el arte dotándolo de un mayor volumen del existente hasta el Renacimiento. Además, la mayor diferencia con este periodo anterior es el intento por parte del Barroco de legitimar la metaficción y la metaliteratura, ello es, representar al arte dentro de sí mismo, pudiendo incluir al lector o espectador también dentro de la obra.

Así mismo, el Barroco mantiene una serie de temas artísticos renacentistas como pueden ser el petrarquismo o la mitología

CULTURA, SOCIEDAD E HISTORIA EN EL BARROCO

(aunque representándolos de una manera más realista o deformándolos mediante la parodia), mientras a su vez busca afianzar sus temas propios como son el arte sacro, la Santidad, la muerte, el sueño, la caducidad y corruptibilidad de la vida humana, el más allá, las edades del ser humano, el desengaño o el pesimismo ante la propia vida. Por tanto, *memento mori*; *vanitas vanitatum*; *collige, virgo, rosas* o *carpe diem* se convierten en

EUROPA Y ESPAÑA BARROCA

tópicos artísticos centrales de este periodo.

El Siglo de Oro en Europa, España y sus colonias fue una época de incesante cambio, guerras y hambrunas que, indiscutiblemente, acabaron mellando y transformando, en cierto modo, el arte de la época. La Guerra de los Ochenta Años, la de los Treinta Años, la sublevación o guerra de Cataluña, la guerra de Sucesión española, la decadencia de Castilla y de la monarquía de los Austrias, el ascenso de la casa de Borbón o la epidemia de peste de 1649 en Sevilla son algunos de los momentos históricos más destacables. A nivel europeo y desde el punto de vista religioso, uno de los mayores precedentes de la época barroca fue la aparición del luteranismo y calvinismo bajo la conocida como Reforma protestante que provocaron la reunión de las personas más influyentes de la Iglesia Católica para intentar parar esta nueva transformación de la cristiandad. Esta reunión recibió el nombre de Concilio de Trento y entre 1545 y 1563 sentó las bases de la Contrarreforma católica que duraría hasta mediados del siglo XVII.

Por su parte, el Barroco llegó a España en el inicio del declive del imperio. Hasta ese momento, España era una potencia mundial que controlaba territorios por todo el continente europeo, aparte de sus colonias de ultramar, pero los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II, conocidos como los últimos Austrias, marcaron el inicio del deterioro del imperio español. Aunque eran muchísimas las riquezas que llegaron desde América a la Corona española, esta última no supo aprovechar la economía ascendente y soportó una grave crisis económica que afectó a la decadencia monárquica, a la crisis sociopolítica o a la hambruna y pobreza del pueblo. Una mala gestión del patrimonio por parte de los reyes y validos, la incesante corrupción o la participación en diversas guerras fueron los detonantes que acabaron con los últimos Austrias. Ya, desde la firma de la paz de Westfalia bajo el reinado de Felipe IV, España entra definitivamente en decadencia absoluta y pierde el poco poder que le quedaba a nivel internacional, además de sus territorios europeos. Esto constituye el final de la casa reinante en España. La Guerra de Sucesión española, al morir sin descendencia Carlos II (llamado “El Hechizado” por su débil cuerpo y su infertilidad), las casas de Austria y de Borbón reclaman su pleno derecho a la hora de ocupar el trono español, a pesar

EUROPA Y ESPAÑA BARROCA

de que en el testamento de Carlos II cedía la corona a su sobrino nieto Felipe de Borbón. Esta situación enrevesada y palaciega se complementa con el árbol genealógico del propio Felipe de Borbón que, al ser nieto del rey de Francia Luis XIV y de la infanta de España María Teresa de Austria, era bisnieto del propio Felipe IV. Aun con todo, este ascenso al trono español de la casa francesa de Borbón, mediante la figura de Felipe V, provocó una serie de tensiones políticas a nivel europeo que desembocaron en el envío por parte de Austria de un ejército (al no reconocer como legítimo al nuevo rey de España), y el inicio de la llamada Guerra de Sucesión que, en territorio español, produjo una guerra civil entre la Corona de Castilla que apoyaba al rey Borbón y la Corona de Aragón partidarios de la Casa de Austria. Tras la firma de los diversos acuerdos que componen el Tratado de Utrecht entre 1713 y 1715, se llegó a la paz en Europa, que promovió la pérdida de poder europeo por parte de España y la cesión de todos los territorios españoles en Europa (cesión de los Países Bajos, Gibraltar, Menorca, Milán, Sicilia, Nápoles, Flandes, Cerdeña, etc.).

Por todos estos motivos políticos y sociales, el Siglo de Oro supuso una época de transformación desde el sentimiento positivo del Renacimiento hacia el pesimismo del Barroco: un paso desde la jovialidad a lo mortuorio, de lo brillante y alegre a lo oscuro y lúgubre, de la hermosura a la belleza de lo grotesco. Aunque, lo más curioso, es que es la época más rica del arte español y supuso, aun con todo, el florecimiento del arte y el mayor esplendor que las letras hispánicas han vivido jamás.