

El rococó

SUS ORIGENES

El Rococó ha sido considerado como la culminación del Barroco, sin embargo, es un estilo independiente que surge como reacción al barroco clásico impuesto por la corte de Luis XIV.

El periodo del rococó se corresponde aproximadamente con el reinado de Luis XV, rey de Francia (1715-1774).

CARACTERISTICAS

- Rococó, estilo pictórico y decorativo del siglo XVIII que se caracterizó por:
  - ✓ una ornamentación elaborada, delicada y recargada
  - ✓ anti formalista y cortesano.
  - ✓ Se caracteriza por el gusto por los colores luminosos, suaves y claros.
  - ✓ Predominan las formas inspiradas en la naturaleza
  - ✓ la mitología, la belleza de los cuerpos desnudos
  - ✓ el arte oriental y especialmente en los temas galantes y amorosos.
  - ✓ Es un arte básicamente mundano, sin influencias religiosas, que trata temas de la vida diaria y las relaciones humanas
  - ✓ un estilo que busca reflejar lo que es agradable, refinado, exótico y sensual.

ETIMOLOGIA Y EXTENSION

El término rococó proviene del francés rocaille, que significa 'rocalla'.

Se difundió rápidamente por otros países europeos, particularmente por Alemania y Austria, donde se entremezcló con el barroco creando un estilo suntuoso y profuso, especialmente en iglesias y espacios sagrados

TEMATICA

Los temas preferidos para la representación en pintura son:

- Fiestas galantes y campestres
- Damas, rigodones
- Minués y aventuras amorosas cortesanías.

Por todo esto, se recuperan personajes mitológicos como Venus y Amor que se entremezclan en las escenas representadas dotando a las composiciones de un tono de sensualidad, alegría y frescura. Es usual el referirse al estilo Rococó *como estilo galante*. El nombre proviene del verbo galier, que en francés significa ser valiente y hábil en el trato con las mujeres. El galante es aquel que sabe tratar y complacer a una **mujer**. La figura de la mujer es un foco inspirador de la pintura. La mujer es una figura bella y sensual, cada vez más culta. Ella seduce y participa en aventuras prohibidas. **El escenario** en que se ubica la trama pictórica ayuda a que la sociedad se identifique con personajes de historias pastoriles e idílicas.

Pintura Rococó

- los temas más abundantes son las fiestas galantes y campestres, las historias Pastoriles, las aventuras amorosas y cortesanas.

Las composiciones son sensuales, alegres y frescas

Predominan los colores pasteles, suaves y claros.

La mujer se convierte en el foco de inspiración, ya que es la figura bella y sensual.

Los pintores usaron formas curvilíneas, decoran las telas con querubines y mitos de amor.

Sus paisajes con fiestas galantes y pastorales a menudo recogían comidas sobre la hierba de personajes aristocráticos y aventuras amorosas y cortesanas.

Se recuperaron personajes mitológicos que se entremezclan en las escenas

El retrato también fue popular entre los pintores rococós, en el que los personajes son representados con mucha elegancia, basada en la artificialidad de la vida de palacio y de los ambientes cortesanos, reflejando una imagen amable de la sociedad en transformación.

- TECNICA Y SOPORTE

La pintura es ante todo decorativa.

Se decoran paredes y techos mediante grandes frescos.

Se sigue cultivando la pintura al óleo y se populariza como medio de expresión la pintura al pastel, esto es, dibujo en color sobre una hoja de papel.

En cuanto al cromatismo, es una pintura muy colorista; se prefieren los colores vivos, luminosos, suaves y claros.

Hay un esfuerzo consciente por evitar las sombras, prefiriendo la luz.

El género del paisaje

Se renueva, incluyendo paisajes urbanos como las vedute típicamente italianas.

Se incluyen en los panoramas urbanos pequeñas figuras, dando lugar al llamado «Paisaje con figuras».

Extensamente el retrato, un retrato no idealizado sino por lo general más bien cotidiano y sencillo

En Francia

Los pintores usaron colores claros y delicados y las formas curvilíneas, decoran las telas con querubines y mitos de amor.

Sus paisajes con fiestas galantes y pastorales a menudo recogían comidas sobre la hierba de personajes mitológicos que se entremezclan en las escenas, dotándolas de sensualidad, alegría y frescura

El género galante es en pintura lo más representativo del rococó francés; los cuadros de pequeño tamaño propios para alcobas o habitaciones reducidas vienen a sustituir a las ampulosas composiciones barrocas

En Italia

En el campo de la pintura, los mayores intérpretes del rococó se pueden considerar los artistas que, destacaron los grandes paisajes detallistas con representaciones de los principales espacios de la ciudad: los canales, la plaza de San Marco y el Palacio Ducal, siguiendo la corriente llamada Veduta

En Inglaterra

En Inglaterra el nuevo estilo fue considerado como «el gusto francés por el arte». Se considera que los introductores del estilo en Inglaterra fueron el francés Philippe Mercier (1689-1760) y Bartholomew Dandridge (1691- † después de 1754), quienes estaban muy influidos por Watteau.

Antoine Watteau

Pintor francés. Escenas de cortejo amoroso y diversiones, con un encanto idílico y bucólico. Algunos de sus temas más conocidos se inspiraron en el mundo de la comedia italiana o el ballet.

Recibió la denominación de pintor de "fiestas galantes" - Sus cuadros están ambientados en jardines aristocráticos, llenos de personajes elegantes que muestran el ambiente social del rococó.

Sus personajes son de proporciones menudas en relación con el conjunto de la tela. Están vestidos ricamente, deleitándose Watteau en mostrar las calidades de las telas satinadas. Los paisajes son umbrosos.

Capitulaciones de boda y baile campestre

El cuadro muestra una escena del contrato o capitulación matrimonial realizada en medio de un entorno campestre. El autor, como es habitual en algunos de sus cuadros, se centra en plasmar a personajes difuminados en medio de una vegetación imprecisa y abundante, más que en el tema preciso.

Por la vestimenta de los personajes se puede suponer que pertenecían a la burguesía bien posicionada económicamente. También lo indica la acción de la firma, costumbre de esa época que parece dar más importancia a los asuntos materiales que a la felicidad de la pareja.

François Boucher (París 1703 - 1770)

Famoso por sus pinturas idílicas de temas mitológicos y sus retratos de Madame de Pompadour fue seguramente el decorador más famoso del siglo XVIII

La composición de "Diana saliendo del baño" muestra a la diosa y a una de sus ninfas sobre un ribazo cubierto de suntuosas telas. El arco y el producto de la jornada de caza -una liebre y dos

aves- se hallan arrinconados al lado derecho. Los perros beben en el curso de agua en el que antes se han sumergido Diana y su acompañante

Jean-Honoré Fragonard

Estudio y trabajo en el taller de Bouchard donde realizaba copias de su maestro Logro un premio de la academia de artes francesa y logró viajar a Italia.

Durante medio siglo fue ignorado por la historia del arte

EL COLUMPIO

En su obra aparecen ya a menudo elementos de estirpe prerrománica (la ansiedad obsesiva de La fuente de Amor, la violencia desenfrenada de La resistencia inútil...

Concentra la luz sobre el cuerpo de la muchacha haciendo que sólo nos sintamos atraídos por ella, su sentido de la elegancia también y en este caso del comedimiento, le hicieron salvar, sin embargo, los peligros de un tema como el que le había propuesto y que ya había sido rechazado por otro pintor debido a su "indecencia" naturaleza prohibida del tema: un noble contempla desde abajo cómo se hinchan las faldas de una muchacha. La presencia del clérigo empujando el columpio no hace más que aumentar esta atmósfera de complicidad.

Fragonard representa la dual actitud de la joven que, por un lado pretende no pagar la prenda y, por otro, no da muestras reales de disgustos.

La lección de música

En la pintura barroca, sin embargo, solía ser una alegoría de los cinco sentidos.

Aquí el tema se ha transformado en galante envuelto en una atmósfera de ensueño amoroso: el joven profesor de música corteja a su alumna y le mira el escote.

LA ESCULTURA

CARACTERISTICAS

- Grupos escultóricos con sentido naturalista y festivo
- temas festivos, eróticos, líneas sensuales, motivos amorosos, divinidades menores (Pan, Cupido)
- Se disponen en estilizada (S), expresiva (C), o en contra curvados se duplica.
- la expresión jovial de las estatuas, aunque con influencia del arte barroco
- Los escultores de estilo rococó hecho más delicado y fluido.

TIPOLOGIAS

- Escultura decorativa o parte de la arquitectura o cubierto casi todas las superficies y estructuras construidas con relieves intrincados y ocupados inspirados naturalista.
- Escultura pequeña y de porte o Diseñado para las funciones de interiores o decoración de entretenimiento (el bibelot origen).

El pequeño tamaño se practicaba en modalidades tales como:

- La imagen
- Religiosa estatuas
- Mitológicas y alegóricas composiciones

MATERIALES UTILIZADOS

- Piedra
- Bronce

En pequeñas esculturas:

- Bronce, Oro, Plata, Porcelana Oriental, Biscuit, Yeso y arcilla

Étienne-Maurice Falconet

Fue uno de los principales escultores de estilo rococó franceses, siendo Madame de Pompadour su mecenas.

Su obra más célebre es la estatua ecuestre de Pedro el Grande, llamada el «Caballero de Bronce», en San Petersburgo

Pigmalión y Galatea

La figura, suave porcelana de pasta de galletas; hueca base ovalada, Pigmalión, con una larga túnica y con una cinta para el pelo alrededor de su pelo y sandalias tanga en sus pies, se arrodilla sobre un pedestal de forma ovalada, con las manos entrelazadas en éxtasis ante la visión de la Galatea despertar que está desnuda delante de él sobre un zócalo.

Un angelote, que se arrodilla en la piedra de la que es moda, besa la mano derecha, un alado Cupido con los restos de un arco está detrás de ella a su izquierda, al lado del borde del manto de Pigmalión a la izquierda son sus herramientas, un martillo, cinceles y un archivo

Arquitectura

El Rococó se diferencia del Barroco en arquitectura, en que se produce una diferencia entre exteriores e interiores de las construcciones.

Por un lado, el interior se lo dedica para representar un lugar de fantasía y colorido, mientras que por el otro, el exterior o fachada, se caracteriza por la sencillez y la simplicidad.

Algunas de las características generales son las siguientes:

- Abandono de los órdenes clásicos, distinguiendo fachadas de edificios de características lisas, con alguna que otra moldura para la separación entre planta y planta o enmarcar puertas y/o ventanas.
- La forma elegida para las construcciones es la circular: un pabellón central, por lo general entre dos alas bajas y curvas y, casi siempre, rodeado de un jardín o un inmenso parque natural.
- Aumento del tamaño de las ventanas. Éstas aumentan de medida hasta la puerta-ventana o "ventana francesa", obteniendo de esa manera, una interrelación entre el interior y el exterior
- Adopción de ventanas arqueadas. Hay abandono de los marcos de ángulos rectos o rígidos.
- Las esculturas quedan relegadas a sólo como ornamentación para jardines, eliminando por completo o reduciendo la aparición de esculturas monumentales.
- Importancia en la distribución de los interiores de los edificios. Éstos debían ser especializados según su función y con una distribución cómoda. Esto se combina con la elección de colores y mobiliario.
- Hubo poca repercusión en las construcciones de tipo oficial o eclesiástico.

- Este estilo se aplicó para el desarrollo de residencias para nobles y de a alta burguesía, ya que eran los más ansiosos en cambiar y los más dotados de capital.

Los materiales que se solían emplear para las construcciones fueron la madera tallada, el hierro y el bronce. Estos se usaban principalmente para la realización de balaustradas y portales.

- Utilización de terminaciones en dorado que cubren los materiales metálicos como elemento distintivo.

En Alemania, especialmente en Baviera, el Rococó entra con mucha fuerza y supera las fórmulas barrocas. Destaca, a diferencia de Francia, la capacidad de adecuar el estilo a construcciones religiosas

En Francia, las construcciones típicas fueron la de palacios y casas alejadas del centro de la ciudad o situadas en el campo. En residencias urbanas, el «hôtel» o mansión en la ciudad, la planta se divide en unidades espaciales relativamente pequeñas con lo cual se obtienen ámbitos especializados, de diferente medida según su función: salón, comedor, cuarto, antecámara, galería, gabinete, que, como se ha dicho, era una de las cualidades más destacadas de este período: la habitación adecuada a la función.

En Italia, los mayores representantes de este estilo fueron: Guarino Guarini, muy activo en el Piamonte y en Mesina, y Filippo Juvarra que trabaja mucho en Turín como arquitecto de la casa de Saboya.

En España, el estilo Rococó , plasmado sobre todo en la arquitectura y en los retablos, no fue exclusivamente de la familia Churriguera, sino que también destacaron otros artistas, como Pedro de Ribera, el cuartel del Conde Duque y el puente de Toledo

HIPÓLITO ROVIRA E IGNACIO VERGARA.
Palacio del Marqués de Dos Aguas. Valencia. 1740

En la comunidad Valenciana destaca el palacio del Marqués de Dos Aguas de Valencia

Región de Murcia la fachada de la catedral de Murcia (1741–1792), del valenciano Jaime Bort.

En Galicia hay que citar la gran fachada del Obradoiro, de Fernando Casas y Novoa.

Coexistiendo con este posbarroco autóctono, el Rococó francés llegó a la corte de Felipe V a través de sus esposas. No llegó a difundirse demasiado, por ser un estilo elitista y estar alejado de los temas religiosos. En arquitectura, un ejemplo característico del Rococó en este país es la Catedral de Cádiz.

En el interior de las iglesias, los objetos eran pequeños como un vaso, una mesita de un corazón, una luz, una barandilla o una balaustrada y no eran demasiado evidentes. Resulta estar más en consonancia en la sacristía y en ambientes no propiamente de culto, más que en la iglesia propiamente dicha.

— belén