

El arte barroco en el País Vasco

Isabel Mellén

ERDI AROKO
ARABA

ÁLAVA
MEDIEVAL

El terremoto de la Reforma Protestante

- Se inicia en Alemania en 1517, cuando Martín Lutero clava en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis.
- En la Dieta de Worms de 1521 Carlos I se reunió con Lutero y dictaminó su adscripción a los principios católicos.
- Expansión de las ideas protestantes:
 - Hugonotes franceses.
 - Calvinismo.
 - Anglicismo.
- Iconoclasia y acusación de idolatría a los católicos.

El concilio de Trento

- Tuvo lugar entre 1545 y 1563.
- Fuerte participación española por parte de la orden jesuita y de Cardillo de Villalpando, ideólogo de la Contrarreforma.
- Surgen los seminarios para la formación de los sacerdotes y nuevos conventos para lograr una reforma moral del clero.
- Se aclararon ciertos puntos doctrinales.
 - Presencia real de Cristo en la Eucaristía
 - Veneración a los santos y la Virgen.
 - Venta de indulgencias.
- Se reformó la administración y la disciplina eclesiásticas, afirmando la supremacía del Papa.
- Se apoyaron en las imágenes para difundir la Contrarreforma.

Las imágenes tras el Concilio de Trento

- Instrucción por medio de las imágenes.
- Las imágenes son inductoras de las ideas religiosas a las que se refieren.
- Supresión de las imágenes con errores dogmáticos.
- Se controla más el contenido de las obras de arte.
- No se deben añadir elementos que no estén presentes en la Biblia o en los dogmas.
- Se introduce el decoro:
 - En las vestimentas.
 - En los gestos.
 - En las escenas y composiciones.

Orígenes del arte barroco

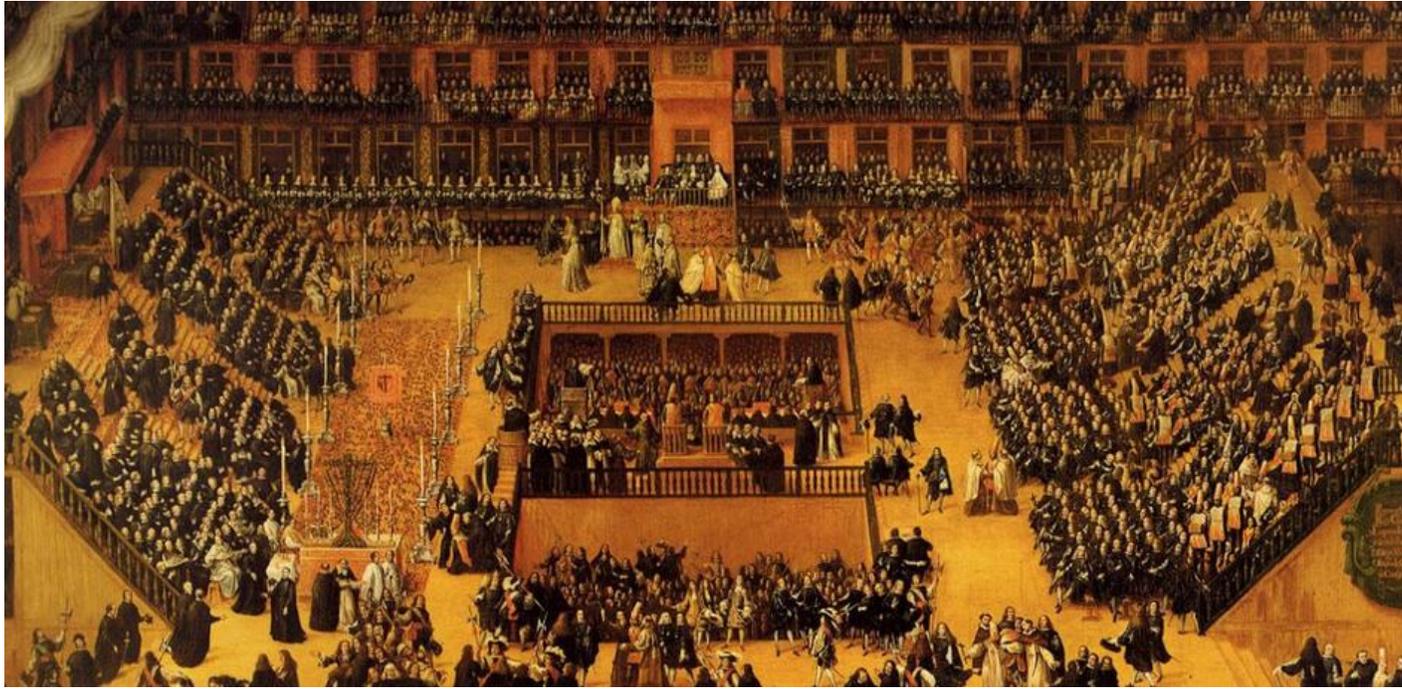
- Abarca todo el siglo XVII y principios del XVIII.
- Surgió en Italia, en la sede pontificia de Roma.
- El término barroco tiene dos posibles procedencias:
 - Portugués: perlas que tenían alguna deformidad.
 - Griego: barroco es un silogismo aristotélico que tiene un débil contenido lógico y hace confundir lo verdadero con lo falso.
- Aparece por primera vez en el Dictionnaire de Trévoux, en 1771.

Características generales del Barroco artístico

- Sentimiento y espiritualidad.
- Proporciones desmesuradas.
- Temática fundamentalmente religiosa.
- Decoración exuberante.
- Predominio de la línea curva y las superficies en relieve.
- Claroscuros y juegos de luces.
- Juegos ópticos y trampantojos.

Las armas de la Contrarreforma

La Compañía de Jesús

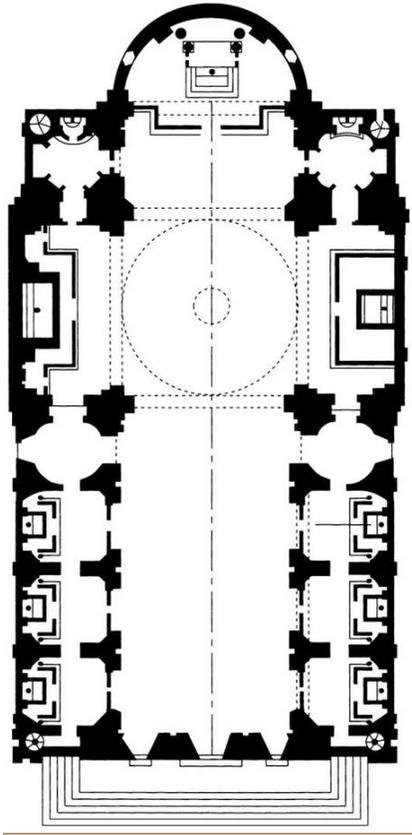
- Fundada en 1534 por Ignacio de Loyola, junto a otros personajes como Francisco Javier.
- Nacido en Loyola, Azpeitia, fue militar de las tropas oñacinas del reino de Castilla.
- Cayó herido en la Batalla de Pamplona defendiendo la ciudad de las tropas navarras.
- Durante su convalecencia leyó libros religiosos que le cambiaron la vida.
- Peregrinó hacia Jerusalén pasando por Roma.
- Escribió los *Ejercicios Espirituales*.
- El papa Pablo III aprobó la Compañía de Jesús en 1540.
- Es una orden con estructura militar que obedece directamente al papa.

La Contrarreforma triunfante

- Se aumenta el número de capillas en las iglesias por la importancia de la Eucaristía.
- La nave central se hace más espaciosa por la centralidad de la predicación.
- Epatar al fiel a través de los sentidos para mostrarle la gloria celestial.
- Artificios visuales que sorprenden al espectador.
- Contrastes de color, de luz y sombra, y dorados.
- Exteriores sobrios frente a interiores lujosos que ejemplifican el cielo.

Il Gesù de Roma

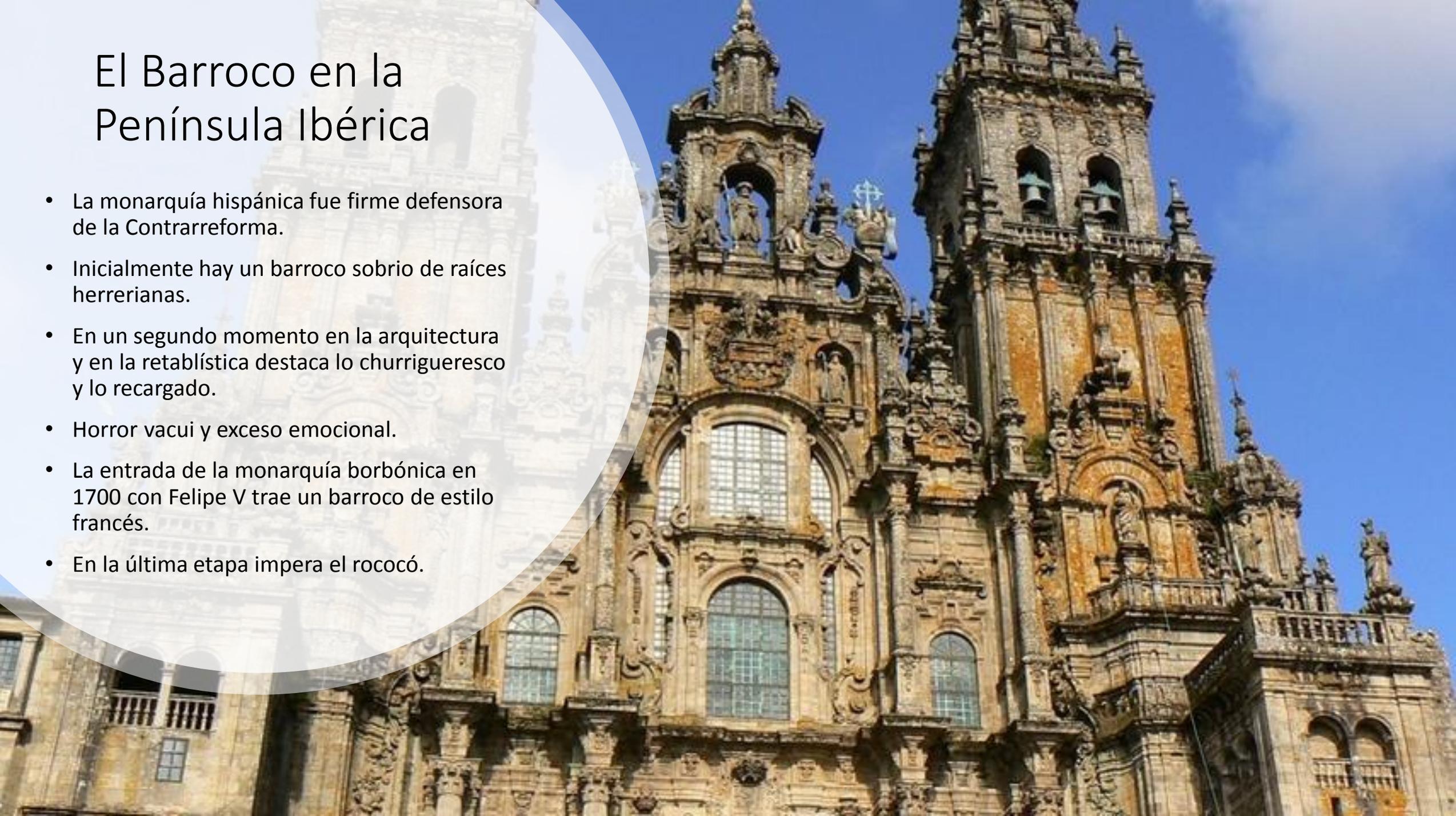

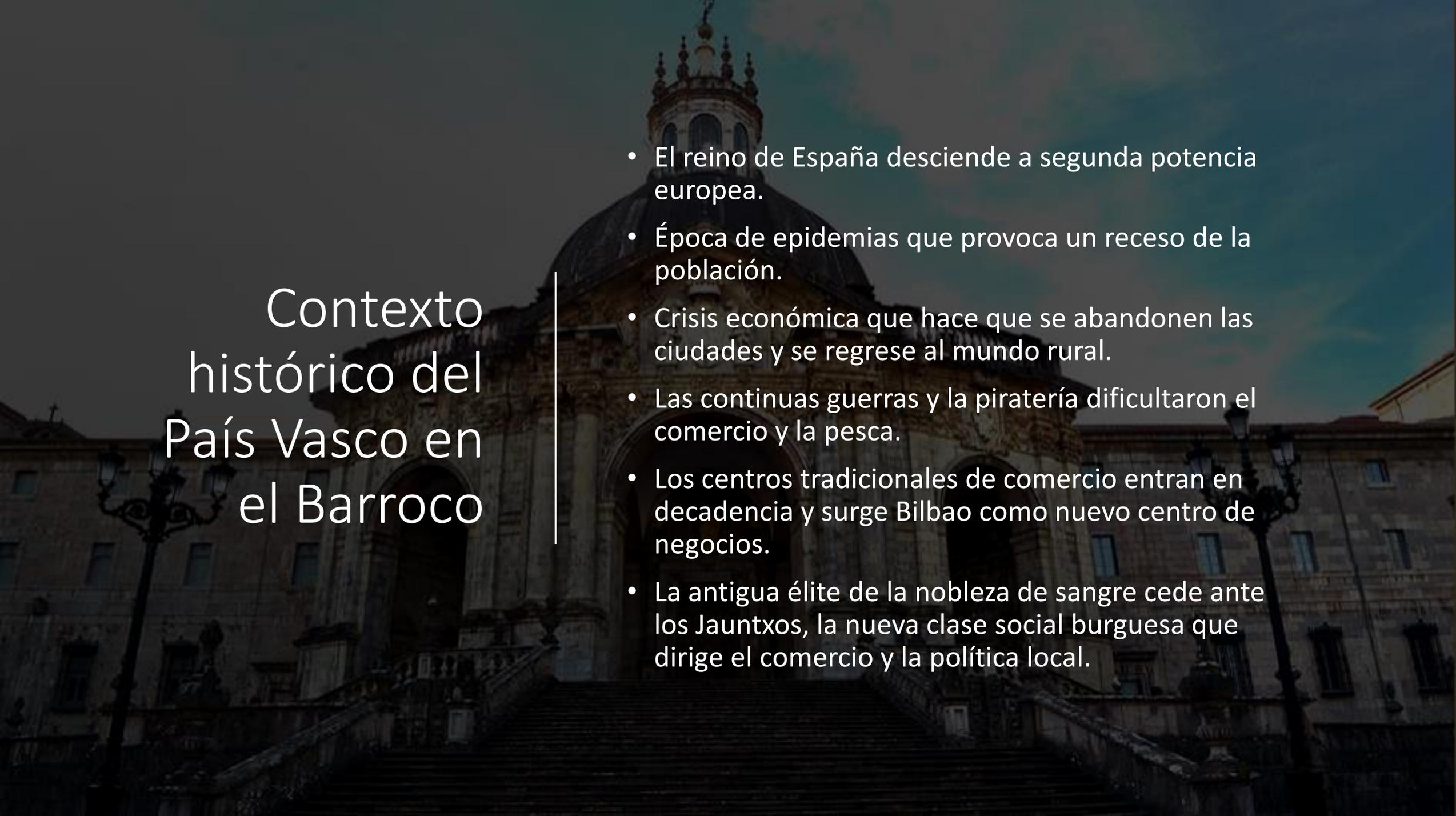
La Contrarreforma y el culto a los santos

- Heroísmo: gestualismo espectacular.
- Misticismo: respuesta a la vida de los místicos de la época.
- Erotismo: las tendencias sensuales se revisten de religiosidad.
- Ascetismo cruel: culto a los mártires y santos penitentes.
- Lo milagroso: incidencia en los hechos inexplicables y sobrenaturales.

El Barroco en la Península Ibérica

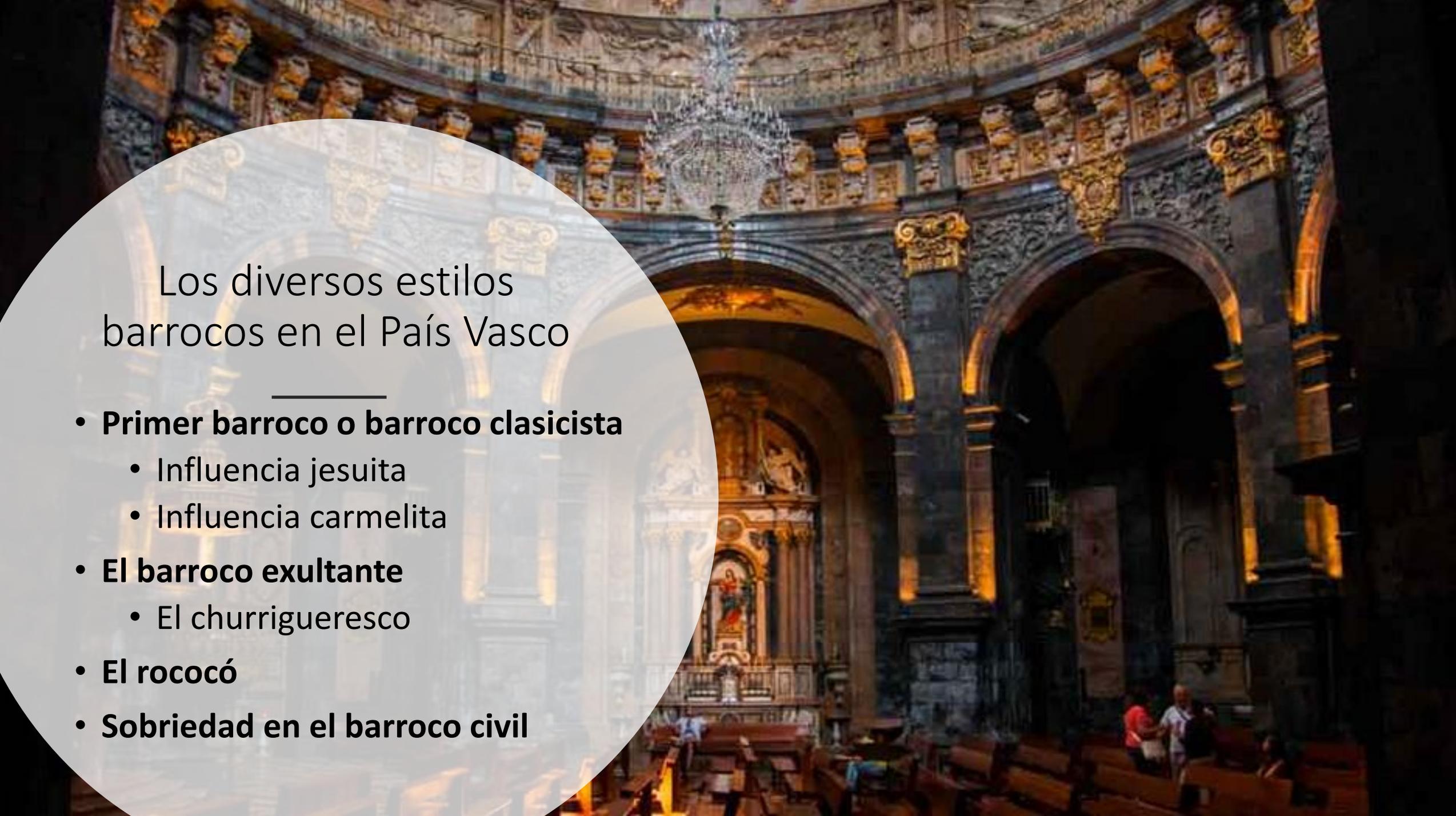
- La monarquía hispánica fue firme defensora de la Contrarreforma.
- Inicialmente hay un barroco sobrio de raíces herrerianas.
- En un segundo momento en la arquitectura y en la retabística destaca lo churrigueresco y lo recargado.
- Horror vacui y exceso emocional.
- La entrada de la monarquía borbónica en 1700 con Felipe V trae un barroco de estilo francés.
- En la última etapa impera el rococó.

Contexto histórico del País Vasco en el Barroco

- El reino de España desciende a segunda potencia europea.
- Época de epidemias que provoca un receso de la población.
- Crisis económica que hace que se abandonen las ciudades y se regrese al mundo rural.
- Las continuas guerras y la piratería dificultaron el comercio y la pesca.
- Los centros tradicionales de comercio entran en decadencia y surge Bilbao como nuevo centro de negocios.
- La antigua élite de la nobleza de sangre cede ante los Jauntxos, la nueva clase social burguesa que dirige el comercio y la política local.

The background image shows the interior of a grand Baroque church. A large, ornate chandelier hangs from the ceiling. The architecture features dark stone arches with intricate carvings and gold leaf accents. The floor is made of dark wood, and several people are visible in the pews, some looking towards the altar. The overall atmosphere is one of historical grandeur and artistic detail.

Los diversos estilos barrocos en el País Vasco

- **Primer barroco o barroco clasicista**
 - Influencia jesuita
 - Influencia carmelita
- **El barroco exultante**
 - El churrigueresco
- **El rococó**
- **Sobriedad en el barroco civil**

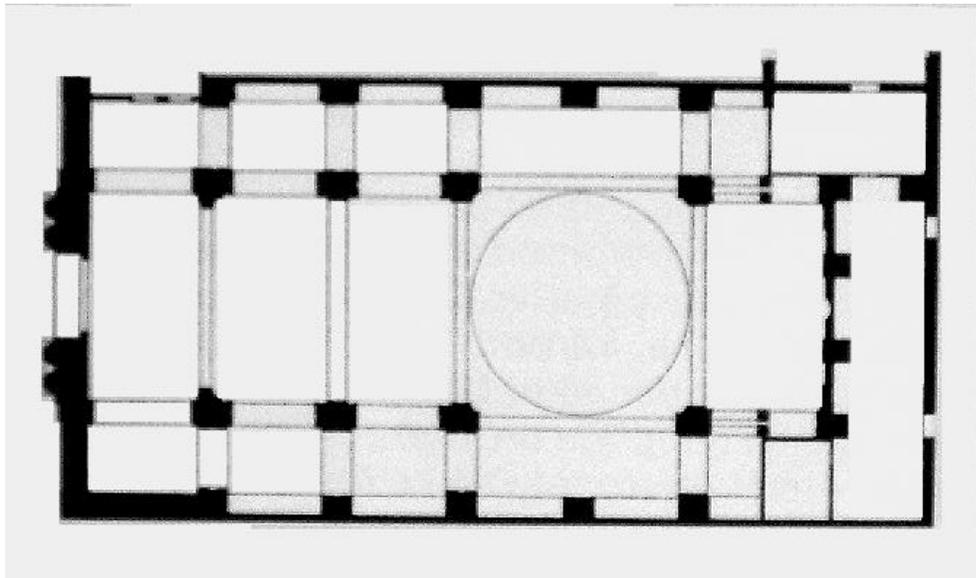
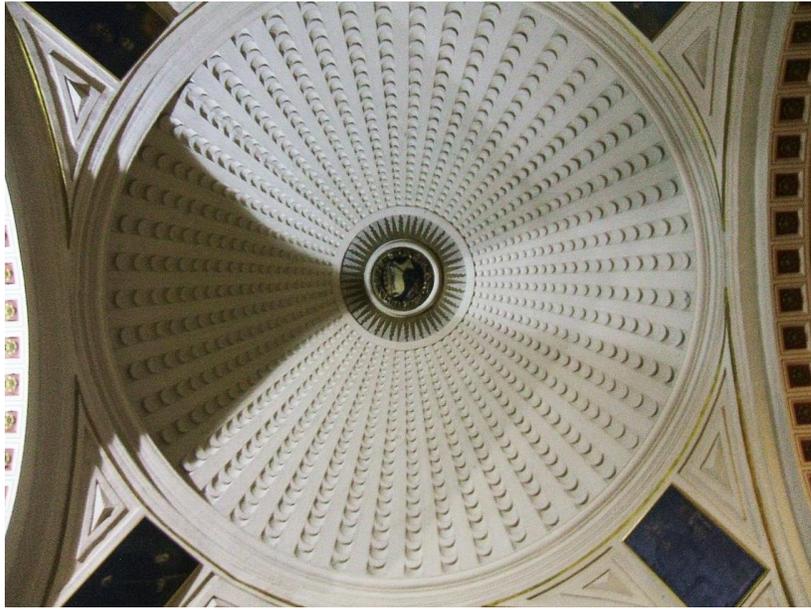
El primer barroco o barroco clasicista

- En arquitectura no abundan los edificios de nueva planta, sino que se completan o realizan añadidos sobre los anteriores.
- Gusto por lo ornamental en los edificios que enmascara la pobreza arquitectónica.
- Sobriedad en los edificios debido al influjo herreriano.
- El arte religioso se inspira tanto en el modelo jesuita como en el carmelita.

Iglesia de los Santos Juanes de Bilbao

- Sustituye a una iglesia anterior dedicada a los Santos Juanes.
- Fue iglesia del colegio de los Jesuitas de Bilbao con la advocación de San Andrés en 1624.
- Sigue el modelo de las iglesias jesuitas de Vignola.
- El arquitecto fue Martín Ibáñez de Zalbidea.

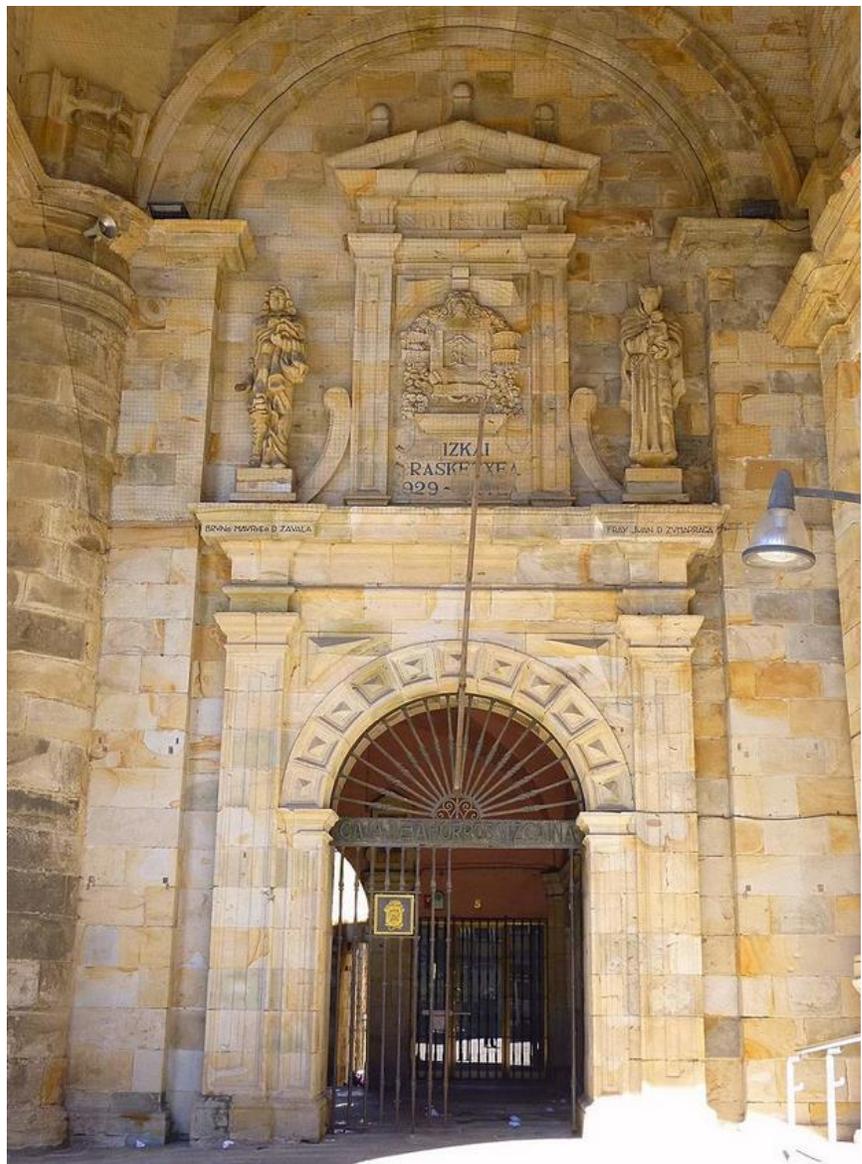

Iglesia de Santa María de Uribarri en Durango

- Construida en torno a 1620.
- Es una remodelación profunda sobre un edificio gótico-renacentista.
- Se respetó la planta del edificio anterior.
- La traza es de Juan de Urizarzabala.
- La iglesia fue adosada a la torre de Arandoño, que se usó como campanario.

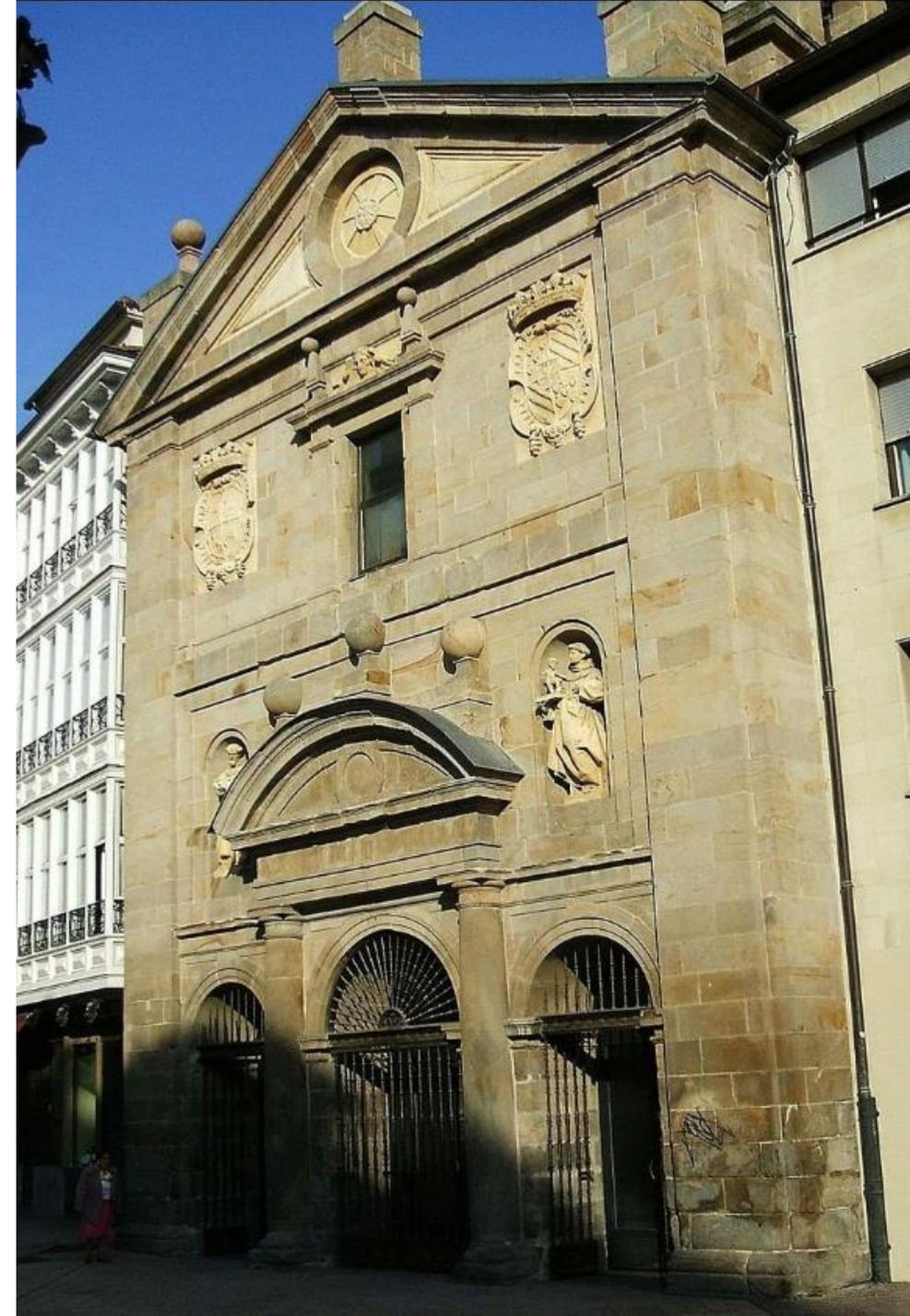

Convento de las agustinas de Durango

- Juan de Ansola realizó la traza siguiendo el modelo del convento de San Francisco de Tolosa.
- Las obras se detuvieron durante 20 años por un pleito y las finalizó Martín de Olaguibel.
- Construido entre 1622 y 1685 gracias al patronazgo de Domingo de Garro.
- Tras la exclaustación de 1809 ha sido hospital y residencia de ancianos.
- En la actualidad es la sala San Agustín Kultur Gunea, dedicada a representaciones escénicas.

Convento de San Antonio de Vitoria-Gasteiz

- Su verdadera advocación es de la Purísima Concepción.
- Fundado en 1608 a iniciativa de Mariana Vélez Ladrón de Guevara, condesa de Tripiana y terminado en 1622.
- Su ejecución fue contratada a Juan Vélez de la Huerta y su hijo Pedro.
- Del convento sólo se conserva la iglesia original.
- La fachada es un ejemplo de arquitectura carmelita.
 - Escudos de los Guevara y los Álava.
 - San Francisco de Asís y San Antonio de Padua en las hornacinas realizados por Gregorio Fernández.

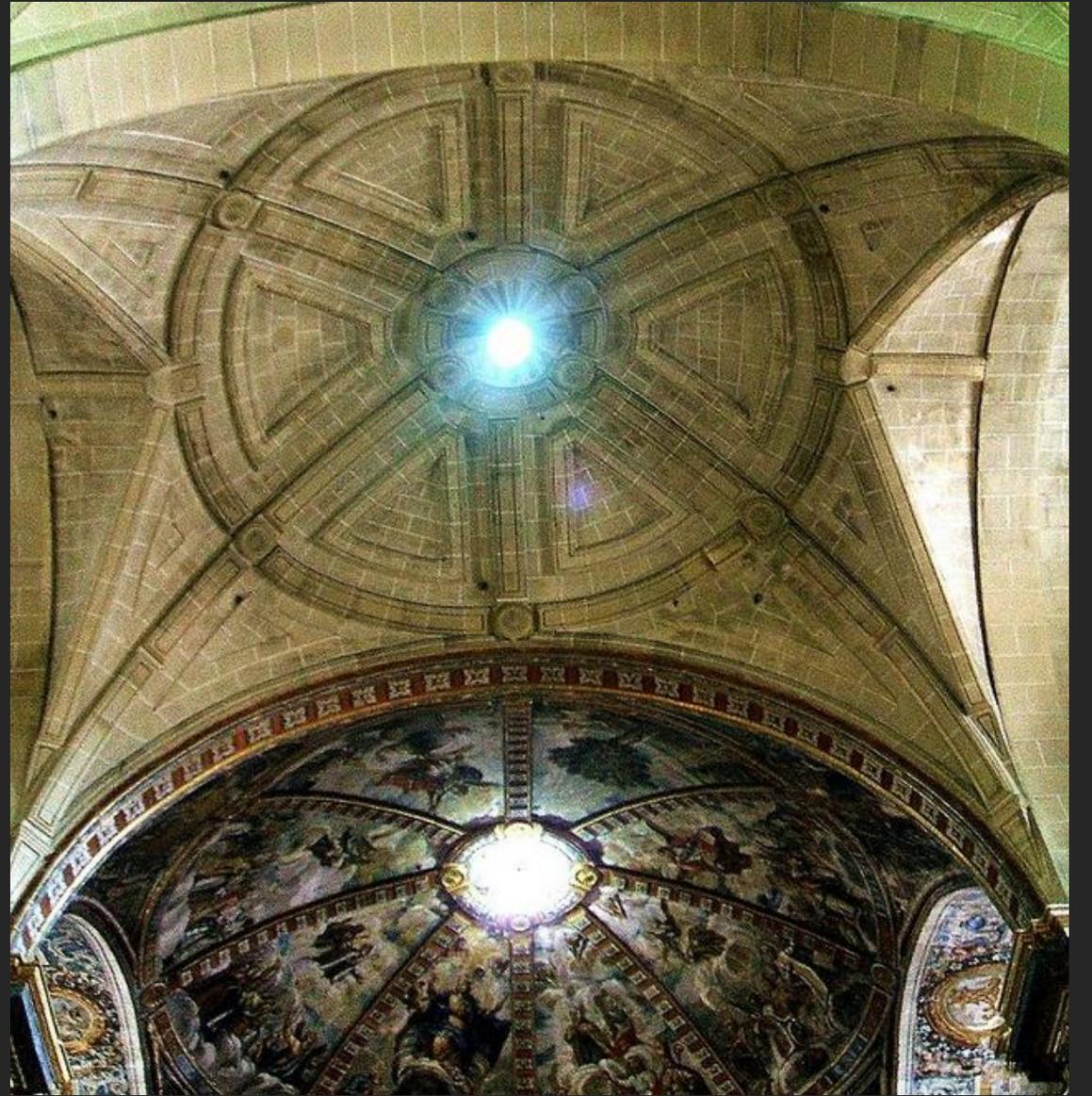

La iglesia de la Asunción de Labastida

- Su construcción comenzó en el siglo XVI.
- Las obras se prolongaron a lo largo del siglo XVII.
- Participaron en las obras hasta nueve arquitectos distintos.
- Tiene capillas entre contrafuertes.
- El conjunto mural fue pintado por el vitoriano Juan López de Bozo entre 1645 y 1648.

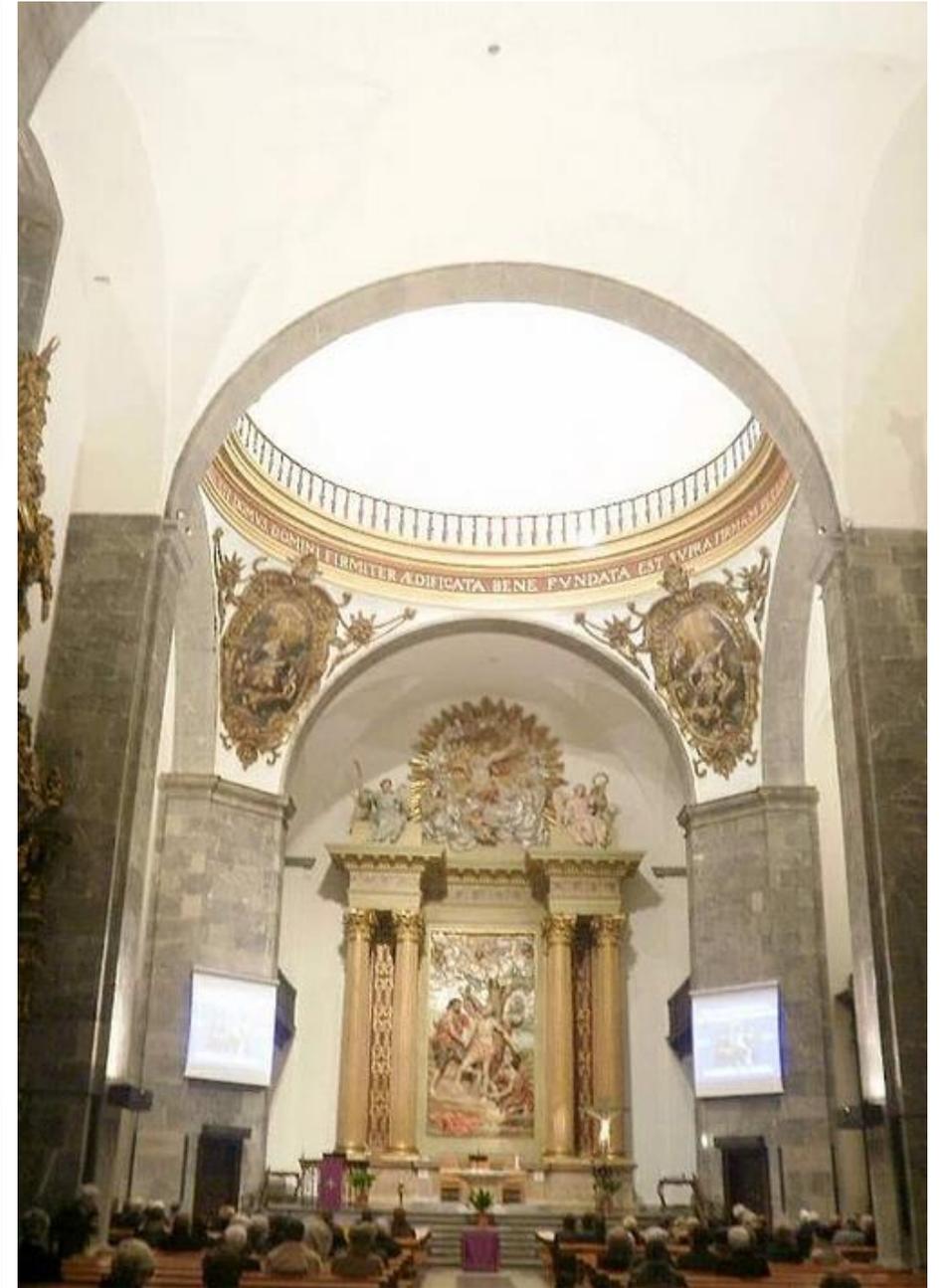
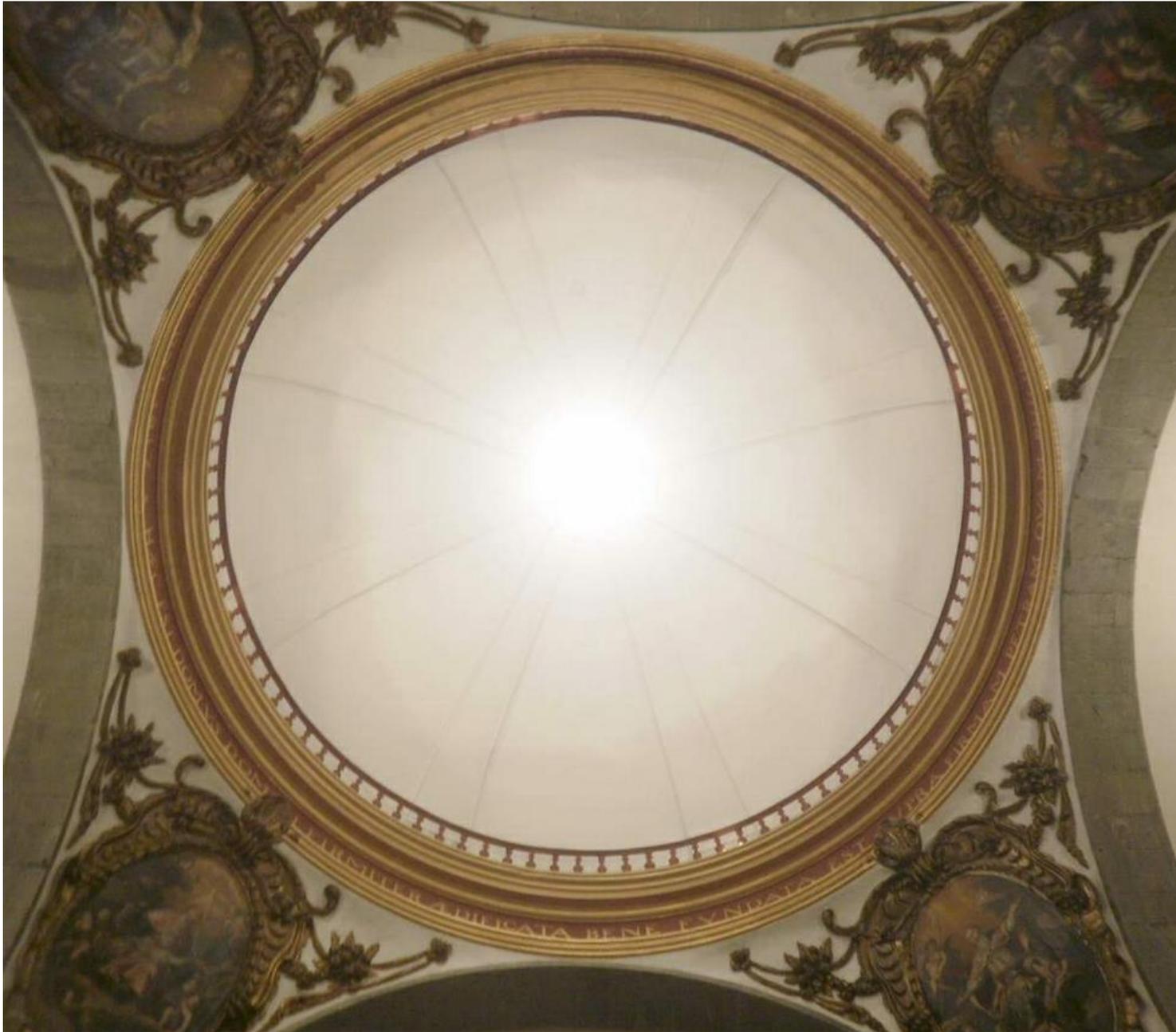

Iglesia de San Bartolomé de Elgoibar

- El arquitecto Martínez de Aguirre hizo la traza en 1646.
- Lucas de Longa intervino en la construcción.
- Inicia un tipo de fachada con torre y pórticos laterales que tendrá gran predicamento.

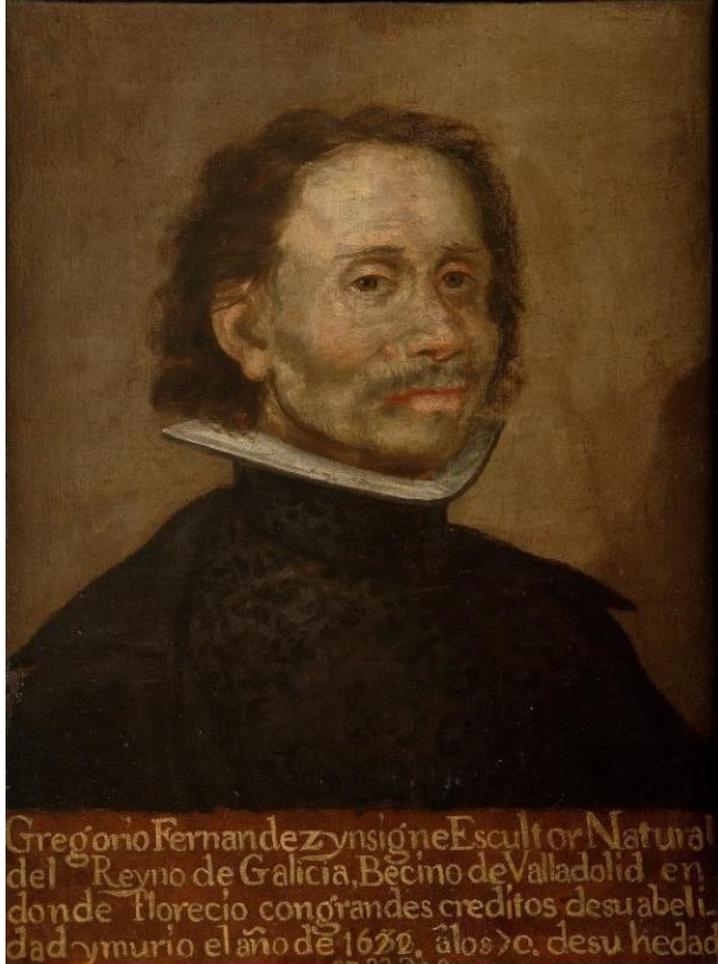

El retablo barroco clasicista

- Retablos del siglo XVII.
- Grandes columnas clásicas estriadas.
- Decoración recargada en relación con el retablo romanista.
- Predomina la escena narrativa por influencia de Trento.
- Un claro ejemplo es el retablo del monasterio de las Huelgas Reales de Valladolid, de Gregorio Fernández.

La gran figura de Gregorio Fernández

- Escultor de origen gallego y máximo exponente de la escuela castellana de escultura.
- Creó taller en Valladolid.
- Realizó obras en Extremadura, Galicia, Asturias y País Vasco.
- Escultor místico y dramático.
- Composiciones de gran naturalidad.
- Utilización de postizos.
- Refinado tratamiento anatómico.
- “Plegado metálico” en las vestiduras.
- Creó modelos y tipologías nuevas.

El retablo de San Miguel de Vitoria

- Realizado por Gregorio Fernández entre 1624 y 1632.
- Fue realizado en su taller de Valladolid y trasladado a Vitoria.
- La figura central es un prototipo de Inmaculada castellana con el manto caído y las manos juntas en el centro.
- La otra figura central es San Miguel.
- Escenas de la hagiografía de San Miguel y de la infancia de Cristo.

Escultores locales bajo el influjo de Gregorio Fernández

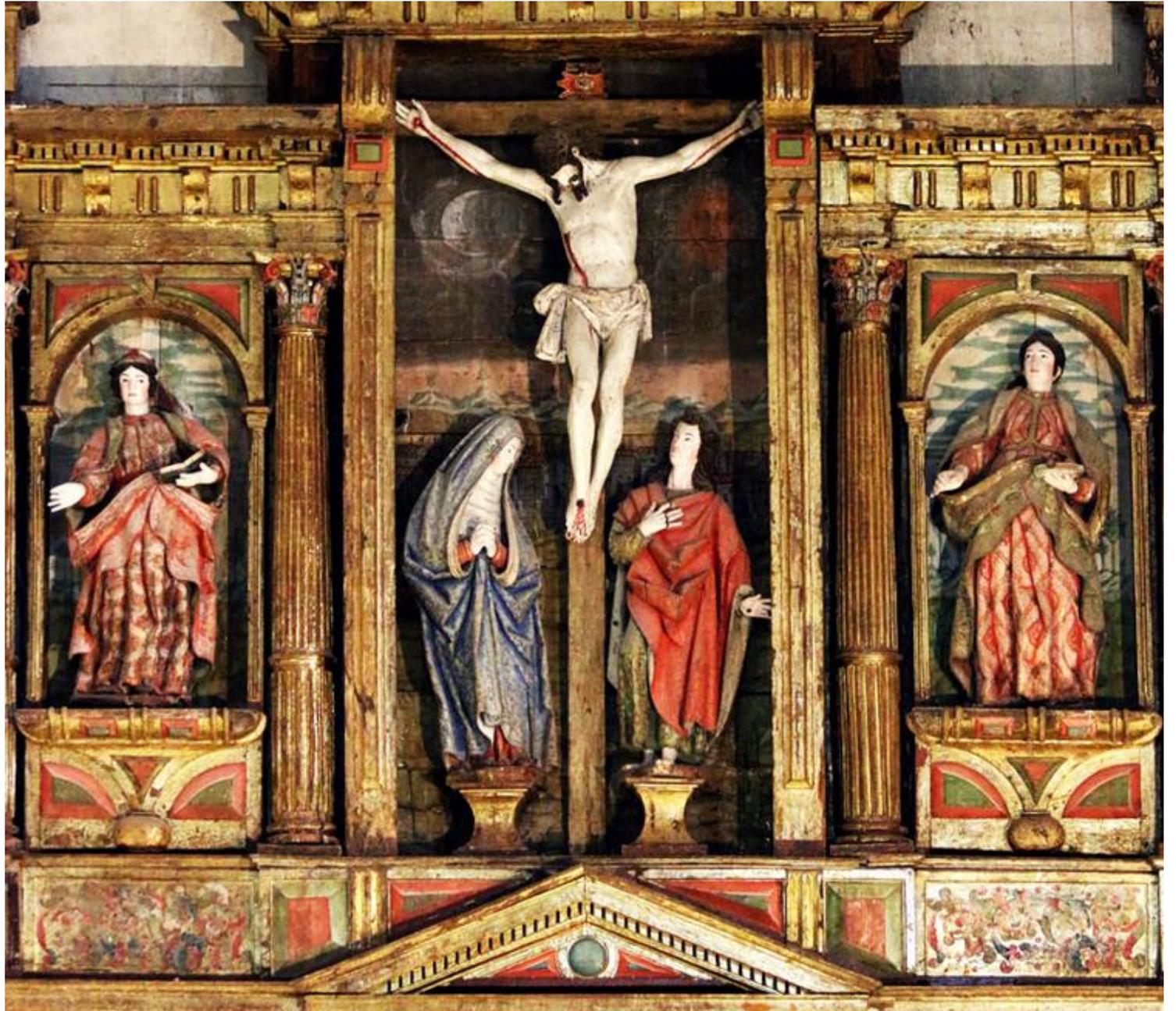
- La obra de Gregorio Fernández crea escuela en el País Vasco.
- Se crean copias de sus Inmaculadas y de sus figuras escultóricas.
- La influencia de Gregorio Fernández fue vehiculada a través de ciertos artistas del núcleo vallisoletano pero de procedencia vasca.

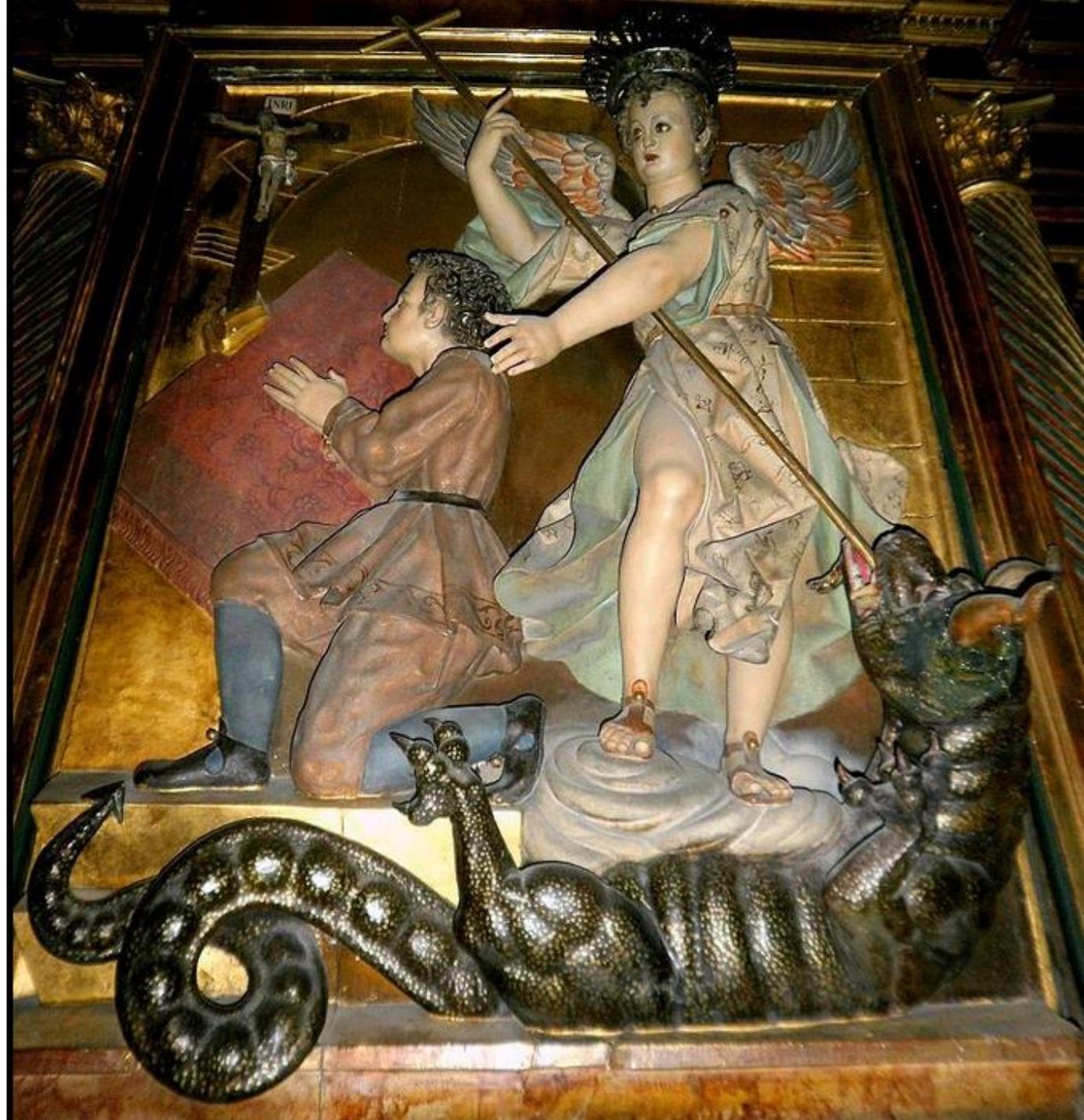
Pedro de Ayala

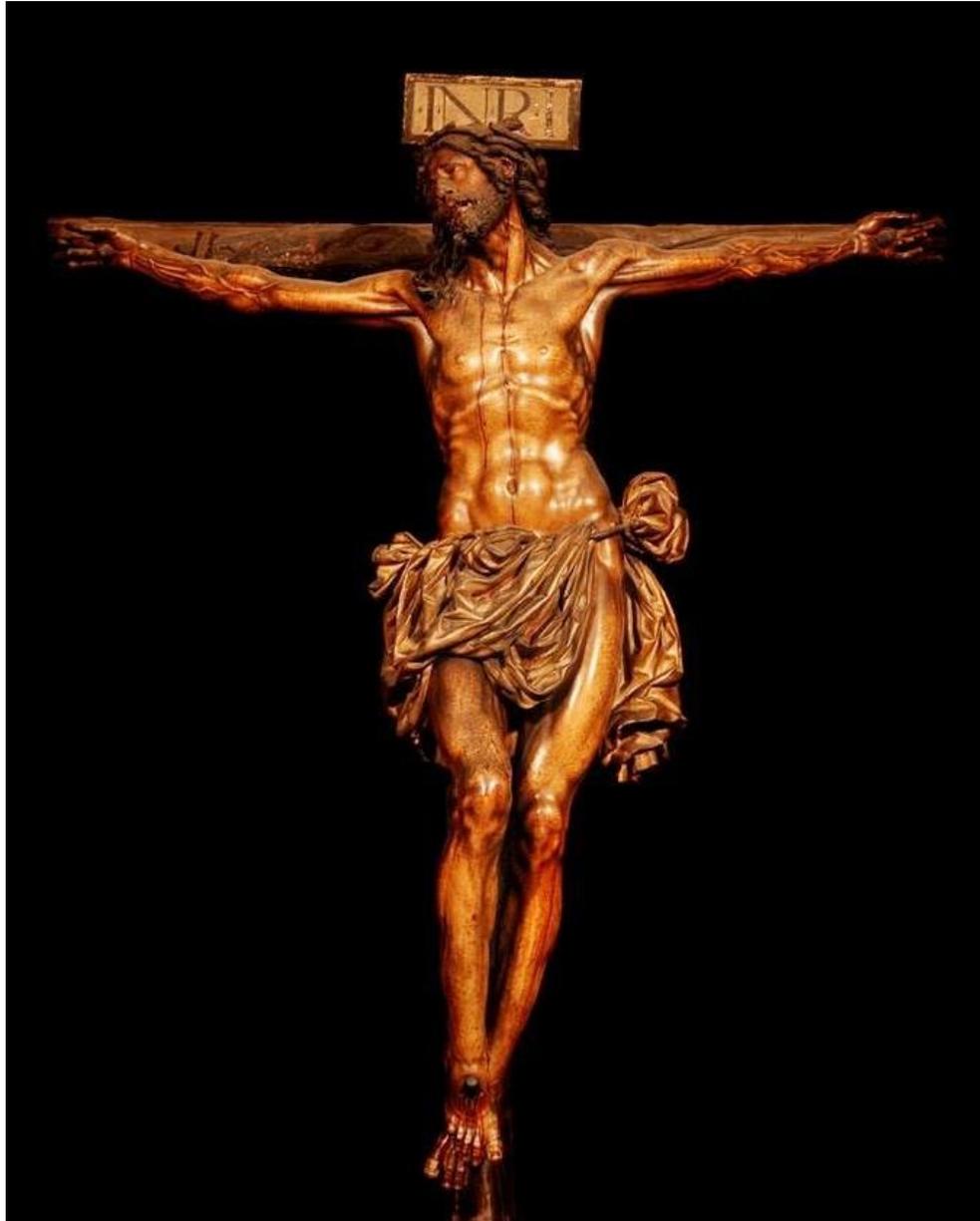
- Pertenece a la saga de escultores vitorianos de los Ayala.
- Pasa del romanismo a practicar el estilo de Gregorio Fernández.
- En Bergara realizó un retablo que no se conserva y que acogía un San Ignacio de Gregorio Fernández.
- Uno de sus mejores retablos es el de la iglesia de Zaldundo.

Juan de Angulo

- Trabajó en la zona de Navarra y aprendió la influencia de Gregorio Fernández de Pedro de Ayala en el retablo de Zaldondo.
- Cumplió diversos encargos por Álava.
- Fundó taller con su hijo en Vitoria.
- Realizó el relieve de la historia del ángel del retablo de San Pedro de Vitoria influido por el San Miguel de Gregorio Fernández.

“El Cristo de
la Agonía” de
Juan de Mesa
en Bergara

El barroco exultante

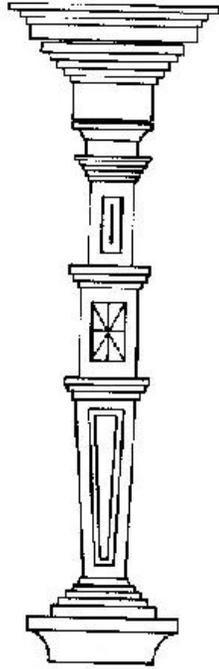
- Artificialismo.
- Recargamiento decorativo.
- Ilusionismo y efectos ópticos.
- Dorados.
- Multiplicidad de puntos de vista.
- Predominio de la curva y los entablamentos partidos.
- Dramatismo de las figuras.
- Sentimentalismo irracional.
- Escenografía.

El retablo churrigueresco

- Finales del siglo XVII e inicios del siglo XVIII.
- Los Churriguera fue una familia de escultores activos en Castilla.
- Columnas salomónicas recubiertas de pámpanos y racimos.
- Entablamentos movidos.
- Guirnaldas de flores y frutos.
- Ángeles en actitud de movimiento.
- Decoración de estípites.
- Intensos dorados.

Estípites

Retablo mayor de San Juan de Pasaia

- Se le encargó a Sebastián de Lecuona mientras estaba al mando de las obras del santuario de Loyola.
- Un solo cuerpo con remate semicircular.
- Columnas salomónicas en las calles laterales.
- Las figuras son San Juan flanqueado por San Pedro y San Pablo.
- En lo alto talla de San Miguel Arcángel.
- El artista que realizó las esculturas es Felipe de Arizmendi.

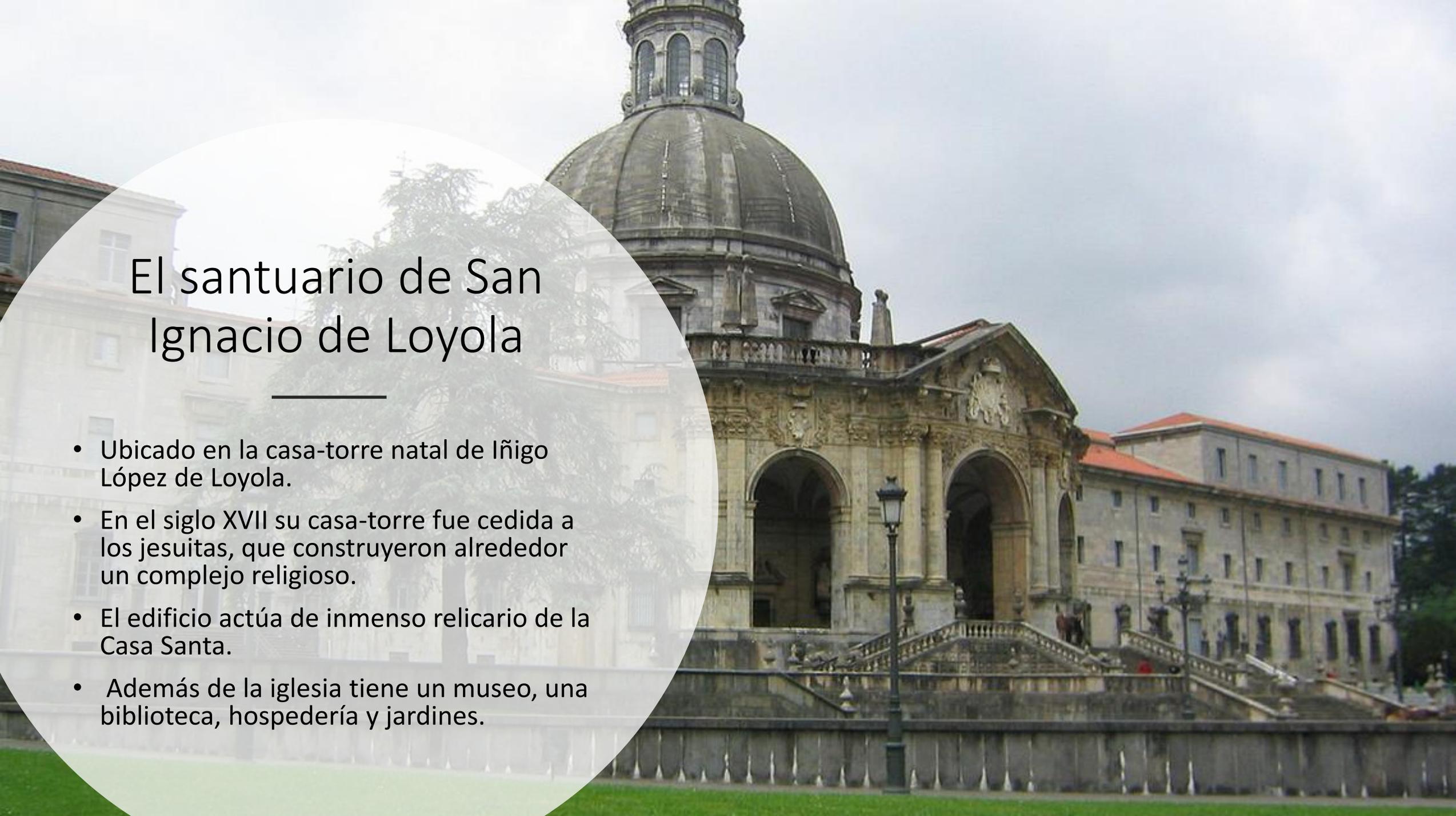
Retablo del convento de la Concepción de Azpeitia

- Realizado en 1737 por Ignacio de Ibero.
- La calle central tiene un templete con cortinaje barroco.
- Columnas salomónicas.

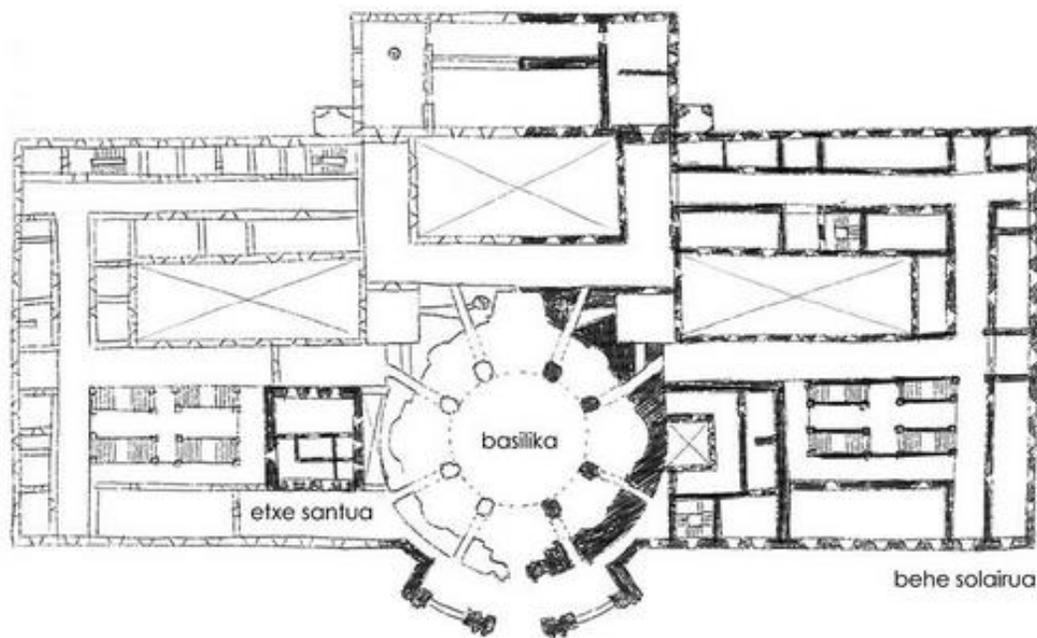
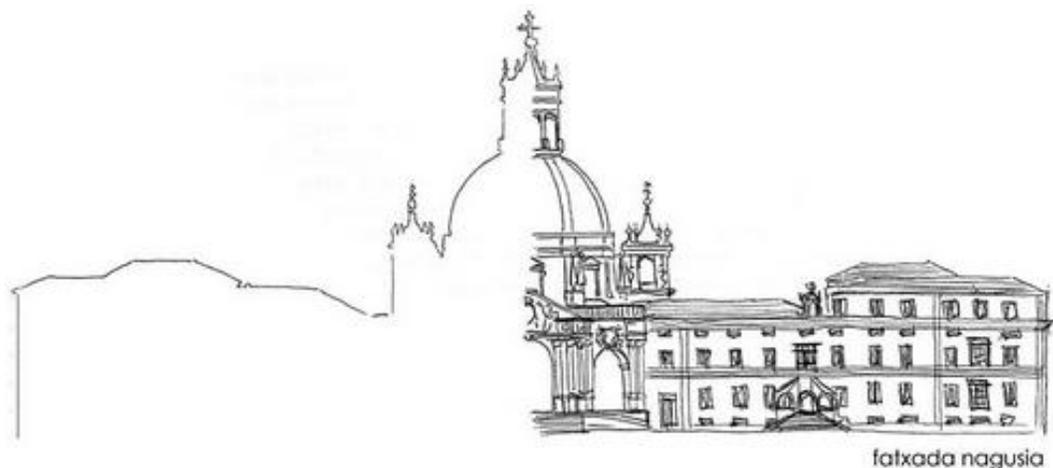
El taller de los Ibero

- Ignacio Ibero nació en Azpeitia en 1684 y fue arquitecto además de retablista.
- Trabajó los estilos churrigueresco, rococó e incluso el neoclásico.
- Murió mientras construía el ala norte del Santuario de Loyola.
- Fundó un taller en el que trabajarían también su yerno, Javier Ignacio de Echeverría y su hijo Francisco de Ibero.
- Trabajaron principalmente en Gipuzkoa y Bizkaia.
- La casa consistorial de Elgoibar es obra de Francisco de Ibero.

El santuario de San Ignacio de Loyola

- Ubicado en la casa-torre natal de Iñigo López de Loyola.
- En el siglo XVII su casa-torre fue cedida a los jesuitas, que construyeron alrededor un complejo religioso.
- El edificio actúa de inmenso relicario de la Casa Santa.
- Además de la iglesia tiene un museo, una biblioteca, hospedería y jardines.

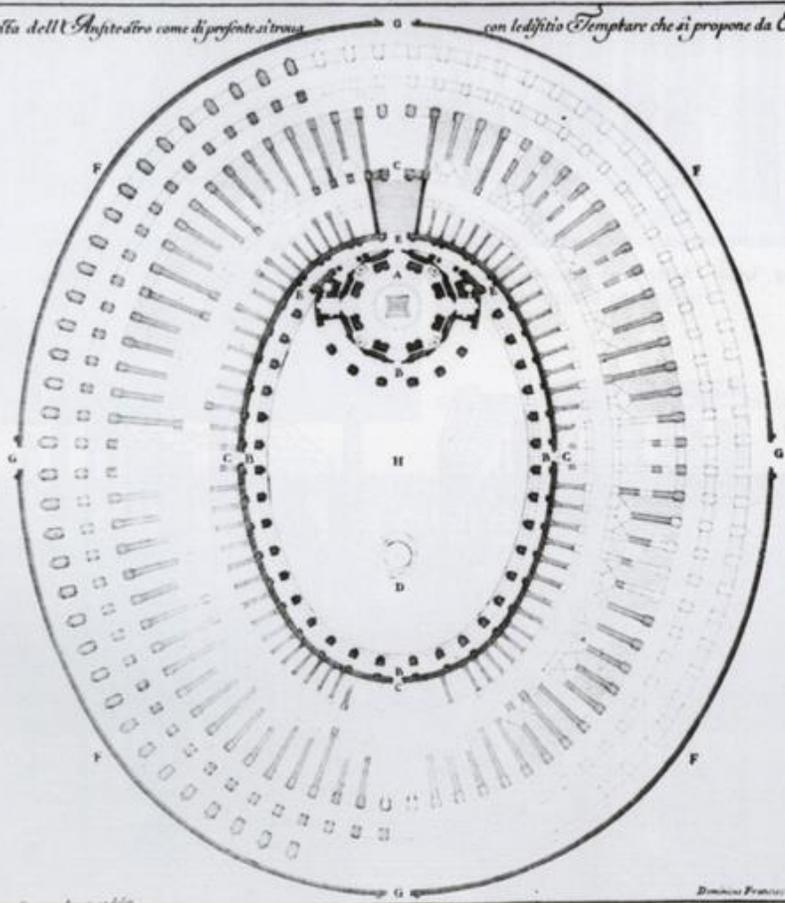

El proyecto original

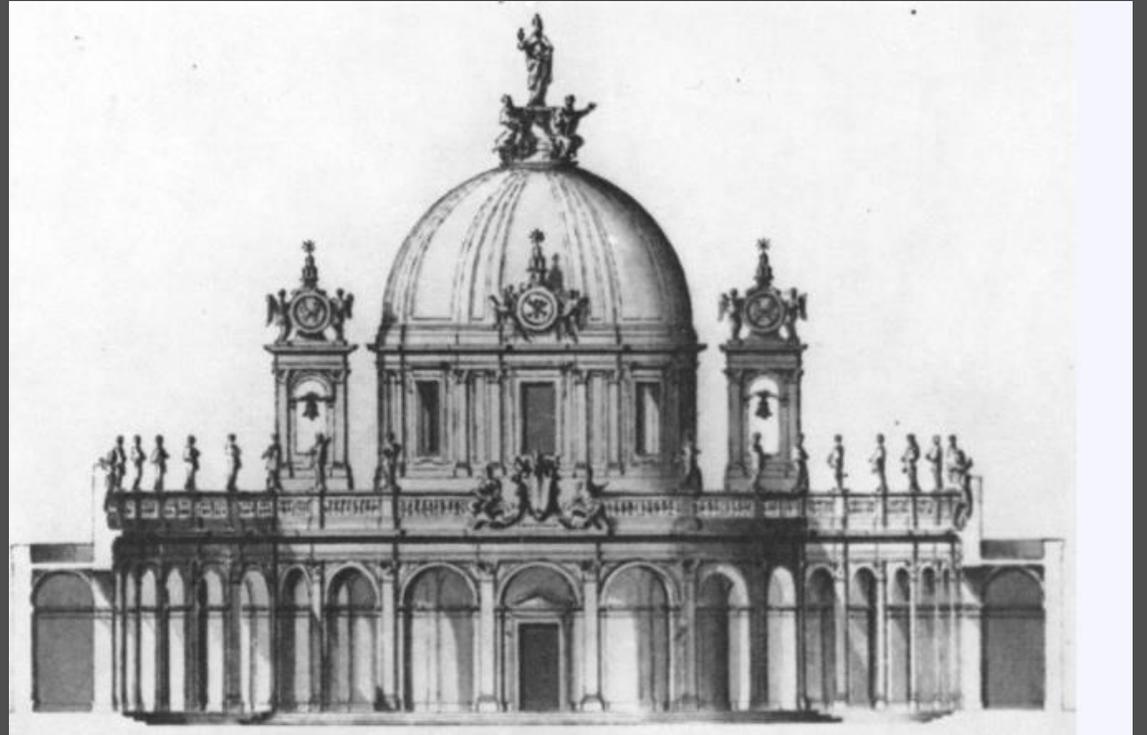
- Construida siguiendo, en parte, los diseños de Carlo Fontana.
- Las obras se inician en 1689, pero Martín de Zaldúa modifica sustancialmente la idea, proponiendo una bóveda anular para sostener la cúpula.
- La guerra de Sucesión detuvo las obras y se retomaron en 1717 bajo el mando de Sebastián Lecuona.
- Intervienen artistas de renombre como Joaquín de Churriguera y retoma las obras Ignacio de Íbero, quien termina la cúpula. También diseñó el altar mayor.
- No se termina el edificio hasta 1738 (las obras seguirán en el Santuario).

Pianta dell' Anfiteatro come di presente si trova con l'edifitio Tempore che si propone da Ego

Dominicus Franciscus

Escaleras imperiales

- Realizadas por Martín de Zaldúa modificando el proyecto de Fontana.
- La parte superior de las escaleras se adorna con estatuas.
 - Escalera de los papas en el ala norte.
 - Escalera de los santos en el ala sur.
- Las obras de la escalera se detuvieron al tocar la estructura de las escaleras de la Casa Santa.

Pórtico

- Destaca la gran cúpula y el pórtico de tres vanos,.
- La casa de Austria fue impulsora del santuario pero se ejecutó bajo el mandato de los Borbones, por lo que figura su escudo sobre el pórtico.
- La portada tiene ecos churriguerescos.
- Las puertas principales son de cedro del Líbano.

Iglesia

- Planta circular rodeada por ocho arcos.
- Alrededor del perímetro hay un balcón con barandilla con un friso con la vida de San Ignacio como militar y como fundador de la orden jesuita.
- Fue inaugurada en 1738.

La cúpula

- Se abren ocho grandes ventanas alrededor.
- Tiene un diámetro de 20 metros y una altura de 50 metros.
- Se remata en una linterna de 15 metros.
- Hay una doble cúpula: la externa de caliza y la interna de arenisca.
- Entre las decoraciones hay escudos de los Austrias y los Borbones.

El altar mayor

- Ignacio de Íbero fue el que diseñó el altar mayor entre 1750 y 1757.
- Es de estilo churrigueresco.
- Mediante taracea incrusta diferentes tipos de mármoles.
- Tiene columnas salomónicas.
- En el altar hay un templete para la exposición del Santísimo.
- Un figura de plata de San Ignacio realizada por Josep Bauer corona el conjunto.

Pórtico de la iglesia de San Juan de Agurain/Salvatierra

- Imitación del pórtico del santuario de Loyola.
- Realizado por Ignacio de Ibero.
- Representaciones de los santos Juanes.
- Añadido a la iglesia gótica.

Basílica de Santa María de San Sebastián

- Hay noticias desde la Edad Media de un templo en el lugar de la basílica sucesivamente destruido.
- El edificio actual se inició en 1738 y fue fundado por la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, cambiando la advocación de la iglesia a la de Nuestra Señora del Coro.
- Comenzaron las obras Pedro Ignacio de Lizardi y Miguel de Salezán, pero las continuó Francisco de Ibero.
- La concepción es barroca pero las bóvedas siguen siendo góticas.
- Las capillas y retablos van desde el churrigueresco hasta el rococó y el neoclásico.

Iglesia de San Martín de Andoain

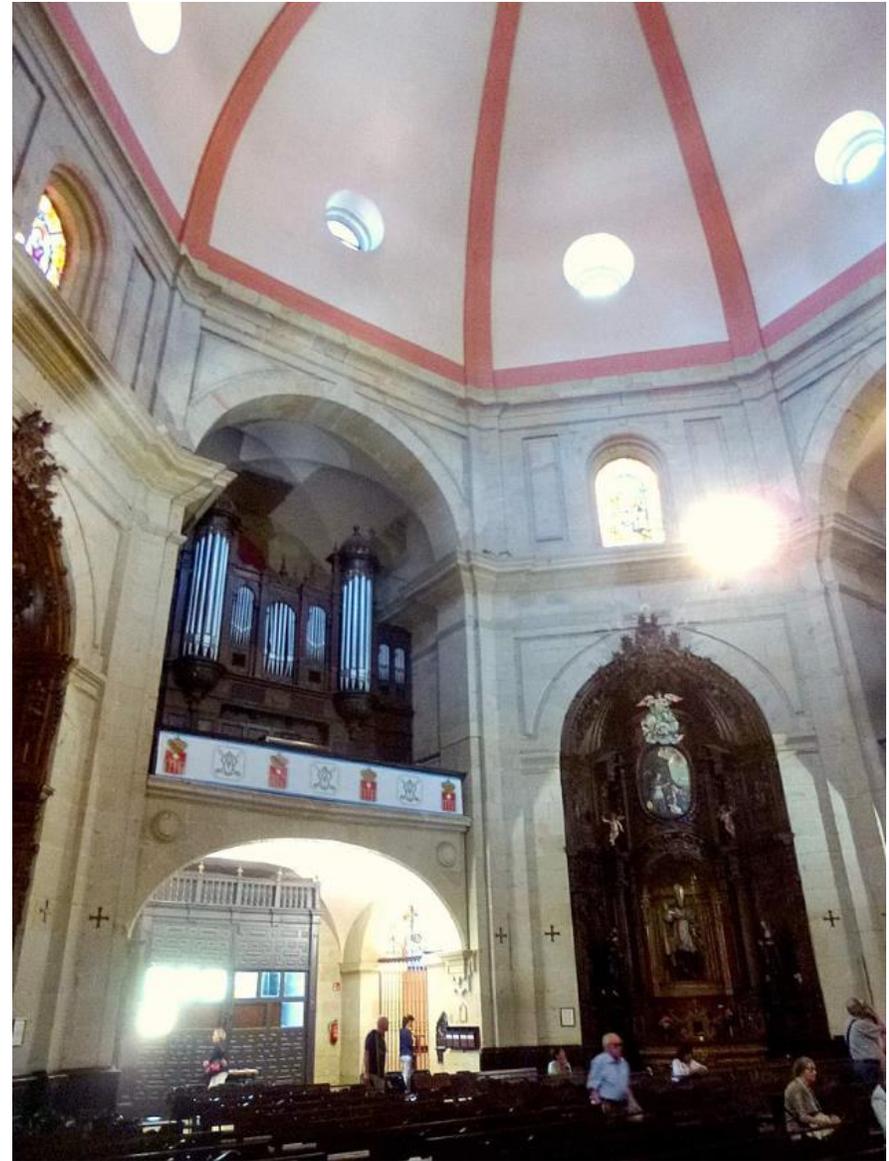
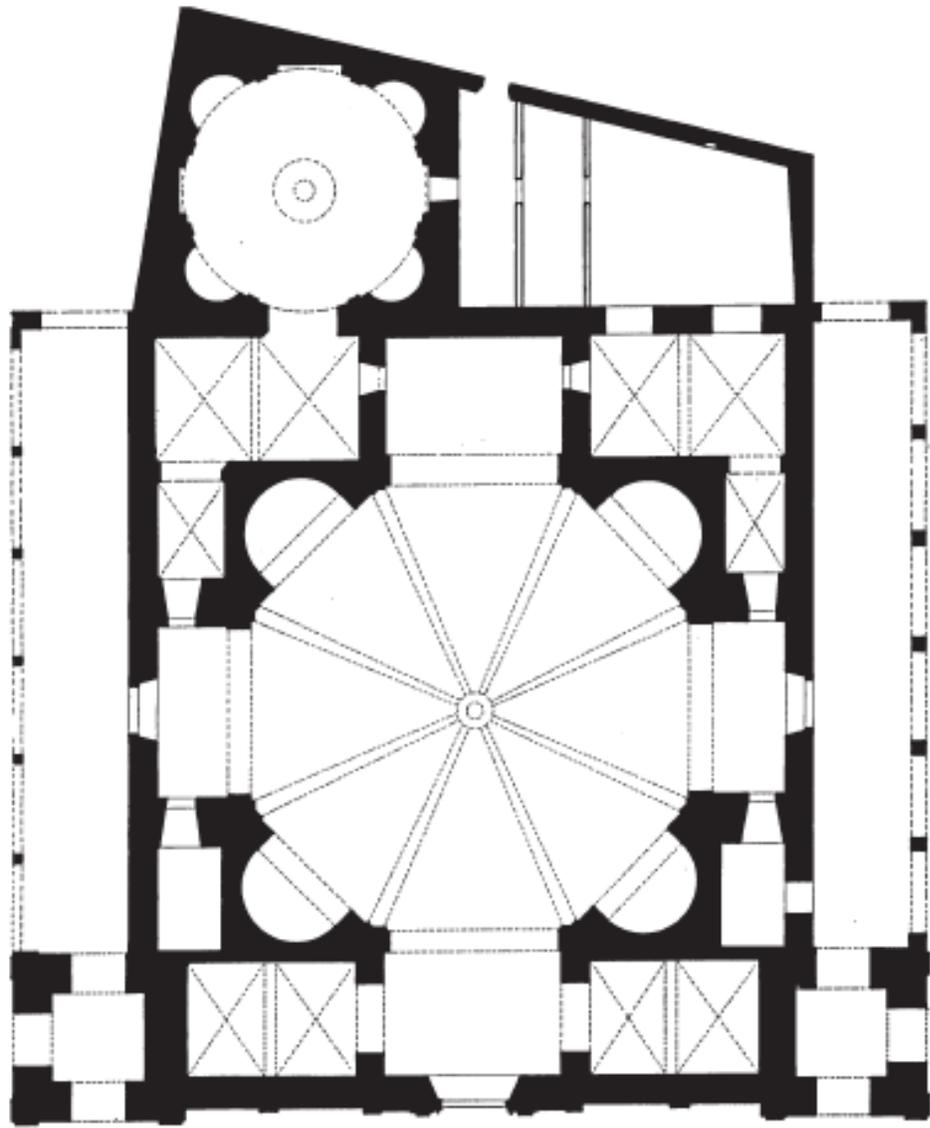
- Costeada por un indiano, Agustín de Leiza y Latijera, Capitán General en el Reino del Perú.
- La realización corrió a cargo de Francisco de Ibero, que por esos años estaba terminando el santuario de Loyola.
- Las obras comenzaron en 1759 y se terminaron en 1770.
- La traza se asemeja a la de la iglesia de Elgoibar.
- Sigue el modelo del torre-fachada y pórticos laterales.

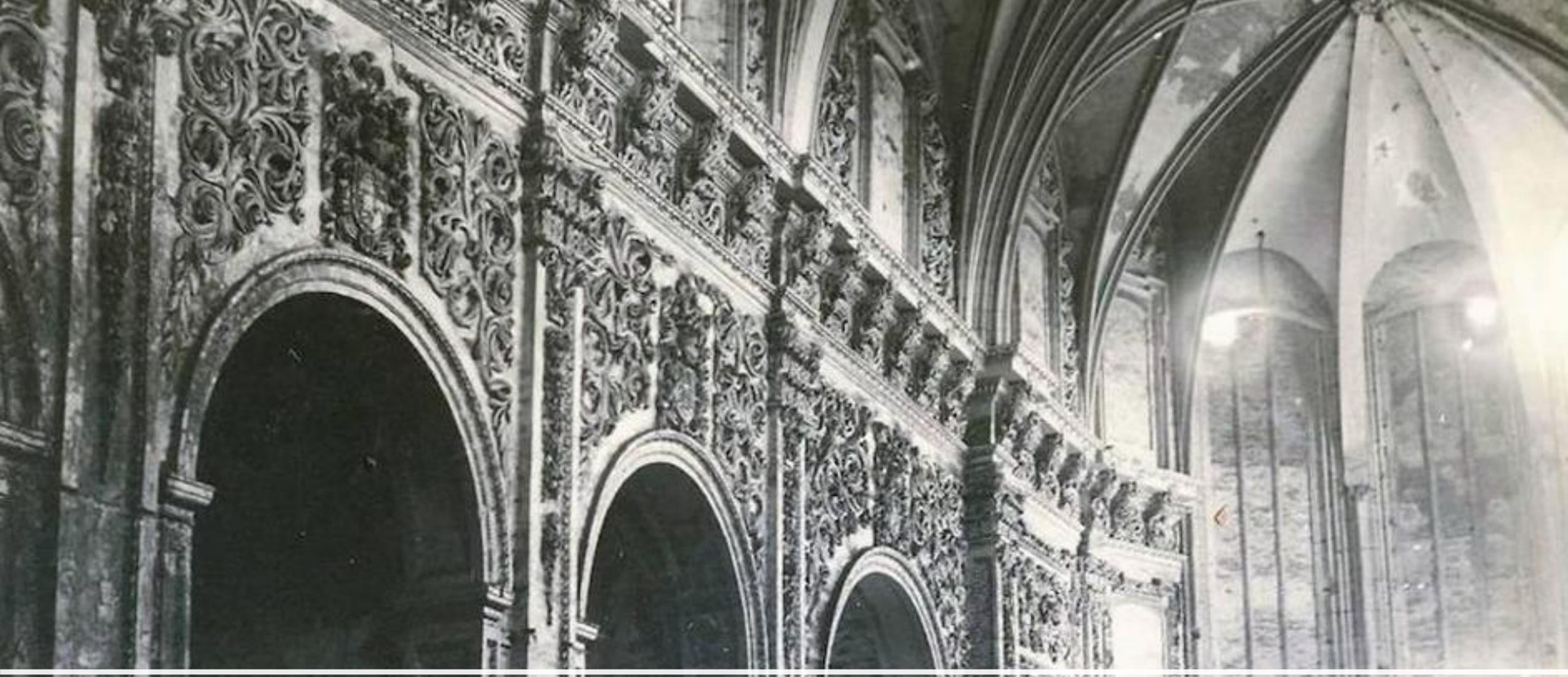

Iglesia de San Nicolás de Bilbao

- Concepción arquitectónica italianizante.
- El arquitecto es Ignacio de Ibero.
- Se comenzó a construir en 1743.
- En la fachada se alzan dos torres al estilo de la iglesia de Santa Inés de Roma.
- Reminiscencias del santuario de Loyola en la portada y del gótico en los laterales.
- La planta del templo es centralizada.

Convento de San Francisco de Vitoria

Portada de San Miguel de Oñati

- Diseñada por Marín de Zaldúa.
- El intradós está cubierto por querubines.
- El escultor Juan Bautista de Suso participó en la portada.

El retablo rococó

- Los relieves narrativos van desapareciendo.
- Aparecen las esculturas exentas que condensan los relatos.
- Proliferan los lienzos pintados.
- Decoración a base de rocalla.
- Surge la tipología de retablo de cascarón.
- Policromías pastel y dorados.
- Menor contenido dogmático y mayor decorativismo.
- Frivolidad.

Decoración de rocalla

Retablo de San Miguel de Idiazábal

- Retablo de cascarón.
- En lo alto un rompimiento de gloria.
- Diseñado por Miguel de Irazusta.
- La imaginería corre a cargo de Juan Bautista Mendizabal: san Lorenzo y san Vicente.
- La escultura de San Miguel es de Salvador Carmona.
- Las figuras parecen flotar sobre el retablo.

Retablo de la Purísima Concepción y
retablo de la Asunción de Segura

Retablo mayor de la iglesia
de San Vicente, Vitoria

Conclusiones

- Los barrocos del País Vasco participan de los modelos e influencias de la Península Ibérica.
- No son tan frecuentes las edificaciones de nueva planta sino que proliferan los retablos y añadidos a edificios ya construidos.
- La ideología de la Contrarreforma cala en la sociedad y en los artistas.
- El principal comitente de las obras va a ser la Iglesia.
- La iglesia triunfante se contrapone a la sobriedad de los edificios civiles.
- El santuario de Loyola y el taller de los Ibero serán la referencia del barroco exultante.

ERDI AROKO
ARABA

ÁLAVA
M E D I E V A L

¡Eskerrik asko!