

Comparison of Renaissance and Baroque

- 1 Welcome to a journey through the history of art.
- 2 We will travel along a timeline, from the caves to the nineteenth century.
- 3 My name is Dr. Jeanne Willette.
- 4 Let's begin by making the familiar unfamiliar.
- 5 It is with Baroque art that we begin to see distinct differences within a period, differences that are cultural and national.
- 6 These differences mean that, depending upon the nation or territory, art has a distinctly different set of rules.
- 7 And the task of the artist varied greatly.
- 8 Given that the modern nations emerged in the seventeenth century, changing how art functioned, how can we define the Baroque?
- 9 The answer is twofold:
- 10 first, the Baroque can be defined in terms of a general style,
- 11 and, second, the Baroque can be discussed in specific nations—Italy, France, and Holland.
- 12 The term *Baroque*, like many period designations, is not a complimentary one, meaning a bizarre taste that does not follow the rules of classical;
- 13 which leads us to the basic definition of the Baroque: its contrast to classicism.
- 14 Despite the fact that Baroque was a reaction to, and an adaptation of, the classical tradition, the art of the Renaissance was established as a gold standard.
- 15 The art historian Heinrich Wölfflin united the national uses of Baroque tendencies into a unifying scheme of contrasting pairs, in which classical art is the presumed norm.
- 16 Although Wölfflin understood the importance of cultural context, he concentrated on style, or a selected group of formal components.
- 17 Renaissance art, as exemplified by Raphael, was linear, meaning that all the contours are totally visible, and the painting technique was smooth.
- 18 In contrast, Baroque contours are hard to discern.
- 19 As we see in Caravaggio, shapes and forms get lost in the shadows.

Comparación de Renacimiento y Barroco

- 1 Bienvenidos a un viaje por la historia del arte.
- 2 Viajaremos por una línea de tiempo, desde las cavernas hasta el siglo XIX.
- 3 Me llamo Dra. Jeanne Willette.
- 4 Empezamos haciendo extraño lo familiar.
- 5 Es con el arte barroco cuando empezamos a ver diferencias claras dentro de un período, diferencias que son culturales y nacionales.
- 6 Estas diferencias significan que, dependiendo de la nación o territorio, el arte tiene un conjunto claramente diferente de reglas.
- 7 Y el cometido del artista variaba enormemente.
- 8 Dado que las naciones modernas surgieron en el siglo XVII, cambiando cómo funcionaba el arte, ¿cómo podemos definir el Barroco?
- 9 La respuesta es doble:
- 10 primero, el Barroco puede definirse en términos de un estilo general,
- 11 y, segundo, el Barroco se puede analizar en naciones específicas: Italia, Francia y Holanda.
- 12 El término *Barroco*, como muchas denominaciones de períodos, no es elogioso, significando gusto estrafalario que no sigue las reglas de lo clásico;
- 13 lo que nos lleva a la definición básica de Barroco: su contraste con el clasicismo.
- 14 A pesar de que el Barroco era una reacción a (y una adaptación de) la tradición clásica, el arte del Renacimiento estaba establecido como un patrón oro.
- 15 El historiador del arte Heinrich Wölfflin juntó los usos nacionales de las tendencias barrocas en un esquema unificador de pares de opuestos, en los que el arte clásico es la norma asumida.
- 16 Aunque Wölfflin entendía la importancia del contexto cultural, se concentró en el estilo o grupo escogido de componentes formales.
- 17 El arte renacentista, ejemplificado por Rafael, era lineal, lo que significa que todos los contornos son totalmente visibles, y la técnica pictórica era suave.
- 18 En contraste, los contornos barrocos son difíciles de discernir.
- 19 Como vemos en Caravaggio, figuras y cuerpos se pierden en las sombras.

- 20** The contrast of light and dark was called *chiaroscuro* or *tenebroso*, dramatic effects found in the work of Georges de la Tour.
- 21** Baroque painting technique was outside the lines, was brushy, often eliminating outlines.
- 22** The painterly technique of Peter Paul Rubens and the high colors he favored were characteristic of the Baroque.
- 23** The light of the Renaissance clarifies, makes all elements visible in a unified all-over clarity.
- 24** In contrast, light sources in the Baroque are specific and focused, leaving unilluminated areas shrouded in obscurity, as we see in Rembrandt's *The Night Watch*.
- 25** Renaissance composition is organized along the plane, frontally, as the actors are posed on a stage, as in Giotto's *Lamentation*,
- 26** while Baroque allows for recession—moving back into depth—characteristic of the landscapes of Nicholas Poussin.
- 27** When we compare Michelangelo's *David* to the *David* of Bernini, we see that the classical art demands balance, calm, and poise.
- 28** Michelangelo's *David* is gathering his courage.
- 29** In contrast, the dynamism of the Baroque hero done by Bernini is that of an open form, an open stance.
- 30** David is coiled and ready to launch a stone.
- 31** Donatello gives the viewer one preferred view, but Bernini requires him or her to walk around the sculpture.
- 32** The *Portinari Altarpiece*, by Hugo van der Goes, is a display of Renaissance multiplicity—many, many elements, each of which is self-sufficient.
- 33** In comparison, Artemisia Gentileschi's *Judith Slaying Holofernes*—all of the parts are fused, dependent, and cannot be separated.
- 34** All of these paired comparisons add up to a static Renaissance and a dynamic Baroque, each style exhibiting a unique sense of time.
- 35** Renaissance art is timeless:
- 36** the scene summarizes everything, as in Raphael's *School of Athens*.
- 37** But in Baroque art, time, like the lines, is dynamic, ongoing, as dramatic as *The Fall of Phaeton*, by Rubens.

- 20** El contraste de luz y oscuridad se llamaba *claroscuro* o *tenebroso*, efectos dramáticos presentes en la obra de Georges de la Tour.
- 21** La técnica pictórica barroca se salía de las líneas, era enmarañada, a menudo eliminando contornos.
- 22** La técnica pictórica de Peter Paul Rubens y los colores subidos de los que era partidario eran característicos del Barroco.
- 23** La luz del renacimiento aclara, hace visibles todos los elementos en una claridad unificada que cubre todo.
- 24** En contraste, las fuentes de luz en el Barroco son específicas y concentradas, dejando áreas sin iluminar envueltas en un velo de oscuridad, como vemos en *La ronda de noche*, de Rembrandt.
- 25** La composición renacentista se organiza a lo largo del plano, frontalmente, como los actores posan en un escenario, como en la *Lamentación*, de Giotto,
- 26** mientras que el Barroco permite la recesión (retroceder en profundidad) característica de los paisajes de Nicholas Poussin.
- 27** Cuando comparamos el *David* de Miguel Ángel con el *David* de Bernini, vemos que el arte clásico exige equilibrio, calma y aplomo.
- 28** El *David* de Miguel Ángel está reuniendo valor.
- 29** En contraste, el dinamismo del héroe barroco creado por Bernini es el de una forma abierta, una postura abierta.
- 30** David está enroscado y listo para lanzar una piedra.
- 31** Donatello da al espectador un punto de vista preferido, pero Bernini le exige que dé la vuelta alrededor de la escultura.
- 32** El *Tríptico Portinari*, de Hugo van der Goes, es una muestra de multiplicidad renacentista: muchos, muchos elementos, cada uno de los cuales es autosuficiente.
- 33** En comparación, *Judith decapitando a Holofernes*, de Artemisia Gentileschi: todas las partes están fusionadas, dependientes y no pueden separarse.
- 34** Todas esas comparaciones por parejas se resumen en un Renacimiento estático y un Barroco dinámico, cada estilo mostrando su propio sentido del tiempo.
- 35** El arte renacentista es intemporal:
- 36** la escena lo resume todo, como en *La escuela de Atenas*, de Rafael.
- 37** Pero, en el arte barroco, el tiempo, como las líneas, es dinámico, continuo, tan dramático como *La caída de Faetón*, de Rubens.

- 38** Obviously, not every Renaissance—or classical—and Baroque work can fit neatly into all the contrasting categories.
- 39** This is because style is too broad a categorization to provide anything more than a general distinction.
- 40** To be more specific, it is necessary to examine the role of the artist and the purpose of art in specific national and historical contexts.
- 41** The Baroque style was a long-lasting one, lingering well into the eighteenth century, and morphing into the Rococo in France.
- 42** Despite its importance, the Baroque would be dismissed by the Renaissance scholar Jacob Burckhardt as a decline, or as a degeneration of classicism.
- 43** It was Burckhardt who inspired Wölfflin in his separation of the classical from the Baroque style.

- 38** Obviamente, no toda obra renacentista (o clásica) y barroca puede encajar perfectamente en todas las categorías opuestas.
- 39** Esto es así porque el estilo es una clasificación demasiado amplia para proporcionar algo más que una distinción general.
- 40** Para ser más específicos, es necesario examinar el papel del artista y la función del arte en contextos nacionales e históricos específicos.
- 41** El estilo barroco fue duradero, perdurando hasta bien entrado el siglo XVIII y transformándose en el Rococó en Francia.
- 42** A pesar de su importancia, el Barroco sería despreciado por el estudioso del Renacimiento Jacob Burckhardt como decadencia o degeneración del clasicismo.
- 43** Fue Burckhardt quien inspiró a Wölfflin en su separación del estilo clásico frente al barroco.