

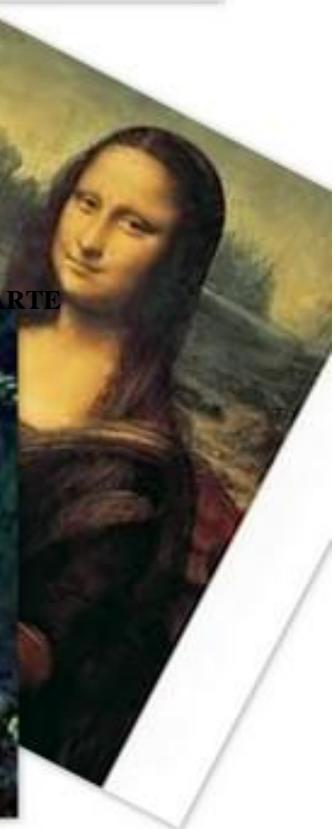

Departamento de
Geografía e Historia
I.E.S. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

HISTORIA DEL ARTE
2º Bachillerato

IES JR
Instituto
Juan Ramón
Jiménez
Moguer

HISTORIA DEL ARTE

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
ARTE GRIEGO.....	20
ARTE ROMANO	30
ARTE BIZANTINO	39
ARTE HISPANO-MUSULMÁN y MUDÉJAR	42
ARTE ROMÁNICO	48
ARTE GÓTICO	56
ARTE RENACENTISTA y MANIERISTA	67
ARTE BARROCO	87
ARTE NEOCLÁSICO	112
EL ARTE EN EL SIGLO XIX	118
EL ARTE EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX	145
EL ARTE EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX	165

TEMA 0.- CONCEPTO DE ARTE. EL ARTE A TRAVES DE LA HISTORIA.-

Resulta difícil establecer un concepto de arte válido para toda la producción artística de todos los autores y todas las épocas. Una definición bastante generalizada del arte es la **capacidad humana para crear belleza**; arte sería también aquellas **actividades del hombre que tienden a la consecución de una finalidad estética**. La búsqueda de la belleza es una constante de la Hª del arte, pero en determinadas épocas o autores, más que la forma bella se ha procurado la **forma significativa** que a veces nos aproxima al mundo del dolor y del sufrimiento, por ejemplo Goya en sus pinturas negras, caprichos o disparates. En estos casos, es la expresividad de emociones y sensaciones la razón que mueve al artista a crear su obra.

La palabra **arte** indicaba originalmente la habilidad técnica necesaria para elaborar un objeto o para realizar una actividad determinada. Arte era, por tanto, el de los herreros y zapateros, pero también el de los poetas y los escultores. Aún hoy cuando un trabajo está bien realizado se dice que está "hecho con arte". Durante muchos siglos la palabra arte quedó sólo para indicar las llamadas **bellas artes**, es decir, aquellas que tenían una finalidad estética (la búsqueda de belleza):

- **Arquitectura:** creación de espacios
- **Escultura:** " las formas (tridimensionales)

- **Pintura:** " los colores (representación bidimensional)
- **Poesía:** " las palabras
- **Música:** " los sonidos
- **Danza:** " los movimientos
- **Cine:** " las imágenes

Además de las siete bellas artes tenemos también las **Artes menores o Aplicadas** (trabajo en madera, cuero, tapices, orfebrería, vidrio, esmalte y cerámica).

Recientemente se ha llegado a la conclusión de que la idea de lo que es bello y lo que no lo es puede ser muy diferente entre las distintas culturas o puede cambiar con el tiempo. Por este motivo, se define como artística cualquier **actividad que pretenda comunicar sensaciones, emociones y sentimientos**.

Se considera a los **griegos** los **inventores** del arte ya que fueron ellos los primeros en crear un objeto por el puro placer de producir su forma para goce estético. Anteriormente a ellos, lo considerado como arte tuvo siempre una motivación funcional, mágica o religiosa.

A lo largo de la Historia, el **Concepto de arte** así como la manera de ejecutarlo ha ido cambiando. Durante la prehistoria, el arte tenía una **función mágica o religiosa**. En Egipto, servía como **demonstración de poder** del faraón. En Grecia, el arte tendrá una **finalidad** meramente **estética**, y en Roma esa finalidad estética quedará subordinada a la

misión utilitaria. Durante la Edad Media, el arte será un instrumento al servicio de la **fe religiosa**, y con la Edad Moderna se producirá una vuelta a los **planteamientos clásicos**. Al llegar la Edad Contemporánea el arte será el producto de la **libertad** y la **subjetividad** del autor, expresando el mundo interior de éste. Hoy no se sabe exactamente qué es el arte; es simple **creación plástica**, pero también un modo de **inversión** y una forma de **prestigio**.

También el **concepto del artista** ha cambiado. En la Edad Antigua y Media, el artista era considerado un artesano ya que el arte era una actividad manual. Con la Edad Moderna se produce una mayor consideración del artista y su trabajo pasa a considerarse como una actividad intelectual. Hasta entonces la creación artística venía determinada por los encargos (clientes). Ya en la Edad Contemporánea el artista se independiza de cualquier tipo de mecenazgo y crea libremente, y su obra se somete, como un producto más, a la ley de la oferta y la demanda.

En toda obra de un artista influyen y se resumen una serie de elementos: la personalidad de su autor, las ideas de la época y los elementos propiamente técnicos.

La **Historia del Arte** nació como disciplina en el siglo XVIII. Hoy forma parte del repertorio de asignaturas del sistema educativo. Estudiar Arte significa conocer los principales **estilos, autores y obras**, pero también **entender la obra de arte** y eso necesita un proceso de

formación, es decir, hay que saber ver y **analizar una obra de arte.**

ANALISIS DE UNA OBRA DE ARTE.-

0) Identificación: título y autor.

1) Contexto histórico.- La obra de arte es reflejo de la época y el lugar en el que se crea. Por ello, toda obra hay que situarla cronológica y espacialmente así como relacionarla con las circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales de esa época.

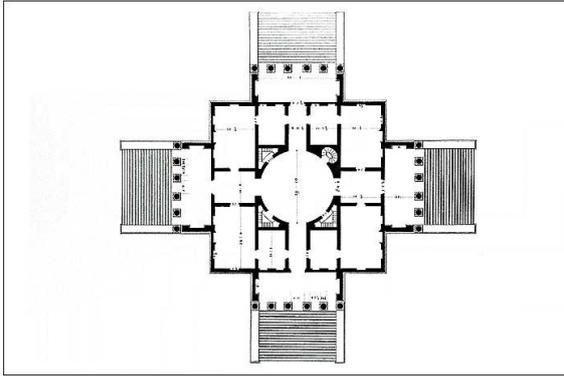
2) Estilo artístico de la época.- El estilo alude a los elementos comunes existentes en obras realizadas durante un período de tiempo en un espacio en concreto.

3) Autor.-Vida y personalidad en relación con su obra así como los rasgos de su **estilo** o manera propia de realizar las obras que tiene un artista haciendo referencia a su posible pertenencia a una **escuela** o a las distintas **etapas** por las que evoluciona.

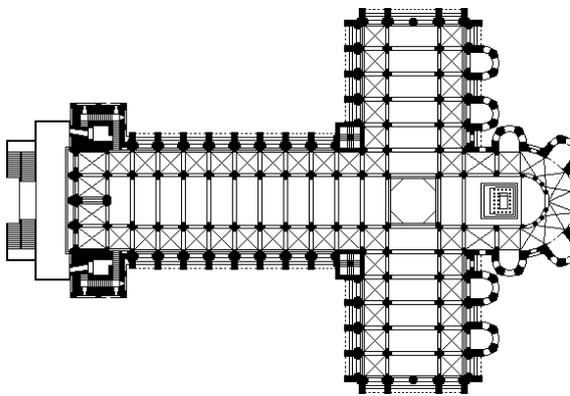
4) Análisis técnico:

a) Arquitectura:

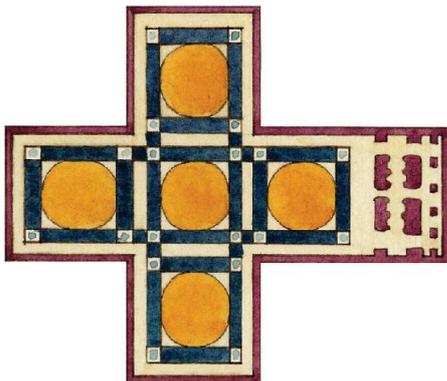
a.1) **Planta**: dibujo arquitectónico de un edificio representado en sección horizontal. Las plantas pueden ser:

Planta centralizada: circular o cuadrada

Planta de cruz latina

Planta de cruz griega

a.2) **Alzado:** compuesto de partes macizas y vanos o huecos (puertas y ventanas)

- elementos sustentantes:
aquellos elementos

constructivos que sujetan el edificio.

- **Muros** que pueden estar formados por un **aparejo** (modo de estar colocados o aparejados los materiales) **regular** (sillares, ladrillos, almohadillado), o **irregular** (mampostería).

Sillares

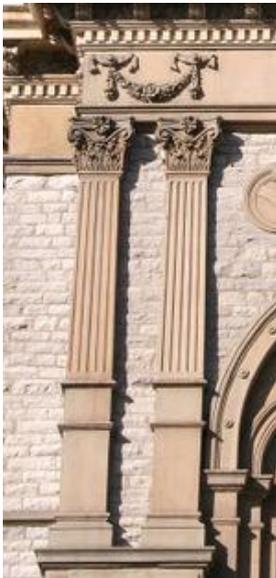
mampostería

- **Pilar:** elemento sustentante vertical de sección poligonal, generalmente cuadrada **pilastras** (pilares adosados a un muro).

Pilar

- **Pilastras** (pilares adosados a un muro).

Pilastra

- **Columna:** elemento sustentante vertical de sección curva, generalmente circular.

Columnas y columnas adosadas

- elementos sostenidos:
- **Dintel:** elemento horizontal que soporta una carga, construido en una sola pieza. El dintel da lugar a la **arquitectura arquivada** o **adintelada**.

dintel

- **Arco:** elemento curvo que soporta una carga, aunque a veces puede tener una finalidad puramente decorativa. Está constituido por varias piezas llamadas *dovelas*, que encajan en forma de cuña; la forma convergente de las dovelas impiden que éstas se caigan. El arco permitió que se originaran 2 tipos de cubiertas: abovedadas y cúpulas. **Tipos de arcos:**

- Rebajado o escarzado: no llega al semicírculo.

- Apuntado u ojival: de 2 centros.

- Peraltado: con prolongación recta.

- Arco de herradura: ultrasemicircular o ultrapasado (cuya curva es más amplia que un semicírculo).

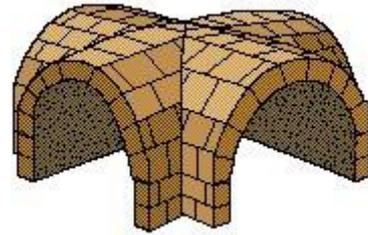

- De medio punto: semicircular.

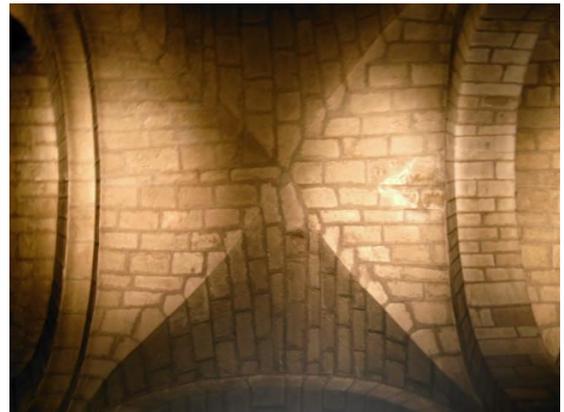
- Conopial: tiene una escotadura en la clave.

Bóveda de cañón: prolongación de un arco de medio punto.

- Elementos decorativos: determinado por la escultura adosada a la arquitectura y según el estilo arquitectónico.

a.3) Cubiertas:

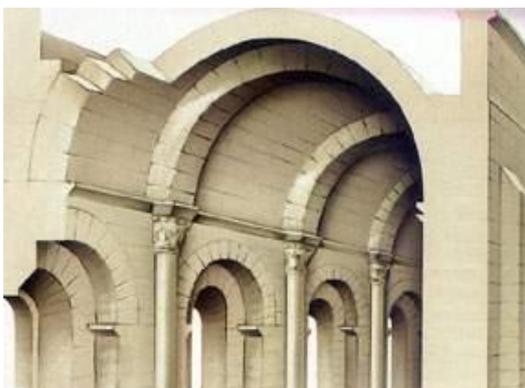
* Planas.

Bóveda de arista: formada por la intersección de dos bóvedas de cañón.

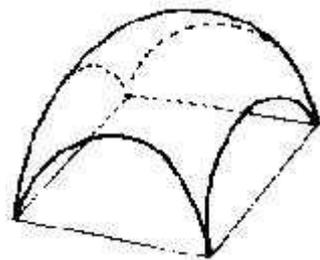

* Bóvedas: surgen de la prolongación imaginaria de un arco en movimiento de traslación.

Bóveda de crucería: formada por el cruce de dos arcos ojivales.

Bóveda vaída o "bóveda de pañuelo" (por su parecido con la forma inversa a la que adquiere un pañuelo mojado colgando de sus vértices).

* Cúpulas: surgen de la prolongación imaginaria de un arco en movimiento de rotación.

*Cubiertas a dos aguas.

a.4) Materiales de construcción: piedra, ladrillos, hormigón, hierro, cristal...

b) **Escultura:**

■ Tipo:

a) **Escultura exenta o de bulto redondo:** se dividen en razón a su representación:

a.1) total (de pie, yacente, orante, sedente, ecuestre)

a.2) parcial (busto o torso)

b) **Escultura adosada a la arquitectura.**

c) **Relieve:** **altorrelieve** si sobresale más de la mitad o **bajorrelieve** si sobresale menos de la mitad.

Busto

escultura exenta o de bulto redondo

Escultura adosada a la arquitectura

relieve

■ **Material y técnica:** piedra (esculpido), metal (fundido) o madera (tallado).

Madera policromada

Mármol

Bronce

c) **Pintura:**

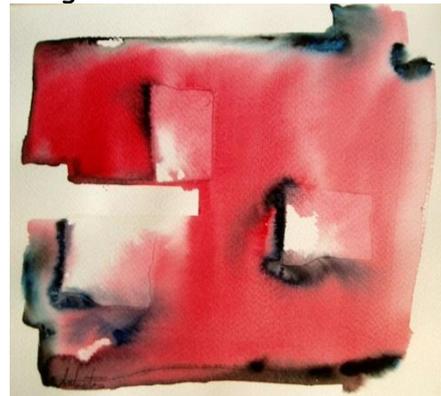
■ **Soporte:** Tabla, tela (lienzo), muro, papel...

■ **Procedimiento:** según el **aglutinante** que disuelve los pigmentos

- **Fresco:** es una técnica pictórica realizada sobre una superficie cubierta con capas de mortero de cal y polvo de mármol sobre la que se van aplicando los pigmentos, cuando todavía esta última capa está húmeda.

- **Acuarela:** pigmentos aglutinados con goma y diluidos en agua.

- **Temple:** el aglutinante es algún tipo de grasa animal, huevo, otras materias orgánicas o goma.

- **Óleo:** es una técnica pictórica consistente en mezclar los pigmentos con un aglutinante a base de aceites, normalmente de origen vegetal.

- **Acrílico:** los pigmentos están contenidos en una emulsión de un polímero acrílico.

- **Composición:** distribución de personas y objetos en el cuadro.

- **Yuxtapuesta:** sin profundidad ya que todos los elementos de la pintura aparecen en el mismo plano.

- **En diagonal:** los elementos de la pintura se organizan en torno a una diagonal. Esta composición da sensación de dinamismo.

- **Triangular:** los elementos de la pintura se organizan en torno a un triángulo. Esta composición da sensación de equilibrio y serenidad.

- **Predominio del dibujo:** las líneas o contornos que delimitan las figuras aparecen muy definidos.

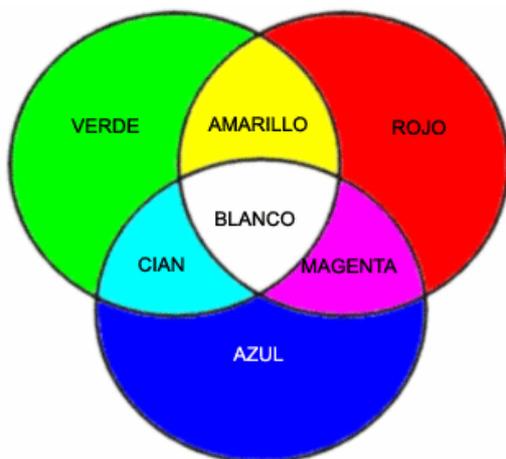
■ Color:

- **Colores primarios:** aquellos que no pueden reducirse a otros porque no son productos de ninguna mezcla (amarillo, azul, rojo)
- **Colores secundarios o binarios:** surgen cuando los primarios se mezclan (anaranjado, violeta, verde)
- **Colores complementarios:** cada secundario contrasta realizándose con el primario que no entra en su composición (azul/naranja, rojo/verde, amarillo/violeta)
- **Colores cálidos:** expanden la luz, son colores "salientes", es

decir, acercan la pintura al espectador. Son utilizados para dar emotividad y fuerza sensorial.

- Colores fríos: absorben luz, son colores "entrantes", es decir, se alejan del espectador. Son utilizados para crear profundidad y con intencionalidad intelectual o racionalizadora.

El color tiene también un valor simbólico que atiende a fundamentos psicológicos o heredados de la tradición. Así el azul y el blanco reflejan pureza, el amarillo divinidad, el rojo vida o pasión y el negro, muerte.

El predominio del color sobre el dibujo se manifiesta en la pintura cuando los contornos no aparecen nítidos sino difuminados.

- **Luz:** podemos encontrar luz diáfana y homogénea que representa equilibrio y armonía o los contrastes lumínicos que dan mayor expresividad y dinamismo.

- **Profundidad:** se consigue a través de la perspectiva y el volumen. **Perspectiva:**

- **Perspectiva lineal o geométrica:** considera las deformaciones aparentes que sufren los cuerpos según su distancia o posición respecto al observador y que es susceptible de someterse a leyes matemáticas.

- **Perspectiva área** que "pinta el aire" que se interpone entre los elementos de la pintura y el observador. Con ello, los elementos del primer plano aparecen con contornos nítidos mientras los que están alejados aparecen difuminados.

V) Significado:

- Con relación al contenido, las obras pictóricas y escultóricas se clasifican en categorías o **géneros**:
 - **Género religioso (arte sacro)**: imágenes de santos, personajes bíblicos o escenas religiosas.

- **Género mitológico**: sujetos relacionados con la mitología griega, romana o de otras civilizaciones.
- **Género histórico**: obras cuyo sujeto se refiere a hechos o personajes de la historia.
- **Retrato**: puede ser de carácter privado u oficial, es decir, destinado a la difusión propagandística (*retrato de aparato*).
- **Pintura de género**: representa escenas de la vida cotidiana.
- **Bodegón**: frutas, flores, objetos de la vida diaria...
- **Paisaje**: el contenido principal es la naturaleza.
- **Alegoría**: compuesta de figuras y objetos con significados simbólicos.

- **Finalidad o función**: ¿para qué fue realizada la obra?

VI) Trascendencia.-

Importancia o influencia que la obra o el autor ha tenido para el arte posterior.

COMENTARIO DE UNA OBRA DE ARTE.-

0- Identificación de la obra.-

La obra a comentar es *el Aguador de Sevilla* de **VELÁZQUEZ**.

1- Contexto (situación espacio temporal).-

La obra se realiza en **España** durante el **siglo XVII**. Este período es conocido como *siglo de oro español* debido a la cantidad y calidad de artistas, especialmente pintores y literatos, que viven y crean durante esta época. Paradójicamente, este

período supone para nuestro país la pérdida de la hegemonía del siglo anterior y el inicio de la decadencia política, a la vez que asistimos a una crisis económica y demográfica durante esta centuria.

2- Estilo artístico.-

El Aguador de Sevilla es una pintura barroca.

El término "**barroco**" designa la cultura europea del **siglo XVII**, aunque su límite cronológico sobrepasa esta centuria y es frecuente encontrar edificios barrocos realizados en el s. XVIII. Barroco es una palabra de origen portugués que significa perla irregular o deforme ("barrueca") y que fue utilizada en el siglo XVIII, con un sentido despectivo, para designar el arte de la centuria anterior, considerado extravagante y anticlásico. Se consideraba barroco lo excesivamente complicado, ampuloso, recargado, por oposición a las normas clásicas. No será hasta el siglo XX cuando este estilo experimente una revalorización.

Este momento cultural coincide en lo político con el **absolutismo monárquico** y la **iglesia contrarreformista** de los **países católicos**, en contraste con las **fórmulas parlamentarias** que se estaban ensayando en los **países protestantes**, Inglaterra y Holanda

especialmente. El arte barroco se convirtió en un eficaz **instrumento de propaganda religiosa** que ilustraba la verdad del dogma formulado en el Concilio de Trento. Allí se puso de relieve el poder de la Iglesia y la autoridad del Papa, como vicario de Cristo en la tierra: la fastuosidad arquitectónica y urbanística de Roma y sus iglesias responden a la exaltación de esa autoridad. También la clarificación de las imágenes sagradas, que debían responder a un **estilo sencillo y comprensible**, que invitase a la devoción sentida, arranca del espíritu de Trento.

El Barroco viene a ser un arte lleno de **dinamismo** que rompe el equilibrio y proporción renacimiento y supone el **triumfo del movimiento, la luz y el color** en el que se pone de manifiesto el **gusto por la realidad cotidiana** tratada con frecuencia con crudeza, y a la vez el **gusto por lo aparatoso y lo monumentalidad**, de **carácter escenográfico, teatral** así como los **contrastes lumínicos**.

Estas características van a determinar el aspecto formal de la **pintura barroca**:

- * Predominio del **color** sobre el dibujo: son las manchas y no las líneas las definidoras de las formas
- * Importancia de **la luz y la sombra**: en el Barroco la forma se subordina a la luz y puede desvanecerse las formas por debilidad o intensidad de este

uso de la luz. **Contrastes lumínicos**.

* **Movimiento y tensión**: figuras inestables, **escorzos**, ondulaciones.

* **Composición asimétrica y atectónica**: la tendencia a colocar la figura principal en medio y a pintar dos mitades semejantes (simetría) se pierde, de la misma manera que se desecha la malla de horizontales y verticales del arte clásico (composición tectónica). Se prefiere cuanto muestre **desequilibrio**.

* **Realismo**: se refleja el dolor, la vejez, la tristeza, la fealdad, contrastando con la belleza ideal propia del Renacimiento.

3- Autor. -

Diego Rodríguez de Silva Velázquez, nacido y formado en Sevilla, de padre portugués, es el genio más grande del arte español. Marchó a Madrid, donde fue pintor de cámara, cuyo único trabajo era retratar al rey (Felipe IV). Viajó en dos ocasiones a Italia donde estudiará a los grandes maestros y comprará pinturas para la gran colección real. Fue nombrado caballero de la Orden de Santiago.

Su técnica, utilizando siempre el óleo, experimenta una evolución desde la pincelada fina, de potentes volúmenes y calidades hiperrealistas, hacia otra deshecha, verificada con grandes manchas, "impresionistas" en sus últimas obras. Su estilo varía desde sus primeras obras sevillanas,

inmersas todavía en el tenebrismo, hasta la aclaración de su paleta.

Velázquez descubre que la luz no sólo se proyecta sobre los objetos, sino que también cubre el espacio que existe entre ellos y valora el aire interpuesto, que diluye los contornos y difumina las formas más lejanas. De esta manera introdujo la **perspectiva aérea**, haciendo que la luz genere profundidad y realidad. Por otro lado la **pincelada** se va haciendo más fluida y **suelta**, convirtiéndose así en un precedente de la técnica impresionista.

Su **temática** es abundantísima, pintando mitología, pintura de Historia, de género, paisaje y pintura religiosa. También realizó una serie de retratos de personajes de la corte, desde el rey a los bufones de Palacio. En ellos nos deja un testimonio de la realidad que le rodea, vista con una serenidad imparable propia de su temperamento. Los personajes retratados presentan una profunda penetración psicológica.

Otras obras de Velázquez son: *Las Meninas*, *las Hilanderas*, *la rendición de Breda o las lanzas*, *la fragua de Vulcano*, *los Borrachos*, *la Venus del espejo*, *Villa Medici* y numerosos retratos de personajes de la corte de su tiempo.

4.- Análisis de la obra.-

La obra que comentamos pertenece a la **primera etapa o etapa sevillana**

de Velázquez. Las pinturas de esta etapa están impregnadas de **realismo y tenebrismo**, y las figuras presentan **contornos precisos** y predominan los **colores ocres o terrosos**. Atendiendo a la temática podemos clasificar esta obra como **pintura de género** (escena de la vida cotidiana). Este género pictórico es el que predomina en el período sevillano de Velázquez. La influencia del **tenebrismo caravaggiesco** está presente en esta obra así como en todas las de su primera época (procedimiento de intensos contrastes de luces y sombras que contribuyen a subrayar los gestos dramáticos de las figuras; da volumen a las figuras, de modo que parecen esculturas).

La pintura está realizada mediante **óleo**, técnica inventada por los primitivos flamencos en el siglo XV consistente en utilizar como aglutinante el aceite que tendrá una amplia difusión en la pintura posterior. El soporte es el **lienzo**.

Se ha supuesto que los personajes representan una **alegoría** sobre las tres edades de la vida y que el agua simboliza la transmisión del conocimiento desde la vejez a la juventud. Es patente la perfección técnica de Velázquez al representar las distintas calidades de los diversos objetos (tejido, barro, cristal, agua...), eso acentúa el **realismo** típico de la pintura barroca.

5.- Función o finalidad de la obra.-

Los clientes principales del arte barroco son la iglesia contrarreformista y la monarquía absoluta y las obras de arte sirven de propaganda para mostrar la grandeza de ambas instituciones. No es el caso de esta obra ya que ni es pintura religiosa ni un retrato de aparato. *El aguador de Sevilla*, al ser una pintura de género intenta reflejar la realidad cotidiana de la época del autor. El realismo es una de las características de la pintura barroca y hará que este género pictórico sea muy cultivado.

6.- Trascendencia.-

Velázquez es uno de los mayores genios de la pintura universal de todos los tiempos y su pintura ejercerá una gran influencia en los pintores posteriormente, especialmente en los impresionistas. La pincelada suelta y la pintura al aire libre que observamos en *Villa Medici* convierten esta pintura en un precedente del impresionismo.

TEMA 1.- ARTE GRIEGO

Introducción.-

En la antigüedad el concepto clásico se utilizaba para designar una obra de calidad digna de imitación. En los siglos XVI y XVIII, cuando el referente griego y romano se convierte en el credo de los artistas, el término clásico se extiende para designar las **obras maestras de Grecia y Roma**.

Los **antiguos griegos** fueron los primeros que consideraron la **belleza como un criterio para la valoración de las cosas**, cuya contemplación producía un placer espiritual al margen - o además- de la dimensión funcional, representativa o simbólica. En ese sentido, se les puede calificar de **inventores del arte**.

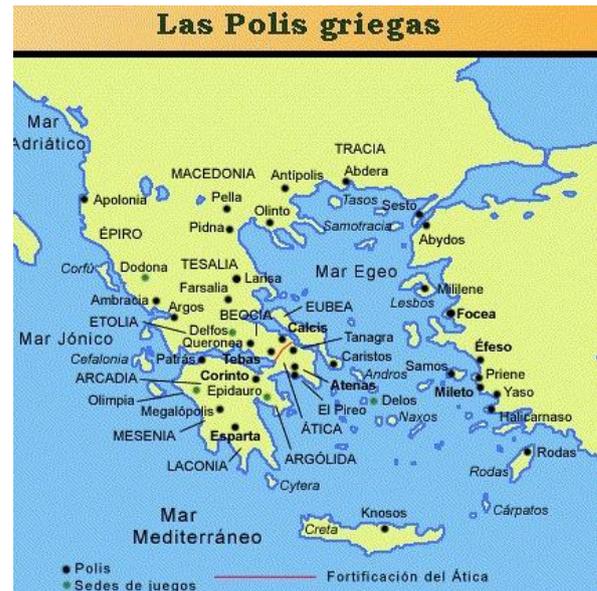
La civilización griega o helénica se va a desarrollar en la **hélade** (actual Grecia, isla de Creta y costas de Asia Menor), durante el período comprendido desde el siglo VII al II a.C.

Grecia creó modelos artísticos, políticos y métodos de investigación que constituyen la base de nuestra cultura europea:

- En **política** crearon la **democracia** o gobierno del pueblo, en la cual se fundamenta nuestro sistema democrático actual.
- En Grecia nacieron la **filosofía**, la **historia**, la **física**... Los griegos son considerados los **padres de la democracia y de la ciencia** porque fueron ellos

los primeros que ofrecieron una explicación racional de los fenómenos naturales.

- La **mentalidad antropocéntrica** nacida en la Grecia antigua (PROTAGORAS: *El hombre es la medida de todas las cosas*) será la base del mundo moderno.

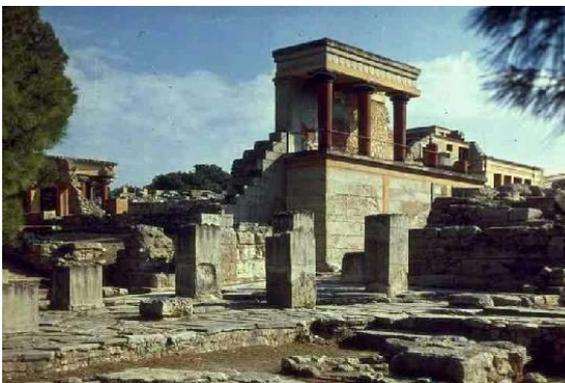
1- Característica y evolución del arte griego.

El **arte griego** será imitado en épocas posteriores (Roma, Renacimiento, Neoclásico, etc.) y seguirá vigente en nuestros días al igual que el resto de la cultura clásica. Con él se introducen los conceptos estéticos que han de predominar en la cultura occidental. En arte para los griegos es la **búsqueda de belleza** y ésta se basa en la **armonía** que se consigue a través de la adecuada utilización de las **medidas y proporciones** que tienen su fundamento en la naturaleza. Por otra

parte, se tiende hacia la creación de un mundo idealizado.

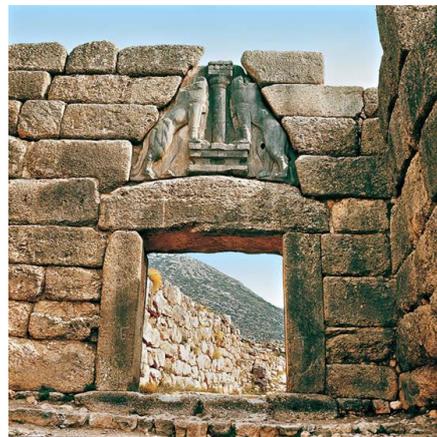
Anteriormente a la civilización griega se desarrollaron en ese mismo espacio geográfico **dos civilizaciones que fueron la base de la cultura helénica**:

- a) **CRETA.**- Mientras Europa vive la Edad del Bronce, en la Isla de Creta se desarrollará una floreciente civilización agrícola y comercial que se denomina **cultura minoica** y que alcanzará un nivel de refinamiento nunca visto hasta entonces en los pueblos europeos. Esta civilización minoica construyó **palacios** como el **de Cnosos** (capital de Creta) con estructura laberíntica en torno a un patio. En el siglo el s. XIII a. C. esta civilización desaparece súbitamente.

- b) **MICENAS.**- Hacia el 1500 a. C. se instalan en

Grecia los **aqueos**, pueblo de origen indoeuropeo, creadores de la cultura micénica. De esta cultura destacan las **murallas ciclópeas**, es decir, de grandes piedras, con entradas monumentales como la **Puerta de los leones**.

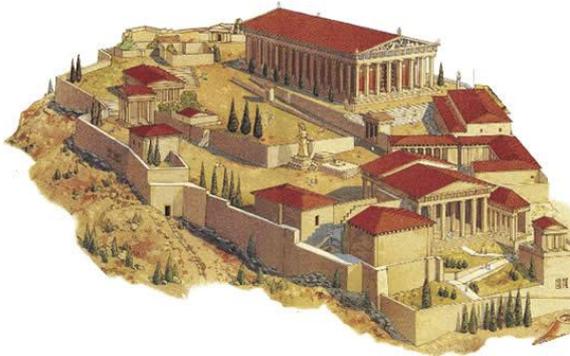

Hacia el 1150 a. C. nuevos pueblos invaden Grecia; de entre ellos destaca el **pueblo dórico**, fundador de la civilización griega.

A partir del siglo VIII a. C. termina la llamada **Época Oscura** y comienza el **Período Arcaico** que irá seguido del llamado **Período Clásico** (siglo V y IV a. C), en el que asistimos a la época dorada del arte griego. Con la muerte de Alejandro Magno (323 a.C.) se inicia el **Período Helenístico**, en el que el arte griego se extenderá por todo el imperio de Alejandro y experimentará un proceso de sincretismo con las culturas autóctonas.

2- Arquitectura: los órdenes clásicos. -

La arquitectura en Grecia tuvo un **carácter religioso y público** y de allí que sobresalga la construcción de **templos y recintos urbanos** (los griegos buscan los valores plásticos de los edificios dentro de un conjunto). En la ciudad griega se pueden distinguir 3 zonas: **ágora** (plaza cívica), **acrópolis** (lugar de los templos) y espacio ocupado por las viviendas privadas.

Acrópolis de Atenas

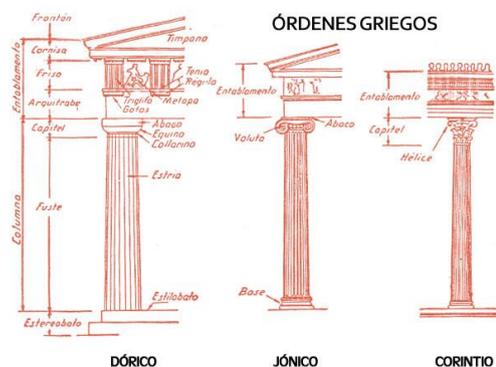
El deseo de armonía entre los elementos arquitectónicos y decorativos hará surgir los **órdenes** que eran el conjunto de normas que determinaban la forma, decoración y proporción del edificio. El orden es una norma que rige la construcción de los templos y obliga a usar determinados elementos y proporciones una vez que se optara por uno u otro. La forma viene determinada por la columna; el diámetro inferior del fuste constituye la unidad de medida para calcular todas las proporciones. La altura de la columna dórica equivale a seis veces la longitud del diámetro del fuste; la jónica, a nueve veces; y la

corintia, a diez. El fuste aparece estriado: 20 acanaladuras el dórico y 24 el jónico y el corintio. Así en Grecia se sucedieron **tres órdenes**:

El **dórico**: orden sobrio, robusto que parece originarse al trasponer en piedra los antiguos esquemas constructivos de madera. La **columna** no tiene **basa**, el **fuste** es estriado y el **capitel** se caracteriza por un grueso **ábaco**. El **entablamento** se divide en tres fajas: el **arquitrabe**, liso; el **friso** compuesto de **triglifos** y de **metopas** (originariamente servían para tapar los huecos entre las cabezas de las vigas) que podían estar pintadas o esculpidas. Sobre el friso se sitúa la **cornisa**.

El **jónico**: su columna es más esbelta que la dórica y se apoya sobre la **basa**; el capitel tiene dos **volutas** (rollo en espiral) encuadradas en el equino. El entablamento está formado por un arquitrabe dividido en tres bandas horizontales y sobre él puede haber un friso.

El **Corintio**: es igual al jónico pero lo distingue su capitel que está adornado por **hojas de acanto**. Corresponde al periodo helenístico.

www.masoneriafemenina.com

La **mentalidad antropocéntrica** determinará que la **arquitectura**

griega sea **anticolosal**, se elige la escala humana; los edificios fueron construidos por y para los seres humanos. Se trata de una arquitectura **arquitrabada** o **adintelada** basada en estructuras de líneas horizontales y verticales, lo que le confiere un carácter sereno.

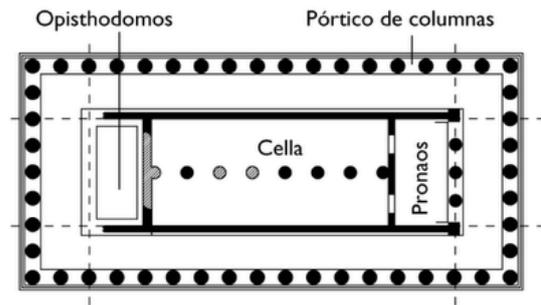
Los edificios son concebidos para **ser vistos desde fuera**, ello se traduce en un mayor cuidado de la fachada y menos interés por la configuración interna. Más que arquitectura, los griegos hacen urbanismo ya que no buscan la creación de espacios interiores sino los valores plásticos, externos, de los edificios dentro de un conjunto, así los *propíleos* o acceso a santuarios y acrópolis.

Los materiales de construcción suelen ser **pedra** o **mármol** en **sillares**, sujetos por clavijas. Tanto los edificios como las esculturas estaban **policromadas**, aunque esa policromía no ha llegado hasta nosotros.

3- El templo: partes y tipos

El templo no daba cobijo a los fieles ya que las ceremonias eran al aire libre, de ahí sus reducidas dimensiones, sino que era la vivienda del dios y constaba de una planta rectangular dividida en **tres partes**:

- pórtico delantero (*pronaos*)
- sala que alberga la imagen del dios (*naos*)
- pórtico cerrado para guardar los objetos de culto (*opistodmo*)

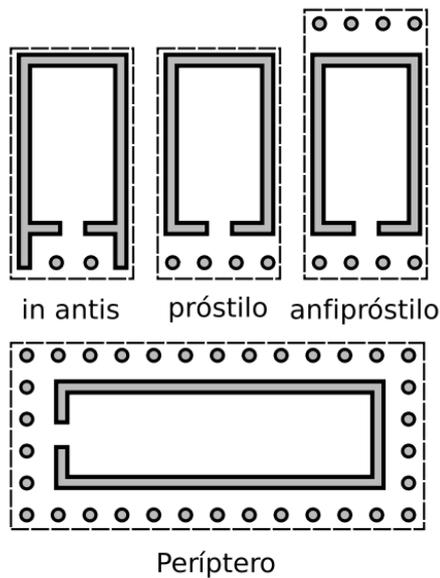

Según la distribución de las columnas puede ser:

- *próstilo*: sólo columnas en la fachada principal
- *anfipróstilo*: con columnas en los dos frentes
- *períptero*: cuando las columnas rodean todo el templo
- *díptero*: si la hilera de columnas es doble

Según el número de columnas que contenga la fachada, el templo puede ser:

- Díptilo (2)
- Tetrástilo (4)
- Hexástilo (6)
- Octástilo (8)

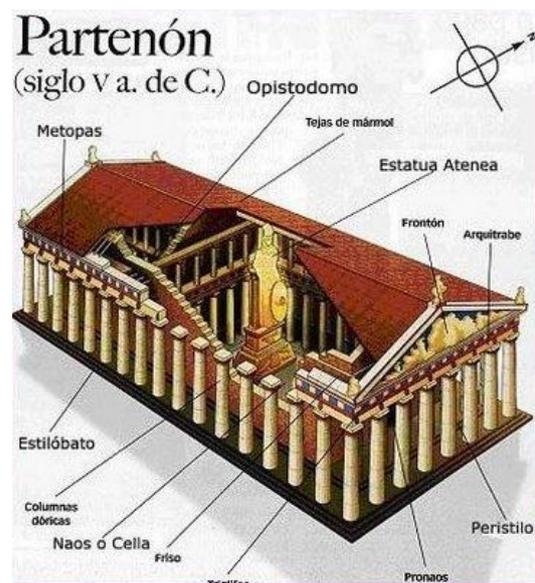

de las esculturas que quedaban en el friso, metopas y frontones. Nuevamente afectado durante el temblor de tierra de 1894. Hoy el deterioro se debe fundamentalmente a la contaminación de Atenas.

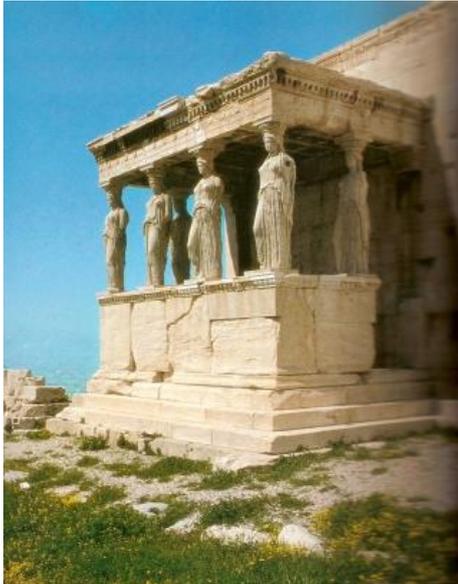

El templo más emblemático de la arquitectura griega es **El Partenón**. Este es un templo dórico, períptero y octástilo. Construido en tiempos de Pericles sobre los restos de un templo anterior destruido por los persas (Guerras Médicas). Estaba dedicado a la diosa Atenea, diosa de la guerra y la sabiduría y patrona de Atenas. Se construyó de sillares de mármol colocados sin argamasa, reforzados a veces con grapas de metal.

Partenón significa etimológicamente "cámara de las vírgenes". Los arquitectos encargados de la obra fueron **Ictino** y **Calícrates**. La dirección de la obra y realización de los relieves corrió a cargo de FIDIAS. El Partenón fue convertido en mezquita e iglesia cristiana posteriormente y sufrió una destrucción parcial en el siglo XVII (era el polvorín durante la guerra de Turquía contra Venecia y resultó víctima de una explosión). A principios del siglo XIX, el embajador inglés LORD ELGIN, compró la mayor parte

Otro templo, también en la Acrópolis de Atenas, es **El Erectión**, templo dedicado a Poseidón, Atenea y Erecto, de orden jónico y cuyo elemento más singular es la **Tribuna de las cariátides**.

&También jónico y en la Acrópolis de Atenas encontramos el **templo** dedicado a **Atenea Nike** conmemora la victoria sobre los persas en la Batalla de Salamina.

También se construyeron en Grecia templos con planta circular, son los llamados **tholos**.

Otro edificio típico de la arquitectura griega fue el **teatro**. Estas edificaciones se construían en la ladera de una montaña, para poder apreciar la obra representada, a diferencia de los romanos, muchos de los cuales se levantaban en terreno llano y elevaban sus gradas por medio de bóvedas y arcos.

Tanto los teatros griegos como los romanos constaban de tres partes principales: **koilon** (1), **orchestra** (2) y **skené** (3).

El **coro** (1) era el conjunto de gradas donde se sentaban los espectadores. La **orquesta** (2) tenía forma circular, a diferencia de los teatros romanos que era semicircular, y era utilizada por los coros y las danzas rituales. La **escena** (3) era una plataforma alargada y elevada ocupada por los actores.

El mejor conservado de todos los teatros griegos es el de **Epidauro**, del siglo IV a. C. La causa de la acústica perfecta reside en la superficie corrugada de los asientos que filtra y retiene los sonidos inferiores a 500 hercios (viento, murmullos...) y refleja los de mayor potencia, como las voces de los actores.

4.- Escultura: características y evolución.-

La mentalidad antropocéntrica de los griegos queda reflejada no sólo en su sistema políticos, la democracia, sino también en su escultura: absoluta primacía del **cuerpo humano**. En éste, la **belleza** se consigue tanto por la **perfección formal** como por la armonía de sus **proporciones**. Las esculturas reproducen a **dioses** y **héroes**.

El material en el que se hace las esculturas griegas suele ser **bronce** o **mármol**. Muchas de las esculturas de bronce fueron fundidas en épocas belicosas para alimentar a los cañones, y también se perdieron gran parte de las de mármol, de forma que piezas originales se conservan pocas, las que hoy conocemos son copias de la época romana que los Césares y la aristocracia del Imperio ordenaron reproducir para decorar sus palacios y ciudades.

La escultura griega irá **evolucionando** a lo largo de la Historia de la Grecia Antigua, destacando dos momentos:

A) ETAPA CLASICA.-

Comprende desde las Guerras Médicas contra los persas, a principios del **siglo V a. C.**, hasta la conquista de las Polis por

Alejandro Magno tras la Guerra del Peloponeso a principios del **siglo IV**. Esta fue la época de máximo esplendor económico, político y cultural de Grecia, y especialmente, de una de sus polis: Atenas. Pero también es la época de las *Guerras Médicas* y la *Guerra del Peloponeso* que acabarán debilitando a las polis y facilitando su conquista por Filipo de Macedonia, padre de Alejandro Magno.

En este período la escultura gana en movimiento pero sin perder su serenidad; se va sustituyendo la geometrización por el modelado que define las partes del cuerpo como volúmenes; se va rompiendo el frontalismo y la simetría y se aplicará tres conceptos a las estatuas: la **armonía de las proporciones**, el principio de **diartrosis** y la postura del **contraposto**. Se adoptó un **canon** que marcaba la proporción armónica; éste consistía en **7 cabezas en el siglo V** y en **IV se elevó a 8**.

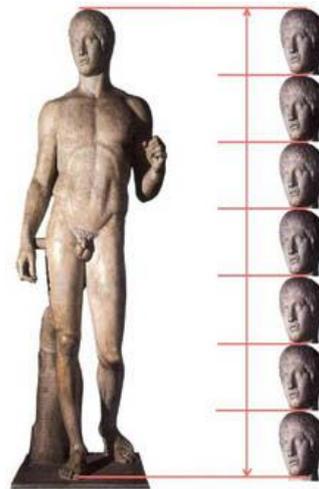
Pertenecen a esta etapa los grandes escultores griegos como **MIRÓN**, **POLICLETO** y **FIDIAS** en el siglo V a. C y **LISIPO**, **ESCAPAS** o **PRAXÍTELES** en el siglo IV a. C.

& **Discóbolo** (el que porta el disco)-
MIRÓN

El **discóbolo** refleja la mentalidad antropocéntrica (exaltación del cuerpo humano) y la pasión de los griegos por las competiciones deportivas (juegos olímpicos). Los atletas eran profesionales, miembros de las principales familias y los vencedores eran admirados y temidos como hombres a los que habían favorecido los dioses con el don de la victoria. Observamos movimiento (instante fugaz y máximo desequilibrio del cuerpo), perfección de la anatomía, aunque músculos algo planos reflejo de que todavía estamos en el umbral de la etapa clásica. El esfuerzo físico no afecta a la serenidad del rostro y, por lo tanto, a la belleza ideal. Esta escultura es una copia romana del original en bronce.

& **El Doríforo** - POLICLETO

POLICLETO fue un teórico de la escultura que generalmente esculpía en bronce, rompió con la ley de la frontalidad y aplicó el canon de belleza basado en siete cabezas.

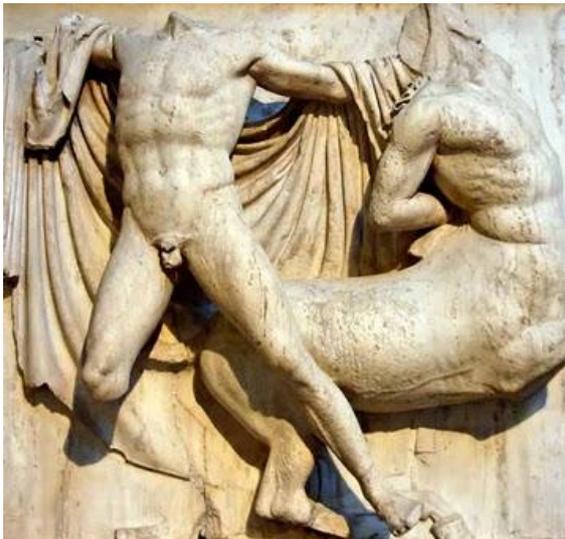
El **Doríforo** representa a un joven lancero (el que porta la lanza, significa) donde podemos observar el equilibrio entre el estatismo que requiere su idea de armonía física y espiritual y el dinamismo de una escultura no hierática. Esto se consigue mediante la postura de **contraposto**, es decir, una pierna actúa de sostén y la otra se flexiona, desnivelando la línea de las caderas, rompiendo así la ley de la frontalidad.

También en esta escultura se aplica el principio de **diartrosis** (literalmente significa "articulación móvil") mediante el trabajo de las superficies que muestra a la piel como una fina envoltura tras la que se adivina la estructura de huesos y músculos. Las masas musculares varoniles daban la sensación de

formar elementos aislados entre sí y en la escultura se acentúa la división entre el tronco y extremidades, y dentro del torso se marca los pectorales, la cintura y el pliegue inguinal, es decir, se señala las divisiones del cuerpo y de los músculos. Los músculos de los cuerpos de las esculturas griegas aparecen moviéndose bajo la piel dando la sensación de cuerpo vivo.

El **canon de ocho cabezas** convierte a esta escultura en todo un símbolo de la armonía y belleza ideal de la escultura griega.

& Metopa del Partenón- FIDIAS

FIDIAS fue el encargado de la dirección de las obras del **Partenón** y también de la realización de las **esculturas** de éste.

Los **frontones** representan dos escenas de la mitología griega. El frontón oriental alude al nacimiento de Atenea que surgió madura y armada de la cabeza de Zeus. El

frontón occidental refleja el certamen que el Olimpo convocó para elegir al Patronato del Ática en el que Atenea se enfrentó a Poseidón.

En el **friso interior** del Partenón encontramos la **Procesión de las panateneas**, ceremonial que seguían los atenienses durante las grandes fiestas estivales para ofrecer a la diosa Atenea el peplo tejido por las vírgenes atenienses.

En las 92 **metopas** que posee el Partenón se ilustran los cuatro ciclos míticos en los que Atenea participó: Amazonomaquia, Guerra de Troya, Gigantomaquia y Centauromaquia.

Los relieves se convierten en un instrumento pedagógico narrando episodios de la mitología.

En estas esculturas encontramos la **técnica de "paños mojados"**: las telas de los vestidos se pegan al cuerpo dejando traslucir la anatomía; eso acentúa el juego de luz y también la sensualidad de las figuras.

& Hermes con el niño - PRAXÍTELES

PRAXÍTELES es el escultor de la belleza sensual. Sus esculturas se caracterizan por la "curva praxiteliana" que da sensación de dinamismo y sensualidad y están tratadas con un pulido perfecto. Los rostros de sus esculturas presentan un carácter amable, encantador y sugestivo de su obra. Es la gracia y dulzura propia de Praxíteles ("caris")

Hermes, el dios mensajero, conduce a Dionysos niño desde el Olimpo hasta la mansión de las ninfas, encargadas de su crianza. Dioniso

será descuartizado por los gigantes para después resucitar. Observamos la curva praxiteliana, es decir, un contraposto acusado y sensualidad.

serenidad clásica y se prefieren los cuerpos retorcidos, el dramatismo y un mayor realismo.

La **escultura** pierde el punto de vista frontal en favor de su visibilidad desde todos los ángulos; los cuerpos aparecen torcidos, con figuras girando en espiral, y surgen grupos complejos integrados por varios personajes. Además, el repertorio iconográfico se amplía y ya no solo se representan dioses y atletas sino individuos de toda condición social y edades, diversificándose así la temática.

& Venus de Milo

B) ETAPA HELENISTICA. -

Este período abarca desde la muerte de Alejandro Magno (323 a. C.) hasta la conquista de Grecia por Roma en el siglo I a. C. "Helenístico" es la denominación que se dio a los imperios fundados por los sucesores de Alejandro. Por todos estos se difunde la cultura griega.

Aunque se continúa haciendo esculturas que siguen los principios del clasicismo como la **Venus de Milo**, es característica la orientalización fruto del sincretismo de culturas creado por el imperio de Alejandro Magno. Se pierde así las proporciones y la

Es una de las pocas esculturas griegas originales que ha llegado hasta nosotros. Muestra los patrones clásicos pese a ser de época helenística. Apreciamos un tratamiento de pulimento sutil para el cuerpo y rugoso para el ropaje. La escultura es llamada así por haber sido encontrada en la isla de Melos.

& El Laocoonte.

Representa la escena descrita por Virgilio en la "Eneida": el sacerdote troyano Laocoonte exhortó a sus compatriotas a que rechazaran el gigantesco caballo en el que se ocultaban los soldados griegos. Los dioses, al ver frustrados sus planes de destruir Troya, enviaron dos gigantescas serpientes para que se apoderaran del sacerdote y de sus hijos. Dramatismo, dolor, fuerza expresiva, musculatura.

Descubierto en 1506, influyó en Miguel Ángel para crear su "terribilitá". Esta escultura fue realizada en Roma hacia el año 50 d. C para decorar la "Domus Aurea" de Nerón y pertenece a la Escuela de Rodas.

& Victoria de Samotracia

Escultura original que representa la victoria posándose sobre la proa de un barco. En realidad se apoyaba sobre una piedra que formaba parte de una fuente, para conmemorar una victoria naval, en un santuario en Samotracia. La figura alada es una alegoría que representa

esa victoria naval. Notamos la influencia de Fidias con su técnica de los paños mojados.

& Altar de Zeus en Pérgamo:

En la época helenística la escala humana de los edificios es sustituida por un propósito de grandeza, similar al de las construcciones egipcias. La finalidad del altar es ser el lugar para realizar sacrificios a los dioses.

Los relieves que se encuentran en el friso del altar representan la lucha de los dioses contra los gigantes. Perfección anatómica, exaltación del cuerpo humano y movimiento.

TEMA 2.- ARTE ROMANO

Introducción.-

La ciudad de Roma surgió como unión de una serie de aldeas a las que se superpuso un pueblo de la región toscana: los **etruscos**. Esta originaria ciudad irá expandiéndose primero por la península Itálica y después por toda la cuenca del Mediterráneo hasta lograr el mayor imperio hasta entonces conocido.

Todos los territorios del imperio fueron **romanizados**, es decir, se superpusieron la cultura y las formas de vida romana a la de los pueblos conquistados. Roma legó a estos pueblos su lengua, su derecho, sus instituciones políticas, clases sociales, religión y arte. Por este motivo podemos encontrar obras de arte romano en cualquier parte del Imperio.

Hispania fue una de las zonas más romanizadas del Imperio, especialmente la provincia **Bética**. Por esta razón encontramos magníficas obras de arte romano en nuestro suelo.

El romano es un arte **ecléctico** que mezcla y aúna las características procedentes de distintas culturas, especialmente de la etrusca y la griega, a las que impregna de sentido práctico y realismo, y le da grandiosidad y monumentalidad.

El arte etrusco determinará varios de los caracteres del arte romano: el **retrato** tiene su antecedente en las figuras de los difuntos a las que los etruscos les daban un parecido con la persona a la que representaba

(realismo) a pesar de que los rasgos aparecieron a veces esquematizados. También los etruscos aportaron el conocimiento del **arco** (no lo inventaron sino que lo tomaron de Mesopotamia) y la **bóveda** a la arquitectura.

Roma en los siglos II y I a. C. conquistará amplios territorios e incorporará a su arte elementos de los distintos pueblos conquistados y especialmente de Grecia que tenía unas formas culturales superiores a las del pueblo conquistador, por ello Roma asimilará la religión y el **arte griego**.

Pese a estas influencias el arte romano será un arte original cuya característica fundamental fue la de ser un arte **político, estatal y urbano**. La cultura romana abrió la brecha iniciada por la griega al supeditar la producción artística a los intereses del Estado, desvinculándose del mundo de la religión.

Las principales obras de arte romanas datan de la época del Alto Imperio (siglos I y II d. C.).

1- Arquitectura. -

Se adoptan en la arquitectura romana elementos del arte griego pero el **espíritu práctico** del pueblo romano quedó reflejado en sus edificaciones: interesaba hacer **obras útiles y bellas** que respondieran al espíritu de grandiosidad, orden y permanencia que rige la gobernación política.

Utilizaron el arco y la bóveda e inventaron la **cúpula** para cubrir espacios redondos.

Como materiales de construcción emplearon el **ladrillo**, que en los edificios emblemáticos se revestían con placas de mármol la **piedra en sillares**, y el **hormigón**, elaborado este a base de cal y roca volcánica molida.

En los edificios se utilizan los **órdenes griegos** incorporándoles algunas variantes como el **orden compuesto**, combinación del jónico y corintio, y el **orden toscano**, semejante al dórico, con fuste liso y basa.

Roma desarrolló un **modelo urbanístico** basado en el **plano de cuadrícula**, que ya había impuesto HIPODAMOS en Grecia, estructurado mediante dos ejes siguiendo el esquema de ordenación de un campamento militar: el **decumano** (eje este-oeste) y el **cardo** (eje norte-sur); en la intersección de ambos ejes se encontraba el **foro**. Este era una plaza donde tenían lugar actividades comunitarias de tipo

comercial, políticas o religiosas, y en torno al cual se levantaban los **edificios públicos**. En España se puede apreciar esta organización en las ciudades de León y Mérida. Roma contó con 17 foros a lo largo de su historia urbana, pues cada emperador se esmeró en construir el suyo propio.

&Ruinas de Timgad (Argelia)

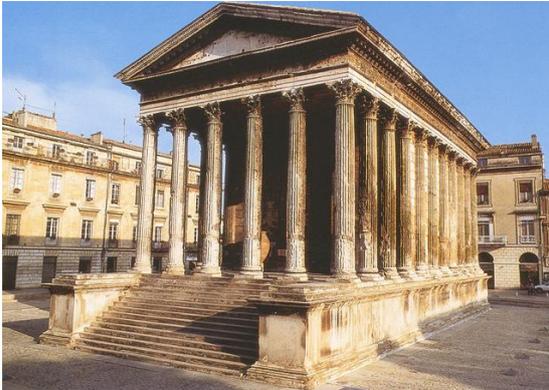
Aunque se construyeron numerosos templos, la **arquitectura** romana es más **civil** que religiosa. Los **principales edificios** fueron:

- **Templos.-** La religión romana tuvo más carácter doméstico que público, quizás porque los grandes mitos griegos resultaban poco convincentes. La devoción pública se dirigió al César. Se crean templos tomando lo esencial de los griegos pero introduciéndose modificaciones ya que se edifica sobre un pódium.

&Maison Carrée(Nimes). S. I. d. C.

Templo romano consagrado al culto imperial. Es un edificio hexástilo, es decir, con seis columnas en el pórtico, su decoración es de orden corintio, períptero,

cuyas columnas laterales y traseras se adosan al muro de la cella y se alza sobre un podio.

&Panteón(Roma):

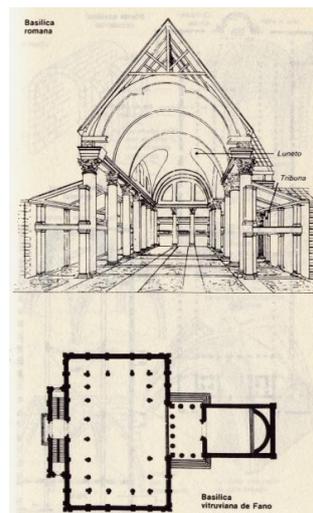

Mandado a construir por Agripa, lugarteniente y yerno de Augusto, para servir de templo a todos los dioses existentes en Roma aunque fue reconstruido en tiempos de Adriano (s. II d.C.). Presenta

pórtico y planta circular cubierta con una cúpula de 43.5 metros de diámetro, igual a su altura. La Cúpula presenta decoración con casetones realizados con piedra pómez, roca de origen volcánico muy porosa, y por ello muy ligera. Toda la superficie del muro exterior estaba revestida con placas de mármol.

Sirvió de sepulcro a los grandes artistas italianos del Renacimiento y Barroco, Rafael, Vignola y Aníbal Carracci, así como a los reyes italianos.

- **Basílicas.-** Estos edificios eran el lugar de reuniones comerciales y de administración de justicia. Su estructura se utilizará después para los templos cristianos. La basílica consta de tres naves, divididas por columnas, la central de mayor altura permitiendo así abrir vanos en la parte superior para iluminar el conjunto.

& Basílica de Majencio y Constantino (Roma)

- **Anfiteatros.** - Edificaciones donde tenían lugar exhibiciones y juegos como las luchas de gladiadores o de animales. Su forma era ovalada, resultado de unir dos teatros, y constaba de arena y gradas.

& el *Coliseo* en Roma o *Anfiteatro Flavio*:

Inaugurado en el 80 d. C., su nombre procede del hecho de que se construye próximo al Palacio de

Nerón (*Domus Aurea*), en una parte de aquel palacio en la que se levantaba una estatua de Nerón de casi 20 m. de altura, lo que indujo al pueblo a llamar al lugar *Coloseum* por aquella escultura. Sus instalaciones permitían naumaquias o batallas navales. En sus subterráneos se guardaban los objetos, armas de gladiadores y las jaulas de las fieras. El piso de la arena era de madera y por medio de máquinas se elevaban a la escena las fieras, tramoyas, etc. Tenía un aforo para 50.000 espectadores.

En el exterior se aprecia la superposición de los cuatro órdenes clásicos (abajo el toscano, en medio el jónico y arriba el corintio). Su inauguración supuso cien días continuados de juegos. La pared de sillares oculta la estructura de ladrillo.

& *Anfiteatro de Itálica*:

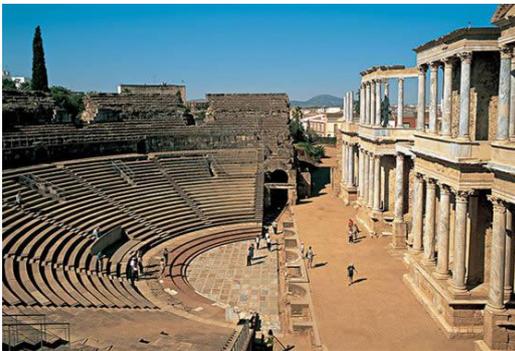

Con capacidad para 25.000 espectadores fue obsequiado por Adriano a su patria de origen. Se construyó con hormigón revestido con sillares de piedra. Las dos puertas en eje del rueda reciben el nombre de *triumphalis* y *libitinaria*; por la primera entraban los gladiadores y por la

segunda se evacuaba a las víctimas. En España permanecen en pie 12 anfiteatros.

- **Teatros.** - Estos edificios adoptaron los elementos del teatro griego. La diferencia con éste estaba en el coro, que era un semicírculo a diferencia del griego, que era circular, y se construían en terreno llano, elevando sus gradas por medio de bóvedas y arcos.

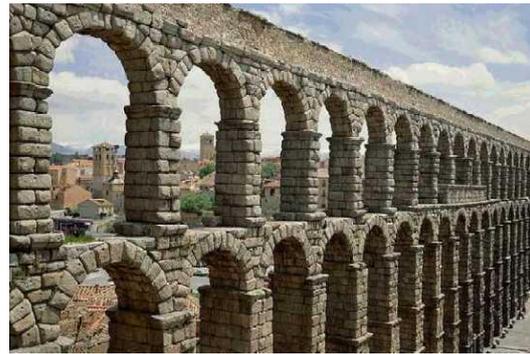
& Teatro de Mérida (Badajoz).

Emérita augusta (Mérida) fue fundada por Augusto en el 25 a.C. El teatro presenta el exterior de sillería granítica almohadillada. La cavea se construye aprovechando la ladera de una colina como hacían los griegos. El muro que sirve de fondo a la escena está bien conservado, con dos órdenes corintios superpuestos, estatuas de dioses y emperadores. El aforo es de unos 6.000 espectadores. En España se conservan 21 teatros.

Los romanos, debido a su carácter práctico, fueron más ingenieros que artistas, y crearon importantes obras de carácter público (**obras de ingeniería**) como **acueductos y puentes**:

& Acueducto de Segovia:

Los acueductos son obras de ingeniería que salvaban distancias para transportar agua. Demuestra el sentido práctico de los romanos: arte unido a ingeniería.

La construcción del acueducto de Segovia data de principios del siglo II d. C., en época del emperador Trajano. Los sillares de granito están unidos a hueso, es decir, sin necesidad de argamasa. Hasta casi nuestros días proveía de agua a la ciudad de Segovia. En los últimos años ha sufrido un deterioro causado principalmente por la contaminación medioambiental y a los propios procesos de erosión del granito y por las vibraciones originadas por el tráfico.

& Puente de Alcántara (Cáceres).

Construido con sillares de granito, cuenta con 194 m de longitud

por 71 de altura. Es el puente mayor del imperio y sobre él pasa la calzada sobre el Tajo que comunica Cáceres con Coimbra. Se construyó en honor de Trajano, cuyo nombre figura en el arco triunfal del centro junto a la lista de las tribus indígenas que financiaron sus obras.

2) Escultura: retrato y relieve conmemorativo.-

La escultura romana está vinculada a la griega y a la etrusca. La griega es consecuencia de la moda romana de saquear las obras griegas y de llevarse a los escultores helenos como contratados o esclavos. Roma toma de la escultura griega las actitudes, los plegados y la composición pero en los rostros de las figuras se plasma el **realismo** romano, verdadero estudio psicológico. La tradición etrusca influirá en ese mayor realismo, que será tan característico del retrato romano.

El tema escultórico en Roma sigue siendo el **hombre**, pero estos ya no representan a dioses y héroes sino a personajes de la época.

Dos géneros se desarrollarán en la escultura: el **relieve** y el **retrato**.

El **relieve** aparece en los monumentos conmemorativos, **arcos de triunfo y columnas**, que se solían adornar como homenajes a las victorias que narraban. En estos carteles pétreos de propaganda se conmemoraban las gestas militares del pueblo romano para que sirvieran

de ejemplo a las futuras generaciones.

Se trata de un relieve con gran **precisión** en el modelado, lleno de detalles y con capacidad de **perspectiva** (bajorrelieve, mediorrelieve o altorrelieve según se encuentre "más o menos cerca del espectador", dando así sensación de profundidad). Destaca también su **ritmo compositivo**, logrado a base de variar las diversas actitudes de los personajes y otorgarle a la narración una movilidad y una riqueza gestual.

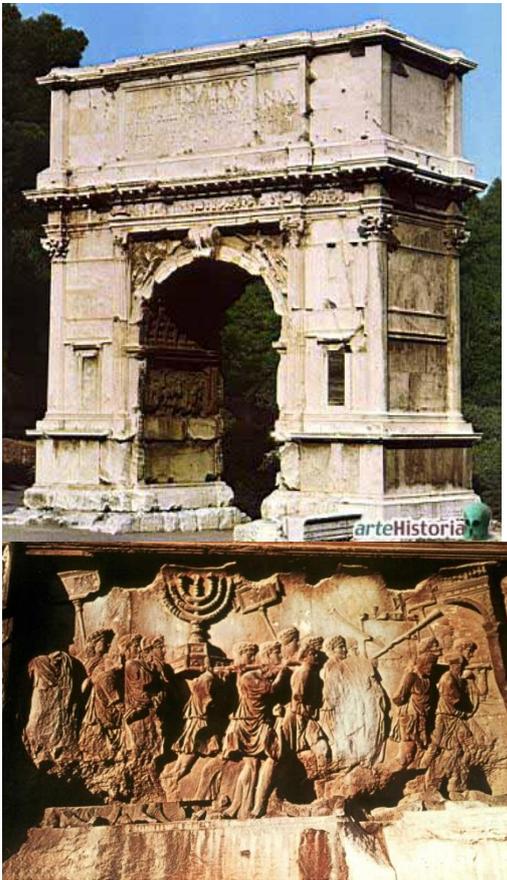
& Columna Trajana (Roma)

Es el monumento funerario de Trajano, emperador oriundo de Itálica, bajo cuyo gobierno las fronteras territoriales del imperio alcanzaron su máxima extensión. Se realizó para perpetuar las hazañas de la conquista de Rumania a los dacios. Mármol. Representa a 2.500 figuras en una superficie de 30 metros de altura. Realizada en 113 d. C. Originariamente estuvo coronada por la estatua del emperador y en el pedestal se colocaron sus cenizas; en la actualidad está presidida por la imagen de San Pedro. La columna está

hueca y puede accederse a su cima por una escalera interior de caracol.

&Arco de Tito®Roma):

Fue edificado para conmemorar la victoria sobre los judíos. En su relieve interior los legionarios pasean triunfalmente por Roma, a su regreso de Palestina, los despojos del templo de Jerusalén, obtenidos como botín de guerra (candelabro de los siete brazos y arca de la alianza).

Los orígenes del retrato romano se encuentran en la costumbre de las familias patricias por conservar el rostro de sus antepasados en una mascarilla de cera, que se obtenía del cadáver poco después de morir, y que guardaban en

sus casas. Cuando fallecía otro miembro ilustre de la familia se sacaban las mascarillas para formar parte del cortejo fúnebre. Para perpetuar estas mascarillas, se trasladaron a copias de mármol y bronce. Los vivos también desearon efigiarse, mostrando predilección por la absoluta fidelidad al modelo y aceptando sus defectos físicos.

Con el inicio del Imperio, cuando Roma alcanza una grandeza casi divina, los retratos oficiales tenderán a una mayor idealización, saltarán del espacio privado al público convirtiéndose en un medio de propaganda oficial. Se deja de representar los rasgos reales del retratado. Se multiplican las estatuas del emperador.

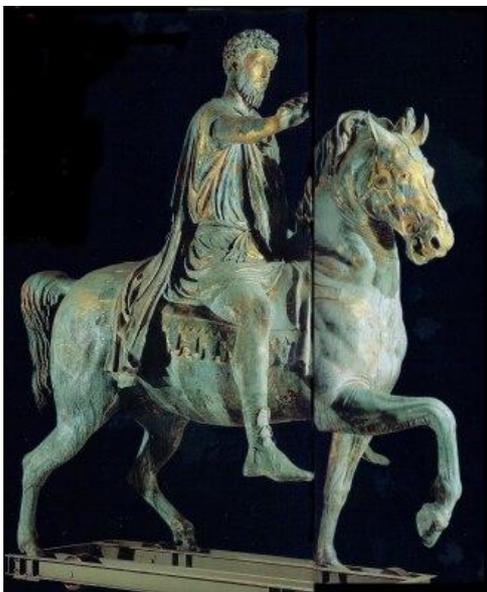
En el Bajo Imperio, los retratos se van esquematizando, siendo más geométricos e hieráticos, anunciando lo que serían después los retratos bizantinos; se pierde el sentido de la proporción, se tiende a hacer cabezas monumentales, frontales, con expresión fija, como la colosal *Cabeza de Constantino*.

& Augusto de Prima Porta.-

Influencia de la escultura griega por la proporción, el contraposto y el rostro idealizado. Aunque viste traje militar, está descalzo como los héroes olímpicos. El emperador es representado en el momento de arengar a las legiones. Realismo en los relieves de la armadura: representa la devolución de los estandartes perdidos por Craso en la guerra pártica.

&Retrato ecuestre de Marco Aurelio. -

Marco Aurelio fue hombre de razón y antimilitarista, y así aparece retratado, no con los atributos militares, sino con la toga de filósofo. Su rostro refleja serenidad y sabiduría. Realizado en bronce, no fue víctima de la rapiña medieval de estatuas antiguas hechas en ese material porque se la confundió con la estatua de Constantino, emperador que dio la paz a la iglesia cristiana. Ejercerá gran influencia en el Renacimiento.

ARTE DE LA EDAD MEDIA. -

La caída del Imperio Romano unida a la expansión del **cristianismo** y del Islam, transformarán las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales de la Edad Antigua. Se sustituye la confianza en las instituciones y en la razón, por una visión trascendente del mundo que deriva en una **mentalidad teocéntrica**. La fe se impone a los designios del hombre, a lo que también contribuye el creciente **poder de la iglesia**, la **ruralización** de la economía europea o la **turbulencia política** de la época, que hizo suya la inestabilidad y el miedo de las gentes a las invasiones, las guerras, las enfermedades, etc. Esto fue caldo de cultivo idóneo para la superstición y el misticismo.

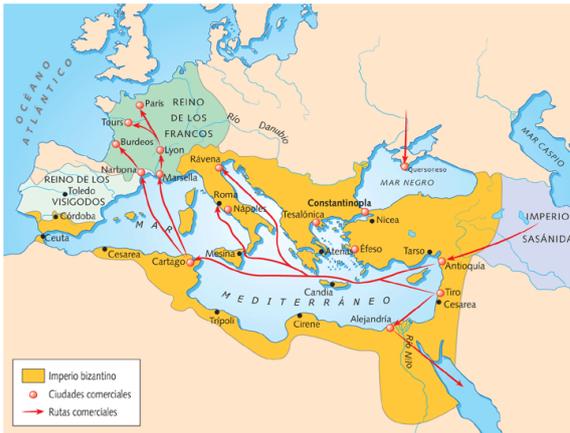
El arte clásico era reflejo de aquel mundo ordenado por la razón; por ello se prodigaba el naturalismo y el antropocentrismo, y todo ello, enmarcado por la proporción, la armonía y la perfección técnica. Ahora, en la Edad Media, el arte será reflejo de ese nuevo mundo interpretado desde la religión, acuñando una estética de la **idealización**, del **simbolismo**, de la **desnaturalización** de la realidad como expresión de un entorno que no es de este mundo, sino reflejo del celestial. El mismo poder político, asociado a las instituciones religiosas, se aprovecha de esta tendencia, lo que favorece un arte de carácter **propagandístico** que deriva en la **afectación** y el **hieratismo**.

Tema 3. -ARTE BIZANTINO. -

Introducción. -

Bizancio era una colonia griega, fundada en el estrecho de Bósforo, que once siglos después refunda el emperador Constantino con el nombre de **Constantinopla**. La crisis del Imperio Romano a partir del siglo III d. C. llevará a la división de éste en dos zonas para su mejor administración y defensa. En el año 476 d. C se produjo la caída del Imperio Romano de Occidente; a partir de entonces, Bizancio se considerará la heredera del Imperio.

La historia de Bizancio, que abarca desde el comienzo del reinado de Justiniano en el año 527, hasta la toma de Constantinopla, su capital, por los turcos otomanos en 1453; es decir, se desarrollará a lo largo de los 1000 años que dura la Edad Media. La situación geográfica de Bizancio determinó su riqueza, pues estaba en la encrucijada de las rutas comerciales mediterráneas y provocó también que los fundamentos de esta civilización sea la mezcla de tres culturas: la romana (derecho y administración), griega (idioma) y cristiana (religión).

paredes, haciendo perder el interés por la decoración externa.

&La Basílica de Santa Sofía (Constantinopla, hoy Estambul).-

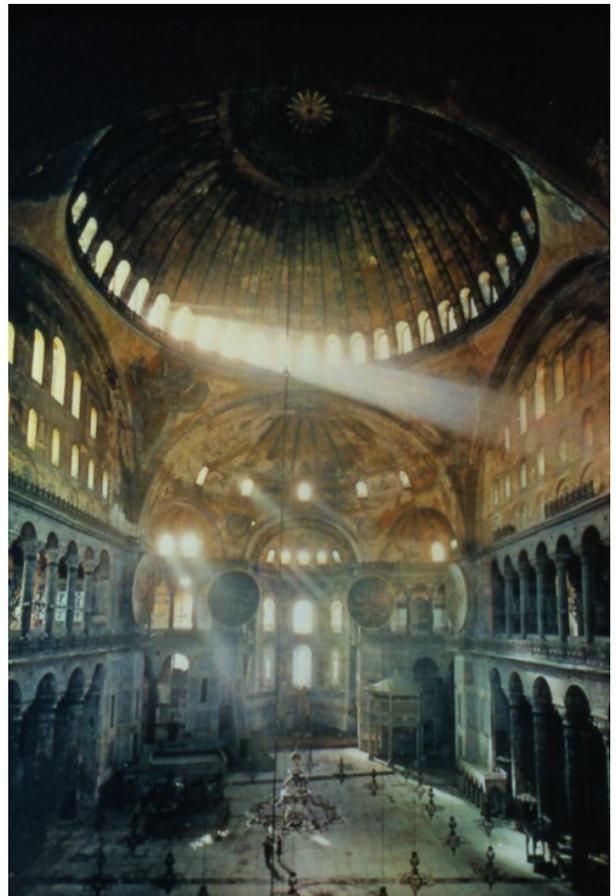

1- Arquitectura bizantina: Santa Sofía. -

Las más grandes construcciones bizantinas corresponden a la época del emperador **Justiniano**, llamada primera edad de Oro (siglo VI).

El **contraste entre la pobreza exterior** de los edificios y su **riqueza interior** estaba relacionado con las teorías neoplatónicas del cristianismo ortodoxo: la belleza es lo que está oculto, en el alma, pero se descubre a través de los sentidos.

La aportación más importante de la arquitectura bizantina estriba en el empleo de la cubierta abovedada, fundamentalmente la **cúpula sobre pechinas**, es decir, triángulos esféricos en los ángulos que facilitan el paso de la planta cuadrada a la circular del anillo de la cúpula. La **planta** suele ser **centralizada** y las iglesias presentan un espacio dilatado que no queda limitado por los muros. También se utilizan **plantas basilicales**. Se utilizan muros de **piedra y ladrillo**, que son cubiertos con desigual riqueza según se trate de muros exteriores o de recintos interiores. En estos últimos, el mosaico cubre las

La iglesia de Santa Sofía es la obra más importante de la arquitectura bizantina. Se construyó en la de época de Justiniano y representa el marco adecuado al solemne ceremonial político-religioso en el que queda a salvo el poder teocrático del emperador. Se

construyó en sólo cinco años. Dedicada a la sabiduría (*sofía*) divina.

Lo original de este edificio es su **cúpula** que no se apoya sobre un muro circular sustentante, tal era el sistema constructivo de los romanos usado por ejemplo en el panteón de Agripa, sino sobre cuatro **pechinas**, muros con forma de triángulos esféricos que sirven de enlace con la planta cuadrada. El gigantesco empuje de la cúpula quedaba contrarrestado por un sistema de medias cúpulas adyacentes en la parte Este y Oeste, sustentadas por pilares y contrarrestados a su vez por tres nichos que se abren entre aquellos pilares. La cúpula, sin tambor, de 31 m de diámetro y 55 de altura, está perforada con 40 ventanales. Los contrafuertes y los 4 minarettes son añadidos turcos.

Las paredes, que son de ladrillos como los arcos y bóvedas, se hallaban recubiertos interiormente por mosaicos de fondo dorado que recibían el impacto de la luz y producían un efecto sobrenatural. Hoy están recubiertas en su mayor parte de pinturas y caligrafías árabes, hechas por los turcos. Éstos solo respetaron los mosaicos de las pechinas (4 ángeles).

Con la ocupación otomana (1453) se convirtió en mezquita y perdió casi toda la decoración. La cúpula es muy ligera porque está formada por vasitos de cerámica encajados unos con otros y unidos por cemento de modo que quedan muchos espacios vacíos que hacen que la estructura no sea del todo maciza. La planta central crea un espacio

dilatado que no queda limitado por los muros.

La leyenda popular afirma que un ángel resolvía a Justiniano las dudas técnicas que planteaba la construcción de Santa Sofía y la tradición revela que el emperador, al ver el templo terminado, sentenció: "Salomón, te he vencido".

TEMA 4.- ARTE HISPANOMUSULMÁN Y MUDÉJAR

Introducción

La **civilización islámica** surge a raíz de las predicaciones de Mahoma en Arabia en la primera mitad del siglo VII. La *hégira* o huida de Mahoma hacia la Meca en el año 622 marca el inicio de la era musulmana. El Islam no es sólo una religión sino también una forma de vida y se extendió en poco más de un siglo desde la India hasta la Península Ibérica.

Islam significa "someterse a Dios" y su sinónimo, **musulmán**, significa "creyente". Ambas acepciones clarifican que el mundo islámico, al igual que su arte, está impregnado en todos los aspectos por el hecho religioso. A Alá se le conoce por la palabra (Corán); eso supone valorar la escritura, que se convierte en decoración, frente a las imágenes, que no existe por un precepto coránico que llama contra la adoración de los ídolos convirtiendo así el arte islámico en **anicónico**. El dios de los musulmanes tiene una naturaleza inapreciable, de cuya sustancia sólo conocemos la palabra con la que se ha revelado, el Corán; por ello la representación gráfica es imposible. Por este motivo no se desarrolló en la

civilización islámica las artes figurativas (pintura y escultura).

El arte islámico tiene distintas manifestaciones según las épocas y según los países. Aun así existen características que se repiten en todo el Imperio.

1) Características y evolución del arte hispanomusulmán

En el año 711 los musulmanes del norte de África, aprovechando la debilidad y las disputas internas del reino visigodo en la Península Ibérica, invaden ésta y la conquistan en sólo 3 años estableciéndose el poder musulmán en nuestro país, conocido como Al-Andalus, que perdurará, aunque cada vez con menos territorios, hasta 1492.

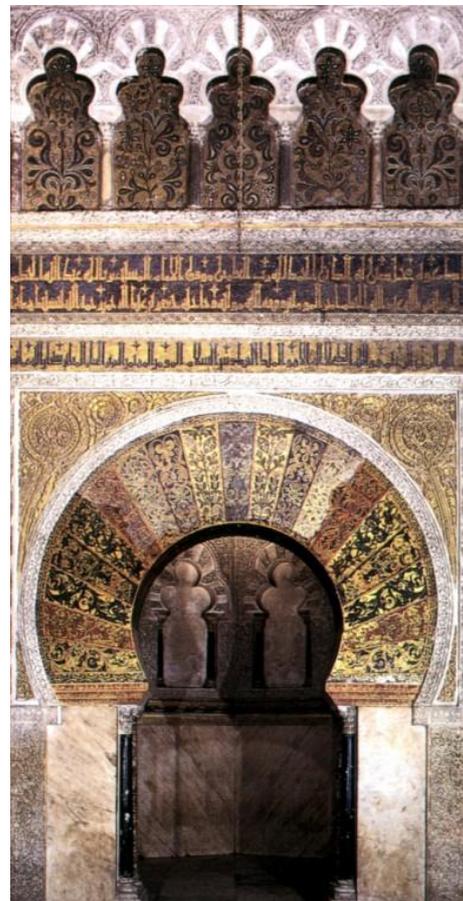
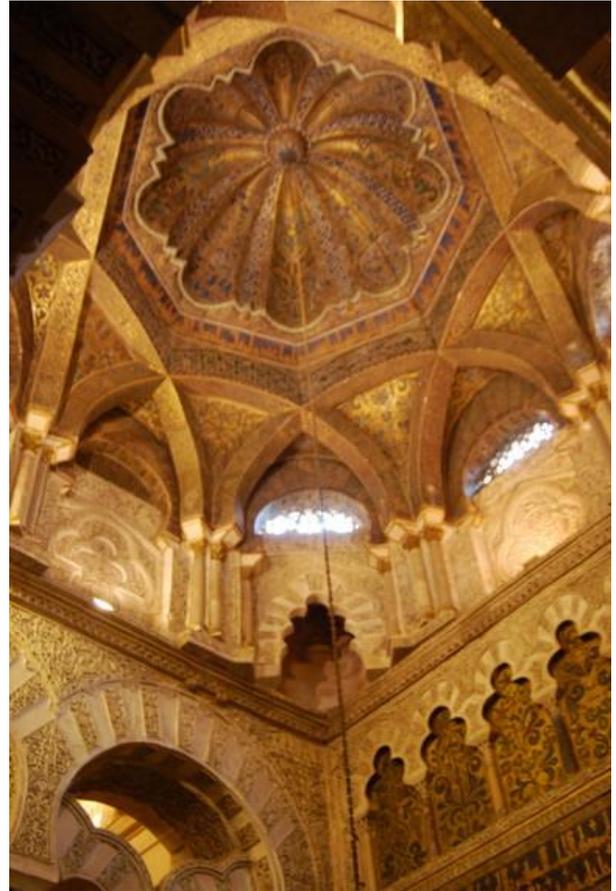
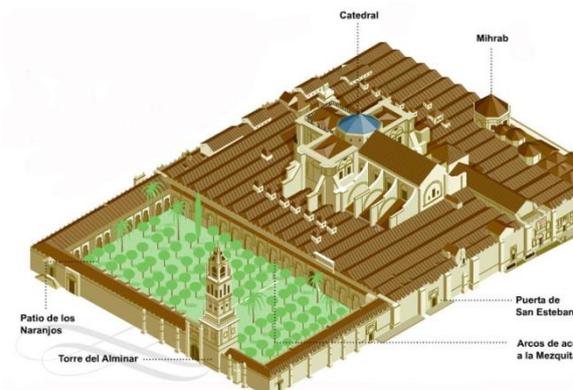
Los edificios islámicos suelen tener poca altura y estar en **armonía con el paisaje**. Los musulmanes utilizaron elementos constructivos pobres, sobre todo el **ladrillo**, la **madera** y el **yeso**, materiales perecederos respetando la máxima coránica que impide hacer obras "eternas" por aquello de *ningún ser humano puede hacer competencia al creador*, solo dios es inalterable. El arco más utilizado en España es el arco **herradura**, heredado de la cultura visigoda; también aparece el arco **lobulado**. Las bóvedas son de diversos tipos, destacando las de **cruceña**. Los musulmanes en Al-Andalus reaprovecharon capiteles romanos y visigodos que obtenían de restos, pero en el siglo X se crea el capitel de **avispero**.

Los musulmanes dedican mayor cuidado a la decoración interior que es muy abundante consistente en

placas de mármol, mosaicos, azulejos y yeserías, no dejando espacio sin ornamental (*horror vacui*). El resultado final es de gran riqueza cromática. Los elementos de la decoración musulmana son tres: **los motivos vegetales**, denominado **ataurique** en el arte andalusí, **caligráficos** (versículos del Corán) y **geométricos**.

A lo largo de casi ocho siglos de dominación musulmana en la Península Ibérica, la arquitectura irá cambiando conforme a las circunstancias de su contexto político, social y económico. Así podemos distinguir **dos momentos de gran esplendor en el arte hispanomusulmán:**

1.1) Arquitectura del período califal (929-1031).
& Mezquita de Córdoba

El edificio más característico de la arquitectura musulmana es la **mezquita** (significa lugar de oración) que surge ante la necesidad de agruparse los fieles para orar los viernes a mediodía. Independientemente de su tipología, en todas las mezquitas aparece una serie de elementos fundamentales. Inspirada en la casa de Mahoma, suele tener **planta cuadrada** y está compuesta por un amplio **patio** con una **fuelle para las abluciones** (es un ritual que tiene como finalidad lograr la purificación antes de entrar en contacto con lo sagrado) que generalmente está cubierta por un **templete**; una **sala para la oración** con columnas o pilares y el muro de fondo, la **quibla** que señala la orientación a la Meca. En el centro de la quibla se abre una pequeña capilla hacia donde se dirigen los rezos (**mihrab**) que evoca la presencia espiritual de Mahoma aunque, dado el carácter anicónico de esta religión, permanece vacío. Otros elementos completan la tipología de la mezquita: el **alminar** (significa "faro" o **minarete** (torre) desde donde se llama a la oración el almúédano o muecín al amanecer, al mediodía, al comienzo de la tarde, al crepúsculo y por la noche y la **maxura** o espacio enfrente del reservado al califa u otra autoridad.

La Mezquita de Córdoba la comenzó a construir Abderramán I sobre una antigua iglesia visigoda; sus sucesores fueron ampliando su recinto para dar cabida a una población cada vez más numerosa. En total suman 19 naves perpendiculares a la quibla, que mira hacia al sur en vez de hacerlo al Oriente, orientación

peculiar de las mezquitas hispanomusulmanas.

Para resolver el problema de la altura y la luminosidad, se sobrepusieron a las **columnas** unos **pilares**, desarrollándose así dos pisos de **arcos**, el inferior de **herradura** y el superior de **medio punto**. Este tipo de construcción parece inspirado en el acueducto romano de los Milagros en Mérida. Se emplearon dovelas de distinto color (alternan rojas y blancas, de piedra y de ladrillo respectivamente). Las columnas donde se apoyan los arcos inferiores son diferentes debido a la costumbre del arte islámico de aprovechar elementos de construcciones romanas y visigodas.

La **bóveda de la maxura** se decoró con **mosaicos** enviados por el emperador de Constantinopla, amigo y aliado del califa cordobés. Esta es una **bóveda** de nervios que no se cruzan (**gallonada**). La decoración se completa con arcos ciegos lobulados y entrelazados, revestidos con relieve con ataurique.

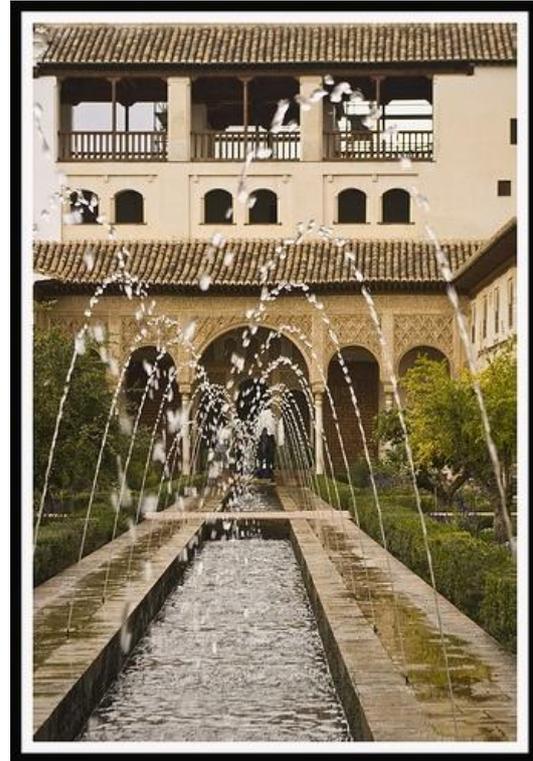
El **Mihrab** es una pequeña capilla en la que se sitúa el imán para dirigir los rezos. La entrada al mihrab de la mezquita de Córdoba se decora también con **mosaicos bizantinos**, destacando un **alfiz** (motivo decorativo que enmarca un arco) y arcos ciegos lobulados.

1.2.- Arquitectura del reino nazarí de Granada

Tras la desaparición del dominio almohade en la España

musulmana, al Andalus se divide en los NUEVOS REINOS TAIFAS, de los que el reino nazarí de Granada será el más rico y poderoso. Un pacto con Castilla y el pago de parias permitirá a esta dinastía la permanencia pacífica en la Península hasta 1492.

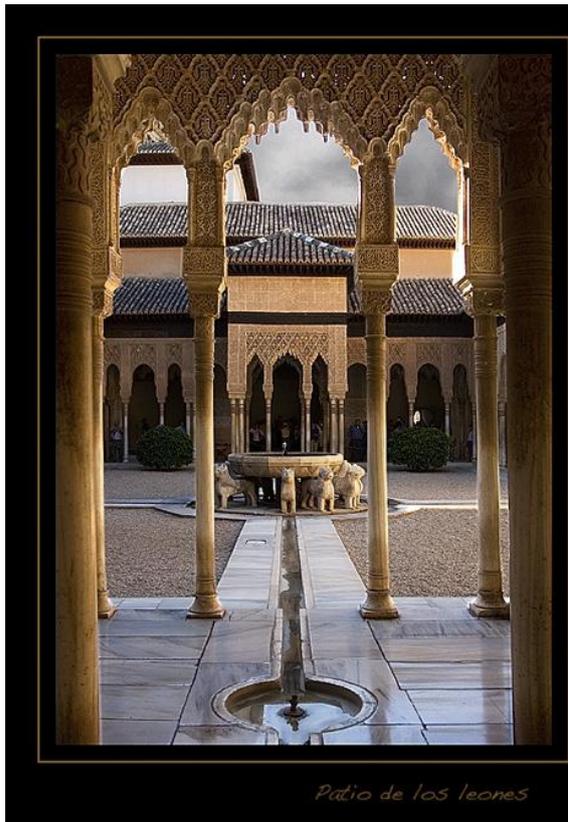
&Alhambra de Granada

La **Alhambra** consigue una considerable asimilación al paisaje en el que está inscrito al construirse sobre una caliza rojiza que dará nombre a la fortaleza (*Al Qalat Ahmra* significa fortaleza roja).

El edificio consta de tres partes: el alcázar o palacio residencial, la alcazaba o fortaleza y los jardines del *Generalife*. Sus interiores están decorados con yeso policromado y zócalo cerámico que emplea temas geométricos.

El *Patio de los leones* estaba reservado a las habitaciones privadas de la familia real, el harén. En el encontramos columnillas de fuste estilizado. Contrasta de la tosquedad de las figuras de los leones, decoración a base de arabescos e inscripciones.

Al lado de la Alhambra se encuentra el **Generalife**, residencia de verano de los monarcas musulmanes donde abundan los

jardines y estanques. De este modo arquitectura y naturaleza parecen fundirse y es patente la importancia del agua en la civilización musulmana como reflejo de la ausencia de ésta en el lugar de origen del Islam.

2. - Arte mudéjar. -

El **arte mudéjar** es un estilo artístico que se desarrolla en los reinos cristianos de la península ibérica, pero que incorpora influencias, elementos o materiales de estilo hispano-musulmán. Este estilo es la consecuencia de las condiciones de convivencia existente de la España medieval y se trata de un fenómeno exclusivamente hispánico que tiene lugar entre los siglos XII y XVI, como mezcla de las corrientes artísticas cristianas (románicas, góticas y renacentistas) y musulmanas de la época y que sirve de eslabón entre las culturas cristianas y el islam.

Mudéjar significa en árabe "al que se le ha permitido quedarse", aludiendo a aquellos musulmanes que quedaron en territorio reconquistado por los cristianos conservando su religión y cultura. El estilo es llamado así porque lo practican los mudéjares, pero también moriscos y cristianos que aprendieron las técnicas propias del arte musulmán.

Tres son los elementos que caracterizan a este estilo arquitectónico: la utilización del **ladrillo** como material de construcción, las cubiertas de **madera**

(artesonado) y el **yesso** para la decoración.

Tradicionalmente el mudéjar se clasificaba en románico-mudéjar o gótico-mudéjar según la influencia de un estilo cristiano u otro. Hoy se tiende a clasificar este estilo en dos categorías: **mudéjar popular** y **mudéjar cortesano**.

El **mudéjar popular** alude al estilo de edificios sin refinamientos como las iglesias rurales o urbanas, realizadas por constructores locales.

El **mudéjar cortesano** está representado en palacios, fortalezas y sinagogas.

&Reales Alcázares (Sevilla)

Fue construido por iniciativa del rey Pedro I, entre 1356 y 1366 y es considerado el más completo ejemplo de la arquitectura mudéjar en España. El edificio está adornado con labores de atauriques, arcos lobulados sobre columnillas, paños de sebka y alicatado que presentan la parte baja de los muros con temas de lazo y la magnífica ornamentación de

yeserías con temas geométricos en su parte superior.

& Sinagoga de Córdoba. -

Situada en la judería de esta ciudad, fue construida a principios del siglo XIV y sirvió de templo hasta la expulsión de los judíos en 1492.

De planta cuadrangular, se encuentra decorada con **atauriques mudéjares** y **yeserías**. Exhibe una cubierta de artesanado y alcanza una altura de más de 6 metros.

El espacio reservado para la Torá y coronado con arco de grandes lóbulos, enmarcado en un alfiz; alrededor se dispone decoración de lacería.

Tema 5. - ARTE ROMÁNICO

Introducción

Alrededor del año 1000 Europa entra en una nueva fase de su historia. Cesan las invasiones y las luchas intestinas y el continente se estabiliza políticamente. Esta será la causa de un crecimiento demográfico así como de la creación artística.

El románico es el primer **estilo internacional** de Europa y representa el concepto de unidad espiritual al margen de las divisiones políticas. El concepto de cristiandad se impone y la cultura de Europa occidental se va desarrollando y va eclipsando a las culturas bizantina e islámica. El Románico es un estilo de breve duración; surge a finales del siglo XI y se desarrolla a lo largo del siglo XII, coincidiendo en la segunda mitad de éste con el inicio del gótico.

Este estilo artístico nace en plena **época feudal** cuando el comercio y las ciudades han decaído y es la tierra, el feudo, la fuente de toda riqueza y poder. No obstante, en el siglo XI puede percibirse ya un inicio de renacimiento de la vida urbana, y en consonancia con él la catedral se convierte en el símbolo de la ciudad. Es una época también de **mentalidad teocéntrica** y la religión marcará la pauta en el arte y en todos los ámbitos de la vida. Por otra parte, la población vive angustiada ante la inminencia del **final del milenio** y creía que iría acompañado del fin del mundo o de una serie de calamidades, por esta razón se incrementa la religiosidad ante el futuro tan desemperanzador.

El **nombre** de románico le fue aplicado a este estilo en el siglo XIX por estimarse, erróneamente, que sus formas derivan del arte romano al igual que las lenguas romances derivaban del latín. Sin embargo el románico es la culminación del largo proceso de ensayos que suponen los estilos prerrománicos, a los que se incorporan influencias bizantinas e islámicas que se reciben a través de Italia y España y más tardíamente por el contacto de los cruzados con culturas del Mediterráneo oriental.

Las órdenes religiosas alcanzan en esta época gran poder económico y político. A la creación del estilo contribuyó la **orden benedictina**, en especial el **Monasterio de Cluny** que interviene en la organización de las peregrinaciones, especialmente a los Santos Lugares de Jerusalén, a las catacumbas de Roma y al sepulcro de Apóstol Santiago en Galicia, para venerar las reliquias y tumbas de santos y mártires. A través de los caminos de la peregrinación va surgiendo el Románico, pues los ensayos y formas de una región rápidamente pasan a otra. Por este motivo al Románico se le llama también **Arte de las Peregrinaciones**.

Junto a la **iglesia de peregrinación**, el otro edificio típico de la arquitectura románica es el **monasterio**, conjunto de edificios en los que vive, ora y trabaja una comunidad de monjes. No sólo fueron centros religiosos sino también culturales, artísticos, económicos y políticos y pueden considerarse pequeñas ciudades de economía autosuficiente. Las normas que regían la vida de los monjes condicionaban la

existencia de una serie de dependencias y su organización espacial. Surgirá una **arquitectura específica** que atiende a los criterios que marcan las formas de vida y los ideales religiosos de estas órdenes. Estas "ciudades de dios" empezaron por asentarse en lugares idílicos, en los que la naturaleza creaba el marco idóneo para encontrar la paz de Dios. El epicentro del monasterio era el **claustro**. Este simboliza el paraíso terrenal; es lugar de paseo, de lectura y de meditación; también es el órgano distribuidor de las dependencias monásticas siendo un espacio cuadrangular rodeado de galerías con arcos de medio punto que se apoyan en columnas pareadas. A su alrededor solían situarse la **biblioteca**, la **sala capitular**, el **refectorio** o comedor y la **cocina**. También había almacenes, bodegas, hospederías, enfermerías, huertos, molinos. La parte septentrional se reservaba para la construcción de la **iglesia**, que a pesar de no ofrecer culto a otros fieles que los propios monjes, adquiría muchas veces dimensiones catedralicias.

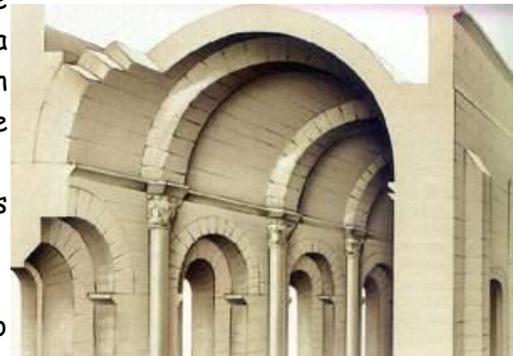
2.1 .- Características de la arquitectura románica: iglesias de peregrinación y monasterios.-

Apenas vamos a encontrar en la arquitectura románica novedades constructivas. Los elementos que se emplean existen ya en el arte romano, bizantino, islámico y bárbaro; la novedad estriba ya en que todos estos elementos se fusionan para permitir un nuevo estilo. La arquitectura románica es el resultado

de la tradición romana, a la que se unen influencias orientales, recibidas bien mediante Bizancio, bien por los árabes del Mediodía español. Las peregrinaciones y la orden benedictina contribuyeron a su difusión. La arquitectura románica ofrece unas características homogéneas en toda Europa: maciza, majestuosa y carácter simbólico.

Los elementos constructivos y formales son:

- El **muro** que se hace de piedra labrada en **sillares**, que suele reducirse a las superficies exteriores pues el núcleo suele ser de

mampostería que es menos costoso y más flexible. El muro es grueso y aun se refuerza con contrafuertes para soportar el gran peso de la bóveda de piedra. Por ello **predomina el macizo sobre el vano**; consecuentemente las iglesias son muy oscuras lo cual va acorde con el deseo de recogimiento propicio para la oración.

- Sustitución de la cubierta de madera por la **bóveda de cañón o arista**. La primera resulta de la prolongación de un arco de medio punto, o sea de sección semicircular, y se encuentra dividida en tramos mediante arcos **fajones** (se disponen transversalmente a lo largo de la

bóveda de cañón con el fin de reforzarla) y se corresponde en el exterior con los **contrafuertes**. La bóveda de arista está formada por el cruce de 2 bóvedas de cañón. Este nuevo tipo de cubierta implica un aumento de espesor de los muros, con escasos vanos y un sistema de contrafuertes adosados para poder con el mayor peso que supone la bóveda.

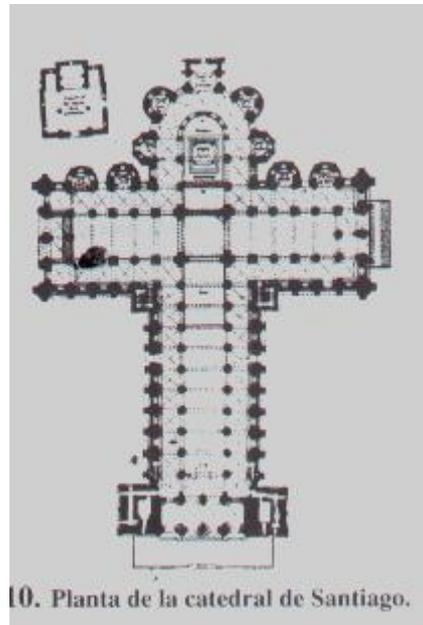

- El **arco** característico es el de **medio punto**, es decir, semicircular. A veces aparece doblado, uno mayor cobijando a otro menor que le sirve de refuerzo, o bien son arcos concéntricos (**arquivoltas**) dado el grosor de los muros para soportar el peso del edificio; éstas aparecen en las portadas.

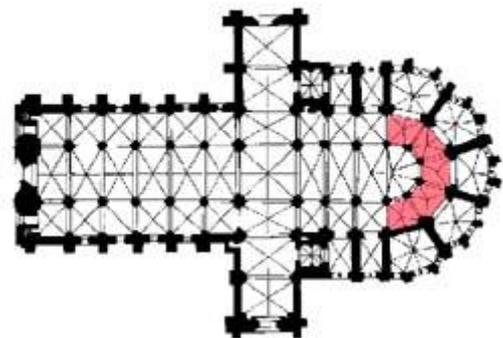

- La **planta** más utilizada es la de **cruc latina** que evoca el cuerpo crucificado de Cristo: el ábside alberga la cabeza, el transepto los

brazos, el crucero el corazón y las naves el cuerpo y pies. El fenómeno de las peregrinaciones afectaría a la evolución de las plantas, obligando a la construcción de **girolas** o **deambulatorios**, que permitirán el tránsito de los fieles, y la multiplicación de capillas y altares que permitan a su vez duplicar los oficios. Se amplían las dimensiones ya que las iglesias tenían que acoger grandes muchedumbres de peregrinos.

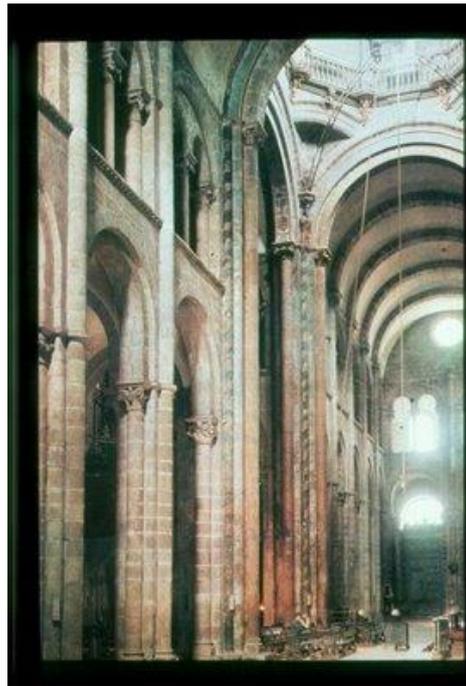
10. Planta de la catedral de Santiago.

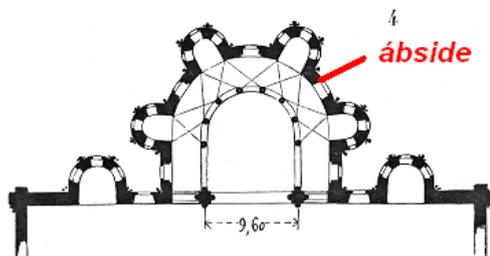
- La columna no puede ser ya el único elemento sustentante pues para sostener la gran bóveda de piedra típica del románico es preciso el **pilar** (de sección circular

o cruciforme, al que se adosan columnillas denominadas **baquetones**), aunque a veces aparecen adosados a una columna formando un **pilar compuesto**. La columna se emplea en los claustros, con capiteles derivados del corintio, con escenas evangélicas o simbólicas (monstruos o animales fantásticos que suelen simbolizar el pecado).

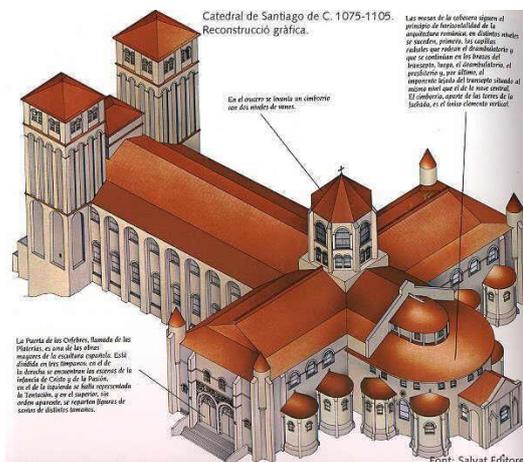
- También típico de las iglesias romanas son los **ábsides** o capillas semicirculares al fondo de cada nave. Las naves laterales aparecen seccionadas en dos pisos, abriendo una galería alta o **tribuna**, que reforzaba la capacidad del edificio al duplicar su aforo y un **triforio** que permitía la iluminación solar perforando ventanas en la pared.

Una de las más importantes de esas **iglesias de peregrinación** a las que acudían los fieles para venerar las reliquias del santo titular fue la de **Santiago de Compostela**. Iniciada en 1075, es la obra más característica del románico español. Presenta planta típica de iglesia de peregrinación, es decir, de cruz latina, tres naves tanto en el cuerpo de la iglesia como en los brazos del crucero tiene ábsides, amplia girola con corona de capillas; arcos de medio punto doblados y peraltados, y pilares compuestos alternados, unos redondos en su núcleo y otros cuadrados; bóvedas de cañón con arcos fajones en la nave central y de aristas en las laterales; amplia tribuna sobre las naves laterales con triforio de arcos geminados, torres proyectadas en los extremos de la nave de crucero. El exterior del templo fue retocado en

&Catedral de Santiago de Compostela.-

los siglos XVII y XVIII del que parte la fachada del Obradoiro.

Cuenta la leyenda que Santiago el Mayor, uno de los discípulos más queridos por Jesús, hermano de San Juan Evangelista, llegó a Hispania alrededor del año 40 a predicar el Evangelio, y que fue en Galicia donde reunió un gran número de seguidores. Tras conseguir la evangelización de la región volvió a Jerusalén, donde fue decapitado por orden del rey Herodes Agripa. La barca en la que se asegura fueron devueltos los restos del Apóstol desde Palestina a Galicia arribó a una localidad de la costa gallega llamada Padrón. Persecuciones de cristianos e invasiones de bárbaros y musulmanes hicieron que se borrara de la memoria de las gentes la sepultura del Apóstol. No fue hasta ocho siglos más tarde cuando un ermitaño comunicó a un obispo la visión de luces misteriosas, en la espesura del bosque, donde se posaba la estrella y se encontró el sepulcro de mármol con restos humanos. Alfonso II el Casto, que era por aquel entonces el rey de Asturias, acudió e hizo construir una iglesia sobre la sepultura. Algunas leyendas atribuyen el descubrimiento a Carlomagno, pero las fechas no coinciden. De cualquier modo, el hallazgo significó un hito importante para la historia de la Cristiandad. La idealización del Apóstol en leyendas y mitos, le convirtieron en un caballero cabalgando en un corcel blanco, blandiendo una espada que lucha por la victoria divina, Santiago Matamoros, como antagonista del Islam y de Mahoma. El camino de Santiago se convirtió así en la gran arteria medieval por donde, a la ida y a la vuelta, transitaron personas e ideas. Campus stellae (campo de estrellas), como se denominó el paraje milagrosamente iluminado; en este paraje se fundó la ciudad en honor del Apóstol. En los momentos de máximo apogeo, se calculan entre 200.000 y 500.000 de peregrinos al año.

El Camino de Santiago se convirtió en una ruta clave en la

difusión cultural a través de la cual se introdujo en España el románico.

& Iglesia de San Martín de Frómista (Palencia)

La iglesia de San Martín de Frómista, situada en el Camino de Santiago, fue construida como parte de un Monasterio hoy desaparecido. Destacan el cimborrio octogonal sobre el crucero y las dos torres cilíndricas a ambos lados de la fachada principal. Las tres naves, con bóveda de cañón, la central más ancha y alta que las laterales, terminan en tres ábsides circulares. Los muros son sólidos, con escasos ventanales y arcos de medio punto.

2.2.- Escultura y pintura románica.-

En el románico la **pintura** y la **escultura** se desarrollan mucho al **incorporarse al edificio** al que embellecen al mismo tiempo que cumple una **misión docente**. La iglesia románica no es sólo el edificio destinado a albergar en su seno a los fieles, sino que mediante las artes figurativas contribuye a mantener viva la fe del creyente en una época en la que éste era analfabeto y "leían"

las historias sagradas en los relieves y pinturas (**catecismos pétreos**).

La forma de la escultura está determinada tanto por las condiciones del material con que se trabaja como por los problemas que se plantean en cuanto a su integración al edificio. Aparece así la **ley del marco**: las figuras se ajustan, deformándose, a la forma cúbica del capitel, al semicírculo del tímpano o a las alargadas formas de las jambas, es decir, las figuras se ajustan al espacio disponible.

La temática es religiosa y se pretende que sea significativa, de ahí la proliferación de alegorías. La **iconografía** es de raíz **paleocristiana o bizantina** y tiene una función expresiva y simbólica donde el **pantocrátor** es el tema principal de las portadas donde aparece Cristo con todo su poder, siguiendo la descripción que se da en el juicio final en el Apocalipsis de San Juan, y surge de los cielos dentro de una **mandorla**, rodeado de ángeles y los evangelistas con sus respectivos símbolos **tetramorfos**: san Juan el águila, san Marcos el león, san Lucas el buey y san Mateo el ángel. El **juicio final** es el otro tema que se representa en los tímpanos.

Dada la finalidad de las artes figurativas es lógica la **despreocupación por la belleza formal**, pues lo que interesa es el **contenido expresivo**. La obra tiene una función de ilustración en una época en la que los fieles analfabetos leen las historias sagradas en los relieves, circunstancia que convierte a las iglesias en **evangelios de piedra**. La escultura habla al fiel indocto, en

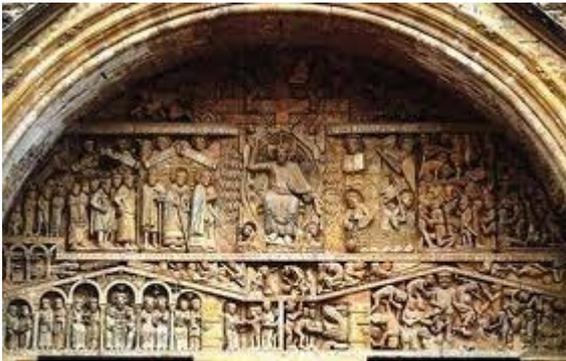
su lenguaje plástico, de los peligros del mundo, de las eternas luchas del bien y del mal y, en especial, del Juicio Final, cuya visión apocalíptica se representa en el tímpano de la portada principal del templo.

Las figuras son antinaturalistas, rígidas, toscas y carentes de expresividad en los rostros. No se pretende reproducir un entorno real, lo que se persigue es la representación de un entorno ajeno al mundo cotidiano, lleno de mensajes que enlacen al espectador con la divinidad y lo distancien del mundo real. Por eso en las artes figurativas románicas prevalecerá su **valor expresivo, narrativo y simbólico**. Y en aras de conseguirlo, en la pintura se perfilan las figuras con **gruesos trazos**, y se aplican **colores planos y sin gradaciones tonales; no hay movimiento, ni proporcionalidad ni perspectiva, ni luz** que ayuda a construir las formas y sugerir profundidad. Se busca la grafía clara y se simplifican las imágenes. Las **composiciones** son **simples** y hay una **jerarquización espacial**. El fondo busca la abstracción y no se pretende representar ningún lugar concreto. Las figuras nos recuerdan algunos dibujos infantiles porque el artista quiere ser sencillo. Las ideas egipcias sobre la importancia de la claridad en la representación de los objetos cobran nuevamente fuerza.

La escultura se dispone básicamente en dos partes del edificio románico: **portadas y tímpanos** abocinados (superficie semicircular que se encuentra entre el dintel y el arco de la puerta) que podría considerarse una

cristianización de los frontones griegos. También encontramos esculturas en los **capiteles**. Las tallas estaban **policromadas**.

& Juicio Final en el tímpano de Santa Fe de Conques(Francia)

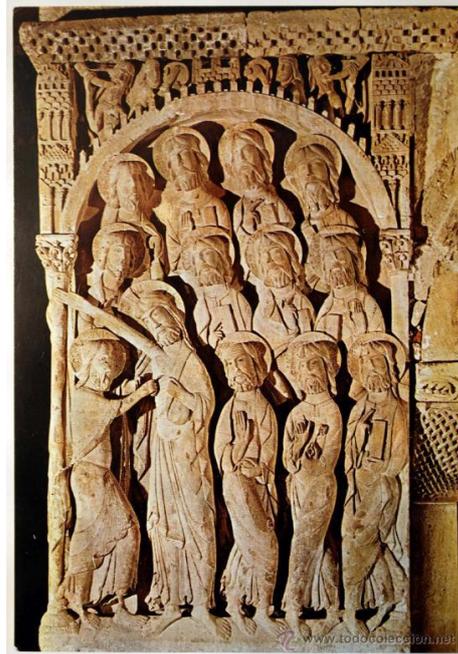

En la parte superior podemos apreciar a Cristo en Majestad, que nos presenta a los elegidos a su derecha, en el Paraíso, y a los condenados a su izquierda, en el Infierno. En el nivel más bajo, vemos el Paraíso, con Abraham y, a su izquierda, un demonio que arroja a los condenados a las fauces del infierno.

& La duda de Santo Tomás. Machón del claustro de Santo Domingo de Silos (Burgos)

Tema religioso extraído de los Evangelios donde se narra la aparición milagrosa de Cristo, tras su Resurrección y Ascensión. La **composición es yuxtapuesta** y atiende a la ley del marco, presentando también una clara jerarquía espacial, es decir, la figura de Cristo aparece en un lugar destacado y se representa con un

tamaño superior al resto de las figuras.

& Última cena del capitel historiado del claustro de San Juan de la Peña (Huesca)

Los capiteles de este claustro están decorados con temas de animales fantásticos y algunos motivos geométricos y vegetales. Otros capiteles presentan escenas bíblicas como es la que comentamos. Se trabaja con bajorrelieves casi todos dominados por un *horror vacui*. Las figuras se someten a esquemas

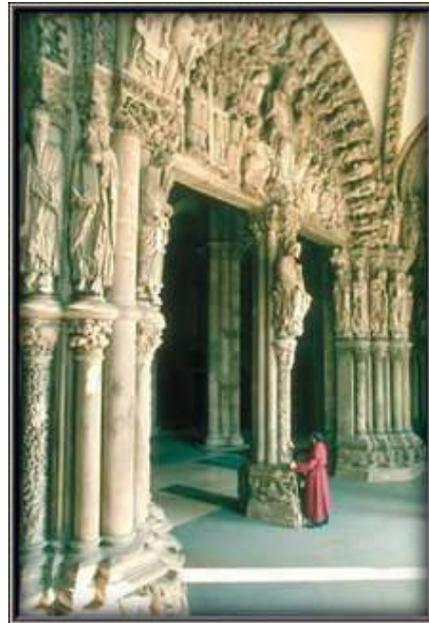
geométricos, careciendo de naturalismo.

& Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago

El Pórtico se encuentra en la fachada occidental de la Catedral de Santiago de Compostela y consta de tres arcos, que se corresponden con las tres naves de acceso al templo; en estos arcos se representan más de dos centenares de figuras labradas sobre granito en los tímpanos, arquivoltas, jambas y el parteluz central. En el tímpano central se representa la Gloria de Jesús, anunciando su segunda venida a la Tierra, y en los laterales, el limbo y el infierno. Santiago ocupa el parteluz central (columna que divide la puerta en dos partes y sujeta el dintel que soporta el peso del tímpano).

La figura del apóstol delata ya un cambio estético de lo que había de ocurrir en el período gótico: comienza a ganar independencia con respecto al marco arquitectónico adquiriendo mayor volumen, mejora el tratamiento de los pliegues, más voluminosos y menos geométricos, siendo las líneas más suaves, y se alcanza una mayor rigurosidad anatómica. La representación anatómica es más naturalista; los rostros adquieren un cierto poder expresivo y dejan de ser todos iguales. La escultura de las jambas han perdido el hieratismo anterior, sonrían y poseen ya cierto naturalismo y comienza a independizarse del

marco arquitectónico. Este Pórtico expresa el **tránsito del románico al gótico**.

& Cristo Pantocrátor (Iglesia de San Clemente - TAHULL - LÉRIDA).-

Tahull es un pueblo del Pirineo catalán, en él hay dos iglesias románicas, la de Santa María y la de San Clemente. Las pinturas de Tahull, en la actualidad están en el Museo de Arte de Cataluña en Barcelona. Tiene influencia bizantina (espiritualidad

solemne), árabe (caligrafía ornamental que rompe el hieratismo bizantino) y mozárabe (sinceridad naturalista que dota a los rostros de mayor fuerza expresiva). En la parte superior destaca la figura de Cristo Majestad en una mandorla mística, símbolo del poder divino. Se destaca a mayor tamaño la figura de Jesús (jerarquía espacial), sentado en un trono, con el Evangelio en la mano izquierda y bendiciendo con la derecha, rodeado por cuatro ángeles que representan los símbolos de los Evangelistas (tetramorfos: el ángel de San Mateo, el león de San Marcos, el toro de San Lucas y el águila de San Juan). Es un Cristo violento, despótico, vengador, irritado que paraliza de temor al espectador en una época donde el miedo a las penas del infierno provocó un aluvión de donaciones por parte de los fieles con la intención de salvarse. Abajo los apóstoles y en medio de ellos la virgen que sostiene el grial. Las letras griegas, alfa y omega, simbolizan el principio y fin de todas las cosas.

La pintura al fresco se encuentra en las bóvedas del panteón real adosado a la Colegiata de San Isidoro. Narra la historia de la infancia, pasión y resurrección de Cristo.

Las figuras aparecen delimitadas por un grueso trazo mientras que hay un predominio de colores cálidos tales como marrones, ocre, amarillos y rojizos. La escena se adapta a la forma de la bóveda que decora, de manera que mientras unas figuras aparecen derechas otras lo hacen boca abajo, lo que acentúa la sensación de irrealidad de la misma. Igualmente destaca la ausencia de perspectiva de manera que las figuras aparecen representadas en un plano único.

& Anunciación a los pastores en el Panteón Real de San Isidoro de León

TEMA 6.- ARTE GÓTICO

Introducción

Desde mitad del siglo **XII** en el norte de Francia y a partir del **XIII** en el resto de Europa, se desarrollan unas nuevas formas artísticas que perduraron hasta finales del siglo **XV**. El **nombre de gótico** surgió cuando los hombres del Renacimiento designaron como bárbaro (godo) a este estilo porque no se ajustaba a las normas del arte clásico.

El arte gótico será el arte del período conocido como **Baja Edad Media**. Frente al románico agrario, feudal y monástico, surge ahora el gótico artesanal y burgués. Este estilo va en conexión con las transformaciones que estaba sufriendo Europa: **desarrollo de las ciudades**, el acrecentamiento del poder real y la creación de una cultura secularizada que se libera de la tutela de la iglesia, a lo que responde la creación de las **universidades**. **Se desarrolla también la artesanía y el comercio**, y con ellos, un nuevo grupo social: la burguesía. En la gestación de este estilo intervinieron dos factores: la cualificación de los maestros de obra y el poder del dinero.

El gótico nació en Francia; se extendió rápidamente por países como España o Inglaterra, fue más tardío en Alemania y en Italia prácticamente no existió. Se pueden distinguir varias etapas en la duración de este estilo, así se habla de un **gótico inicial** donde se utiliza los elementos y las técnicas más económicas y útiles, un **gótico clásico** en torno a los siglos XIII y XIV, y un

gótico final caracterizado por un exceso de decoración y la aparición de nuevos arcos que dan lugar al **gótico flamígero** (en él prevalece lo ornamental sobre lo estructural, las bóvedas se hacen más complejas, dada la multiplicación de nervios, y los arcos adoptan nuevas formas) en Francia, el **manuelino** en Portugal o el **isabelino** en España (profusión de elementos decorativos, talla primorosa de la piedra en filigrana).

1. Arquitectura gótica: características y edificios. -

El edificio más representativo de la arquitectura gótica fue la **catedral**, símbolo del cristianismo, pero junto a ella se construyen también **palacios, ayuntamientos y universidades**. La necesidad de elevar la capacidad, la altura y la iluminación de los edificios determinará la creación de **nuevas técnicas** que realizarán edificaciones impresionantes con nuevos sistemas de sustentación: la estructura se apoya en pilares, arbotantes y contrafuertes y no en muros, permitiendo abrir grandes vanos. El gótico supone el triunfo del **vano, la luminosidad, la verticalidad y el carácter naturalista**.

Una serie de elementos caracterizarán la arquitectura gótica:

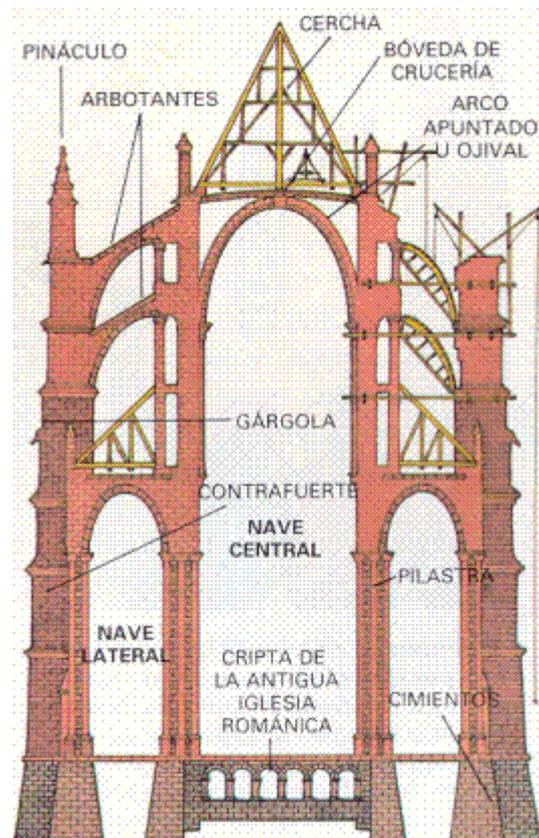
- a) El **arco apuntado u ojival** formado por dos segmentos de círculo que se cortan y se apoyan mutuamente a la vez que dan más esbeltez al edificio. En las ventanas estos arcos recibieron una decoración calada llamada **tracería** que

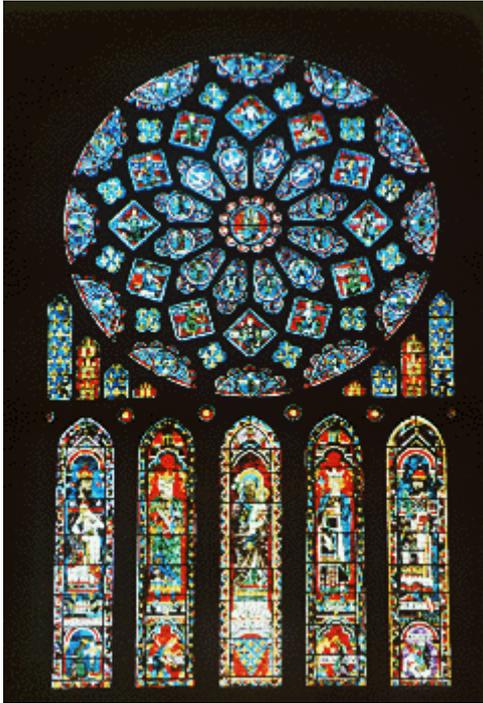
consistía en círculos, tréboles, etc.

- b) La **bóveda de crucería** formada por dos arcos apuntados que se cruzan sobre los cuales descansan el casco de la bóveda o **plementería** (materiales que llenan el espacio entre los nervios). Los nervios llevan el peso de la bóveda al suelo apoyándose en los pilares o columnas adosadas. Esta bóveda concentra los esfuerzos en puntos determinados, centralizando los empujes, lo que determina la desaparición de los muros macizos del románico.
- c) Con este sistema al concentrarse los empujes de la bóveda en los ángulos es factible abrir **amplios ventanales**, ya que los muros laterales no soportan el peso. Estos ventanales se cubren de **vidrieras coloreadas** síntoma de que el hombre se aleja de las tinieblas y se acerca a la luz del humanismo renacentista.
- d) En los templos de tres naves o más se plantea el problema del traslado de estos empujes al exterior, al no poder adosarse contrafuertes, lo que se consigue volteando unos arcos llamados **arbotantes** (un gran brazo de piedra exterior que neutraliza el empuje de las bóvedas de crucería centrales, descargándolo sobre los contrafuertes) que enlazan los ángulos de la bóveda con los **contrafuertes exteriores**, que se afirman mediante el peso de **pináculos** o remates

puntiagudos, cuya misión fundamental no es constructiva sino decorativa.

- e) Al mismo tiempo se facilita la expulsión de las aguas de la lluvia mediante los canales que se sitúan en esos arbotantes, desembocando en las **gárgolas**.
- f) El **Rosetón** tiene una doble significación: alude al mismo tiempo al sol, símbolo de Cristo, y a la rosa, símbolo de María.

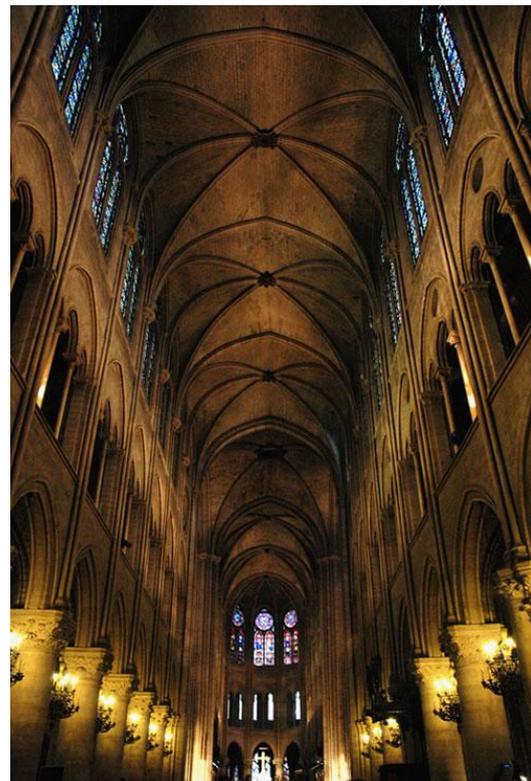
era utilizada para labores de limpieza); y los **ventanales**.

&Fachada occidental de la catedral de Reims

El gótico es un **arte urbano** que tiene en las **catedrales** un símbolo de la prosperidad y riqueza de una ciudad. Además es también reflejo del cambio de mentalidad que se produce en el siglo XIII, fruto de la observación de la naturaleza y del deseo de mayor expresión de las pasiones humanas. Al Dios-juez del románico le sucede el Dios-hombre del gótico, y a las tinieblas del primer estilo le sucederá la luminosidad.

La catedral gótica presenta elementos residuales de la iglesia de peregrinación románica. La planta sigue siendo de **cruz latina** y muestra un amplísimo desarrollo de la cabecera, que conserva la girola y las capillas radiales. Las catedrales de la fase inicial se caracterizan en su alzado interior por tener tres alturas: la **arcada** se separación de las naves; la **tribuna** para ampliar el aforo (no se debe confundir con el **triforio**, formado por una estrecha galería perforada en el espesor del muro y

La catedral gótica es un **edificio simbólico**: la planta de cruz alude a la posición de Cristo; el número tres que se refleja en la

estructura tripartita de la puerta o en las tres naves, alude a la trinidad; el rosetón simboliza la perfección y eternidad de Dios, y las portadas son anticipo de la gloria celestial. El eje que forma la nave principal, dirigiéndose hacia el altar mayor, significa el peregrinar del hombre sobre la tierra y el camino místico que conduce al hombre hacia Dios.

& Sainte Chapelle de París

La capilla es un relicario mandado a construir por San Luis de Francia para custodiar la corona de espinas de Cristo que había adquirido en Tierra Santa. Consta de dos pisos, en el inferior la cripta y sobre esta, una iglesia.

Las paredes han sido remplazadas por ventanas que filtran la luz a través de las vidrieras policromadas. El peso del edificio recae sobre contrafuertes exteriores.

En gótico en España se desarrolló desde finales del siglo XII hasta entrado el siglo XVI. El estilo tuvo algunas variantes regionales, según el reino cristiano en el que se encontrara.

&Catedral de León

Es la catedral gótica más parecida a las francesas, y de ella destacan su impresionante conjunto de vidrieras. Esta catedral presenta gran uniformidad de estilo porque se realizó en un corto período de tiempo (se inició en tiempos de Alfonso X y se acabó en el 1302).

& Catedral de Barcelona

La catedral está formada por tres naves de la misma altura por lo que en su exterior no hay arbotantes. Esta es una característica del gótico catalán también apreciable en la iglesia de Santa M^a del Mar.

& Iglesia de San Juan de los Reyes de Toledo.

Fue construido bajo el patrocinio de la reina Isabel I de Castilla con la intención de convertirlo en mausoleo real. Es la obra más representativa del estilo **gótico isabelino**. Este estilo es un estilo propio de la Corona de Castilla durante el reinado de los Reyes Católicos, que representa la transición entre el gótico final y el renacimiento inicial, con características estructurales góticas

originales e influencias decorativas de la tradición castellana, concretamente del mudéjar, de Flandes y, en menor medida, de Italia, siendo así un estilo ecléctico. El estilo isabelino será la base del plateresco.

2.- Escultura gótica: características y evolución.-

La escultura, al igual que en el románico, seguirá estando, en su mayor parte, ligada a la arquitectura y cumpliendo la función docente, pero en el estilo gótico el mundo sensible es la principal fuente de inspiración para los artistas. La innovación fundamental consistió en una tendencia al **naturalismo**: las figuras tienen movimiento, los pliegues de sus túnicas más reales, los personajes expresan sentimientos y emociones.

Frente al románico que ponía el mensaje por encima de la forma, el arte gótico recupera el afán por lograr el parecido entre las formas naturales y las formas artísticas y lo hacía, al igual que el arte grecorromano, reduciendo la naturaleza a un ideal. Renace lo que hoy entendemos por belleza. Las imágenes aparecen con rostros más serenos, nobles, melancólicos y expresivos. Dios pretende ahora ser más amable y humano, y menos severo.

Además de la escultura **adosada al edificio** se realizarán sepulcros, **retablos e imágenes de devoción**. Cobran importancia los temas marianos, que desplazan al Pantocrátor. La escultura comienza a

independizarse del marco arquitectónico, es decir, ya no tienen la forma de estatuas-columnas. La anatomía se adivina debajo del manto.

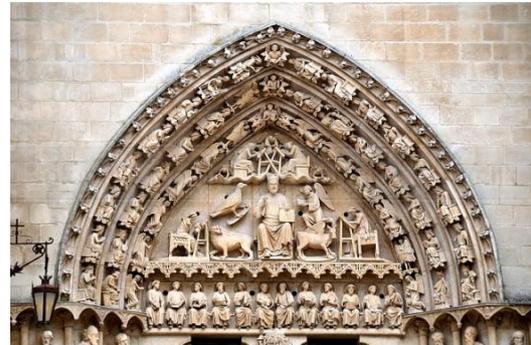
La escultura románica transmite eternidad, solemne majestad, distanciamiento; impone y sobrecoge. La escultura gótica transmite dulzura y belleza, parece acercarse a los seres humanos, siendo uno de ellos. Meditando sobre estas esculturas puede sentirse como la fe del hombre del s XII era movida por el temor, mientras que el fervor del hombre del XIII y del XIV, era debido a una esperanzada fe, plena de amor.

& Grupo de la Anunciación y la Visitación de la catedral de Reims.

Se aprecia un tono más expresivo y clasicista palpable en el tratamiento de los rostros y de los paños. Las figuras adoptan la postura de contraposto, lo que acerca a este grupo escultórico al clasicismo. Interrelación psicológica conseguida entre las figuras, mirándose entre sí dialogantes y más liberadas del marco arquitectónico.

& Tímpano de la Portada de la catedral de Burgos

En las jambas, arquivoltas, tímpanos y parteluces de las portadas se desarrolla un trabajo escultórico de destacado papel en el gótico español, de clara influencia francesa. Persiste la jerarquía espacial y la adaptación de las figuras al marco arquitectónico.

En el tímpano de la portada principal se representa el Juicio Final. Destaca Nuestra Señora La Blanca en el parteluz.

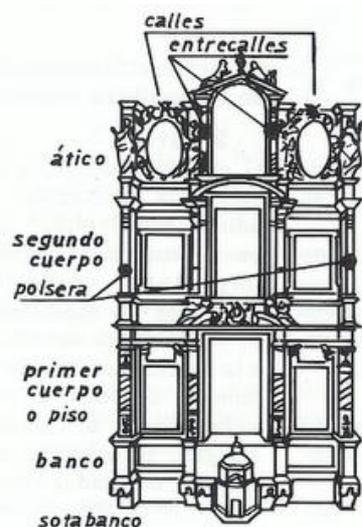
& Retablo de Gil de Siloé en la Cartuja de Miraflores (Burgos).

La escultura y pintura española se desarrollará sobre todo en los **retablos**. El retablo es la estructura arquitectónica, pictórica y

escultórica que se sitúa detrás del altar en las iglesias católicas. Aunque los orígenes del retablo sean extranjeros (flamenco e italiano), el arte español lo convirtió en un producto típico para decorar el altar mayor, y esta tendencia permanecerá hasta el Barroco. El retablo se convierte en un receptáculo de historias sagradas y método de formación que utilizará el arte religioso. Cataluña optó por los retablos pintados mientras Castilla prefirió los retablos escultóricos.

El retablo se divide verticalmente formando *calles* y horizontalmente formando *cuerpos*. También puede contar con *entrecalles*, *banco* o *predela* (tabla inferior que une las calles) y *guardapolvo*.

De los elementos más destacados de este retablo es la rueda angélica en la que se enmarca la imagen de Cristo crucificado. En la parte más externa de la rueda, se sitúan las figuras de Dios Padre a la izquierda y del Espíritu Santo a la derecha y en la parte inferior del madero, las figuras de la Virgen María y San Juan Evangelista.

3.- Pintura gótica.-

Lo más destacado de la pintura lo vamos a encontrar en **Italia** y en **Flandes**. En ambas escuelas está el **origen de la pintura moderna**.

3.1.- Italia

Cuando empieza el **Duecento** (siglo XIII), **Italia** estaba bajo la influencia bizantina, lo que se llamaba *maniera greca*, con fondos dorados, personajes planos y espirituales, y rígida simetría. Frente a esta pintura de influencia bizantina, preocupada por la decoración y el dibujo plano, la **pintura de Trecento** muestra un mayor interés por la belleza naturalista y el juego de los volúmenes. La profundidad, la luz, el naturalismo y la representación de los estados anímicos comienzan, sobre todo en la escuela de Florencia, a ser algunas de las preocupaciones del artista. Se alude a la profundidad espacial, aparecen los estudios anatómicos en combinación con gestos sentimentales. Otra particularidad italiana es la importancia de la pintura al fresco, que se mantiene, mientras decrece en el resto de Europa.

Una escuela del siglo XIV italiano constituye el antecedente del Renacimiento: a **escuela florentina**.

& La huida a Egipto, de Giotto (Capilla Scrovegni de Padua)-GIOTTO Cambió el "arte de pintar de lo griego a lo latino": un lenguaje pictórico moderno, en el que triunfa el volumen plástico, la realidad del paisaje y la gravedad humana. Su lenguaje pictórico marca una auténtica revolución en la historia de la pintura al romper con los

convencionalismos del *estilo bizantino*, por ello **GIOTTO** es considerado el iniciador de la pintura moderna, introduciendo en sus composiciones fondos arquitectónicos o paisaje y empieza a insinuar el volumen y la profundidad. Añadió el dramatismo en los rostros y movimientos, rasgos poco usual en la pintura de la época, iniciando un estilo más vivo y humano. Sus figuras son monumentales y más reales. Giotto concibe las figuras y arquitectura como masas con volumen escultórico, en una concepción muy diferente del estilo plano que imperaba entonces.

ESCUELA FLORENTINA.

3.2. -Flandes

La región de Flandes, donde, entre otras ciudades, destacan Brujas y Gante, dependiente políticamente del duque de Borgoña, alcanza una riqueza considerable durante el siglo XV, como consecuencia del desarrollo de la artesanía y del comercio. Este momento de esplendor económico coincide con la consolidación de una escuela pictórica que tendrá gran

influencia en Europa, especialmente en la Península Ibérica, y el avance más claro hacia el Renacimiento.

La gran aportación técnica de esta escuela a la pintura es la utilización del óleo, es decir, se emplea el aceite de linaza o de nuez como aglutinante de los colores. Esta técnica permite reflejar la realidad y las distintas calidades de los ropajes y objetos con una fidelidad asombrosa, prácticamente fotográfica, que no se podía alcanzar con el temple. El óleo permite crear **veladuras** (tintas transparentes que suavizan el tono de lo pintado). Esta técnica da **mayor viveza y riqueza** a la gama **cromática** pues los colores adquieren mayor brillantez, y superponiendo dos o más colores se obtiene gran variabilidad en tonalidades. Por otra parte, esta técnica permite tratar los temas con extraordinaria **minuciosidad**, atendiendo al detalle hasta extremos inverosímiles. La técnica es todavía más difícil y depurada si se tiene en cuenta que las obras son de pequeño tamaño.

El soporte seguirá siendo la **tabla**; tendremos que esperar a la pintura veneciana para ver aparecer el lienzo.

Así mismo, en las obras flamencas se evidencia el interés por todo, no sólo por las figuras humanas. De esta manera se refleja fielmente el ambiente que le rodea introduciendo el **paisaje** y la **perspectiva**, creando así gran **realismo**. La **minuciosidad**, la utilización de la **luz** y el **simbolismo** de los elementos representados, plasmando la idea tomista de que Dios

está presente en todo lo creado y manifestando que lo sagrado se puede hallar también en los objetos cotidianos, serán también características de la pintura flamenca del siglo XV. Por ello, esta escuela flamenca representa un puente entre la pintura gótica y la renacentista.

La **temática** de la pintura flamenca también es novedosa ya que refleja el **realismo** que demanda la burguesía afincada en las florecientes ciudades comerciales de Brujas o Gantes. Los cuadros adquieren un formato adecuado para colgarlos en las paredes de sus viviendas. También irrumpió el retrato.

Los representantes más genuinos de esta escuela flamenca del siglo XV fueron los hermanos Van Eyck, Roger Van Der Weyden y el Bosco.

& Políptico del Cordero Místico de Hubert y Jan Van Eyck

& Matrimonio Arnolfini, de Jan Van Eyck

Arnolfini fue un banquero italiano afincado en Brujas. El cuadro es un retrato que refleja la importancia social que va adquiriendo la **burguesía** incipiente. Por otra parte, el pintor se autorretrata en el espejo contribuyendo a una mayor valoración del artista. Ambas cosas muestran el cambio social que se está produciendo en él a finales de la Edad Media.

Predominio de la **línea** que apreciamos en los contornos muy nítidos. La utilización de la **luz**, que gracias al óleo produce una sensación atmosférica brillante y luminosa. **Realismo y minuciosidad**. Observamos un repertorio simbólico, cada objeto representado alude a un valor: la lámpara con una sola vela encendida alude a la llama sagrada de Cristo, que parece bendecir la unión. El perrito es símbolo de fidelidad. El espejo simboliza la virginidad, pureza de la mujer al llegar al matrimonio. El cuadro tiene unas reducidas dimensiones como corresponde a una **pintura doméstica e intimista** y

contribuyen a forzar la minuciosidad de lo representado.

& *El descendimiento* de Roger van der Weyden

ROGER VAN DER WEYDEN es el pintor de temas patéticos y marianos, introduciendo la preocupación por los sentimientos. Su obra maestra es el *Descendimiento* (Museo del Prado) en la que se refleja su sentido plástico, hondo patetismo y expresividad en los rostros, inspirándose en la *compassio mariae*, es decir, en el paralelismo entre las vidas de Cristo y la Virgen. Obra concebida como si reprodujera un conjunto escultórico policromado. Apreciamos que todavía persiste la influencia de la *maniera greca* típica de la pintura gótica, es decir, las figuras aparecen como recortadas sobre un fondo dorado, recordándonos a los iconos bizantinos.

& *El jardín de las delicias* de **EL BOSCO**

España guarda una gran colección de obras de este autor gracias a la preferencia que por él sintió Felipe II.

El pintor más original del arte flamenco es **EL BOSCO** (1450-1516). Su apellido artístico la viene de su ciudad natal: Hertogenbosch. Sus temas son alegóricos y están tratados con una ironía burlesca y una finalidad moralizante. No se limita a representar la naturaleza sino que crea un mundo imaginario, de sueños fantásticos, que hacen de su obra un antecedente del surrealismo del siglo XX. Entre sus obras sobresale *El jardín de las delicias* (Museo del Prado) en el que representa a la humanidad conducida por los instintos, simbolizados por los animales. El desorden y lo absurdo frente al ordenado racionalismo del mundo divino. La tabla derecha (izquierda del espectador) representa la creación, el momento en el que dios crea a Eva. La tabla central representa el mundo de vicios y placeres; composición abigarrada de patente *horror vacui*. La tabla de la derecha representa el infierno. Las tablas nos viene a decir que lo que empezó mal para el hombre desde el mismo momento de la creación por culpa del pecado original, deriva en un Mundo vacío e infeliz basado en los placeres materiales, la relajación de costumbres, etc... Las composiciones del Bosco son originales, extrañas y fantásticas, con intención moralizante.

TEMA 7.- ARTE DEL RENACIMIENTO.-

Introducción

Se entiende por Renacimiento el fenómeno cultural que, en el **inicio de la Edad Moderna**, retoma los principios de la **antigüedad clásica** sin renunciar a la tradición cristiana, pero sustituyendo la omnipresencia de lo religioso del mundo medieval por una afirmación de los valores del mundo y del hombre. El arte del Renacimiento no será una repetición, sino una reinterpretación de los principios artísticos clásicos que se compatibilizan con los de la **tradición cristiana**.

Durante esta época se va a producir una serie de cambios que caracterizarán la Edad Moderna y que sentarán los pilares básicos de la civilización occidental: se pasa de la mentalidad teocéntrica a la **antropocéntrica** y con ella llega el **humanismo**; de la **monarquía** feudal a la **autoritaria** (Estado Moderno), y en la sociedad irrumpe la **burguesía** como un nuevo grupo social cada vez más influyente. Esta es la época también de los **descubrimientos geográficos** y de la **división del cristianismo** y las consecuentes guerras de religión entre **católicos y protestantes**.

En el terreno de las artes, durante el Renacimiento se forjó un nuevo estilo de representación que va a perdurar intacto hasta finales del siglo XIX.

1.- Renacimiento italiano: características y periodización.-

Es en **Italia** donde cristaliza antes esta nueva visión del mundo y del arte. Italia estaba más avanzada económica y socialmente por su organización de ciudades-estados, y se enriqueció con el comercio europeo a lo largo de toda la Edad Media. Por otra parte, Italia mantuvo a lo largo de todo el medievo una supervivencia de los elementos clásicos que dotó de una personalidad propia a los estilos europeos (románico y gótico). Por ello es difícil precisar una fecha para la aparición del Renacimiento en Italia. Por el contrario, el resto de Europa, donde el gótico final alcanzó un extraordinario florecimiento, puede señalarse con precisión el inicio del Renacimiento hacia 1490- 1500.

El **arte** dejó de considerarse un nuevo instrumento al servicio de la religión, y el contenido y la finalidad se centraron en la **belleza**, entendida como la representación de la realidad según una serie de principios racionales. También el concepto de **artista** cambió. Ahora se ve cada vez más **como un intelectual** y menos como un artesano.

El arte del Renacimiento otorga prioridad a la **figura humana**, entendida como ejemplo de toda la creación, y sitúa a ésta en la naturaleza o en el paisaje urbano y todo ello mediante el enfoque de la **perspectiva lineal**, consiste en representar los objetos distantes más pequeños que los situados cerca del espectador, al tiempo que las líneas perpendiculares tienden a juntarse en un punto de fuga del horizonte, de acuerdo con la pirámide visual.

El arte renacentista se caracteriza por hacer del ser humano el centro de sus manifestaciones y tomar como modelo la Antigüedad clásica. Se produce una conciliación neoplatónica entre las culturas grecorromana y cristiana que hace que los temas paganos tengan un carácter moralizante y convivan con los religiosos, de ahí la mitología clásica como tema en la escultura y la pintura.

El Renacimiento italiano lo podemos dividir en **tres etapas**: un renacimiento temprano que se corresponde con el **Quattrocento o siglo XV**; un **renacimiento pleno o clásico** que abarca la primera mitad del siglo XVI, y una etapa final, a partir de 1520, conocida como **manierismo**. Estas dos últimas etapas formarían el llamado **Cinquecento o siglo XVI**.

La primera mitad del siglo es conocida como **RENACIMIENTO PLENO O CLÁSICO**. Es la época de los grandes genios como Bramante, Miguel Ángel, Leonardo o Rafael.

Hacia la segunda mitad de siglo, una serie de acontecimientos como el saqueo de Roma, el creciente dominio de España en Italia y la división del cristianismo pudieron producir una necesidad de evasión que pudo potenciar el desarrollo del arte manierista. Así desaparece el confiado optimismo humanista y cambia el panorama artístico. Es entonces cuando el arte se vuelve sobre sí mismo y se hace caprichoso, extraño y difícil de entender por su carga intelectualizada. La armonía y las proporciones son sustituidas por obras llenas de tensión. Aunque los elementos que se emplean sean los

mismos del estilo clásico, el artista los emplea arbitrariamente sin respetar muchas veces su distribución tradicional. Es el **MANIERISMO** que será un arte refinado de ámbito internacional que tendrá por base la interpretación subjetiva y personal de cada autor (*maniera*). Sus características serán: **tensión** frente al equilibrio clásico; **luz contrastada** frente a la luz homogénea; **cromatismo intenso** frente al suave; **volumetría** frente a la gracilidad; la **expresividad** frente al idealismo; y la inquietud, la **sorpresa**, frente al orden.

En arquitectura el manierismo se caracterizara por la utilización del lenguaje clásico con absoluta libertad, empleo de elementos arquitectónicos que no siempre cumplen una función estructural, búsqueda de la sorpresa, la originalidad; espacios agobiantes y angustiosos. En escultura es característico la **forma serpentínata** (contorsionada con artificio de formas que dibujan una ascensión helicoidal). En la pintura, característica es la arbitrariedad en el uso del color y de las proporciones, alargándose las figuras, utilizando el trazado serpentiniforme y los escorzos; las figuras están en constreñidas por marcos estrechos, lo que acentúa las expresiones angustiadas.

Frente a este arte sofisticado y minoritario, el Concilio de Trento creó un arte adaptado a sus necesidades, que debía expresarse con un lenguaje popular, asequible a la gran masa que ahora pretendía atraer a los templos. Las imágenes sirvieron ahora más que nunca de apoyo a la enseñanza religiosa, frente a la prohibición

protestante de este culto, cultivándose un estilo patético y místico, cuyo realismo preconizaba los inicios del Barroco. Este estilo es conocido como **ARTE DE LA CONTRARREFORMA**.

La prosperidad económica, el anhelo cultural e incluso el deseo de ostentación provocaron entre los grandes señores la aparición de la figura del **mecenas** que protegía a los artistas, no sólo para que ejecutasen sus encargos, sino también por el prestigio que ello le proporcionaba. Por otra parte, el artista experimentó un proceso de individualización y personalización, frente al anonimato de los de la Edad Media, como fruto del culto humanista por el individuo. Filósofos y artistas resucitan el antropocentrismo, la teoría de las proporciones del cuerpo humano y las leyes de la perspectiva.

El inicio del Renacimiento tendrá lugar en **Floencia**, que se ha recuperado demográficamente de la "peste negra" y goza de una pujante economía, diversificada en la industria de la lana, el comercio de tejidos y las operaciones bancarias. Esta ciudad-estado estaba gobernada por la **familia Medici** que actuará como mecenas del arte. Floencia, tras la muerte de Lorenzo "el Magnífico" en 1492, va a ser sustituida por **Roma** como capital del arte. Es la Roma de los papas que pretenden devolver a esta ciudad su protagonismo político y cultural. Julio II y León X atrajeron a los grandes artistas de la época y actuaron de mecenas.

2.- Arquitectura renacentista italiana.-

Se produjo una vuelta al lenguaje arquitectónico clásico, laico y antropocéntrico. Los elementos sustentantes son de nuevo **pilastras** y **columnas** de acuerdo con los **órdenes clásicos**. Los órdenes clásicos reemplazaron al pilar gótico, se trazó el **arco de medio punto**, el más usado por los romanos, y el techo se hizo plano con casetones o con bóveda de cañón, reservando la **cúpula** de media naranja para los espacios centralizados. En la decoración se recurre al repertorio de motivos clásicos: almohadillado, medallones, guirnaldas... En cuanto a la planta, se continúa utilizando la **planta basilical**, herencia del mundo romano, que se habían mantenido durante la Edad Media y se desarrolla la idea de **planta central**.

La arquitectura estará basada en principios de orden y claridad, en la aplicación del sistema clásico de proporciones. Los diseños se realizan de acuerdo con un estudio matemático, guardando los principios de **simetría** y **armonía**, que ahora se adapta a las necesidades contemporáneas.

2.1.- Arquitectura del Quattrocento.-

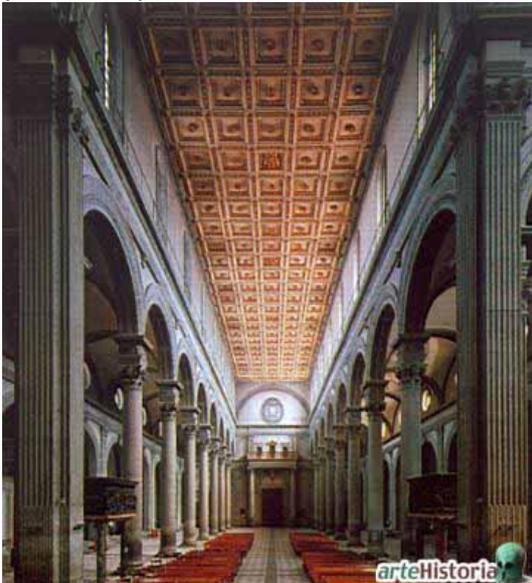
Lo que distingue al **Quattrocento** del **Cinquecento** en la arquitectura es la riqueza decorativa: medallones, guirnaldas, grutescos en los interiores. En el cinquecento se prefieren los efectos monumentales, destacando las líneas constructivas y no la decoración.

**&Cúpula de la Catedral de Florencia
-BRUNELLESCHI**

BRUNELLESCHI es el primer gran arquitecto del Quattrocento. Su cúpula está elevada sobre un tambor octogonal y que son en realidad dos cúpulas superpuestas, una interior semiesférica y otra exterior apuntada, que hace que esta última contrarreste los empujes de la primera. Su altura es de 56 m. y está coronada con una linterna. Con esta obra sienta las bases de la arquitectura renacentista al introducir la referencia de la Antigüedad.

**& Iglesia de San Lorenzo
(Florencia) - BRUNELLESCHI**

Fue la iglesia de los Medici. Se inspira en la basílica romana. Brunelleschi adopta los elementos clásicos e interpone un trozo de entablamento entre el capitel de las columnas y el arranque del arco. Columnas corintias, pilastras acanaladas, arco de medio punto, entablamento y techos plano con casetones.

**2.2.- Arquitectura italiana
del Cinquecento.-**

El *cinquecento* representa la segunda fase del renacimiento italiano, que es a la vez su culminación y crisis. Representa un estilo más severo, monumental, perfecto y equilibrado, que se despoja del carácter ornamental del *quattrocento*.

**& Cúpula de la Iglesia de San Pedro
(Roma)- MIGUEL ÁNGEL**

MIGUEL ÁNGEL fue el encargado de continuar la obra de la *Basílica de San Pedro* y lo hizo cuando contaba con 71 años. Se aceptaron sus condiciones de modificar el proyecto y en él desaparecen las torres proyectadas por Bramante y se levantaba una enorme *cúpula* de más de 100 metros de altura y su estructura es doble como en Florencia. Se había creado así el prototipo de cúpula occidental y todas las que le sigan, hasta el siglo XIX, serán imitación de esta. La cúpula cuenta con 42 m de diámetro, se apoya en un tambor circular que presenta parejas de columnas gemelas. Tiene también un segundo tambor o sobre cuerpo con decoración de guirnaldas. La cúpula es ligeramente apuntada, de nervios y con linterna.

3.- Escultura italiana del Renacimiento.-

En la escultura, al igual que en la pintura, se imita el **mundo clásico** tanto en sus formas, **estudio anatómico** a través del **desnudo**, como en los materiales (**mármol** y **bronce**). Se realiza el **bulto redondo** (talla completa que permite la visión desde todos los puntos de vista) y el **relieve** y en cuanto a la **temática**, además de la **religiosa**, se introdujeron también temas de la **mitología** pagana que suele encubrir contenidos simbólicos referentes a la iconografía cristiana. También se resucita el **retrato ecuestre** y el **busto** al modo antiguo así como la **escultura funeraria** con representaciones alegóricas en las

que se exaltan las virtudes del fallecido.

3.1.- Escultura italiana del Quattrocento.-

& David - DONATELLO

DONATELLO cultivó también la orfebrería y supo de arquitectura y pintura así como dominó todas las técnicas y materiales. Es el **gran creador del estilo renacentista**, oscilando entre la búsqueda del **equilibrio clásico** y la **belleza**, y el culto de un cierto expresionismo que acentúa los valores dramáticos en la última etapa de su vida. Su tema fundamental es lo humano, **estudiando al hombre** desde la infancia hasta la vejez. Sus personajes reflejan sentimientos y están cargados de profunda **psicológica**.

Su *David adolescente* es el símbolo de la victoria de la inteligencia sobre la fuerza bruta.

Esta escultura, realizada en bronce, es el primer desnudo desde la Edad Antigua.

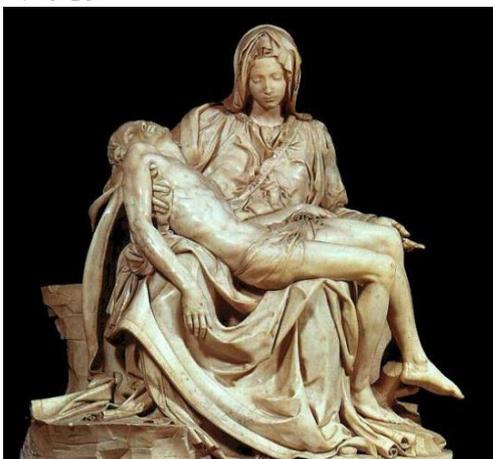
& Condotiero Gattamelata (Padua) - DONATELLO

Primera estatua en honor de un guerrero del mundo moderno. Resucita el modelo romano del emperador Marco Aurelio a caballo. El condotiero es el jefe de un ejército de mercenarios que, al servicio de los poderosos, limitaba las libertades ciudadanas imponiendo un gobierno dictatorial.

3.2. -Escultura italiana del Cinquecento:

&La Piedad del Vaticano - MIGUEL ÁNGEL

MIGUEL ANGELO BUONAROTI es el genio máximo de la escultura, arte que considera el suyo, aunque cultivará también la arquitectura, la pintura y la poesía. Llamado por sus contemporáneos *El Divino*, su sabiduría frente a las formas del cuerpo y las complejidades del espíritu hacen de Miguel Ángel el prototipo universal de escultor capaz de expresar en mármol cualquier idea. Su personalidad fue inconformista y arrolladora quedando reflejada en su obra esa tensión espiritual que caracterizó al pintor.

Las características de su obra podemos resumirlas en la grandiosidad de sus figuras, la perfección anatómica y la *terribilitá*, es decir, fuerza interior y espiritual de los personajes.

Miguel Ángel aúna belleza ideal y movimiento interior e interpretación de forma personal de las reglas clásicas. Su obra es la imagen perfecta de la evolución de la escultura renacentista desde la búsqueda del equilibrio y la proporción del renacimiento clásico hasta la atención al contenido expresivo de la imagen del manierismo.

En esta *Piedad* observamos la belleza juvenil de María, que es símbolo de pureza inmaculada, no corrompida por el pecado. Su desproporción con respecto al pequeño cuerpo de Cristo responde a la composición piramidal. Belleza ideal y perfección técnica; es la obra más clásica de Miguel Ángel. Armonía y sosiego típico de la etapa clásica del Renacimiento.

& David - MIGUEL ÁNGEL

El David fue encargado por el pueblo florentino para la plaza de la Signoría de esta ciudad. Representa al joven pastor hebreo con una onda en el hombro, para significar que, así como David había defendido a su pueblo y lo había gobernado con justicia, el que gobernase la ciudad de Florencia, debería defenderla y gobernarla justamente. Es símbolo del triunfo de la República sobre los Médicis. Está inspirado en la estatuaria clásica (postura, material y culto al cuerpo), en cambio el personaje está sacado de la tradición cristiana, lo cual es un buen ejemplo del concepto renacentista del arte. El David marca la transición entre el estilo sereno de su primera época y la "terribilitá", término italiano que resume la fuerza contenida de sus figuras. La figura, de 4 metros de alto sin contar con el pedestal, está en tensión pero sin perder la serenidad. El David representa el vigor, la inteligencia y la maestría del

pequeño estado florentino frente a los grandes poderes de la época (Francia, España y el Papa), a la vez que la creencia en el individuo como expresión de la nueva época.

& Moisés - MIGUEL ÁNGEL

El papa Julio II le encarga un grandioso monumento funerario para colocarlo en la Basílica de San Pedro, pero este proyecto irá reduciéndose debido a presiones económicas, políticas y familiares, y acabará siendo sólo la figura del famoso *Moisés* y los *esclavos*.

Moisés presenta dos rayos de luz aureolándole la cabeza, recordando el halo que envolvía su rostro cuando descendió del Sinaí con las tablas de la ley. Su potencia expresiva y su concepto heroico, corpóreo y monumental es idéntico al de las pinturas del Juicio Final de la Capilla Sixtina, donde se aprecia una musculatura muy desarrollada típica ya de la tensión manierista. Moisés se representa como el gran legislador del pueblo judío en quien se dan cita las virtudes del guerrero y del líder

espiritual, lo que le servirá para representar la personalidad del pontífice.

& Tumbas mediceas (Iglesia de San Lorenzo- Florencia) - MIGUEL ÁNGEL

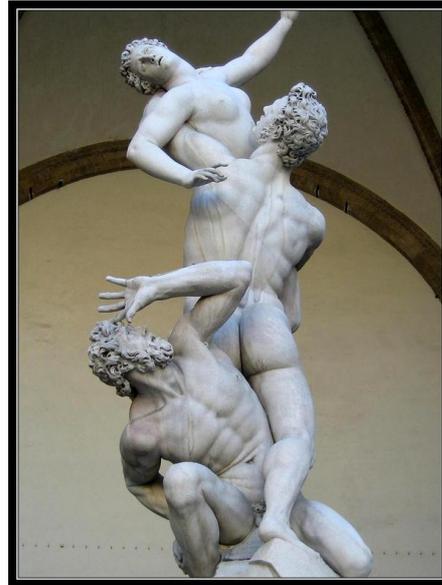

Sepulcros de Guiliamo y Lorenzo de Medici, descendientes de Lorenzo el Magnífico. Ambos personajes simbolizan la vida activa y la vida contemplativa respectivamente. El retrato del difunto va acompañado por figuras alegóricas a la noche y el día (Guiliano), y la aurora y el crepúsculo

(Lorenzo). Las tumbas se encuentran adosadas a la pared, donde la arquitectura se integra con la escultura.

Estos sepulcros servirán de inspiración para los artistas del siglo XVII y XVIII.

& El rapto de las sabinas - GIAMBOLOGNA

El grupo escultórico mide 410 cm de altura, está realizado en un solo bloque de mármol blanco y compuesto por tres personajes desnudos. La obra muestra el **episodio mitológico** del «rapto de las sabinas» por parte de los fundadores de Roma. Según la leyenda la escasez de mujeres en Roma después de la fundación por Rómulo, hizo que las buscasen para formar familias entre el pueblo de los sabinos, los cuales se opusieron y no permitieron a sus mujeres que se casaran con los romanos, por lo que estos planearon su rapto durante un gran festival que Rómulo organizó. Para recuperar a las mujeres, el legendario rey sabino de Cures, Tito Tacio declaró la guerra a Roma, pero las mujeres ya casadas y

con hijos, se interpusieron entre los combatientes y los sabinos desistieron de luchar.

Este grupo es un trabajo de arte manierista con las características propias de este movimiento: figuras alargadas con posturas contorsionadas y en tensión.

4.- Pintura renacentista italiana.-

En el Renacimiento se crea tanto **pintura mural al fresco** como de **caballete**, teniendo esta última la **tabla** como soporte y el **temple** como técnica (colores disueltos en agua con yema de huevo o cola). En la segunda mitad del siglo XV y por influencia flamenca, se introduce el uso del **óleo**, especialmente en Venecia.

Las composiciones son equilibradas: disposición triangular y luz diáfana. La gran conquista de la pintura del renacimiento fue el dominio de la **perspectiva geométrica o lineal** (sistema de representación mediante una serie de líneas que convergen hacia un punto, llamado punto de fuga, y por el cual los objetos se ven más pequeños a medida que se alejan del espectador). Con la utilización de la perspectiva se consigue así reflejar sobre el plano la profundidad de las 3 dimensiones de la naturaleza. Sobre esto se asienta las bases de la pintura moderna y contemporánea.

También se introduce el **paisaje**, tanto arquitectónico, frecuentemente decorados con elementos clásicos, como natural. Hay un interés por lo natural idealizado. Los **temas** predominantes serán el **religioso, mitológico y retrato**. El nuevo concepto del hombre -

antropocentrismo - es determinante en el nacimiento de este género. El estudio psicológico de los personajes será otra característica de la nueva pintura.

4.1.- Pintura del Quattrocento.-

&El tributo de la moneda - MASSACCIO

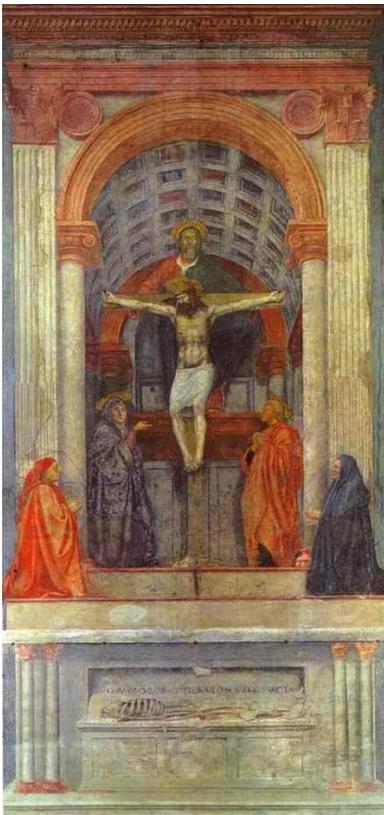

A **MASACCIO**, pese haber muerto con 26 años, se le considera el **creador de la pintura moderna** al igual que Brunelleschi y Donatello lo fueron en arquitectura y escultura respectivamente. Este autor es el primer artista que construye con el color, preocupándose del volumen y los efectos tridimensionales. En sus personajes aparecen ya los rasgos psicológicos (dramatismo y dolor en las actitudes). Pintura robusta, maciza, solemne y de gran fuerza expresiva; carácter corpóreo de sus personajes. Volúmenes casi escultóricos que se traduce en un anguloso plegado de los ropajes.

El **Tributo de la moneda** pertenece a una colección de frescos de la Capilla Brancacci en la iglesia del Carmen en Florencia. Narra diferentes pasajes del Nuevo Testamento referidos a San Pedro, en concreto el episodio evangélico en el que Cristo convencido de que "hay que dar al César lo que es del César"

manda a Pedro que cumpla con esta obligación, primero recogiendo el óbolo que hay que pagar de la boca de un pez (ahí el milagro) y después pagándolo al recaudador. La escena tiene tres momentos: 1º el momento en el que el recaudador pide el impuesto, 2º cuando Pedro recoge el óbolo del pez muerto, 3º Pedro accede a pagar al recaudador.

& La Trinidad (Iglesia de Santa Mª Novella- Florencia) - MASSACIO

Este fresco es el primer documento conservado de la perspectiva aplicada a la pintura. Se crea así el efecto de profundidad a través de la bóveda acasetonada. Se representa también elementos arquitectónicos característicos del Renacimiento: pilastras corintias, columnas jónicas y bóveda de cañón con casetones.

& La Primavera - BOTTICELLI

BOTTICELLI es un pintor de contornos precisos, líneas ondulantes y nerviosas. Es un místico de la belleza y luces diáfanas. Su obra la podemos dividir en **dos etapas**. La primera de ella se caracteriza por las composiciones con **temas mitológicos**. Botticelli gozó de la protección de la poderosa familia Medici de Florencia y formó parte del círculo neoplatónico de intelectuales que se formó en torno a la corte de Lorenzo "El Magnífico". A esta etapa corresponden sus obras más famosas (*La Primavera* y *El nacimiento de Venus*). A partir de la muerte de Lorenzo el Magnífico (1492) y las predicaciones de Savonarola su pintura se vuelve más dramática y el tema será siempre religioso volviendo a la espiritualidad gótica.

La Primavera es una **alegoría del amor** en su doble manifestación del amor sagrado y el amor profano. Figuras con canon alargado, muy bien dibujadas; belleza idealizada, colores pálidos con transparencia en los ropajes. Luz uniforme. Todas las figuras se alinean sobre un único plano, sin profundidad.

**& El Nacimiento de Venus -
BOTTICELLI**

La obra reproduce el paisaje de la mitología clásica donde la diosa nace de los testículos de Urano en contacto con el mar, cuando fue castrado por Zeus. La figura de Venus inspirada en la estatuaria clásica y dotada de gran sensualidad.

**4.2.- Pintura del
Cinquecento.-**

**& La Virgen de las rocas -
LEONARDO DA VINCI**

LEONARDO DE VINCI es el símbolo del Renacimiento italiano y al

mismo tiempo prototipo del hombre moderno. Leonardo cultivó junto a la pintura las actividades más dispares: inventor, arquitecto, ingeniero, urbanista, estudioso de la anatomía, botánico, astrónomo, tratadista, poeta. Fue un hombre excepcionalmente dotado tanto para la creación artística como para la ciencia. Como pintor, su gran aportación fue el "esfumato", artificio pictórico que consiste en prescindir de los contornos netos y precisos del Quattrocento y envolverlo todo en una especie de niebla imprecisa que difumina los perfiles y produce una impresión de inmersión total en la atmósfera. El paisaje adquiere así una misteriosa dimensión, y los personajes un encanto distante y enigmático. Preocupado por la solución de problemas técnicos, pintó poco en realidad. Estuvo al servicio de la ciudad de Florencia y en Milán, al servicio de Ludovico Sforza, pasando por último a Francia, donde murió al servicio de Francisco I.

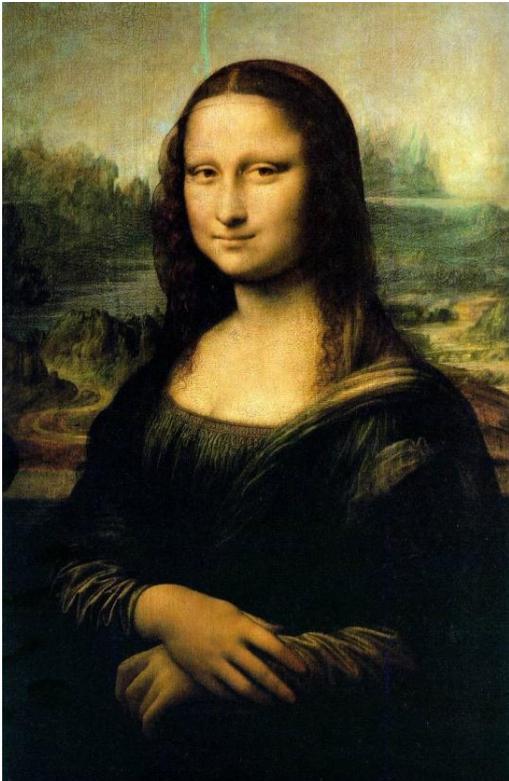
La *Virgen de las Rocas* presenta una composición piramidal o triangular que le confiere un equilibrio formal. Sin embargo las luces y sombras aparecen contrastadas (claroscuro).

& La última Cena - LEONARDO DA VINCI

En el refectorio de la iglesia de Santa Mª de la Gracia, en Milán, pinta *La Última Cena*, en ella trató de inventar una técnica que, siendo pintura al fresco, le permitiera trabajar sin prisas, cosa que no permitía esta técnica debido a su rápido secado. Por eso pintó al temple sobre la pared. El resultado del experimento fue desastroso y la pintura se ha ido desvaneciendo. La pintura se considera un estudio psicológico de cada uno de los apóstoles ante las palabras de Jesús: "Uno de vosotros me traicionará". Se aprecia también perspectiva lineal: las líneas convergen hacia las tres ventanas.

& La Gioconda o Monalisa - LEONARDO DA VINCI

Representa a una florentina que al casarse con Francesco Giocondo, banquero florentino, pasará

a llamarse *La Gioconda*. Se aprecia el "esfumato" (atmósfera vaporosa, silueta difuminada). La pintura es un óleo sobre tabla y presenta una composición piramidal con un paisaje irreal de fondo. La enigmática sonrisa de la retratada junto con la perfección técnica insuperable ha convertido a esta pintura en el retrato más famoso de la historia del Arte.

& La Escuela de Atenas - RAFAEL

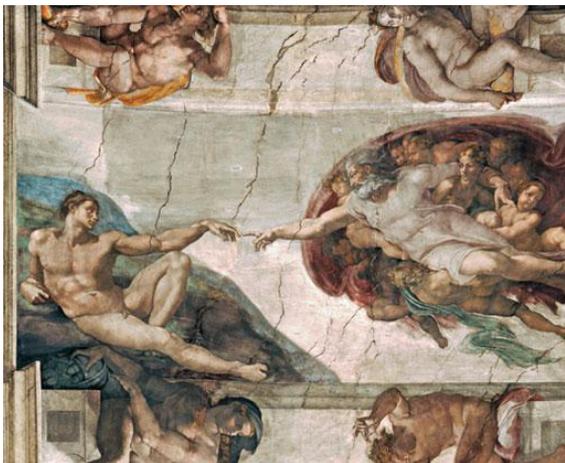
A pesar de su breve vida, Rafael murió a los 37 años, es el artista que mejor representa el renacimiento clásico. Su estilo va evolucionando. En una primera etapa se advierte la influencia de Perugino (*Desposorios de la Virgen*: simetría y personajes delicados). En Florencia asimila la composición triangular y el sfumato de Leonardo, y en Roma, en contacto con Miguel Ángel, dota a su estilo de mayor monumentalidad. Su estilo es comprensible, sereno y armónico. Orden, simetría y personajes delicados caracterizan sus composiciones.

La escuela de Atenas es un fresco de las Estancias Vaticanas en el que el artista representa a Platón, como filósofo de la especulación metafísica, indicando el cielo,

mientras Aristóteles, señala la tierra, en cuyo campo se desarrolla la experimentación física. Esta escena la representa en un entorno monumental con formas arquitectónicas introducidas por Bramante. Los modelos utilizados para representar a algunos de los filósofos eran artistas contemporáneos de Rafael: Leonardo, Miguel Ángel, Bramante o el mismo autor. Esta identificación de la antigüedad y artistas renacentistas es doble; no sólo exalta la importancia de la Antigüedad clásica sino, sobre todo, dignifica la personalidad de los artistas de la época.

Desde el punto de vista plástico, la pintura de Rafael cambia en esta obra; ya no es una composición cerrada, armónica y estática. La obra se dinamiza con una disposición agitada y las posturas de los personajes empiezan a retorcerse. En la composición y los desnudos se aprecia la influencia de la bóveda de la Capilla Sixtina que Miguel Ángel acababa de pintar.

& Bóveda de la Capilla Sixtina - MIGUEL ÁNGEL

Toda obra de Miguel Ángel, al igual que su vida, acusa una tensión que acabó por resultar insoportable

para el artista. Su carácter, pleno de energía y ansiedad, le llevó a sufrir la crisis política, religiosa y espiritual que padeció Florencia a finales del siglo XV y la otra crisis provocada por la división del cristianismo.

En su pintura concede primordialmente importancia al dibujo anatómico y al volumen, desdeñando el paisaje y el colorido, dándole así un carácter escultural y creando figuras poderosas en movimiento. Exaltación de la **anatomía** y el **desnudo** que expresaban el papel que se le daba al hombre dentro de las teorías humanistas: hombre a imagen y semejanza de Dios. Su carácter de escultor queda patente en su oficio de pintor por el sentido volumétrico de sus cuerpos y la reducción del colorido.

En la **Bóveda de la Capilla Sixtina** desarrolla un canto al cuerpo desnudo. El techo está dividido en compartimentos a través de unas arquitecturas fingidas. En estos compartimentos pinta episodios del génesis, desde la creación hasta Moisés. Entre los recuadros aparecen los profetas y las sibilas, es decir, aquellos que han previsto y anunciado la futura llegada del Mesías. Miguel Ángel en esta obra trabajó a disgusto y cayó casi en la extenuación ya que fueron cuatro años de trabajo en solitario. Las anatomías rotundas y musculosas demuestran que la escultura influyó decisivamente en la manera que Miguel Ángel tenía de entender la pintura.

& Juicio Final (Capilla Sixtina) - MIGUEL ÁNGEL

Un cuarto de siglo después, concluía la decoración de esta Capilla pintando ahora en la pared de fondo **El Juicio Final** en un momento de profunda crisis personal. El equilibrio y serenidad clásicos que aparece en la bóveda da paso aquí a un desbordamiento ya **manierista**, en su desdén por la claridad y su

complacencia en lo caprichoso. Las figuras se enroscan y los músculos se hinchan, reflejando con ello el estado de inquietud espiritual y pesimismo que agobiaron los últimos años del artista. En el centro representa a Cristo juez; a la derecha los elegidos suben al cielo sostenidos por los ángeles, a pesar de que los demonios quieren retenerlos en vano. A la izquierda están los que irán al infierno.

Esta obra fue víctima del cambio de sensibilidad que trajo el Concilio de Trento, ya que se ordenó a su discípulo que cubriese las excesivas desnudeces del fresco, considerándolo ya impúdico. Cristo que centra la enorme pintura, aparta con gesto airado a los condenados. El maestro de ceremonias del Papa, Biagio de Cesena, puso una serie de reparos a la pintura; Miguel Ángel se vengó de él retratándolo en el grupo de los condenados. Seis años tardó el artista en concluir la obra. Cuando fue abierta la capilla Sixtina al público, muchos eclesiásticos se indignaron, pues todas las figuras aparecían desnudas. Al oír los reproches, Miguel Ángel contestó: *"¿Es que creéis que en el día del Juicio Final los vestidos van a resucitar?"*. En esta obra se encuentra las raíces del manierismo: los gigantes que se mueven carentes de espacio y la atmósfera adquiere cierta sensación de angustia. Es un mundo dramático, diferente del equilibrio y el optimismo del hombre del primer renacimiento.

& SOFONISBA ANGUISSOLA

Considerada la primera mujer pintora de éxito del Renacimiento. Cultivó el

retrato y el autorretrato, estableciendo nuevas reglas en el ámbito del retrato femenino. A los veintisiete años se estableció en España, en la corte del rey Felipe II.

Pese a vivir en una época donde las mujeres estaban ausentes de las artes visuales, su éxito abrió el camino a otras mujeres para desarrollar sus carreras artísticas.

Felipe II

4.4.- El Renacimiento español.-

La introducción de las formas renacentistas en España coincide con el momento en el que se inicia la unidad política española y la hegemonía en Europa, es decir, durante el reinado de los REYES CATÓLICOS. A estos monarcas seguirán CARLOS I y FELIPE II, siendo el siglo XVI la época de la **hegemonía española en Europa.**

4.4.1.- Arquitectura.-

En el Renacimiento español persisten los elementos góticos y

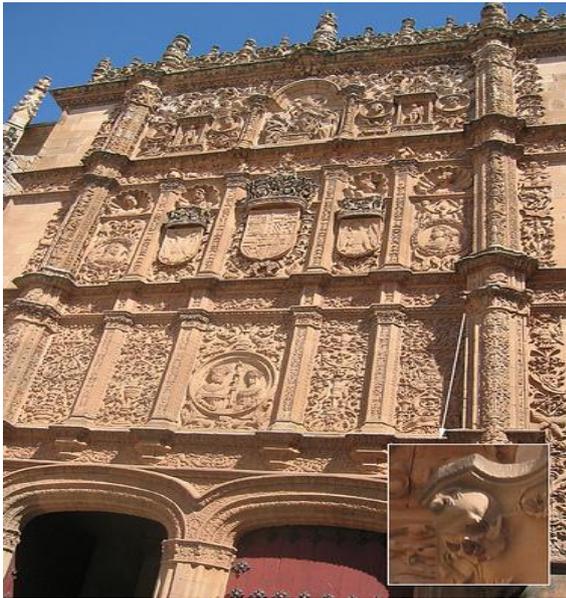
mudéjares combinándose con los italianos. Como resultado dará un estilo original, el plateresco, que sólo en la segunda mitad del XVI deja paso a un clasicismo más acorde con las modas del momento.

El siglo XVI lo podemos dividir en tres etapas que corresponderían cada una de ellas con tres estilos arquitectónicos:

4.4.1.1.- Plateresco.-

Llamado así porque la decoración de sus edificios se parece a la labor de los plateros u orfebres: los edificios parecen labrados por el cincel de un platero. El trabajo de talla de la piedra se hace muy minucioso y se incrementa la decoración que cubre todas las superficies. Aunque los edificios son todavía más góticos que clásicos, se decoran profusamente con **grutescos** (elemento decorativo donde se funden formas vegetales, animales y humanas, llamados así por inspirarse en la decoración descubierta en la "Domus Aurea" de Nerón que, por hallarse sepultada, parecía una gruta), medallones, escudos... dando la sensación como de bordado. También se utilizará el almohadillado y la bóveda de cañón acasetonada. El plateresco es una evolución del gótico isabelino y dominará durante el reinado de Carlos I.

& Fachada de la Universidad de Salamanca

Es **Salamanca** la ciudad que mejor representa el estilo plateresco, quizás por la calidad de su piedra que es fácil de labrar, resistente y de bello color dorado. La *Fachada de su Universidad* recuerda a un retablo con tres cuerpos. La decoración es menuda, con motivos florales, medallones, escudos, etc...

En el **segundo tercio del siglo**, la arquitectura evoluciona simplificando la excesiva decoración e introduciendo las estructuras y proporciones clásicas en las que prevalece lo espacial y constructivo sobre lo decorativo. Los edificios se vuelven más sobrios y monumentales al estilo de Bramante. Se busca la proporción y el equilibrio. Se recupera el uso del arco de medio punto y las cubiertas de cañón decoradas con casetones. Los elementos decorativos son de procedencia arquitectónica:

frontones curvos y triangulares, balaustradas, columnillas...

&Palacio de Carlos V en Granada - MACHUCA

El Palacio exteriormente cuenta con dos pisos, uno de ellos **almohadillados**, con portadas triunfales donde se alegorizan las gestas militares del emperador que nunca llegó a habitar esta casa. Su financiación corrió a cuenta de los moriscos granadinos, que debían aportar a la corona 880.000 reales anuales a cambio de poder mantener sus costumbres. Sobre una planta cuadrada inscribe un gran **patio circular** con un primer piso de orden **dórico y jónico** el segundo. Apenas tuvo incidencia en la arquitectura andaluza posterior quizás por el gusto andaluz por lo ornamental.

& Monasterio de San Lorenzo (El Escorial) - JUAN DE HERRERA

En la segunda mitad del XVI, un arquitecto y un edificio, HERRERA y *El monasterio de San Lorenzo de el Escorial*, darán lugar a un nuevo estilo: el herreriano.

Felipe II encargó a Juan Bautista de Toledo un edificio para conmemorar la batalla de San Quintín (los tercios de Flandes obtuvieron la primera victoria militar del reinado de Felipe II, en el día 10 de agosto de 1557, fecha que se celebra la festividad de San Lorenzo, diácono aragonés que fue martirizado en una parrilla, por este motivo el plano

adopta la forma de este instrumento).

El edificio consta de un palacio, un templo, un monasterio y el panteón real donde están enterrados todos los monarcas españoles desde entonces. También cuenta con una Biblioteca donde se reuniera todo el saber de su tiempo.

El Escorial representa muy bien la ideología religiosa de la época, la Contrarreforma: la arquitectura debe convertirse en expresión de la fe renovada, de la austeridad de los nuevos tiempos y la personalidad de Felipe II. Este monarca se caracterizó por la seriedad y la austeridad así como por la defensa del catolicismo frente a la herejía turca y protestante.

La **simplicidad y desnudez del estilo** servía muy bien a los deseos de dignidad y **austeridad** del mundo de la contrarreforma y del propio monarca. Además influyó también el factor económico: las sencillas plantas y alzados rectilíneos resultaban más económicos en unos momentos de crisis.

Los muros son de sillares de granito y las cubiertas, muy inclinadas, están fabricadas en pizarra, con chapiteles en las torres, reflejo este de la influencia flamenca que se hará muy popular en la arquitectura española.

Los esquemas constructivos y decorativos de este estilo se difundirán por toda España durante un largo período de tiempo.

4.4.3.- Pintura. -

La pintura renacentista española, al igual que la escultura, será casi exclusivamente religiosa ya que la Iglesia Contrarreformista es la gran cliente de los artistas.

Doménico Teothocópulos, El Greco, es el pintor más destacado del renacimiento español.

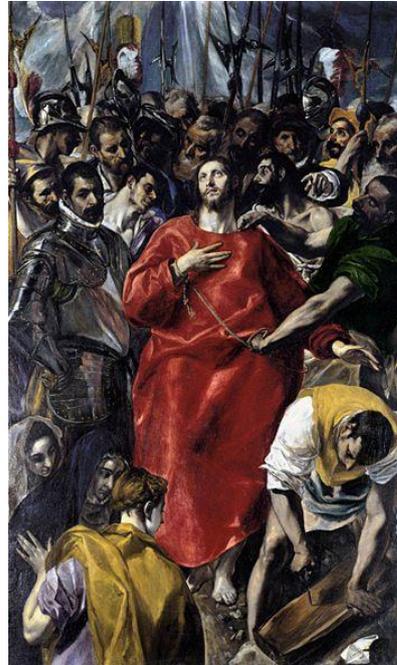
La **formación** del Greco es muy compleja. Su primera educación **bizantina** le impregna de un sentido simbólico en sus figuras rígidas como los iconos. Su paso por **Venecia** determinó su técnica suelta y pastosa y su rico colorido. De **Roma** recoge el alargamiento de las figuras que procede del manierismo ya imperante. Su venida a España debió estar determinada por el deseo de trabajar para el Escorial y es aquí donde su pintura su impregna de **misticismo** y **expresionismo dramático** típico español.

En sus obras trata tres temas: pintura religiosa, retratos psicológicos de la aristocracia local y paisajes de Toledo. Se puede considerar un pintor manierista por sus figuras desproporcionadas, las actitudes ambiguas o heterodoxas, la sensación de desequilibrio y colores irreales. Las figuras alargadas, fondos irreales y colores fríos (grises, azules verdes) que expresan una profunda espiritualidad son las características más destacadas de su pintura.

& El expolio

Representa el pasaje en que Cristo es desnudado por una multitud de soldados. El color y el dibujo representan una ruptura con la pintura tradicional local. Impacto del

color rojo de la túnica de Jesús que atrae la atención, además para ello también reduce la visión del fondo y elimina el paisaje.

& Adoración del nombre de Jesús

Obra encargada por FELIPE II, quien aparece en el cuadro. La influencia de la escuela veneciana es

palpable en la sensación atmosférica y en las pinceladas que proveen luz y color a la escena. La estructuración de la escena en una parte superior, el plano celestial, y una inferior, el plano terrenal, es una característica del Greco.

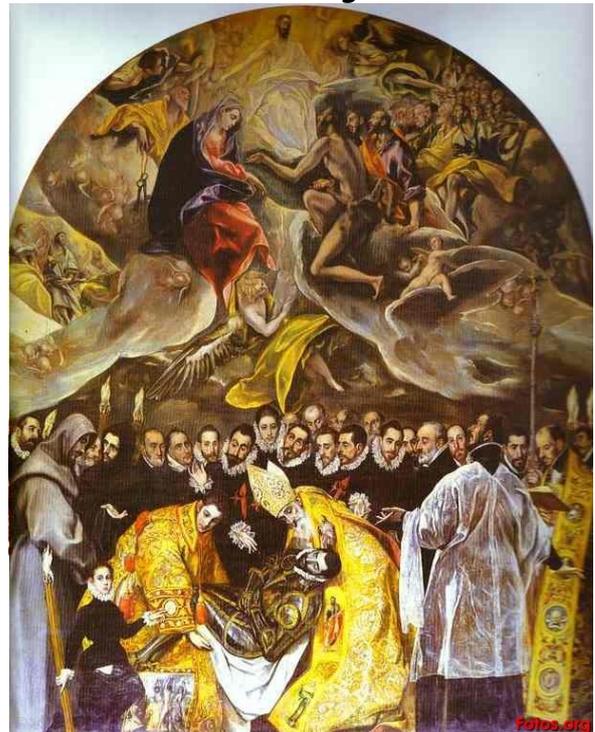
& El martirio de San Mauricio

Mauricio y 6.666 compañeros egipcios de la ciudad de Tebas fueron convocados a Roma por el emperador Dioclesiano para pacificar las Galias. Al cruzar los Alpes, las legiones son obligadas a sacrificar a los dioses del imperio. Mauricio y sus alféreces prefieren aceptar el martirio a abjurar de sus creencias. En vez de potenciar la decapitación de San Mauricio y sus compañeros a manos de los romanos, concentra toda la atención en el instante previo al martirio: la discusión tras la que estos legionarios cristianos deciden no adorar a los ídolos paganos para preservar su fe. Y este debate no provocaba ninguna devoción al fiel que se acercaba al lienzo, por muy

ingeniosa que fuera la composición. La pintura no gustó a Felipe II ya que al no mostrar con claridad el martirio del santo, no ayudaba a la devoción y al culto. El Greco había olvidado la regla de oro de la estética contrarreformista. Otorgó primacía al estilo sobre la iconografía, en vez de subordinar el arte a la técnica religiosa.

&Entierro del Conde Orgaz

El cuadro está inspirado en una leyenda medieval: en 1323, cuando muere don Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de la villa de Orgaz, bajan del cielo San Agustín y San Esteban para sepultar su cadáver en la parroquia de Santo Tomás. La prodigiosa recompensa se debía a que el difunto había fundado un convento agustino bajo en nombre de San Esteban.

La composición está fragmentada horizontalmente en dos registros. En la parte inferior San Agustín y San Esteban inhuman los restos de su benefactor toledano; a

su alrededor dispone el cortejo fúnebre, donde retrata a sus amigos intelectuales y a la nobleza local; y aquí reside el segundo acierto del artista: abordar el argumento de la obra como si se tratara de un tema actual con personajes contemporáneos entre los que se incluye a Felipe II.

En el nivel superior, dos ángeles ascienden el alma de conde, que es recibido en la gloria por la "Deesis" bizantina: Cristo, la Virgen y San Juan. Frente a la zona de tierra y real, la parte alta, la de la gloria, por ser una zona del mundo ideal, la pinta con una técnica distinta, siguiendo los cánones manieristas: pincelada suelta y vaporosa, colores intensos, figuras alargadas, luces irreales, figuras ingravidas, sin soporte material.

&La adoración de los pastores

Alargamiento de los cuerpos que se acentúa en la etapa tardía de

la pintura del Greco que revela la influencia de los iconos bizantinos y del manierismo. Fuertes contrastes entre la luz y las zonas oscuras realzan el sentido del drama.

&El caballero de la mano en el pecho

La persona retratada parece ser el marqués de Montemayor. El retratado mira al espectador y la postura de la mano parece un gesto de juramento. En su tiempo se convirtió en la representación clásica y honorable del español del Siglo de Oro.

TEMA 8.- ARTE BARROCO.-

Introducción

El Barroco es un arte **difícil de definir**, dada la **diversidad** que introdujeron los condicionantes religiosos, políticos, sociales y culturales de cada ámbito geográfico donde se desarrolló. Los elementos formales empleados por el arte barroco son **heredados del clasicismo renacentista**, pero su empleo tiende a ser grandioso y cautivador para los sentidos.

El término "**barroco**" designa la cultura europea del **siglo XVII**, aunque su límite cronológico sobrepasa esta centuria y es frecuente encontrar edificios barrocos realizados en el s. XVIII. Barroco es una palabra de origen portugués que significa perla irregular o deforme ("barrueca") y que fue utilizada en el siglo XVIII, con un sentido despectivo, para designar el arte de la centuria anterior, considerado extravagante y anticlásico. Se consideraba barroco lo excesivamente complicado, ampuloso, recargado, por oposición a las normas clásicas. No será hasta el siglo XX cuando este estilo experimente una revalorización.

La ciudad sería el escenario principal de la autoridad real, y también de la Iglesia. Así, se va a convertir en el ámbito preferente del arte barroco. El Barroco es un **arte eminentemente urbano**. La ciudad

barroca se convierte así en un gran escenario arquitectónico.

Este momento cultural coincide en lo político con el **absolutismo monárquico** y la **iglesia contrarreformista** de los **países católicos**, en contraste con las **fórmulas parlamentarias** que se estaban ensayando en los **países protestantes**, Inglaterra y Holanda especialmente. El arte barroco se convirtió en un eficaz **instrumento de propaganda religiosa** que ilustraba la verdad del dogma formulado en el Concilio de Trento. Allí se puso de relieve el poder de la Iglesia y la autoridad del Papa, como vicario de Cristo en la tierra: la fastuosidad arquitectura y urbanística de Roma y sus iglesias responden a la exaltación de esa autoridad. También la clarificación de las imágenes sagradas, que debían responder a un **estilo sencillo y comprensible**, que invitase a la devoción sentida, arranca del espíritu de Trento.

El Barroco viene a ser un arte lleno de dinamismo que rompe el equilibrio y proporción renacimiento y supone el triunfo del **movimiento**, la **luz** y el **color** en el que se pone de manifiesto el **gusto por la realidad** cotidiana tratada con frecuencia con crudeza, y a la vez el **gusto por lo aparatoso** y lo **monumentalidad**, de **carácter escenográfico, teatral** y **contrastos lumínicos**.

El arte en los países católicos será puesto al servicio de la **monarquía absoluta** que pretendía emocionar al pueblo para persuadirlo de la bondad del sistema imperante y la necesidad de obedecer a las instituciones. Por su parte, la **iglesia contrarreformista** utilizará este arte real y deslumbrante para aproximar el hecho religioso a la sensibilidad de los fieles y expresar el aplastamiento de la herejía protestante. Se construyeron grandes iglesias y se multiplicaron las representaciones de pictóricas y escultóricas; estas se subordinaron a la arquitectura, que persigue como objeto la **síntesis de las artes**.

Simultáneamente, Holanda y las regiones luteranas y calvinistas desarrollarán un **arte burgués**, de vertiente laica.

Por otra parte, en el Barroco las artes se unifican en busca de un efecto común. Se ha hablado de fusión de las artes para referirse a la necesidad de percibir el hecho artístico barroco como una suma de componentes -visuales, espaciales, auditivos, ambientales-, que integran una ilusión. Todo ello supone valorar el arte barroco como una **expresión sentimental y emotiva**, destinada a enviar mensajes que actúan sobre el ánimo del espectador.

Los **recursos** son, en líneas generales, los mismos que se habían utilizado durante el **Renacimiento**,

pero los criterios han variado puesto que este estilo supone un irreverente **desafío a la norma clásica**. Barroco es sinónimo de transgresión, inconformismo e inestabilidad cuyo origen habría que buscar en la crisis que sacudió a la mayor parte de los países europeos durante el siglo XVII. De nuevo la sensación viene a suplir a la razón. A la obra equilibrada y racional del Renacimiento viene a sustituirla la expresión desequilibrada del Barroco. A diferencia de la serenidad que busca el Renacimiento, el Barroco busca conmover e impresionar, acudiendo al resorte de las pasiones y emociones se pretende convencer.

1) Arquitectura barroca. -

Fue también Italia, y especialmente **Roma**, el centro que irradió este nuevo estilo. Esta ciudad era la residencia papal y la capital del mundo católico, y su imagen debía representar el poder y la autoridad de la iglesia y para ello se realiza una **labor urbanística** mediante la cual se trazaron amplias avenidas que unían las distintas basílicas y se crearon grandiosas plazas (Piazza del Popolo, Navona o de San Pedro).

La arquitectura, sin modificar los elementos tradicionales del Renacimiento, busca el **movimiento**, la **monumentalidad** y los **efectos escénicos**. Será la manera de utilizar estos elementos lo que permita establecer grandes. Ahora se utilizan **plantas circulares, elípticas y**

poligonales, se decoran las fachadas con **frontones curvos**, **estípites**, **columnas retorcidas** (salomónicas), **aleros** (es una voluta de grandes dimensiones que une dos cuerpos de una fachada) y los **muros alabeados** con entrantes y salientes. Es el triunfo de la **línea curva** y quebrada sobre la recta y del movimiento frente al equilibrio y la proporción. La serenidad clásica será sustituida por el **dinamismo** barroco. Las fachadas se llenan de líneas curvas buscando efectos de claroscuro y se incorporan elementos decorativos que hacen que desaparezcan los elementos constructivos. En los interiores la decoración se va haciendo más rica y colorista. Será común el empleo del orden gigante y la riqueza decorativa. La arquitectura barroca está concebida para generar un ilusionismo sensorial que cautive y emocione.

&Fachada de San Pedro del Vaticano -MADERNO

La fachada se articula a través de la utilización de columnas de orden

gigante. Detrás de ella se encuentra el pórtico: situado entre los cinco arcos que se abren en la fachada y las puertas del templo.

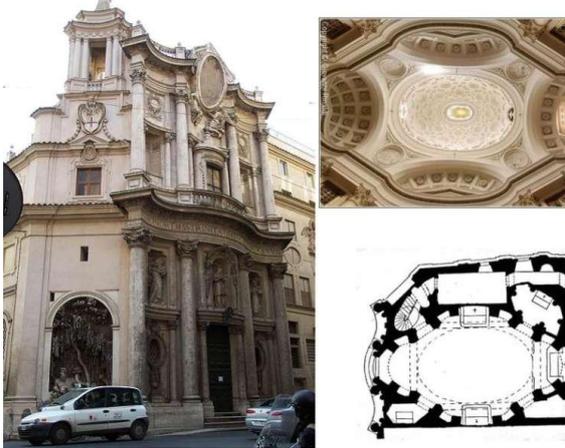
&Columnata de la plaza de San Pedro (Vaticano)- BERNINI

BERNINI es el genio del arte barroco, polifacético y de cualidades morales envidiables (extrovertido, optimista, sociable...); trabajó para ocho papas y sus clientes fueron aristocráticos y pudientes. Su trabajo lo realizó preferentemente con mármol como material de construcción. En buena parte, el aspecto monumental de la Roma actual se debe a él. Su arquitectura se caracteriza por la síntesis, la sencillez de formas, el concepto teatral de espacio y el mensaje triunfal de sus construcciones.

La **Columnata** se extiende por la **plaza de San Pedro** como dos enormes brazos que acogen a la cristiandad que se congrega allí para recibir la bendición papal. Se trata de columnas pareadas, adinteladas y de orden gigante, coronadas con esculturas de santos y mártires.

**&San Carlos de las Cuatro Fuentes
(Roma)- BORROMINI**

La personalidad de **BORROMINI** representa el contraste de la de Bernini. Borromini fue introvertido, pesimista, atormentado y rebelde. De temperamento más apasionado que Bernini, imprime a las masas arquitectónicas un dinamismo inaudito, que, subordinado a su audaz fantasía y a su técnica, crea conjuntos de efectos lumínicos y espaciales. Se suicidó con su espada, desesperado por la fiebre y el insomnio de una cruel enfermedad. Sus clientes no eran aristocráticos sino las órdenes religiosas más humildes; quizás por ello fue un arquitecto barato, que empleó el ladrillo y el revoque como elementos de construcción. Si Bernini respetó las reglas clásicas aunque les dio un mayor dinamismo, Borromini rompe estas reglas e inventa elementos nuevos, haciendo ondular las fachadas, alabeando los muros.

La *Iglesia de San Carlos de las cuatro fuentes* es de planta elíptica, capillas radiales y fachada

ondulada con ausencia de ángulos. Los entrantes y salientes acentúan el juego de claroscuro. Línea curva invade tanto la planta como el alzado. Con el uso de los mismos elementos renacentistas (columnas, entablamentos, balaustres), el sentido final es muy diferente.

2.- Escultura barroca.-

La escultura barroca va a ser la escultura del movimiento y se caracterizará por la teatralidad y la tensión dramática que encierran sus figuras. Su finalidad será impresionar, conmover y persuadir. Así la **escultura religiosa**, como la pintura, se polarizó hacia escenas de martirio, éxtasis y alegorías del triunfo de la fe. Por otra parte, al desarrollarse el urbanismo, se prodiga la **escultura ornamental**, de carácter mitológico y alegórico, y la **conmemorativa**, embelleciendo plazas y jardines. La escultura se subordina a la arquitectura contribuyendo a animar la estática arquitectónica. Los ropajes se agitan y crean **efectos lumínicos, teatralidad, dinamismo y sentimiento**.

&David - BERNINI

BERNINI (*Il Cavaliere*) dominó todas las ramas del arte pero, al igual que Miguel Ángel, fue un escultor vocacional. Las características de su escultura definen todo el barroco italiano: **búsqueda de calidades textiles** (el mármol se convierte no sólo en carne, sino también en telas o vegetales), **movimiento** exaltado no solo por las contorsiones anatómicas, también por los ropajes al viento o la estructura compositiva y **naturalismo** ya que el Barroco no está tan preocupado por la idea de belleza como por la comunicación fácil y directa.

En su *David* la violencia expresiva de su gesto energético y viril es ya barroca. Contrasta la postura y el rostro de esta figura con la de El David de Miguel Ángel.

&Apolo y Dafne - BERNINI

Esta es una de sus primeras esculturas en las que predomina el **tema mitológico** y el **tratamiento** es todavía **clásico**.

Observamos el efecto de instantaneidad y movimiento (metamorfosis) junto a contrastes lumínicos. Con un solo material Bernini esculpe distintas calidades (pelo, tela, piel).

Apolo, Dios de la música y de la poesía, se burló de Eros, dios del amor, que estaba ejercitándose con el arco. Eros se vengó de Apolo disparándole una flecha que le llevó a enamorarse de la ninfa Dafne, hija del río Peneo. La ninfa no correspondió a los deseos de Apolo y huyó a las montañas. Como el dios la persiguiera, cuando estaba a punto de ser alcanzada suplicó a su padre que la transformase en un laurel, árbol consagrado a Apolo.

&El éxtasis de Santa Teresa - BERNINI

La escultura se encuentra en la Capilla Cornaro, Iglesia de Santa Mª de la Victoria, Roma. Sensación de ligereza de los ropajes y las nubes. La textura de los materiales (paño, carne, nube) muestra el alto grado de virtuosismo técnico de Bernini. En el techo del altar Bernini dispuso una máquina de espejos para que los rayos de sol se filtraran sobre la estatua, produciendo claros y oscuros, que provocan que las figuras parezcan suspendidas en el aire.

Se representa la expresión de Santa Teresa en pleno arrebató místico. La iconografía se apoya en un pasaje de la obra de Santa Teresa que describe una de sus visiones, en la que un ángel, con una flecha de fuego, le atraviesa el corazón, símbolo de la unión mística entre Dios y la Santa. La escena de la santa preside la capilla, pero en sus muros laterales abre Bernini dos palcos desde los cuales los

miembros de la familia Cornaro contemplan el milagro. Se aprecia un fuerte sentido de la teatralidad que le lleva a unir todas las artes.

&Cátedra de San Pedro - BERNINI

En el ábside de la Basílica de San Pedro se encuentra esta silla que, según la tradición, había usado San Pedro. Esta reliquia queda enmarcada en un trono. Sirve para conectar el ábside con el crucero, creando una continuidad visual. Compuesta por un cristal o transparente que al recibir la luz de una ventana posterior, simula la iluminación celestial desprendida de la paloma del Espíritu Santo. Se consagra así el barroco como ese arte efectista que trata de impresionar por los sentidos el ánimo del creyente.

3.- Pintura barroca. -

El desarrollo de la pintura durante el siglo XVII es el ejemplo más llamativo que pueda encontrarse de la **influencia de los factores sociales, económicos, políticos y religiosos sobre el arte**. Así encontramos una pintura muy diferente dependiendo si esta se crea en los países católicos o en los protestantes.

En los países católicos se multiplican los asuntos religiosos, en grandes lienzos de altar, insistiéndose en la vida de los santos y en las representaciones de los sacramentos, que los protestantes rechazan. Los temas mitológicos son representados en grandes dimensiones para decoración de los palacios de la alta nobleza, insistiendo en los elementos sensuales. Por su parte, el retrato tiene carácter aparatoso y solemne, dando idea de la elevada posición social del retratado.

En los países protestantes las creencias religiosas determinan la casi total desaparición de los temas religiosos en las representaciones, a la vez que la severidad de las costumbres imposibilita el desarrollo de los temas mitológicos. El artista se dedica a retratar a sus contemporáneos y a su propio país. El retrato toma un tono de intimidad, sobriedad y realismo, y aparece el **retrato colectivo (doelen)**, en el que se retratan juntamente los miembros

de una comunidad o gremio, en tono de igualdad democrática. Los retratados siempre se representan en acción. Pero lo característico de la pintura holandesa serán los **géneros realistas**, tan del gusto burgués, en cuadros de dimensiones reducidas para la decoración de las casas. Aparecen así los cuadros de interior, con **escenas domésticas, de animales, paisajes y el bodegón**, algunos representan alegorías moralizantes: la pereza, la avaricia, la infidelidad" y todos ellos bañados por sorprendentes efectos de luz.

3.1.- Pintura barroca en Italia

También es en Italia donde se produce primeramente la reacción antimanierista y las dos direcciones fundamentales de la pintura, **naturalismo** y **clasicismo**, que van a ser interpretados de modo distinto en cada país.

3.1.1.- Naturalismo. -

Formalmente la pintura barroca naturalista se va a caracterizar por el predominio del **color** sobre el dibujo; la importancia de **la luz y la sombra** generando fuertes **contrastes**; el **movimiento y tensión** de las figuras; la **composición asimétrica** donde la simetría se pierde y el **realismo**.

& Vocación de San Mateo - CARAVAGGIO

Michelangelo Mesisi, llamado **il Caravaggio** por la localidad de la que era su familia, es el creador del **naturalismo** y el **tenebrismo** pictórico.

Caravaggio a los 14 años huye de su casa. Su carácter arrogante hizo que estuviera varias veces en la cárcel, llegando a asesinar a un hombre por riñas de juego. Condenado por homicida, murió de malaria a los 37 años cuando regresaba a Roma una vez que había obtenido el perdón. De espíritu pendenciero y rebelde, su biografía está rodeada de escándalos, lo que contribuyó a fomentar su imagen de pintor maldito y anticlásico.

Su estilo, que reacciona contra la exquisitez manierista, resultaba de gran eficacia piadosa y la Contrarreforma lo utilizará pues el fiel se reconoce con facilidad en la pintura religiosa y parece más fácil el camino de la santidad y son más comprensibles los episodios del Evangelio. Pero también la excesiva vulgaridad de los tipos, produjo una sensación de falta de respeto hacia

los personajes sagrados representados y, de hecho, algunas obras de Caravaggio fueron rechazadas por eso.

Junto a la insistencia en lo real, Caravaggio utiliza un recurso que hará fortuna: el **tenebrismo**. Este procedimiento se basa en intensos contrastes de luces y sombras que contribuyen a subrayar los gestos dramáticos de las figuras y da volumen a las figuras, de modo que parecen esculturas. Con el tenebrismo los objetos y los personajes aparecen sobre un fondo oscuro, destacándolo con una iluminación dirigida y violenta, como un foco de teatro; se busca efectos de claroscuro donde un foco de luz alumbra aquellas zonas que interesa, dejando el resto en penumbra. La importancia de las figuras se halla establecida en función de la luz. En casi todos los países de Europa hubo una etapa tenebrista, o pasaron por ella los grandes maestros.

En *La vocación de San Mateo* la figura de Cristo se desplaza hacia un lado pero el solemne gesto de la mano y su elevada esfige destacan su protagonismo. Narra el momento en el que Jesucristo entra en una taberna en busca de Mateo, recaudador de impuestos. La luz vertebrada las formas, haciéndolas salir de las sombras. Violentos contrastes entre las luces y las sombras. El naturalismo se hace patente en la conformación de los rostros de los personajes,

extraídos de los tipos que poblaban las tabernas.

&La muerte de la Virgen - CARAVAGGIO

Utilizó como modelo para esta obra de una joven ahogada en el río Tíber. Muchos le consideraban el "anticristo" de la pintura. Caravaggio rechazó la tradición clásica y afirmó no tener más modelo que la naturaleza. Fuera cual fuera el tema tratado, mitológico o religioso, Caravaggio siempre se sirvió de modelos callejeros (los ángeles son golfillos de la calle, los héroes o santos, son mendigos, y la Virgen una mujer cualquiera).

3.1.2. -Ilusionismo barroco.-

& Adoración del nombre de Jesús, bóveda de IlGesù en Roma - DE GAULLI

El techo de Gaulli es una obra maestra del ilusionismo arquitectónico que combina figuras y arquitectura en estuco con otras pintadas a la vez que representa el techo de la iglesia abierto sobre el espectador hacia la luz que queda por encima. La teatralidad y los efectos escenográficos para conmover al espectador tan típicamente barroco quedan aquí perfectamente conseguidos.

3.1.3. - Artemisa Gentileschi

Su formación artística comenzó en el taller de su padre, uno de los grandes exponentes de la

escuela romana de Caravaggio. Su pintura presenta similitud con la de este pintor, tanto por su naturalismo como por el dinamismo y las escenas violentas que representan sus pinturas. En sus cuadros desarrolló temas históricos, religiosos y retratos de personajes femeninos.

Fue la primera mujer en hacerse miembro de la *Academia del Arte de Florencia*, trabajando para Cosme II de Médici. También trabajó en Londres para Carlos I de Inglaterra.

& *Judit decapitando a Holofernes.*

3.2.- Pintura barroca en Flandes Y Holanda .-

Los antiguos **Países Bajos**, por la firma del Tratado de Amberes, en 1609, **se fragmentaron** en dos estados irreconciliables: **Flandes y Holanda.**

El desarrollo de la pintura en los antiguos Países Bajos durante el siglo XVII es el ejemplo más llamativo que pueda encontrarse de la **influencia de los factores sociales, económicos, políticos y religiosos sobre el arte.** Durante la Edad Media y principios del renacimiento, Flandes y Holanda tuvieron una cultura común. La reforma religiosa y la subsiguiente división entre una zona católica, aristocrática y monárquica, bajo dominio español (Flandes, actual Bélgica y Luxemburgo) y otra protestante, democrática y burguesa (Holanda), determinó una separación total de los ideales artísticos que se reflejan en la pintura, tanto en los temas como en el modo de tratarlos e incluso en las dimensiones de los cuadros.

En **Flandes** se multiplican los asuntos religiosos, en grandes lienzos de altar, insistiéndose en la vida de los santos y en las representaciones de los sacramentos, que los protestantes rechazan. Los temas mitológicos son representados en grandes dimensiones para decoración de los palacios de la alta nobleza, insiendiendo en los elementos sensuales. Por su parte, el retrato tiene carácter aparatoso y solemne, dando idea de la elevada posición social del retratado.

&Adoración de los Magos- RUBENS

RUBENS dominó todos los procedimientos y trató todos los temas y géneros. La obra de Rubens es muy extensa, unos 3.000 cuadros. Esto fue posible gracias a la creación de un taller en el que llegaron a trabajar unos 100 aprendices. Rubens preparaba los bocetos que eran copiados en el tamaño definitivo por discípulos y retocados por él. Cada discípulo se especializaba en pintar un aspecto del cuadro: fondos de paisajes, perspectivas arquitectónicas, figuras humanas...; de forma que el cuadro pasaba, en cadena, por varias manos.

Tres características resume el estilo de Rubens: el color (preferencia por los colores cálidos), el movimiento (lo consigue mediante composiciones en diagonal y contrastes lumínicos) y la sensualidad mediante formas femeninas carnosas. El estilo de Rubens es dinámico, energético, brillante y exuberante. Su estancia en Roma hizo que adoptara la energía de Miguel Ángel, el color lo tomará de los venecianos. Virtuoso

del dominio técnico, sin embargo, no supo ahondar en rigurosos estudios psicológicos, en la profundidad del carácter de sus figuras.

Su habilidad política y su prestigio, le hicieron asumir misiones diplomáticas al servicio de España. Eso le llevó a viajar a distintas cortes europeas con lo que sus obras se difundieron aún más.

Esta es una obra de tema religioso, propia de un país contrarreformista, en la que se observa una composición en diagonal y contrastes lumínicos.

&Las tres Gracias - RUBENS

Óleo sobre tabla que se conserva en el Museo del Prado. La modelo es su segunda esposa, Elena Fourment, que al contraer matrimonio tenía 16 años mientras Rubens contaba con 53. Tema mitológico que representan a las hijas de Zeus.

Desnudos, belleza, sensualidad y composición triangular.

& *El jardín del amor* - RUBENS

Se cree que con este asunto Rubens trata de hacer un homenaje a su esposa, representando una fiesta conmemorativa. Este cuadro creó el precedente de lo que será en el siglo XVIII la **pintura galante**.

Holanda pasó a ser en el siglo XVII protestante, democrática y burguesa. Eso determinó una separación total de los ideales artísticos de los países católicos que se reflejan en la pintura, tanto en los temas como en el modo de tratarlos e incluso en las dimensiones de los cuadros.

Holanda, no sólo se independizó, sino que creó un nuevo estilo de vida: en una época donde predominan las monarquías absolutas y los valores aristocráticos, Holanda era una **república parlamentaria**; y basaba su sociedad en la burguesía, sentando las bases del sistema económico que después se ha conocido como economía capitalista.

En **Holanda** las creencias religiosas -protestantes- determinan la casi total desaparición de los temas religiosos en las representaciones, a la vez que la severidad de las costumbres imposibilita el desarrollo de los temas mitológicos. El artista holandés se dedica a retratar a sus contemporáneos y a su propio país. El retrato toma un tono de intimidad, sobriedad y realismo, y aparece el **retrato colectivo (doelen)**, en el que se retratan juntamente los miembros de una comunidad o gremio, en tono de igualdad democrática. Los retratados siempre se representan en acción. Pero lo característico de la pintura holandesa serán los **géneros realistas**, tan del gusto burgués, en cuadros de dimensiones reducidas para la decoración de las casas. Aparecen así los cuadros de interior, con **escenas domésticas, de animales, paisajes y el bodegón**, algunos representan alegorías moralizantes: la pereza, la avaricia, la infidelidad y todos ellos bañados por sorprendentes efectos de luz.

Esta nueva sociedad influyó decisivamente en el arte: el **artista** ganó **independencia**, ya no trabajaron para mecenas u órdenes religiosas sino que se sometieron a las leyes del mercado (gusto, moda y prestigio popular).

&La lección de anatomía - REMBRANDT

REMBRANDT es el pintor de la introspección y de las profundidades del alma. Autor de "los retratos del alma" realiza retratos realistas y trata de penetrar más allá de la apariencia del rostro, en el alma buscando la expresividad interior. La **pintura** de Rembrandt es **empastada**, densa, lo pintado tiene cierto relieve. La **Luz** en Rembrandt da al cuadro una atmósfera **dorada**, no es el simple claro-oscuro caravaggista, resaltando el sentido poético. Esta luz se difunde de forma caprichosa, sin seguir las leyes de la física. Su **pincelada** es **suelta** en las obras que trata con libertad, como en sus autorretratos, pero más fina cuando trabaja sobre encargos. Fue el primer artista que ya no depende del mecenazgo de la corte o de la aristocracia, sino que vende sus productos en el mercado.

La sociedad burguesa holandesa necesita grandes retratos colectivos para decorar las salas de sus corporaciones y Rembrandt

realizó tres obras maestras: **Lección de anatomía** es una de ellas. La luz destaca el cadáver mediante un fuerte contraste lumínico (tenebrismo).

& Ronda nocturna - REMBRANDT

Obra mal llamada porque la aparente oscuridad del cuadro se debe a la suciedad acumulada. Rembrandt revoluciona el **retrato de las corporaciones**, tradicionalmente un grupo de personajes estáticos que posan para que se vea sus rostros, y lo convierte en un grupo dinámico mediante la **luz** y el **movimiento**. Realizado para los arcabuceros de Amsterdam.

4.- El Barroco español.-

En España reinaron en el siglo XVII los denominados **Austrias menores**: FELIPE III (1598-1621), FELIPE IV (1621-1665) y CARLOS II (1565-1700). Estos monarcas tuvieron una personalidad más débil

que la de sus antecesores, y con ellos se produjo la **progresiva decadencia política, demográfica y económica**. La monarquía hispana, sin embargo, continuaba siendo una gran potencia internacional, pues tenía numerosas posesiones en Europa y contaba con un vasto imperio colonial en América y algunos enclaves en Asia.

De este modo, no se realizan grandes obras públicas, ni siquiera grandes palacios, pero sí templos, y se desarrollará más la escultura y la pintura, artes más asequibles, que la arquitectura.

A pesar de la crisis, el siglo XVII fue una época de **esplendor cultural**, tanto en Europa como en España. En nuestro país continuó el esplendor cultural del **Siglo de Oro**, siendo muy numerosos los autores de creaciones literarias y de obras de teatro. En literatura contó con figuras destacadas.

4.1.- Arquitectura.-

El gran peso que el Escorial ejerció sobre el panorama edificatorio español hizo que durante la **primera mitad de siglo**, los edificios van a seguir la impronta herreriana (austeridad y simplicidad geométrica). Sólo a partir de mediados del XVII comienza a desarrollarse la denominada fase ornamental, que se transformará en

un Barroco movido y que perdurará en el siglo XVIII.

Los materiales son pobres (ladrillo, mampostería y yeso) encubiertos por la decoración; es la arquitectura de la apariencia. Un exponente de este modo de proceder son las **cúpulas encamonadas**, falsas obras de yesos sostenidas con armazón de madera que ofrecía el abaratamiento de los costes convirtiéndose en la cubierta más idónea para las épocas de dificultades financieras.

La compañía de Jesús extendió el tipo de iglesia llamada de **planta jesuítica**, inspirada en *El Jesús de Roma*. Las plantas suelen ser de **salón** (cruciforme, de única nave, con capillas laterales) en Castilla y de **cajón** (rectangular) en Andalucía.

Las fachadas, en un principio simples, se van complicando y dan lugar a las aparatosas portadas, concebidas como retablos en piedra. Esta "máscara" decorativa se ha interpretado como una estrategia política para ocultar a las clases populares la postración política y económica en que se había sumergido el país, manteniendo la ilusión de continuar viviendo la gloria del siglo anterior. La decoración interior se realiza a base de yeserías, cuadros de altar, retablos dorados que impactaban mental y sensorialmente a los fieles.

Frente a esta **corriente arquitectónica tradicional** se va a dar un marcadamente **clasicista** que entrará en nuestro país de la mano de la nueva dinastía borbónica a inicios del siglo XVIII y que tendrá sus mejores manifestaciones en los **palacios reales** de Madrid, Aranjuez y La Granja.

La difícil situación económica y el descenso demográfico que tuvieron lugar en la España del XVII impidieron el desarrollo de programas urbanísticos y la fundación de nuevas ciudades.

&Retablo de San Esteban de Salamanca - JOSÉ CHURRIGUERA

Este autor creó el **churrigueresco**, estilo recargado, descoyuntado, lleno de fantasía en el que trabajaron varios familiares. Rompe todos los moldes establecidos y alcanza la auténtica libertad expresiva hasta el punto de que

después se ha denominado **churrigueresco** a todo el arte barroco que se caracterice por la multiplicidad de ornatos y descoyuntamientos de los elementos tradicionales. Uso de la columna salomónica tallada en madera dorada.

El gusto por lo barroco será tal en nuestro país que se seguirán construyendo edificios en este estilo durante la primera mitad del siglo XVIII.

&Fachada del Hospicio de San Fernando de Madrid - PEDRO RIBERA

La portada se concibe como un retablo de piedra: cortinajes, frontones partidos y estípites (pilastra en forma tronco de pirámide invertido que puede servir como soporte o que también puede tener una función meramente decorativa). Exuberancia decorativa.

**& Fachada del Obradoiro de la
catedral de Santiago de Compostela
- CASAS Y NOVOA**

Recubre la antigua obra románica (*Pórtico de la Gloria*) mediante una fachada que recuerda a la verticalidad gótica y que está plagada de elementos curvados.

**& Palacio Real de Madrid - JUVARA
y SACCHETTI**

Se concibió tras el incendio del antiguo alcázar de los Austrias. En el cuerpo noble se utiliza el orden gigante, alternándose pilastras y columnas que unen dos pisos, se consigue dinamismo gracias al retranqueo del muro. El palacio muestra la influencia de Versalles y es un claro ejemplo de la arquitectura barroca clasicista de nuestro país

introducida por la nueva dinastía borbónica en la primera mitad del siglo XVIII.

**4.2.- Escultura: la gran
época de la imaginería.-**

La escultura barroca será muy diferente a la italiana tanto en su temática, que será exclusivamente religiosa ya que la iglesia es su única clientela, como en su técnica, madera policromada.

La escultura profana es escasísima en nuestro país en esta época siendo la **imaginaria** o arte de la talla de figuras sagradas la gran protagonista del barroco español. Esta imaginería se caracteriza por la **policromía**, empleándose la **madera** que mediante la encarnación y el estofado se presta a los maravillosos efectos de **realismo** que sirve para expresar la fe religiosa del pueblo español. Son esculturas de carácter popular: **retablos e imágenes** para iglesias y conventos así como **imágenes para pasos procesionales** de Semana Santa, en las que la expresión se concentra en los rostros, acentuándose su realismo y el dramatismo.

El **retablo** decora como un gran telón la mesa del altar y es a la vez un instrumento pedagógico de la liturgia católica que tiene como misión narrar a través de imágenes los principales acontecimientos de esta religión,

siendo el mejor instrumento para una población iletrada.

Los **pasos procesionales** salen a la calle durante la semana santa buscando el encuentro con el fiel que no entra en la iglesia. Además la iglesia ve más fácil educar al hombre a través de la emoción y de los sentidos, que por vía de la razón. Es en esta época cuando se produce la aparición de las cofradías y hermandades, cuya finalidad era divulgar y canalizar la fe religiosa del pueblo.

Tanto los retablos como las imágenes están hechos de madera, material pobre, fácilmente transportable y que al ser pintados y adornados eran más realistas y alimentaban mejor la fantasía popular. Se llega a utilizar telas en las "**imágenes de vestir**" que sólo tienen de talla las cabezas, manos y pies. También se recurre al postizo, es decir, a la colocación de cabellos reales, uñas y dientes de asta, ojos y lágrimas de cristal.

El **estilo** sigue siendo el del Renacimiento; es decir, se continúa la línea del **realismo** extremo, lleno de patetismo y exaltación mística.

Podemos distinguir tres escuelas en esta edad dorada de la imaginación española.

4.2.1. - Escuela castellana. -

&Piedad - GREGORIO FERNANDÉZ

Las imágenes de Castilla están llenas de patetismo al exhibir en sus carnes el suplicio de la pasión. Las Vírgenes son maduras y llenas de dolor y los cristos llegan a ser, a veces, horripilantes.

Hasta el siglo XVI se utilizaba el fondo de oro, sobre el que se pintaba y rascaba para hacer salir los dibujos (**estofado**). Con Gregorio Fernández se abandona el oro para obtener mayor realismo.

Las obras de este autor evolucionan desde formas aún manieristas, hasta otras de un naturalismo extremo. Creó tipos iconográficos de extraordinario éxito como la Inmaculada o la Piedad. Pero lo que caracterizará a Fernández fue sus interpretaciones pasionales.

En esta Piedad observamos una composición triangular pero sin serenidad ya que el realismo y el patetismo se apodera de ella, siendo así muy diferente a la Piedad de Miguel Ángel.

4.2.2.- Escuela andaluza.-

La escuela andaluza es menos dramática, buscando siempre la belleza. En Andalucía hay menos sangre y más fastuosidad: imágenes de vestir lucen deslumbrantes túnicas y mantos bordados. El dorado se seguirá utilizando.

&Niño Jesús - MARTÍNEZ MONTAÑÉS

Frente al patetismo dramático, y a veces casi expresionista, de lo castellano, Montañés representa la serenidad y el clasicismo todavía renacentista. Este imaginero definió los modelos de niños Jesús y dará lugar a multitud de copias.

& Inmaculada - ALONSO CANO

Pintor, escultor y arquitecto. Su estilo se caracteriza por la serenidad y la gracia frente a al escándalo y al carácter violento que presidió su existencia. Su biografía es un tanto turbulenta ya que su mujer fue asesinada y durante cierto tiempo se sospechó que él pudo haber sido el asesino. Acabó ordenándose sacerdote.

Cano crea en escultura el prototipo de Inmaculada como Murillo lo hará en pintura.

Una de las principales figuras de la escultura del barroco andaluz fue **LUISA ROLDÁN**, conocida como "**La Roldana**". Se formó influida por su padre, Pedro Roldán, en cuyo taller de Sevilla trabajó. Su escultura fue de temática religiosa, siguiendo las

directrices del Concilio de Trento de humanizar el arte de las imágenes para poner la religión más cercana al pueblo.

De Sevilla pasaría a Madrid, donde trabajó como escultora de cámara para los monarcas Carlos II y Felipe V hasta su fallecimiento.

Nuestra Señora de la Soledad
(Puerto Real)

4.3.- Pintura: Zurbarán, Murillo y Velázquez

El siglo XVII es el llamado **Siglo de Oro** de la pintura española. Esta pintura será casi totalmente **religiosa**, al no existir otra clientela que la Iglesia. De otros géneros sólo puede señalarse el **bodegón** o **naturaleza muerta**, a veces de carácter alegórico, y el **retrato**.

Durante la primera mitad del siglo las formas predominantes son las del **naturalismo tenebrista**, de influencia italiana. En la segunda mitad del siglo, la difusión de los modelos rubenianos, y el nuevo sentido, más triunfal, opulento y colorista, que la iglesia difunde, cambia el tono de la pintura española que de realista y tenebrista pasa al **colorido luminoso** y al **optimismo teatral** del pleno Barroco.

Falta en España ese clasicismo que hemos visto en Italia y Francia debido a la carencia de una burguesía ilustrada, los prejuicios morales y el hábito de los poderosos (la nobleza) de comprar cuadros en Flandes e Italia.

& Bodegón - ZURBARÁN

ZURBARAN nació en Fuente de Cantos (Badajoz), se formó y se trasladó a Sevilla donde alterna su estancia con Madrid. Es el pintor monástico por excelencia ya que realizó grandes ciclos para las órdenes religiosas. Su estilo es muy simple, sin artificios, con composiciones y volúmenes sencillos, éstos últimos casi geométricos. Es tenebrista al utilizar los contrastes

de luz y sombras. Prescinde de fondos arquitectónicos.

El término "bodegón" (por extensión naturalezas muertas) se utiliza para designar los cuadros sin personajes: animales, flores, frutos, y todo tipo de objetos inanimados. Los bodegones a menudo contenían un simbolismo religioso y alegórico en relación con los objetos que representaban.

En este cuadro, los objetos, tratados con detenimiento, aparecen iluminados sobre un fondo oscuro.

DIEGO RODRIGUEZ DE SILVA VELÁZQUEZ, nacido y formado en Sevilla, de padre portugués, es el genio más grande del arte español. Marchó a Madrid, donde fue pintor de cámara, cuyo único trabajo era retratar al rey. Viajó en dos ocasiones a Italia donde estudiará a los grandes maestros y comprará pinturas para la gran colección real. Fue nombrado caballero de la Orden de Santiago.

Su técnica, utilizando siempre el óleo, experimenta una evolución desde la pincelada fina, de potentes volúmenes y calidades hiperrealistas, hacia otra deshecha, verificada con grandes manchas, "impresionistas" en sus últimas obras. Su estilo varía desde sus primeras obras sevillanas, inmersas todavía en el tenebrismo, hasta la aclaración de su paleta.

Su **temática** es abundantísima, pintando mitología, pintura de Historia, de género, paisaje y pintura religiosa. También realizó una serie de **retratos** de personajes de la corte, desde el rey a los bufones de Palacio. En ellos nos deja un testimonio de la realidad que le rodea, vista con una serenidad impasible propia de su temperamento. Los personajes retratados presentan una profunda penetración psicológica.

& El aguador de Sevilla - VELÁZQUEZ

Sus **primeras obras**, que corresponde a su época sevillana, están impregnadas de **realismo y tenebrismo**, las figuras presentan **contornos precisos** y hay un predominio de los **colores ocres o terrosos**. Los temas representados suelen ser **pintura de género** y es patente la **influencia del tenebrismo caravaggiesco**.

El *Aguador de Sevilla*, que posee todas estas características, es una **pintura costumbrista o de género** a la vez que una **alegoría** donde los personajes representan las tres edades de la vida y el agua simboliza la transmisión del conocimiento desde la vejez a la juventud.

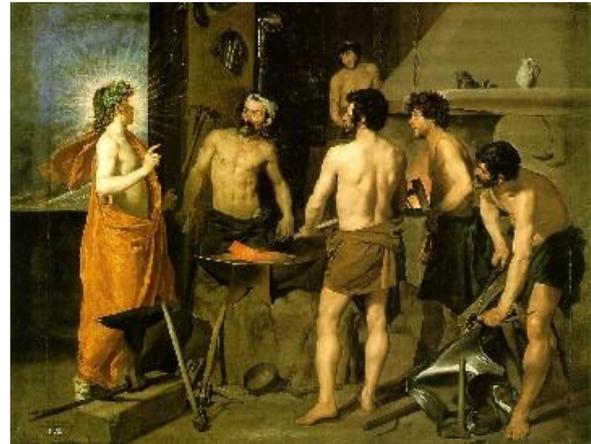
La perfección técnica de Velázquez se manifiesta en la representación de las calidades de los diversos objetos plasmando así un gran realismo en la obra.

& Los borrachos (Baco) - VELÁZQUEZ

Velázquez cultivó el **género mitológico** aunque lo funde con la **pintura de género**. En *Los borrachos*, la pincelada se va haciendo más suelta y los tonos más claros. El cuadro presenta un cúmulo de cualidades contrapuestas: los personajes divinos y los humanos, las anatomías desnudas y las vestidas, la juventud y la vejez, la belleza idealizada y el retrato de los tipos populares. Por ello la obra está basada en los contrastes tan propios del Barroco.

& La fragua de Vulcano - VELÁZQUEZ

Este tema mitológico tiene un tratamiento casi burlesco ya que Velázquez trata el asunto mitológico como si fuera una escena cotidiana y vulgar. Narra la llegada de Apolo a la fragua de Vulcano para comunicarse el adulterio de Venus con Marte. Vuelve a fundir lo mitológico con la pintura de género. Se aprecia el análisis psicológico de las expresiones en los personajes.

& La rendición de Breda (Las lanzas) - VELÁZQUEZ

Velázquez descubre que la luz no sólo se proyecta sobre los objetos, sino que también cubre el espacio que existe entre ellos y valora el aire

interpuesto, que diluye los contornos y difumina las formas más lejanas. De esta manera introdujo la **perspectiva aérea** que podemos apreciar en este cuadro, haciendo que la luz genere profundidad y realidad. Por otro lado la **pincelada** se va haciendo más fluida y **suelta**, convirtiéndose así en un precedente de la técnica impresionista.

La rendición de Breda o Las Lanzas (Prado) representa un episodio histórico acaecido durante las Guerras de religión contra los protestantes en los Países Bajos. El 5 de junio de 1625 el gobernador holandés de la plaza de Breda entregaba las llaves de la ciudad al general de los tercios de Flandes, Ambrosio de Spínola. El abrazo entre el vencedor y el vencido es una forma de honrar al vencido y así elevar más la fama del vencedor. Representación del espacio perceptible en la gradación progresiva del terreno, desde un primer plano más nítido donde se disponen los personajes, hasta la brumosa lejanía. Es la "perspectiva aérea" al "pintar la atmósfera" que se interpone entre la escena principal y el fondo. La victoria es resaltada en la superioridad de las lanzas sobre las picas holandesas.

& El Príncipe Baltasar Carlos a caballo -VELÁZQUEZ

La obra representa un 'retrato de aparato', es decir, retratos que se hacían los reyes para poner de manifiesto su poder ante el pueblo, o ante sus aliados o enemigos. Por lo general son cuadros alegóricos y llenos de simbolismo. Este, en concreto, es un retrato ecuestre con el paisaje del fondo clásico en Velázquez. La obra simboliza la continuidad dinástica garantizada por el príncipe heredero, y eso explica que el príncipe se represente de una manera muy similar a la de su padre y su abuelo.

**& La Venus del espejo -
VELÁZQUEZ**

La modelo se supone que fue una amante italiana de Velázquez con la que tuvo un hijo. En sus viajes a Italia asimila el gusto por lo mitológico y el tratamiento del desnudo, inusuales en la pintura tradicional española, volcada fundamentalmente en lo religioso. La obra está inspirada en las composiciones de Tiziano.

donde se narra una fábula contada por Ovidio, según la cual Atenea castiga a la artesana Aracne, convirtiéndola en una araña, por vanagloriarse de ser la mejor tejedora de tapices. Pincelada suelta en los planos finales que, con su pérdida de nitidez, configuran la perspectiva aérea que produce la sensación de alejamiento.

& Las meninas (La familia de Felipe IV) -VELÁZQUEZ

& Las hilanderas - VELÁZQUEZ

La pintura representa un doble género: costumbrista, con la escena de las hilanderas en primer plano, y mitológica, con el tapiz de fondo

El verdadero nombre del cuadro es *La familia de Felipe IV. Meninas* alude a la palabra portuguesa por la que atendían las damas de palacio que acompañaban a las infantas. La infanta Margarita rodeada de sus criados, se erige en protagonista de la composición en la que aparece el propio pintor retratando a los Reyes; es, por tanto, un retrato colectivo donde el efecto de profundidad se consigue por medio de la alternancia de zonas de distintas intensidad luminosa dando la sensación óptica de la luz que

circula por dentro de la tela -la neblinilla de los paisajes, el etéreo polvillo que flota en las habitaciones-; es la **perspectiva aérea**.

Observamos otra vez en Velázquez un cuadro dentro del cuadro. En esta obra se expone la necesidad de que el arte sea reconocido como una actividad intelectual, de esta manera, este complejo cuadro está lleno de una libertad creativa ya que capta en primer término lo que sería una mera anécdota, mientras que lo que está en segundo término es el tema principal. La cruz de la orden de Santiago le fue concedida por el rey después de grandes esfuerzos y como un favor especial que prueba la particular relación que existía entre el monarca y el pintor.

MURILLO es un pintor sevillano de la delicadeza y la gracia femenina e infantil. Su pintura es sentimental, amable y tierna. Huye de lo violento y es, por excelencia, el pintor de las Inmaculadas y del Niño Jesús. Es el que acomoda los grandes valores de la pintura española del siglo XVII al gusto estético de la época, dotándola de una gracia, de un amable tono femenino, que constituye el fundamento de su popularidad. En él ejercerán gran influencia los flamencos y venecianos.

& La Sagrada familia del pajarito – MURILLO

La vida religiosa se concibe como un episodio hogareño. Derroche de ternura y gracia. Contrastes lumínicos de influencia tenebrista.

& La Inmaculada de El Escorial- MURILLO

Murillo crea un prototipo de Inmaculada que alcanzará una gran difusión. Sus pinturas muestran riqueza cromática, quizá por el contacto con las colonias de mercaderes flamencos y venecianos

de Sevilla, así como delicadeza y misticismo.

representa la miseria pero no pierde el tono amable de su pintura.

& Los niños de la concha-MURILLO

Se trata de una de las obras más populares de su autor, siendo profusamente reproducido en láminas y estampas. Representa el momento en que Jesús da de beber agua de una concha a su primo Juan el Bautista.

& Niños jugando a los dados-MURILLO

En su juventud Murillo se inició en la técnica tenebrista; a esta época pertenecen obras que reflejan el ambiente de golfillos y mendigos de los bajos barrios sevillanos. El pintor

TEMA 9.- ARTE EN EL SIGLO XVIII

Introducción

El siglo XVIII marca el paso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea. Este cambio viene determinado por la transformación de las estructuras políticas, sociales, económicas y culturales gracias a dos revoluciones que se van a producir durante esta centuria: la **revolución industrial** y la **revolución liberal**. La nobleza será desplazada por la burguesía y sus nuevos ideales, pasándose de una sociedad teológica y puritana a otra más racionalista.

Por este motivo, siglo XVIII es una época de coexistencia de viejos y nuevos estilos artísticos en un contexto histórico de cambios profundos.

Así, el siglo comienza con la **pervivencia del Barroco**, especialmente en España, para continuar con el **Rococó**, arte que refleja los ideales de la vieja aristocracia, y seguirá, ya en la segunda mitad del siglo, con el **Neoclasicismo**.

1- Rococó

El Rococó es un arte refinado, delicado y cortesano que satisface muy bien las necesidades de la aristocracia y será rechazado por los racionalistas al identificarlo con el Antiguo Régimen. Es una continuación del Barroco que nació en Francia y se

desarrolló extraordinariamente en Austria, Italia y, en menor medida en España. Se caracterizó este estilo por una decoración muy abundante y a base de curvas asimétricas, líneas ondulantes y motivos chinescos, y destacó en la decoración de interiores. El concepto de Rococó tiene un origen francés, "rocaille (piedra)" y "coquille (concha)", ambos elementos tienen importancia para la ornamentación de los interiores.

Sobresalen los palacios alemanes y austriacos como el *Amalienburg* en Munich. En España, aparece ejemplificado en la decoración del *Palacio Real* de Madrid, en el *Palacio de la Granja* y en el de Aranjuez. En escultura y pintura predomina la gracia y delicadeza; temas agradables (fiestas cortesanas, escenas mitológicas y amorosas) con un predominio de tonos suaves.

& El columpio de FRAGONARD

& Palacio de Amalienburg (Munich)

2.- Neoclasicismo.-

El Neoclasicismo será el estilo artístico de la segunda mitad del siglo XVIII. Este nuevo estilo exalta lo claro, racional y útil, **resucitando las formas del pasado greco-romano** que están más acorde con la burguesía, más intelectual y amiga de la razón y el orden.

Múltiples son las **causas determinantes de la vuelta a la antigüedad**, que se inicia en el segundo tercio del siglo XVIII:

- Los **enciclopedistas criticaron** el decorativismo y la exuberancia que caracterizó el **Rococó** y eso hizo que se buscara un estilo más racionalista y sobrio que acabaría encontrando su fuente de inspiración en modelos de la Antigüedad Clásica.
- El renacimiento de la arqueología por los **hallazgos de Herculano y Pompeya**, que habían permanecido durante 18 siglos sepultadas por las cenizas del Vesubio.

- Grecia y Roma ejemplificaban muy bien las virtudes de la nueva mentalidad. El último fin del nuevo estilo era **perfeccionar la sociedad a través de los valores clásicos del arte**, inculcando a los pueblos la razón, la moralidad, la libertad y la dignidad del ciudadano romano.
- Los **viajes y estudios del arte griego** y un nuevo concepto de la estética que proclama las excelencias de este arte, a cuyas normas debían someterse los artistas, que divulgan WINCKELMAN.

Se crea, en consecuencia, un arte internacional, basado en la antigüedad clásica, que persiste durante el primer tercio del siglo XIX, y a cuya difusión contribuyeron las victorias napoleónicas. El **Neoclasicismo** representa la segunda oleada recuperadora de la antigüedad greco-latina en la Hª del arte.

El Neoclasicismo tuvo su cuna en Italia, pero fue en Francia donde este nuevo estilo arraigó más profundamente, ocupando la **época de la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico**, cuyas campañas contribuyeron a su difusión. Este nuevo lenguaje se adecuaba bien a la ideología de la nueva sociedad pretendida por la Revolución, y cumplía el requisito esencial que ésta asignaba al arte: educar a la mayoría. El neoclasicismo se pondrá al servicio de las clases medias y populares que, tras la Revolución y la caída del

Antiguo Régimen, ven en este estilo la derrota de la aristocracia y del gusto barroco y rococó.

2.1.- Arquitectura neoclásica.-

La arquitectura experimenta un gusto por la desnudez como versión simplificada de lo griego y lo romano, reemplazando la profusión decorativa del Rococó, donde la columna retomó el protagonismo perdido y vuelven los frontones poblados de estatuas. Se utilizan cúpulas a imitación de la de San Pedro.

La arquitectura de la razón se vuelca en edificios prácticos, nuevos como consecuencia de los cambios económicos y sociales, al servicio de la colectividad o del Estado: bolsas de comercio, bibliotecas, teatros, museos...

&Panteón de París - SOUFFLOT

Inicialmente estaba previsto que fuera una iglesia pero al ser terminado durante la Revolución francesa, la Asamblea Nacional Francesa votó que el edificio sirviera de templo para albergar los cuerpos de los hombres ilustres de la patria. Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, Émile Zola, Marie Curie o Alejandro Dumas se encuentran, entre otros, allí enterrados.

Su pórtico recuerda a los templos clásicos, especialmente al Panteón romano, y la cúpula es de clara influencia miguelangesca.

&Museo del Prado en Madrid - JUAN DE VILLANUEVA

El principal arquitecto neoclásico español será **JUAN DE VILLANUEVA**. Sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando le proporcionaron una base teórica que enriqueció cuando obtuvo una pensión para ampliar su formación en Roma y así conoce los restos arqueológicos de Pompeya y Herculano, además de estudiar la arquitectura palladiana que influiría notoriamente en su estilo.

Sus obras fueron encargos de **Carlos III**, monarca ilustrado por excelencia, preocupado por la arquitectura municipal, y que pasó a la Historia como "El mejor alcalde de Madrid". Estas obras poseen volúmenes nítidos que están articulados con armonía, limpieza y sobriedad.

El *Museo del Prado* fue un antiguo Palacio de las Ciencias que pasó a ser museo en tiempos de Fernando VII. El ático y las estatuas de la fachada, pertenecen a esta época. Posee un gran pórtico dórico que marca la entrada principal y una columnata jónica en el piso de arcos y hornacinas adinteladas en el bajo. Líneas horizontales.

2.2.- Escultura neoclásica.-

En escultura se imitan los temas, las formas y los materiales clásicos. Se olvidan los estudios de calidades, texturas tan propios del Barroco y se prefieren los acabados pulidos y homogéneos. Resurge el relieve y el retrato romano ejercerá gran influencia en los que se realicen durante este período, puesto que una de las prioridades del mismo es devolver la dignidad y la elegancia al personaje retratado. Se busca el equilibrio, la proporción y la serenidad.

&Eros y Psique - CANOVA

CANOVA es un escultor italiano que asume con cierta libertad la tradición clásica y renacentista. Fue protegido de Napoleón quien quiso convertirlo en su escultor oficial. A la caída de Napoleón, regresa a París, enviado por el papa, para recuperar los tesoros vaticanos expoliados por los franceses. Sus obras poseen un lustrado acabado que luego patina con piedra pómez. Lo que en el resto de los escultores neoclásicos es frialdad, en Canova es sensualidad.

En **Eros y Psique** se inspira en los temas y las tradiciones artísticas clásicas grecorromanas en busca de la perfección de formas, el gusto por el desnudo y la delicadeza de las superficies. Según el propio Canova, esta obra representa el momento en que Eros, dios del Amor, acude a despertar a Psique (personificación del alma), del eterno sueño en el que había quedado sumida tras la

inhalación de los vapores de una poción encerrada en un jarrón que le había entregado Proserpina, diosa del Infierno. Al abrir el cántaro, una nube la envolvió y cayó profundamente dormida, no despertando hasta ser besada por su enamorado.

&Paulina Bonaparte- CANOVA

La hermana de Napoleón fue llamada la *Venus Imperial* por su belleza y en esta escultura emula a la diosa clásica. Sostiene en la mano la manzana de la discordia entregada por el troyano Paris.

El desnudo y la armonía en las proporciones recuerdan a las Afroditas del mundo griego.

2.3.- Pintura neoclásica.-

La ausencia de pintura de Grecia y Roma hizo que los artistas mantuvieran una mayor dependencia de la estética pictórica anterior. Se dará el **predominio del dibujo** sobre el color, como símbolo del triunfo de lo racional sobre lo sensible. La sobriedad compositiva en las imágenes, de gran perfección técnica,

hace que se elimina la emoción y triunfa la razón sobre el sentimiento.

&El juramento de los Horacios - DAVID

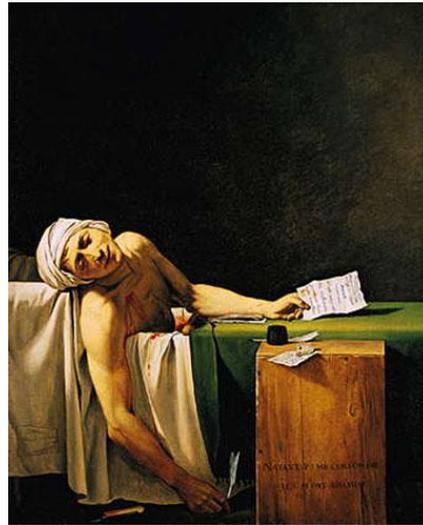
DAVID es un pintor francés comprometido con los ideales de la Revolución y el Imperio Napoleónico que puso su arte al servicio de la propaganda política. Su temática refleja su pintura comprometida al buscar la exaltación de la libertad, la virtud cívica y el heroísmo. Encarna la figura del artista políticamente comprometido: participó activamente en la Revolución Francesa, y durante el período jacobino fue miembro de la convención y asumió importantes cargos públicos desde los que desarrolló un plan para organizar las artes en Francia. Concibió el arte como un elemento transformador de la realidad capaz de cohesionar a la nueva sociedad revolucionaria y de transmitir sus valores.

Sus **composiciones** son claras y reposadas, contención en la expresión, y una finalidad educativa y moralizante. Se buscan en la

Antigüedad héroes que encarnen virtudes como el patriotismo o la dignidad. El **lenguaje formal** que se considera adecuado es sobrio, con predominio de la línea sobre el color y desconfianza hacia las texturas y los efectos de luz.

En *El juramento de los Horacios* representa la promesa que hacen los tres hermanos Horacios, designados por el pueblo romano, para enfrentarse a otros tantos albanos y decidir, en un singular combate, los destinos de Alba y Roma, que se encontraban en guerra. David se centra en el momento en que los Horacios reciben las espadas de su padre, comprometiéndose a defender hasta la muerte el futuro de Roma. El cuadro glorifica las virtudes de patriotismo y sacrificio; pero lo que llamó la atención de sus contemporáneos, y convierte a David en un precursor de la modernidad, es el abandono intencionado de la narración literaria de la historia para concentrarse en la expresión pasional de un instante dramático. Esta expresión trágica es la que cautivó a los espectadores. Superficie lisa del lienzo del que cuida hasta el mínimo detalle. Pintura llena de enseñanzas morales: la rebelión contra la tiranía, el sacrificio personal en aras de grandes ideales. Es el cuadro, por tanto, un manifiesto ético y estético. Nueva estética pictórica sobria, fría y racional.

&Muerte de Marat- DAVID

Esta obra es un homenaje a este político radical que había muerto asesinado (una amiga le visita y lo apuñala). Marat fue médico del partido jacobino y presidente del Comité de Salud Pública. Se le representa escribiendo en una bañera porque, debido a una grave enfermedad en la piel, Marat debía pasar bastante tiempo dentro del agua. La escena es de gran dramatismo que se acentúa con la luz que recuerda a las obras de Caravaggio. Es un impresionante homenaje laico a un héroe asesinado, donde la simplicidad de los elementos acentúa la intensidad emotiva.

TEMA 10: ARTE DEL SIGLO XIX.-

Introducción.-

El siglo XIX se caracteriza por su **eclecticismo** y por la existencia simultánea de tendencias artísticas de diferentes signos - neoclasicismo, romanticismo, realismo, modernismo, impresionismo- e incluso por la participación de un mismo artista en dos o más de ellas.

El arte contemporáneo (s. XIX y XX) vendrá marcado por el **cambio perpetuo** que experimenta debido a que cambian las condiciones sociales y técnicas en las que se desenvuelve la vida de los hombres. Una serie de grandes acontecimientos históricos van marcando el arte del siglo XIX. La **Revolución Francesa** y la **Independencia de E.E.U.U.** extendieron sus ideas de libertad e igualdad por todo el mundo, y la **Invasión Napoleónica** despertará el sentimiento nacional. Así la primera mitad del siglo XIX se va a caracterizar por el triunfo del **liberalismo** y el **nacionalismo** que artísticamente se va a traducir entre una lucha entre el persistente **NEOCLASICISMO** y el **ROMANTICISMO**, que es la tendencia "de moda".

La **Revolución de 1848** es una fecha simbólica de "ruptura"; con ella cambiaron las condiciones políticas y sociales y también el arte sufre una

gran transformación. El proletariado se ha organizado y es capaz de amenazar el orden burgués establecido. En 1871 se instaura en París el primer régimen socialista de la Historia: la **Comuna**. Entre 1848 y 1871 triunfa el **REALISMO**.

Tras el fracaso de la Comuna, una nueva etapa para la Historia y para el arte se abre. En el último cuarto del siglo XIX tendrá lugar la **Segunda Fase de la Revolución Industrial** y el proceso de **Colonialismo e Imperialismo**. Durante esta etapa surgirá otro estilo artístico: el **IMPRESIONISMO**.

1.- Goya.-

El aragonés **FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES** es uno de los genios de la pintura de todos los tiempos que no sólo escapa a los planteamientos estéticos de su época sino que destroza cualquier intento de encasillamiento. Goya vivió a caballo entre el siglo XVIII y XIX, sirviendo a cuatro reyes: Carlos III, Carlos IV, José Bonaparte y Fernando VII. Cultivó el **Neoclasicismo** y el **Romanticismo**, y a lo largo de su vasta producción, **anticipa** los cambios radicales que va a experimentar la sensibilidad pictórica contemporánea: la ligereza de la pincelada prelude el **Impresionismo**, sus fantasías oníricas desembocan en el **Surrealismo** y su desgarrado mundo interior abre paso

a la temática **expresionista** (plasmar el dolor y el miedo del mundo interior de seres turbados).

Goya dominó todas las técnicas: la pintura mural y de caballete, los cartones para tapices y el grabado; y abundó en todos los géneros: el retrato, el bodegón, el cuadro religioso e histórico y la escena costumbrista.

La relación artista-sociedad se evidencia muy claramente en el caso de Goya. Vivió entre dos épocas, el Antiguo Régimen, con sus monarquías absolutas y la prepotencia social de los estamentos privilegiados, y el Régimen liberal, nacido de los principios revolucionarios franceses, con la exaltación de las clases medias inspiradas por los intelectuales y el nuevo tipo de poder basado en la soberanía nacional, el constitucionalismo y la división de poderes.

Goya no fue un pintor precoz; si hubiera muerto a los cuarenta años no hubiera pasado de ser un maestro de segunda fila, pero su arte está en permanente autorrevisión, que va a ir evolucionando, en cuanto a temática y a técnica, a la vez que se transforma la personalidad del autor y las condiciones de la España de la época.

Su estilo inicial, cercano al rococó, se van transformando en un lenguaje personal, con el que el pintor muestra inquietudes y caminos que

más tarde serán explorados por distintas corrientes de la pintura contemporánea: el impresionismo, el expresionismo y el surrealismo.

Podríamos distinguir dos etapas artísticas, que se corresponden con dos fases de su biografía. En la primera, la de triunfos profesionales y visión optimista de la vida, predominan los colores rojos y grises, la factura acabada, el dibujo de trazo continuo y los temas amables; en la segunda, de sufrimiento y visión patética, la creciente presencia del negro, la factura de manchas, el dibujo roto, los temas dramáticos o de una fantasía sombría. La sordera contribuyó a aislarle y a favorecer la creación de un mundo propio repleto de pesadillas y miedos personales que se reflejan en su obra, cada vez más oscura y tormentosa.

Goya se presentó dos veces al concurso de la Academia de San Fernando en busca de una beca para estudiar en Roma, pero el jurado rechazó sus cuadros. Se casó con Josefa Bayeu, perteneciente a una acreditada familia de pintores; su cuñado reclama a Goya para que se desplace a la Corte donde su primera tarea fue pintar cartones para la fábrica Real de tapices. Protegido por la duquesa de Osuna, se convirtió en pintor de Carlos III y, posteriormente, en pintor de cámara de Carlos IV a la vez que será el

retratista de moda de la aristocracia. Hacia 1790 una enfermedad de deja sordo y esto le obliga a encerrarse en sí mismo y un cierto pesimismo crítico invade su producción. Su carácter se vuelve escéptico, sarcástico, atormentado. Se produce una metamorfosis de su personalidad artística a través de esta experiencia de dolor personal. La sordera le inclina al aislamiento y la introspección, deja de contemplar la sociedad como un conjunto de cuadros y costumbres amables y empieza a considerar el ángulo negativo de los convencionalismos. A la crítica amarga se suma una imaginación casi febril, un mundo interior turbado, que plasma en los primeros *Caprichos*, obras concebidas como una libre divagación en un mundo sin sentido.

La Guerra de la Independencia, con su secuela de horrores, va a suponer una experiencia dolorosa que intensifica su veta pesimista y crítica. Tras la guerra, a pesar de haber sido retratista de José I, Felipe VII le repone en su puesto de pintor de cámara, pero liberal convencido, los excesos del absolutismo le llevan a pedir permiso al rey en 1823 (tras la entrada de los Cien Mil hijos de San Luis y la iniciación de la represión absolutista) para exiliarse a Francia, donde morirá en 1828. Punto oscuro es si fue o no afrancesado; sí que fue un patriota y su serie bélica una

acusación contra los excesos de los invasores franceses.

La trascendencia de la obra de Goya es enorme. Su concepción de la pintura como un arte de testimonio y transformación más que de representación. Abandona el respeto a las leyes ópticas, de pintar lo que se ve, para pintar de manera subjetiva y crear un mundo propio en el que la fantasía y la crítica juegan un papel más importante que la realidad visual.

& *El quitasol* - GOYA

Esta obra pertenece a su primera época en ella que a través del **género costumbrista** refleja la vida madrileña donde luce la gracia del **rococó**. *El quitasol* es un buen ejemplo de las pinturas realizadas por Goya para la fabricación de **tapices** destinados a decorar los palacios reales. Son obras decorativas de temas populares y costumbristas que presentan escenas amables con colorido rico y brillante.

& La familia de Carlos IV - GOYA

El retrato fue el género más cultivado por Goya a lo largo de su vida. En ellos, lejos de una idealización, se puede observar la antipatía o simpatía que sentía Goya por el personaje y lo que representaba socialmente. No se limitó a plasmar los rasgos de los personajes, sino que supo captar su psicología. Su gran triunfo profesional lo logra Goya con retratos. Alcanza el cargo de pintor de cámara y es el retratista favorito de la aristocracia y los ambientes ilustrados.

La familia de Carlos IV (1800) está inspirado en las Meninas. El pintor se autorretrata en la penumbra. Las caras inexpresivas de los personajes parecen de muñecas de trapo. Algunos han visto en este cuadro casi una caricatura de la familia real, una imagen crítica de los retratos. Es característico en Goya el rechazo de lo anecdótico, la decoración y todo lo que suponía el retrato de aparato. Se concentra en las figuras en las que destaca una gran penetración psicológica. Luz y color, sus pinceladas resaltan las texturas y transparencias de los materiales.

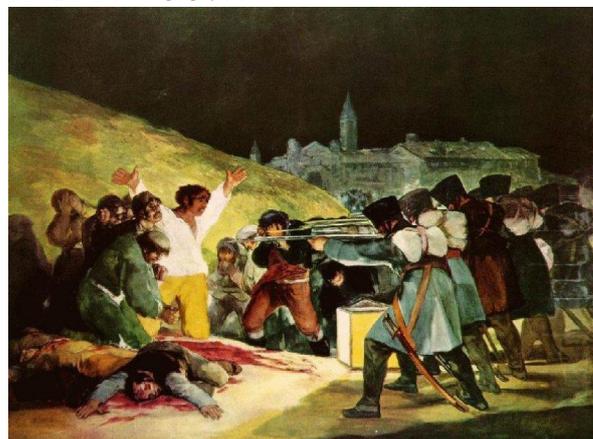
& El 2 de mayo de 1808 en Madrid (La lucha con los mamelucos) - GOYA

Movimiento, color, pasión, dolor y patriotismo convierten a este cuadro en un símbolo del Romanticismo. Violencia de la caballería africana (mamelucos) que auxiliaba a Napoleón. La guerra era interpretada por él como una sinrazón y se sintió traicionado por las ideas que defendió, puesto que Goya fue un defensor del pensamiento ilustrado, que veía cómo los propios franceses eran incoherentes con algunas de sus ideas.

La obra es de género histórico y narra los episodios que dieron lugar al inicio de la Guerra de Independencia española.

& Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 - GOYA

Al igual que la anterior, es una **pintura patriótica** suscitada por la guerra de la Independencia. En 1814 Goya propone al regente, Luis de Borbón, "perpetuar por medio del pincel las más notables y heroicas acciones o escenas de nuestra gloriosa insurrección contra el tirano de Europa". El regente acepta y Goya pinta el *Dos de Mayo*, también llamado *La carga de los mamelucos*, y *El 3 de Mayo o Los fusilamientos de la Moncloa*. Con esto Goya trataba de afianzar su posición en una época difícil y acallar las voces que le señalaban como un colaborador complaciente de los franceses.

En este cuadro Goya ilustra la represión francesa de los patriotas. Lo conmovedor de la pintura es la deformación de los rostros, acentuando así el dramatismo de la escena y adelantándose a una de las vanguardias del siglo XX; el **expresionismo**. Efectos de luces y sombras.

& "Y no hay remedio" de la serie Los desastres de la guerra- GOYA

Los **grabados** son dibujos realizados sobre una plancha de madera o metal mediante incisiones; posteriormente la plancha se entinta y se estampa sobre papel, obteniéndose el dibujo grabado. Según los materiales usados para la

elaboración de la plancha y los medios utilizados para grabarla, los grabados se clasifican en aguafuertes, litografía, xilografías.... Constituían en aquel momento el único medio de reproducción masiva de imágenes. Goya usa recursos sorprendentes para la época (como la combinación de aguafuerte y aguatinata) superando las tradicionales limitaciones del grabado para llevarlo al límite pictórico.

En estos grabados se muestra la libertad creativa del pintor ya que no respondían a ningún encargo. Goya realizó cuatro series de grabados: "Caprichos", "Disparates", "Tauromaquia" y "Los desastres de la Guerra". En la primera serie Goya manifiesta sus más recónditas inquietudes, que a menudo toma un aspecto de pesadilla y hace una sátira cruel de los vicios de la sociedad española. En los "Disparates" el pintor evidencia lo absurdo de la existencia a través de imágenes de ambiguo significado.

La serie que comentamos ofrece un terrible muestrario de sufrimientos y excesos provocados por una contienda.

& Saturno devorando a un hijo - GOYA

Esta obra pertenece a sus **pinturas negras**.

La guerra y su enfermedad, que le hizo encerrarse en sí mismo, llevaron a Goya a realizar un tipo de pintura alegórica, fantasmal y delirante, que tiene un **significado pesimista y tenebroso**, con temas como la muerte, la maldad, la guerra y la violencia. Esta pintura se caracteriza también por sus tonos

oscuros: negros y grises, y por sus personajes extraños, como brujas y demonios. Ausencia de color, el **negro** pasa a ser el protagonista y la **mancha** hace desaparecer el dibujo. En la temática suelen aparecer las visiones oníricas. Abandona la representación de lo visible y crea un mundo de monstruos en una especie de alucinación mental; el dolor y la muerte son los temas predominantes, creando un mundo personal desesperanzado, sombrío y sórdido.

Las pinturas negras se consideran el **antecedente del Expresionismo** por su recurrencia a la deformación como mecanismo de expresión.

En 1873, las pinturas negras fueron pasadas a lienzo. Estas pinturas no las realiza para una clientela, sino que las pinta para decorar su propia casa, "La Quinta del sordo", a orillas del Manzanares. En

ellas expresa un mundo de lo irracional: sueños, alucinaciones, locura; imágenes casi expresionistas creadas con una paleta muy oscura: seres monstruosos y masas anónimas que se mueven en espacios indefinidos.

En esta obra, el **tema mitológico**, que siempre se había representado buscando la belleza, ahora representa la fealdad.

& La lechera de Burdeos - GOYA

Este retrato, realizado durante su exilio en Francia, es por su **pincelada suelta** el adelanto más claro del impresionismo.

2.- Arquitectura: evolución a lo largo del siglo.-

Durante el primer tercio del siglo, se mantiene la arquitectura **neoclásica**. Con el romanticismo se volverán los ojos al pasado, pero en este caso, el punto de referencia no va a ser el mundo clásico, sino la Edad Media. A esto hay que unir los mundos lejanos y exóticos que se conocieron gracias al colonialismo. Se produce así un *revivals*, esto es, la resurrección

de estilos ya desaparecidos: es el **historicismo**. Más tarde hará su irrupción la arquitectura de los nuevos materiales, **hierro y cristal**, que tiene su primera expresión en EEUU (**Escuela de Chicago**). En los últimos años del siglo surgirá el **modernismo**.

2.1. - **Historicismo**. -

Tras la caída del Imperio Napoleónico se buscan en el pasado nuevos estilos. La etapa que despierta más interés es la Edad Media. Las nuevas teorías románticas - el concepto de nacionalidad- determinan la creación de un estilo cuya base fundamental estriba en el pasado medieval de cada país. La unidad estilística europea se quebranta. Mientras en Italia, por ejemplo, el **romanticismo** supone una vuelta a la arquitectura del Renacimiento, en Francia e Inglaterra, donde el arte gótico alcanzó una gran difusión, se emprende la construcción de **edificios neogóticos**. Al mismo tiempo, se dará el **eclecticismo arquitectónico**, consiste en mezclar diferentes estilos en una misma obra en un intento de fusionar lo mejor o lo más representativo de cada uno de ellos, en un intento de acoplar los modelos que suministra la arquitectura clásica o medieval, a las necesidades actuales. Surge así el **neogótico**, **neorrománico** o **neomudéjar** en el caso español.

Por otra parte, las campañas napoleónicas trajeron consigo la importación europea de elementos y tipologías arquitectónicas egipcias - obeliscos, pirámides ... y lo mismo

sucedió con las colonias inglesas, especialmente la India. Esta es la clave del **Historicismo** o "**revivals**, que pretende la "resurrección" de lenguajes arquitectónicos alejados en el espacio o en el tiempo.

&Templo de la Magdalena en París - VIGNON

El edificio fue mandado a construir por Napoleón como homenaje al ejército francés. Fiel a los cánones clásicos. Es un templo corintio con frontón triangular decorado con relieves, inspirado en la *Maison Carrée*. Se observa en él simplicidad y pureza de líneas así como rigor en la utilización de los principios clásicos.

Dedicado a guardar los trofeos y banderas cogidos al enemigo, y las estatuas de los mariscales del Imperio, aunque posteriormente se convirtió es Iglesia. Es un templo, al modo clásico, de orden corintio, octástilo y períptero, con cubierta exterior a dos aguas, si bien al interior presenta un sistema abovedado con cúpulas.

& Museo británico - PUGUIN

Su fachada presenta una columnata jónica presidida por un frontón triangular.

2.2.-Desarrollo urbanístico. -

La industria hizo crecer desmesuradamente las ciudades suscitando problemas humanos y técnicos que impulsaron el desarrollo del **urbanismo moderno**. Dos ejemplos de este desarrollo urbanístico lo encontramos en Francia y en España.

Napoleón III llevó a cabo un armonioso programa de urbanismo y de construcciones monumentales en **París**: 12 avenidas radiales que convergen en el Arco Triunfal de la Estrella con el propósito de que la artillería pudiera abatir cualquier revuelta social. Estas arterias se interconectaron mediante bulevares surcados de árboles y fachadas de viviendas que copian modelos del Louvre y Versailles.

En **Barcelona** CERDÁ elaborará un plan de urbanístico con plano ortogonal con el que creó el actual barrio del Ensanche.

En **Madrid**, el ingeniero y urbanista Arturo Soria diseñó un modelo de organización de la **ciudad lineal**. El modelo proponía la construcción de una ciudad alargada construida a ambos lados de una avenida central de 40 metros de ancho,¹ con un corredor de infraestructuras central y "el campo" (bosques y más allá de éstos, campos de cultivo).

2.3- Arquitectura del hierro y el cristal. -

Las consecuencias de la **Revolución Industrial** sobre la arquitectura fueron decisivas y afectaron tanto a la tipología de los edificios como a las técnicas y materiales de construcción. Por otra parte, la industria hizo crecer desmesuradamente las ciudades suscitando problemas humanos y técnicos que impulsaron el desarrollo del **urbanismo moderno**. El progreso exigía respuestas válidas a los nuevos problemas planteados: el aumento de la población requería construcciones rápidas y a módicos precios, los nuevos medios de comunicación necesitaban puentes, estaciones, etc., y la producción industrial precisaba de grandes naves. Estos problemas exigen soluciones atrevidas que sólo pueden encontrarse utilizando nuevos materiales y desprendiéndose de los

viejos prejuicios formales heredados de la tradición académica.

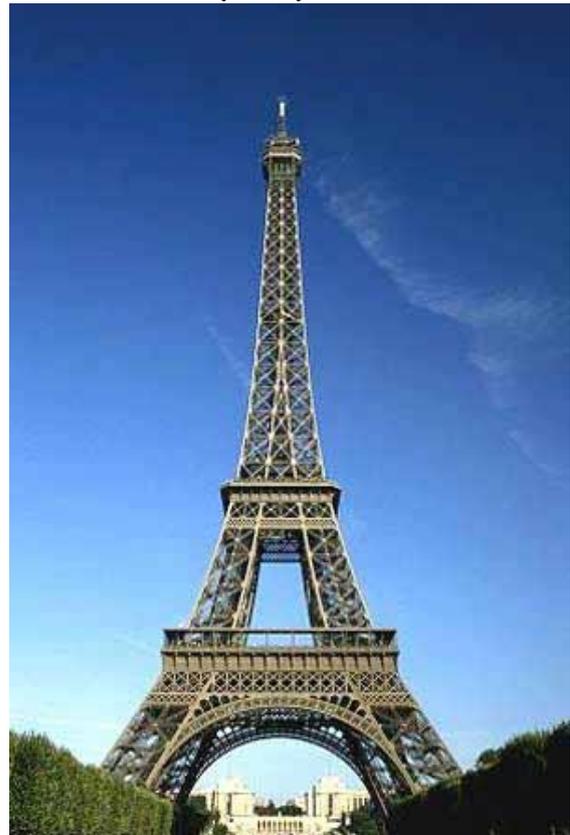
El **hierro** había sido utilizado desde la antigüedad como complemento de la arquitectura para grapas o uniones, pero hasta finales del siglo XVIII no se obtiene un hierro lo suficientemente consistente como para utilizarlo en la construcción. El **hierro colado o fundido**, sustituyendo a la forja, permitió fabricar largas vigas y fue utilizado como elemento de soporte limitando la función de los muros a la de elementos de cierre. Además el hierro ahora no se oculta sino que pasa a ser un elemento decorativo. Así la Revolución Industrial hizo posible la fabricación de hierro masiva y económica, y su transporte hasta cualquier punto geográfico, abriendo unas inmensas posibilidades de empleo en la edificación.

Por otra parte, el **vidrio** cobra igual importancia gracias al desarrollo técnico que logra producir hojas de grandes dimensiones. Con estos dos nuevos materiales de construcción se realizaron invernaderos, estaciones de ferrocarril, museos, pabellones para exposiciones, etc... Ahora los hombres que diseñen estos edificios serán técnicos y no artistas, **ingenieros** y no arquitectos, es decir, pretenderán solucionar problemas y ser útiles antes que crear belleza.

En el último tercio de siglo, las necesidades de la vida moderna, la

creación de grandes centros urbanos e industrializados, dieron origen a un nuevo estilo, fundamentado en la utilización del hierro, en la escala, que con la aparición del **hormigón armado**, anuncia las gigantescas construcciones de la centuria siguiente.

&Torre Eiffel (París)- EIFFEL

Realizada por el ingeniero del mismo nombre que la construye en París para la exposición de 1889. La Francia burguesa conmemoraba el centenario de la Revolución. La arquitectura metálica del siglo XIX construye a base del montaje de las piezas prefabricadas. La torre no tiene misión utilitaria sino decorativa, con lo que la disociación entre arquitectura e ingeniería era más aparente que real. La torre de Eiffel, que alcanza 300 metros de altura, fue criticada por la mayoría de sus

contemporáneos pero se convirtió en el símbolo por excelencia del país.

2.4.- Escuela de Chicago.-

En E.E.U.U. y concretamente en Chicago, es donde va a nacer la arquitectura utilitaria y racionalista que dominará por todas partes en el siglo XX. Chicago sufrió en 1871 un tremendo incendio que asoló tres cuartas partes de la ciudad. La necesidad de reconstrucción se sumó al deseo de prevenir posibles incendios, y para ello se dotó a los edificios de estructuras de acero, que además permitían elevadas alturas para resolver el problema del rápido crecimiento de esta ciudad. Esto unido a la especulación del suelo y al invento del ascensor, provocó la aparición de los rascacielos. EEUU era el país mejor preparado para aceptar las innovaciones arquitectónicas vinculadas a los adelantos ingenieriles, pues no había allí tantos prejuicios culturales ni el mismo respeto a la tradición que en la vieja Europa. Eso, unido a un gran dinamismo económico y demográfico, explica la aparición en aquel país del rascacielos. Una serie de arquitectos abordaron estas nuevas necesidades con soluciones comunes; esto es lo que permite hablar de una **ESCUELA DE CHICAGO**.

La Escuela de Chicago desarrolla su actividad entre 1875 y 1905. Se construye numerosos edificios comerciales (oficinas,

hoteles, etc.) en el barrio conocido como Loop. Esta escuela presenta una novedad arquitectura: estructura interna de acero que les permite la construcción de muros cortina. Esta estructura está recubierta en su exterior con piedra y adopta estilos de carácter históricos. Ese esqueleto metálico permite la ejecución de edificios de mayor altura (15 pisos en 1890). La estructura metálica facilita la instalación de grandes ventanas y ofrece la posibilidad de modelar libremente el interior, sin depender de muros de carga.

& Auditorium de Chicago - SULLIVAN y ADLER

Articulado externamente con referencias históricas en las que aún pervive la concepción de palacio renacentista pero apunta ya hacia una estructura modular.

2.5.- Modernismo.-

El modernismo es un movimiento estético de difusión internacional que se desarrolla aproximadamente entre 1890 y 1910. Este movimiento supone una reacción contra la vulgaridad y la

fealdad de los productos industriales y trata de conseguir una fusión entre la vida y el arte. El arte modernista estará presente no sólo en la arquitectura sino en muebles y objetos de decoración, cuidando mucho los acabados artesanales y la apariencia artística. Las manifestaciones más celebradas de esta corriente internacional se dieron en el campo de las artes aplicadas - el tejido, la vidriera, la joyería, la cerámica, el cartel publicitario y el mobiliario -.

Pero también el Modernismo es un estilo arquitectónico que se caracteriza por las **superficies alabeadas** y **líneas sinuosas y onduladas** basadas en los tallos vegetales, es decir, empleo de ornamentos curvilíneos de inspiración naturalista. Además los edificios presentan grandes vanos, donde se abren balcones sin simetría. La decoración es a base de materiales de color - cerámicas, vidrios- hierro forjado y madera-, con formas inspiradas en la naturaleza orgánica. Además de este modernismo de líneas ondulantes y motivos orgánicos, que caracterizó las creaciones de Francia, Bélgica y España, se produjo otro más geométrico y severo que triunfará en Inglaterra y Austria.

El **modernismo** es el nombre que recibe en España. En Francia se llamó *Art Nouveau*, en Italia *Liberty*, en

Gran Bretaña *Modern Style* y en Austria *Sezessionstil*.

En nuestro país, será Barcelona donde mejor quede representado a este estilo. En esta ciudad existía a finales del XIX una próspera burguesía industrial que verá en la arquitectura modernista un estilo acorde con sus ideas ya que enlazaba con el "estilo nacional", el gótico, a la vez que era nuevo y original y de gran refinamiento para expresar la riqueza y distinción de esos clientes.

GAUDI, arquitecto catalán, es considerado como la mente más creativa de toda la arquitectura contemporánea. No se puede comparar con nada ni con nadie porque tiene un estilo muy personal caracterizado por una imaginación y una creatividad desbordante que supera el modernismo para acercarse a otros planteamientos estéticos como el surrealismo o expresionismo. Su rica personalidad así como la extensión de su obra lo convierten en una de las figuras más importantes de la arquitectura universal.

Gaudí imita las formas y los procesos de la naturaleza con formas vegetales o animales. Su genialidad arranca de una voluntad personal de aproximarse a la "arquitectura natural", obra de Dios, el gran arquitecto del universo.

& Casa Milá – GAUDÍ

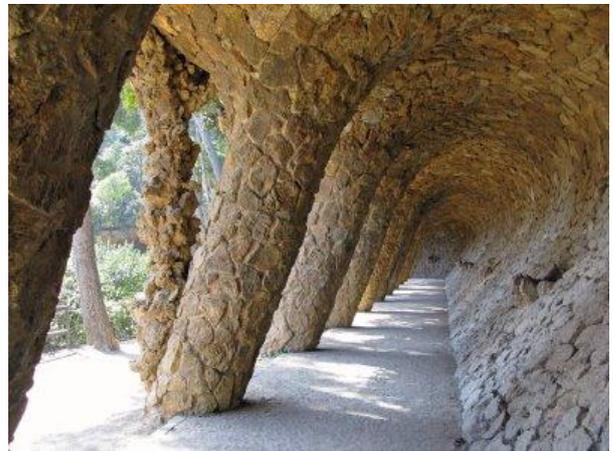
Paredes onduladas, tejados de ensueño, parece construida de lava o plastilina y pudiera transformarse de un momento a otro. Es conocida como la "Pedrera" por simular un muro de cuevas que simulaba a Monserrat, la montaña sagrada de Cataluña. En la actualidad es sede de la Fundación Caixa.

& Casa Batló- GUADÍ

Predominio de las formas curvas y la utilización de la metáfora: las columnas inferiores parecen tibias de enormes anfibios prehistóricos, los parteluces simulan huesecillos, el tejado recuerda a un dragón tumbado, la forja de los balcones parece antifaces. Las miles de piezas cerámicas que recubren el muro lo desmaterializan con un brillo de colores fascinantes.

& Parque Güell - GAUDÍ

Realizados para el magnate industrial Conde de Güel. Era una especie de ciudad-jardín a las afueras de Barcelona: se construyeron caminos y algunos edificios comunes, pero no los chalés, que quedaron sin hacer por falta de compradores. Como empresa urbanística fue un fracaso (sólo Gaudí y otro inquilino llegaron a vivir allí), pero, aunque inconclusa, quedó como una especie de parque, privado al principio, antes de ser declarado "patrimonio de la humanidad".

& Templo de la Sagrada Familia- GAUDÍ

Gaudí trabajó en este edificio desde 1883 hasta su muerte en 1926. Sólo se realizó una parte del proyecto, la fachada del Nacimiento. El plan acabado de esta obra nunca lo podemos conocer porque al estallar la Guerra Civil fueron destruidos planos y maquetas. Las fachadas construidas alcanzan 100 m. En el interior las columnas se inclinan y ramifican. Neogoticismo muy personal, con fantástica decoración escultórica que le da un aire irreal. Cemento, piedra y mosaicos cerámicos. La concepción es casi más escultórica que arquitectónica: las formas vegetales y las configuraciones geológicas se mezclan entre sí produciendo la impresión de que todo es una rara

emanación de la tierra, una especie de maravilla "natural".

3.- Pintura: estilos a lo largo del siglo.-

3.1.- Romanticismo.-

Tanto el Romanticismo como el Realismo no sólo son tendencias artísticas sino también una actitud ante la vida. Más que un estilo pictórico, el Romanticismo es un movimiento cultural que abarca la literatura, el pensamiento y la música exaltando la **subjetividad** y el **individualismo**. El artista romántico tiene un espíritu rebelde, de libertad política y artística; rechaza los academicismos y busca lo sublime, lo pintoresco, lo exótico. Se valora la emoción, los sentimientos y la capacidad expresiva, y rechaza el sometimiento a las normas. Los románticos crean el mito del artista como un genio solitario, frecuentemente incomprendido y fracasado, creador de obras que sólo algunos pueden entender. Abundan temas como la locura, el suicidio, el amor, la muerte y los sueños.

Mientras los neoclásicos se inspiraban en el mundo greco-latino y se identificaban con la razón, los románticos bucearon en el medievalismo y apelaron al sentimiento, a la pasión y a las emociones. La supremacía de la razón y el orden como valores del

Neoclasicismo, se vieron ahora sustituidas por los del **sentimiento** y la **libertad**. Se proclama la libertad del artista y se reacciona contra la rigidez del academicismo neoclásico.

Ahora es la **Naturaleza** la fuente de inspiración de los románticos; se prefieren la **noche** al día, y se buscan "paraísos perdidos" donde satisfacer el **deseo de evasión**: gusto por paisajes exóticos de oriente o de los países mediterráneos, más atrasados en su desarrollo industrial. La evasión no sólo se proyecta en el espacio sino también en el tiempo; así los románticos recurren a épocas pasadas, especialmente a la Edad Media, para situar sus creaciones literarias o pictóricas. Las ruinas y los cementerios prefiguran la obsesión por la muerte y sus fantasmas, la melancolía y la soledad. España se pondrá de moda y viajeros románticos recorren la Península reflejando la imagen tópica de majas, toreros y bandoleros.

El hombre romántico presenta un **espíritu rebelde** que le lleva a las más arriesgadas empresas tanto políticas (revoluciones) como personales (amores imposibles...). Todo ello se concreta, tanto en literatura como en pintura, al crear motivos como el de la tormenta, el paisaje nocturno, el suicidio, la locura, el sueño...

El Romanticismo tuvo su máxima vigencia entre **1815** y

1848. Con la caída de Napoleón y la implantación de la **Restauración**, el Romanticismo se convierte en bandera que aspira a encarnar en la política y en el arte los principios revolucionarios que en 1815 quedan momentáneamente soterrados.

Las características de la pintura romántica serían: **luces vibrantes, composiciones dinámicas, culto al paisaje** que pierde su aspecto convencional para reflejar los estados de ánimo y predominio del **color** en detrimento del dibujo neoclásico.

3.1.1.- FRANCIA

Los franceses se distinguen por el reportaje de los acontecimientos contemporáneos y el exotismo oriental. Los **temas** son los desastres, guerras, paisajes, patriotismo o exaltación revolucionaria.

&El baño turco - INGRES

El desnudo femenino fue el tema principal de la obra de Ingres. Orientalismo y erotismo caracterizan la pintura y refleja el deseo romántico de evasión en el espacio y en el tiempo, recurriendo a temas exóticos muy distintos al panorama europeo contemporáneo del autor. Predominio de la línea sobre el color.

& La balsa de la Medusa - GERICAULT

GERICAULT fue el prototipo de hombre romántico con una corta vida llena de aventuras (murió de una caída de caballo).

La balsa de la Medusa representa un acontecimiento contemporáneo al autor. "Medusa", una fragata francesa, sufrió un motín a bordo y naufragó. Los supervivientes permanecieron largo tiempo a la deriva en una improvisada balsa... Este acontecimiento impresionó fuertemente a la opinión pública. El cuadro fue considerado como un **manifiesto del Romanticismo** ya que en él se muestra lo que fue: pasión, sentimiento expresados a través de gestos convulsos y luces

violentas, exaltación emocional, líneas diagonales, energía, dramatismo, desesperación...

Es también un cuadro simbólico: se realizó en una época en que los liberales vivían uno de sus peores momentos, vencidos y perseguidos por la Restauración y se compara el naufragio con el fin de las ideas revolucionarias.

& La libertad guiando al pueblo - DELACROIX

DELACROIX fue otro personaje romántico en cuanto a su espíritu y modo de vivir. Creó una gran producción caracterizada por la técnica suelta y en la que el color prima sobre la línea y el contorno.

Este cuadro es un canto romántico a la Revolución de 1830 en París que facilitó la llegada al poder de la burguesía tras 16 años de restauración borbónica. Figura femenina destacando el heroísmo de las víctimas (alegoría). El deseo de compromiso se evidencia al retratarse el artista en la escena (el hombre del

sombrero de copa). Color, luminosidad, profundidad.

3.1.2.- INGLATERRA

El gran descubrimiento del romanticismo inglés es el de la **naturaleza**. Hasta entonces los paisajes se concebían como simple fondo en el que situar el asunto del cuadro y eran "reconstruidos" en el taller del pintor; ahora se aprecia por primera vez las condiciones luminosas naturales, actitud que hace presentir el Impresionismo. Las revoluciones como tema, tan típico del romanticismo francés, no se da en Inglaterra quizás porque el sistema parlamentario hizo que este país escapara de las oleadas revolucionarias liberales de 1820, 1830 y 1848. Los paisajistas ingleses son un puente entre el Romanticismo y la pintura posterior.

& *El carro de heno* - **CONSTABLE**

Su preocupación por la **luz** y su **pincelada espesa** le convierten en un precursor del Impresionismo. Constable no mezclaba los colores en la paleta sino que los yuxtaponía

mediante pequeños toques que se fusionaban en el ojo del espectador; además pinta al aire libre. Minuciosidad de los detalles y sensación de veracidad de sus cuadros. La grandeza de la pintura no está en el tema, sino en la pintura misma. Los cambios climáticos tienen una gran importancia: trata de reflejar la luminosidad del momento. Técnica empastada y frecuentemente aplica la pintura con la espátula.

& *Lluvia, vapor y velocidad*-**TURNER**

TURNER en todos sus cuadros refleja la incidencia de los fenómenos atmosféricos en el motivo representado. La luz y el color no son ya reales como en Constable sino visiones imaginarias y el dibujo se diluye en la luz. Convirtió la naturaleza y los cambios de luz en el núcleo de su obra. La luz penetra en el objeto y lo deshace. La pincelada se hace tan suelta que da la sensación de abocetamiento donde las formas se disuelven en una atmósfera hecha de luz y color. Destaca lo inusitado del tema y su audaz tratamiento.

3.2.- Realismo. -

A mitad del s XIX la pintura vuelve la mirada a la realidad y dejando de lado el subjetivismo romántico y su deseo de evasión, desarrolla un estilo más objetivo y menos literario: el **realismo**. Su desarrollo está ligado a la injusta realidad social, que los pintores proponen reflejar en sus cuadros con el deseo de transformarla. El realismo fue un movimiento pictórico y literario que se desarrolló en la segunda mitad del XIX y que surgió como reacción ante el romanticismo.

Frente a la subjetividad romántica este estilo propugna la vuelta a la realidad y tomó como referencia la vida cotidiana. Sus principales representantes se comprometieron con la sociedad, reflejando y denunciando en sus obras la situación política, social y económica de sus países. Se trataba de manifestaciones que a menudo, transmitían un mensaje de protesta. Los **temas** reflejan la realidad: mundo del trabajo, vida cotidiana, intimidad y paisaje.

La oposición al Romanticismo surgió también en Francia al criticarse la temática tradicional y al aparecer el proletariado como nueva clase social. Los artistas ahora prefieren un lenguaje nuevo basado en la realidad que le rodea. En su mayoría estos artistas estuvieron comprometidos políticamente y

sobrepasaron las fronteras del arte para extender su lucha en favor de la clase trabajadora. Tras la revolución de 1848 se inaugura una época de esperanzas de cambio que serían truncadas después del golpe de Estado de Luis Napoleón III.

El Realismo pretende **dar cuenta de la realidad** presente y no sólo de algunos de sus aspectos más amables o singulares. Este movimiento se atiene a los "datos visuales" sin idealizar a los modelos ni poner pasión subjetiva en la ejecución siguiendo los planteamientos del positivismo que considera como únicas fuentes de conocimiento la observación y la experiencia.

&El entierro de Ornans - COURBET

COURBET fue un socialista activo y temperamental. Desafió a la tradición y quiso que su obra fuera para el pueblo. Pasó sus últimos años exiliado en Francia tras su participación en la Comuna (1871), siendo un ejemplo de artista comprometido. Sus obras provocaron polémica por lo desmesurado del tamaño de sus cuadros que suponía conceder el rango de grandes obras de la Historia a acontecimientos

vulgares, temas cotidianos y gentes sencillas. Afirmó "como no he visto nunca un ángel, no puedo pintar ninguno".

El entierro de Ornans retrata personajes reales de su pueblo natal. Vulgaridad del tema y fealdad de los personajes. Acostumbrados a una pintura plagada de situaciones heroicas, de belleza y de sensualidad, los espectadores rechazaron la obra. El pintor quiere servir de revulsivo de una sociedad que, encerrada en sus elegantes salones, permanece ajena a una realidad social muy dura. Destaca los tonos negros que acentúa la crudeza de la realidad.

& El ángelus- MILLET

MILLET pone en su pintura un filtro de luz idealista y por ello la crítica le ha llegado a acusar de traicionar el verdadero espíritu realista al dulcificar la vida de los campesinos -su gran tema- para hacerla aceptable al gusto burgués. Sus temas sencillos y la calma de sus cuadros lo aleja del efectismo y de la teatralidad de los románticos.

En *El Angelus* observamos la humildad campesina y crudeza el trabajo rural. Luz dorada y figuras a contraluz con sabor melancólico.

3.3.- Impresionismo.-

El impresionismo es un movimiento pictórico que surgió en Francia. El nacimiento de este estilo va ligado a una exposición de París en 1874 en la que exponían un grupo de artistas que rompían con la pintura tradicional. Un periodista, al burlarse de un cuadro de Monet, *Impresión, sol naciente*, dio involuntariamente nombre a estos artistas, al apellidarlos con desprecio "impresionistas".

Este movimiento representa la sugestión que producen las cosas más que las cosas mismas. Es la sugestión, más que el perfil definido, lo que recordamos. Al artista ya no le interesaba el contenido de la obra, sino la impresión que producían las escenas, la sensación de fugacidad del tiempo que se refleja en los distintos momentos del día. Nace como reacción contra el arte académico así se considera el punto de partida del arte contemporáneo.

La **pintura al aire libre** y **temas de la vida cotidiana** serán la esencia para conseguir una **representación del mundo espontánea**, directa, y para ello se centraron en los **efectos que produce la luz sobre los objetos**. La luz

tiende a difuminar los contornos, no haciendo una representación exacta de las formas. **Pinceladas sueltas, cortas y yuxtapuestas** que mezcladas por la retina del espectador desde una distancia óptima aumentaban mediante el contraste de un color primario con su complementario. El resultado es un aspecto inacabado del cuadro, una primera impresión.

Todos los **temas** son válidos para los impresionistas y tienden a representar temas banales o intrascendentes (paisaje, recientes progresos, el mundo cotidiano), pues favorece la preponderancia de la forma sobre el fondo que ellos postulan. El Impresionismo será contrario a los acontecimientos trascendentales, para los cuales ya estaba la fotografía.

Ahora el artista saca el caballete a la calle; la pintura se realiza al aire libre para ver los cambios que sufre un mismo objeto bajo las circunstancias ambientales (hora del día, condiciones atmosféricas), por eso será una pintura de ejecución rápida antes que la luz, siempre cambiante, alterase la imagen que se había formado en la retina. La **luz** va a ser el verdadero tema del cuadro ya que el color viene determinado por la cantidad y calidad de la luz.

El Impresionismo fue duramente criticado por sus contemporáneos, pero la compra de

obras de este estilo por marchantes americanos provocó una nueva actitud de respeto hacia este movimiento.

El Impresionismo fue el primer movimiento artístico que, en vez de modernizar el tema o contenido de los cuadros, como había sido hasta entonces habitual, modernizó la forma.

& Almuerzo sobre la hierba - MANET

A medio camino entre la tradición y la ruptura, Manet es la figura puente donde culmina un cierto tipo de realismo y se anuncia el Impresionismo. Empezó su carrera pintando cuadros realistas, pero no se interesaba por las implicaciones sociales y políticas. Es considerado el primer impresionista aunque él rechazaba este calificativo. A Manet se debe la abolición del claroscuro convencional.

El **Almuerzo campestre** o **El Baño** fue un escándalo porque el tema se consideró "pornográfico" y por su novedoso tratamiento formal: grandes manchas de colores planos sin

modelado, violenta oposición de tonos, pincelada suelta y sensación de abocetamiento. Los desnudos de la pintura tradicional se justificaban por tratarse de escenas alegóricas o mitológicas. La novedad aportada por Manet consiste en desnudar a una joven parisina de su momento ante dos jóvenes con levita.

&Impresión, sol naciente- MONET

MONET es el más genuino de los impresionistas. Deseaba pintar lo intangible, "el aire". Viajó a distintos lugares de Europa (Londres, los fiordos noruegos o la Costa Azul) para captar las "distintas atmósferas" y representó varias veces un mismo tema para comprobar los efectos cambiantes de la luz y el color en horas y estaciones diferentes. Monet pinta paisajes tomados del natural y con una técnica rapidísima para captar la luz y el color de un instante. Sus pinceladas son cortas, cargadas de pasta, de colores puros y yuxtapuestos. Llegó a ejecutar cerca de 3.000 cuadros, la mayoría paisajes, marinas y escenas fluviales.

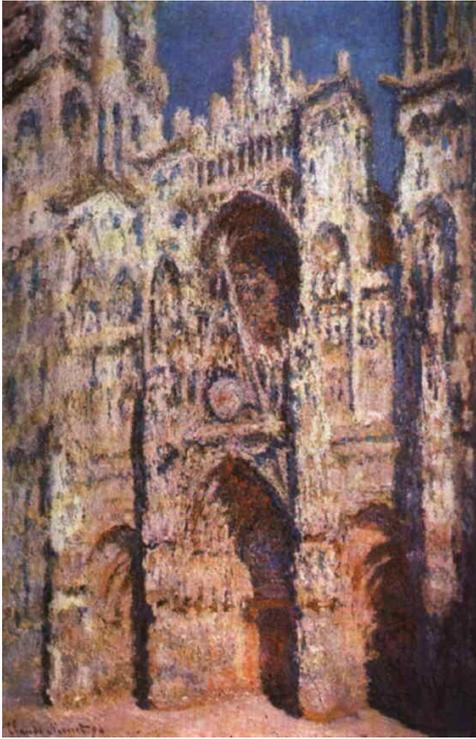
Impresión. Sol naciente dio nombre al movimiento. Las formas se disuelven en la luz. La imagen pintada es apenas el recuerdo de un parpadeo visual: es justo hablar aquí de una "impresión".

&Catedral de Ruán - MONET

Monet realiza varias reproducciones de un mismo tema para comprobar los efectos cambiantes de la luz y del color en horas y estaciones diferentes.

El pintor decía que la verdadera pintura solo ha de recoger la primera impresión, como si de pronto abriéramos los ojos a una realidad y volviéramos a cerrarlos, para guardar solo el centelleo de aquel instante irreplicable. Así el impresionismo es el arte de visiones instantáneas.

&Le Moulin de la Galette- RENOIR

La principal aportación de RENOIR consiste en llevar las conquistas del impresionismo a la representación de la figura humana. Es el pintor de la alegría de vivir; sus temas van ligados a la juventud y la diversión. Curiosamente, Renoir tenía motivos para no mostrarse tan alegre. Buena parte de su carrera se caracterizó por una dureza y una penuria económica enorme. Su origen

humilde le obligó a trabajar casi desde niño como decorador de porcelanas en Limoges. Superado los problemas económicos, Renoir hubo de enfrentarse al reumatismo que padeció durante los últimos 20 años de su vida y que le impedía coger los pinceles, se hizo atar estos a la muñeca y siguió pintando.

Sus obras siguen los principios del impresionismo: pintura al aire libre, pincelada suelta, colores puros, eliminación del negro, sombras coloreadas, disolución del dibujo, captación de la luz sobre los objetos. *El Moulin de la Galette* era un famoso establecimiento con despacho de bebidas y baile en el que se reunían los impresionistas. Aparecen en el cuadro sus amigos charlando. Imagen instantánea, aire libre, alegría de vivir. Manchas de colores primarios.

BERTHE MORISOT fue una pintora francesa, fundadora y figura clave del movimiento impresionista. Su estilo se caracterizó por pinceladas largas y rápidas, dando sensación de que la obra no está acabada. Morisot representa escenas de la vida cotidiana pintadas en *plein air* para captar las impresiones de la luz y el color. Aprendió de Manet, para el que será una de sus modelos favoritas.

& En la orilla del lago

3.4.- Postimpresionismo

Este movimiento engloba a pintores que, sin renunciar a los logros del Impresionismo, abren nuevos caminos que desembocarán en las vanguardias del siglo XX. Así Cezanne preludia el Cubismo; Van Gogh el expresionismo, y Gauguin el fauvismo y el movimiento nabi. Son artistas con personalidad tan acusada que cada uno crea un estilo nuevo e independiente.

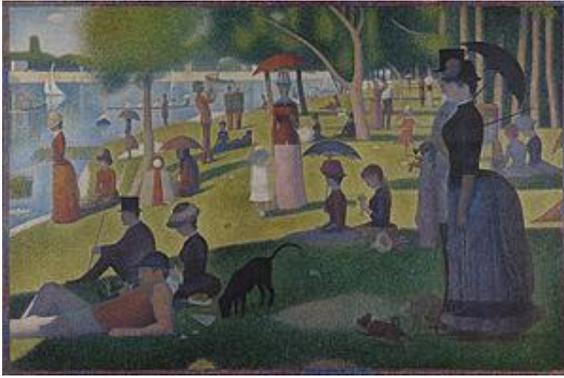
El postimpresionismo es una denominación genérica que engloba a artistas y tendencias diferentes, cuyo denominador común fue el de aprovechar las lecciones de los impresionistas así como la continuación de la ruptura con los

valores artísticos tradicionales. Estos pintores fueron **incomprendidos** y sólo más tarde, o después de su muerte, lograron el reconocimiento de su genio. Se apartaron por igual de la tradición académica y de la ortodoxia impresionista.

El postimpresionismo supone una recuperación de la importancia del dibujo y la preocupación por captar no sólo la luz sino también la expresividad de las cosas y las personas. Cada pintor tiene una personalidad y una manera de entender la pintura diferente, pero todos ellos parten de la pintura impresionista y se cuestionan la necesidad de buscar nuevos planteamientos formales. En sus vidas, hay un sentido trágico que se concreta en el aislamiento, el suicidio, la deformidad o la huida, y que resultará fundamental para entender la esencia de su arte.

Los postimpresionistas son un puente entre la pintura de los s. XIX y XX. El inconformismo, el riesgo, la ruptura con la tradición y la voluntad creadora, sitúan sus figuras más cerca del s. XX que de su propia época.

&Una tarde de domingo en la Grande Jatte - SEURAT

Este cuadro manifiesta una de estas tendencias pictóricas, el **puntillismo**, basado en el estudio de la teoría óptica del color. Seurat contrastó puntos minúsculos de color que, a través de la unificación óptica, forman una figura coherente en el ojo del observador. Creía que esta forma de pintura haría los colores más brillantes y fuertes que pintados a pinceladas.

& Jugadores de cartas - CÉZANNE

CEZANNE fue un pintor fracasado hasta los 50 años. En su momento sufrió críticas durísimas; este rechazo, a veces insultante, acabaría provocando un retraimiento personal que se concretó en su

reclusión en la Provenza. Pero la posterioridad ha reivindicado a Cézanne y ha considerado como virtudes lo que a sus contemporáneos les parecían defectos. Cézanne pensaba que "en la naturaleza se modela según la esfera, el cono y el cilindro". Su pintura es por ello una serie de formas geométricas construidas con grandes pinceladas. Su investigación de las formas le llevaría a los principios del cubismo, basándose en la simplificación de las formas tendente a la geometrización, el reduccionismo cromático, las grandes pinceladas y la multiplicación de los puntos de vista.

En los **Jugadores de cartas** las figuras quedan construidas con cilindros y planos dándole ese geometrismo considerado el antecedente del cubismo.

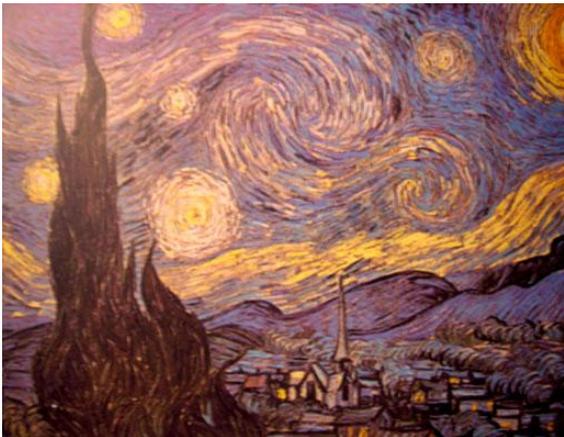
&Manzanas y naranjas - CÉZANNE

En este cuadro Cézanne representa un **bodegón** o naturaleza muerta, género representado en variadas ocasiones por el pintor pues le permitía experimentar en su visión

de la pintura. De hecho, para Cézanne en vez de la luz, el protagonismo en la pintura deben asumirlo las **formas** que se perfilan en los objetos y lugares que pintamos, porque son precisamente las formas de las cosas las que nunca cambian por diferente que sea la luz que les dé.

& La noche estrellada - VAN GOGH

La vocación inicial de **VAN GOGH** fue la religión, pero en los últimos 9 años de su vida decidió dedicarse a la pintura. Su carácter depresivo le llevará a pasar temporadas en hospitales psiquiátricos y a suicidarse a los 37 años, dejando 879 cuadros, aunque sólo logró vender uno en su vida.

Van Gogh se expresa y se libera a través de la pintura; el tema es él mismo, su propio **drama interior** y eso lo convierte en el primer pintor realmente contemporáneo. Pinta paisajes y figuras de forma serpenteantes (líneas retorcidas), flamígeras que traducen su fuego interior y su turbación constituyendo un antecedente del expresionismo. La

pintura es, ante todo, un medio de expresión de su extraordinaria y trágica emotividad. Plasmó sobre el lienzo su realidad interior proyectándola sobre los objetos cotidianos. Utiliza el color independiente de la luz; su pincelada está cargada de pasta, no crea espacio ni modelado, el cuadro rompe así con la visión pictórica heredada del Renacimiento. Concibió el **cuadro como un lugar donde el artista proyectaba sus pasiones y sentimientos.** Al ser la pintura un vehículo de autoexpresión, se convierte en el precursor de las corrientes expresionistas. La arbitrariedad y la fogosidad del color aparecen como una liberación emocional. Pincelada gruesa, agitada y ondulada; los colores son planos y empastados, dados con energía, reflejo de la intensidad que emana del alma interior del artista.

& Visión después del sermón -GAUGUIN

GAUGUIN fue marino mercante y corredor de bolsa. Viajó a Panamá, la Martinica y Tahití en las sociedades primitivas un modo de regenerar el arte occidental, pretendiendo hallar en el mundo primitivo lo esencial de la condición humana. Reivindica la cultura de los pueblos primitivos y sus obras se inspiran en el mundo exótico y no en los modelos griegos.

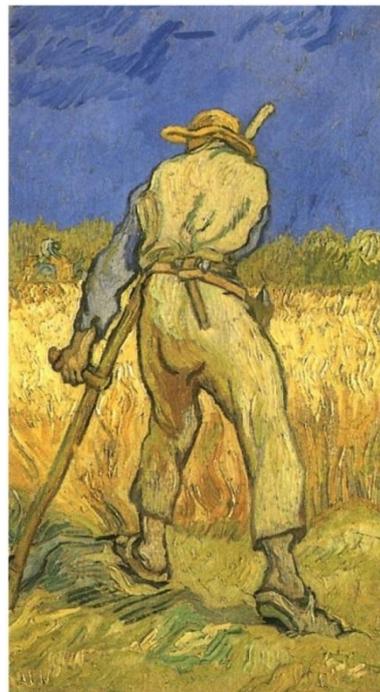
Gauguin utiliza una técnica decorativa que recuerda los esmaltes y vidrieras. Las figuras y el paisaje quedan delimitados por líneas negras, rellenando luego los espacios libres con colores planos, homogéneos y arbitrarios, utilizados con valor decorativo y simbólico. **El cuadro en Gauguin es creación y no representación** como para los impresionistas, y con sus grandes planos de color arbitrario y con la búsqueda de temas exóticos se libera de la naturaleza y puede expresar el mundo íntimo de la pintura. Sus creaciones presentan un plano único y no hay profundidad. Para él la pintura no debe ser reflejo de la naturaleza sino objetos bidimensionales decorados con pintura; esto será puesto en práctica después por las vanguardias del s XX.

La Visión después del sermón: el encuadre es insólito, y "lo representado" (la lucha de Jacob contra el ángel), tiene un cierto carácter mágico que se sitúa entre el

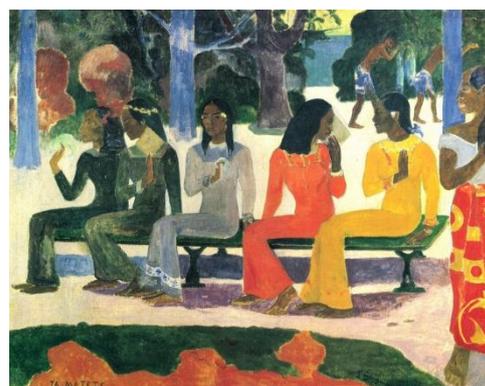
sueño y la realidad. Exaltación del color; zonas anchas de colores como si realizara vidrieras, figuras grandes contorneadas de manera nítida. Renuncia a la perspectiva, suprime el modelado y las sombras dando sensación de pintura plana.

& El segador - VAN GOGH

La figura está inspirada en una obra de Millet, sin embargo el resultado del cuadro es muy distinto.

& El mercado - GAUGUIN

Gauguin se inspira en el arte egipcio. Representar las figuras de manera plana, para asemejarse más al arte primitivo. Las protagonistas son las prostitutas que se ofrecían a los turistas occidentales en el mercado de Papeete, haciendo posiblemente una crítica a la situación que estaba provocando la llegada de occidentales entre los indígenas. Para Gauguin la pureza primitiva ya no está en Europa. Hay en estos cuadros una protesta tácita contra el colonialismo.

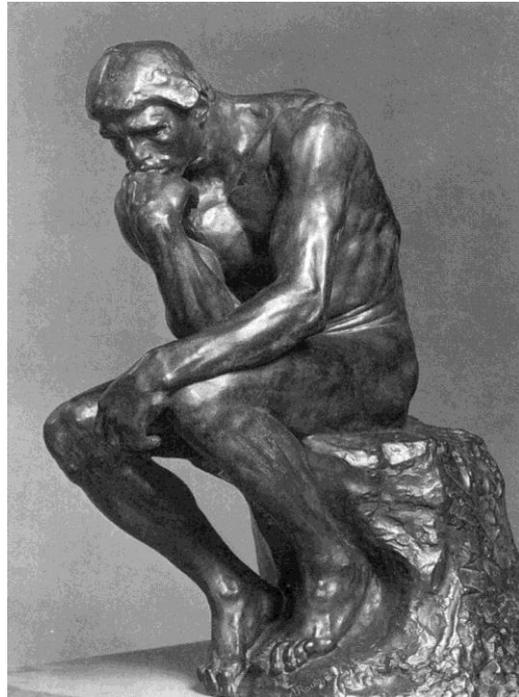
4.- Escultura. -

El Impresionismo es un movimiento fundamentalmente pictórico pero ejerció una profunda influencia en la música, la literatura y la escultura. Aunque la escultura no parecía el procedimiento más idóneo para traducir las vibraciones atmosféricas, algunos artistas supieron introducir juegos lumínicos con la rugosidad de las superficies, de forma que las estatuas simulasen actitudes cambiantes según la luz.

El escultor que mejor representó el impresionismo fue **RODIN**. Empezó siendo un realista pero un viaje a Italia le puso en contacto con Miguel Ángel, de cuyo "inacabado" sacaría importantes lecciones. Este francés reaccionó contra los modelos inmóviles que hacían los academicistas y abandonó el acabado perfecto de la obra para

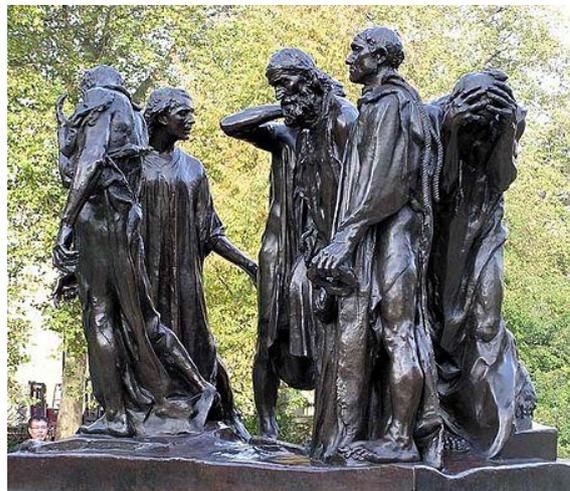
dejar zonas pulidas junto con otras en bruto, por cuyos picos y grietas se quiebra la luz creando un claroscuro pictórico.

& *El pensador* - RODÍN

Influencia de Miguel Ángel, cuyo recuerdo está vivo en la enérgica concentración del rostro y en los músculos tensos y fornidos.

& *Los burgueses de Calais* - RODÍN

Rodin recibió el encargo de crear un monumento para conmemorar el sacrificio de los burgueses que se entregaron al rey Eduardo III de Inglaterra como rehenes en 1347, para poner así fin al asedio al que estaba siendo sometida Calais desde hacía más de un año. Emoción y expresividad; el deterioro de las anatomías anuncia las deformaciones del **expresionismo**.

En el taller de Rodin trabajó **CAMILLE CLAUDEL**, escultora francesa que posará para él y con el que mantendrá una relación amorosa. Sus últimos 30 años los pasará internada en un hospital psiquiátrico.

& La edad madura

En este conjunto escultórico, Camille se muestra arrodillada y suplicante ante su ruptura con Auguste Rodin.

TEMA 11.- LA RUPTURA DE LA TRADICIÓN: EL ARTE EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX.

1.- El fenómeno de las vanguardias en las artes plásticas.

A principios del siglo XX la **ciencia** y la **técnica** cambiará sustancialmente la vida con nuevas formas de energía (electricidad y petróleo) o nuevos sistemas de transporte y de comunicación (automóvil, tranvías, teléfonos, telégrafos, radio...). La cámara fotográfica se ha divulgado y cada vez tiene menos interés la representación de la realidad. También el saber sufrió una profunda transformación: Einstein enunciaba su Teoría de la Relatividad, Rutherford proponía el primer modelo atómico y Freud publicaba sus estudios sobre el psicoanálisis. La realidad, a medida que más se la estudia, es más **compleja** y los artistas no se contentarán ahora con representar esa **realidad** sino que llevarán al lienzo esa complejidad.

Por otra parte, la actitud moral del artista es también distinta. Los horrores de la Primera Guerra Mundial transformaron la conciencia de los artistas que buscaron en la expresión del dolor y de la miseria humana la justificación de su arte. La **Primera Guerra Mundial** transformó la mentalidad del mundo occidental, hizo que el modelo político

imperialista y el optimismo técnico se vinieran abajo. La vieja razón europea quedaba enterrada en las trincheras, justificándose la nueva manera de descomponer la realidad que habían desarrollado ya los pintores cubistas. Los artistas se preguntan cómo deben pintar y para qué pintar. De estos interrogantes surge la **nueva concepción del arte como investigación abierta** y que aporta nuevos goces estéticos. Este es el sentido de las **Vanguardias** (nombre genérico con el que se designan ciertas escuelas o tendencias artísticas, nacidas en el siglo XX con intención renovadora, de avance y exploración). Las vanguardias abrieron nuevas vías de creación, ampliando de un modo prodigioso la noción de lo artístico. No hay unidad artística, si individualismo exacerbado, libertad absoluta. El tema es accesorio. Es la visión subjetiva lo que interesa.

Así, en los años comprendidos entre **1905 y 1925** se suceden las **Vanguardias históricas** que reaccionarán frente al arte tradicional considerado como el estilo oficial de la clase burguesa y **crean las bases estéticas** y morales, que a veces ultraja la sensibilidad estética tradicional, por las que se va a regir el **arte del siglo XX**. Se llegará a una total ausencia de normas y respeto a la libertad de expresión; todo es válido si expresa algo. La objetividad y la representación fiel de la realidad

dejan de interesar a la mayor parte de los pintores y la subjetividad pasa a ocupar un primer término.

Si en el siglo XIX ya habíamos tenido un romanticismo, un realismo, y un impresionismo, en el XX los "ismos" se van a multiplicar a **ritmo vertiginoso**. Apenas se ha dado a conocer uno cuando aparece otro. Los "ismos" son modas artísticas que pasan más o menos pronto pero que siempre aportan algo nuevo a la concepción del arte.

1.1.- Cubismo

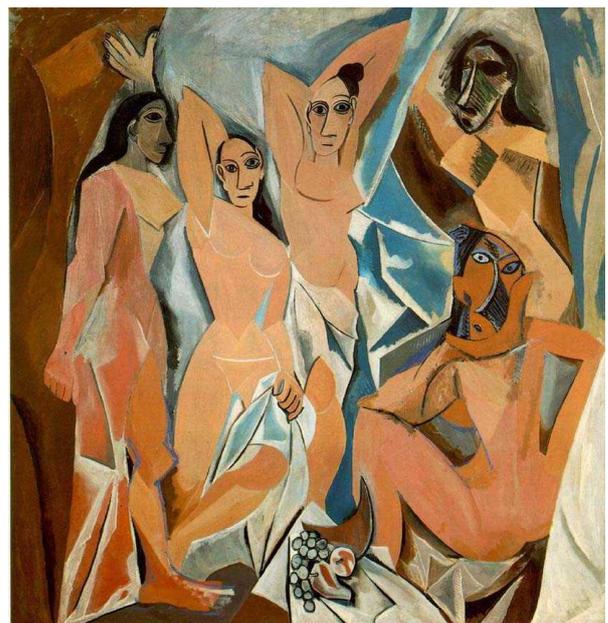
Movimiento que acaba con el ilusionismo pictórico utilizado desde el Renacimiento, que representa las tres dimensiones en una superficie plana. El cubismo **rompe la perspectiva monofocal** (niega el punto de vista único) y descompone la imagen en estructuras poliédricas, que reflejan simultáneamente varios puntos de vista.

Esta vanguardia es el fenómeno más notable del arte contemporáneo, ya que supone una ruptura con las convenciones plásticas tradicionales. No reproduce las cosas tal y como se ven, sino como son, pasando de una pintura visual a otra de tipo más conceptual. Rompe con la tradición de la perspectiva heredada del Renacimiento y, además, introduce la utilización de nuevos materiales extrapictóricos con la creación del collage.

El punto de partida arranca cuando Picasso pinta en 1907 **Las Señoritas de Avignon** inspirándose en la escultura ibérica y en máscaras africanas. Los objetos se reducen a formas geométricas - cubos, esferas, conos y cilindros- y su representación, negando el punto de vista único, atiende simultáneamente a las diversas percepciones que reciben, el perfil y el frente. Se intenta reflejar todas las maneras de ver un objeto de forma simultánea

El cubismo concede poca importancia al color (redujeron la gama cromática a un repertorio de grises, pardos, marrones y tonos verdosos), elimina la emoción y concibe el cuadro como una construcción geométrica sin profundidad.

& *Las señoritas de Avignon*- PICASSO

PICASSO es, junto a Braque, el fundador del cubismo y la máxima figura del arte del siglo XX. Encarna al típico artista del siglo XX, comprometido con las más nobles causas de su época y explorador perpetuo de nuevos caminos en los que desplegar su actividad.

Su formación no puede ser más académica. Hijo de un profesor de dibujo, nació en Málaga, y allí vivió los diez años primeros de su vida. Después se estableció en Barcelona, ciudad que va a ejercer una influencia decisiva en su formación artística. De allí pasará a París. Su amplísima producción participa de todas las tendencias plásticas de la época, y lo hace desde la pintura, el grabado y la escultura.

En sus primeros cuadros, de una precocidad asombrosa, sigue el academicismo de finales del siglo. Su inquietud creativa le hizo abandonar la influencia paterna para adentrarse en el mundo de la bohemia artística, primero en Barcelona y después en París. Llegó a decir: "pintaba a los 16 años como Miguel Ángel y a los 60 pinto como un mamarracho".

Su estilo comienza con su **período azul** (1901-1904). En esta época Picasso vive en duras condiciones que junto con el ambiente expresionista, le llevan a representar temas que aluden al hambre, el frío y la soledad de sus semejantes.

Desde 1905 a 1907 se suavizan los tonos y se especializa en personajes de circo, siendo las figuras más suaves y redondeadas; es el **período rosa**. Picasso recupera muchas de las ilusiones perdidas.

En 1907 Picasso pinta la **primera obra cubista: Las señoritas de Avignon**. Representa a un grupo de cinco prostitutas semidesnudas de la barcelonesa calle de Aviñón, en pose exhibicionista para captar a los clientes. Los cuerpos están descompuestos en bloques geométricos y ensamblados por intersección de planos, simultaneando todos los puntos de vista (se combina en la figura la visión de frente con la de perfil), rompiendo así las normas de la perspectiva renacentista. Se aprecia también la influencia de la escultura africana.

&Retrato de Ambroise Volland - PICASSO

Es un retrato de un marchante de arte que pertenece al período del **cubismo analítico**, en el que descompone geométricamente las formas y luego las ensambla. El objeto (en este caso la figura humana) es aún, identificable. Desdén por el color.

& Naturaleza muerta con silla de rejilla de caña - PICASSO

Picasso se da cuenta de que el cubismo analítico lo conduce a la abstracción, y por ello introduce el collage que incorpora a la pintura objetos reconocibles. Es el **cubismo sintético**. En este cuadro utiliza un papel que imita el respaldo de una silla y una cuerda a modo de marco.

& Guernica- PICASSO

En 1937 la República Española le encarga a Picasso un cuadro para decorar su pabellón de España en la Exposición Universal de París. Picasso crea para este fin **Guernica** como

denuncia del bárbaro bombardeo alemán a esta población vasca, acto que indignó al mundo por su gratuita crueldad. La legión Cóndor alemana incendió el 70% de la ciudad, provocando 200 muertos. Guernica era una población especialmente simbólica del nacionalismo vasco; el famoso "árbol de Guernica" a cuya sombra, según la tradición, se reunían las Juntas del señorío de Vizcaya para votar las decisiones, representaba la libertad del pueblo vasco.

El pintor renuncia al color y así la gama cromática va desde el blanco al negro, quizás como mecanismo para expresar el terrible pesimismo que esta situación desencadenó en el ánimo del artista. La luz no corresponde a las leyes físicas, no tiene un centro focal; el espacio es plano, no hay profundidad.

Esta obra es un símbolo testimonial y un ejemplo del poder de la pintura como lenguaje. Su significado no está del todo claro: el toro es una de las imágenes esenciales de la iconografía picassiana, que representa la brutalidad, el caballo representa el pueblo; en primer término tenemos la imagen de un soldado roto en fragmentos.

El artista se negó a que este cuadro viniera a España hasta que no existiera un régimen democrático (su voluntad original era "hasta que no se restaurara la República). Durante estos 40 años estuvo en Nueva York hasta que en 1981 se trasladó a España.

1.2.- Futurismo

El **futurismo** es el movimiento de las vanguardias artísticas fundado en Italia por Marinetti, quien redactó el *Manifiesto du Futurisme*. Este movimiento buscaba romper con la tradición y el pasado. Tenía como postulados: la exaltación de lo sensual, lo nacional y guerrero, la adoración de la máquina, el retrato de la realidad en movimiento, lo objetivo de lo literario y la disposición especial de lo escrito, con el fin de darle una expresión plástica. Rechazaba la estética tradicional e intentó ensalzar la vida contemporánea basándose en sus dos temas dominantes: la máquina y el movimiento. Dirá Marinetti "es más bello un Ferrari que la Victoria de Samotracia".

& *La ciudad que emerge* - **BOCCIONI**

Umberto Boccioni es el teórico y el principal exponente del movimiento futurista. En sus obras, Boccioni supo expresar el movimiento de las formas y la concreción de las materias. Como temas artísticos proponían la ciudad, los automóviles y la caótica realidad cotidiana.

Su obra representa de forma idealizada el trabajo del proletariado, que usa la fuerza de los caballos como

medio de tracción en la construcción de una planta de energía eléctrica.

1.3.- Expresionismo

Este movimiento de vanguardia deforma la realidad para expresar de forma más contundente la subjetividad del artista. El Arte se convierte así en vehículo para la subjetividad del creador. El expresionismo representa una emoción intensa, distorsionando la forma y el color. Busca la expresión de los sentimientos y las emociones del autor más que la representación de la realidad objetiva. Los expresionistas entienden el arte como escapar de una realidad intolerable. Lo que pretende el expresionismo no es reproducir algo que se ha visto, sino la imagen que ese algo ha depositado en nuestro interior. Se preocupa mucho menos de reproducir la realidad aparente y sus formas que de trasladar al arte la expresión de los sentimientos y del mundo de las vivencias interiores del artista. Las obras intentan reflejar las angustias y sentimientos del hombre ante la incertidumbre de los tiempos contemporáneos.

Antes del siglo XX, sólo Goya había intentado pasar por encima de la apariencia externa y penetrar en el mundo interior. A finales del XIX, el noruego **Munch** y el belga **Ensor** recogerán la herencia de Goya y crearán el expresionismo que básicamente consiste en expresar una

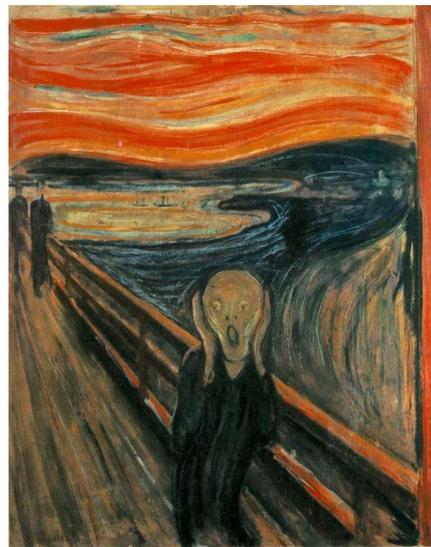
emoción intensa, distorsionando la forma y el color. La guerra será el acicate que impulsará a los expresionistas a traducir el horror y la desesperación interior del maltratado hombre europeo. Los artistas alemanes y los de otros países de Occidente bucean en su propia amargura y nos ofrecen la imagen estética de un mundo que ha perdido sus objetivos; ésta es, quizá, la clave más evidente del expresionismo, con sus colores violentos y con su temática de soledad y miseria.

La eclosión del expresionismo se produjo en **Alemania** después por la creación de dos grupos de artistas. El primero, formado en 1905, adoptó el nombre de "EL PUENTE" (Die Brücke). El segundo grupo por "EL JINETE AZUL" (DER BLAUE REITER). El primer grupo busca experimentar e innovar, pero también efectuar una protesta contra academicismos y ciertos «ablandamientos» y rebuscamientos típicos de la Belle Époque. A los componentes del *Jinete azul* les unía su interés común por el Arte medieval y primitivo, así como los movimientos coetáneos del Fauvismo y el Cubismo y defendían la opinión de que cada persona posee una verdadera vivencia o experiencia interna y externa, que se dan la mano gracias al arte.

La **técnica** es similar al fauvismo en cuanto a la intensidad de las siluetas y las masas cromáticas, aunque prefieren los tonos oscuros; pero difieren con este movimiento por su concepción atormentada y la plasmación de las angustias interiores del hombre. Los expresionistas dan primacía a la expresión subjetiva perdiendo importancia la forma y el color al ser considerados meros recursos plásticos. En cuanto a la **temática**, los expresionistas se recrean en lo morboso y prohibido insistiendo en lo demoníaco, lo sexual, lo fantástico y lo pervertido.

Los distintos movimientos a lo largo de la centuria retomarán los valores del Expresionismo, por lo tanto no es una vanguardia limitada en el tiempo y con un programa formal unitario. Es, más bien un modo de reflejar la angustia del ser humano inmerso en su propia autodestrucción.

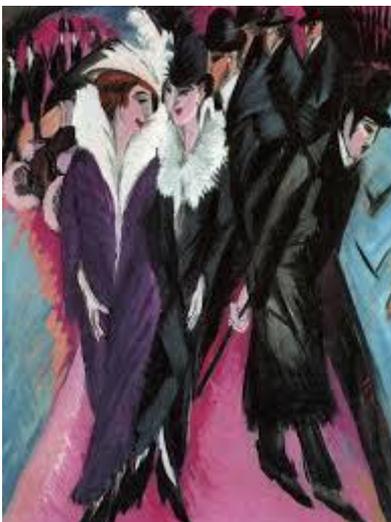
& *El grito* - MUNCH

MUNCH es el iniciador del expresionismo. Su estilo se caracteriza por curvas sinuosas, colorido arbitrario y una sensación opresiva. A Munch le obsesiona la enfermedad y la muerte. Su mérito radica en haber dado la mejor traducción pictórica de la angustia y de la desesperación.

En *El grito* Munch expresa la angustia y la soledad del hombre ante la vida y la muerte. Personaje cadavérico; ambiente y figuras se funden en una mareante sensación de opresiva locura o pesadilla. La figura, fantasmagórica, está trazada con líneas ondulantes que transmite una fuerte sensación de inestabilidad y desesperación.

& *La calle*- KIRCHNER

KIRCHNER fue uno de los cuatro estudiantes de la Escuela técnica superior de Dresde que fundaron el grupo expresionista *Die Brücke*. En esta pintura, encuadrada en el expresionismo alemán, se

muestra un ejemplo que simboliza la decadencia de la sociedad guillermina anterior a la Primera Guerra Mundial.² Kirchner consiguió burlar a la destrucción de su obra, calificada como arte degenerado por los nazis, algunas obras como esta.

1.4. - Abstracción

La **abstracción** consiste en el abandono del arte figurativo fundamentado en la representación de lo que nos rodea. La idea o sentimiento del artista va desligado de asociaciones tangibles, frente al arte figurativo que consiste en la representación artística de objetos existentes en la realidad. Así, la abstracción es un arte no figurativo que sostiene que un conjunto de líneas, colores y formas, sin ninguna relación con formas identificables, puede expresar adecuadamente emociones íntimas, sugerencias, etc.

Dentro de la abstracción es posible distinguir dos corrientes; una, intenta plasmar emociones (**abstracción lírica o cromática**), y otra, más fría, de rigor geométrico, representada por el Constructivismo ruso (**abstracción geométrica**).

Una constante de los movimientos de vanguardia fue su aspiración a conceder cada vez más autonomía a la obra respecto al asunto representado. El objeto había sido sometido en la pintura del siglo

XX a toda suerte de experimentos: reducido a color en el Fauvismo, geometrizado en el Cubismo, distorsionado en el Expresionismo, vibrado dinámicamente en el Futurismo, soñado en el Surrealismo; ahora, en el arte abstracto se procede definitivamente a su eliminación. El propósito de los artistas abstractos es prescindir de todos los elementos figurativos para concentrar la fuerza expresiva en formas y colores que no ofrezcan relación con la realidad visual. La obra de arte representa combinaciones de color que intentan expresar el mundo interior del pintor. La pintura abstracta surge con Kandinsky quien dirá "En la pintura una mancha redonda puede ser más significativa que una figura humana".

&Lírica- KANDISKY

KANDINSKY nació en Moscú y estudió leyes y economía, pero a los treinta años decide trasladarse a Munich y dedicarse a la pintura. En su libro *De lo espiritual en el arte* Kandinsky piensa que el arte debe relacionarse más con lo espiritual que con lo material. Su renuncia a la

iconicidad (a la representación) se basa en un deseo de encontrar correspondencias entre la forma-color y el ánimo de quien contempla la obra.

& Sobre blanco II -KANDISKY

Kandinsky ingresó como Profesor de la Bauhaus en Weimar. El cuadro se basa en el uso de formas geométricas simples combinadas en composiciones subjetivas siendo un ejemplo de la **abstracción geométrica**.

Malévich y Piet Mondrian también se encuentran entre sus impulsores de esta tendencia pictórica.

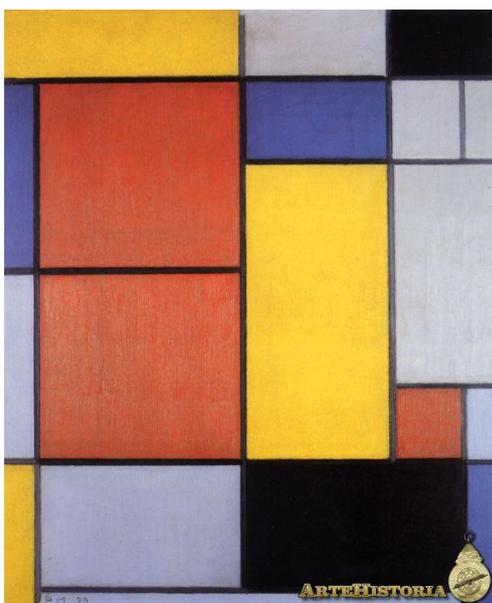
&Cuadrado negro sobre fondo blanco - MALEVICH

La obra es un símbolo del **Suprematismo** ruso en cuyo manifiesto publicado en 1915 por este artista definía el cuadrado como el mejor medio para plasmar el arte puro, al ser considerado el elemento artístico más elemental y fundamental, y por lo tanto, supremo. El cuadrado representaba la sensibilidad no-objetiva, la percepción de la subjetividad y el fondo blanco sería la Nada.

No hay tema, ni figuras, ni color, ni composición..... se trata de una negación radical de la figuración.

& Composición II - MONDRIAN

También la abstracción queda plasmada en otros movimientos como el **Neoplasticismo** holandés: línea recta, colores planos y primarios, formas a base de cuadrados o rectángulos; no hay degradación tonal, por lo que se rompe con la idea de profundidad. Las composiciones son rectilíneas basándose en la representación de líneas verticales y

en planos de colores primarios. La figura más destacada de este movimiento pictórico es **MONDRIAN**.

1.5.- Dadaísmo

Este movimiento pictórico hace su aparición en el transcurso de la 1ª Guerra Mundial. Los dadaístas proclaman el ansia de destruir las reglas estéticas vigentes. Abarca todos los géneros artísticos y es una expresión de una protesta contra la totalidad de los aspectos de la cultura occidental, especialmente contra el militarismo existente. Recurren a métodos deliberadamente incomprensibles que se apoyaban en lo **absurdo e irracional**. Sus representaciones teatrales y sus manifiestos buscaban impactar o dejar perplejo al público. Para ello utiliza materiales de desecho. Algunos de sus miembros pasaron al surrealismo. Cuestionan el objeto artístico y el propio arte.

Sobre el término "Dadá" hay opiniones diversas; para algunos se trata de un vocablo encontrado al azar en un diccionario; para otros, hace referencia al continuo da (si) de los rumanos.

El movimiento dadá surge en Zurich, ciudad donde están refugiados artistas, literatos y políticos, en 1915 y finaliza en 1919. El grupo de artistas que participó de esta vanguardia se solía reunir en un café llamado el *Cabaret Voltaire* que se anunciaba en el periódico invitando a todos los inconformistas a reunirse

en él. Los dadaístas eran transgresores que buscaban una ruptura definitiva con el arte tradicional, propósito que pretenden alcanzar mediante la aportación de nuevas técnicas y elementos novedosos como el *Ready-made*. Estos artistas adoptan el lema de Bakunin: "la destrucción también es creación" y construyen su arte como ataque contra lo que suponga orden, convirtiéndose en una burla destinada a la destrucción de todo lo académico y el arte en general.

& L.H.O.O.Q. - DUCHAMP

El Dadaísmo es más una protesta y un deseo de escandalizar a la sociedad que un movimiento pictórico. *L.H.O.O.Q.* es uno de los *ready-made* de Duchamp. Los *ready-mades* son objetos que han sido producidos en serie, normalmente destinados a un uso utilitario y ajenos al arte que se transforman en obras de arte por el mero hecho de que el artista los elija y les cambie el nombre, los firme o simplemente los

presente a una exposición artística. En *L.H.O.O.Q.* el objeto es una tarjeta postal barata con una reproducción de la conocida obra de Leonardo da Vinci, la *Mona Lisa*, a la que Duchamp dibujó un bigote y una perilla con lápiz y le puso un título.

El nombre de la obra, *L.H.O.O.Q.* es homónimo en francés de la frase «Elle a chaud au cul», literalmente «Ella tiene el culo caliente», que podría traducirse como «Ella está excitada sexualmente».

& El elefante de las Cecebes - ERNST

Max Ernst fue un artista alemán nacionalizado francés considerado figura fundamental tanto en el movimiento dadá como en el surrealismo. A lo largo de su variada carrera artística, Ernst se caracterizó por ser un experimentador infatigable, utilizando una extraordinaria diversidad de técnicas, estilos y materiales. En todas sus obras buscaba los medios ideales para

expresar, en dos o tres dimensiones, el mundo extradimensional de los sueños y la imaginación.

En este cuadro Ernst representa una especie de elefante-máquina rodeado de extraños elementos inspirados en la pintura metafísica de Giorgio de Chirico.

1.7.- Surrealismo

Este movimiento nace en Francia en 1924 a partir de un manifiesto de Andrés Breton. Proclama la omnipotencia de la imaginación, sin que se ejerza control alguno por la razón, ni se supedita a alguna preocupación moral o estética: "*Nada sino lo asombroso es bello*". Pretende visualizar el subconsciente del individuo, despojado de las trabas que le impone la razón y al margen de las represiones éticas y morales de los convencionalismos sociales.

El surrealismo usa imágenes de procedencia onírica y subjetivista, procurando reflejar lo inconsciente y subconsciente. Su interés se centra en poner de manifiesto el **mundo de los sueños**, las **fantasías oníricas**, repudiando la razón y exaltando el inconsciente y el absurdo. Es obvia su deuda con corrientes de pensamiento como el psicoanálisis de Freud. Según el psicoanálisis, la libertad desinhibida del ser humano sólo aflora en el sueño y en este mundo onírico conviven dos emociones: el placer y la agresividad. El resultado

son imágenes fascinantes, misteriosas e incongruentes.

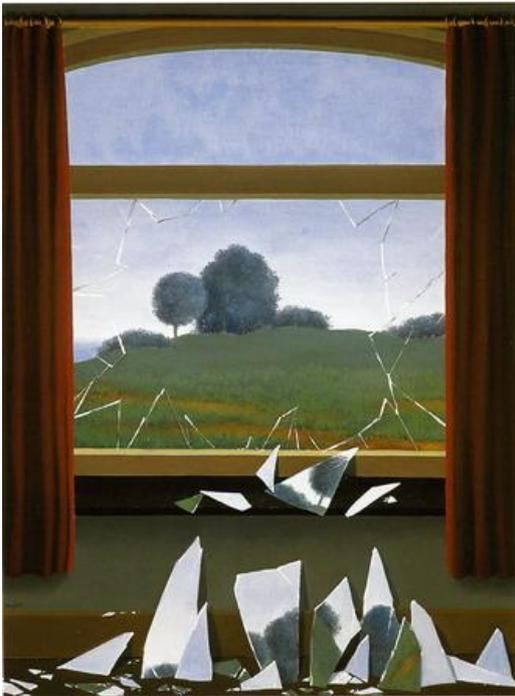
Los precedentes de la pintura surrealista lo encontramos en El Bosco y el Goya de los "Caprichos". Aunque empieza siendo un movimiento literario, tendrá magníficas manifestaciones en el arte. Según el manifiesto de BRETON, el surrealismo es "una automatismo psíquico dictado por el espíritu sin control de la razón para impedir que se distorsione el mensaje del inconsciente. Las dos claves sobre las que se asientan las obras surrealistas son, en primer lugar, la negación de la moral tradicional, especialmente en lo que se refiere al sexo y a la violencia, de manera que, por ejemplo, la exploración de las más reprimidas pulsiones eróticas constituye una forma de liberación; y en segundo lugar, la reivindicación de la dimensión irracional e instintiva de la condición humana, herencia del dadaísmo. Sueños como tema preferido por las relaciones ilógicas que se establecen entre los espacios y el impreciso significado de las cosas.

Se percibe una dualidad en la interpretación que hacen los pintores del surrealismo: unos hacen una pintura que tiende a la abstracción, inventando universos figurativos personales; es el **surrealismo abstracto** de Miró, Tanguy o Max Ernest. Otros se sirven de las convenciones de la perspectiva

renacentista y consiguen una **figuración casi hiperrealista** para mostrar escenas que sorprenden por la insólita asociación de los objetos (DALI, MAGRITTE).

**& La llave de los campos-
MAGRITTE**

Esta obra es un ejemplo de la presencia oculta de lo misterioso característico del surrealismo. ¿Estaba por tanto la perspectiva paisajística pintada sólo en el cristal de la ventana? ¿O no se trataba de un vidrio transparente, sino de un cuadro?

& El carnaval de Arlequín - MIRÓ

MIRÓ (Barcelona 1893-Palma de Mallorca 1983) protestó por etiquetársele de surrealista, pero sus grafismos infantiles se mueven dentro del "automatismo" propio de este movimiento (Breton le consideraba el más surrealista de todos). No es un hombre de vida pública ni partidario de textos ni manifiestos políticos. En su pintura los elementos reconocibles (estrellas, lunas, ojos y espirales) se mezclan con los fantásticos, todos con colores planos y estridentes; fondos monocromos sobre el que aparece grafismo.

Aparecen representados una serie de elementos que se van a repetir posteriormente en otras obras. Entre sus formas mezcla miniaturas de objetos reales, como una guitarra o un dado, con signos inventados.

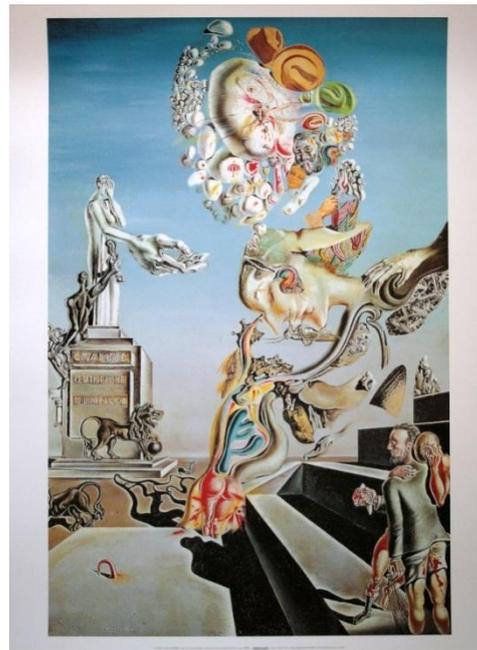
& Mujeres y pájaros a la luz de la luna - MIRÓ

Su lenguaje formal, basado tanto en las manchas de color como en las gruesas líneas negras, se llena de un universo de pájaros, mujeres y estrellas que están en la base de buena parte del diseño gráfico español de finales del s. XX. Su obra recuerda la inocente pintura de la infancia.

DALÍ es el mejor representante del **surrealismo figurativo**. Nació en Figueras (Gerona), se instala en la Residencia de Estudiantes de Madrid con la finalidad de estudiar Bellas Artes, de donde lo acabarían expulsando; en la Residencia conoció a García Lorca y Buñuel, con los que mantuvo una estrecha amistad.

&El juego lúgubre - DALÍ

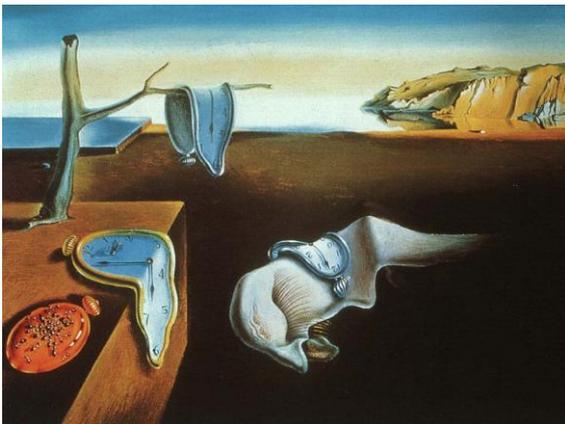
Dalí utiliza una técnica precisa (dibujo magistral), figuras blandas o derretidas con un colorido muy brillante y luminoso, para representar objetos, paisajes y personas con un realismo casi fotográfico. La diferencia con la pintura tradicional radica en las **asociaciones insólitas entre los elementos del cuadro**, en la atmósfera onírica y delirante que se desprende de sus obras. La cuestión era pintar las propias visiones y obsesiones. Su estilo se resume en dos palabras: surrealismo y provocación. Definía sus cuadros como "fotografías de sueños hechos a mano".

Creaba analogías visuales surgidas de las alucinaciones y sueños, sitúa las imágenes en un paisaje, mental cuidadosamente estructurado consiguiendo una gran intensidad poética. Un método que puede ser

usado en la pintura, la literatura o el cine.

Esta obra ha dado lugar a muchas interpretaciones. Las teorías freudianas habían atraído el interés de Dalí y en sus cuadros proyecta sus fobias infantiles, opresivos sentimientos de culpabilidad, despojos de imágenes religiosas y las omnipresentes alegorías sexuales son el entorno, en este cuadro, de lo que se identifica como un autorretrato del artista.

& La persistencia de la memoria - DALÍ

Dalí, según él mismo dice, se inspiró en el queso camembert a la hora de crear esta obra. Los relojes, como la memoria, se han reblandecido por el paso del tiempo. Alude al aspecto que obsesiona al hombre del siglo XX: espacio-tiempo. Después del conocimiento y las consecuencias de la relatividad, de las teorías de Einstein que perturbaron al mundo e influyeron en todo, la obsesión por el paso del tiempo y la obsesión por el espacio fueron los argumentos más utilizados por Dalí en su arte. La

técnica de Dalí es precisa. El dibujo es académico, de líneas puras.

2- ESCULTURA.- RENOVIACIÓN TEMÁTICA, TÉCNICA Y FORMAL

La escultura, como todo el arte del siglo XX, nace de una **ruptura** con los valores decimonónicos que no es exclusivamente de tipo estético, sino que hunde sus raíces en una serie de razones históricas e ideológicas.

La escultura sigue el mismo camino que la pintura, evolucionando desde lo figurativo a lo abstracto. Si a comienzos del siglo se vive todavía del recuerdo y la influencia de Rodin, coincidiendo con la aparición del cubismo se dieron los primeros pasos hacia la **abstracción** (la forma por la forma) que es el hecho más representativo de la escultura del siglo XX.

La incorporación de **nuevas técnicas y de nuevos materiales** como vidrio, objetos de desecho, hierro, chapa, alambre..., permite la búsqueda de nuevas formas y da paso a un proceso de depuración que culmina con la abstracción.

La transformación se percibe en:

- * El interés por **otros temas**, además del hombre, que siempre fue el motivo central de la escultura.
- * El uso del **hueco** como expresión del lenguaje escultórico.

* **Deformación** de los rasgos como recurso; ello conduce a la **abstracción** (formas sin ningún apoyo en la realidad).

* Se añade **energía cinética** a las formas.

* Simplicidad de líneas, tendencia a la **estilización geométrica**.

Los conceptos que revolucionan y abanderan la escultura del siglo XX son el **hueco** y el **movimiento mecánico**. El hueco consiste en introducir el vacío en la masa de la estatua, invirtiéndose así el concepto tradicional de la escultura. La segunda aportación que el siglo XX incorpora a la escultura es el movimiento mecánico. Este se consigue accionando el objeto manualmente, impulsándolo con un motor o desplazándolo a través de un agente natural, generalmente la fuerza del aire.

Podemos distinguir dos tipos de tendencias escultóricas en la primera mitad del siglo XX: aquellas que están relacionadas con las vanguardias pictóricas y las que utilizan recursos o lenguajes independientes.

& Formas únicas de continuidad en el espacio - BOCCIONI

Escultura **futurista** donde el movimiento deforma su cuerpo. Aristas y superficies cóncavas y convexas junto con contrastes de luz y sombra. La escultura refleja el deseo de los futuristas de centrarse únicamente en el mundo

contemporáneo, dinámico y en continua evolución.

& Fuente - DUCHAMP

MARCEL DUCHAMP compra este urinario y lo lleva a su estudio, firmándolo como T. Mutt. De esta manera, había conseguido darle un sentido distinto, convirtiéndolo en un objeto artístico. Es uno de los **ready-made** de este autor.

Con esta obra, Duchamp inició una auténtica revolución en el mundo del arte (introduciendo el vanguardismo) al demostrar que cualquier objeto mundano podía considerarse una obra de arte con tal de que el artista lo quitara de su contexto original (en este caso, un baño) y lo situara en un nuevo contexto adecuado -una galería o un museo- y la declarara como tal.

& Mademoiselle Pogany I - BRACUNSI

BRACUNSI es un escultor rumano con influencia **cubista, expresionista y surrealista**. Su escultura, aunque llega a una extraordinaria estilización, es todavía figurativa, es decir, representa algo real. Superficies pulidas y simplificación de las formas serían sus características principales. El nombre de esta escultura proviene de la pintora húngara Margit Pogány, a quien conoció en 1911. Brancusi creó

cinco versiones de la obra en mármol y bronce.

& Figura reclinada - HENRY MOORE

Escultor inglés conocido por sus esculturas abstractas de bronce y mármol que pueden ser contempladas en numerosos lugares del mundo como obras de arte público.

Moore utiliza la deformación de las figuras para conseguir la expresión del sentimiento. Los temas de la familia y la maternidad ocuparán su atención preferente siendo la figura humana su tema de referencia. Su gran tema es la figura humana. Realiza gran cantidad de cabezas.

3.- ARQUITECTURA: El Movimiento Moderno.-

La arquitectura del siglo XX sufrirá una ruptura con la anterior debido fundamentalmente a dos factores: el empleo de nuevos materiales de construcción y las exigencias de la nueva sociedad industrializada. Por otra parte, el desarrollo de las ciudades y la especulación del suelo llevaron a crear viviendas que ahora se construyen en altura. También se impone la creación

de grandes edificios para concentraciones multitudinarias (protagonismo de las masas propio del siglo XX): pabellones deportivos o de exposiciones, grandes almacenes y obras públicas para los nuevos medios de comunicación (puentes, aeropuertos, estaciones de ferrocarril...). En cuanto a los materiales, ahora los edificios se construyen a base de esqueletos de hierro y hormigón armado (introduce una estructura metálica en el interior del hormigón), permitiendo eliminar muros y paredes y supliéndolas por cristal. Al concentrar los esfuerzos en los pivotes angulares, permite la sustitución de los muros por ligeros tabiques de ladrillos, simplemente de separación y también la apertura de amplios vanos.

En este contexto surge el **Movimiento Moderno** que se desarrollará durante el período situado entre las dos guerras mundiales, y su objetivo es la renovación de los principios de la arquitectura.

3.1.-Racionalismo y funcionalismo.-

Los protagonistas fueron arquitectos que reflejaron en sus proyectos los nuevos criterios de funcionalidad y conceptos estéticos como Walter Gropius, Mies van der Rohe y Le Corbusier, siendo la Bauhaus la impulsora de este movimiento.

& Edificio de la Bauhaus en Dessau (Alemania) - GROPIUS

LA BAUHAUS (etimológicamente significa Casa de Construcción) fue una escuela de arquitectura y arte industrial creada por GROPIUS en Alemania (fundada en Weimar y trasladada en 1926 a un edificio de nueva planta en Dessau). Su misión era diseñar prototipos para ser fabricados en serie (diseño industrial). Esta escuela propugnaba la **racionalización** de los proyectos y su **adaptación a la función** que debían cumplir. Nombres tan prestigiosos como Kandinsky o Paul Klee impartieron allí sus clases. La escuela fue clausurada con la subida al poder del partido nazi al considerarla la máxima expresión de lo que Hitler denominó "arte degenerado".

La Bauhaus impulsó la arquitectura hacia el **racionalismo**, al propugnar la racionalización y la **eliminación de lo superfluo**, y la escultura y la pintura hacia la abstracción. También dio al diseño industrial categoría artística.

El racionalismo supone una ruptura con el arte anterior en favor de una arquitectura funcional, de formas simples que pretende servir a las necesidades sociales, sin preocuparse excesivamente por los aspectos formales. Reduce los edificios a severos esqueletos geométricos de hierro y hormigón armado. La resistencia de estos materiales permite eliminar las paredes exteriores de sustentación y suplirlas por revestimientos de cristal. Este movimiento surge tras la Primera Guerra Mundial como respuesta a la necesidad social y a los cambios políticos que acaecían en Europa. Promueve una estandarización de la vivienda con el objetivo de lograr un mayor bienestar social.

**& Pabellón e Alemania en Barcelona
- MIES VAN DER ROHE**

MIES VAN DER ROHE es el último director de la Bauhaus y el primero en elaborar proyectos de **rascacielos** cubiertos enteramente con **muros-cortina de cristal**. Este arquitecto resultó el más radical a la hora de optar por el espacio cúbico y

por la máxima depuración en los detalles constructivos. Suyo es el **Pabellón alemán de la Exposición Universal de Barcelona (1929)**: mármol, acero y cristal; el pabellón original, demolido al acabar la exposición, fue reconstruido nuevamente en su emplazamiento original el año 1986.

**& Villa Saboya en Poissy (Francia) -
LE CORBUSIER**

LE CORBUSIER (Charles Edouard Jeanneret) fue pintor, escultor, arquitecto y urbanista. Nace en Suiza pero su formación y desarrollo tiene lugar en Alemania y acaba estableciéndose en París. Los puntos básicos de su arquitectura son:

* Los **pilares** (pilotis) que consigue dos objetivos: aislar el edificio del suelo y eliminar los muros de carga. Con esto último se consigue que la distribución, tanto exterior como interior, sea más libre. La casa al elevarse sobre pilares se asemeja a los palafitos.

* **Amplios** **ventanales**
longitudinales.

* Las **azoteas** se aprovechar para solarium, jardín, piscina, etc.

* **Planta libre**, sin los constreñimientos de los antiguos muros de sostén al ser la estructura un andamiaje de hierro y cemento sometido a un plan libre, con el propósito de que el arquitecto organice la circulación de los espacios interiores y los muros de cerramiento según las necesidades del cliente.

* **Estructura libre de la fachada**, la cual puede organizarse con independencia de la estructura interior.

Todos estos elementos aparecen en **Villa Saboya**. Junto a ellos, simplicidad de formas, volúmenes elementales, proporción y funcionalismo. Por todas estas características se considera como el mejor ejemplo del **racionalismo**, e incluso del **cubismo**.

3.2. - Organicismo. -

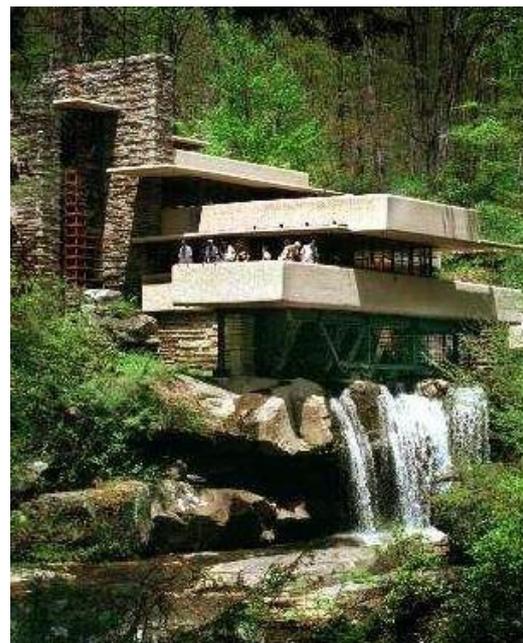
Por arquitectura orgánica debemos entender todas aquellas manifestaciones que tratan de adecuarse y aliarse con la naturaleza. Esta idea la podemos encontrar en la arquitectura desde tiempos muy remotos, pero la verdadera formulación teórica del Organicismo la hace **FRANK LLOYD WRIGHT**.

Wright fue discípulo de Sullivan. En su credo artístico rezan dos artículos de fe: primero, el edificio ha de concebirse en armonía con el paisaje; y segundo, el cliente ha de sentirse realizado entre sus

paredes; la casa debe responder al modo de ser de quien la vive. Wright persigue la felicidad y huye de los impactos medioambientales.

Partiendo de esas premisas diseñó las "casa de la pradera" del Medio Oeste norteamericano. Por otro lado, la propuesta urbanística de Wright consistía en una población dispersa por todo el territorio norteamericano; la arquitectura se fundía, pues, con el paisaje, de modo que no existiría la ciudad.

& La casa de la cascada - LLOYD WRIGHT

Es el más famoso ejemplo de arquitectura organicista. Los distintos pisos se adaptan a los desniveles del terreno. En armonía con la naturaleza a través del empleo de un aparejo rústico y el uso de la madera vista en el interior. Fusión entre la estructura de la vivienda y la naturaleza de su entorno. Grandes voladizos de hormigón armado que

parecía superar los límites razonables, pues los ingenieros auguraron la ruina parcial del edificio, mientras que los albañiles se negaron a desmontar los puntales que sujetaban el encofrado; Wright quitó personalmente el primero.

TEMA12. -LA UNIVERSALIZACIÓN DEL ARTE EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX.-

Introducción.-

El arte desde la segunda mitad del siglo XX adquiere unas nuevas características debidas, fundamentalmente, al cambio en las **nuevas relaciones entre clientes, artistas y público** que caracterizan al mundo actual. Por otra parte, la **tecnología** abrirá nuevas posibilidades tanto para la creación artística como para la difusión del arte.

Paralelamente se produce un proceso de **universalización del arte** por los medios de comunicación de masas y las exposiciones y ferias internacionales de arte.

1.- Arquitectura.-

1.1.- Estilo Internacional.-

Se conoce como **Estilo Internacional** a un conjunto de arquitecturas que comparten las características formales del Movimiento Moderno y, en menor medida, las funcionalistas que pervivirá y se difundirá en la segunda mitad del siglo XX.

El Estilo Internacional fue el resultado de varios factores que tuvieron lugar en el mundo occidental. Así, la **industrialización** acelerada de las sociedades europeas y norteamericanas comenzó a crear la

necesidad de nuevos tipos de edificaciones con usos hasta entonces desconocidos; entre ellos, el edificio de oficinas, el bloque de apartamentos, las nuevas fábricas, preparadas para albergar novedosas maquinarias y gran cantidad de obreros. Por otra parte, los enormes **avances técnicos** en la ciencia de los **materiales** y la construcción, que permitieron la invención del hormigón armado y los progresos en las aleaciones de acero. Todo esto conllevaría nuevas posibilidades estructurales que harían realidad edificios más altos, más resistentes, más espaciosos.

& Unitéd'habitation (Marsella) - LE CORBUSIER

Le Corbusier materializó en este bloque de viviendas su concepto de lo que debía ser una vivienda de masas. Es un único bloque de tamaño suficiente para albergar a toda una comunidad, que en sus plantas

centrales incluye una zona comercial, y en las azoteas diversos servicios comunes destinados a hacer la vida más eficiente, solidaria y racional. Conjunto destinado a familias obreras, en el que se busca calidad a bajo precio.

& SeagramBuilding (Nueva York) - MIE VAN DER ROHE

Este edificio es una moderna torre de oficinas proyectada por el arquitecto alemán Ludwig Mies van der Rohe, para ser la sede central de la corporación Seagram, fundada por un contrabandista enriquecido por la venta de alcohol durante la Ley Seca.

La estructura, de 39 pisos, combina una trama de acero y un núcleo de hormigón armado. La estructura interior articula la

estética externa del edificio formada por muros cortina de vidrio.

& Museo Guggenheim (Nueva York)- LLOYD WRIGHT

Rampa en espiral en torno a un hueco central, cubierto por una cúpula sobre nervios, que permite la iluminación natural y se traduce al exterior en un cono invertido. No hay esquinas ni sensación de límite. Hormigón armado y forma helicoidal.

3.2.- High Tech

El **high-tech** (alta tecnología) es un estilo arquitectónico que se

desarrolló durante los años setenta. Este período hace de puente entre el Movimiento Moderno y el Postmodernismo.

Las paredes de vidrio y las estructuras de acero son muy populares en este estilo generaron una estética industrial.

& Centro Pompidou (París) - R. ROGERS

El Centro Pompidou fue diseñado por los entonces jóvenes arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers. El edificio es cuadrado, de estructura industrialista, y con los elementos funcionales, conductos, escaleras, etc., visibles desde el exterior. Las conducciones de agua, aire o electricidad fueron pintadas de colores atrevidos y extraídos de la parte principal del edificio, para dejar un interior diáfano. Aunque se desató una polémica cuando fue acabado, hoy día la gente se ha acostumbrado a su peculiar aspecto y goza de mucha popularidad.

3.3. Arquitectura posmoderna.

La arquitectura posmoderna también es definida como

"neoclásica" donde la referencia y el ornamento han vuelto a la fachada, en sustitución de los estilos agresivos modernos sin ornamentos.

& AT & T Building (Nueva York) - PHILIP JOHNSON

Cima ornamental por los frontones abiertos y un espectacular arco de entrada, que mide unas siete plantas de altura. Con estos ornamentos, el edificio desafió al funcionalismo rígido y al diseño puramente eficiente de la arquitectura moderna. El efecto que el edificio tuvo en el público ha sido descrito en general como una legitimación de la **arquitectura postmoderna** a nivel mundial.

3.4.- Deconstrucción.-

El **deconstructivismo** es un movimiento arquitectónico que nació a finales de la década de 1980. Se caracteriza por la fragmentación y el proceso de diseño no lineal que se emplean para distorsionar y dislocar algunos de los principios elementales de la arquitectura, como la estructura y la envolvente del edificio. La apariencia visual final de los edificios de la escuela deconstructivista se caracteriza por una estimulante impredecibilidad y un caos controlado.

& Ópera de Sidney-J. UTZON

La Ópera de Sídney es una construcción expresionista con un diseño radicalmente innovador, conformado por una serie de grandes *conchas* prefabricadas y cubiertas exteriores formadas por más de un millón de azulejos blancos. El interior del edificio está construido en granito rosa y madera. El edificio tiene más de 1.000 salas, la mayoría de ellas dedicadas a estudios de música, con una capacidad para más de 5.000 personas cómodamente sentadas.

& MuseoGuggenheim (Bilbao)- FRANK GHERY

Constituido por formas curvilíneas y retorcidas, recubiertas de piedra caliza, cortinas de cristal y planchas de titanio. Ejemplo de arquitectura deconstructivista.

ZAHA HADID (1950-2016)¹ fue una arquitecta iraní, procedente de la corriente del deconstructivismo.

Su pionera visión redefinió la **arquitectura del siglo XXI**. Sus proyectos cambiaron las nociones arquitectónicas establecidas hasta el momento, ya que muchos de éstos no habían sido realizados previamente en las **formas y materiales** que ella sí consiguió realizar. Hadid busca la "abstracción artística", explorar y experimentar con las geometrías, con los espacios, con las emociones del usuario.

Zaha Hadid fue la primera y única mujer que ha ganado el Pritzker, considerado el premio más importante de la arquitectura.

& Centro Heydar Aliyev (Bakú - Azerbaiyán)

2.- Artes plásticas: de las segundas vanguardias a la posmodernidad.

Tras la Segunda Guerra Mundial se abre un nuevo capítulo en la abstracción denominado **Informalismo** o **Expresionismo abstracto** que propugna repudiar cualquier forma tradicional, incluso las geométricas, para lograr un acercamiento máximo a la capacidad de expresión de la materia por sí misma. Rebeldía, individualidad y desprecio de todo tipo de convencionalismos se convirtieron en un grito de batalla de unos artistas para los que la objetividad y la razón no tenían sentido, solo sentían interés por el ser humano, mientras que despreciaban la realidad exterior. La pintura iba a convertirse así en

expresión de los niveles más profundos del ser.

2.1.- Informalismo europeo.-

Se trata de una corriente abstracta cuyos elementos esenciales son los materiales y los procedimientos técnicos empleados para obtener la obra. Cualquiera de los aspectos formales restantes, ya sean compositivos o cromáticos se encuentran claramente supeditados a aquéllos. Informalismo es un término complejo y un tanto ambiguo que sirve para designar obras de aspectos muy diversos que cabría agrupar distintas tendencias o modalidades. Entre ellas, la pintura matérica.

&Pintura - ANTONI TAPIES

Dentro del informalismo, Tàpies se situó dentro de la denominada "pintura matérica" que se caracteriza por la mixtificación técnica y el empleo de materiales heterogéneos, muchas veces de desecho o de reciclaje. Otro rasgo distintivo en Tàpies era la austeridad cromática.

2.2.- Expresionismo abstracto norteamericano.

Se considera el primer movimiento genuinamente estadounidense dentro del arte abstracto, y ejemplo del liderazgo que, en materia de artes plásticas, asumió Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial.

Pueden señalarse como **características formales** de este estilo: su preferencia por grandes formatos, abstracción no figuración, cromatismo limitado, violentos trazos que reflejan la angustia y el conflicto de la sociedad en la que surgieron estas obras.

Dentro del expresionismo abstracto destaca la *actionpainting*. Esta técnica hace del acto de pintar un gesto espontáneo. Es un tipo de automatismo que plasma el estado físico y psíquico del pintor.

&One: number 31 - POLLOCK

POLLOCK practica una pintura con el color aplicado directamente del tubo a la tela y prescindiendo del caballete, es decir, se apoya en el

suelo. Su intención es eliminar la premeditación y conseguir que la obra surja como consecuencia de un éxtasis creador en el artista (similitud con el surrealismo por el método del *automatismo* que consiste en pintar de modo incontrolado sin pensar en lo que se está haciendo de tal modo que sea algo en lo que ha tenido parte decisiva el subconsciente). Este técnica consiste en dejar caer la pintura sobre el cuadro mediante un goteo o con un bote agujerado que lleve pintura en su interior (*dripping*); no utiliza el pincel sino que hacía chorrear la pintura sobre el lienzo, situado horizontalmente sobre el suelo del estudio y por eso se llamó a este tipo de trabajos *actionpainting* (pintura de acción). Además utiliza nuevos materiales como el barniz al aluminio, esmaltes sintéticos, etc.

&Grito n° 7 - SAURA

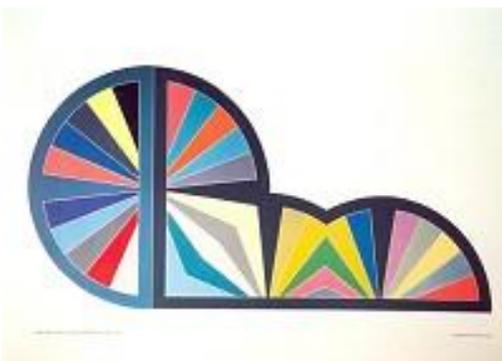
Antonio Saura junto a otros pintores formaron el grupo **El Paso** que revolucionaría la estancada

pintura española de la postguerra,. Las obras de estos artistas pretendían ser, precisamente, un puente de paso entre el estancado mundo artístico en el que la pintura española estaba anquilosada y las nuevas tendencias. En este lienzo utiliza Saura un violento y gestual lenguaje plástico, siempre a medio camino entre la abstracción y la figuración. En su obra se hace fundamental **las influencias del expresionismo abstracto norteamericano**, especialmente las obras de Jackson Pollock.

2.3.- Minimalismo

El **minimalismo**, en su ámbito más general, es la tendencia a reducir a lo esencial, a despojar de elementos sobrantes. Como movimiento artístico, se identifica con un desarrollo del arte occidental iniciado en 1960 que utiliza elementos mínimos y básicos, como colores puros, formas geométricas simples, tejidos naturales, etc. Su origen está en Europa y en el manifiesto "Menos es más" del arquitecto Ludwig Mies Van Der Rohe.

&Ctesiphon III- F. STELLA

Pintura **minimalista** de colores brillantes basados en el transportador, una herramienta de dibujo utilizado para medir y construir ángulos, con el que el autor busca la línea curva.

&Equivalente VIII- CARL ANDRÉ

Escultura minimalista en la que el autor no talla ni esculpe sino que sus esculturas son estructuras.

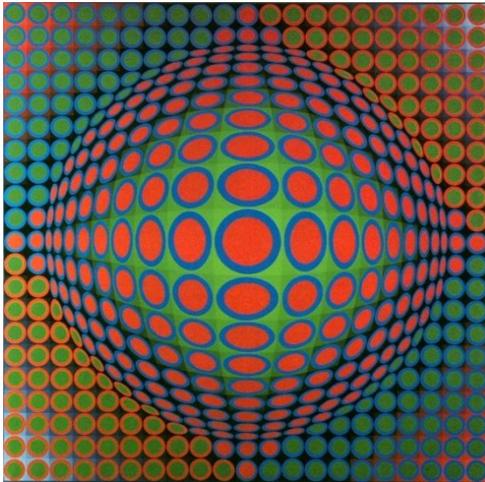
2.4.- Arte cinético y Op-Art.

Es una tendencia de las pinturas y las esculturas contemporáneas creadas para producir una impresión de movimiento. Estas obras causan al espectador movimiento e inestabilidad, gracias a ilusiones ópticas, que cambian de aspecto según el punto desde el que son contempladas o por la luz que reciban.

En las obras de **op art** (optical art) el observador participa activamente moviéndose o desplazándose para poder captar el efecto óptico. Líneas paralelas rectas o sinuosas, los contrastes cromáticos marcados, cambios de forma o tamaño, combinación o

repetición de formas o figuras, figuras geométrica...

&Vega 200- VASARELY

3.5.- Arte conceptual. -

La clave de este movimiento artístico reside en que la idea acerca de la obra prevalece sobre sus aspectos formales o sensibles. La obra artística ya no es interpretada como un objeto de contemplación fabricado por la mano de su creador, sino como un objeto de pura especulación intelectual.

La oposición a la Guerra de Vietnam, el feminismo, la instauración de una nueva economía del conocimiento y la proliferación de las TIC, han sido citados por varios autores como factores decisivos en el origen del arte conceptual. Los medios más empleados en el arte conceptual son el texto, la fotografía, la performance y el vídeo.

&Una y tres sillas (J. Kosuth)

Recuerda a los *ready-made* que el artista francés Marcel Duchamp realizó en las décadas de 1910 y 1920.

Más que creación de una obra es una reflexión desde tres perspectivas: mediante el objeto (la silla), su representación o índice (la fotografía de la misma silla), y dos elementos lingüísticos (la palabra que designa al objeto y su definición).

3.6.- *Arte Povera.* -

El *Arte Pobre* o *Arte Povera*, adoptó esta denominación por utilizar materiales humildes y pobres, generalmente no industriales (plantas, sacos de lona, grasas, cuerdas, tierra, troncos), de los que se valoraban los cambios a medida que se iban deteriorando, es decir, se transformaban.

&Iglú con árbol- MARIO MERZ

Merz utiliza la estructura del iglú como una forma de mostrar la interacción constante entre los espacios: el espacio interior de la semiesférica como un espacio de abrigo e intimidad individual y el espacio exterior como el mundo donde

se manifiestan todas las actividades sociales y políticas del ser humano

3.6.- Pop-Art. -

Esta tendencia plástica se caracteriza por el empleo de imágenes de la cultura popular tomadas de los medios de comunicación, tales como anuncios publicitarios, *comic books*, objetos culturales «mundanos» y del mundo del cine. El arte pop, como la música pop, buscaba utilizar imágenes populares en oposición a la elitista cultura existente en las Bellas Artes.

El arte pop y el minimalismo son considerados los últimos movimientos del arte moderno y por lo tanto precursores del arte postmoderno.

&Marilyn Monroe - ANDY WARHOL

En la década de 1960 los pintores reaccionaron contra el expresionismo abstracto realizando imágenes de la vida cotidiana con técnicas tomadas del cine, los periódicos o la publicidad con el objetivo de superar las barreras entre la vida diaria y el arte. Y para eso emplearían técnicas gráficas.

3.7.- Nueva Figuración o Arte Neofigurativo. -

Tendencia pictórica de posguerra que retoma la figura humana pero a su vez también la distorsiona.

&El Papa que grita - FRANCIS BACON

Esta obra es una de las cuarenta interpretaciones de la obra de Velázquez, *El Papa Inocencio X*, que realizó el pintor. Artísticamente a Bacon obra le fascinaba la obra de Velázquez, pero en cuanto al personaje retratado, lo eligió para

convertirlo en el emblema de los horrores cometidos en nombre de la religión a lo largo de la historia. Por eso nos presenta un personaje exageradamente expresivo, con un rostro cadavérico, transformado en una imagen realmente fantasmagórica.

El estilo de Bacon se caracterizó por el empleo de la deformación pictórica y gran ambigüedad en el plano intencional. Bacon plasmó considerable angustia en sus cuadros. Trabajó la representación de la figura humana pero desfigurándola y posicionándola en espacios cerrados e indeterminados.

Estilísticamente, a lo largo de su carrera Bacon recurrió tanto al surrealismo como al expresionismo, más su obra pertenece a aquello que se

denomina Nueva Figuración o Arte Neofigurativo. A la pintura de Bacon también se la considera en términos de "Arte Existencialista" pero lo cierto es que la pintura de Bacon suele por lo general resistirse a ser clasificada.

3.8. -Hiperrealismo. -

El hiperrealismo es una tendencia de la pintura realista surgida en Estados Unidos a finales de los años 1960 que propone reproducir la realidad con más fidelidad y objetividad que la fotografía.

&La Gran Vía madrileña -
ANTONIO LÓPEZ

El pintor busca entre la realidad que le rodea aquellos aspectos cotidianos, que él recoge con un tratamiento pleno de detallismo, rozando lo fotográfico. Sus preferencias van desde las vistas de Madrid hasta los retratos de sus familiares, pasando por los objetos más cotidianos y cercanos.

3.9.-Arte no duradero: Happening, Body Art y Land Art. -

El *Happening* se considera una manifestación artística multidisciplinaria integrada dentro del conjunto del llamado *performance art*. El *happening* artístico fue una tentativa de producir una obra de arte que naciese del acto a organizar y con la participación de los "espectadores" para que abandonasen así su posición de sujetos pasivos y se liberasen a través de la expresión emotiva y la representación colectiva. Los *happenings* suelen presentarse en lugares públicos. Un ejemplo de ello son las instalaciones del fotógrafo Spencer Tunick, con sus multitudes desnudas.

El **arte corporal** (o en inglés, *body art*) es un estilo enmarcado en el arte conceptual. Se trabaja con el cuerpo como material plástico, se pinta (pintura corporal), se tatúa, se añaden piercings, se calca, se ensucia, se cubre, se retuerce; el cuerpo es el lienzo o el molde del trabajo artístico.

El *Land art* utiliza el marco y los materiales de la naturaleza (madera, tierra, piedras, arena, viento, rocas, fuego, agua etc.). Las obras se encuentran en el exterior, expuestas a los elementos, y sometidas a la erosión natural; así pues, algunas desaparecieron.

4-Arte actual-

4.1.- EL comic. -

El termino comic es utilizado para designar a aquellas formas de

relato gráfico que se arman en base a dibujos encuadrados en viñetas.

El comic es conocido como "el noveno arte", no sin generar polémica. El cómic como el arte tiene la posibilidad de crear mundos, de proyectarlos y representarlos, de compartir con los demás aquellas historias o recuerdos que el autor o el artista quieren llegar a expresar, haciéndolo a través de un punto de vista visual. El cómic se considera, como el cine, un arte secuencial porque trata de contarnos una historia a través de secuencias.

4.2.- Arte urbano.-

El arte urbano, también denominado **street art**, es todo arte visual realizado en las calles y otros espacios públicos mediante intervenciones en las paredes del espacio urbano con expresiones

gráfico-pictóricas. Tiene como fin promover mensajes políticos, culturales y sociales.

El arte urbano engloba tanto al grafiti como a otras diversas formas de expresión artística callejera. El arte urbano comienza con la pintura en spray basándose en la técnica del estarcido sobre una plantilla.

& Grafiti atribuido a Banksy en Belén

4.3 Vidioarte y arte digital.-

El arte digital es una disciplina creativa cuya principal característica es que se manifiesta mediante el uso de tecnologías digitales. Ya sea en el proceso de producción, en su exhibición o en ambos. Su uso se ha extendido tanto en el cine, como en la televisión, la publicidad y, posteriormente, en la industria de los videojuegos. Disciplinas artísticas como el diseño gráfico, la arquitectura y la cinematografía

utilizan cada vez más el formato digital para producir su obra y difundirla a través de internet.

En los últimos años la inteligencia artificial (IA) está transformando la forma en que se crea, percibe y consume arte. Los avances tecnológicos están permitiendo a los artistas explorar nuevas dimensiones creativas, generando obras que combinan la visión humana con la capacidad analítica de los algoritmos.

