

QUÉ ES EL ARTE. HISTORIA DEL ARTE.

TEMA 1

¿Qué es el arte?

Se ha intentado definir a lo largo del tiempo de numerosas y muy variadas maneras, sin que en ningún caso parezca haberse llegado a una conclusión. Es más en los últimos tiempos lo que parece es que sea prácticamente imposible definirlo: Arte es todo lo que el hombre llama arte.....no existe realmente el arte, sino los artistas....en resumen el arte es un concepto complejo difícil de definir con palabras. Sin embargo, lo que nadie parece negar, es que el arte son sensaciones....sensaciones que nos conmueven o impresionan y nos provocan un determinado estado de ánimo ..pero para provocar esa emoción es necesario que la contemplación atravesase un proceso intelectual..es decir, se requiere una formación ...saber mirar: descifrar y leer en las imágenes lo que el autor nos quiere transmitir.

¿Cómo se aprende a mirar?.-

! Mirar una obra no significa decidir si gusta o no gusta! , detrás de una imagen hay colores, luces, formas, símbolos escondidos.. que quieren decir algo ...ello requiere un proceso de formación:

A-Hay que interpretar ese lenguaje, leer la intención del autor, etc.

B-Hay que conocer la morfología con la que construimos ese lenguaje

C-Ponerlo en relación con el momento histórico, porque la obra no tiene sentido fuera de su ámbito y de sus condicionamientos sociales, culturales, etc.

Ello va completando la formación del espectador, que una vez que ha educado su sensibilidad, está en disposición de convertirse en un adecuado receptor, consiguiendo que la obra se mantenga viva.

Recuerda: El análisis visual requiere entrenamiento. El primer paso es formarla, a partir de elementos más complejos, relacionados con la expresión estética..:

-La percepción: Es la que nos permite delimitar los elementos formales de la obra.

-La estructura: nos descubre los componentes de la obra de arte

-El significado y la época: La obra no tiene sentido si no quisiera decirnos algo. Su significado es esencial en la interpretación de la obra de arte

-El concepto de estilo: es un concepto muy relativo, (se puede construir un edificio gótico en el s. XVI y en el s. XX), pero nos permite clasificar la Historia del Arte.

Así pues queda claro que la expresión plástica (arquitectura, pintura, escultura, arte mobiliario, diseño, fotografía, cómic, cine, música, danza...) son modos de comunicación una forma de transmitir mensajes...Dichos mensajes pueden ser múltiples y concuerdan con el contexto histórico y cultural de cada época.A grandes rasgos podríamos diferenciar los siguientes mensajes e ideas:

-Mensaje intelectual: Cuando se trata de transmitir conceptos abstractos, ideas, emociones, sugerencias, etc, lejos de hacerlo a través de la imagen o de la figuración real, trata de transmitir ideas o contenidos a través de imágenes no reales que trascienden la realidad, así la pintura egipcia o la pintura cubista se llenan de contenido intelectual.

-Mensaje Sensorial: Trata de provocar en el espectador una emoción o sensación a través de representaciones muy reales, valdría tanto la pintura renacentista, como la impresionista.

-Mensaje simbólico: Son imágenes que tienen una segunda lectura. En este sentido las representaciones mitológicas o religiosas que conllevan un simbolismo implícito.

-Mensaje historicista:: Cuando representa un hecho histórico, que a través de la imagen se quiere exaltar o propagar.

-Mensaje social: Suele ir ligado a un sentido propagandístico de un determinado poder político, religiosos, económico, etc.. Muchos estilos se han movido en función del mecenazgo que han buscado en la obra de arte su exaltación: lo mismo la monarquía que la iglesia o recientemente los grandes poderes económicos.

-Mensaje espiritual o religioso: Trata de provocar una emoción, devoción, fervor o miedo en el espectador , en consonancia con unas creencias. Naturalmente también tiene un amplio contenido propagandístico.

Por tanto -Recuerda:

Con frecuencia se admira la destreza del artista al representar los objetos y lo que más gusta son los cuadros y esculturas en los que lo que está representado aparece "como si fuera de verdad". No se trata de negar que esto es importante. lo que hay que observar es que también el representar la naturaleza se puede hacer de diversas formas: Por ejemplo, un simple boceto lo puede conseguir aunque presente menos detalles que un gran cuadro al óleo.

Otro problema surge cuando la obra de arte parece haber sido realizada "incorrectamente". Esto sucede especialmente si las obras pertenecen a una época cercana a nuestros días.

No obstante, seguro que muchas de esas personas disfrutaban con los dibujos animados de Disney. Seguro que entonces no se preguntan si Mickey se parece realmente a un ratón o Donald a un pato. Quienes penetran en el mundo de Disney no se preocupan del Arte con A mayúscula. No van a ver sus películas con los mismos prejuicios que cuando contemplan cualquier obra del arte moderna.

Cabría preguntarse ¿qué es lo que queremos de las personas que realizan el arte de nuestros días?. Lo que no nos podríamos preguntar -porque estamos seguros de que la respuesta es sí- es de que poseen conocimientos suficientes para dibujar con "corrección".

Por tanto hay dos cosas que debemos preguntarnos cuando contemplamos una obra de arte en la que encontramos una falta de corrección:

-Una, si el artista no tuvo sus motivos para alterar la apariencia de la que vio.

-Otras, que nunca debemos condenar una obra de arte por estar incorrectamente realizada, a menos que estemos completamente seguros de que quién está equivocada es la persona artista y no nosotros.

Hay que tener en cuenta que las personas artistas quieren ver el mundo de una forma nueva, sin ningún prejuicio. Sin embargo, no existe mayor obstáculo para gozar de las grandes obras de Arte que nuestra repugnancia a despojarlos de costumbres y prejuicios.

LENGUAJE DEL ARTE: ARQUITECTURA, ESCULTURA Y PINTURA

1. ARQUITECTURA:

Todos sus elementos vienen a configurar en un conjunto dicha concepción espacial. Un cambio en dicha concepción supone el nacimiento de un nuevo estilo o movimiento artístico.

A-La Planta.- Es el dibujo arquitectónico de un edificio representado en plano horizontal. Representa la distribución del espacio y de sus elementos. Sobre la planta se indican con frecuencia la forma de los soportes y también las cubiertas con líneas discontinuas.

B-Materiales constructivos.- Condiciona la factura del edificio. Entre los más utilizados figuran el adobe, el tapial, la madera, la piedra, el ladrillo el hierro, etc.

C-Elementos sustentantes.- Permiten la elevación de muros y pisos. Los más significativos son La columna (de sección circular), Pilar (sección poligonal), Dinteles (es una pieza horizontal que soporta una carga dando origen a las arquitecturas adinteladas o arquivadas), Arcos (pieza curva que a veces puede tener un efecto ornamental).

Los más característicos: De medio punto, ojival o apuntado, abocinado, carpanel, conopial de herradura, escarzano, lobulado, peraltado y falso arco (aproximación de hiladas).

Cubiertas.- El el cierre de la parte superior, pueden ser: Planas, a dos aguas, abovedadas o con cúpula.

Bóvedas: La forma la define el tipo de arco empleado en la construcción, (bóveda de medio cañón, de crucería, de aristas, de lunetos, etc)

Cúpulas: Són bóvedas semiesféricas que normalmente cubren un espacio cuadrado, cuyo apoyo, según sea una planta circular o poligonal, se realiza mediante pechinas o trompas.

2. ESCULTURA:

Dentro de la escultura hay que diferenciar entre dos fórmulas: Exenta o de bulto redondo y el relieve.

A-Materiales: La utilización de distintos materiales para la realización de una escultura resultan determinantes, ya que cada uno proporciona una calidad táctil diferente, transmitiendo sensaciones distintas. La calidad depende del material y el tratamiento (superficies finas, pulidas, aristadas, rugosas..). Los empleados habitualmente son: madera, bronce, mármol, hierro, terracota, marfil, hueso..etc.

B-Volumen: La escultura es tridimensional y por ello comporta un volumen.

Cuando no dispone más que de un punto de vista se dice que es una imagen regida por la ley de la frontalidad, mientras que aquella que ha sido concebida para ser contemplada desde cualquier punto se dice que es una escultura con volumetría.

C-Movimiento: Algo característico de la escultura es la disposición, es decir la sensación de movimiento o reposo que es capaz de transmitir. Ese movimiento se transmite mediante recursos como los paños al viento, líneas de fuga, contrapostos..etc.

D-La composición es cuando la escultura recoge soluciones para dar la sensación de movimiento o escenificar una historia.

E.-Proporción: El módulo de proporción ha variado a lo largo de la historia, pero se habla de proporción, cuando una escultura se aproxima a los volúmenes reales

F -Masa: Se refiere a la sensación de peso que provoca la visión de una escultura. Es una apreciación intelectual por la que nos parece que una figura puede ser pesada, rotunda, compacta o por el contrario, liviana, ingravida....o un caso extremo el de la combinación de materia escultórica y no-escultórica .

G-Luz: Sirve para modelar, crear volumen y movimiento, es por tanto un factor compositivo.

H- El Color: Contribuye a subrayar en ocasiones su realismo, potenciando su expresividad y resaltar su valor estético

I- El Relieve: A veces la escultura está adherida a un plano, resultando una figura en altorrelieve, bajo relieve y si se hunde en el plano, huecorrelieve.

3- LA PINTURA:

La pintura se ha definido como el arte aristocrático, pues sólo la aprecian certeramente los pocos que han adquirido una suficiente educación de su sensibilidad y se ha introducido apropiadamente en su lenguaje.

A.-La Materia pictórica: Nos referimos al soporte (muro, lienzo, madera, papel..), así como a los elementos que sirven de aglutinantes a la coloración (aceites, clara de huevo, agua..) La pintura contemporánea ha añadido además a la materia pictórica elementos que hasta ahora eran extraños al lenguaje de la pintura, tales como arena, trapos, metal..lo

que le otorga una textura (lisa, pastosa, mate, brillante, rugosa..) que a veces llega a ser tan densa que se habla de pintura matérica.

B-La línea: Permite la identificación y el reconocimiento de las formas. Tiene un valor esencial en la transmisión de un mensaje pictórico. Según su trazo varía la expresión plástica

.Continuo y cerrado descriptivo

.Gruoso y vehemente expresivo

.Abierto= imaginativo y poético

.Curvilíneo= sensualidad

Si en una obra predominan trazos verticales suele tener una significación mística; si triangulares, equilibrio; si circular, perfección..

C- El volumen: Es una ficción en la pintura, ya que esta es siempre bidimensional, si bien lo que el autor quiere transmitir es, una sensación de tridimensionalidad...y ello lo logra mediante la luz, el color, la línea..

D-La perspectiva: Mediante la misma se simula profundidad (la tercera dimensión) , en todo el conjunto del cuadro y no sólo en un objeto transformando la obra en una ventana abierta al espacio imaginario.

La perspectiva se ha asimilado en la E. Media mediante la disminución de tamaño de los objetos, en el Renacimiento mediante haces de líneas que configuran una pirámide, cuyo vértice es el punto de fuga de las mismas. La perspectiva aérea el la gran aportación de L. da Vinci y consiste en modificar los contornos de los perfiles y objetos en la distancia, difuminar las figuras del fondo, etc.

E-El color: Es la esencia de la pintura. Existen colores primarios (que no son frutos de ninguna mezcla: amarillo, rojo, azul), los secundarios, surgen de los primarios (anaranjado: amarillo+rojo..etc).

Los colores se dividen a su vez en cálidos y fríos; los primeros son colores salientes(amarillo anaranjado y rojo).Los fríos por el contrario absorben la luz (violeta, azul, verde).

El color tiene por sí mismo valor, participa en la composición de la obra en función de sus armonías, modela objetos, crea perspectiva, influye en el tratamiento de la luz, puede tener añadido un valor simbólico.

F- La Luz: es representada ilusoriamente y sirve para acentuar profundidad, crear movimiento, dar expresividad y dinamismo.

G- La composición: Determina la ordenación de todos los elementos del lenguaje pictórico en el conjunto del cuadro, utiliza formas geométricas, para transmitir una sensación de armonía, equilibrio, movimiento, orden, caos, etc.

TÉCNICAS ARTÍSTICAS.

1. ESCULTURA.:

A-.El modelado: Utiliza materiales blandos (barro, cera, etc.) y consiste en ir añadiéndolos. Si se quiere una forma que perdure se utiliza un molde con la imagen en negativo, que se rellena del material elegido, después se cuece en un horno (si es barro obtenemos una terracota).

B-La talla: Supone la eliminación del material hasta dar forma y volumen a la figura.

C-La fundición: Cuando se inyecta en un molde material líquido fundido al fuego(bronce, hierro..) o licuado con agua (cemento..).

Un procedimiento habitual para obtener una imagen es la técnica de la cera perdida que consiste en modelar una figura en cera, cubrirla con barro u otro elemento que resista en fuego, se le practique un agujero en la cabeza, otro en los pies y por arriba se introduzca el líquido candente...al abrirse paso derrite la cera que sale por abajo.

D-Policromía: Consiste en aplicar color a la pieza, lo que ha sido habitual en todas las culturas. En el caso de la madera se utilizan técnicas como el estofado.

El estofado consiste en aplicar panes de oro a una figura, después color y finalmente raspar o bruñir para que la policromía resalte

2. LA PINTURA:

Colorante, aglutinante y diluyente, son los tres elementos fundamentales de la materia pictórica..

A-Colorante: Lo que llamamos pigmento es la base de la pintura tiene su origen en colorantes minerales o químicos. Los más habituales para el azul o verde (cobre), rojos (hematites de hierro), etc.

B- Aglutinante: Es el elemento que debe añadirse al colorante para que se pueda aplicar, además cohesiona al colorante y lo protege. Entre otros se han utilizado yema de huevo, goma arábica, cola de animal, cal, aceites de linaza o ceras (para encaústica).

Una vez ejecutada la pintura se procede a recubrirla con un elemento protector, para protegerla resaltarla, para ello se han aplicado desde clara de huevo a resinas o ceras.

PROCEDIMIENTOS PICTÓRICOS.-

Fresco: Técnica propia de la pintura mural.(lleva un revoque y un enlucido de cal en la que penetra el color).

Óleo: Utiliza aceite para disolver los colores, dando brillo al lienzo o a la madera sobre la que se aplica (permite retocar y corregir).

Tempera o temple: Es toda aquella pintura que utiliza un diluyente acuoso. Se puede aplicar sobre madera, lienzo o pared. Al contrario que el fresco se seca más lentamente y corre el riesgo de descascarillarse.

Acuarela: Utiliza mucha agua como diluyente, y muy poca cantidad de aglutinante (goma, baba de caracol, glicerina..)

Pastel: Es una pintura seca, se utiliza para la confección de lápices de colores, or ello sus soportes habituales son tela y papel. La propia grasa de la piel funciona como diluyente.

El gouache: Utiliza como aglutinante agua gomosa, lo que da texturas más pastosas y gruesas de mayor contenido expresivo. Su soporte habitual es la tela.

Polímeros o acrílicos: son pinturas plásticas o acrílicas, cuyo aglutinante es cola o resinas sintéticas. Tiene gran densidad, por eso seca con rapidez,.

3. EL GRABADO

La utilización de un molde con la imagen grabada recibe distintos nombres según la técnica y el soporte.:

Xilografía: sobre madera

Litografía: sobre piedra.

Serigrafía: sobre tela, especialmente seda.

Calcografía: sobre plancha de metal, generalmente cobre.

-TEMA 2-

ARTE PREHISTÓRICO.

1. LA PINTURA DEL PALEOLÍTICO.

A.-Escuela Franco-Cantábrica .

Se denomina pintura franco-cantábrica, por su radio de expansión, si bien hay numerosos ejemplos fuera de este ámbito (Ejem. Maltravieso en Cáceres).

Es una pintura que se desarrolla fundamentalmente en los techos y paredes de cuevas, a lo largo del Paleolítico Superior (35.000-8000 a. C).

La técnicas empleadas evolucionarán a lo largo de los diversos periodos. Lo más común es el dibujo en color (rojo ocre y sus variantes), extendido con dedos o rudimentarios pinceles y también el grabado realizado con instrumentos de sílex que utilizan para contornear las figuras.

En la elaboración de colores se empleaban elementos minerales (manganeso, oligisto), aglutinados con grasas y en algún caso sangre, por lo que se conseguía una gran adherencia sobre las porosas rocas de las cuevas, donde una temperatura y humedad casi constante, las han conservado prácticamente inalterables.

En las últimas fases (Magdaleniense), las representaciones son más elaborados y buscan en ocasiones los resaltes de la roca para dar sensación de volumen o degradar los colores para dar la sensación de bulto.

La representación es generalmente de perfil absoluto o relativo, destacando la denominada perspectiva torcida (cuernos y patas vistos de frente y la silueta de perfil).

La composición no existe, cada figura vaga en el espacio, unas contrapuestas a otras, superpuestas y en diferentes posturas, hecho por el que algunos investigadores deducen que no tiene sentido narrativo, sino ritual.

La temática de estas pinturas eran principalmente animales; bisontes, caballos, jabalíes venados y algunas figuras humanas.

La interpretación gira en torno a dos teorías:

-La Mágica, elaborada por H. Breuil, parte de una necesidad anímica del hombre de poseer el espíritu de las presas, para facilitar su captura, sería una especie de invocación a la magia. También el hecho de que muchas figuras aparezcan preñadas se interpreta por esta corriente como un sentido de protección para los animales con el fin de estimular su reproducción.

-La sexual, Obra del investigador L. Gourhan. tras catalogar las figuras de muchos yacimientos llega a la conclusión de que los animales poseen una simbología, que identifica al caballo con lo masculino y al bisonte con lo femenino

Los yacimientos más importante son Altamira, El Castillo, Tito Bustillo y La Pasiega en España y Niaux, Lascaux y Trois Freres en Francia.

B.-Escuela Levantina

Se localiza fundamentalmente en abrigos rocosos abiertos al exterior a lo largo de la costa mediterránea española.

Para algunos tiene una datación Mesolítico (8000 a. C), aunque la hipótesis más aceptada retraen su fecha a fines de ese periodo y principios del Neolítico entre el 6000 y el 1500 a. C.

La temática abandona el sentido mágico-ritual y se concentra en narraciones que cuentan la vida de la tribu, cacerías, desfiles, ejecuciones, danzas, etc..

La técnica no tiene excesiva continuidad con la franco-cantábrica, pues ahora las pinturas tienden a la monocromía (negro y rojo), olvida la captación realista del Paleolítico y prefiere destacar la expresión y el naturalismo; componen escenas y la perspectiva se sugiere a veces.

La figura animal es mínimamente representada

En las escenas de estas pinturas es posible a veces distinguir personajes de distinto xeso, jerarquizaciones y usos sociales que anuncian la formación de una sociedad más compleja

2- ESCULTURA.

Durante el Pal. Superior, las pinturas se acompañan de otro tipo de representaciones pequeñas, tallas sobre caliza, marfil, hueso o asta.

Se denomina arte mobiliario y dentro de él distinguimos objetos utilitarios decorados, tales como arpones, bastones de mando, cuchillos o colgantes y obras escultóricas propiamente dichas. Las más notables son unas figuras femeninas en la que resaltan sus atributos sexuales, son las denominadas venus; son pequeñas esculturas de bulto redondo a las que se les atribuye un sentido mágico-propiciatorio con el fin de conseguir la fecundidad de la tribu.

Merecen citarse la venus de Willendorf (Austria), Lausel (Fra), Kostienski (Rusia).

3.- CONCEPTO DE MEGALITISMO.

Las construcciones megalíticas, eran aquellas realizadas con grandes bloques de piedra en una zona que abarca desde Escandinavia al sur de la península ibérica, fundamentalmente en una franja atlántica en la que incluye las islas Británicas. Su procedimiento constructivo obliga a la movilización de numerosos hombres y a la puesta en práctica de algunas técnicas que facilitan el traslado y erección de las moles pétreas.

Las edificaciones casi siempre han sido concebidas con un sentido religioso, como el culto al sol o las relacionadas con la muerte. Abarca desde sencillas formas a complejos arquitectónicos.

a-Menhir: Es una piedra clavada verticalmente en el suelo. Algunos en Carnac (Bretaña francesa) alcanzan los 20 metros.

b-El cromlech, suponía una agrupación de menhires en dos disposiciones, en línea o en círculo. El más célebre es el de Stonehenge en Inglaterra, donde rocas transportadas desde 200 km. de distancia sirvieron para levantar este monumento hacia el 1800 a. C.

c-Dolmen, es un monumento megalítico cubierto a veces por una o varias losas de piedra que servía como recinto funerario, depositándose en el interior un ajuar para los difuntos.

En la P. Ibérica se dan originales formas evolutivas del dolmen, desde sepulcros excavados en la roca con corredor y cámara a grandes corredores que conducían a varias cámaras cubiertas con grandes losas: Menga, Romeral, Lácara, etc. Por otra parte en Mallorca se levantaron originales construcciones de funcionalidad poco clara como fueron las Taulas, talayots y navetas.

-TEMA 3-

ARTE EGIPCIO

ARQUITECTURA, PIRÁMIDES Y TEMPLOS.

Egipto es un imperio agrario y teocrático, donde su elemento unificador es el Faraón, hijo divino de dios, cabeza de la administración, de la religión, la guerra y la justicia. Junto al faraón destacan los sacerdotes, que recaudan impuestos, llevan la contabilidad, el uso de los canales, etc.

Las creencias son un elemento constitutivo de la mentalidad egipcia, marcada siempre por el peso de la tradición. Sólo desde esta perspectiva de religiosidad tienen sentido las dos grandes manifestaciones arquitectónicas de Egipto: templos y pirámides.

A-PIRÁMIDES.-

La primera forma arquitectónica con fines mortuorios es la mastaba, una pirámide truncada, hechas de adobe y piedra, con un interior dividido en varios espacios: un pozo excavado bajo la construcción acabado en una cámara mortuoria, "un serdab" o estancia para depositar el doble del difunto, representado con figuras y al exterior una capilla de ofrendas. Las mastabas solían agruparse en grandes necrópolis donde servían sobre todo de sepulcro primero a los faraones y después a sus funcionarios.

B-La pirámide será la forma típica de enterramiento durante el Imperio Antiguo (2686-2181 a. C). Como material utilizó la piedra trabajada en sillares, colocados en seco. Estos se desplazaban y encajaban utilizando sistemas rudimentarios, como barcazas, trineos o rodillos, ya que la rueda se desconocía en el Imperio Antiguo.

La tipología no es sino una evolución de la mastaba que prolonga sus aristas hasta confluir en un vértice, y así sus estancias son las mismas, aunque con el tiempo, para evitar el saqueo y las profanaciones dispondrán de trampas y falsas cámaras.

Muchos de estos monumentos fueron concebidos con artificios numéricos, como en el caso de la de Keops.

Es a partir de la III Dinastía cuando los reyes deciden sustituir la mastaba por la pirámide, en concreto Zoser, quien levantó una pirámide escalonada en Sâqqara. Durante esta misma dinastía se levantó la Falsa pirámide de Meidum; a estas les seguirán las pirámides de Gizéh, levantadas por los reyes de la IV Dinastía, Keops, Kefren y Mikerinos. La pirámide del primero se eleva a 146 m., la del segundo a 143 acompañándola además una esfinge que representa al propio faraón y la del tercero 65 metros.

En el Imperio Medio (2040-1768 a.C.) tiene su nota más importante en el tiempo funerario de Deir el -Bahari, construido en la base de una montaña, con dos terrazas superpuestas apeadas sobre pilares, y con un remate piramidal. A continuación hacia la montaña, se encontraba un patio porticado, y excavadas en la roca una sala hipóstila y las estancias mortuorias del faraón Mentuhotep.

Durante el Imperio Nuevo (1552-1069) a. C.) el tipo funerario más extendido será el speo o hipogeo, construcción excavada en una montaña con una disposición que trasponía la estructura de las pirámides. El ejemplo más espectacular se halla también en Deir el-Bahari y se trata del hipogeo de la reina Hatshepsut, precedido con un templo funerario. Más adelante en la XIX dinastía Ramsés II levanta uno en Abu-Simbel, al que se accede por un gran muro en talud, a modo de pilono, en cuyo centro se halla la puerta flanqueado por colosales estatuas que dan paso a una sala hipóstila, un pasillo y por último un templo con la estatua del faraón.

B-TEMPLOS.-

El templo religiosos por excelencia no tiene ya una función funeraria sino simplemente devocional, es decir albergar la figura de un dios y servir de receptáculo a ritos en su honor. La religión politeísta egipcia, con su numeroso panteón (Amon, Isis, Osiris, Thot, Anubis, Apis...), extendió sus creencias por doquier, imponiendo la construcción de templos para sus cultos.

Tipológicamente, el templo egipcio adoptará una planta que va a ser canónica de la XVIII a la XX dinastías. El edificio propiamente antecedido por la avenida de las esfinges, que se apostan en los laterales, enmarcando el paso de las procesiones. Esta termina en un obelisco, monolito apuntado acabado en pirámide y en el que se hallan grabados textos alusivos a la advocación del templo. El edificio sigue en sí la planta rectangular, se accede a través de una puerta colocada entre dos pilonos; aunque el número de salas variaba, contaba al menos con tres espacios muy diferenciados: sala hipóetra (patio), sala hipóstila y cella o santuario.

Junto a los materiales y elementos arquitrabados típicos del arte egipcio, hay que señalar aquí la amplia utilización de la columna, cuyos capiteles reciben decoraciones inspiradas en el entorno (lotiformes, papiriformes, campaniformes, hathóricos..)

Los templos trataban de influir psicológicamente en el fiel, rodeado de espacios con alturas de hasta 20 m. ampliamente iluminados al principio y sumidos casi en la oscuridad a medida que nos adentramos en el templo.

Durante la XVIII dinastía con Amenofis III se inicia la construcción del templo de Luxor y durante la XIX y XX le engrandece aquel y se levanta el de Karnak.

ESCULTURA Y PINTURA.-

A-ESCULTURA; Características generales:

Uso de la piedra como material con el que escupían piezas exentas, de bulto redondo o para ser adheridas a muros, consiguiéndose una obligatoria contemplación frontal. Sus producciones se convirtieron pronto en un arte estereotipado y lleno de convencionalismos tales como la ley de la simetría y la ley de la frontalidad.

-El estudio anatómico no pormenoriza detalles, los paños son escasos de pliegues y dan sensación de rigidez en las figuras masculinas, mientras en las femeninas se pegan al cuerpo.

Ejem: Esculturas de Keftón, la triada de Mikerinos o el caso de Rohotep y su esposa Nofret (las últimas pintadas le confieren cierto grado de naturalismo).

-Los rostros son inexpresivos, con la vista perdida en el infinito, por encima del espectador, brazos pegados al cuerpo sugiriendo un estatismo exagerado, inspirando eternidad e idealismo

-Policromía, sobre todo cuando se emplea la madera.

-No existe perspectiva.

-La escultura privada empleó como material, tanto la piedra como la madera, la caliza.

Ejem: El escriba sentado o el alcalde del pueblo (más humanizados en sus gestos, quizá porque no se trata de personajes de la realeza, sino humanos reconocibles, más realistas por su detallado estudio psicológico, dinámicas..etc.

B-PINTURA, Características generales.-

-Utilizada en frescos y murales, escultura policromada, miniaturas, cerámica pintada, losas de cerámica esmaltadas, papiros..etc.

-El dibujo predomina sobre el color y los colores son planos.

-Trazos muy seguros.

-Temas cotidianos y de ultratumba.

-Convencionalismos en la composición y frontalidad

-No se conoce la perspectiva

-Los diferentes tamaños obedecen a un deseo de lograr la profundidad o vienen regidos por la jerarquía social de los retratados, por lo que se dice que en este arte no existe el espacio ni la profundidad.

-El trazado del dibujo se cubre con pintura negra. La superficie se recubre con una capa de estuco (enlucido de yeso): Técnica mixta.

Obras:-

Aunque existen bajorrelieves exentos como la paleta de Narmer de la I dinastía situados en templos o tumbas, gran parte de ellos junto con la pintura supusieron la decoración más abundante.

El relieve egipcio posee poco bulto, de ahí su denominación de bajorrelieve y generalmente se encontraba policromado, de tal modo que casi parecen pinturas cuyas figuras sobresalen del fondo como los relieves de la Mastaba de Ti en Sâqqara.

Pintura y relieve poseen una rica iconografía que se desarrolla a partir de una doble temática: imágenes de la vida de ultratumba y escenas de la vida real. Debido a su ubicación en las tumbas, se quería dar una muestra de cómo era la vida del difunto en la tierra y cómo será en el más allá. De las primeras quedan representaciones de sirvientes realizando los más variados trabajos, entre los que destacan tareas agrícolas. Una muestra puede verse en la tumba de Ramsés I o la capilla de Menna.

-TEMA 4-

ARTE GRIEGO

1.-LA ARQUITECTURA. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y DECORATIVOS. LOS ÓRDENES, EL TEMPLO.

La historia de la arquitectura es ante todo la historia de las concepciones espaciales. El juicio arquitectónico es fundamentalmente un juicio acerca del espacio interno de los edificios...dicho esto si consideramos a la arquitectura griega como una concepción interior del espacio, esta tendría un papel secundario en la Historia, sobre todo porque el templo griego está hecho para ser visto desde fuera.

A pesar de ello la arquitectura griega afrece creaciones formidables, sin olvidar la influencia que los órdenes que crearon ejercerá posteriormente. Aunque en el periodo geométrico existen las primeras edificaciones religiosas de madera y adobe, es a partir del s. VII cuando se generaliza la construcción del edificio más representativo "el templo".

A- CARACTERÍSTICAS GENERALES:

-El templo griego se define por su armonía constructiva, donde el número, la proporción y equilibrio son los ideales que se intentan alcanzar.

-Para armonizarlos elementos surgen los tres órdenes clásicos (jónico, dórico y corintio). Estos son soluciones armónicas que marcan el módulo de proporcionalidad y la evolución de la arquitectura.

-Una obsesión de la arquitectura griega es la perfección técnica de sus obras, manifestada en el perfecto acabado de sus muros, ajustados sin argamasa.

La construcción tiene en cuenta además una serie de efectos ópticos, con el fin de alcanzar un encuadramiento de la obra en su conjunto igualmente perfecto (se arquean ligeramente hacia abajo tanto los arquitrabes como el estilóbato, ya que el ojo humano tiende a combar ligeramente las líneas horizontales hacia arriba).

-Los primeros templos eran de ladrillo, madera o adobe, más tarde se generalizó el mármol blanco.

-La concepción del templo gira en torno a la figura del sacerdote, que era el único que penetraba en su interior.

-CARACTERÍSTICAS FORMALES:

Destacan los siguientes aspectos formales=

.Planta rectangular y uniforme poco evolucionada en el tiempo. Excepcionalmente aparece una planta circular, como el templo de Apolo en Delfos en dibujo circular (monoptero).

.El templo se localiza en un lugar aislado (Temenos), al que se accede por unas puertas monumentales (Propileos)

.El interior se divide en tres salas

Pronaos: Primera estancia.

Naos: Sala principal donde se venera la divinidad.

Opistodomos: Estancia trasera hace las veces de portico o depósito.

-TIPOS DE PLANTAS:

In Antis: Presenta dos columnas en la fachada principal flanqueada por muros laterales.

Próstilo: Sólo presenta columnas en la fachada principal, y los muros laterales no se prolongan.

Anfipróstilo: Con columnas en los dos frentes.

Períptero: Cuando la columnata rodea todo el templo.

Díptero: Cuando la columnata rodea todo el templo en doble fila de columnas.

Por otro lado, según el número de columnas que contenga la fachada del edificio podremos hablar de templos Dístilos (2);

Exástilos (6), Octástilos (8)

Ejem: el Partenón el períptero octástilo.

-LOS ORDENES:

DORICO: Surge hacia el s. VII a. C. en los primeros modelos arquitectónicos de madera, aunque como orden completo lo hará hacia el 600 a. C. en templos como el de Hera en Olimpia y Artemís en Corfú. Los principales elementos serían -Fig 1, B y Fig 2, A-

JONICO: Hacia mediados del s. VI a.C hace su aparición en el territorio de Jonia, de ahí su denominación. Nace como una construcción en piedra y contiene valores simbólicos vinculados a tradiciones orientales, al concebir el templo como el bosque da la divinidad, de ahí su acumulación de columnas y capiteles característicos de volutas que parecen ser las plantas que florecen en dicho bosque al contacto con Dios.

Resulta más esbelto que el dórico y adquiere dimensiones más notables. Sus elementos son -Fig 2,B-

CORINTIO: Aparece ya en la primera mitad del s. IV a. C.. Sus diferencias respecto al orden jónico se concentran en el capitel, formado por hojas de acanto dispuestas en dos o más filas.

2.-ESULTURA.

EVOLUCIÓN DE LA ESCULTURA GRIEGA A TRAVÉS DE SUS ETAPAS. ARCAICA, CLÁSICA Y HELENÍSTICA.

La escultura alcanza una importancia extraordinaria dentro del arte griego, tanto por las novedades, como por servir de referencia universal a toda la estatuaria posterior.

La búsqueda de la armonía, la proporción e idealización, sirven para cuñar el término de belleza racionalizada.

A- ORÍGENES: Su origen es difuso, con pocos restos conservados de pequeñas estatuillas de madera -Xoanas-, precedentes de las Korai (Kurós= figuras masculinas, Korés= muchachas femeninas vestidas con indumentaria griega.).

Aparecen en el 600 a.C. y les define :

.La rigidez

.atletas triunfadores desnudos

- .larga cabellera radial con rizos en la fente
- .Sonrisa arcaica y brazos pegados al cuerpo
- .Ley de la frontalidad, simetría y aspecto de bloque
- . Las Korai van vestidas.posen largas trenzas y la enigmática sonrisa.

Ejemplos: Moscóforo y la Dama de Auxerre.

B-PERODO SEVERO: En la primera mitad del s. V a. C. , se asiste a una etapa de transición en la que la escultura se va liberando progresivamente de la rigidez y el estatismo del periodo arcaico:

- .Lucha por la conquista del cuerpo humano y la expresión del rostro (movimiento natural)
- .Representación de un estado melancólico, antesala del clasicismo
- .Los personajes tienden a manifestar u expresión a base de gestos.

Ejemplos: Auiuriga de Delfos, Poseidón, Trono Ludovisi.

C-PERODO CLASICO: A mediados del s. V a. C. .Causas del Cambio =

- .Nueva inquietud surgida a partir de las Guerras con los Persas.
- .Caída de los convencionalismos arcaicos

Estudio de la anatomía y movimiento real de la musculatura

- .La belleza es imperativa representación de lo divino. Canon basado en la medida y la proporción (influencia de los pitagóricos: el mundo se halla en los números)

MIRON: Broncista, estudia el movimiento sin violencia, fugazmente, su obra más conocida es el Discóbolo, una representación arquetípica del movimiento acumulado, pero rostro inexpresivo e imagen regia por la ley de la frontalidad.

FIDIAS: Mayor idealización, equilibrio físico y moral, majestuosidad en los dioses. Domina la técnica de pliegues y paños mojados gracias a los cuales acentúa el juego de luces y sombras, dinamiza las figuras y acentúa la sutilidad de las figuras, gracias a la sensualidad que de ellos se desprende.. El autor de las esculturas de la Atenea Promacos, Atenea Partenos, el Zeus de Olimpia y del Partenon, obra de gran unidad de estilo y elevación espiritual.

El trabajo de Fidiás está íntimamente ligado a Pericles y aparte de su obra Ateneas, dirige la decoración del Partenón, de cuyo taller salen las decoraciones de los frontones y metopas y frisos

POLICLETO: Teórico del número y la proporción, expresado en el "Kanon" (el cuerpo siete veces mayor que la cabeza. Su actividad se centró en la ciudad de Argos. Como ejemplarización de sus postulados, realiza el Doríforo, modelo de muchos artistas contemporáneos. Se cree que esta figura de lancero representa a Aquiles en sentido abstracto de belleza, perfecto equilibrio (físico y Psicológico) y estudio anatómico

D.-EL CLASICISMO TARDIO: Surge una tendencia a la boarquización de las formas, a la estilización de los cánones y acentuación del movimiento, y sobre todo, la pérdida de la férrea ortodoxia al absoluto equilibrio, armonía y proporción.

Florece la escultura privada y decae la religiosa

- .Proliferan los grupos escultóricos

- .Abunda lo costumbrista y ordinario, más realismo y sentimiento.

PRAXITELES: Conocido por las obras de Hermes con Dionysos niño o la Afrodita de Cnido.

La primera es el exponente con su característica curvatura del sentido de las obras de Praxíteles que acentúan la sensación de movimiento, al tiempo que se advierte una tendencia al naturalismo creciente, aunque la expresión mantiene cierta lejanía.

La Afrodita de Cnido transmite sensaciones de sensualidad aunque impone un ritmo suave y delicado a la composición.

SCOPAS: Revela interioridades del alma, amor, pasión, desesperación, tragedia, patetismo.Et. Fue el decorador del Mausoleo de Halicarnaso y la Ménade o bacante arrebatada por la ebriedad. El propio tema contribuye a romper el concepto de armonía, con su complejidad compositiva en la que el movimiento se manifiesta con gran viveza, es decir exalta el sentimiento y abandona el idealismo clásico.

LISIPO: Perfeccionó el canon (alargamiento de los miembros, reducción de la cabeza). El apoxiomenos es su obra más reputada, el nombre coincide con la acción de un atleta, rompe los criterios clásicos, multiplica los puntos de vista y su anatomía aparece detallada de un modo muy naturalista.

E-HELENISMO: Abarca un periodo de tres siglos (323-31 a. C) es de cir desde la muerte de Alejandro Magno hasta la conquista de Egipto por los romanos. Abarca un amplio territorio fruto de las conquistas de A. Magno y su impacto en el tiempo será tal que incluso durante la dominación romana seguirán realizándose obras de este estilo.

- .La tendencia más característica es la grandilocuencia y el monumentalismo, lo intascendente, lo cotidiano e incluso lo negativo.

- .Evolución de lo ideal a lo real, consecuencia del descreimiento religioso.

- .Naturalismo placentero, desenfreno de los placeres de la vida.

- .Alegorías, proliferación de sátiros, faunos y escenas orgiásticas.

- .No existen limitaciones, se representa lo feo, lo cruel, lo grotesco y lo irónico

- .Desarrollo del retrato en vida.

- .Aparece el relieve pictórico, fondos con perspectiva.

ESCUELA DE ATENAS:Niño de la espina, venus de Milo y torso Belvedere. (Arte tradicional y clasicismo.

ESCUELA DE RODAS: Coloso de Rodas, Victoria de Samotracia, Laoconte, (Movimiento, influencia de Lisipo)

ESCUELA DE PERGAMO: Altar de Zeus.(esfuerzo corporal

ESCUELA DE ALEJANDRIA: Figuras grotescas, enanos contrahechos, pícaros, tanagras, etc (Influencia de Egipto y Praxíteles).

TEMA 5

ARTE ROMANO

1.-LA ARQUITECTURA Y SU FUNCIONALIDAD.-

Tienen puntos en común con el arte griego del que proceden algunos elementos, es incuestionable su personalidad y la trascendencia de sus aportaciones.

Se pueden resumir algunas de ellas: un objetivo siempre presente de ordenación y planificación; una tendencia al colosalismo que exalte el poder de Roma; el predominio de la regularidad y la simetría (sistema axial) en su concepción urbana y arquitectónica; un sentido eminentemente útil o utilitario de la obra construida, lo que deriva finalmente en un arte funcional y de grandes avances técnicos, como por ejemplo, la utilización del “opus caementicium”, en realidad un tipo de aparejo formado por cantos rodados mezclados con un mortero o argamasa, también típicamente romano, de una extraordinaria dureza y resistencia. En este mismo contexto sorprende también el desparpajo con el que se construyen arcos, bóvedas y cúpulas. Con ello se consigue una determinada concepción del espacio interior, siempre muy rica, pero que varía según los edificios y su funcionalidad.

Este mismo carácter funcional explica la enorme variedad de construcciones realizadas por los romanos, en las que siempre demostraron su originalidad, su pragmatismo y la perfección de su obra. Así las propias concepciones urbanísticas, los foros, los templos, las basílicas, construcciones de diversión pública (teatros, anfiteatros, termas, circos, etc), Monumentos conmemorativos (columnas, arcos de triunfo), o incluso la propia casa romana, también característica

EDIFICIOS DE DIVERSION:

1-ANFITEATROS: Son normalmente edificios de planta oval, (consecuencia de unir dos teatros por la escena), y que servían como centro de lucha entre fieras o entre hombres y fieras. El más conocido es el Coliseo de Roma

-Planta elíptica

-Gradas sobre corredores concéntricos

-En la arena, naumaquia o corredores

-Importancia del arco como elemento estético.

2-TEATROS : En cuanto a los teatros se trata básicamente de una adaptación de los griegos, con algunas diferencias.

Las gradas y la “orchestra” son semicirculares (cavea), no ultrasemicirculares como las griegas, a ellos se pueden añadir los accesos laterales con túneles abovedados, disponiéndose también unas vallas para separar a las distintas clases sociales.

Otra diferencia con el teatro griego, es que el fondo del proscenium se sustituyen con frecuencia por columnatas.

Ejem: El más antiguo conservado es el de Pompeya (s. II a.C.), los más famosos el de Pompeyo en Roma y el de Mérida.

3-LOS CIRCOS: También son conocidos como hipódromos, pues están dedicadas a las carreras de cuádrigas y de caballos. Tenían forma elíptica con un eje central (spina), para alimitar los canales de carrera. al final se hallaba la meta marcada por una piedra redondeada.

En Roma llegaron a construirse tres, el más importante el Circo Máximo. Otro el del Vaticano, del que sólo queda un obelisco que adornaba la spina.

Las carreras eran eventos que se celebraban con frecuencia y a ellas acudía la muchedumbre para apostar o presenciar otros espectáculos complementarios.

Poseía una forma alargada con un extremo plano y otro semicircular.

Ejem: Circo Máximo de Roma y circo de Mérida.

EDIFICIOS Y ELEMENTOS CONMEMORATIVOS:

1-COLUMNA: Sirve como elemento de propaganda y recuerdo de campañas militares. Posee un basamento sobre el que se alza la columna, a veces con relieves narrativos de las victorias.

Ejem: Columna de Trajano y columna rostral.

2-ARCOS CONMEMORATIVOS: Tienen también carácter propagandístico. Los primeros son de madera, después se construyen en piedra y poseen de una a tres puertas. Muchos se decoraban con escenas que recordaban el evento que se conmemoraba como la toma de Jerusalén en el arco de Tito. el de Constantino o el de Septimio Severo.

OBRAS DE INGENIERIA:

Fueron obras donde los romanos demostraron toda su capacidad práctica, por la solución diferente en cada caso de los problemas técnicos planteados en cada obra, por la originalidad de los recursos, por la utilización de arcos y otros elementos de vanguardia, y por la perfección de sus materiales (en especial el opus caementicium). Destacan entre ellas:

1-TERMAS: Baños públicos que gozaron de gran popularidad. Su origen se halla en la adaptación de los gimnasios y palestras griegas a un nuevo sistema de calefacción inventado en Campania, el “Hypocaustum”, consistente en un doble suelo por el que discurría aire caliente, procedente de un horno.

Los baños clásicos constaban de tres estancias características, caldarium, con piscinas de agua caliente, frigidarium, con piscinas de agua fría, y el tepidarium, estancia de relax. A ellas habría que añadir el apodyterium o vestuario. El ritual característico consistía en bañarse largo rato en el agua caliente después de pasar por el tepidarium, nadar en agua fría. Las termas tenían también importancia social, ya que era un habitual centro de reunión y de tertulias, sobre todo en aquellas más grandes donde podía haber todo tipo de instalaciones.

Ejemp: termas de Caracalla y de Trajano en Roma.

2-BASILICAS: Es originariamente un edificio con función múltiple -bolsa de comercio, sala de reuniones, de administración, de tribunales...etc.-. Constan de una sala rectangular dividida en tres naves por filas de columnas, siendo la central más alta que las laterales. Este esquema aprovecharían las primeras construcciones cristianas cuando se legalice a principios del s. IV d. C.

Ejem: Majencio en Roma.

3-PUENTES.: Como parte importante de su red de comunicaciones se contruyen para cruzar los ríos más importantes. Es característica su adaptación al terreno, el empleo del arco y el uso de Tajamares. De su importancia en la antigua Roma da idea la incorporación al título de los emperadores de "Pontifex Maximus".

Ejem: Alcántara. Mérida.

4-ACUEDUCTOS:

Su finalidad es la de llevar agua a las ciudades. Utilizan las fórmulas de sillares colocados a hueso, o el aparejo irregular encementado. Para salvar los valles se servían de arcos que han dado lugar a magníficas obras, como el acueducto de Segovia y el de Los Milagros de Mérida.

EDIFICIOS RELIGIOSOS:

1-TEMPLOS: Con ligeras variaciones se adapta al modelo griego. Los más comunes poseen forma rectangular. levantados sobre podio con escaleras frontales, uso de la columna de orden corintio o compuesto, frontón, etc.

Ejemp. La Maison Carrée de Nimes el de la Fortuna Viril de Roma y el de Diana en Mérida.

Existen excepciones de planta circular como el de la Vesta o el Panteón de Roma. El segundo si cabe más heterodoxo, al tratarse de un híbrido de espectacular tamaño, con una cúpula interior de 43,5 m. de diámetro, decorada al interior con casetone. El anillo mural se sirve de una estructura interior de arcos de descarga. Fue construido en el s. II por el emperador M. Agripa.

EDIFICIOS FUNERARIOS:

1- Los romanos adoptaron todas las fórmulas de enterramiento de los pueblos conquistados, sobre la base del ritual de inhumación y el de incineración. Las fórmulas más comunes iban desde el simple uso de una fosa a lujosos edificios.

Para la historia del arte han quedado magníficos sarcófagos decorados, pirámides como la de Cayo Cestio en Roma o ,mausoleos tírriformes como la de los Escipiones.

Los grandes emperadores se enterraron en grandes mausoleos circulares de los cuales los más reputados son el Mausoleo de Augusto y el de Adriano en Roma.

2- LA ESCULTURA. EL RETRATO Y EL RELIEVE.-

1-EL RETRATO: Está avinculado a dos tradiciones, la griega y la etrusca.

La griega es consecuencia de la moda de saquear obras griegas y llevarse a Roma como contratados escultores helenos o esclavos.

La tradición etrusca conlleva el mayor realismo que será característico del retrato romano. Así mismo la importancia etrusca del tema fúnebre, dará pie al retrato funerario, muy habitual en Roma.

En resumen, el objeto o tema escultórico, sigue siendo el hombre, pero no idealizado, sino realista.

Los aspectos más peculiares y distintivos de la escultura romana, son las cualidades naturalistas, plenamente reales de sus retratos, y la técnica, muy desarrollada de sus relieves.

El retrato entronca con la costumbre etrusca de conservar mascarillas efectuadas a los difuntos, hechas en yeso o cera.

La representación suele ser de busto y hay que destacar aparte del realismo su profundidad psicológica de los retratados. Al principio este arte estará reservado a patricios, pero con el tiempo se extenderá también a los plebeyos.

-En la época imperial, el retrato de emperadores y personajes vinculados a la corte sirve como elemento propagandístico.

El uso del busto no impidió el retrato de figuras de pie, sentadas, ecuestres, etc lo mismo sobre bronce que mármol.

2-EL RELIEVE: Se vincula fundamentalmente al marco de los edificios conmemorativos y tiene habitualmente sentido narrativo. Por ello aparecen ornamentados los arcos de triunfo y las columnas, y siempre rememorando hazañas de sus promotores con ese sentido de narración. No obstante, no es el único ámbito en el que se localizan, porque también adornan otros tipos de edificios, véase el caso del "Ara Pacis", que cuenta con un friso de magníficos relieves, también realizados en sentido narrativo.

En el relieve romano, destaca principalmente el nivel técnico alcanzado por sus artífices. Sorprende por su detallismo y precisión en el modelado, su perfecto realismo y su capacidad perspectiva aprovechando el diferente bulto redondo de las figuras. Sobresale también el ritmo compositivo, logrado a base de variar hasta el infinito las diversas actitudes de los personajes y otorgarle a la narración una movilidad y una riqueza gestual que la hace muy dinámica.

ARTE PALEOCRISTIANO Y BIZANTINO

1.- CONCEPTO DE ARTE PALEOCRISTIANO .-

En el imperio romano politeísta, el cristianismo produjo un cambio fundamental en las estructuras socioeconómicas. Algunos patricios se suman al cristianismo ante la falta de credibilidad de sus dioses y la falta de valores espirituales de su religión, pero en mayor número se acogen a la nueva religión esclavos y pobres, que ven como al cristianismo como una liberación. Esta liberación se esclavos si se hacía real provocaría una crisis económica, quizá una de las causas por las cuales fueron perseguidos los cristianos, junto con otras como la adoración de un Dios invisible negándose a rendir culto al emperador.

Durante los cuatro primeros siglos, el cristianismo tuvo que hacer frente a numerosas herejías: arrianismo, nestorianismo, etc. Para ello se celebraron numerosos concilios que determinaron la verdadera doctrina.

El arte de los primitivos cristianos -Paleocristiano-, se mantiene en la clandestinidad hasta el 313, fecha en la que el emperador Constantino promulga el edicto de Milán por el que el cristianismo queda reconocido oficialmente y pasa a ser religión del estado. Tiene su continuidad en el imperio bizantino.

2.- LA ARQUITECTURA .

La importancia fundamental de la arquitectura paleocristiana que abarca desde el s. I hasta el s. V inclusive se comprende porque en ella se desarrollan los tipos de edificios que van a prevalecer durante toda la Edad Media. Dentro de la arquitectura hay una división fundamental.

A-Antes del edicto de Milán:

Hasta los tiempos del emperador Constantino, el arte se mantiene en la clandestinidad y de aquí su escaso desarrollo, sobre todo en arquitectura.

TITULI= Eran viviendas de los fieles acomodados en las que se reservaban espacios para reuniones y celebraciones cristianas. Ejem. San Martín de los Montes en Roma.

CATACUMBAS= Cuando empiezan las persecuciones por motivos económicos y de culto. Los cristianos se asocian para realizar enterramientos y compran unas canteras abandonadas en las afueras de la ciudad. En estas canteras era donde enterraban a sus muertos y donde celebraban sus ritos.

Una catacumba se compone de "loculi", que son galerías estrechas con sus paredes llenas de nichos para los enterramientos; de "cubiculae", que son cruces de galerías donde solía enterrarse a los mártires; "sarcófago", en su interior descansan los restos de los mártires y sobre su tapa o ara se realizaban los sacrificios. Ejem. Catacumbas de San Calixto en Roma.

B. ARQUITECTURA DESPUES DEL EDICTO DE MILAN.

Tras el 313 con el reconocimiento oficial de la religión cristiana las catacumbas se convirtieron en lugares de peregrinación y los cementerios se realizan ahora en la superficie.

La arquitectura paleocristiana sufre un gran cambio, al patrocinarla el estado, se sufragaban muchas obras y se regalaban edificios paganos.

El edificio fundamental de la arquitectura cristiana es la

BASILICA: Se destina a reuniones dominicales y es donde residen los obispos y sacerdotes.

Su origen parece hallarse en la transposición de la basílica civil greco-romana

Elementos:

Planta: Longitudinal o de salón y cruz latina.

Cubierta: Adintelada, el tejado se dispone a dos aguas en la nave mayor y en vertiente sencilla en los laterales.

Soporte: Columnas que dan estructura longitudinal a la basílica y la divide en tres naves. Las columnas sostienen entablamentos o arcos.

Decoración: Se usan materiales lujosos, mármoles o mosaicos.

Planta y estructura:

Eje longitudinal: Se obtiene la sensación de movimiento hacia el altar

Planta: generalmente decidida en tres naves, la central más alta y más ancha y dos laterales. Separadas las naves por columnas.

Matronium: Es un piso en la parte superior donde se colocan las mujeres bautizadas. Allí se abren ventanas para la iluminación.

Transepto: Es un ensanchamiento de la basílica. Los fieles querían estar más cerca del presbiterio y la basílica se ensancha. Esto dará lugar a cruceros basilicales de planta de cruz latina.

Nartex: Es un atrio fuera donde los catecúmenos se preparaban para el bautizo.

El presbiterio: Es la parte más importante de la basílica, pues en ella se colocaban los presbíteros presididos por el obispo

Ejemplos: San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, San Pablo, todas en Roma.

Otros edificios importantes de la arquitectura paleocristiana son los baptisterios, mausoleos o tumbas, martirios y cenobios.

2.ARQUITECTURA Y EL MOSAICO EN BIZANCIO.

La secuencia del arte bizantino es muy amplia. Su inicio y cronología varía según entendamos que coincide con la fundación de Constantinopla en el año 330, con la división del imperio por Teodosio en el 395, con el momento de esplendor que personifica con su reinado Justiniano en el s. VI, o finalmente con la verdadera ruptura con la antigüedad clásica que para otros autores significa la crisis iconoclasta en el s. VIII. Su final si parece coincidir para todos con la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos en el año 1453. En tan largo espacio de tiempo se suceden las dinastías y varían las manifestaciones artísticas, destacando en primer término las obras que coinciden con el reinado de Justiniano, pero después se suceden otras épocas cuando el arte bizantino se extiende por otros ámbitos; es lo que ocurre en Ravena, Venecia o incluso Rusia.

CARACTERÍSTICAS DE LA ARQUITECTURA.

Es una de las obras más importantes de la Historia de la arquitectura y del arte.

Estudio científico de la construcción, como en Roma. Utilización de bóvedas y cúpulas sobre pechinas. El peso de la cúpula, aparte de robustecerla un tambor, es contrarrestado por cúpulas de cuarto de esfera, que descansan a su vez en otras más pequeñas y estas por estribos. El resultado al exterior son unos volúmenes escalonados que a modo de cascada se precipitan desde la cúpula mayor a las menores.

El gran modelo de iglesia es Santa Sofía de Constantinopla. Mandada hacer por Justiniano y levantada por los arquitectos Artemio de Tralles e Isidoro de Mileto.

Utiliza como materiales ladrillos, mármol y planchas de cobre para el tejado.

La obra recoge la tradición constructiva y los avances técnicos, sintetizando la planta basilical de tres naves de tradición occidental y la planta centralizadora de tradición oriental.

Intenta mostrar la TEOFANÍA o grandiosidad de Dios.

Cuando toman la ciudad los turcos en el siglo XV se convierte en la gran mezquita.

En Constantinopla y alrededores se conservan otros edificios grandiosos como las iglesias de Sergio y Baco, que sirvieron de modelo a San Vital en Ravena o Santa Irene.

CARACTERÍSTICAS DEL MOSAICO.

En el arte Paleocristiano ya se utilizaba el mosaico para cubrir suelos paredes y absides. Ello servía para enriquecer la decoración de las basílicas y otros edificios.

Se representan escenas de la representación de Cristo y la Virgen en los ábsides, mientras que en las columnas van escenas del Antiguo y Nuevo Testamento y en la nave, frisos con santos, mártires, vírgenes...etc..

El Bizancio, el mosaico avanza hacia el naturalismo aumentando el repertorio de temas (paisajes y arquitecturas).

Las composiciones suelen ser frontales, con figuras aisladas, aunque suelen alinear en un plano corrido.

En la representación se repiten los esquemas icónicos de rigidez y hieratismo, reiterados monótonamente entre elementos paisajísticos o decorativos intercalados.

Se individualizan los rostros, acentuando su expresión muchas veces por el dolor y el patetismo, con escenas de la pasión de Cristo.

No se halla alejado del simbolismo propagandista, porque su riqueza es símbolo propagandístico porque su riqueza es asimismo signo del poder imperial, y resulta un componente más del CESAROPAPISMO bizantino.

Una de las obras cumbres del mosaico bizantino se halla en la iglesia de San Vital en Ravena. En concreto dos programas, uno en frente de otro.

A la derecha (mirando al altar) el retrato de Teodora, la Emperatriz y a la izquierda el del Emperador Justiniano. En ambos se trata de recalcar el poder civil y religiosos de ambos, lo que justifica su localización en el ábside.

Junto a Justiniano figura el obispo de Ravena, portando ofrendas. Ambos y los demás están idealizados. Contribuye a ello además una serie de convencionalismos característicos= isocefalia, pies en V, "horror vacui"; movimientos reiterativos, hieratismo y rostros indefinidos en el séquito, colores planos.

En última instancia el autor trata de desmaterializar las imágenes en un intento de representar lo sagrado.

-TEMA 7-

ARTE HISPANO-MUSULMAN

1- LA ARQUITECTURA.

Tras la muerte de Mahoma, se produce un proceso de expansión política y religiosa de la nueva civilización islámica más allá de sus fronteras naturales, circunscritas a la península arábiga. Su rápida conquista de parte del Imperio Bizantino, del norte de África y de la Península Ibérica, ponen en contacto al mundo musulmán con las tradiciones culturales del mundo occidental, que en todas estas zonas tiene como referencia común la tradición clásica. Además considerando la capacidad de adaptación del Islam a la idiosincrasia de los nuevos territorios que conquista y asimismo, su capacidad de síntesis, no debe extrañar el desarrollo de una nueva expresión artística, que en la parte occidental de su imperio da como resultado un

arte ecléctico, en el que se mezclan elementos clásicos, bizantinos, visigodos, griegos, etc., junto a la particular fundamentación religiosa del arte musulmán.

De la influencia que sobre el arte tienen las concepciones religiosas se podrían destacar las siguientes:

.Iconoclasta: el arte musulmán no concibe la representación de la imagen de Dios ni otras representaciones complementarias.

.Estilización: tendencia a la estilización de sus manifestaciones plásticas, es decir, la negación del naturalismo que caracteriza el arte occidental.

.Mutabilidad: el arte debe ser capaz de reflejar esa condición efímera y cambiante de la Naturaleza, porque de esta forma está demostrado que el único inalterable es Dios.

A-Recursos ornamentales.-En ocasiones se utilizan los efectos de luz para conseguir la sensación de desmaterialización de la arquitectura, que contribuye sin duda a potenciar la apariencia de incorporeidad en las construcciones musulmanas, ello lo logran a través de la decoración cerámica o musiva, celosías, etc.

Otro medio es reiterar y repetir los elementos decorativos, que se multiplican hasta el infinito. La repetición unida a la densidad ornamental contribuyen a crear ese efecto de movilidad y agitación.

Otro recurso que contribuye a la inmaterialidad son sus materiales pobres, como el yeso, el estuco, el ladrillo, polvo de mármol...

Los elementos básicos de su decoración son tres: la caligrafía (inscripciones con valor iconográfico. La escritura más popular de denomina cúfica), los motivos vegetales (denominada en el arte andalusí como ataurique, recoge motivos decorativos de tradición clásica) y los motivos geométricos (coincide con la estética islámica porque resulta idónea para reflejar la perfección, la repartición y la multiplicidad de formas, elementos propios de la naturaleza de Dios).

B.-LA MEZQUITA- forma y función.

De lo dicho hasta ahora se infiere que el marco habitual de la representación artística en el Islam es la arquitectura, y lo es en base a la importancia que lógicamente tiene su edificio religioso: la mezquita (masyid: lugar para arrodillarse). No se trata de un templo al uso de las demás religiones, entre otras cosas porque el arte musulmán no necesita más que un trozo de tierra para orar y una referencia geográfica que le permita orientarse a la Meca. Aún así los musulmanes construirán un lugar de congregación, que tiene que ver con el modelo de la casa de Mahoma en Medina.

Se trata de una casa de planta cuadrada, en uno de cuyos lados se colocaba el profeta de frente a sus seguidores, que oraban colocados en hileras y protegidos por sombreros de palmeras y arcilla. Este sería el origen de las salas de oración de las mezquitas posteriores o haram. El resto del patio quedaba al descubierto, constituyendo el origen del sahn o patio.

Como evocación de la disposición de Mahoma frente a sus discípulos, quedará en las mezquitas el mihrab, un pequeño nicho u hornacina, vacío, mihrab aunque lleno de la esencia espiritual del profeta para los musulmanes.

Otros elementos que completan la tipología son el alminar o minarete, desde el que el almuédano invita a rezar.

El mimbar es un púlpito desde el que el imán preside la oración del viernes.

La maqsura, es un espacio frente al mihrab, reservado al califa.

Esta tipología básica no será la única en la evolución histórica de la mezquita. De hecho pueden distinguirse variantes formales: La que hemos descrito, de planta central y cúpula, etc.

2-ARTE HISPANOMUSULMAN.

En el año 711 las tropas de Tarik penetraban sin mayores problemas en la P. Ibérica, iniciándose entonces un rápido proceso de ocupación. que supone la inmediata islamización de casi todo el territorio. La Hispania romana y visigoda se transforma ahora en Al-Andalus, una provincia más del imperio Omeya. Con posterioridad, los avatares del propio Imperio afectan al nuevo Estado, y así, la destitución omeya por la nueva dinastía abbasí encuentra una primera disidencia al constituirse Al-Andalus en un refugio del único príncipe omeya que logró salvarse, Abderraman I, estableciendo a partir de entonces un emirato independiente, que años más tarde, ya en el siglo X, Abderramán III convierte en un califato independiente. Es éste el momento de apogeo del arte andalusí, que alcanza entonces sus mayores cotas de esplendor y calidad artística. Con posterioridad se suceden otras etapas políticas, cada una con sus obras de interés, caso del Palacio de la Aljafería (Zaragoza) en época de los reinos Taifas, o de las obras sevillanas (Torre del Oro, el alminar de la mezquita "La Giralda"), así hasta llegar al apogeo del reino nazarí de Granada y que culmina con el conjunto palaciego de La Alhambra.

3.ARTE CALIFAL:

1-La Mezquita de Córdoba: Es el edificio más importante del periodo califal construido por los diversos califas desde el s. VIII al S.X.

La primera mezquita la levanta Abderramán (786-788) sobre el solar de la primitiva iglesia visigoda de San Vicente. Consta de haram de planta cuadrada, 11 naves y 12 tramos perpendiculares al muro de la Kibla.

La novedad más importante es el sistema de soportes, columnas en la parte inferior, pilares en la superior, apeados sobre una pieza cruciforme de modillanes de rollo, cinchados por medio de arcos de herradura, sobre los que se superpone un arco de medio punto. Las dovelas de los arcos presentan una diacronía característica de colores rojo y blanco.

Al exterior sólo conserva del original la denominada puerta de San Esteban. Se dispone a modo de fachada tripartita, con frisos y arcos ciegos de herradura en las calles laterales y en el centro la de entrada, con arco de herradura enmarcado por un alfiz.

La primera mezquita se completaba con un alminar que ha quedado embutido dentro del actual campanario de la catedral, construida en el centro de la mezquita tras la reconquista.

La segunda mezquita se completó en tiempos de Abderramán III, que en la primera mitad del s. X, amplía el patio y le añade pórticos.

La tercera mezquita, es la más espectacular, la inicia Al-Hakan II, a partir del 962. Este califa amplía lo anterior y añade cuatro cúpulas gallonadas y un mihrab octogonal de extraordinaria belleza, decorado con mármol y mosaicos.

La cuarta ampliación se aborda durante el gobierno de Almanzor, ampliando el haram hacia el sur.

Otra obra cordobesa digna de mención es el palacio que Abderramán construyó a su favorita; conocido como Medina Azahara, allí se fraguaron bastantes de las soluciones plásticas aplicadas a la Mezquita.

4. ARTE NAZARI:

La última dinastía que queda en suelo español es la nazarí, nacida de la proclamación del sultán Muhammad I en 1232, un pacto con Castilla le permitió subsistir hasta 1492.

2-La Alhambra: Es un conjunto palacial con dos construcciones diferenciadas: por una parte el palacio del Generalife y por otra el perímetro amurallado de La Alhambra.

La Alhambra, sobre una colina roja que le da su nombre, Muhammad I levantó un recinto amurallado al poco de establecer la capital en Granada. La alcazaba o recinto militar completaría ese amurallamiento acorazado con fuertes torres.

Posteriores sultanes la enriquecieron y ampliaron construyendo palacios, jardines, puertas, baños, etc.

a) El Partal: Es el palacio más antiguo, se trata de un pabellón cubierto por una cúpula, una torre anexa y una alberca, se trata de un palacio de recreo.

b) Palacio de Comares: Recibe su nombre de las vidrieras de colores que tenía el salón de la Torre, también se conoce como el de los arrayanes, por los arbustos de esta especie que flanqueaban el estanque del patio central.

Lo comenzó a construir Yusuf I y lo continuó su hijo Muhammad V. Consta de dos patios, uno comunica con zonas de administración y otro con la zona de recreo, abierto a un patio con característicos pórticos apoyados en columnas.

Esas columnas, sobre bases muy estilizadas, realizadas en mármol, y que resultaron de gran delicadeza y de fragilidad extremas, se componen de capiteles de forma cúbica con hojas de acanto, atauriques o mocárabes. Los arcos de medio punto ligeramente apuntados.

c) Salón del trono: En el interior de la Torre de Comares se encuentra el salón del trono o de Embajadores. En él se muestra la decoración palacial en todo su esplendor. zócalos de alicatados y sobre ellos yesería decoradas (lacerías, atauriques, epigrafía..etc.).

Se cubre la sala con una enorme techumbre de madera con apariencia de bóveda decorada con mocárabes montados sobre 7 círculos.

A un lado del palacio de Comares Carlos V se construyó un palacio.

d) Palacio de Los Leones: Hasta hace poco se pensó que este era la residencia privada de los sultanes, pero en realidad tenía la misma función de el de Comares. Su estructura repite el esquema de planta rectangular con una fuente en medio, que da nombre al palacio. Su aspecto más peculiar es que dispone de una estructura cruciforme, con dos templetas en los lados menores, que avanzan hacia el patio, de tal forma que no se distingue fácilmente donde empieza el jardín y cuando acaba la edificación. Otra peculiaridad es que a los lados del patio se abre una galería a base de arquerías sobre columnas de mármol. La decoración es igualmente profusa, con azulejos, yeserías, etc.

e) El baño real: Contiene inscripciones alusivas a Yusuf I, aunque lo más probable es que este sólo los reformara, se divide en distintas dependencias que recuerda a las actuales saunas.

La decoración habitual a base de alizados y en las bóvedas, claraboyas cenitales de forma estrellada como elemento de iluminación.

-No son sólo la mezquita y la Alhambra ejemplos del arte hispano-musulmán, castillos y diversas fortificaciones, puertas, aljibes y palacios dispersos por la geografía española avalan la tradición monumental ecléctica de este arte.

5. ARTE MUDEJAR

Es la expresión del arte musulmán en tierras cristianas. Es un arte con personalidad propia, lejos de viejas interpretaciones que venían a decir que se trataba de un arte en el que a las estructuras occidentales se le añadían ornamentaciones típicamente islámicas, sino que tiene elementos estructurales específicos.

-Utilización de materiales pobres como el ladrillo o el yeso

-Tipologías constructivas habituales en el arte musulmán, como lo demuestra el empleo de arcos de raigambre islámica

-Los juegos lumínicos en la animación de los aparejos externos, buscando la consabida desmaterialización arquitectónica.

-Empleo de elementos cerámicos-Tendencia al "horror vacui"

3-Torre de San Martín de Teruel.

En Aragón tuvo gran impacto el mudejar, hasta el punto de constituir las señas de identidad en esa región. La piedra escasa, dio lugar al empleo masivo del ladrillo, elemento constructivo y ornamental.

Dentro de Aragón destaca Teruel, población donde aparte de la iglesia de Santa María de Mediavilla, actual Catedral, con artesonado, cimborrio, etc. Torres como las del Salvador o San Martín, se construyeron como torres puerta, vinculadas al recinto amurallado de la ciudad. Poseen un basamento de piedra y acceso a través de bóveda de cañón apuntado, continuada en su totalidad en ladrillo.

El esplendor de las torres se encuentra en su decoración exterior, en la que se otorga un papel primordial al elemento cerámicos (platos, baquetones o baldosines), arcos mixtilíneos entrecruzados etc.

- Tema 8 -

1-ARQUITECTURA ROMANICA.-

La arquitectura románica es ante todo una arquitectura religiosa, que como tal está definida por dos principios básicos que van a determinar su estilo: la monumentalidad y la perdurabilidad, que obligan a un tipo de arquitectura sólida y duradera.

La monumentalidad, responde al interés por imitar los grandes edificios romanos, cuya grandeza serviría también para propagar la importancia de la iglesia. Por eso sus templos tienden progresivamente a la grandiosidad.

La perdurabilidad es lógica en una arquitectura, cuya promotora, la religión cristiana, se considera asimismo una religión eterna. Por ello sus edificios también deben serlo, para lo que utilizan técnicas que los hagan deraderos y no efímeros. Por ello mismo también se rechazan el uso de la madera y de los materiales livianos. El románico construye en piedra, e incluso en piedra sus bóvedas, elementos todos que obligarán a una serie de particularismos técnicos definidores del nuevo estilo.

Como aportaciones técnicas más importantes cabe considerar:

Plantas. Como planta más común se elige la de mayor tradición en Europa, sobre todo en el campo religioso: la basílica, con crucero, destacado o no en planta, cabeceras de ábsides semicirculares y en ocasiones, pórticos a la entrada. Progresivamente este modelo de planta basilical ira agrandando el crucero, hasta configurar la planta de cruz latina, característica prácticamente de toda la arquitectura medieval.

También el fenómeno de las peregrinaciones afectará a la evolución de las plantas, obligando a la construcción de girola o deambulatorios, que permitieran el tránsito de los fieles, y la multiplicación de capillas y altares que permitiera a su vez duplicar los oficios.

Una variante poco común serán las iglesias de planta centralizada, normalmente circular u octogonal, influenciadas por modelos universales como San Vital de Rávena o la Capilla de Aquisgrán, y que en España cuentan incluso con influencias mozárabes. En la Península podrían citarse los casos de Vera Cruz (Segovia) o Eunate (Navarra).

Alzados. Todo edificio románico se asienta en robustos cimientos, estos son tan profundos que permiten la construcción de criptas o iglesias subterráneas bajo el ábside.

En segundo lugar actúa el muro, auténtico soporte de las cubiertas en el periodo románico. El muro es grueso y se refuerza más por medio de contrafuertes y evitando la apertura de grandes vanos. Ello explica una característica propia de la arquitectura románica, el predominio del macizo sobre el vano, lo que obliga a la animación de las paredes externas con elementos como pilastras, molduras, arquillos ciegos, canecillos, modillones de rollo, ajedrezados, etc.

Con el tiempo, la aparición de **tribunas** en la parte alta de la nave central, contribuye a completar el sistema de soportes. La cubrición de estas tribunas, por medio de medias bóvedas de cañón, permite que estas actúen como arcos que trasladan el peso de la bóveda central hacia el exterior, anticipando así la función de los arbotantes del gótico.

En cuanto al sistema de **soportes** internos que también contribuyen a afianzar el sistema de cubiertas, la principal novedad es la utilización del típico pilar románico: núcleo de sección cuadrada o rectangular en cuyos frentes se adosan columnas que recogen el peso de los arcos denominados fajones o formeros (los primeros en sentido transversal y los segundos en sentido longitudinal). El pilar románico tendió a la complicación.

Cuando emplean las columnas, estas presentan normalmente una basa ática escasamente decorada, un fuste liso y un capitel cúbico, corintio o historiado.

Cubiertas. En ocasiones, sobre todo al principio se utilizaba la madera, por tradición y facilidad de tratamiento. Pero las bóvedas de piedra se convierten en uno de los elementos consustanciales al estilo románico.

El tipo de bóveda más empleado es la de cañón reforzada por arcos fajones y utilizada sobre todo en las naves centrales. En las laterales sin embargo se suele utilizar la de arista o la de crucería.

Cuando se emplea la cúpula, (generalmente para cubrir el crucero), la solución para pasar de un espacio cuadrado a uno circular, es construir sobre trompas o pechinas.

Torres. La torre es también un elemento importante. La torre es campanario, símbolo del vínculo entre los hombres y Dios, así como testimonio enhiesto del poder de la iglesia, visible desde cualquier punto del entorno. Suele situarse flanqueando la fachada, pero también en el centro del crucero, en las extremidades de los brazos. Sus formas son variadas: cuadradas, octogonales, circulares, etc.

Fachadas y decoración. Las fachadas, tanto a los pies de las naves, como en los extremos de los brazos del crucero, suelen enmarcarse por las torres, y concretan los principales programas ornamentales del edificio.

En general portadas, sobre todo las occidentales (de acceso a las naves) reflejan en su estructura y disposición la propia organización del espacio interior del templo.

Sus elementos característicos son, aparte de la decoración escultórica de la que luego se hablará, bolas, puntas de diamante, boceles, tacos de ajedrezado...

2. EL MONASTERIO.

Uno de los fenómenos de mayor importancia religiosa que se produce en la Edad Media y que tiene asimismo una honda repercusión sobre la configuración de la arquitectura de la época es el desarrollo del monacato.

Tal vez el origen del mismo se encuentre en las primeras experiencias de ermitaños y anacoretas, que harán de la plena soledad y el sacrificio personal un modelo de vida religiosa. Es una inclinación que atrae a los espíritus místicos y que por ello encuentra un momento propicio para su desarrollo en la edad media, una época cargada de principios y orientaciones religiosas.

La emulación de esos eremitas va configurando la vida de pequeñas unidades monásticas. Así ocurre en el monasterio sirio de Qal'at, nacido de la devoción a San Simeón el Estilita. (Pasó 30 años subido a una columna de 19 metros.).

También ocurre con San Benito de Nursia, otro anacoreta que dará lugar a la fundación del monasterio de Monte Casino en el s. VI, cuya regla de vida (ora et labora), servirá para la formación de la orden Benedictina.

Esta regla de San Benito, será precisamente la que tenga mayor difusión y arraigo en el monacato medieval .

Los monasterios a partir de los siglos X-XI se convierten por ello en auténticas unidades de explotación agropecuaria, cuyas posesiones

no paran de crecer, en parte gracias a las donaciones que nobles y reyes ofrecen a los monasterios y en parte por el producto de sus propias ganancias. Es la época floreciente de estos monasterios benedictinos, que tienen en el imponente complejo monástico de Cluny su expresión más impresionante..

Llegará a tal grado su riqueza y poder, que la relajación de los monjes en el seguimiento sacrificado de la regla, será cada vez mayor. Hasta que se produce un intento de recuperación purista del ideal originario de la regla, a través de una renovación impulsada por San Roberto de Molesnes y organizada por Bernardo de Claraval, que dará origen a la nueva regla: la cisterciense.

Esta nueva orden también se regula por la orden de San Benito, aunque ahora su interpretación es más rigurosa.. Esto tampoco impidió que el poder de los monasterios se acrecentara y perviviera al funcionar de manera mucho más eficaz como una factoría y como establecimientos estratégicos al servicio de las monarquías occidentales.

Como es de imaginar, hay una arquitectura específica en estas ciudades de Dios enclavadas en idílicos lugares naturales, en los que la Naturaleza creaba el marco idóneo para encontrar la paz de Dios. El epicentro de toda construcción eran los claustros, un espacio cuadrangular que se abría al aire libre. A su alrededor solían situarse en su parte oriental, la biblioteca, la sala capitular y la sala de los monjes. En el ala meridional, se hallaba el calefactorium, lugar destinado al aprovechamiento de una fuente de calor; el refectorio o comedor, y la cocina. En la parte occidental se destinaban las cillas o almacenes, las bodegas y las estancias dedicadas a los monjes conversos. Por último la parte septentrional se reservaba para la construcción de la gran iglesia de la comunidad, que a pesar de no ofrecer culto a los fieles, adquiría a veces dimensiones catedralicias. No faltaban otras estancias complementarias, como hospederías, enfermerías, establos, escuela de novicios, el palacio reservado al abad, huertos, molinos....etc.

3.- CAMINOS DE PEREGRINACION

La difusión de caminos de peregrinación a partir del s. XI es una consecuencia más de las circunstancias históricas que caracterizan esta época medieval. No hay que olvidar que es un periodo en el que como se comentó con anterioridad, el continente se estabiliza políticamente, aliviado de invasiones y luchas intestinas, lo que favorece la expansión demográfica y económica y con ello las comunicaciones.

Conociendo la mentalidad de la época, influida enormemente por la iglesia, resulta comprensible que las peregrinaciones se convirtieran en el fundamento principal de estos movimientos de población medieval. La iglesia aprovecha además estos eventos como difusión y propaganda, alentando el conocimiento de reliquias, favoreciendo con indulgencias la peregrinación a santos lugares.

En ese sentido la arquitectura cobra una relevancia especial porque las iglesias que se construyen a lo largo de los principales caminos de peregrinación son en su mayoría de dimensiones catedralicias y exhiben una grandiosidad que en aquella época era sinónimo de belleza y del poder de la iglesia.

a) Camino de Santiago:

De todos los caminos de peregrinación es el de Santiago el más famoso y el más transitado también a lo largo de los siglos XI y XII. Su origen entronca con el supuesto descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago en tiempos de Alfonso II de Asturias, que sabrá utilizar hábilmente el hallazgo para afianzar de este modo la independencia religiosa del nuevo

reino afirmando al propio tiempo su identidad nacional. No obstante, la difusión de la noticia por toda la cristiandad tendrá una enorme repercusión religiosa, que hará de Santiago, el más importante de los santos lugares en territorio occidental.

Al siglo XI corresponden un número de edificaciones que señalan la importancia del camino de Santiago con una cronología que las sitúa entre las más tempranas de Europa y que señalan, en diverso grado, las características del románico cluniacense y la persistente influencia del prerrománico hispánico. Son las criptas de la catedral de Palencia, que evoca soluciones asturianas, y la de Loarre y Leyre, así como el Panteón de San Isidoro.

Hacia el último tercio del siglo corresponden como edificios fundamentales, la catedral de Jaca, la iglesia de Frómista, la de San Isidoro de León y la obra magna de la catedral de Santiago de Compostela, que se erigen con una cierta simultaneidad aparte de otros edificios que se relacionan con ellos.

Hacia 1075 se debió iniciar la catedral de Jaca y la de Frómista, modelo más perfecto del románico, ya abovedada y con bello cimborrio sobre el crucero.

b) Iglesias de peregrinación francesas

Cuatro rutas marcharon desde Europa hacia Hispania (la turonense, la limosina, la podiense y la tolosana) que al llegar a los Pirineos confluían en dos: una por Somport hacia Aragón y otra por Roncesvalles.

A lo largo del camino van aflorando numerosas construcciones que llegan a configurar una tipología común en las iglesias de la época, denominadas de peregrinación.. Entre ellas destaca aparte de la propia catedral del apóstol, cuatro edificios más, San Martín de Tours, San Marcial de Limoges, Sante Foy de Conques y San Saturnino de Toulouse.

En todas ellas se advierte una planta de tres o cinco naves, bóvedas de cañón reforzada por fajones en la nave central y de aristas laterales y colaterales; soportes a base de pilares cruciformes con columnas adosadas; tribunas a modo de triforio en la nave mayor; cruceros destacados en planta, también de tres naves y abovedados igual que las longitudinales; amplio ábside central con girola, y capillas radiales alrededor del deambulatorio y en los brazos del crucero.

En conjunto se busca un espacio arquitectónico amplio, que permita además el tránsito continuo de peregrinos y la multiplicación de oficios en fechas señaladas, lo que explica el número de naves en el crucero, la existencia de girola o deambulatorio y la multiplicación de capillas en los absidiolos radiales.

c) Italia y el conjunto de Pisa

En la península italiana se distinguen varias regiones artísticas. En Lombardía se inicia el románico con los monumentos representativos del primer arte románico, caracterizado por los arquillos rematando los muros y las bandas verticales, según vemos en San Ambrosio de Milán, y en las numerosas iglesias del lago de Como. En esta región las iglesias del siglo XII se caracterizan por el pórtico avanzado con dos columnas que apoyan en leones, la alternancia de pilares y columnas, las amplias criptas y la construcción independiente -como en el resto de Italia-, de la iglesia, el campanario y el baptisterio. Son ejemplos característicos las catedrales de Parma, Módena y Ferrara. En Toscana se emplea sistemáticamente el mármol y se advierte una cierta predilección por el empleo de la columna, así como la fuerte influencia clásica. Es el mejor ejemplo, el conjunto de Pisa, la iglesia de San Miniato del Monte.

4.-ESCULTURA Y PINTURA:

.Desde el s. XI al XIII el arte románico irá evolucionando

.Serán decoraciones sometidas a la arquitectura.

.Se adaptarán al marco para ser decorados dentro y fuera del edificio.

Objetivo:Atraer la atención de los fieles con una finalidad didáctica por parte de la iglesia, instruir, adoctrinar, divulgar temas del Antiguo y Nuevo Testamento, vida de santos, relatos con fuerte contenido moral.

Características: Producir efecto, más que dar unos modelos elegantes y contar un relato más que decorar

.Repiten los modelos (figuras convencionales): El gran desarrollo que alcanza el tema del Juicio Final testimonia el horror a la condenación que se pretende inculcar . (Se inspiran en manuscritos).

.Poseen una significación teológica

.Ideales abstractos, antinaturalistas

.Las figuras se espiritualizan, se las dota de gran expresividad, valor simbólico y alegórico

Dominio de los ropajes, no interesa el cuerpo

Las figuras se deforman para llamar la atención de algún detalle

.Desde el s. XIII observamos que los personajes se alargan, se hacen más humanos, se relacionan; las posturas y los rostros son menos rígidos, tienden al movimiento.

ESCULTURA MONUMENTAL: Portadas francesas y españolas. Capiteles de Silos:

A) **Francia:** El s. XI significó el despertar de la escultura monumental. De momento la escultura se aplica a la arquitectura. Los principales focos se encuentran en Borgoña y el Languedoc, alentados por la orden de Cluny. Un maestro formado en las ideas de la orden labra la portada de la Magdalena de Vézelay, uno de los grandes centros de peregrinación de Francia y cuenta con uno de los tímpanos más bellamente esculpidos del románico.

En San Lázaro de Autun, el tímpano representa el Juicio Final y nunca se ha llegado más cerca del lo apocalíptico: el Todopoderoso irradia majestad y se estremece.

En el Languedoc, Toulouse y Moissac influyeron en toda Francia, alcanzando altas cotas de virtuosismo que culminarán con la portada de la catedral de Chartres, donde esculturas y arquitectura, ofrecen su mejor ejemplo de adaptación al

marco. Aquí la escultura se dispone en banda continua, alrededor de un tímpano con Pantócrator y Tetramorfos, figuras de los ancianos y escenas de la Ascensión y de la Virgen y el niño.

La Provenza es la tercera región por importancia de su escultura y puede ser representada por La portada de San Trófimo de Arles, presidida también por un Pantócrator y un friso a imitación de las esculturas de la decadencia romana

B) España: España junto a Francia son los principales yacimientos de escultura románica, pero salvo excepciones como el Pórtico de la Gloria, jamás alcanzó la fuerza expresiva de pórticos como el de Vézelay. Hay varios focos, el más oriental es el de la Catedral de Jaca ofrece importantes testimonios escultóricos, en el que un crismón entre dos leones, símbolos de Cristo aparecen como el triunfo sobre el pecado, representados por el áspid y el basilisco.

En la región leonesa existen innumerables obras, pero el taller más importante se centró en el cenobio de Sahagún, pero casi toda la obra ha desaparecido.

En Galicia hay que señalar las obras de la Catedral de Santiago de Compostela, donde intervino el maestro de Platerías (una de las Portadas).

Un gran conjunto escultórico ofrece el monasterio de Silos. En los capiteles se observa un evidente mudejarismo: animales afrontados, aprisionados en una red de tallos vegetales, viene a recordarnos, las arquetas califales cordobesas. Lo mismo que en Moissac, los pilares angulares están decorados con relieves de varias figuras, componiendo vastas escenas: el Descendimiento, la incredulidad de Santo Tomás, La Ascensión, etc... Su cronología está fuertemente debatida pero se sitúa en torno a principios del s. XII.

En el siglo XII, la obra máxima de la escultura catalana es la fachada del monasterio de Ripoll, que sustituyó a la creada por el abad Oliva en el XI. La ornamentación cubre toda la fachada, desarrollado un magno programa. Cerebrales son también las portadas de la catedral de San Vicente de Avila y sobre todo el Pórtico de la Gloria en Santiago de Compostela, obra del maestro Mateo. (Vid comentario).

D) Escultura exenta: tipología (Vírgenes y Crucificados):

En el románico se constituyeron una serie de tipos, de los cuales los principales son el Cristo crucificado y el de la Virgen. Cristo se halla sujeto a la cruz con cuatro clavos, estando separados, por tanto los pies; los brazos se disponen rígidos, ciñéndose al marco, a la cruz sin sentir peso físico. En la cabeza lleva la corona real, no de espigas como corresponde a su condición de Rey de reyes. No sufre, no experimenta dolor; es un Cristo hermético, muerto o vivo. Unas veces se encuentra vestido con larga túnica sujeta por un cíngulo, tipo originario de Siria, otras se cubre con un faldón. En los Cristos más próximos al gótico el tipo cambia: los brazos se doblan, acumulan peso, y las piernas se entrecruzan, sujetas por un solo clavo.

Como el de Cristo, el tipo de Virgen deriva del arte bizantino. Es imagen sedente, ostentando corona. El Niño está sentado en el regazo (en medio de las dos piernas), y menos comúnmente sobre una de ellas, bendiciendo o con el libro o en la mano. Ambas figuras están rígidas, sin que exista comunicación de madre e hijo. Sólo excepcionalmente y ya en las postrimerías del gótico aparece la Virgen amamantando al Niño. En el niño Jesús en el románico no es niño, sino Dios.

Estas figuras pretenden un alejamiento de lo humano incluir respeto, sugiriendo a veces el espíritu de justicia e incluso terror, pero no el de amor.

d) Pintura románica española: San Clemente de Tahull y San Isidoro de León.

Cataluña es la región española que posee mayor cantidad de pinturas románicas, y dentro de ella la comarca de Bohí. Domina en ellas la corriente italo-bizantina, destacando el ábside de San Clemente de Tahull. Preside la obra un Pantocrátor encerrado en una mandorla irradiando solemnidad desde la semiefa de un ábside plagado de figuras, dispuestas en fajas como representantes de la corte celestial..

Dentro de la abstracción con la que se retrata, se han desarrollado diferentes fórmulas y estilos, como advertimos en esta pintura, donde si se comprende que el arte no es mera imitación de lo real, le será fácil comprender la grandeza de la pintura. En Castilla, el Panteón Real de San Isidoro de León, presenta el conjunto más notable de la Península de la pintura franco bizantina. Pintada en tiempos de Fernando II (1157-1188). Es admirable la habilidad del pintor al disponer las pinturas en unos espacios irregulares, en bóvedas de pequeño tamaño. Representan estas pinturas el estilo abiertamente francés de la Península, hecho que se debe a la intensa relación de S. Isidoro con el camino de Santiago. El centro de cada abovedamiento tiene una escena grande, pero las enjutas y arcos presentan otros temas, como animales, las siete iglesias de Asia y los meses del año-. En Pantócrator figura en el centro envuelto en doble aureola, el paisaje está representado por escenas de hierbas y árboles como representación sutil de la naturaleza.

TEMA 9

ARTE GÓTICO.

Introducción.

El estilo gótico constituye la expresión de la evolución cultural, política, económica y social de Europa. Supone una nueva forma de sentir; es ciudadano y burgués y responde a una nueva mentalidad religiosa.

La arquitectura sigue siendo esencialmente religiosa y el edificio más importante es la catedral que se levanta en el centro de la ciudad y en cuyo entorno se organiza la vida ciudadana.

La arquitectura civil tiene un desarrollo cada vez más importante, aunque depende en cuanto a las formas constructiva de los edificios religiosos. Los edificios más representativos son las grandes construcciones comunitarias de la burguesía: ayuntamientos, lonjas, palacios, casa gremiales,...

El gótico se extiende desde mediados del siglo XII hasta comienzos del siglo XVI. Francia inicia el estilo y se extiende por toda Europa occidental para mantenerse hasta el Renacimiento, es decir, hasta el siglo XIV en Italia y hasta el XVI en otros países.

La arquitectura gótica.

Elementos de la arquitectura.

ARCOS

Arco apuntado. Es un elemento capital. Es más seguro y su utilización proporciona mayor esbeltez al edificio. A lo largo del desarrollo del estilo gótico se utilizan otros arcos como el conopial, escarzano, carpanel, mixtilíneo, el tudor,...

BOVEDAS

Bóveda de crucería. La bóveda de crucería está formada por el cruce de dos arcos apuntados. La más sencilla es la bóveda cuatupartita pero poco a poco se van enriqueciendo su traza: bóveda sexpartita, bóveda de terceletes y bóvedas estrelladas formadas por terceletes y nervios secundarios como son los combados (nervios curvos que se sitúan en la bóveda con fines ornamentales y no constructivos).

Los nervios adquieren un papel definitivo en la construcción ya que en ellos descansa la bóveda haciendo más ligero el plemento y permitiendo hacer el edificio más elevado.

LOS SOPORTES:

- Los pilares. Adquieren un gran desarrollo en el gótico porque se van adosando a ellos pequeñas columnas a medida que se multiplican los nervios de la bóveda llegando a convertirse en pequeños haces de columnas (baquetones). Al principio estas columnas tienen un pequeño capitel y una basa propias pero llegan a desaparecer formando un solo capitel corrido como si fuera una cinta decorada que da vuelta a todo el pilar.

- El arbotante. Es un arco o tirante de piedra que arranca en el exterior del edificio donde se produce la carga de la bóveda de crucería y transmite el empuje de esta a un contrafuerte exterior. Cumplen también la función de ser canales por donde bajan las aguas del tejado, las salidas se decoran con gárgolas (figuras escultóricas).

- Contrafuertes. Tienen como misión soportar el empuje de la bóveda que le transmite el arbotante. Se corona con el pináculo que es un pequeño pilar terminado en forma apiramidada o decorado en su parte superior. La profusión de contrafuertes con sus pináculos contribuyen a la decoración exterior del edificio y dan ese aire ascendente propio del estilo gótico.

Características generales de la arquitectura gótica.

El sistema de equilibrio. Con este sistema de construcción el espacio interior del edificio se despeja, desapareciendo los pesados muros y elevando la altura.

Predominio del vano sobre el macizo. El muro deja de desempeñar un papel sustentante y se convierte en un mero cerramiento.

Los vanos. Tienen una gran importancia los ventanales, rosetones, galerías, puertas, etc. Estos vanos van decorados con traceraía calada. En el siglo XIII el arco cobijaba un rosetón con trifolio o cuatrifolio y dos arcos menores que repetían el mismo motivo. Según evoluciona el estilo la decoración evoluciona progresivamente hasta que en el siglo XV aparecen los ventanales de arco flamígero (en forma de llama). Para aumentar el movimiento ascendente del vano y del conjunto se suelen completar ventanas y puertas con una moldura angular: el gablete. Las vidrieras son un elemento esencial en la arquitectura gótica . No fueron creadas para dar luz, ya que los templos son sombríos sino para crear un espacio transcendente. Es la luz de Dios la que se recibe en el templo.

Elevación y movimiento ascendente. En el interior se consigue por la altura de los soportes y la relación de altura y anchura de las naves. En el exterior por los pináculos, las torres acabadas en flechas y la decoración en general.

Las plantas más corrientes fueron la de cruz latina y la de salón. El crucero en ocasiones no sobresale en planta. La cabecera aumentó el número de capillas en la girola lo mismo que las naves laterales por lo que se produce un gran desarrollo de la cabeceras góticas.

Las fachadas adquieren un gran desarrollo no sólo la principal sino también las dos del crucero. Forman paños rectangulares donde la decoración se extiende ampliamente rebasando las portadas. La fachada principal está apoyada en torres laterales formadas por pisos de masa hueca y rematadas con terraza o con un cuerpo apiramidado llamado chapitel. También sobresalen campanarios y cimbórrios siempre rematados con las agujas de los pináculos. Bajo el tejado hay cornisas de arquería y rosetones. Las portadas se colocan entre los grandes contrafuertes de las fachadas, son abocinadas como las románicas pero se multiplican las arquivoltas y estatuas de las jambas.

ARQUITECTURA GOTICA FRANCESA.

El estilo gótico nace en Francia y se difunde a partir de aquí por toda Europa. El triunfo del gótico se inicia en la segunda mitad del siglo XII, aunque en este momento tiene un marcado carácter de transición. Es la catedral de **Notre-Dame**, construida en 1080, la que se toma como modelo del primer gótico francés. Esta iglesia tiene:

- Arcos apuntados y bóveda de crucería sexpartita.

- Fachada con forma de **H** y una amplia decoración con gabletes, galerías de arcos y rosetones.

Las grandes iglesias francesas se construyen siguiendo el modelo de Notre-Dame. Otra obra importante de los primeros momentos es la catedral de **Chartres**.

En el siglo XIII se desarrolla el gótico clásico. Las obras más importantes de este período son la catedral de **Reims** y **Amiens** con tendencia ascensional de los elementos arquitectónicos y ornamentales y vaciamiento del muro en favor de grandes vidrieras policromadas.

En la segunda mitad del siglo se produce un importante desarrollo del adorno. Por la abundancia de rosetones a esta etapa se le da el nombre de gótico radiante. A este estilo corresponde la **Sainte- Chapelle** de París.

En el siglo XIV la arquitectura cobra una gran solidez. Las iglesias son de una sola nave muy ancha (planta de salón).

En el siglo XV el carácter ascensional del gótico alcanza su punto máximo y se desarrolla una rica decoración flamígera que llega a ocultar los elementos arquitectónicos.

ARQUITECTURA GOTICA INGLESA.

El gótico tuvo un gran arraigo en Inglaterra y se convirtió en el estilo nacional inglés. Las características generales son las siguientes:

- Cabecera plana sin girola
- Doble crucero.
- Volúmenes macizos y escasa verticalidad.

Suelen considerarse tres fases en el desarrollo de la arquitectura gótica inglesa:

- Gótico primitivo (XII- XIII) El estilo se hace más esbelto con escasa ornamentación y crucería simple. Destacan la catedral de **Salisbury**.

- Gótico decorado (XIII- XIV). La características de este período es la riqueza ornamental con tracería geométrica y ondulante, y bóvedas de gran complejidad. como las de **Gloucester**, **Canterbury** y **Winchester**.

- Gótico perpendicular. (XIV- XV). El muro queda prácticamente sustituido por ventanales y las bóvedas se recargan con adornos curvilíneos formando bóvedas de abanico. Obras importantes son el **claustro de la abadía de Gloucester**, la **capilla de Enrique VII en Westminster** y la **capilla de San Jorge en Windsor**.

ARQUITECTURA GOTICA EN ITALIA.

El gótico italiano mantiene la tradición clásica por esto este nuevo estilo no es bien aceptado y es sometido a diversas modificaciones y adaptaciones. Se desarrolla principalmente en los siglos XIII y XIV. Las características más importantes son:

- Carece de ascensionalidad porque se opone al gusto clásico.
- El templo es de planta basilical con una o tres naves, con bóveda de crucería simple.
- Utilizan sillares de mármol de diversos colores dispuestos en horizontal que contrastan con las altas torres.

Las obras más importantes son **Santa María Novella** de Florencia, la **catedral de Siena**, la **catedral de Orvieto** y la **catedral de Milán**.

La arquitectura civil en Italia tuvo un gran desarrollo a causa de la intensa vida municipal de las ciudades, entre las obras más importantes destacan el **Palacio de la Señoría de Florencia**, el **Palacio Ducal de Venecia** y el **Palacio Comunal de Siena**.

ARQUITECTURA GOTICA EN ALEMANIA

Alemania recibió muy pronto el espíritu del gótico y sus características más importantes son las siguientes:

- Son edificios de gran altura.
- Las torres acabadas en agujas caladas.

Destacan las catedrales **Colonia**, **Estrasburgo**, **Friburgo** y **Ulm**. Todas ellas destacan por sus torres esbelta y rematadas en agujas caladas.

ARQUITECTURA GOTICA EN LOS PAISES BAJOS.

Los Países Bajos siguieron muy de cerca los modelos franceses aunque sus construcciones son más robustas y menos elegantes. Entre las obras más importantes tenemos las **catedrales** de **Santa Gúdula en Bruselas** y la de **Ambeles**.

El desarrollo gremial y mercantil de esta zona motivó la construcción de diversas obras de carácter civil como los **ayuntamiento de Brujas y Bruselas** y la **lonja de paños de Yprés**.

ARQUITECTURA GOTICA EN PORTUGAL.

Sobresale en el período inicial la construcción del **monasterio de Alcobaça**, uno de los más bellos monumentos del estilo. En el siglo XIV es importante el **monasterio de Batalha** que es la obra más importante de la arquitectura gótica portuguesa.

A finales del siglo XV se crea el estilo nacional portugués, el Manuelino, de gran fastuosidad y riqueza decorativa. A esta etapa corresponden la **Torre de Belén** y las **capillas inacabadas de Batalha**.

ARQUITECTURA GOTICA EN LA PENINSULA IBERICA.

Introducción.

La península ibérica se encuentra dividida en diversos reinos, entre los que destacan Castilla y León, Aragón, Navarra y Portugal. La organización socio-económica se fundamenta en la pervivencia de las estructuras feudales. De hecho, las actividades económicas nunca alcanzaron, salvo en Cataluña, el nivel de desarrollo de otros países europeos. Las ciudades castellanas, aunque experimentaron cierto renacer, siguen siendo controladas por la nobleza y el clero. Por este motivo las construcciones góticas no surgen por el desarrollo urbano general, sino por la adaptación a las nuevas necesidades que reflejan los gustos y la posición social de la nobleza.

Etapas de la Arquitectura.

Protogótico.

La fase inicial del arte gótico se sitúa en la segunda mitad del siglo XII. Se caracteriza por el empleo de arco apuntado, bóveda de crucería y pocos de elementos decorativos, con predominio de los motivos geométricos y vegetales.

En esta etapa se desarrolla en la península el estilo cisterciense. Las obras más importantes son **el monasterio de las Huelgas** (Burgos), de **Poblet** (Tarragona) y el de la **Oliva** (Navarra).

Gótico del siglo XIII.

Se introducen las formas del clasicismo gótico y se imitan los modelos franceses. Las obras más importantes son:

•Catedral de Burgos. Se inicia en el 1221 conforme a los modelos cistercienses, pero en 1245 se modificó el proyecto siguiendo el gusto francés. La iglesia tiene:

- Planta basilical de tres naves.
- Girola con capillas.

- Fachada que sigue el esquema de las iglesias francesas con tres cuerpos y tres calles y con abundante decoración de hornacinas y esculturas

•Catedral de León. Se inicia en 1118 siguiendo el modelo de la de Amiens. Es la iglesia más pura del gótico clásico. Tiene:

- Planta basilical de tres naves muy altas
- Bóvedas cuatrimpartitas y sexpartitas.
- El muro desaparece y se abren grandes ventanales con ricas vidrieras. Destacan los elegantes y altos pilares y los rosetones de las portadas.

•Catedral de Toledo. Es la que menos se ajusta a los modelos franceses. Se levanta en 1226 y tiene las siguientes características:

- Planta basilical de cinco naves.
- Doble girola dividida en tramos rectangulares y triangulares que facilitan la distribución de los empujes y permite abrir mayor número de capillas.
- Elementos arquitectónicos de influencia árabe como arcos polilobulados y decoración geométrica de tendencia también árabe- mudéjar.

Gótico del siglo XIV.

En este siglo es cuando la actividad constructiva se centra en Cataluña, Baleares y Valencia debido al desarrollo comercial por el mediterráneo. Las características generales de esta etapa son las siguientes:

- Planta de salón con una o tres naves a la misma altura, la central muy ancha.
- Se abren capillas laterales entre los contrafuertes.
- Se tiende a la horizontalidad siguiendo los modelos del sur de Francia y de Italia. Los edificios son menos esbeltos y en el interior se abren menos ventanas.
- Mayor función sustentante del muro respecto a los arbotantes.
- Reducen los elementos decorativos.
- Se utilizan sencillas bóvedas de crucería que apoyan sobre pilares muchas veces octogonales (Palma de Mallorca).

Las obras más importantes de esta etapa son la **catedral de Barcelona**, la **catedral de Gerona** y la **catedral de Palma de Mallorca**.

Gótico del siglo XV.

En este momento el gótico alcanza su plenitud en España tanto en el campo religioso como en el civil. Se funden la tradición del arte hispano musulmán con las estructuras góticas flamígeras y el arte propagandístico de los Reyes Católicos., dando lugar al estilo isabelino o gótico florido. Las características más importantes son:

- Sencillez constructiva y complicada decoración.
- Se complican las cubiertas con grandes bóvedas estrelladas.
- Se utiliza el arco conopial y mixtilíneo.
- Los pilares se llenan de nervaduras y también se utilizan pilares retorcidos.
- Es frecuente la decoración a trépano, calando la piedra a modo de encaje.
- La decoración tiende a cubrir la estructura arquitectónica; fachadas, ventanas, arcos,...
- Los temas en la decoración son heráldicos, vegetales, cordones franciscanos, cadenas, puntas de diamantes, conchas, medias bolas, rosetas, yugos y flechas, caracteres epigráficos (efes e íes),...

Hasta la época de los Reyes Católicos la arquitectura se mantiene bastante clara de formas y con poca decoración, pero pasada esta primera etapa se llega a un desarrollo de la decoración pocas veces igualada. Las obras más importantes son:

• **Catedral de Sevilla.** Comienzan las obras en 1402 sobre el emplazamiento de la antigua mezquita. Tiene planta de salón de cinco naves con capillas entre contrafuertes. La bóveda es de crucería simple salvo en el crucero que se recarga decorativamente. Es el templo mayor de España.

Dentro del **estilo Isabelino** destacan los siguientes autores:

• **Juan Guas.** Trabaja en San Juan de los Reyes (Toledo) y en el Palacio del Infantado (Guadalajara).

• **Juan de Colonia.** Realiza las agujas caladas de la catedral de Burgos.

• **Simón de Colonia** Realiza la Capilla del Condestable en la catedral de Burgos con bóveda estrellada y calada en su parte central. En Valladolid construye las fachada-retablo de San Pablo.

• En Valladolid se construye la fachada-retablo del colegio de San Gregorio con una complicada y rica decoración..

Edificios civiles. Destacan las lonjas destinadas al comercio como la de Valencia y la de Palma de Mallorca. Son amplias salas con bóvedas de crucería sobre un esbelto soporte de fuste helicoidal. También es importante la Casa de los Picos en Segovia.

Gótico del siglo XVI

Hay que señalar la pervivencia del gótico hasta el primer cuarto del siglo XVI. Las obras más importantes de esta etapa son la catedral nueva de Salamanca y la catedral de Segovia.

LA ESCULTURA GOTICA EN LA PENINSULA.

Características Generales.

El naturalismo y el realismo gótico reaccionan frente al oscuro simbolismo románico. El volumen, el movimiento y la expresividad constituyen características que la escultura hace propias y que suponen la conquista de un mayor naturalismo. Las esculturas adoptan las proporciones naturales del cuerpo humano y adquieren un volumen completo, aunque siguen adosadas al marco arquitectónico. Las figuras dejan de estar encerradas en sí mismas y adoptan relaciones de diálogo entre ellas.

La escultura de las portadas aumenta y desde los tímpanos invaden las arquivoltas y muros. Los temas más usuales son del Nuevo Testamento, el Juicio Final, escenas de la vida de la Virgen y los santos. En general son temas religiosos porque sigue existiendo la necesidad de instruir al pueblo con las artes plásticas.

Es importante también la decoración de sepulcros, retablos y las sillerías del coro. Desaparece la decoración de los capiteles casi por completo. La escultura exenta alcanza una gran difusión con nuevos tipos iconográficos como el Crucificado con tres clavos, que expresa el dolor humano, y la Virgen con el niño sonriendo. Se comunican los sentimientos con escenas patéticas como el dolor y la muerte y también se representa la sonrisa.

ETAPAS DE LA ESCULTURA.

Siglo XIII.

La actividad escultórica se centra en la catedral de **Burgos** y destacan:

- La puerta del Sarmantal, con temas como el Pantócrator, los Evangelistas escribiendo sobre pupitres, los apóstoles en el dintel y los ángeles y reyes músicos en las arquivoltas.
- Puerta de la Coronería o de los Apóstoles con el tema del Juicio Final.
- Puerta del claustro con las estatuas de los reyes Alfonso X ofreciendo el anillo de los esposales a Doña Violante.

En todas estas obras observamos mayor naturalismo, elegancia en el ropaje, diálogo, comunicación de sentimientos y composiciones escénicas con movimiento.

En **León** también es importante la fachada occidental de la catedral con el tema del Juicio Final. En el tímpano aparece la imagen de Cristo mostrando las llagas. En el dintel, el peso de las almas y como los condenados son conducidos a grandes calderas, al paso que los bienaventurados son congregados para llevarlos a la Gloria eterna, en las arquivoltas, ángeles y la resurrección de los muertos y en el parteluz aparece la Virgen Blanca.

En esta etapa también son importantes **las tallas** que representan a la Virgen con el niño, expresando comunicación y diálogo, y los grupos del Calvario o Descendimientos como el de Las Huelga (Burgos).

Siglo XIV

La escultura presenta una gran blandura de formas, alargamiento a veces un poco desproporcionado, amaneramiento y formas sinuosas.

En **Toledo** destacan las siguientes obras:

- La Virgen Blanca de la catedral..
- Puerta del Reloj de la catedral, con temas como la infancia y la pasión de Cristo y en las jambas los Reyes Magos que se arrodillan mirando a la virgen (independencia del marco).
- El trascoro de la catedral..

Fuera de Castilla, se destaca en **Pamplona** la Puerta Preciosa y la de la Epifanía de la Catedral.

En **Aragón** y **Cataluña** se desarrolló más la influencia italiana en retablos y sepulcros como los sepulcros Reales de Poblet.

Siglo XV.

Es el momento culminante de la escultura española por la abundancia de obras y por su calidad. La nota más característica es la influencia del realismo borgoñón que se manifiesta en el modo de interpretar los rostros y en los pliegues de las vestiduras. Esta influencia se debe a la llegada de artistas alemanes y flamencos a España.

Un capítulo importante es el de los retablos y sillerías del coro. Los retablos fueron de madera dorada y policromada, ocupando su predela o banco y sus cuerpos y calles numerosas imágenes y relieves con temas religiosos. La sillerías

corales se realizaban en madera de nogal sin policromar, repartiéndose la decoración por los respaldos y brazos. Los temas representados son principalmente religiosos, pero también profanos y alegóricos.

Las obras y autores más importantes son las siguientes:

- **Lorenzo Mercadante** realizó el sepulcro del Cardenal Cervantes en la catedral de Sevilla.

- **Gil de silóé** es el escultor más importante de este período. Su obra más importante es el conjunto de la Cartuja de Miraflores con un impresionante retablo en piedra con medallones en relieve policromado, escudos, animales fantásticos y temas vegetales, y los sepulcros de Juan II e Isabel de Portugal, de planta estrellada y gran virtuosismo decorativo.

-**La escultura funeraria** alcanzó gran desarrollo en la región toledana, sobre todo al final del siglo XV. Se levantan sepulcros exentos, como el del Condestable Alvaro de luna y su mujer, y en arcosolio como el sepulcro de llamado Doncel de Sigüenza.

- Son importantes **los retablos** de la catedral de Sevilla y de la catedral de Toledo.

- Destacan **las sillerías** del la catedral de Plasencia y de Ciudad Rodrigo

PINTURA GOTICA.

Características Generales.

El rasgo más importante de las artes plásticas en el gótico va a ser el creciente realismo, es decir, intentar que la obra de arte refleje lo más fielmente posible toda la realidad que rodea al hombre.

Es precisamente la pintura la manifestación artística que mejor refleja durante la etapa del gótico el cambio de actitud del hombre para con su entorno, ya que cuenta con mejores recursos para llevarlo a cabo. La pintura se presta mejor para representar al hombre y al espacio que le rodea, de ahí que tienda a:

- Buscar el detalle visual.
- La ordenación del espacio pictórico.
- La elección de una escala de proporciones que refleje la realidad.
- Intento de transmitir la noción de espacio tridimensional y como consecuencia la perspectiva y la gradación de color.

Estas nuevas preocupaciones traen la aparición de nuevos temas pictóricos:

- El paisaje: aparece por la supresión de fondos lisos, para dar mayor realismo a las escenas.
- El retrato: irá tomando más importancia a medida que el hombre se convierte en el centro del mundo (cambio de una sociedad teocéntrica a antropocéntrica).
- La Naturaleza muerta: como consecuencia de la importancia que se le da a los objetos que rodean al hombre.

La conquista de la realidad se va a dar en los artistas italianos y de los Países Bajos, que fueron acercándose progresivamente a la naturaleza y al hombre.

La pintura gótica contribuyó a la decoración de los templos. A medida que la superficie de las ventanas aumenta, pierde importancia la pintura mural, a la vez que se desarrollan vidrieras coloreadas, miniaturas en manuscritos, y la pintura sobre tabla que tiene un gran auge. Se potencia el retablo, pintura sobre madera, que se hace monumental y cuya superficie se divide en tablas pequeñas, organizándose con un cuerpo inferior sobre el que se levanta el resto, dividido vertical (calles) y horizontalmente (cuerpos).

En Europa aparecen **cuatro estilos** distintos que van a tener repercusiones en España, son los siguientes:

Estilo franco-gótico o gótico lineal.

Nace en Francia y se desarrolla entre los siglos XIII y XIV. Se caracteriza por:

- Predominio de la línea sobre el color.
- Planitud de las formas, utilizando todavía la ley de frontalidad.
- Utilización de colores planos, muy vivos pero sin gradaciones tonales.
- Naturalismo en la forma de interpretar los temas y carácter narrativo y anecdótico.

España: destacan los murales de la capilla de San Martín en Salamanca, obra de **Antón Sánchez**.

Estilo italo-gótico.

Nace en Italia y se desarrolla entre los siglos XIII y XIV. Recoge la influencia bizantina que se había conservado a través de la pintura románica en Italia. Las características son:

- Mantiene formas rígidas y estereotipadas, con fondos dorados.
- Tiene mayor dinamismo, una nueva vitalidad.
- Búsqueda permanente de los efectos de luz y sombra, para conseguir volumetricidad en el cuadro y tridimensionalidad.

Los pintores más importantes son: **Cimabue**, **Giotto** y **Duccio** en el siglo XIII y **Simone Martini** en el XIV.

España. La repercusión de esta escuela fue muy grande. Los pintores que siguieron este estilo fueron:

- **Ferrer Bassa**. Es el mejor representante del estilo y destacan sus obras en San Miguel de Pedralbes (Barcelona).
- **Jaime y Pedro Serra**. Difunden el estilo por el reino de Aragón y entre sus obras destaca el retablo de Sigüenza.

Estilo internacional.

Resulta de la fusión de las dos escuelas anteriores y cronológicamente se sitúa entre los siglos XIV y XV.

Se mezcla el naturalismo y el sentido anecdótico y lineal del franco-gótico con el colorido y las figuras esbeltas de Simone Martini o la monumentalidad y volumetría de Giotto. Esta escuela tuvo una gran repercusión en centro Europa.

España. Tiene importantes representantes desde finales del siglo XIV destacan los siguientes autores:

- Cataluña: **Luis Borrassá**, discípulo de los Serra aunque más expresivo, dramático y colorista y **Bernardo Martorell** con un estilo elegante y delicado, su obra más importante es la transfiguración de la Catedral de Barcelona.
- Castilla: **Nicolás Francés** destaca por la riqueza cromática y por su afán anecdótico.

Estilo Flamenco.

A partir del siglo XV, Flandes se convierte en uno de los principales centros pictóricos europeos, que ejerce una importante influencia en el resto de Europa. A finales del siglo XIV, Flandes queda unificada bajo dominio de los duques de Borgoña, que aportan el lujo, el refinamiento y el ceremonial de la corte a estos territorios. Se desarrolla este estilo en un momento de auge económico, por lo tanto es un arte que refleja el modo de vida tanto de la rica aristocracia como de la burguesía. La pintura flamenca se caracteriza por:

- Gusto por la suntuosidad y el rico colorido.
- Gran interés por representar la realidad.
- Empleo exclusivo de la tabla tanto en obras religiosas (Trípticos y Polípticos) como en retratos.
- Gran calidad en la ejecución tanto en las representaciones de los rostros como en cualquier objeto representado.

- Se perfecciona la técnica de pintura al óleo, lo que permite una minuciosidad que antes era imposible de conseguir y también permite el empleo de veladuras (disposición de capas de pintura que transparentan las anteriores) que hace posible una mayor brillantez de colorido, mejores matices y texturas y efectos de profundidad.

- Se tratan las telas con gran ampulosidad y plegadas de modo muy anguloso.

- Se introducen los paisajes en los cuadros representándose estancias abiertas con exquisito tratamiento de los detalles, de tal manera que cada uno de ellos podría resultar un cuadro.

Los grandes impulsores de la pintura flamenca fueron:

•**Van Eyck.** En sus obras se refleja un magnífico estudio de la simetría y de la profundidad espacial, una técnica exquisita y un gran equilibrio entre lo real y lo ideal. Sus obras más importantes son el retablo del Cordero Místico, la Virgen del canciller Rolin y el retrato del matrimonio Arnolfini.

•**Van der Weyden.** Es un excelente creador de tipos y temas iconográficos, muy emotivo y autor de retratos de gran penetración psicológica. Destaca su obra El descendimiento de la Cruz.

•**Van der Goes.** Trabaja en Gante y destaca por la monumentalidad de sus composiciones. Es importante su obra el tríptico de la Adoración de los Pastores.

•**Menling.** sigue de cerca el estilo refinado de los VanEyck.

•**El Bosco.** En los últimos años del siglo XV sorprende la pintura de este autor. Hace una crítica intensa a todos los vicios de la época, es una pintura satírica, mordaz, reflejo de la corrompida sociedad del momento. El dibujo de sus obras es preciso y los cuadros ricos en color. Sus temas son fantásticos y su pintura hay que definirla con unos rasgos marcadamente surrealista. Entre sus obras destaca El carro de heno y El jardín de las delicias.

España. El estilo flamenco alcanza un amplio desarrollo debido a las intensas relaciones entre Castilla y Flandes. La mayor difusión tuvo lugar en la segunda mitad del XV y comienzos del XVI.

- *Cataluña:* Es la región donde primero se manifiesta este nuevo estilo. Se destacan:

•**Luis Dalmau** con su obra Virgen de les Concellers.

•**Jaime Huguet,** pinta cuadros siguiendo fielmente el realismo y el detalle de los flamencos. En sus cuadro aparecen figuras elegantes con abundante empleo del oro.

•**Bartolomé Bermejo,** pinta siguiendo el estilo de Huguet. Destaca su obra Santo Domingo de Silos.

- *Castilla:* Destaca **Fernando Gallego**, su estilo es duro, representa telas angulosas y temas mitológicos que anuncian el susto renacentista.

TEMA 10

EL RENACIMIENTO .

Características Generales.

En general el Renacimiento significa oposición a la Edad Media. El hombre se define ahora por su individualidad. Es una etapa en la que se vuelve a los tiempos clásicos; de Grecia se imita el espíritu (Neoplatonismo) y de Roma las formas artísticas. El culto a la vida, el amor a la naturaleza son, como en la época clásica, característica de este momento.

El arte se comienza a mirar más como pura recreación del espíritu que como expresión y vehículo del pensamiento religioso, por esto se seculariza y tienden a predominar los asuntos profanos. Hay una gran demanda de reyes, príncipes, eclesiásticos, burgueses o cofradías, y esto hace que el artista tome conciencia de su papel en la sociedad y comience no solo su emancipación del gremio sino también el alza en el precio de las obras. El artista se separa así de su condición de artesano y se convertirá en un "inventor", esto hace que firme sus obras.

Durante esta etapa se intenta conseguir la belleza perfecta lo cual es armonía entre las partes, orden, proporción y razón. La contemplación de la obra es un deleite intelectual, de los sentidos y se empieza a valorar el arte por el arte. Este requiere un conocimiento científico así las matemáticas o la geometría son de vital importancia y se escriben infinidad de tratados. Nace en Italia a principios del XV en Florencia y en el XVI, plenamente consolidado en Italia, pasa a Europa.

ARQUITECTURA

Hay que tener en cuenta que el recuerdo del mundo clásico no llegó a extinguirse de la Europa occidental durante toda la Edad Media y llegó a convertirse en un verdadero culto en los inicios de la Edad Moderna. Este entusiasmo por la antigüedad hace que el arte europeo cambie de rumbo y se esfuerce por imitar el concepto de la proporción, medida y ordenación del espacio del arte clásico.

Características

- Elementos sustentantes: muros y columna.

- El elemento sustentante por excelencia es el muro. La **columna** siempre soporta **arcos de medio punto**. El estilo de capitel más empleado es el **corintio** y junto al el aparecen el **dórico**, **jónico** y **compuesto**.

- Elementos sustentados:

- Se utilizan las **bóvedas de arista** o de **cañón**, aunque es la **cúpula** la solución más representativa ya sea para cubrir partes del edificio o el edificio entero. También se utilizan adinteladas tanto unas como otras suelen aparecer decoradas con **casetones**.

- Materiales:

- Se utilizan el **ladrillo** el **mármol**, y aparejos menudos. Los sillares en algunos casos son **almohadillados**.

- Elementos decorativos:

- Destacan **áureas** (en forma de corona u orla de hojas de laurel), **guirnaldas**, **amorcillos**, **grutesco** (motivo decorativo compuesto por seres fantásticos con formas humanas vegetales y animales complejamente enlazados), **candelieri** (inspirado en la forma de los candelabros) y **balaustradas**. También son importantes los elementos arquitectónicos del arte clásico como frontones, entablamentos, etc.

- Plantas:

- Desaparece la concepción medieval que se basa en una visión longitudinal hacia el altar mayor. Partiendo de una **planta basilical** se llega a las **plantas centrales** que son las más características a partir del cinquecento.

- Arquitectura religiosa:

- Se utiliza la **planta longitudinal o central**. El interior es ancho buscando la unidad espacial. Se propugna la pared la pared limpia y luminosa, sin vidrieras, con pequeñas ventanas que dejan pasar la luz natural. El exterior es muy cuidado buscando la belleza y el interés por el urbanismo.

- Arquitectura civil:

- Adquiere gran importancia con respecto a la religiosa. El palacio se organiza en torno a un patio y la fachada se articula en tres plantas separadas por cornisas y rematadas con una por una gran **cornisa**. Se utiliza sobre todo el aparejo de **sillar almohadillado** y se abren un gran número de ventanas

RENACIMIENTO ITALIANO

Arquitectura del Quattrocento.

En este periodo se produce la búsqueda de los elementos esenciales del nuevo lenguaje. Predomina la columna, el arco de medio punto, las bóvedas de medio cañón y de aristas, la cúpula y abunda la decoración a base de medallones, guirnaldas, grutescos, etc. La planta más característica es la de cruz latina.

Las escuelas más importantes son:

Florenia

Florenia era la ciudad más próspera de Italia y es aquí donde se inicia el Renacimiento. Los arquitectos más importantes son:

- **Brunelleschi** : - Cúpula de Santa María de las Flores. Se alza sobre un gran tambor octogonal de grandes dimensiones. Empleó dos cúpulas superpuestas, la interior semiesférica y la exterior apuntada. En el tambor se abren óculos para la iluminación.

Iglesias basilicales de San Lorenzo y Santo Espíritu, donde coloca un trozo de entablamento entre el capitel de las columnas y el arranque del arco y la Capilla Pazzi

- **Alberti** : San Andrés de Mantua, es su obra maestra , presenta una fachada inspirada en los arcos de triunfo romanos, de nave única, bóveda de cañón, capillas laterales entre contrafuertes y crucero cubierto con cúpula. Es el precedente de las iglesias jesuíticas.

Palacio Rucellai, la fachada presenta superposición de las órdenes clásicas.

- **Michelozzo**: Palacio Medici-Riccardi, donde utiliza sillar almohadillado y una gran cornisa de carácter romano.

Lombardía

La decoración se desarrolla con exuberancia, cubriendo los exteriores con una decoración fina y menuda, con relieves, hornacinas, acantos, medallones, grutescos,...La obra maestra es la Cartuja de Pavía de Antonio Amadeo.

Arquitectura del Cinquecento.

Si en el siglo XV Florenia había sido el centro creador y difusor de la arquitectura renacentista, en el XVI, será Roma el centro irradiador de la cultura. Los Papas Julio II y León X se convertirán en grandes mecenas, y los artistas van a Roma atraídos por su rico pasado clásico. La arquitectura se caracteriza por lo grandioso eliminando en gran medida las decoraciones superfluas.

- **Donato Bramante**: San Pietro in Montorio, es un pequeño templete de planta central circular, rodeado de un peristilo de columnas dóricas, con un entablamento y coronado con una cúpula. Se inspiró en los templos de Vesta romanos.

Proyecta la basílica de San Pedro del Vaticano.

- **Antonio de Sangallo:** Palacio Farnesio, en la fachada alterna frontones curvos y rectos de las ventanas y concentra el almohadillado en la portada, y en el patio interior utiliza los órdenes superpuestas.

El Manierismo.

El Manierismo se puede considerar como un estilo de transición entre el Renacimiento y el Barroco y comienza en la segunda mitad del siglo XVI. Surge en una época de crisis que se caracteriza por una actitud anticlasicista y subjetiva. Se sustituye la serenidad por la tensión y la medida por los efectos de sorpresa. Aunque se utilicen elementos clásicos éstos se emplean arbitrariamente para conseguir efectos de sorpresa, tratados con absoluta libertad. Se rompe el equilibrio clásico por incorrecciones conscientes hacia lo rebuscado, lo tenso e incluso lo disonante. El artista interpreta la antigüedad de manera más personal e individual, escapándose de cánones y reglas y empleando un lenguaje artístico complicado.

- **Miguel Angel:** Capilla sepulcral de los Medici. (Florencia)

Escalera de la Biblioteca Laurenciana (Florencia) es una escalera triple en forma de abanico donde los peldaños laterales invitan a subir y los centrales a descender.

Plaza del Capitolio (Roma) de orden gigante y forma oval.

Basílica de San Pedro del Vaticano, eleva la cúpula sobre un alto tambor que decora con columnas pareadas, ventanas con frontones triangulares y curvos y guirnaldas.

- **Vignola:** Iglesia del Gesú de Roma, es el modelo de las iglesias barrocas jesuíticas. Se compone de nave única cubierta de cañón con lunetos, capillas laterales entre contrafuertes y cúpula en el crucero, además se abren tribunas por encima de las capillas.

- **Andrea Palladio:** Basílica de Vicenza y Rotonda o Villa Capra de planta cuadrada cubierta con cúpula, con cuatro pórticos a imitación de los templos romanos.

ESCULTURA

Características Generales.

- La transición del Gótico al Renacimiento resulta menos brusca que en el caso de la arquitectura y de la pintura. Se pierde la integración escultura-arquitectura que venía existiendo y desaparece en buena parte la función que antes tenía la escultura de decorar y completar los edificios.

- Materiales; se utilizan piedra, madera, terracota, bronce,... logrando con ellos gran perfección técnica.

- Hay un gran interés por las texturas de las superficies, con acabados muy pulidos y tersos y en ocasiones muy expresivo. La luz iluminar de forma homogénea y el color no suele aparecer.

- Se domina el volumen aunque existe un marco ilusorio de referencia y un punto de vista preferencial hasta el manierismo. El relieve tiene carácter pictórico y se ajusta a las leyes de la perspectiva lineal consiguiendo efectos de profundidad.

- Los esquemas compositivos son simples y geométricos, basados en la clara articulación y equilibrio. El movimiento se aprecia en el contrapuesto y en la tensión del movimiento en potencia, hasta la llegada del manierismo que utilizará las posiciones inestables.

- La expresión es figurativa, naturalista e idealizada, con interés por la belleza formal basada en las proporciones y en la armonía. Se domina la representación del cuerpo humano y proliferan los tratados sobre las proporciones. El plegado de los paños mantiene la elegancia formal del gótico pero en el XVI evoluciona hacia una simplicidad monumental.. Se acentúa el naturalismo, la búsqueda de la representación de la realidad, el interés por el hombre, por su anatomía, así como un perfeccionamiento de los conocimientos y medios técnicos.

- Los temas son el hombre y la naturaleza con un contenido religioso o profano (histórico, alegórico-mitológico) y se multiplican los retratos de todo tipo.

ESCULTURA RENACENTISTA ITALIANA

Introducción.

La escultura italiana del Renacimiento nace apoyada en los modelos clásicos pero no se rompe la continuidad de ciertas formas de lo medieval que, por otra parte, en Italia había estado muy influida por la supervivencia de lo antiguo. Así en los primeros artistas del Quattrocento se puede advertir una esbeltez de proporciones y una elegancia lineal y curvilínea que viene del Gótico.

Se advierte el gusto por el desnudo, enteramente clásico y la utilización de materiales nobles, mármol y bronce. Se mantiene los temas religiosos pero vemos surgir temas profanos, alegóricos y el retrato ecuestre al modo antiguo, también se cultiva el busto.

Quattrocento.

- **Ghiberti:** Puertas del Batisterio de Florencia, Son de bronce y con escena del Antiguo y Nuevo Testamento, se organizan con escenas de compleja composición, con muchos personajes que se mueven en un amplio espacio, tratándose de modo casi pictórico, dando gran volumen a los elementos del primer término y apenas cuerpo a los de las lejanías, aplicándose recursos de la perspectiva y dando efectos de claro-oscuro.

- **Jacobo della Quercia:** Gusto por las formas robustas y macizas que anuncian lo que será el estilo de Miguel Angel.

Realiza los relieves de San Petronio de Bolonia.

- **Donatello:** Es el escultor más importante del Quattrocento., siendo el gran creador del estilo del Renacimiento pleno, oscilando entre la búsqueda del equilibrio clásico y la belleza, y el cultivo de un cierto expresionismo, que apoyado en la

realidad, acentúa los valores dramáticos. Estudia al hombre desde la infancia (niños danzantes de las Cantorías de la Catedral de Florencia), hasta la vejez (Profeta Habacut). Sus obras más representativas son figuras juveniles, tanto en bronce como en mármol, de gran delicadeza y gracia (San Jorge y El David). Donatello realiza además una de las primeras y más importantes estatuas ecuestres de todo el Renacimiento la del "Condottiero" Gattamelatta inspirándose en el Marco Aurelio romano.

- **Luca della Robbia:** Cantorías de la Catedral de Florencia, de mármol, donde destaca el elegante equilibrio de las figuras de los jóvenes cantores.

- **Verrochio:** El Condottiero Colleoni.

Cinquecento.

En contraposición al siglo XV, el XVI va a ver el predominio de lo romano frente a lo florentino. A la delicadeza del siglo XV se contraponen la grandiosidad y monumentalidad del XVI, al relieve plano, el busto redondo y al detalle pormenorizado, la simplificación. Se buscó más la grandiosidad, inspirándose en las obras clásicas como consecuencia del traslado de la capital artística a Roma, donde se estaban encontrando en excavaciones gran cantidad de esculturas clásicas como el Laoconte.

- **Miguel Angel** (1475-1564): Es sin duda el genio máximo de la escultura aunque también trabajó la pintura y la arquitectura. Su calidad excepcional, su extraordinaria sabiduría frente a las formas del cuerpo humano y la complejidad del espíritu, hacen de Miguel Angel el prototipo de escultor universal capaz de expresar en mármol cualquier idea, concepto o propósito. Los sentimientos más diversos se aprecian en sus obras, fruto de los cambiantes estados de ánimo que embargaban al artista. Sin embargo, el más fuerte y dominante de estos estados fue el dramatismo (terribilidad). Estudió los problemas del movimiento y de la composición, encontrando siempre ritmos nuevos. Se aprecia una gran monumentalidad en sus figuras y una prodigiosa capacidad técnica.

Etapas artísticas de Miguel Angel:

- Período juvenil, 1491-1505:

Su arte expresa la búsqueda de la Belleza Ideal de forma semejante al clasicismo griego. De esta etapa son obras como La Piedad del Vaticano. Es el ideal de belleza. La Virgen niña sostiene el cuerpo del Hijo muerto, y la composición tiene forma de pirámide. La Virgen de Brujas, donde la Virgen se nos presenta melancólica y pensativa, con un contorno oval. El David, colosal estatua que representa a un joven que estudia a su rival, preparando las fuerzas para el asalto. Es la preparación para la acción, su tensión y su mirada agresiva contrastan con El David adolescente y sereno del XV.

- Período de madurez, 1505-1534:

Inicia la disolución del Ideal clásico y aparecen tendencias estéticas tanto barrocas como manieristas. Obra importante de este momento es el mausoleo del papa Julio II, donde destacan el Moisés, obra capital de fuerza contenida y grandiosidad terrible, los Esclavos y Lía y Raquel, que se creen que simbolizan la vida activa y la contemplativa. También trabaja en este período en los sepulcros de los Médici, destacando las figuras de Julián y Lorenzo de Médici, y las alegorías del Día y la Noche y el Crepúsculo y la Aurora.

- Período de vejez, 1548-1564:

En estos años el artista consuma la ruptura con el clasicismo del Renacimiento. Su arte se desliga de la concepción de la armonía y belleza y se hace cada vez más expresión de una Idea, acercándose así aun más al manierismo. Como ejemplo tenemos la Piedad de Rondanini, donde los cuerpos del Cristo y la Virgen son apenas un espectro doliente.

Manierismo. La escultura manierista rompe con el ideal clásico, imponiendo la forma serpentinata. Destacan los autores:

- **Cellini:** orfebre extraordinario y maravilloso fundidor, hizo el Perseo.

- **Juan de Bolonia:** Rapto de las Sabinas (mármol) y Mercurio (bronce).

PINTURA RENACENTISTA EN ITALIA

Características Generales.

- El retablo desaparece y con él la subordinación del tema al conjunto. Cada cuadro es independiente.

- La temática es religiosa o profana (mitológicos, alegóricos, retratos o históricos.).

- Se produce un amplio tratamiento del escenario arquitectónico y del paisaje, creando un ambiente perfecto para el desarrollo armonioso de la figura humana. Este sirve ahora para dar profundidad a la escena y encuadrarla.

- El dibujo es un elemento capital en el XV, aunque se va perdiendo lo estrictamente lineal frente al interés por la luz y el color. El modelado se consigue con efectos de luces y sombras, resultando a veces muy escultóricos y otras de esquisitos matices.

- La forma de expresión es figurativa, naturalista e idealizada, concediendo gran importancia a la figura humana bella y proporcionada. Se desarrolla el desnudo lo que permite al artista hacer alarde de sus conocimientos en la representación de la anatomía.

- El dominio de la ciencia de la perspectiva, que hace posible la representación tridimensional, se convierte en una obsesión para los pintores. Aparece así la perspectiva lineal y la aérea.

- La luz, lógica y racional, a imitación de la Naturaleza, ayuda a crear efectos de perspectiva, mientras que el color es también real.

- La composición se organiza de acuerdo con esquemas geométricos elementales. Se prefiere la simetría y la compensación de grupos, pero en el manierismo se inclinan por composiciones inestables y asimétricas.

- Las técnicas son variadas, pues se hace tanto pintura mural al fresco como pintura de caballete, en principio sobre tabla y después sobre lienzo, con temple hasta la segunda mitad del siglo que por influencia flamenca se introduce el óleo. La fractura y la textura presentan gran variedad.

En líneas generales, en la primera mitad del siglo se utilizan más las formas monumentales, los estudios de perspectiva, la sobriedad expresiva y la incorporación de elementos clásicos en la decoración. Junto a ellos pueden señalarse a algunos artistas que mantienen algo de la tradición del Gótico internacional como el uso del oro, la gracia decorativa,... (Fray Angélico) En la segunda mitad del siglo se generaliza un gusto más complicado y rico, que prefiere el dinamismo, lo complejo y lo narrativo, introduciendo múltiples elementos de lo cotidiano con gran vivacidad y gracia.

Pintura del Quattrocento en Italia.

Centra su preocupación en la perspectiva y composición.

Florenia.

- **Fra Angélico:** Marca la transición del gótico al nuevo estilo. Sus composiciones religiosas están llenas de espiritualidad. Destaca La Anunciación.

- **Massaccio:** Fue el primero en aplicar la perspectiva lineal creando la ilusión de profundidad y volumen. Sus obras más importantes son La Trinidad de Santa María Novella y los frescos de la Capilla Brancacci (El Tributo de la Moneda).

- **Paolo Ucello:** Gran preocupación por los espacios, la profundidad y los escorzos. Batalla de San Romano

- **Piero de la Francesca.**

- **Botitticeli:** Dibujante exquisito, refinado y nervioso, el movimiento agita todas sus formas. Es un gran compositor de temas mitológicos de líneas ondulantes y contornos precisos (Nacimiento de Venus, La primavera). Como pintor religioso expresa siempre una cierta melancolía.

Resto de Italia.

- **Perugino:** Creador de personajes delicados y femeninos, un tanto blandos y sentimentales. Ordena sus composiciones de forma simétrica. Entrega de las llaves a San Pedro, pintura al fresco en la Capilla Sixtina.

- **Mantegna:** Formas pétreas, figuras escultóricas y de gran monumentalidad, es un gran dominador de la perspectiva y del escorzo. Entre sus obras destaca el Cristo Muerto.

La pintura del Cinquecento.

El cinquecento supone la culminación del proceso renacentista y al mismo tiempo su crisis. En el siglo XVI, el color se maneja de manera más suelta y en consecuencia pierde importancia el dibujo y el contorno. La perspectiva es más natural sin ser tan geométrica y sin que haya tantos planos.

Los paisajes se enriquecen con el nuevo tratamiento de la luz y ya no es siempre la primavera y las praderas floridas. Los fondos de neblina, las rocas, los crepúsculos aparecen en escena. La composición es clara, con frecuencia triangular. Las figuras se relacionan con la mirada y con las manos.

- **Leonardo de Vinci:**

Ha sido considerado siempre como uno de los más altos espíritus que ha producido la humanidad. Su gran creación como pintor es el sfumato, artificio pictórico que consiste en prescindir de los contornos netos y precisos del XV, y envolverlo todo en una especie de niebla imprecisa que difumina los perfiles y produce una impresión de inmersión total en la atmósfera. Sus formas son más pictóricas y más sueltas, su pintura es una gradación de luces y sombras a las que se subordina el color.

Entre sus obras destacan: La Cena, de enorme interés como estudio de la psicología de los apóstoles ante las palabras de Cristo. La Gioconda, retrato enigmático y de misteriosa impasibilidad. La Virgen de las Rocas y La Virgen y Santa Ana.

- **Rafael:**

Es quizá el artista que mejor representa la perfección del clasicismo. Su estilo se va formando al contacto con sus contemporáneos, así de Perugino toma los modelos humanos de delicadeza extrema y la ordenación compositiva simétrica y en planos paralelos (Desposorios de la Virgen), de da Vinci su composición triangular y equilibrada, y el sfumato (Madonnas y La Sagrada Familia) y por último de Miguel Angel, su grandiosidad monumental como se aprecia en los frescos del palacio del Vaticano (Incendio del Borgo, La Escuela de Atenas,...).

- **Miguel Angel:**

Sintiendo fundamentalmente escultor, en su pintura concede gran importancia al dibujo anatómico y al volumen, desdeñando el paisaje y el colorido y atendiendo sobre todo a construir figuras poderosas en actitud con frecuencia difíciles que le permiten alardes de escorzos y de movimientos.

En Roma y por orden del Papa Julio II realizó su obra maestra, la decoración de la bóveda de la Capilla Sixtina. Consta de 350 figuras gigantes fingiendo una arquitectura para no mezclar las escenas, se trata de una "cuadratura" o arquitectura fingida. Se conjuga en esta Capilla su triple actividad de arquitecto, escultor y pintor:

- Arquitecto, al fingir un espacio inexistente y encuadrar las escenas en falsas arquitecturas (pilastras, cornisas, pedestales,).

- Escultor, al otorgar características volumétricas a las figuras mediante un recio dibujo y el breve empleo del color.

- Pintor, al explayar las diversas escenas del Génesis en la parte central, flanqueadas por jóvenes desnudos, profetas y diversos personajes bíblicos cuyas figuras constituyen una verdadera exaltación del desnudo humano, de recias y hercúleas musculaturas y contrapuestas y dinámicas actitudes.

Ya en su madurez recibe el encargo de completar la capilla con el enorme Juicio Final del testero, con un desbordamiento dramático y una violencia pesimista que puede considerarse ya manierista. Las figuras se enroscan sobre sí mismas, los músculos se hinchan y hay un sentimiento general de retorcimiento en un espacio que voluntariamente no queda definido. Cristo es un Dios vengador, y la Virgen aparece acobardada bajo su brazo vengador.

El Manierismo en pintura.

Una grave crisis se produce en el arte europeo. Por una parte el ambiente de optimismo, equilibrio y confianza del humanismo se ve amenazado por los problemas económicos, políticos y religiosos. Por otra, la presencia de los grandes maestros parecen cerrar a los jóvenes las posibilidades de creación independiente, limitándose a la imitación del estilo, la "manera" de los grandes maestros. Esto crea una actitud extraña y nueva que se tradujo en la ruptura del espacio renacentista con composiciones inesperadas, uso arbitrario del color o la deformación de la realidad.

Roma pierde su papel rector que será detentado por Florencia, Venecia y Parma. En esta última destaca:

- **Parmigianino:** Enteramente inmerso en el manierismo, alarga las formas de manera desmesurada y llena sus obras de elegancia cortesana y de un colorido exquisito. La Madonna del cuello largo.

Venecia consigue en el siglo XVI mantener su esplendor al margen del crispado Manierismo del resto de Italia. Destaca su interés por el color que prevalece sobre el dibujo y la importancia de los temas secundarios, lo anecdótico, el detalle, también por los grandes escenarios y las vestimentas de gran lujo.

- **Giorgione:** Detallista y minucioso, usa la técnica del sfumato. Destacan sus paisajes aterciopelados como La Tempestad.

- **Tiziano:** Es un gran retratista y el maestro de las formas blandas y redondas con predilección de los desnudos femeninos. Sus temas son religiosos, paganos y mitológicos. Como retratista crea un tipo de retrato solemne y opulento, donde destacan la profundidad psicológica con la importancia concedida al escenario y al traje (Carlos V, Felipe II).

- **Verones:** Es el gran decorador de la pintura veneciana. Gran colorista que prefiere la gama fría y clara (gris plata, azules, amarillos), en lugar de los tonos cálidos de Tiziano. Crea sus grandes composiciones en escenarios arquitectónicos de enormes dimensiones, adelantándose así a la escenografía barroca. Cristo entre los doctores.

- **Tintoretto:** Rompió la característica serenidad de la pintura veneciana por los violentos escorzos y acusados contrastes de luz que dan profundidad. El Lavatorio.

RENACIMIENTO EN ESPAÑA

Arquitectura

Las constantes relaciones con Italia durante la Edad Media hicieron fácil la llegada del Renacimiento a España, que se ve además favorecido por la presencia de artistas italianos y la formación que adquieren en Italia arquitectos españoles. Este nuevo estilo tuvo que luchar contra el gótico y el mudéjar que se resistían a desaparecer. Tanto es así que en muchas construcciones la estructura es gótica y la decoración renaciente (la labor de candelieri, grutescos, ...).

El desarrollo de la arquitectura española del Renacimiento, puede decirse que representa el de la arquitectura italiana, pero con medio siglo de retraso. El estilo de la primera etapa es el llamado plateresco; poco a poco se abandona la abundante decoración y se busca una mayor austeridad ornamental, es el purismo, y por último nos encontramos con la arquitectura contrarreformista o herreriana.

Plateresco

Comprende en líneas generales el primer tercio del siglo XVI. Es frecuente en este período:

- Utilización de muros con paramentos almohadillados.

- Arcos de medio punto, carpanel o escarzos.

- Columnas abalaustradas con capiteles corintios o compuestos decorados de modo fantástico. Pilastras cubiertas de rica decoración de grutescos.

- La cubiertas pueden ser: techumbre de madera con artesonado, bóveda de cañón con casetones, de arista y de crucería. Las claves se decoran con rosetones, florones o medallones.

- En general hay un predominio de la decoración con grutescos, escudos, medallones, conchas, angelotes, animales, figuras humanas, picos, diamantes, remates con cresterías y candelabros.

Obras más importantes:

- **Toledo:** Es un centro de gran importancia. Destaca el Hospital de la Santa Cruz, con trazado gótico pero con un patio que es un magnífico ejemplo de plateresco, obra de **Covarrubias**. En Toledo se desarrolló también el estilo Cisneros, o renacimiento mudéjar, que decora los muros con yeserías de ritmo geométrico, pero con detalles renacentes. Destacan dentro de este estilo la Sala Capitular de la Catedral de Toledo o el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares.

- **Salamanca:** Es la ciudad del plateresco por excelencia. La fachada de la Universidad, anónima, es un gran tapiz recubierto de decoración menuda. Otras obras importantes son la Iglesia de San Esteban de **Juan de Alava** y la Casa de las conchas donde se funden elementos aún góticos con detalles platerescos.

El Purismo

Durante el segundo tercio del siglo XVI, la arquitectura española fue abandonando la abundante decoración del plateresco en busca de una mayor austeridad ornamental y de una mayor claridad en las formas arquitectónicas. La decoración pierde en extensión pero gana en intensidad de relieve, ciñéndose a los encuadres de los vanos. Esta decoración esculpida aumenta de volumen haciéndose casi corpórea.

• **Pedro de Machuca:** Palacio de Carlos V de Granada, donde destaca el gran patio interior circular, del que no se conocía ningún precedente, y el uso del paramento almohadillado.

Arte Herreriano.

El último tercio del siglo XVI, coincide con el reinado de Felipe II. Se desarrolla en esta época un estilo de notable personalidad y muy distinto al de los dos períodos anteriores. La obra que mejor representa esta fase de la arquitectura española es el Escorial, fundado para conmemorar la Batalla de San Quintín. El conjunto arquitectónico comprende un palacio de extraordinaria sobriedad, un templo suntuosísimo, un monasterio y el panteón de la monarquía fundado por Carlos V. La obra estará dirigida por **Juan de Herrera**, humanista conocedor de tratados italianos de arquitectura. El estilo herreriano se caracteriza por:

- Desnudez decorativa.
- Rigor geométrico.
- Relación matemática entre los distintos elementos arquitectónicos.
- Volúmenes netos.
- Cubiertas de madera pero revestidas al exterior de pizarra adornadas con torres piramidales. (chapiteles) y adornos de pirámides y bolas.

Agrupado en torno a varios patios, con la iglesia en el centro, el perímetro de El Escorial recuerda la forma de una parrilla con cuatro torres en los ángulos.

La simplicidad y desnudez hicieron fortuna por varias razones: su sobriedad, pero al mismo tiempo su grandeza servían muy bien al deseo del mundo de la contrarreforma. Una iglesia que quiere aparecer como austera pero firme encuentra en las formas herrerianas su mejor expresión, además el estilo herreriano no exigía mucho dinero por la sencillez de las plantas. Heredero de Herrera será Francisco de Mora

Escultura

La escultura renacentista española presenta una serie de características propias que la singulariza y la diferencia de la italiana. Las principales son:

- Predominio total y absoluto de lo religioso. Esto hace que la principal producción escultórica sea el retablo, con predilección por los temas de la Pasión de Cristo y los temas de la Virgen o temas marianos. También son importantes las sillerías y sepulcros.
- Por evidente tradición del patetismo gótico, los temas religiosos van a tener gusto por lo expresivo, directo y realista. No se busca la belleza ideal como hacen los italianos.
- En cuanto al material, se usa principalmente la madera policromada, que aumenta la sensación de riqueza y el efecto dramático. Antes de pintarla se cubre de yeso, luego se dora y se hace la labor de estofado en las vestiduras y el encarnado en las partes desnudas.
- El mármol y otras piedras nobles se mantendrán en proporciones muy reducidas para decorar y solamente con mayor frecuencia en los monumentos funerarios.
- En general es una escultura realista reforzada por el uso de la policromía, pero también hay muestras de idealismo.

Primer tercio de siglo

A comienzos del siglo XVI, llegan las formas escultóricas florentinas con la presencia de autores italianos. Destacan **Fancelli** con El Sepulcro de los Reyes Católicos en Granada y **Torrigiano** que influirá mucho en la escuela sevillana del barroco.

Segundo Tercio de Siglo.

En esta etapa los escultores españoles una serie de características para expresar mejor la intensa espiritualidad religiosa. Para ello se sirven de la madera policromada, para hacer retablos e imágenes, así como del alabastro para la realización de sepulcros. Es el momento de máximo esplendor de la escultura renacentista española y destaca sobre todo en Castilla.

• **Berruguete:** Crea un estilo muy personal, nervioso, apasionado cuya nota más importante será la fuerza expresiva que incluso a veces le hace ser incorrecto en lo formal. Tiene un marcado gusto por lo inestable y la forma "serpentinata" y también por un canon de proporciones extraordinariamente alargadas. Es también pintor pero es en la escultura donde consigue un prestigio extraordinario a pesar de las incorrecciones por estar más atento a la expresividad que a la fría perfección. Sus obras más importantes son:

- El Retablo de San Benito de Valladolid y el Retablo de la Mejorada de Olmedo, donde destacan pequeñas figuras de santos como San Sebastián y el sacrificio de Isaac.

- La sillería del Coro de la Catedral de Toledo.

- En Cáceres realiza el Retablo Mayor de la Iglesia de Santiago.

• **Juan de Juni:** Representa el polo opuesto a Berruguete. Frente al nerviosismo con frecuencia incorrecto de este, Juan de Juni buscará la perfección, el equilibrio, la armonía, el gusto por las formas amplias, anchas y musculares. Sus figuras son grandes, robustas, sus gestos teatrales, sus composiciones agobiadas por la falta de espacio. Sus obras más importantes son :

- Entierro de Cristo, obra de gran dramatismo solemne con figuras de gesto patético.

- Virgen de los Cuchillos (La Dolorosa), con un gran realismo en la expresión del dolor que influirá luego en la escultura barroca.

Ultimo Tercio de Siglo.

Los artistas que mejor representan este momento son los broncistas y escultores que Felipe II reunió en su corte y sobre todo en el Escorial, que va a ser en esta época el centro artístico por excelencia. Los **Leoni**, **León** y **Pompeyo**, realizan

esculturas para el Retablo mayor del Monasterio del Escorial. León Leoni realiza además, la escultura en bronce de Carlos V dominando el Furor y su hijo Pompeyo las estatuas sepulcrales de Carlos V y Felipe II, con sus familias en el Escorial.

Pintura.

Características Generales.

La pintura renacentista española se caracteriza por:

- La escasez de temas profanos y una dedicación casi exclusiva a lo religioso. En raras ocasiones y para clases privilegiadas tenemos algunas pinturas mitológicas, casi siempre obras de italianos, no de españoles.
- Los artistas españoles sin otra clientela que la Iglesia tardaron en incorporarse al pleno Renacimiento.
- **El primer tercio del siglo XVI**, se caracteriza por una tímida asimilación de elementos decorativos italianos pero todavía fieles a la técnica flamenca y a su gusto por lo concreto. (Pedro de Berruguete).
- **En el segundo tercio del XVI**, la influencia italiana se difunde abiertamente, sobre todo el clasicismo rafaelesco. (Luis de Morales).
- **Ultimo Tercio de Siglo.** El centro pictórico más importante de esta etapa se localizó en el Escorial. Felipe II reunió a importantes artistas italianos , entre ellos destacó Tiziano que va a influir intensamente en los artistas españoles. Un capítulo destacado de la pintura española de las últimas décadas es el de los retratistas cortesanos que trabajaron en la corte de Felipe II como **Sánchez Coello**.

El Greco.

Es la personalidad más importante de la pintura española en el siglo XVI. Se formó junto a Tiziano y Tintoretto. Viajó a Roma y llega a España hacia el 1575, afincándose en Toledo.

El estilo del Greco es una suma de elementos que derivan de su formación en Grecia, Italia y de la religiosidad y misticismo de la España en que vivió. No fue un pintor de Reyes ni de cortesanos pero sí fue un pintor muy popular y esto lo acredita la gran cantidad de obras suyas conservadas.

Características de su estilo:

- Rompe con el dibujo, pinta a base de pinceladas certeras y manchas, siguiendo a los venecianos.
- Sacrifica la anatomía y la proporción en beneficio de la expresión que en él adquiere un valor fundamental. Esto le lleva a alargar las proporciones recordando al manierismo que él remodeló a su manera.
- Utiliza formas inestables, colores ideales y una profunda luminosidad para obtener un efecto de lejanía intangible. El greco busca lo infinito, su pintura esta por encima de la realidad.
- El Greco fue ante todo un místico por eso comunica en sus cuadros una vibración luminosa Sus cuadros parecen soñados por el pintor. En sus últimas obras acentúa el alargamiento de las figuras, las formas se esfuman en un esfuerzo de espiritualizar las figuras.
- De su formación cretense, que en el fondo es bizantina, destaca el simbolismo de las figuras,...En Venecia, aprendió la ciencia del color y de la luz, el empleo de los colores (azules, carmines, verdes, amarillos, blancos) de gamas preferentemente frías. De su estancia en Roma, las estudiadas composiciones, el movimiento serpentino de Miguel Angel y el alargamiento y estilización de las figuras según el gusto manierista

Obras.

- El Expolio de Cristo, San Mauricio y la legión Tebana, El Caballero de la mano en el pecho.
- El Entierro del Conde Orgaz, resume todas las cualidades del pintor. Insuperable retratista en las figuras de la parte inferior, extraordinario colorista en la superior. Se produce una división entre la Tierra donde los caballeros asisten al prodigio, y el cielo donde los Santos, Cristo y la Virgen son representados de modo totalmente ideal, con las formas apenas sugeridas y los ropajes enteramente irreales. Toda la escena acontece en medio de un ambiente silencioso, poético, desmaterializado.
- Sus grandes lienzos religiosos de los últimos años (Bautismo, Pentecostés, Anunciación, Adoración de los Pastores,...) extreman la deformación. Las figuras se alargan y se convierten en formas huesudas sobre las que los paños flotan.

TEMA 11

EL BARROCO.

El barroco es el estilo que se gesta a finales del XVI y se extiende hasta el XVIII. Nace en Italia y desde allí se expande por toda Europa. Se trata de un estilo complejo fruto de una época de crisis. Es un arte brillante, ostentoso, con él se expresa el poder de los grandes monarcas, la fluente riqueza de los Estados y la próspera situación del catolicismo.

La variedad de situaciones socioeconómicas, políticas y religiosas originan la existencia de barrocos "distintos": un barroco cortesano y católico, instrumento de propaganda de la Iglesia y del Estado absoluto (Italia, Francia, España), y otro barroco burgués y protestante (Inglaterra y Holanda).

Pese a estas grandes diferencias existen impulsos estéticos comunes, fruto de la sensibilidad de la época, que desdeña las reglas y tiende a lo emotivo y desbordante. Es un estilo que refleja el estado de ánimo del hombre del momento, pesimista, desengañado, realista, con conciencia de sus imperfecciones.

RASGOS GENERALES DE LA ARQUITECTURA BARROCO

La arquitectura es la principal manifestación del estilo: las demás se someten a ella para conseguir el efecto de conjunto. Se define por su libertad, fantasía y afán de movimiento.

Los materiales varían según las obras y los lugares; piedra, ladrillo estuco,...

Los elementos constructivos presentan pocas novedades; se utilizan los clásicos que se disponen de un modo poco ortodoxo. Existe un predominio de la forma sobre la función.

- El muro es el principal soporte y tiene un carácter dinámico; se ondula y modela permitiendo plantas flexibles. Los vanos que se abren pueden tener formas complejas, ovales, con sobreventanas, etc.
- Los soportes, exentos o adosados se emplean mucho pero en general con fines decorativos. Se usan los atlantes, cariátides y ménsulas y aparecen dos soportes nuevos típicamente barrocos: la columna salomónica y el estípite.
- Los arcos son muy variados: medio punto, elípticos, mixtilíneos, ovales, ...
- Las cubiertas son preferentemente abovedadas, de los tipos ya conocidos y otros nuevos como elipsóides, de planta mixtilínea. También pueden ser falsas llamadas encamionadas.

Los elementos decorativos desbordan lo constructivo y son abundantes. Pueden ser arquitectónicos (columnas, volutas, hornacinas, frontones,...) escultóricos y pictóricos (bóvedas y techumbres).

Los valores plásticos giran en torno a dos principios: liberación de las formas y dinamismo. Se rompe con el canon y no interesa la claridad sino los juegos de volúmenes y espacios. En el exterior las fachadas tienen un papel muy importante con movimiento y efectos de claroscuro. El espacio interior es envolvente, misterioso, infinito a veces teatral.

Los edificios son religiosos o civiles con un sentido simbólico-propagandístico y con una gran variedad de plantas. Los edificios típicos siguen siendo la iglesia y el palacio en sus distintas variaciones.

Como conclusión :

- Se descartan los esquemas simples del Renacimiento sustituyéndolo por planteamientos más complejos.
- Se introduce en la arquitectura la idea del movimiento.
- La luz adquiere un nuevo papel en la percepción total del edificio
- Los tradicionales elementos y formas arquitectónicas (arcos, columnas, frontones, cornisas...) se enriquecen y complican.
- Se destaca un claro interés por el urbanismo. En este merece destacar las plazas, el papel que adquieren las fuentes, los jardines,... así como el hecho de que los arquitectos barrocos fueron los primeros en plantearse el ordenamiento de las ciudades no sólo de un modo teórico, como en el Renacimiento, sino también operativo.

LA ARQUITECTURA BARROCA ITALIANA

Roma es el centro más importante y los papas son los grandes mecenas del momento. La arquitectura se pone al servicio de la Iglesia Católica que tiene como misión conducir al fiel y persuadirle moviendo su sensibilidad.

Los arquitectos más importantes del momento son:

- **Lorenzo Bernini:** Es el arquitecto barroco por excelencia, además de escultor, pintor, decorador y urbanista. Va a encarnar mejor que nadie el deseo de grandeza de la Roma triunfal que recupera su supremacía espiritual y política.

Inicia su carrera con el Baldaquino de San Pedro, situado bajo la gran cúpula de la basílica. Es un monumental dosel de bronce sostenido por cuatro columnas salomónicas, donde no se utiliza la línea recta, sino que gira y se retuerce con gran sensación de movimiento. En esta obra consagra el uso de este tipo de columnas.

En la Scala Regia del Vaticano hizo Bernini uso de sus engaños perspectivos. Puso a cada lado de la Scala una hilera de columnas, convergentes y progresivamente más delgadas, de manera que la escalera parece más larga de lo que realmente es. En la gran Plaza de San Pedro la enorme columnata elíptica (dóricas), rematada de estatuas, parece abrazar a los fieles. Crea un lugar espacioso y al propio tiempo un impulso hacia la iglesia, consiguiendo un importante efecto de movimiento y de ilusionismo espacial.

En San Andrés del Quirinal utiliza planta ovalada con capillas alrededor y en la fachada, cóncava, coloca un pequeño pórtico, convexo, rematado con un frontón con volutas que sostiene un gran escudo central.

En la arquitectura civil Bernini realiza el Palacio Barberini de Roma.

• **Francesco Borromini:** Sobre pasa a todos los arquitectos italianos por su invención decorativa. Si Bernini utilizó siempre los elementos de la arquitectura clásica, respetando las proporciones y las reglas generales de la composición, Borromini va a romper con todas las reglas, a inventar nuevos elementos, y a concebir la arquitectura casi en términos de escultura, haciendo ondular los entablamentos y cornisas, inventando formas nuevas para los capiteles y utilizando bóvedas que parecen nervadas y arcos mixtilíneos. Consigue en el muro efectos pictóricos al dirigirse luz a superficies curvadas y quebradas. Obras: Plaza Navona. San Ivo de Roma, San Carlos de las Cuatro Fuentes y La iglesia de Santa Inés.

• **Baltasar Longhera.** Trabaja en Venecia y su obra maestra es la Iglesia de la Salute.

• **Guarino Guarini.** Trabajo en Turín, en San Lorenzo de Turín.

ARQUITECTURA BARROCA EN FRANCIA

Rasgo fundamental del arte francés de la época barroca es su carácter cortesano. Los artistas principales trabajan para los reyes por esto el edificio típico es el palacio formado por un cuerpo alargado y dos alas hacia el jardín, formando escuadra. Al revés que en Italia, las fachadas no miran a la calle, sino hacia el jardín. Las techumbres son típicamente francesas, formando cuerpos prismáticos de gran altura. En ellas se abren buhardillas. También se edificaron en Francia infinidad de iglesias, disponiéndose en tres pisos o con dos pisos y cúpula.

En tiempos de Luis XIII los artistas más importantes son **Lemercier** y **Mansart**. De Lemercier es la Sorbona y Mansart realiza una importante serie de "hoteles", es decir, viviendas urbanas para la alta burguesía o la nobleza, cómodas y elegantes.

Con Luis XIV la arquitectura francesa acentúa su carácter monárquico. El Rey fiscaliza toda actividad artística y se crean manufacturas que nutren de tapices y de toda clase de mobiliario a los edificios reales. Luis XIV deseaba terminar el Louvre, que ya había sido agrandado por Lemercier y aceptó el plan de **Perrault** y de **Le Vau** colocando en la fachada una gran columnata clásica.

La creación de Versalles, será la obsesión del reinado y el símbolo del poder del Rey Sol, que establece allí su Corte. El primer proyecto de **LeVau**, pronto pareció pequeño y **Luis Mansart**, sobrino del anterior, realiza las ampliaciones y le da su carácter definitivo, con la riquísima decoración interior, dirigida por Le Brun primer pintor del rey. El gran Salón de los Espejos, las Sala de la Paz y de la Guerra son las más significativas del conjunto, del que los jardines son el complemento ideal. Este último hizo además la maravillosa iglesia de Los Inválidos, con soberbia cúpula.

ESCULTURA BARROCA EN ITALIA

Durante el barroco la escultura tiene un gran desarrollo tanto como decoración arquitectónica, como escultura independiente.

• Los materiales más utilizados son el mármol y el bronce, procurando que reproduzcan las diversas calidades de las cosas. Se alcanza la perfección técnica y el virtuosismo. La textura de las superficies refleja gran calidad y expresividad.

• En cuanto al volumen externo normalmente las esculturas tienen un emplazamiento concreto. Se funden en el ambiente buscando efectos de luz por lo que tiene tratamiento pictórico.

• La luz tiene un papel muy importante. Se buscan fuertes efectos de claroscuro. Es una luz dirigida y de alto valor expresivo.

- El color es también importante. Se consigue por la policromía, los postizos e incluso por los efectos tonales producidos por la luz.
- Gran movimiento en las figuras, que se representan de forma espontánea e imprevisible. Se representan en acto y no en potencia como en el Renacimiento. Predominan las diagonales, las líneas serpentinatas y las formas abiertas, el dinamismo en las actitudes y los ropajes, y las expresiones tensas e incluso exageradas.
- La forma de expresión es naturalista realista. Normalmente representan un momento fugaz. Se representan los momentos álgidos, de dolor o alegría, nunca en reposo. Los ropajes se hinchan, desordenan y agitan. buscando crear un conjunto de gran efectismos y teatralidad. Se busca la capacidad de conmover. Las figuras barrocas representan pasiones y sentimientos, la exaltación y desbordante emotividad.
- Los temas son muy variados, religiosos, mitológicos, alegóricos, retratos.

BERNINI

Es la figura culminante del siglo. Artista excepcional, comienza su actividad muy joven, realizando esculturas de carácter mitológico para el cardenal Borghese.

La perfección de su técnica se aprecia en obras como David, en el que hay que destacar la tensión muscular y la contracción del rostro, la actitud movida e inestable del cuerpo captado en pleno esfuerzo. En Apolo y Dafne, destaca el extraordinario tratamiento del mármol y del movimiento. Dafne encurva suavemente el cuerpo mientras Apolo contempla absorto como su víctima se convierte en árbol. Utiliza la composición en diagonal.

En el mausoleo del papa Urbano VIII crea un tipo de sepulcro papal que será muy imitado, con la figura del pontífice sentado en actitud de arenga, y en el basamento, figuras alegóricas de las Virtudes (la caridad y la justicia), y un esqueleto que está retirando el nombre del papa como símbolo de la muerte que se lleva su vida. En su vejez, en el mausoleo de Alejandro VII, reelabora el esquema, colocando al papa en oración y dramatizando aún más el grupo de las alegorías.

Como gran decorador urbano, realiza un conjunto deslumbrante de fuentes en Roma, desde la más sencilla, como La Barca en la plaza de España, que simboliza a la Iglesia navegando por el mundo, hasta la monumental de Los Cuatro Ríos en la Plaza Navona, complicada alegoría para exaltar el Papado, la Iglesia y a la familia del pontífice Inocencio X. La fuente hace alusión a los cuatro ríos del paraíso.

Como escultor religioso, empapado de un sentido teatral y escenográfico, pero también sinceramente expresivo, su obra maestra es la representación del Éxtasis de Santa Teresa en la Iglesia de Santa María de la Victoria. En ella Bernini consigue plasmar la expresión de lo espiritual. Un efecto luminoso hace que las imágenes parezcan suspendidas en el aire, y la expresión de la Santa en pleno arrebató místico, constituye una de las más grandes realizaciones de todo el arte barroco. Los rayos que aparecen están hechos de bronce y quieren representar la luz divina que se funde con la propia luz real que entra por la ventana.

PINTURA BARROCA EN ITALIA

Características Generales

- Las técnicas son el temple en pintura mural y el óleo sobre lienzo. La pincelada varía según el autor pero tiende a ser suelta y abierta.
- La línea pierde importancia. Predomina el color sobre el dibujo, así las manchas son las definidoras de las formas. El modelado tiende a contrastes violentos muy teatrales.
- Profundidad continua: en el barroco la pintura parece poseer las tres dimensiones. La sensación de profundidad se consigue con líneas convergentes, escorzos con un primer término oscuro, juego de luces,...
- La luz tiene un papel muy importante. El barroco es el arte de plasmar pictóricamente la luz y por esto la sombra juega un papel esta entonces inédito, especialmente en el tenebrismo. La forma se subordina a la luz y así pueden desvanecerse las formas por debilidad o intensidad del centelleo luminoso. El color es otro de los grandes protagonistas como definidor de formas.
- Composición asimétrica: se pierde la simetría propia del renacimiento. Se prefiere el desequilibrio y se consigue con diagonales o con formas partidas que indique que no todo cabe en el cuadro (figuras que no aparecen totalmente

pintadas). Con las diagonales se consigue una primera impresión dinámica, reforzada por las figuras inestables, los escorzos, la ondulaciones,...

- La forma de expresión es naturalista realista y los temas son también muy variados destacando la pintura de género, bodegones y los paisajes como novedad.

A finales del siglo XVI Italia conoce la obra de dos artistas que van a imprimir carácter a la pintura europea de la primera mitad del siglo XVII. Uno de ellos es Caravaggio, el otro Aníbal Carracci.

1) CARAVAGGIO Y EL NATURALISMO

Es una de las figuras estelares de la historia de la pintura. Este artista era un ser extravagante y violento que llevó una vida azarosa.

Toma para todo tipo de composiciones, desde las mitológicas a las religiosas, modelos callejeros, sin someterlos a ningún proceso de idealización. Este procedimiento resulta muy eficaz para la Iglesia porque el cristiano se reconoce con facilidad en esta pintura; los santos son hombres como todos y parece más fácil el camino de la santidad y los episodios del Evangelio son fácilmente comprensibles. Esta excesiva vulgaridad de los tipos fue la causa de que algunas obras fueran rechazadas.

Junto a la insistencia en lo real utiliza también un recurso importante: el *Tenebrismo*, consistente en presentar los personajes y los objetos sobre un fondo oscuro, destacándolos con una iluminación dirigida y violenta, como de un foco de teatro, que hace más evidente los gestos y los objetos, trayéndolos a una especie de primer plano. El tenebrismo ignora el paisaje, pero valora mucho la naturaleza muerta. En sus obras también es importante la psicología del personaje.

Pintó bodegones y composiciones con tipos populares pero sus obras maestras son grandes cuadros religiosos en los que la voluntaria vulgaridad de los modelos no quita grandeza y emoción a lo representado. Sus obras más importantes son: Vocación de San Mateo, El Martirio de San Mateo, La Conversión de San Pablo, el Martirio de San Pedro, El Entierro de la Virgen. 2) EL CLASICISMO BOLONÉS

En Bolonia se desarrolla una corriente que rechaza las formas idealizadas en exceso, pero también la realidad inmediata, con sus imperfecciones. Pintan las cosas no como son, sino como deberían ser, buscando la belleza ideal. Se interesan mucho por la naturaleza y crea un tipo de paisaje de enorme belleza y equilibrio. Aunque el esquema de cuadratura fue usado por Miguel Ángel, fueron los maestros de Bolonia quienes la consagraron.

Los Carracci crean una Academia que proporcione a los artistas, además de los conocimientos técnicos, una preparación literaria y humanística que enriquezca sus capacidades. Anibal es el de mayor calidad. Su obra maestra es la decoración del salón grande del palacio Farnesio. **Guido Reni**: Es un seguidor importante de los Carracci y de la corriente clasicista. Destaca su obra Hipómenes y Atalanta.

3) LA PINTURA DECORATIVA

Es el último gran estilo pictórico italiano que se especializa en amplias decoraciones de bóvedas y muros, con un sentido triunfal y grandioso. **Pietro de la Cortona**: Es el primer maestro de este género. Realiza las bóvedas de los palacios Barberini en Roma. **Luca Jordán** crea una pintura decorativa de enorme efecto. Dejó obras importantes en España: El Escorial, catedral de Toledo.

PINTURA BARROCA EN FLANDES Y EN HOLANDA

En el desarrollo de la pintura de los Países Bajos influyen factores sociales, económicos, políticos y religiosos. La reforma religiosa entre una zona católica, aristocrática y monárquica bajo dominio español (Flandes), y otra protestante, democrática y burguesa (Holanda) determinó una separación total en los ideales artísticos que se reflejan en la pintura.

PINTURA FLAMENCA..

Características y autores:

- Se multiplican los asuntos religiosos en grandes lienzos de altar, insistiéndose mucho en la vida de santos y en las representaciones de los Sacramentos, que los protestantes rechazan.

- Los temas mitológicos son representados también en grandes dimensiones, para decoración de los palacios reales y de la alta nobleza.

- El retrato tiene un carácter aparatoso y solemne, dando idea ante todo de la elevada posición social del retratado.

• **Pedro Pablo Rubens:** Es la figura culminante de la pintura en Flandes. Se caracteriza por su dinamismo, vitalidad y exuberancia. Su colorido es cálido, aprendido de los venecianos, sus composiciones se ordenan sobre un esquema diagonal que les da una sensación de movimiento prolongado más allá del marco. Los cuerpos varoniles, musculosos o los afeminados, de modelos gruesos, carnosos y sensuales, se agrupan en composiciones de ritmo turbulento, enroscándose las formas.

Rubens trabaja con igual maestría todos los géneros. Como pintor religioso, crea una serie de grandes composiciones, de espectacularidad extraordinaria, al servicio del sentido triunfal de la iglesia: Descendimiento de la Cruz y el levantamiento de la Cruz.

Dentro de la pintura histórica destaca la serie de María de Médicis, compuesta de veintiún lienzos.

Como pintor mitológico interpretar con maestría y sensualidad los temas de Dioses como en Las Tres Gracias, El Jardín del Amor, El Juicio de París o La Venus en el tocado.

También trabajó el retrato, creando, inspirándose en los venecianos, un tipo de retrato de aspecto cortesano como el del Duque de Lerma.

• **Van Dyck:** Es pintor, ante todo, de la aristocracia a la que sabe halagar componiendo los retratos con un sello distinguido. Da mucha importancia a la indumentaria, adelgaza las formas y afemina las figuras.. Destacan sus retratos como Carlos I de Inglaterra.

• **Jordaens:** Sigue la influencia de Rubens, pero prefiere los temas populares, de tono humorístico, como El Rey bebe.

PINTURA HOLANDESA.

Características y autores:

- Desaparece por completo la pintura religiosa de altar al desaparecer el culto a las imágenes. Los cuadros religiosos son de pequeño formato para ser contemplados y meditados en las habitaciones de la burguesía.

- Los temas mitológicos apenas se tratan y, cuando existen tienen una intención alegórica o moralizante.

- El retrato toma un tono de intimidad, sobriedad y realismo. Aparece el retrato corporativo.

- Lo más característico de la pintura holandesa serán los géneros realistas, tan de gusto burgués, en cuadros de dimensiones reducidas para la decoración de las casas, en donde más que el lujo de los palacios de la nobleza, se busca la comodidad y el confort. Aparecen así los cuadros de interior, con escenas domésticas, los cuadros de animales, los puros paisajes y el bodegón.

• **Frans Hals:** Es seguramente el más íntimo retratista de su generación, intérprete extraordinario de la vivacidad y de la alegría del holandés. Con él cristaliza el retrato de grupo que reúne a los miembros de una corporación (las Regentes del Hospital de Harlem). También son importantes sus retratos individuales como La Gitana.

• **Rembrandt van Ryn:** Es la personalidad más compleja del arte holandés. Auténtico genio de la pintura, abarcó todos los campos: el retrato, el paisaje, el interior, el cuadro religioso, el mitológico, siendo, al propio tiempo, uno de los más grandes grabadores de todos los tiempos.

Su estilo parte del tenebrismo, pero aunque gusta de los contrastes de luz y de sombra, el límite entre ambos no es nunca tajante como en Caravaggio, sino que prefiere unas penumbras misteriosas y doradas que dan un enorme atractivo a sus obras. Es un gran predicador de ideas generales; no es lo concreto lo que resalta de su obra, sino el sentido de lo universal, por ejemplo, se fija en los pobres, pero luego no pinta mendigos, sino la pobreza.

El Buey desollado, una de las más geniales *naturalezas muertas* que se hayan pintado. La serie principal de los cuadros de Rembrandt está integrado por *retratos*. Los hizo individuales y colectivos. Ningún pintor ha pintado tantos *autorretratos*, a través de ellos, como por vía de ensayo, podemos apreciar el estudio de todos los problemas de la luz y las diversas expresiones del rostro. Dejó también muchos retratos de grupo como Lección de Anatomía de tono dramático y misterioso ;

La Ronda de Noche, encargado por los arcabuceros de Amsterdam. El asunto es una toma de armas, los personajes preparan sus armas para iniciar una acción., en él la luz ciega, deslumbra, y en la misma sombra impera el color. Los Síndicos de los pañeros de Amsterdam, su obra maestra , es una composición unitaria y llena de potente vida interior, hacia un mayor idealismo.

- **Vermeer:** Es el gran maestro del género típicamente holandés del cuadro de interior. Sus lienzos, de una extraordinaria sencillez en la composición Lo fundamental en sus obras es la luz y la belleza de sus colores claros, con una técnica casi puntillista, que hacen de él un artista muy audaz y moderno.

ARQUITECTURA BARROCA EN ESPAÑA.

La época del barroco español queda configurado desde el punto de vista cultural por el denominado " Siglo de Oro" que, iniciado en las últimas décadas del siglo XVI continúa hasta el último tercio del XVII. Se produce en esta época un período de máximo desarrollo en las letras y en las artes, en contraste evidente con la profunda y compleja crisis política, social y económica que vive España.

Características Generales:

- Los modelos herrerianos, perviven en la primera mitad del siglo XVII. La arquitectura palaciega presenta una gran homogeneidad. El tipo llamada de los Austria, con torres en los extremos de la fachada, cubierta con chapitel y techumbre de pizarra, tiene una gran aceptación. Constituían severos edificios por fuera y en el interior abundaban las comodidades.
- Las estructuras de las iglesias son muy simples con cúpulas encamonadas y planta jesuítica (nave única y capillas en los contrafuertes) con gran austeridad decorativa. Los interiores de las iglesias se cubren con grandes retablos dorados que poco a poco se irán complicando.
- A partir de mediados de siglo, la influencia italiana se introduce en España. En los exteriores las fachadas se conciben muchas veces con estructuras parecidas a los retablos. Este estilo más decorativo se prolonga en la primera década del siglo XVIII, superponiéndose a la dirección de serenidad que propugnan los arquitectos cortesanos, que trabajan en torno a la corte de los Borbones.
- Preocupación por el urbanismo, con el desarrollo de las plazas mayores (Valladolid, Madrid, Salamanca,..). Suelen ser de forma rectangular, casi cuadrada, porticadas y con balcones.

Primera mitad del XVII

- **Juan Gómez de Mora:** Es la figura más importante del foco madrileño Proyectó la Plaza Mayor de Madrid con su estructura cerrada, rodeada de pórticos para los tenderos y de balcones para las fiestas. Sigue el estilo herreriano con forma austera, sobria y geométrica. Obra suya es también el Ayuntamiento de Madrid modificado con posterioridad.
- **Alonso de Carbonell:** Realiza el Palacio del Buen Retiro, obra muy simple, de ladrillo, con torres y chapiteles de pizarra, de aire escurialense, decorado el interior lujosamente con pinturas y tapices. Sólo queda de él el salón de Reinos, hoy parte del Museo del Ejército.

El Centro del Siglo

Se caracteriza por las formas más ricas que eliminan lo herreriano. Se enriquece la decoración con elementos naturalistas (guirnalda de frutas, escultura en relieves y frisos), o abstractos (placas recortadas sobrepuestas, moldura partidas), que consiguen dar una rica movilidad a las fachadas. Merece especial atención **Alonso Cano** que crea la fachada de la Catedral de Granada con gran efecto de profundidad, al rehundir tres arcos, y de riqueza al decorar con placas y motivos vegetales la grandiosa estructura.

El Paso al Siglo XVIII

El siglo XVIII trae a España una nueva dinastía: los Borbones. Se produce en este momento la culminación del barroquismo español, con formas absolutamente opuestas a las que se sostenían desde la Corte (gusto francés).

- **Castilla:** Las figuras más significativas son los Churriguera. Su importancia fue tanta que el término "churrigueresco" vino a sustituir entre nosotros al barroco.

- **José Benito Churriguera:** Es el más importante de ellos. Realizó numerosos retablos con gigantescas columnas salomónicas, recubiertos de pámpanos y coronados con entablamento partido. Su pieza más representativa es el Retablo

de San Esteban de Salamanca. Es una obra que resume el barroco hispano con el gusto por el profuso adorno y los dorados, el ritmo dinámico de las formas curvas y la gran expresión de la escultura.

- **Alberto Churriguera:** Es el autor de la Plaza Mayor de Salamanca. Se inspira en la madrileña, cerrada, porticada y cuadrada. Es la obra más preciada del barroco salmantino. La madrileña es por esencia un monumento de los austrias, lleno de austeridad. La de Salamanca corresponde a la época borbónica, adornada de elementos churriguerescos

- **Joaquín Churriguera:** Admiraba el plateresco y trabajó en el Colegio de Calatrava de Salamanca.

- **Pedro de Ribera:** Es artista de personalidad muy fuerte y de gran imaginación que usa el grueso baquetón quebrado. Trabajó en Madrid y sus obra más representativas son el Puente de Toledo, con sus templetes, y la Fachada del Hospicio de Madrid.

- **Narciso Tomé:** Realiza el Transparente de la Catedral de Toledo. Es una obra donde se aprecia esa fusión de arquitectura, escultura y pintura, que tanto entusiasmo al barroco., con un efecto escenográfico en el que la luz juega un papel muy importante. Su riqueza de materiales, mármoles y bronce, lo singularizan aún más en nuestra historia.

Arquitectura Palaciega:

A partir del siglo XVIII, con la nueva dinastía llegan a España arquitectos franceses e italianos que centran su trabajo en los palacios siguiendo el gusto francés. **P.Real de Madrid** (Juvara), **Aranjuez** (Sabatini) y **La Granja**.

ESCULTURA BARROCA EN ESPAÑA

Características Generales.

- Durante el siglo XVIII en España se cultiva la escultura de carácter exclusivamente religioso. No hay prácticamente escultura civil y decae la funeraria.
- Es muy importante la escultura en madera policromada. Con esto se acentúa el sentimiento dramático intentando por todos los medios, hacer participar al espectador en lo que está viendo.
- Se busca el realismo de las escenas representadas. Se renuncia a la técnica del estofado y a los usos del oro, para buscar colores enteros en las vestiduras, llegando al empleo de telas verdaderas (incluso uñas y cabellos) en las imágenes, que sólo llegan a tener de talla la cabeza, las manos y los pies.
- La decadencia de la monarquía y el escaso poder económico de las clases dirigentes, vincula la producción escultórica a ambientes populares sin que por ello disminuya la calidad artística. Los clientes son la Iglesia y los fieles agrupados en Cofradías.
- Aparecen las imágenes procesionales, solas o formando grupos. Como consecuencia de ello observamos una escultura totalmente independiente de la arquitectura. Estos pasos suelen tener un carácter narrativo. Se mantienen los retablos.
- Las escuelas más importantes son la Castellana y la Andaluza. Ambas escuelas se distinguen por su realismo, pero interpretado de una forma diferente. En la castellana se muestra un realismo hiriente, doloroso, con representaciones desgarradas, en donde incluso no se rechaza la fealdad. La andaluza es más sosegada, buscando siempre la belleza, sin por ello huir del contenido espiritual.

Castilla:

• **Gregorio Fernández:** Representa la exaltación religiosa de la época. Su estilo es naturalista, severo, sus rostros y manos son muy expresivos, sus ropajes un tanto convencionales por ser excesivamente angulosos. Prefiere las imágenes sueltas y pasos procesionales con escasos personajes. Entre sus obras destacan:

- Las Inmaculadas, Los Santos españoles que trata con un extraordinario realismo como: Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, Los Pasos procesionales con gran patetismo para despertar el fervor popular.

- Los Cristos Yacentes, que realiza en dolorosa soledad. Muestra a Cristo echado con la cabeza ligeramente inclinada hacia la derecha., con los párpados y boca entreabiertas. Utiliza las llagas y heridas sangrantes como el valor supremo de expresión dramática y acentúa la nota trágica realista mediante la colocación de ojos y lágrimas de cristal.

Andalucía:

• **Juan Martínez Montañés:** Trabaja en Sevilla. El naturalismo de sus obras es sencillo, sin exageraciones, prefiriendo la emoción contenida al patetismo expresivo. Sus composiciones tienen gran armonía y sus rostros la dulzura de la belleza clásica. Entre sus obras destacan:

- La Inmaculada Concepción. Este tema se va a generalizar en el XVII y está en relación con la exaltación del culto a la Virgen. Montañés presenta la figura de pie sobre las nubes con ángeles, con el cuerpo levemente inclinado y las manos juntas, en otros casos aparece sobre la media luna rodeada de símbolos.

- El retablo de San Santiponce.

- El Cristo Crucificado de la Catedral de Sevilla.

• **Alonso Cano:** La búsqueda de la perfección, equilibrio e idealización son las notas más claras de su producción. En su obra destacan las Inmaculadas que realiza con un canon pequeño y primorosa ejecución.

• **Pedro de Mena:** Más realista que Cano, comunica los estados de ánimo de forma muy directa. Su creación más personal son los bustos de la Dolorosa, muy expresiva al manifestar el dolor.

Levante:

• **Francisco Salzillo:** Trabaja en Murcia y es la figura más importante del XVIII. De una sensibilidad delicada, su estilo se vuelca hacia cierto rococó. La Oración del Huerto es quizá el más famoso, por la bella figura del ángel.

Escultura Palaciega:

Destacan las estatuas ecuestres de Felipe III para la plaza Mayor, y de Felipe IV para la plaza de Oriente, ambas en Madrid, realizadas por **Juan de Bolonia**,

PINTURA BARROCA EN ESPAÑA.

El siglo XVII representa la época culminante de la pintura española. Es curioso advertir cómo la decadencia política y económica coincide con un auge artístico y espiritual de gran trascendencia. Tuvo España por entonces dos grandes focos artísticos: Madrid y Sevilla, pero existen otros núcleos de menor resonancia como Valencia, Córdoba, Granada, etc.

De las tres corrientes que se desarrollan en la pintura europea del siglo XVII (naturalismo, clasicismo y barroco decorativo), es la naturalista la que alcanza mayor difusión en nuestro país porque coincide con la sensibilidad española inclinada a lo real. El recargamiento aparatoso del barroco no encontró gran eco hasta la segunda mitad de siglo en que el estilo es más dinámico, colorista y opulento.

La iglesia es la que encarga las obras a los artistas, por esta razón los temas mitológicos apenas se desarrollan, y en compensación se importó para los palacios reales y residencias nobiliarias.

Los temas más usuales son los religiosos. Se representan Vírgenes con Niños, Inmaculadas, etc. El retrato es importante por su calidad y cuenta entre sus mejores artistas a Velázquez. El bodegón también tiene aceptación dado el carácter naturalista de nuestros pintores (Zurbarán).

En cuanto a la composición, muchos artistas no muestran gran interés por el movimiento de las figuras sino por las formas estáticas y utilizan en sus composiciones la simple yuxtaposición de objetos y personas (Zurbarán). Otros tienen gran interés por el movimiento y utilizan la diagonal barroca. Hay que destacar también la importancia que le dan los artistas españoles a la luz y a la perspectiva.

ESCUELA DE VALENCIA

Francisco de Ribalta (1565-1628): Su estilo incorpora elementos del arte de Caravaggio mostrando un gran realismo en sus personajes.

Ribera (1591-1652): Es uno de los grandes maestros de la etapa central del siglo. Su estilo parte del tenebrismo, pero la intensidad de su luz y la riqueza de los colores le dan un carácter muy personal. Está muy interesado por la representación estricta de la realidad y por eso su pintura tiene en ocasiones extraordinaria dureza y dramatismo.

En sus obras iniciales predomina un intenso tenebrismo. Con el tiempo olvida los fondos oscuros y aclara sus escenas con una luz dorada y enriquece sus matices cromáticos. Aunque la temática que predomina en sus obras es la religiosa, también le interesaron los temas mitológicos por su relación con los ambientes italianos. Obras importantes: El Sueño de Jacob, El Martirio de San Bartolomé.

Zurbarán (1598-1664): Es uno de los pintores más importantes de los años centrales del siglo. Sigue la corriente del sus lienzos ilustran muy bien los ideales de la Contrarreforma y del intenso fervor de las Ordenes Religiosas.

Su pintura parte del realismo propio del siglo, representa a sus personajes con gran sencillez y no le interesa el detalle. Utiliza un tenebrismo suave y claro cuya principal misión es definir los volúmenes, que están marcados por un dibujo preciso. Sus figuras tiene por esto un aspecto casi escultórico.

Sus composiciones son muy simples, en cambio, toda la atención se aplica a rostros y manos, que adquieren un enorme poder expresivo. En todos sus personajes se aprecia una honda espiritualidad, rechazando los sentimientos violentos. Representó mejor que nadie los rostros llenos de fervor de los santos y frailes.

Es un artista dedicado casi exclusivamente a los temas monásticos, realizando numerosas series para las distintas órdenes. Dentro de sus obras destacan las series que realizó en el Convento de la Merced (Sevilla), Convento de San Buenaventura (Sevilla), La Cartuja de Jerez y la de Sevilla y las obras del Monasterio de Guadalupe (Fray Gonzalo de Illescas)

Granada. Alonso Cano (1601-1667): Es otro de los grandes de la pintura andaluza. Tiende a la belleza ideal. Su pintura es idealista, refinada, culta, de colores delicadísimos, sus imágenes son tiernas y dulces. Hay que considerarle sobretodo creador de tipos como La Virgen con el Niño, la Piedad, la Inmaculada,...

Murillo (1617-1682): Nace en Sevilla, fue el pintor por excelencia de los temas religiosos que interpreta con fervor, dulzura y con el estilo colorista y dinámico propio del pleno barroco, aunque se mantiene dentro de un equilibrio compositivo.

Embellece la realidad y la hace amable, aun en los mismos temas de miseria y pobreza. Es muy exquisito en la técnica y sus modelos tienen cierto aire femenino. Supo adaptarse al gusto imperante y si en el periodo anterior se representaba a los santos heroizándolos, ahora se inicia la aproximación de la religión al pueblo.

Murillo fue pintor esencialmente de temas religiosos (La Sagrada Familia con el pajarito, Adoración de los Pastores) y le interesan mucho los temas marianos como La Virgen con el Niño o La Inmaculada. Son importantes sus representaciones infantiles como el Divino Pastor. En su pintura costumbrista, los temas tienen un tratamiento realista con un matiz picaresco.

Valdés Leal (1622-1690): Su estilo está más preocupado por la expresión que por la belleza. Tiene unas magníficas dotes de colorista. Es melodramático y orientó su pintura hacia lo desagradable y macabro. Entre sus obras destacan las Postrimerías que pintó para el Hospital de la Caridad de Sevilla.

ESCUELA MADRILEÑA.

Velázquez (1599-1660): Es una de las figuras más importantes de la pintura española. Está entre el realismo de la pintura de la primera mitad del siglo y el barroquismo de la segunda. Y entre Sevilla, donde nació, y Madrid, donde hace su carrera. La gran cantidad de obras conservadas nos permite conocer con mucho detalle la evolución de su pintura.

Felipe IV fue un verdadero mecenas para Velázquez. Trabajó en la Corte, esto le evitó problemas económicos y no precisó vender sus pinturas para poder vivir. Sus cuadros están hechos sin prisas, con abundantes retoques por no estar, apremiado ni por el tiempo ni por el dinero.

Etapas:

- *En sus primeros años* sevillanos, sigue la dirección naturalista con composiciones tenebristas, utilizando tonos ocres y cobrizos y una técnica apretada. Concede importancia a los elementos de la naturaleza muerta y a la individualización de los personajes: La Vieja friendo huevos, El Aguador de Sevilla, etc.
- *Primera etapa. madrileña.* En 1623 se establece en Madrid como retratista y comienza a trabajar para la Corte. A partir de este momento su arte evoluciona cuando conoció a grandes pintores italianos, admirando el colorido y la luminosidad. Esto le impulso a abandonar el tenebrismo y comienza a pintar obras mitológicas: Los Borrachos.
- *La madurez de su estilo* sereno y equilibrado, preocupado por la luz y el color se inicia en la década de los años 30, tras su primer viaje a Italia. Su estancia en Italia enriqueció su concepción artística acentuando su interés por lo veneciano e incorporando a su pintura la elegancia y armonía compositivas propias del arte italiano (la Fragua de Vulcano). Su técnica en este período y después de la vuelta de Italia se vuelve cada vez más suelta y ligera, busca tonalidades más claras y

ambientales. Con estas características pinta obras con La Rendición Breda, también llamado Las Lanzas, en el que representa un hecho histórico y donde el ambiente alcanza gran profundidad y transparencia, equilibrándose las figuras y el medio. Son importantes en esta etapa los retratos, en los que brillan los tonos plateados como el llamado Felipe IV de Plata, y los ecuestres de Felipe III, Margarita de Austria, Isabel de Borbón y el Conde-Duque. Su preocupación por la condición humana se pone de manifiesto en las representaciones de bufones y enanos como en el Niño de Vallecas.

- *En su segundo viaje a Italia* en 1649, pinta al Papa Inocencio X, magnífico en su conjunción de blancos y carmines y en la captación de la personalidad del modelo. Su obra La Venus del Espejo pudo ser pintada en Italia durante estos años. El tema es un desnudo femenino, excepcional dentro de la pintura española reacia al desnudo.

- *Período final (1651-1660)*. En estos años la paleta de Velázquez se hace completamente líquida, esfumándose la forma y logrando calidades insuperables. La pasta se acumula a veces en pinceladas rápidas, de mucho efecto, diluye los contornos y da a las formas un carácter mutable casi de estilo impresionista.

Logra el dominio absoluto de la perspectiva aérea, es decir, de la representación de la profundidad en función de la relación espacio-luz, captando la atmósfera existente entre los cuerpos.

Sus obras capitales de este momento son Las Meninas y Las Hilanderas que responden a este estilo y a estas cualidades. En Las Meninas se observa una extraordinaria maestría en la representación del espacio y de las variaciones luminosas. Su perfecta composición convierte a este cuadro en una de las obras cumbre de toda la historia de la pintura. Las Hilanderas es otro de los grandes cuadros de Velázquez y muestra su profundo conocimiento de la mitología y de la representación de la luz y de la atmósfera.

Dentro de la escuela madrileña en la segunda mitad del siglo XVII, surge una gran cantidad de pintores que trabajan al fresco por influjo indudable del barroco italiano:

- **Juan Carreño de Miranda**. Es uno de los pintores de Cámara de Carlos II. Su pintura es dinámica y profundamente colorista.

- **Claudio Coello**. Es la figura cumbre del período. Sus temas preferidos son el retrato en el que continúa la línea de Velázquez, y sobre todo los grandes cuadros de altar que muestran sus magníficas dotes técnicas y compositivas. Su obra cumbre es la Sagrada Forma de la Sacristía de El Escorial.

Tema 12

NEOCLASICISMO, GOYA Y ROMANTICISMO.

1- CONCEPTO DE NEOCLASICISMO Y ACADEMIA.-

El Neoclasicismo surgió a mediados del s. XVIII como reacción contra el Barroco, volviendo a tomar como modelos las construcciones y esculturas de la antigüedad clásica. Contribuyen a su difusión y éxito los descubrimientos arqueológicos, principalmente los de Pompeya y Herculano, y los escritos principalmente de J. Winkelmann "Historia del Arte en la Antigüedad", Lessing con su ensayo estético sobre el Laoconte, Visconti, etc. También las academias creadas a lo largo del siglo y ven confirmados sus métodos en los brillantes descubrimientos ya reseñados. Sus campañas antibarrocas en pos del "Buen Gusto" verán así coronados sus esfuerzos..

Por otra parte el cansancio y agotamiento de las formas decorativas del rococó sin apenas trascendencia en los exteriores, cuyos trazados se repiten a lo largo del tiempo, produce una crisis estética cuyas salidas eran el ingente esfuerzo por crear un nuevo estilo o bien confiar en la ejemplaridad del pasado e imitar la antigüedad clásica, que los arqueólogos están redescubriendo.

El Neoclasicismo es también un lenguaje plástico de los revolucionarios empeñados en borrar cualquier vestigio estético del Antiguo Régimen. Los representantes de la revolución ven en esto la derrota de la aristocracia y de sus salones.. El arte Neoclásico se prolongará hasta el periodo napoleónico y su estilo imperio.

El epicentro es Francia, pero sus consecuencias afectan a toda Europa, afectando a la arquitectura, escultura, pintura y otras artes figurativas.

- Utiliza los elementos más representativos del arte greco-romano: orden dórico con fuste acanalado, jónico o corintio, frontones poblados de estatuas, cúpulas, etc.

- Templos clásicos convertidos en iglesias como la Madeleine en París, El arco romano en el Arco de la Estrella de París, puertas como la de Brandemburgo en Alemania, etc.

- En España, por el gran peso del barroco, el arte neoclásico tendrá que vencer una mayor resistencia; pero en el XVIII hay un esfuerzo por depurar las formas, fruto de ello es la Puerta de Alcalá, Museo del Prado.. Siguió vigente con el romanticismo, conviviendo con los gustos románticos.

- En escultura, se imponen los ideales de la escultura clásica, especialmente la griega. Contribuyen a su difusión las creadas Academias de Bellas Artes. que dirigen y dan las normas necesarias para la ejecución de las esculturas conforme

a cánones clásicos. El autor más representativo, que influye en todos los demás es el italiano Antonio Cánova, de quién son las obras "Amor y Psiquis", "Paulina Bonaparte".

-En la pintura destacan J. Louis David, con sus cuadros de historia antigua "Juramento de los Horacios", "Rapto de las Sabinas, etc. Para otros J.A. Ingres es superior al anterior, dirigió la Academia francesa frente a los románticos.

En España sobresalen Mengs, Maella y Bayeu.

2-FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES.-

Nació en Fuendetodos, Zaragoza; a los catorce años entró a trabajar en el taller de José Luzán, donde comenzó a copiar cuadros de otros autores. Más tarde, tras presentarse al concurso de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y marchar a Italia, regresa a España, recibiendo el encargo de pintar los frescos de la basílica del Pilar (Zaragoza).

En 1773, se casa con Francisca Bayeu, hermana de dos importantes pintores de la corte, al tiempo que comenzaba su serie de dibujos sobre cartones para tapices.

En 1780 con su Cristo Crucificado consigue convertirse en académico de San Fernando, hecho que le permitirá obtener trabajos para iglesias y casas como los duques de Osuna y Medinaceli.

Al año siguiente es nombrado pintor de la corte junto a su cuñado, primero de Carlos III y después de Carlos IV, monarcas ambos a los que retrató con frecuencia.

El espíritu liberal del pintor sirvieron para que Goya cambiara su manera de percibir la vida y con ello se acercara a una mayor madurez.

En 1792, sufre una enfermedad que le deja como secuela la sordera, factor que contribuyó a aislarle y a favorecer su creación de un mundo propio repleto de pesadillas y miedos personales, que se reflejan en su obra, cada vez más tormentosa y oscura.

Entre los años 1792 y 1799 realizó la serie de grabados de Los Caprichos, que reflejan muy bien lo expuesto anteriormente. Tras ellos se inició un momento verdaderamente esplendoroso para el artista: pintó los frescos de San Antonio de la Florida, La familia de Carlos IV y las dos Majas.

En 1808 sufrió una nueva crisis debido a la Guerra de la Independencia, de este momento serán los cuadros del Fusilamiento del dos de Mayo, los Desastres y La Tauromaquia.

Los últimos años los pasó sólo y enfermo en La Quinta del Sordo, cuyas paredes decoró con lo que se conocen como pinturas negras.

En 1823 la situación en España era insufrible para él por la represión que ejercía la monarquía, por lo que decide abandonar el país e instalarse en Francia, donde moriría en 1828. Allí pintó la lechera de Burdeos, una de las más bellas creaciones y un importante punto de referencia para el impresionismo.

Su factura es de una libertad total y dominio completo de la materia, aunque con los años tendió a ser amplia, larga, suelta y expresiva. Las texturas van desde el aspecto liso de los cartones hasta el rugoso de las pinturas negras. Dibuja con rapidez, sugiriendo por medio de trazos, o insiste en los contornos por medio de líneas marcadas. Llegó a utilizar gruesos empastes, modelando la pintura a veces con los dedos o la espátula.

En sus cuadros son el color y la pasta los elementos dominantes. Pasa de los tonos de sus cartones, a obras más contrastadas con colores fuertes; en las pinturas negras su gama se redujo a ocres, negros y marrones.

Goya empleó procedimientos de composiciones diferentes desde una ordenación geométrica conforme a triángulos, cuadrados, hasta la libertad compositiva, aunque no caótica ya que siempre hay líneas rectoras.

Centra su atención en la figura humana y el marco ambiental le interesa menos. En sus obras percibimos la vida del pueblo, como elemento político, y la agitación de las masa. Goya representa la verdad, y no se detiene ante lo más horrible: pintó lo bello con delicadeza exquisita, pero supo también destacar lo feo, terrible y monstruos. Cultivó muchos temas: religiosos, populares, retratos,...

Su pintura pasa del idealismo de los cartones al expresionismo de las pinturas negras. Su obra abre las puertas de muchos movimientos del XIX y en parte del XX, anuncia el impresionismo (La lechera de Burdeos), el expresionismo (pinturas negras) y el surrealismo (Los Caprichos).

.-LOS CARTONES PARA TAPICES.

Uno de los primeros encargos que recibió Goya en su carrera, fueron los cartones para que con ellos se tejieran tapices en la Real Fábrica.

Estas obras son un testimonio de la vida, festejos, distracciones y hábitos del pueblo. En un primer momento no se diferencian de otros pintores, pero poco a poco comienzan a separarse y a distinguirse. Sus protagonistas son majas, niños, vendedores ambulantes, que bailan y se divierten: -Merienda a la orilla del Manzanares, El Quitasol, El Pelele, etc.

Goya tuvo problemas con los tapiceros, pues el primero no comprendía que fueran cuadros sin más, sino para utilizarlos de referente en la confección de tapices, con todas las dificultades que ellos comportaba, por lo que abandonaría durante bastante tiempo la confección de los mismos. Sus temas preferidos se extraen de la naturaleza:

-La Vendimia, la Nevada, la Florera..etc.

OBRA DE TEMATICA RELIGIOSA:

No sobresale en este campo, pero posee bellas creaciones como -El Cristo crucificado-, que guarda gran parecido con el de Velazquez; un cuadro de dibujo académico, carente de emoción.

Las pinturas para la cúpula de la Basílica del Pilar y la ermita de San Antonio de la Florida en Madrid revelan la gran seguridad técnica con la que se movía el artista.

EL RETRATO Y LA HISTORIA:

Al mismo tiempo que pintaba cartones para tapices se le encargaron algunos retratos. Goya fue en este campo un pintor de habilidad excepcional a la hora de plasmar la personalidad del modelo y la situación social. Es uno de los pintores que mejor supo captar las transparencias, la ligereza de los tejidos y su voluminosidad.

-En los retratos de monarquía se muestra muy crítico. Pintó a Carlos II cazador. Hizo lo mismo con Carlos IV y su esposa. Goya está en cualquier caso lejos de la idealización y muestra la antipatía que algunos personajes le inspiraban.

En la familia de Carlos IV se autorretratará el mismo, como lo hiciera Velazquez.

En La familia de Carlos IV (1800-1801), la familia real es retratada como si se tratara de una instantánea fotográfica. Sobre un fondo sobre el que cuelgan dos enormes lienzos se sitúa el plano en el que aparece la familia real. La riqueza cromática de esta obra es excepcional. Al contrario que los modelos neoclásicos, aquí todo es una explosión de colores, dorados, azules y rojos de vivos contrastes. La familia real aparece haciendo ostentación de su lujosa riqueza. Sin renunciar a la fidelidad de los rasgos físicos, Goya penetra en los rasgos psicológicos de los rostros de los personajes.

-Retratos de la nobleza y a la burguesía fueron numerosos:

Duques de Osuna y sus hijos, condesa de Chinchón, duquesa de Alba, la marquesa de Villafranca, etc. Las Majas son obras polémicas, pues no se sabe que representan, aunque algunos estudiosos sostiene que se trata de la duquesa de Alba.

-La Guerra de la Independencia fue uno de los hechos que más impactaron en Goya. La Guerra era interpretada por él como una sinrazón y se sintió traicionado, en gran medida por las ideas que defendió, puesto que Goya fue un afrancesado, defensor del pensamiento ilustrado que veía como los propios franceses eran incoherentes con sus ideas.

El Coloso refleja la premonición de la guerra (un pueblo que huye despavorido ante la presencia de un gigante).

Goya quiso dejar constancia de lo sucedido en Madrid el dos y el tres de Mayo en la Carga de los Mamelucos y los Fusilamientos de la Montaña del Príncipe Pío.

LA PINTURA NEGRA Y EL GRABADO:

Las Pinturas negras fueron pintadas por Goya en 1819 en la casa que compró cerca del Manzanares, conocida como la Quinta del Sordo. En este momento de su vida, la sordera le había llevado a encerrarse en sí mismo creando un mundo personal, desesperanzado, sombrío y sórdido.

Los colores que emplea ahora son el negro, el marrón, los verdes muy oscuros y algún tono rojizo. El dolor y la muerte son temas predominantes. En este sentido se consideran el antecedente del Expresionismo por su recurrencia a la deformación como mecanismo de expresión.

-De este momento es el Duelo a Garrotazos (la obra alude a la ignorancia del hombre empeñado en autodestruirse). El Aquelarre es una crítica a la superchería y a la irracionalidad que tanto arraigo tuvieron en España.

En España no ha existido, hasta la llegada de Goya, una gran tradición en la técnica del grabado al aguafuerte. Los grabados se agrupan en cuatro series:

-Los desastres de la Guerra: representa con crudeza las barbaries de la misma.

-La Tauromaquia: Se interesa por la fiesta nacional, a la que era un gran aficionado.

-Los Disparates y Los Caprichos: constituyen una dura crítica a la superstición, la maldad y a la opresión en general.

Su última obra es La lechera de Burdeos, pintura que realizó en Francia y que es un punto de referencia vital para los impresionistas por la pincelada suelta. En esta obra los colores primarios están destinados a fundirse en la retina del espectador.

3. CONCEPTO DE ROMANTICISMO.-

La Revolución francesa, las guerras napoleónicas que azotan Europa y la Crisis interna de los sistemas de Antiguo Régimen provocan la pérdida de la fe en la Razón. Como reacción, aparece una nueva sensibilidad que se caracteriza por conceder un valor primordial al sentimiento, la exaltación de las pasiones, la intuición, la libertad imaginativa y al individuo. El romanticismo es, ante todo, una manera de sentir.

La pintura romántica.

Características generales.

La pintura romántica rechaza las convenciones neoclásicas, las reglas, supone un momento de renovación técnica y estética de importantes consecuencias para el futuro:

- Utiliza diferentes técnicas; el óleo, acuarelas grabados y litografías.
- La textura comienza a ser valorada en sí misma y aparecen las superficies rugosas junto con las formas más sutiles. La pincelada es libre, viva y llena de expresividad.
- Desaparece la línea frente al color. Se recupera la potencia sugestiva del color, liberándose las formas y los límites excesivamente definidos. Es el agente emocional de primer orden
- La luz es importantísima y se cuidan sus gradaciones dando un carácter efectista y teatral.
- Las composiciones tienden a ser dinámicas, marcadas por las líneas curvas y los gestos dramáticos. Algunos autores como Friedrich prefieren esquemas geométricos más reposados.
- Los temas son variados. Se cultiva el paisaje como recurso para transmitir los estados de ánimo, dominado por lo infinito de la naturaleza ante la que el hombre aparece relegado y oprimido. Otros temas son las revoluciones políticas, los desastres, religiosos, retratos, lo exótico y fantástico.

El Romanticismo francés.

Los dos autores más representativos son Géricault y Delacroix, maestros del color, la representación del vigor, de la voluntad y de la energía contenida. Del primero destaca su obra *La Balsa de la Medusa* que se convierte en un alegato político contra la pasividad del gobierno cuya incompetencia provoca el naufragio de la fragata Medusa. Delacroix se consagra como el máximo exponente del romanticismo con su obra *La Matanza de Quíos*, donde reflejaba la carnicería realizada por las tropas turcas contra los griegos. Pero la obra más notable es el cuadro que conmemora la Revolución de 1830 y que lleva por título *La Libertad guiando al pueblo*.

El Romanticismo alemán.

La figura más importante es **Friedrich**. La representación de la naturaleza alcanza la expresión más elevada donde el hombre cumple el insignificante papel de espectador frente a la magnitud del paisaje. Algunas de sus obras son *Salida de la luna sobre el mar* o *Viajero sobre un mar de niebla*.

El romanticismo inglés.

En los últimos años del siglo XVIII, Inglaterra aporta su contribución a la pintura del paisaje romántico a través de las figuras de Constable y Turner.

Constable. Los paisajes de Constable transpiran autenticidad y verdad. Están llenos de manchas de colores y se preocupa sobre todo por captar los efectos de la luz y las cambiantes condiciones atmosféricas a través de una técnica rápida y precisa.

Turner. Su obra expresa la preocupación por el color y la luz que utiliza de manera revolucionaria al representar los medios por los que el color parece propagarse a través de la atmósfera: niebla, vapor y humo. Con su obra *Lluvia, vapor y velocidad*, se convierte en abanderado de la pintura moderna.

TEMA 13.

LA ARQUITECTURA DEL XIX

El siglo de la industrialización.

El siglo XIX es un tiempo de gestación. La nueva sociedad, la nueva cultura industrial, necesitaba una respuesta arquitectónica a sus necesidades y esta respuesta, que no será dada satisfactoriamente hasta el siglo XX, se elabora durante el XIX.

Es un período en el que se entrecruzan diferentes tendencias, con una cierta confusión, pero sobretudo está marcado por el enfrentamiento entre tradición arquitectónica y las nuevas técnicas, materiales y necesidades aportados por la revolución industrial. Esto provoca la existencia de dos tendencias artísticas que se prolongan a lo largo de todo el siglo:

Arquitectura Historicista

Es un retorno a los estilos pasados. Tanto en sus aspectos constructivos como en los decorativos tiene caracteres tradicionales; es una arquitectura de pocas novedades. Se construyen edificios de diversa índole como iglesias, palacetes,... y se utiliza para cada uno un estilo diferente dependiendo del cliente y del artista. El Neogótico fue el estilo más importante. En Francia **Viollet-Le-Duc** se dedicó a la restauración de las catedrales góticas. En Inglaterra destaca el Parlamento de Londres.

Otros medievalismos también utilizados pero de menor importancia son el Neoromántico, Neobizantino o Neomudejar.

La Arquitectura del Hierro.

Nace en relación a la revolución industrial, que ofrece otras posibilidades y necesidades. Aporta una nueva visión de la construcción muy diferente a la tradicional, lo que supone cambios no solo de materiales, sino de técnicas de construcción, valores plásticos, tipologías, etc. Las características más importantes son las siguientes:

- El materia que utilizan es el hierro, hierro colado, de gran consistencia, más elástico indicado para soportes de gran carga. Desde 1845 se impone el acero de producción industrial y se generaliza el uso del cristal. En los revestimientos de los muros se utilizan materiales tradicionales (mampostería, ladrillo, piedra,..)
- Los muros son simples cerramientos de los edificios sin otra función ya que la carga está sustentada por un armazón interno. Los soportes aislados suelen ser columnas de fundición trabajadas como las clásicas y pies derechos de hierro laminado más resistente para cargas de gran empuje o construcciones amplias.
- Las cubiertas son techumbres de armazón metálico de diferentes formas o bóvedas metálicas cubiertas con láminas de cristal, teja o pizarra.
- La decoración hecha en metal es casi inexistente pero aparece a menudo otra decoración de materiales tradicionales en los revestimientos externos.
- En el espacio interno aporta un nuevo concepto espacial de extensión indefinida, amplia, despejada y luminosa. Muestra respeto por la simetría, proporción y armonía pero no teoriza sobre esto.
- Se centró en la construcción de edificios acordes con los nuevos tiempos: puentes, fábricas, invernaderos, estaciones de ferrocarril, mercados, edificios para exposiciones, lo que significa el nacimiento de nuevas tipologías. Creó una nueva tradición constructiva que se ajusta al principio de que la forma sigue a la función. Se impone lentamente a mediados del XIX con sus innovaciones: construcción en esqueleto que permite edificar en altura, las paredes de vidrieras casi continuas, la planta libre y origina una nueva visión arquitectónica

Los edificios más significativos son : el Palacio de Cristal de Paxton (Londres 1850-51), la Galería de las máquinas de Dutert y Contamin, la Torre de Gustavo Eiffel (París 1889), la Estación de Atocha y el Palacio de Cristal del Retiro de Madrid.

La Escuela de Chicago. A finales del siglo XIX esta arquitectura conoce un gran apogeo en EE.UU. Los centros de negocios se centralizan y se hace necesaria la construcción en altura para rentabilizar el valor de los terrenos. El desarrollo de los ascensores y las estructuras metálicas se conjugan produciendo una nueva arquitectura, la de los rascacielos, basada en un sentido utilitario y funcional. El representante de esta escuela es **Louis Sullivan** que realiza el Auditorio de Chicago, los almacenes Carson, etc.

El Modernismo.

A caballo entre los siglos XIX y XX surge un estilo artístico fugaz pero de gran intensidad, el Modernismo, transmisor de la herencia cultural de siglo XIX y fundamento de muchas de las corrientes arquitectónicas del XX. El modernismo es un fenómeno complejo que se produce en las ciudades de aquellos países por donde se alcanza un cierto desarrollo industrial. Pretende ser el reflejo de una sociedad moderna y activa para hacer una ciudad alegre, nueva y elegante. Es el estilo de una rica y refinada burguesía de fin de siglo, la más preparada social e intelectualmente.

A pesar de las diferentes interpretaciones y nombres que recibe en los países en que se desarrolla, mantiene unas características más o menos comunes:

- En materiales junto con los tradicionales se utilizan el hierro y el vidrio de forma constructiva y decorativa.
- Los muros tiene un modelado plástico y sinuoso con formas caprichosas y los soportes son columnas, con aspectos de tallos vegetales, y pilares de piedra con formas fantásticas.

- Las cubiertas son estructuras metálicas con revestimiento de vidrio coloreado de poco peso permitiendo libertad de formas y espacios abiertos.

- La decoración es un elemento importantísimo. Las superficies curvas y la decoración floral y ondulada dan forma a los edificios y recubren los muebles y las paredes. Las algas marinas, los lirios y los tulipanes, las mariposas, las vestiduras y los largos cabellos femeninos se unen en una curiosa mezcla con un sentido orgánico. Están realizadas en cerámicas, relieves o vidrieras y el color es un elemento fundamental.

- La falta de simetría y las extrañas formas que a veces adoptan los planos, revelan un alto grado de racionalización en la integración de todos los elementos del edificio: interiores y exteriores, escaleras y habitaciones, materiales y decoración, todos los elementos de la casa se ajustan al estilo creando una atmósfera íntima.

.Victor Horta es el pionero en Bélgica y en toda Europa. Su obra La casa Tassel de Bruselas es la primera manifestación de este estilo.

El Modernismo en España.

El desarrollo industrial de Cataluña permite incluirla en las corrientes artísticas europeas y "el modernisme" alcanza un desarrollo y una vigencia mayores que en otros lugares, pues se prolonga hasta los años veinte. Características del "modernisme" es el acento neogótico de muchas de sus obras, consecuencia del nacionalismo de la burguesía catalana que pretende encontrar en lo medieval un esplendor modélico.

Entre los arquitectos del "Modernisme", Gaudí es el más importante, pero otros muchos arquitectos hacen que Barcelona cobre especiales tonos modernistas como **Lluís Domènech i Montaner** y **Josep Puig i Cadafalch**.

Antoni Gaudí.

Es el mejor y más creativo arquitecto de la época del Modernisme. Su arquitectura es más audaz y libre de prejuicios técnicos y formales que la de su tiempo y demuestra la capacidad de la arquitectura como vehículo de expresión lírica, de no estar casi siempre limitada por el utilitarismo y las tradiciones.

Sus obras más importantes son: El Capricho de Comillas, El palacio Episcopal de Astorga con elementos neogóticos, La reforma de la casa Batlló donde las paredes se ondulan, La casa Milá, llamada también "la Pedrera", el parque Güell, y La Sagrada Familia. Recibe el encargo en 1883 y trabaja toda su vida en ella, en especial en sus últimos años. Es un proyecto de grandes dimensiones que no llegó a terminarse. Constituye uno de los más audaces y sorprendentes monumentos religiosos de nuestro siglo en el que se conjuga una fértil y surreal fantasía con una avanzada solución estructural.

LA ARQUITECTURA EN EL SIGLO XX

Introducción.

En el siglo XX los problemas del hombre actual son nuevos y por ello sus necesidades también, sin antecedentes referenciales. Ante todo se revisa el verdadero significado de la arquitectura y a partir de este momento no podrá juzgarse suficientemente una obra si no la visitamos en su interior. Esta nueva estética radica en la función. Si el edificio está armoniosamente distribuido en su interior, si está integrado en el entorno, si resulta grata su habitabilidad, el edificio es bello.

Desligados del compromiso del pasado, los arquitectos de este siglo manejan los volúmenes y los espacios con criterios absolutamente distintos producto de los nuevos materiales y de las nuevas necesidades.

EL Racionalismo.

El movimiento denominado Racionalismo agrupa las más fuertes personalidades de este siglo; su obra y su teoría son individuales pero tienen el denominador común de la simplicidad de las formas, la forma sigue a la función:

- Usa materiales altamente industrializados especialmente el hormigón armado. Es un material barato, adaptable, incombustible, anticorrosivo y que permite la construcción en esqueleto dejando la planta libre. Además permite la prefabricación en serie. Se alterna con otros como acero, cristal o ladrillo.

- El muro no es soporte, quedando reducido a una ligera membrana de cerramiento con gran número de ventanas que proporciona a los interiores luz y aire. Los soportes son pilares de diferente sección de acero y hormigón. Las cubiertas en

general son adinteladas apoyando en los soportes con los que forman el esqueleto, consiguiendo un efecto ligero e ingrávido de gran audacia constructiva.

- Los elementos decorativos desaparecen a favor de la forma recta y desnuda. Hay una gran preocupación por la proporción, la simplicidad y la asimetría. El espacio interno se basa en la planta libre con paredes interiores que se curvan y mueven libremente adaptándose a las diferentes funciones. En los exteriores los voladizos, los bajos libres y las terrazas en horizontal definen la nueva imagen.

- Hay un gran interés por los temas urbanísticos ya que tratan de acomodar a los hombres al nuevo ritmo de vida y organizar sus agrupaciones, proponiendo nuevas fórmulas como la ciudad-jardín de Howard o la ciudad industrial de T. Ganier. Los edificios más representativos son las viviendas sociales, en especial rascacielos de viviendas, construcciones industriales, edificios administrativos, teatros, salas de conciertos y estadios deportivos.

Su centro principal lo constituye la BAUHAUS, fundada por Gropius en Alemania como centro pedagógico y experimental de arquitectura y diseño. Aunque entra en decadencia en 1930, ejerce una enorme influencia que crece al emigrar sus componentes a otros países de Europa y EEUU. Los más destacados arquitectos de este momento son en Francia **Le Corbusier** (Villa Saboya y Unidad de Habitación) y en Alemania **Mies van der Rohe** y **Walter Gropius**.

Tema 14

LA ARQUITECTURA EN EL SIGLO XX

Introducción.

En el siglo XX los problemas del hombre actual son nuevos y por ello sus necesidades también, sin antecedentes referenciales. Ante todo se revisa el verdadero significado de la arquitectura y a partir de este momento no podrá juzgarse suficientemente una obra si no la visitamos en su interior. Esta nueva estética radica en la función. Si el edificio está armoniosamente distribuido en su interior, si está integrado en el entorno, si resulta grata su habitabilidad, el edificio es bello.

Desligados del compromiso del pasado, los arquitectos de este siglo manejan los volúmenes y los espacios con criterios absolutamente distintos producto de los nuevos materiales y de las nuevas necesidades.

EL RACIONALISMO.

El movimiento denominado Racionalismo agrupa las más fuertes personalidades de este siglo; su obra y su teoría son individuales pero tienen el denominador común de la simplicidad de las formas, la forma sigue a la función:

- Usa materiales altamente industrializados especialmente el hormigón armado. Es un material barato, adaptable, incombustible, anticorrosivo y que permite la construcción en esqueleto dejando la planta libre. Además permite la prefabricación en serie. Se alterna con otros como acero, cristal o ladrillo.

- El muro no es soporte, quedando reducido a una ligera membrana de cerramiento con gran número de ventanas que proporciona a los interiores luz y aire. Los soportes son pilares de diferente sección de acero y hormigón. Las cubiertas en general son adinteladas apoyando en los soportes con los que forman el esqueleto, consiguiendo un efecto ligero e ingrávido de gran audacia constructiva.

- Los elementos decorativos desaparecen a favor de la forma recta y desnuda. Hay una gran preocupación por la proporción, la simplicidad y la asimetría. El espacio interno se basa en la planta libre con paredes interiores que se curvan y mueven libremente adaptándose a las diferentes funciones. En los exteriores los voladizos, los bajos libres y las terrazas en horizontal definen la nueva imagen.

- Hay un gran interés por los temas urbanísticos ya que tratan de acomodar a los hombres al nuevo ritmo de vida y organizar sus agrupaciones, proponiendo nuevas fórmulas como la ciudad-jardín de Howard o la ciudad industrial de T. Ganier. Los edificios más representativos son las viviendas sociales, en especial rascacielos de viviendas, construcciones industriales, edificios administrativos, teatros, salas de conciertos y estadios deportivos.

A-Protorracionalismo Adolf Loos: La mayor parte de sus obras fueron para la ciudad de Viena. Estaba totalmente en contra de la ornamentación de la arquitectura. Esta ha de ser según él, utilidad, y sus formas y volúmenes han de estar en relación con el ser humano

Peter Brebens: es, ante todo un arquitecto de fábricas comola AEG o la de turbinas de Berlín. Aprovechó las máximas cualidades de de los diferentes materiales para conseguir la máxima economía y simplificación, sin refír con la estetica.

Auguste Perret.: representa el racionalismo en Francia, y es el autor de la Casa Franklin de París (1902), en la que se sirve de cemento armado y cristal, igual que Tony Garnier que presentó una ciudad industrial para 35.000 habitantes a base de los mismos materiales. Su obra se sitúa en utopías socialistas de Owen y Fourier.

B- LA BAUHAUS, fundada por Gropius en Alemania como centro pedagógico y experimental de arquitectura y diseño. Aunque entra en decadencia en 1930, ejerce una enorme influencia que crece al emigrar sus componentes a otros países de Europa y EEUU.

Walter Gropius: su primera obra importante fue la Fñabrica Fagus (1911) concebida como una hermosa combinación de hierro y vidrio, pero su gran obra es el edificio Bauhaus en el que colaboraron tanto profesores como estudiantes. La planta está formada por tres brazos que se extienden con libertad y multiplica los puntos de vista. Los muros son de cemento armado y vidrio.

Mies van der Rohe La primera obra de este autor que podemos considerar revolucionaria data de 1919: el edificio de oficinas de la Friedrichstrasse de Berlín, tres torres unidas en el centro en el que se situaron escaleras y ascensores. Entre 1923 y 1924 proyecta dos casas de campo y en 1929 el pabellón de Alemania en la Exposición Universal de Barcelona, en el que demuestra que su arquitectura se fundamenta en el adecuado manejo de los materiales modernos, en los volúmenes nítidos y en el empleo del muro cortina que sustituye al muro tradicional. Emigrado a EE.U.U.construye un gran número de rascacielos que parecen grandes cajas de cristal, en los que se percibe la devoción del arquitecto por las formas puras.

Le Corbusier: nace en Suiza, aunque la mayor parte de su obra se desarrolla en Francia. Aprende con Perret el uso del hormigón armado. Uno de sus primeros proyectos es la casa de Dom-ino, en la que se contempla la posibilidad de su construcción en serie.

Funda junto a su Primo J. Jeanneret y Ozefant un estudio del que salen propuestas urbanísticas: ciudades para tres millones de habitantes. En 1926 realiza una de sus obras más conocidas, la Villa Savoye, que consiste en una estructura de hormigón armado enalada de inspiración mediterránea que se fundamenta en los cinco puntos en los que se resume su arquitectura:

-Empleo de pilotis: A modo de pilares para que la estructura quede sustentada y separada del suelo quedando un espacio transitable.

-fachada libre.

-Terraza jardín: factible gracias al uso de hormigón que facilita la construcción de techos planos.

-Multiplicación infinita de los vanos: ventanales corridos divididos por varillas metálicas.

-La planta libre: al variar la función del muro, las plantas son mucho más diáfanas.

En su tratado de 1935, Le Modulor, recoge todas sus propuestas urbanísticas. Es un teórico, pero no utópico, ya que la mayoría de sus propuestas se aplican en las obras. Una de sus aplicaciones inmediatas fue la Unidad de Habitación de Marsella (1946-52), conjunto destinado a familias obreras, habitable y a bajo precio.

Hacia 1950 se suaviza su Racionalismo y se aproxima al Organicismo expresado en su obra maestra, Notre-Dame du Haut en Ronschamps.

EL ORGANICISMO

Por arquitectura orgánica debemos entender todas aquellas manifestaciones arquitectónicas que tratan de adecuarse y aliarse con la naturaleza. Esta idea la podemos encontrar en la arquitectura desde tiempos muy remotos, pero su verdadera formulación la redacta F. Lloyd Wright (1869-1959). Se define por :

-El sentido de lo interior como realidad.

-La planta libre como flexibilidad y continuidad de ambientes.

-La unidad entre interior y exterior.

-El uso de materiales naturales.

-La casa como protección.

Con F.L.L. Wright el Racionalismo comienza a ser olvidado y se ensayan nuevos caminos para la arquitectura. De origen norteamericano, viaja a Tokyo, donde se siente fascinado por la arquitectura japonesa, igual que por los templos mayas del Yucatan, por lo que puede decirse que tiene una formación cosmopolita. A esta amplia formación debemos la Casa de la Cascada en Pensilvani, bella simbiosis entre naturaleza y arquitectura.

Con las formas curvas experimentó en el Museo Guggenheim de New York (1943-58). En este caso se encargó de que el museo poseyera espacios luminosos con luz controlada, no relegada por las superficies, por otro lado un espacio para disfrutar ascendiendo una rampa de un modo continuo y sin rupturas la exposición de objetos.

LA ARQUITECTURA EN LOS AÑOS 50

La nota que mayor define la arquitectura a partir de estos años es la diversidad.

Aparecen arquitectos como Le Corbusier, que interpretan la arquitectura como si de un objeto escultórico se tratase. Es el caso de **P. Luigi Nervi** que basará sus creaciones en tres aspectos: La cúpula esférica, la bóveda cilíndrica y los pilares inclinados en forma de Y. En esa línea están Félix Candela, nacido en Madrid, pero vecindado en Mexico, donde realizó la mayor parte de sus obras.

Jørn Utzon, nacido en Copenhague es el autor de la Opera de Sydney (iniciada en 1957). Edificio realizado con cascarones de hormigón prefabricados superpuestos unos sobre otros que avanzan hacia la bahía.

Alvar Aalto (1898-1976), finlandés que funde en sus obras el espíritu racionalista con la tradición popular y los materiales tradicionales, preferentemente de madera. Son edificios cálidos y adecuados a la dimensión del ser humano, en los que se percibe la influencia de Wright

LA ARQUITECTURA DE LOS AÑOS 60

Son tiempos de revoluciones utopías y propuestas, dentro de las que sobresallen los arquitectos japoneses, los más creativos e innovadores del momento.

El urbanismo experimenta cambios extraordinarios. Una de las propuestas más significativas es la del grupo Archigram, de origen inglés, procedente de la estética Pop y del mundo del comic, que llegó a discernir una ciudad que podría moverse gracias a las patas de las casas que semejan grandes naves espaciales.

Uno de los arquitectos más interesantes es Kenzo Tange, que junto a Korokawa y Arata Isozaki, representan lo que se ha venido denominando Metabolismo, que se fundamenta en :

-Megaestructuras: torres formadas por diversas células con un eje central.

-Vigas voladizas, elementos horizontales volados.

-Mallas colgantes

-Edificios a domo de cajas cúbicas.

En estos tiempos se sigue desarrollando la tecnología sísmica para dotar de mayor estabilidad a los rascacielos, cúpulas geodésicas, etc.

IMPRESIONISMO Y POSTIMPRESIONISMO. AUTORES IMPRESIONISTAS: MANET, MONET, RENOIR, SIGNAC Y DEGAS. AUTORES IMPRESIONISTAS: GAUGUIN, CEZANNE Y VAN GOGH.

1.-EL IMPRESIONISMO: Introducción

El crecimiento capitalista y la industrialización desencadenan un desarrollo sin precedentes que transforman radicalmente a Europa. La concepción de la realidad cambia a un ritmo vertiginoso y todo esto afecta profundamente al arte. Los conceptos de espacio y tiempo se transforman, las comunicaciones son cada vez más rápidas, la fotografía permite ver cosas que el ojo humano no percibía. Ante este mundo cambiante, el arte pictórico de la segunda mitad del siglo XIX ofrece el camino del impresionismo que supone el origen del arte contemporáneo después de las experiencias postimpresionistas.

Durante el siglo XIX el medio por el que los artistas conseguían su aceptación era a través de los Salones o Exposiciones Nacionales. Para un pintor el no ser aceptado en un Salón suponía su marginación y su fracaso. La decisión de incluir o excluir las obras competía a los jurados formados por autoridades académicas cuyos criterios se basan en las tradiciones más conservadoras y se rechazaban las obras originales que suponían una ruptura con el arte oficial. En 1863 se organizó una exposición con las obras que el jurado no había admitido. A esta exposición se la llamó " Salón de los rechazados", entre los que se encontraba Manet y algunos años más tarde, en 1874, organizan la primera exposición impresionista: Monet, Renoir y Pissarro, entre otros.

Características. Generales:

- Se utiliza el óleo sobre lienzo principalmente, aunque también el pastel sobre papel.
- Nuevos temas. Los impresionistas descubren que no existe el tema insignificante sino cuadros bien o mal resueltos. Hacen una recuperación de lo banal que favorece la atención a los problemas formales. Hay una marcada preferencia por los paisajes tanto rurales como urbanos; interesa la captación de lo fugaz- el agua, el humo, aire...-. Son paisajes reales, no compuestos, donde aparecen elementos considerados feos como el ferrocarril, las estaciones,... También hay escenas intrascendentes, de ocio - bailes, tabernas-. Se renuncia los temas "importantes", con mensaje; son la negación del tema.
- Nueva valoración de la luz. El color no existe, ni tampoco la forma; sólo es real para el pintor la relación aire-luz. De este modo, la luz es el verdadero tema del cuadro y por esto repiten el mismo motivo a distintas horas del día. La calidad y la cantidad de luz (no la línea o el color) es la que nos ofrece una u otra configuración visual del objeto. Esto les obliga a pintar al aire libre y a emplear una factura rápida capaz de captar algo tan cambiante. Los cuadros son muy luminosos y claros.
- El color está directamente relacionado con la luz. Utiliza colores claros, vivos y puros que se aplican de forma yuxtapuesta para que la mezcla se produzca en la retina: es lo que se llama mezcla óptica. Con este recurso se gana viveza cromática. Las sombras dejan de ser oscuras y se reducen a espacios coloreados con las tonalidades complementarias, ya que el color se hace más vigoroso acercándolo a su complementario (ej. el rojo y el verde se potencian mutuamente). El negro desaparece por considerar que no existe en la naturaleza por esto el sombreado no se realiza a la manera tradicional coloreando las sombras.
- Pincelada suelta, corta y rápida. Para traducir mejor las vibraciones de la atmósfera rehuyen cualquier retoque de las pinceladas y prefieren la mancha pastosa y gruesa. La línea desaparece y son la pincelada y el color los valores dominantes.
- El modelado al modo tradicional, con gradaciones de color y luz, no existe y con el tiempo se acabará disolviendo las formas y volúmenes en impactos luminosos y cromáticos.
- Pintura al aire libre. Esta proyección hacia los lugares abiertos viene impuesta por la temática pero más todavía por el deseo de " limpiar de barro" los colores, de verlos y reproducirlos puros, y de hallar un correctivo a la composición demasiado mecánica, de pose, del estudio.
- Nueva valoración del espacio ilusorio. No hay interés por el espacio que finja profundidad, desaparece la concepción tradicional del cuadro como escaparate o ventana. Se pretende que sea algo vivo, un trozo de naturaleza, por lo que se huye de la perspectiva y la composición tradicional. En muchos cuadros lo llamativo es el encuadre que corta figuras y objetos como el objetivo de una cámara fotográfica.

Pintores impresionistas.

Manet. Rechaza la tradición académica. Su polémica entrada en el mundo pictórico la realiza en el Salón de los rechazados con su obra *El almuerzo sobre la hierba*, cuadro que escandaliza al público y a la crítica porque ofrece una visión de la luz y la composición que los ojos de sus contemporáneos no estaban preparados para asumir. La sensación de volumen no se crea a partir del claroscuro y las figuras no se sitúan en un espacio ambiental sino que se funden en él. Otras obras de Manet son *Olimpia* y *El bar del Folies Bergère*.

Monet. El más poético de los pintores impresionistas, tiene una concepción fluida de la naturaleza. Uno de los primeros objetivos de Monet es fijar la inmediatez de la sensación visual. Para ello escoge los motivos acuáticos, destacando los efectos de la luz sobre el agua. Su preocupación por las variaciones luminosas según la hora del día le lleva a ejecutar varios cuadros simultáneamente sobre el mismo motivo: *La catedral de Ruan, Acantilados,...* El cuadro de Monet *Impresión: sol naciente* sirve de pretexto para que un crítico irónicamente bautice a este grupo con el nombre de impresionistas.

Renoir. Es al mismo tiempo un revolucionario y un artista con un fuerte peso de la tradición. Con tonalidades fuertes, rojas y amarillas, capta las vibraciones de la luz ondulante entre hojas. Prefiere como motivo al ser humano, sobre todo la mujer, que para él expresa la belleza., así puede admirarse en su obra más famosa *Le moulin de la Galette*.

Signac. Es después de Seurat, el representante más destacado de la escuela neoimpresionista o puntillista. Por influencia de Seurat sigue la técnica divisionista, estudiando cuidadosamente los efectos de luces, y llega a veces a superar a su maestro en la luminosidad del colorido. Presidente del salón de independientes, centra su labor principalmente en el paisaje

Degas. Es un impresionista de la forma más que del color. En muchos cuadros la luz brillante de la atmósfera es desplazada por la luz de las candilejas; la irisación de las ondas de Monet es en él brillos de faldas de bailarinas captadas en momentos fugaces. Considera que la forma tiene valor en sí misma y conserva su volumen. Siente especial interés por la figura humana como en sus temas de bailarinas.

Otros: **Pissarro** y **Sisley**.

Seurat. Intenta representar la realidad partiendo de una construcción rigurosamente científica. Se inicia así el llamado Puntillismo o divisionismo. Su técnica consiste en representar la vibración luminosa mediante la aplicación de pequeños puntos que, al ser percibidos por el ojo, recomponen la unidad de las formas y de la luz. Este procedimiento se ve en la obra *Un domingo de verano en la Grande Jatte*.

2.-EL POSTIMPRESIONISMO

. El impresionismo con su afán por captar la luz del natural había ido disolviendo las formas en su ambiente y todos los elementos del cuadro habían ido perdiendo volumen, dibujo y sentido del espacio. En los últimos años del XIX y principios del XX nos encontramos con unos pintores que partiendo del impresionismo derivan hacia una pintura personal que anuncian algunos de los movimientos pictóricos más importantes del siglo XX. El postimpresionismo supone entre otras cosas una recuperación de la importancia del dibujo y de la preocupación por captar no sólo la luz sino también la expresividad de las cosas y de las personas iluminadas.

Paul Gauguin. Se inicia en el impresionismo con Pissarro; deja una vida confortable, familia, mujer e hijos y se instala pobremente en París y Bretaña y después se traslada a Tahití, donde pinta sus series de mujeres tahitianas. Destaca por el uso tan expresivo que hace del color con tonos fuertes, vivos y muchas veces arbitrarios que dispone en grandes planos delimitados por ritmos lineales curvos. Tiene dos temas preferentes: el mundo exótico de Tahití y el "primitivismo" de Bretaña. Su obra es preferente del simbolismo y su sentido del color influirá en los fauvistas y expresionistas. Renuncia a la perspectiva, suprime el modelado y las sombras e identifica la sensación de plano igual que en las pinturas japonesas.

Paul Cézanne. En su pintura se recupera el volumen gracias a la geometría, el dibujo y la definición de las formas mediante pinceladas que han sido llamadas constructivas; todo esto sin renunciar al color de gran intensidad mediante los contrastes y las sombras coloreadas. En sus cuadros se potencia el primer plano y realiza pequeñas distorsiones fruto de la utilización de más de un punto de vista (bodegones). Su pintura es el punto de arranque del cubismo y ha influido en coloristas como Matisse. *Los jugadores de cartas, la montaña de Santa Vitoria..*

Van Gogh. Se establece en Arles entusiasmado por la luz de la Provenza pinta figuras y paisajes de formas serpenteantes flamígeras que traducen su fuego interior. Es un apasionado del color como vehículo para expresar las frecuentes depresiones y angustias que padeció. Su pincelada es muy característica, sinuosa, cursiva y espesa; los colores son a veces agresivos con contrastes no frecuentes- amarillo sobre naranja-. Abre las puertas al expresionismo del XX. *Autorretrato, Noche estrellada, La siembra,...*

Toulouse-Lautrec. Nos refleja el ambiente de los salones nocturnos: bailarinas, cantantes y prostitutas son sus modelos. En su técnica el dibujo, la captación del movimiento y la carga irónica y caricaturesca es esencial. *Moulin Rouge*.

La escultura: Rodin(1840-1917).

Al mismo tiempo que se desarrolla en la pintura la corriente impresionista, el arte escultórico inicia la búsqueda de un nuevo lenguaje que esté en consonancia con los planteamientos estéticos que surgen a finales del XIX. La obra escultórica de Rodin replantea los presupuestos del realismo, asume algunos de los planteamientos del impresionismo como la valoración del fragmento y la importancia de la sensación luminosa. Es el primer escultor que consigue que lo que parece un boceto sea visto como una obra acabada. Todo ello lo consigue gracias a una gran facilidad para el modelado, replanteando bajo nuevos criterios la configuración del espacio escultórico mediante superficies y volúmenes sobre los que la luz crea fuertes contrastes. Obras importantes son : *Los burgueses de Calais*, *Balza* y *El Beso*.

TEMA 16

FAUVISMO, CUBISMO Y FUTURISMO

INTRODUCCION.

En el XX los valores establecidos desde hacia siglos se alteran. El artista, inmerso en estos cambios, se sitúa en una nueva dimensión y la innovación en todos los campos de la expresión artística definen esta etapa. Es importante tener en cuenta la fecundidad del arte contemporáneo, que provoca la aparición de corrientes yuxtapuestas, a veces de efímera duración, reflejo de los cambios acontecidos y de la gran capacidad creadora del hombre.

LA PINTURA

Sufre la mayor transformación rompiendo con las convenciones establecidas desde el Renacimiento sobre la perspectiva y sobre la representación figurativa. El artista busca una forma diferente de expresar las realidades cambiantes, dan valores subjetivos al color e insisten en la velocidad y la simultaneidad como elementos condicionantes de la vida contemporánea.

Las tensiones sociales y políticas son graves durante la primera mitad de siglo, y tanto la guerra como el período en entreguerras provocan en los artistas su ira, su frustración ante lo absurdo, su necesidad de expresar la dureza del mundo que están viviendo, distanciándose de los lenguajes y de las formas tradicionales. Es importante tener en cuenta que muchos de los artistas de las primeras vanguardias se afilian o participan activamente en movimientos políticos de diferentes signos. La guerra afecta directa e indirectamente a los hombres y la presión psicológica y el testimonio de la catástrofe quedan presentes en la obra gráfica de los vanguardistas.

El Fauvismo.

El fauvismo puede considerarse como uno de los primeros movimientos de vanguardia del siglo, aunque la cohesión y el propósito común del grupo de pintores que la forma es efímera: 1905-1910.

Los características comunes del grupo son las siguientes:

- Libertad en el color hasta llegar a la exaltación o la violencia, sin mezclas o matices. El color se independiza del objeto, haciendo un uso arbitrario de este respecto de la naturaleza, cuyos resultados son rostros verdes, árboles azules, mares rojos,...
- Extrema simplificación de formas y elementos: los objetos y contornos se perfilan con pinceladas gruesas, anchas, bastas y se rellenan con manchas de color planas.
- Interpretación lírica y emocional de la realidad con temas agradables paisajes o retratos.
- La profundidad desaparece y los volúmenes se perfilan con pinceladas fuertes y no con el claroscuro. La ruptura con la perspectiva tradicional es un hecho consumado.

- Es figurativo pero bastante antinatural.

Los pintores más importantes son: **Matisse** (*Mujer con sombrero*) y **Derain**

El Cubismo.

El nacimiento del cubismo es uno de los acontecimientos más importantes del arte contemporáneo. Esto se debe a que el cubismo no es " un movimiento más", sino que representa la ruptura clara y definitiva con la pintura tradicional: desaparición de la perspectiva (profundidad), utilización de una gama de colores apagada (grises, tonos pardos y verdes suaves), introducción de la visión simultánea de varias configuraciones de un objeto (vista de frente y de perfil, por ejemplo) con lo cual desaparece el punto de vista único y la referencia a un espacio fijo e inmutable, se profundiza en el interior de los cuerpos tratando de representar el espacio interior. Las formas de la naturaleza quedan reducidas a las figuras geométricas fundamentales: prismas, rectángulos, cubos...; de ahí precisamente procede el nombre de cubismo. En definitiva, lo que los pintores cubistas intentaron y consiguieron fue elaborar un nuevo lenguaje pictórico a base de descomponer la realidad (lo que se ve) en múltiples elementos geométricos y presentar en sus obras los aspectos más significativos de los objetos.

Las raíces del cubismo hay que buscarlas en los intentos de realizar una representación pictórica que tuviera una base científica, como realizaron los neoimpresionistas y Cézanne. Para los cubistas solo es posible captar la verdadera naturaleza de la realidad a través de su estructura interna. La exposición retrospectiva de Cézanne en 1907 influye decisivamente en Picasso y Braque. Con la obra de Picasso *Les Femmes d'Alger (O J) (1911)* se inicia la ruptura con el concepto del espacio en perspectiva creado en el Renacimiento de forma irreversible.

Entre los pintores cubistas existen divergencias en cuanto a los presupuestos teóricos de los que parte el cubismo.

Braque (1882-1963). Ha dejado penetrantes escritos sobre los propósitos del cubismo: "No podría retratar a una mujer en toda su belleza natural..No tengo capacidad para ello. Nadie la tiene. Por eso he de crear un nuevo género de belleza en términos de volumen, de línea, de masa, de peso, y a través de esa belleza interpretar mi impresión subjetiva".

Braque respeta o al menos no se separa tanto de la realidad visual como Picasso. Se ha observado que los cubistas no introducen nuevos objetos de la civilización técnica: el automóvil, el tren, o las máquinas; se mantiene vinculados a los tradicionales: jarras, vasos, figuras humanas, instrumentos musicales y en una fase avanzada incorporan recortes de periódicos (collage).

Picasso (1881-1973). Es, junto con Braque, el fundador del cubismo. El ambiente de la bohemia modernista catalana prepara al pintor para su vida en París, a donde llega, por primera vez en 1900. Los cuadros de Picasso en esta época revelan su asimilación del impresionismo y del posimpresionismo.

Todas sus experiencias cristalizan en una obra decisiva, *Las señoritas de Avignon* (1907), donde ha adoptado un nuevo punto de vista, con varias vistas simultáneas. Durante los años siguientes elabora un nuevo lenguaje: el cubismo analítico con obras como *Cabeza de Mujer* o *Muchacha con mandolina*. y continúa con el cubismo sintético. En 1936 estalla la guerra civil española y Picasso carga su pintura de acentos trágicos. En su obra *Guernica* utiliza todos los conocimientos que había tejido a lo largo de los años.

El cubismo analítico.

Hacia finales de 1909 se inicia esta fase del cubismo que se caracteriza por analizar la realidad y descomponerla en múltiples planos geométricos anchos y simples que sugieren escasa profundidad y con tonos cromáticos ocres y grises.

En estas obras de **Picasso** y de **Braque**, *El Portugués*, se crea un nuevo concepto de cuadro, de pintura y de espacio. No existe ningún tipo de profundidad ni de espacio ilusorio; sólo formas que desmigajan el objeto desde diferentes puntos de vista y nos las presentan sobre la misma superficie.

El cubismo sintético.

Ahora el objeto no se descompone sino que se resume (sintetiza) en sus aspectos más esenciales sin ningún tipo de sujeción a las leyes de la imitación de la apariencia. La aplicación del Collage (papeles u otros materiales pegados al cuadro) ayuda a formas la visión sintética de los objetos. Destacan como artistas importantes **Braque (1882-1963)** con su obra *Vaso, botella y periódico*; **Picasso, Vive la France**; **Juan Gris (1887-1927)** y **Léger (1881-1955)**.

El Futurismo

El término futurismo se encuentra por primera vez aplicado al arte en un manifiesto del poeta italiano Marinetti, que pretendía iniciar un humanismo dinámico: Declaramos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva: la belleza de la velocidad. Un automóvil rugiente que parece correr sobre la metralla, es más bello que la Victoria de Samotracia". Con furor iconoclasta terminaba diciendo: "Queremos demoler los museos, las bibliotecas, combatir el moralismo, el feminismo y todas las vilezas oportunistas y utilitarias. Más adelante pintores que representan esta tendencia como Boccioni o Severini apoyan otro manifiesto de los pintores futuristas en el que insisten en el tema de la velocidad como expresión de la vorágine de la vida moderna

-Para estos el impresionismo se había detenido en el umbral y a la representación de un caballo de cuatro patas hay que añadirle otras veinte y darle una impresión triangular.

-De igual manera el sonido puede ser representado como una sucesión de ondas y el color como una vibración de forma prismática.

-Característico de este estilo será otorgar a los objetos posiciones sobre el plano con deseo de representar movimiento

-Fue un movimiento con muchos autores comprometidos con el fascismo que no encontró demasiados seguidores, dejándonos como herencia la sensibilidad por los objetos típicos de nuestro tiempo -máquinas- y una dimensión de la vida moderna, la velocidad.

EXPRESIONISMO, DADÁ, SURREALISMO Y ABSTRACCION

El Expresionismo.

Con este término se denomina una pintura en la que prima la expresión subjetiva sobre la representación de la objetividad. Se plantean las angustias vitales del hombre y por esto tiene una carga dramática, pesimista y crítica.

Este término engloba obras y autores de un amplio período, aunque el país donde esta vanguardia alcanza mayor intensidad es en Alemania. Sus rasgos generales se acentúan en períodos de crisis.

El valor fundamental es la libertad individual de expresión, pero con unos nexos comunes: El artista expresa emociones, queriendo reproducir en el espectador sus sentimientos. Los momentos de tensión, frustración y desgarramiento político provocan en la paleta de estos pintores la expresión de un grito de protesta.

En Alemania, las ciudades de Dresde, Munich y Berlín son los centros culturales y de contactos artísticos, junto con París, donde surgen agrupaciones de artistas que perfilan el expresionismo.

Los pintores más importantes son los siguientes:

- **Munch (1863-1944)**. Cuando expone por primera vez en Berlín, en 1892, escandaliza y su exposición es clausurada. Munch se consagra al estudio de los problemas psicológicos de la sociedad moderna, por ellos enfermedad y muerte se convierten en una constante en su obra. La forma nace con la participación subjetiva en el objeto del cuadro, objeto que en primer lugar es el hombre con sus sentimientos y sus sensaciones, elementos que hasta entonces han estado vedados. *El grito*, su obra más conocida la describe el autor como expresión de soledad, angustia y miedo al sentir la fría, vasta e infinita naturaleza, con colores irreales, violentos, que enlazan el paisaje y sitúan en el centro la persona en situación desesperada

- **Ensor (1860-1949)**. Su técnica es de colores vivos y textura fina o compacta. Las máscaras, presentes en sus obras, son grotescas hasta llegar a lo macabro, *Vieja con máscara*.

- **El grupo de Dresde**. Tienen en común algunas técnicas y propósitos, como el uso de colores planos y arbitrarios, el alargamiento de las figuras, las coincidencias temáticas (desnudos, animales, bailarinas,...), los contornos negros y la fuerza de la línea. Destacan dentro de este grupo **Kirchner (1880-1938)** y **Nolde (1867-1956)**.

- **El grupo de Munich**. En Munich surge la segunda oleada expresionista. Las características comunes de este grupo son el dinamismo y el simbolismo en el uso del color y la tendencia a la abstracción. Destaca dentro de este grupo **Kandinsky (1866-1944)**, considerado como uno de los más brillantes teóricos del siglo.

• **El Grupo de Viena.** Durante la guerra algunos pintores necesitan expresar su dolor ante la irracionalidad y la destrucción. **Kokoschka (1886-1980)**, utiliza trazos gruesos y manchas de color como torbellinos, que no abandona durante toda su vida.

El dadaísmo.

Este nuevo movimiento nace cuando en Europa se ha iniciado la guerra de 1914, a la vez se desarrolla el cubismo y el surrealismo. Zurich, Nueva York y Berlín son los centros de los dadaístas.

La palabra "Dadá" es una voz buscada en el diccionario al azar y que no pretende significar nada. Algunos intereses comunes identifican a todo este gran grupo dadá: expresar el estado de ánimo negativo a través de la destrucción, frente a la hecatombe bélica. El manifiesto de 1918 dice: *el arte es una idiotez... todo lo que se ve es falso.* Además se sienten desencantados, personalmente, ante lo absurdo de la política y adoptan un aire anárquico, tomando el lema de Bakunin como bandera en el campo artístico: *la destrucción también es creación.*

La forma que adoptan es la provocación, el escándalo, la destrucción como manifiesto de ruptura y negación del arte. El dadaísmo critica al arte y a la cultura burguesa, niega la racionalidad habitual y extiende la crítica al capitalismo y al fascismo. Partiendo de estos pensamientos, dadá es una de las vanguardias más radicales que imponen una auténtica mutación en el arte contemporáneo. Se abandonan las preocupaciones estéticas tradicionales, y el espíritu de ruptura a través del escándalo, provocando una gran libertad creadora que da sus frutos en collages, fotomontajes y pinto-esculturas, técnicas que se mantendrán de moda en la década de 1960-1970.

Los artistas más importantes de esta vanguardia son **Duchamp, Arp, Picabia y Grosz.**

El Surrealismo.

El surrealismo es un movimiento amplio, que inspira una nueva sensibilidad. Sus fines son provocar la expresión libre de aquello que considera lo más interno en el hombre; su inconsciente y su imaginación.

Breton firma el primer manifiesto surrealista en 1924 y a través de su lectura se encuentran las bases de este movimiento: *Creo en el encuentro futuro de estos dos estados, en apariencia contradictorios, como son el sueño y la realidad en una especie de realidad absoluta, de surrealidad.* El surrealismo expresa el funcionamiento real del pensamiento, sin control de la razón, libremente frente a preocupaciones estéticas o morales. Existe un punto en el espíritu a partir del cual la vida y la muerte, lo real y lo imaginario, lo pasado y lo futuro, dejan de percibirse contradictoriamente.

Recursos comunes para plasmar estos contenidos teóricos en las artes figurativas son introducir máquinas fantásticas, aislar fragmentos anatómicos, la animación de lo inanimado, las metamorfosis, las perspectivas vacías, las creaciones evocadoras del caos, la confrontación de objetos incongruentes, las temáticas eróticas como referencia a la importancia que el psicoanálisis otorga al sexo, aunque cada artista imprime su propio sello.

Los artistas más importantes son los siguientes:

• **Salvador Dalí (1904-1989).** Su obra se puede resumir en surrealismo y provocación, se marchará de la escuela de Bellas Artes de Madrid por juzgar de incompetentes a sus profesores y ya en París se alista a la endencia Surrealista (1929).

Su obra siempre inquietante, cercana al lenguaje oral poético, a veces cinematográfica, tiende a romper los valores espaciales característicos de la pintura y adentrarse en los de la literatura.

-Es excepcional en sus calidades plásticas, de asombroso dibujo, se deja influir intencionadamente por el Renacimiento y el Barroco, con una luz limpia y transparente.

-Ya en los trabajos de muchacha en la ventana, donde la corrección del dibujo, de la composición y del color hace pensar en una obra clásica, sorprende por su intento de ruptura con los convencionalismos usuales, al situar a la muchacha (su hermana) de espaldas al espectador.

-Su primera etapa surrealista es furiosa y ácida, las formas se alargan, se descomponen o resultan de apariencia equívoca, como la Persistencia de la Memoria, en el Angelus Arquitectónico, o en la Premonición de la Guerra Civil (1936). Más adelante se tornará grandiosamente barroco y sus obras, Leda Atómica o el Cristo de San Juan de la Cruz estarán imbuidas de un sentido del espacio y de la composición más clásico pero siempre inquietante. Dalí abandona prácticamente la pintura en 1982, al morir su musa y compañera. Gala Eluard.

-Algunos temas llegan a ser obsesivos, como las imágenes dobladas o las simbólicas asociadas al sexo. Su colorido es brillante; los objetos, los paisajes, las personas son asociaciones simbólicas envueltas en una atmósfera onírica.

• **Joan Miró (1893-1983)**. De lenguaje preciso y minucioso, ya en 1923 se inicia en plasmar la realidad surgida del sueño. Sus creaciones están formadas por asociaciones fantásticas, signos simbólicos, ondulaciones y curvas que imponen a su obra un carácter rítmico y festivo. Este estilo tan propio aparece en todas sus obras con una constante de vivos colores, estrellas, lunas, filamentos, repitiéndose hasta la saciedad, llenos de lirismo y emotividad como en *El carnaval de arlequín*.

LA ABSTRACCION

El objeto había sido sometido en la pintura del s. 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 el arte abstracto se procede definitivamente a su eliminación. El lienzo se transforma en un grito, en algo inarticulado e incomprensible que para algunos responde a la raíz destructiva de la sociedad moderna.

-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 se convierte en una realidad autónoma, sin conexión con la naturaleza, y por tanto ya no representa hombres, paisajes, casas, flores, sino simplemente combinaciones de colores que intentan expresar con un lenguaje sin formas, como el de la música, la necesidad interior. El color se ordena libremente, a impulsos de la inspiración.

-V. Kandinsky y P. Klee son considerados los padres de la pintura no figurativa, y les siguen otros autores llamados neoplasticistas que reducen la abstracción a representaciones geométricas de colores delimitados por franjas negras, llegando a representar en la madurez a eliminar todo rasgo concreto de un objeto visible, comenzando el cuadro por una idea intelectual.

-Un siguiente paso será la utilización de otros materiales tales como sacos, metal, arena, para dar al lienzo una realidad tridimensional, que muchos interpretan como una desesperación por el presente industrial y una nostalgia por lo natural.

LA ESCULTURA.

La escultura sufre en el XX una revolución radical, que levemente se apuntaba ya en algunos escultores desde mediados del siglo anterior. Su evolución, más lenta que la pintura, quizá se deba a su mayor sujeción al encargo y a los costosos materiales necesarios, actuando como un freno a la experimentación.

La escultura cobra valor en sí misma, se independiza fuera de un conjunto o ambiente determinado y tiende igual que la pintura a la abstracción y al uso de nuevos materiales.

Los inicios

• **Pablo Picasso**. Rompe con la tradición formal e introduce la descomposición geométrica como un nuevo lenguaje en la escultura que apunta al desarrollo de la abstracción, e introduce concavidades que sirven para incorporar el vacío como elemento escultórico. Entre 1904 y 1914 realiza esculturas introduciendo nuevos materiales (chapa, alambre, cordeles), que cobra vida propia con su manipulación.

• **Pablo Gargallo (1881-1934)** Trabaja con chapas de hierro dándoles formas cubistas. *El Profeta*.

• **Constantino Brancusi (1876-1957)**. De espíritu independiente, experimenta con inquietud cómo penetrar más allá de la apariencia, hasta llegar a la esencia y alcanzar la belleza eliminando detalles y simplificando formas. Le atrae el volumen cerrado, tradicional, aunque da vida de forma diferente a los objetos con gran simbolismo y estilización. *El beso*

Período de entreguerras.

• **Julio González.** Es quizá el principal escultor del periodo en entreguerras. Catalán, de familia de orfebres y herreros, familiarizados con la forja y los diseños ornamentales de joyería modernista, reside en París desde 1900, donde realiza dibujos, pinturas, trabajos de orfebrería y escultura en bronce. En 1937 presenta en la Exposición Internacional de París su *Montserrat*, de tremendo dramatismo, reflejo del dolor de la situación de una España desgarrada por la guerra. Es el primero en utilizar el hierro de forma sistemática.

La segunda mitad del siglo hasta la actualidad.

• **Henry Moore.** Para él es más importante la fuerza que la belleza convencional. Uno de sus temas preferidos es la figura femenina reclinada, consiguiendo crear una sugerente mujer, muy vital y madre. Otro tema común es la mujer asociada a la fertilidad, de inspiración prehistórica. Disfruta trabajando el material y descubriendo el camino que este le indica, antes que alterar deliberadamente la forma natural de una pieza de piedra, bella por sí misma. *Figura recostada y Madre reclinada e hijo.*

• **Alexander Calder.** Es una figura singular, inventos de la escultura móvil, para la cual estaba muy preparado gracias a sus estudios de ingeniería. Sus "objetos libres", apoyados o colgantes, hechos con láminas de metal, se mueven casi siempre con las mínimas corrientes de aire.

• **Eduardo Chillida (1924).** Trabaja el hierro, el acero, la madera, el hormigón, el alabastro. Se observa gran elegancia en sus estructuras de corte arquitectónico y majestuosa presencia.

TEMA 17.

NUEVAS FORMAS DE EXPRESIÓN.

1. EL CARTEL.

El cartel es un medio visual y de comunicación de masas que sirve como reclamo publicitario; por eso nace con la industrialización, para incitar al consumo. Un cartel debe llamar, pues, la atención del espectador recurriendo a imágenes fáciles puestas al servicio de lo que se quiere vender. Su soporte más común es el papel y sus características plásticas son las formas grandes, la grafía rotunda y nítida, las figuras aisladas, la simplificación compositiva y los colores planos y vistosos.

El primer gran cartelista fue el francés Jules Chéret, quién influyó profundamente en los postimpresionistas como Toulouse-Lautrec. Durante todo el s. XX la producción cartelista se ha ido intensificando y adhiriéndose a las más variadas tendencias, desde el modernismo hasta el racionalismo.

2. LA FOTOGRAFÍA.

Se inventó gracias al desarrollo científico e industrial de principios del s. XIX y destaca por su capacidad para reproducir la realidad, con lo que libera al lenguaje pictórico de la esclavitud del naturalismo.

Desde la primera fotografía de Niepce y los daguerrotipos de Daguerre, la fotografía se va perfeccionando. En la segunda mitad del s. XIX se crea la fotografía en color y durante los años veinte se generaliza el uso de las cámaras pequeñas en Europa y EE.UU.:

El resultado desde el punto de vista artístico es una imagen bidimensional, estática y con un sólo punto de vista. Además, en su lenguaje se consideran otros elementos, como la luz, el encuadre, el color.

Exceptuando las cámaras "pocket" o turística y la "polaroid" o instantánea, ambas automáticas, el papel del fotógrafo es fundamental en el resultado final, porque en las cámaras réflex controla la velocidad de obturación, la abertura del diafragma, la composición, la profundidad de campo, e incluso puede modificar la fotografía con fines artísticos mediante filtros distintos, objetivos, etc.

3. EL COMIC.

Es un relato ilustrado gráficamente que nace a finales del s. XIX como tira cómica en los periódicos americanos, normalmente en forma de sátira política. Su popularización tuvo lugar en los EE.UU. tras la crisis del 29, popularización que tuvo como consecuencia la aparición del libro de comics, álbumes dedicados a un sólo personaje, etc. En este contexto aparece el género de aventura, con héroes como Tarzán, Superman, Flash Gordon, Tintín, Dycj Tracy o el Capitán Trueno.

A partir de 1850 se produce un renacimiento del cómic, pero no ya de los historietas de ciencia ficción o super-héroes, sino del cómic de humor. En esta línea hay que destacar el humor de Ch. M., Schultz y su Charlie Brown y la crítica escéptica del mundo de los mayores que realiza Mafalda. Algo posterior son las conocidas aventuras de Axtérix, mientras que en Italia triunfa el cómic negro, con elementos sadoeróticos como Valentina.

Desde entonces el cómic se viene valorando como obra de arte, en buena medida, gracias al Pop Art.

El cómic tiene muchos puntos en común con el cine, porque recibe muchas influencias de este y ambos integran el tiempo característico de la narrativa y el espacio característico de la plástica.

De la narrativa toma el texto y del dibujo la bidimensionalidad, el estatismo, el color, etc. Del cine el cómic toma la estructura y el lenguaje, ya que en cada viñeta existe un encuadre, una angulación, una profundidad de campo, etc..

4. EL CINE

Supone un paso más en la reproducción de la realidad, porque supera a la fotografía al ser capaz de representar tiempo y espacio bidimensionalmente. Su nacimiento es consecuencia directa de la evolución de la fotografía, y se basa en la sucesión de fotogramas cuya imagen permanece en nuestra retina durante una fracción de segundo.

El cine se ha convertido hoy en el medio de comunicación de masas, en un fenómeno comercial, en una industria, en un factor de ocio, pero también en un nuevo género artístico. Es al mismo tiempo, parecido a la literatura (por su sentido narrativo y el ritmo del guión), al teatro (por la interpretación de los actores) y a la televisión, su hija directa, y contiene asimismo elementos del lenguaje pictórico, la música e incluso la danza.

-ORÍGENES:

Si dejamos a un lado los experimentos de Licoln o Edison, el verdadero inventor fue Luis Lumiere, quién patentó la primera cámara cinematográfica en 1885. Un año más tarde el invento se aplica en España, con lo que puede calificarse como la primera filmación en España (la salida de misa del Pilar de Zaragoza). En estos primeros momentos, el cine no pasa de ser un espectáculo de barraca, pero no pasa de ser un espectáculo de barraca, pero poco a poco irá encontrando su propio lenguaje y se convertirá en un arte total.

Del reino inicial se pasa a una línea más fantástica como el Viaje a la Luna de G. Méliés. En adelante se irán aplicando nuevas técnicas, tanto en Europa como en EE.UU. y el cine pasa a ser una industria más, con figuras como Giffith, un director que mezcló magistralmente los primeros planos con encuadres generales grandiosos en obras como Intolerancia o el Nacimiento de una Nación. También en el primer tercio del s. XX aparece el cine cómico, con la sátira de M. Sennet.

En Rusia, nada más estallar la revolución el cine se pone al servicio de los ideales políticos gubernamentales. La principal figura es Eisenstein, director del inmortal filme "El Acorazado Potemkin", donde la masa se convierte en protagonista de un drama a la vez realista y simbólico. En la misma línea nacionalista se enmarcan "La Madre" de Pudovkin y la Tierra de Douzhenko.

Por otra parte, en EE.UU. se coloca a la cabeza de la cinematografía mundial al acabar la gran guerra: la ley seca, que provoca el nacimiento del cine negro o de gangsters (como la Ley del Hampa de Von Sternberg) y al mismo tiempo aparecen las primeras películas sonoras. La crisis de los años 30 tiene su respuesta crítico-humorística-humana en "Tiempos Modernos" y "Luces de la Ciudad" del actor y director, Charles Chaplin. Sin embargo, en 1934 entra en vigor la censura que obliga a las grandes industrias a dar una versión idealizada y feliz de la sociedad americana. Sólo se salva la sátira de Hitler que realizó Chaplin en "El Gran Dictador". Durante este periodo, en Europa el cine estaba al servicio de los regímenes fascistas excepto en Francia. Hitler y Mussolini, fomentan las cintas de exaltación nacionalista e imperial y acaban con el cine crítico. Frente a esta tendencia se sitúa el naturalismo poético o realismo negro del francés Jean Vigo, René Clair y Jean Renoir, que cuentan historias realistas de personajes de clase baja, desde una idealizada visión romántica y poética.

En Italia al acabar la Segunda Guerra Mundial, se desarrolla el neorrealismo, una crónica de los hechos cotidianos más tristes, de problemas como la guerra, el paro, el hambre, los niños abandonados. Además De Sica, Luigi Zampa y Pietro Germi, los directores neorrealistas fundamentales son: L. Visconti (con Tierra Trémula), donde aborda los problemas desesperanzadores sicilianos y propone la solidaridad de las clases para su liberación) y de Sica (con el ladrón de bicicletas, amarga visión sobre la falta de trabajo y la supervivencia).

En América dirige la generación perdida- (Rosen, Kazan, Huston..) que tratan temas como la corrupción, la marginación de los negros, el antisemitismo. Sin embargo, la intensificación de la Guerra Fría propiciará la constitución de este realismo crítico por superproducciones de escaso valor artístico basado en grandes decorados y en el movimiento de masas, como - El Cid, con honorables excepciones (Espartaco o Ben-Hur). Ante el neocapitalismo nace una tendencia más atenta a temas contemporáneos representada por Truffaut, Godard, Antonioni y W. Wilder.

Entre los sesenta y los ochenta el cine sufrió un descabro propiciado por la extensión de la televisión. No obstante, aparecen títulos brillantes, como las distintas entregas de El Padrino, de Coppola, y otros no tanto como las películas sobre la guerra de Vietnam.

Más recientes son obras de arte como Cinema Paradiso de G. Tornatore o la lista de Chlinder de Spielberg..

El cine, a pesar de las influencias que recibe de otras formas de expresión artística tiene unos elementos característicos de su lenguaje:

-El Plano o toma- conjunto de fotogramas que recorren una unidad de tiempo. Se distinguen distintos tipos de planos, el más amplio es el general (capta el ambiente), el seguido del americano (filma a las personas de rodillas para arriba), luego el plano medio (de cintura para arriba), el primer plano (de busto) y el plano detalle o primerísimo. Además, cada plano se agrupa formando escenas, y las escenas formando secuencias que determinarán el ritmo de la obra.

-El encuadre, es la composición, la colocación de los elementos en cada fotograma. Normalmente recurre a recursos como el plano-contraplano (en los diálogos), la elipsis, composiciones arbitrarias con valor simbólico (como el encuadre inclinado), etc.

-Los ángulos de toma o puntos de vista desde los que filma la cámara, pueden ser centrales (neutra, colocados frontalmente), picados (si la cámara está por debajo), laterales, dorsales. Asimismo, cada imagen puede ser objetiva o subjetiva.

-Los movimientos de cámara, son característicos del cine y se clasifican en: acompañamiento del personaje, trávelin (movimiento de la cámara sin rotación sobre su eje), panorámica (rotación de la cámara sobre su eje sin movimiento) y trayectoria (mezcla de trávelin y panorámica).

Además hay que tener en cuenta los elementos no fílmicos heredados de otras artes, como la iluminación, el color, el vestuario, el decorado, la música o los actores.

-ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL CINE:

En toda película se sigue este proceso de realización.

-EL GUIÓN. realizado o no por el director, es el texto que contiene el argumento de la película y contempla además todos los datos sobre el plano: duración, situación y movimientos de las cámaras, diálogos, interpretación de los actores, iluminación, etc. A veces se establece un prediseño para mayor claridad y se dibujan los fragmentos más difíciles de la cinta.

-El Rodaje.

El rodaje es la puntualización de todos los elementos del lenguaje cinematográfico puesta al servicio de la idea que se ha plasmado en el guión, todo ello bajo las órdenes del director.

-El Montaje.

Supone el ensamblaje de una escena tras otra. Es la parte más importante de todo el proceso porque determina el resultado final de la película al marcar el ritmo y la estrategia de la narración, que puede ser lineal, in media res, flashback, tiempos simultáneos, etc.

TEMA 18.

ESCULTURA Y PINTURA DEL SIGLO XIX.

El Romanticismo.

La Revolución francesa, las guerras napoleónicas que azotan Europa y la Crisis interna de los sistemas de Antiguo Régimen provocan la pérdida de la fe en la Razón. Como reacción, aparece una nueva sensibilidad que se caracteriza por conceder un valor primordial al sentimiento, la exaltación de las pasiones, la intuición, la libertad imaginativa y al individuo. El romanticismo es, ante todo, una manera de sentir.

La pintura romántica.

Características generales.

La pintura romántica rechaza las convenciones neoclásicas, las reglas, supone un momento de renovación técnica y estética de importantes consecuencias para el futuro:

- Utiliza diferentes técnicas; el óleo, acuarelas grabados y litografías.
- La textura comienza a ser valorada en sí misma y aparecen las superficies rugosas junto con las formas más sutiles. La pincelada es libre, viva y llena de expresividad.
- Desaparece la línea frente al color. Se recupera la potencia sugestiva del color, liberándose las formas y los límites excesivamente definidos. Es el agente emocional de primer orden
- La luz es importantísima y se cuidan sus gradaciones dando un carácter efectista y teatral.
- Las composiciones tienden a ser dinámicas, marcadas por las líneas curvas y los gestos dramáticos. Algunos autores como Friedrich prefieren esquemas geométricos más reposados.

- Los temas son variados. Se cultiva el paisaje como recurso para transmitir los estados de ánimo, dominado por lo infinito de la naturaleza ante la que el hombre aparece relegado y oprimido. Otros temas son las revoluciones políticas, los desastres, religiosos, retratos, lo exótico y fantástico.

El Romanticismo francés.

Los dos autores más representativos son Géricault y Delacroix, maestros del color, la representación del vigor, de la voluntad y de la energía contenida. Del primero destaca su obra *La Balsa de la Medusa* que se convierte en un alegato político contra la pasividad del gobierno cuya incompetencia provoca el naufragio de la fragata Medusa. Delacroix se consagra como el máximo exponente del romanticismo con su obra *La Matanza de Quíos*, donde reflejaba la carnicería realizada por las tropas turcas contra los griegos. Pero la obra más notable es el cuadro que conmemora la Revolución de 1830 y que lleva por título *La Libertad guiando al pueblo*.

El Romanticismo alemán.

La figura más importante es **Friedrich**. La representación de la naturaleza alcanza la expresión más elevada donde el hombre cumple el insignificante papel de espectador frente a la magnitud del paisaje. Algunas de sus obras son *Salida de la luna sobre el mar* o *Viajero sobre un mar de niebla*.

El romanticismo inglés.

En los últimos años del siglo XVIII, Inglaterra aporta su contribución a la pintura del paisaje romántico a través de las figuras de Constable y Turner.

Constable. Los paisajes de Constable transpiran autenticidad y verdad. Están llenos de manchas de colores y se preocupa sobre todo por captar los efectos de la luz y las cambiantes condiciones atmosféricas a través de una técnica rápida y precisa.

Turner. Su obra expresa la preocupación por el color y la luz que utiliza de manera revolucionaria al representar los medios por los que el color parece propagarse a través de la atmósfera: niebla, vapor y humo. Con su obra *Lluvia, vapor y velocidad*, se convierte en abanderado de la pintura moderna.

La Escultura Romántica.

Es opinión generalizada entre los románticos que la escultura es el arte que menos se presta a la expresión de la sensibilidad romántica. La única excepción digna la encontramos en el grupo del escultor francés **François Rude** denominado *La marcha de los voluntarios de 1792*, alto relieve situado en el Arco de la Estrella en París. La lectura romántica de esta obra se deduce por el vigoroso ritmo de los personajes que marchan contra las tropas invasoras al son de La Marsellesa.

El Realismo

El realismo Pictórico.

Características Generales.

Durante la segunda mitad del XIX asistimos a cambios importantes del mundo del arte, se pasará de una pintura realista a otra impresionista que abrirá las puertas de todos los cambios posteriores.

A nivel político es el siglo de las revoluciones burguesas. Durante todos estos años una rica burguesía controla la política y también el gusto artístico a través de los Salones, medio por el que los artistas exponen su obra y se dan a conocer; frente a ella estarán el socialismo y buena parte de la intelectualidad y de los artistas que claman por una mayor libertad.

El realismo reivindica el apogeo de la realidad, la importancia de los temas cotidianos tratados de un modo objetivo sin idealización ni pintoresquismo, frente a los grandes temas del pasado- religión, mitología, alegoría, historia...-. En este sentido el romanticismo les ha abierto las puertas al haber insistido tanto en el paisaje, sin mitos, y en lo popular.

En realidad lo escandaloso de los realistas está en los temas, la manera que tienen de afrontar la realidad ya que la técnica es más tradicional. Se niegan a idealizar las imágenes y el hombre aparece en sus tareas normales. El gusto burgués mira con añoranza las realizaciones más frívolas del arte del Antiguo Régimen y la aparición de las obras de Courbet suponen un provocador revulsivo.

Los pintores realistas.

Courbet (1819-1877). Considera función de la pintura reproducir la realidad tal como es, libre de todo prejuicio filosófico, moral, político o religioso. Obras importantes son *El estudio del pintor* y *Un entierro en Ornans*.

Daumier (1808-1879). Realiza grabados y litografías y caricaturas que critican la hipocresía de la monarquía de Luis Felipe. En la pintura al óleo utiliza una pincelada enérgica que da la sensación de abocetamiento. Sus temas reflejan el compromiso y la solidaridad con las clases humildes. como en *La lavandera* o en el *Vagón de tercera*.

Millet (1814-1875). Es el primer pintor que nos presenta como exclusivo protagonista de un cuadro al trabajador, pero siempre en actitud resignada y paciente como en el *Angelus* o *El sembrador*.

El Paisaje realista. El principal artífice del cambio fue Corot y tras él la escuela de Barbizon, cuyos pintores intentan plasmar en la tela la realidad del paisaje francés. **Corot** no se deja llevar por la interpretación de la naturaleza propia de los románticos, sino que ve la naturaleza tal como es, no tal como se la imagina. Los paisajes de Corot captan el instante, la luz huidiza, la atmósfera que sabemos que cambia según las horas. Obras importantes son *La catedral de Chartre* y *El puente de Mantes*.

Escultura realista.

El mejor representante de la escultura realista es **Meunier**. Consigue sustituir a los dioses antiguos o a los burgueses por los nuevos héroes de la vida moderna: los proletarios anónimos.

VOCABULARIO

ÁBACO: Parte superior de un capitel. En el orden dórico, está formado por una pieza prismática, en el Jónico se enrolla en espirales y en el Corintio, se simplifica y se estiliza.

ABALAUSTRADA: Se dice de la columna renacentista o barroca muy torneada y con profusa decoración, de forma semejante a los balaustres de una escalera.

ABOCINADO: Hueco o vano en un muro cuya anchura aumenta a partir de los marcos o jambas hacia una o ambas caras del mismo.

ÁBSIDE: Capilla o conjunto de capilla, en la cabecera de un templo tras el altar mayor. Generalmente tiene planta semicircular o poligonal y suele ir cubierta con bóveda de horno.

ABSIDILO: Ábside muy pequeño. Capillas abiertas en el ábside o la girola.

ACADÉMICO O ACADEMICISTA: Que se ajusta a las normas consideradas como clásicas.

ACUARELA: Pintura sobre papel o cartón con colores diluidos en agua. Los colores utilizados son transparentes y a veces dejan el fondo del papel que actúa como otro verdadero tono.

ADINTELADA: Arquitectura que se apoya o descansa su peso verticalmente sobre dinteles en huecos y en vanos. También se le denomina Arquitrabada.

AGUADA: Pintura realizada con colores disueltos en el agua o goma muy líquida.

AGUAFUERTE: Técnica de grabado sobre metal que se obtiene mediante la acción de un ácido. Según el tiempo de inmersión, la corrosión del ácido será más o menos profunda, consiguiendo así unos trazos suaves y un aspecto aterciopelado.

AGUJA: Cubierta de una torre muy aguda (generalmente en templos) y calada, propia del arte gótico.

AJEDREZADO: Adorno en relieve semejante a un tablero de ajedrez.

ALERO: Parte del tejado que sobresale del muro.

ALFIZ: Moldura generalmente rectangular que enmarca los arcos en su cara exterior encuadrándolos.

ALICATADO: Ornamentación consistente en un revestimiento de losetas monocromas o decoradas en forma poligonal o estrellada.

ALMINAR: Torre de las mezquitas, desde donde el almuédano llama a la oración. También se llama Minarete.

ALMOHADILLADO: Paramento construido por sillares rehundidos en las juntas o uniones por lo que cada uno de ellos resulta en relieve.

ALZADO: Representación plana, sin perspectiva de un edificio según un plano perpendicular a la base.

ARABESCO: Ornamentación propia del arte islámico a base de complejos dibujos entrelazados.

ARBOTANTE: Arco exterior que transmite los empujes laterales de una bóveda a un contrafuerte por encima de las naves laterales. También se le denomina Botarel.

ARCO: Elemento curvo de cobertura o soporte que en la arquitectura abovedada sustituye al dintel o al arquitrabe.

Los elementos que lo constituyen son:

.Las Dovelas- Piezas en forma de cuña cuya superficie interior intrados por contraposición a la exterior, denominada extrados. La dovela central se denomina Clave.

.Las dovelas donde arranca se denominan salmer.

.La rosca es el espacio entre el intrados y el extrados.

Clases principales de Arcos:

-Medio punto: Totalmente semicircular.

-Apuntado: sus curvas se unen formando una punta en la clave.

-Carpanel: Tiene tres centros.

-Conopial: Tiene cuatro centros.

-Herradura o Túmido: Con su curva que sobrepasa la circunferencia en una mitad de su radio.

-Lobulado: Con un trazado de arcos en el intrados.

-Mixtilíneo: formado por líneas curvas y rectas. Muy variado.

-Peraltado: Mayor del semicírculo con porción recta en los extremos.

-Rebajado o escarzano: Menor del semicírculo.

-Tranquil o rampante: tiene los salmeres a distinta altura.

.Los arcos por su situación en la arquitectura también reciben nombres:

-Fajón o perpiaño: El que sostiene o ciñe la bóveda interior, a modo de refuerzo al eje transversal a la nave.

-Formero: el que es paralelo al eje del edificio o de la nave.

-Toral: Cada uno de los arcos del crucero sobre los que descansa la cúpula u otro tipo de cubierta elevada.

ARMADURA: Conjunto de elementos que sirven de soporte al tejado. Comunmente está formado por dos vigas horizontales apoyadas sobre los muros denominadas soleras en las que se apoyan oblicuamente otras llamadas pares.

ARQUERÍA: Serie de arcos iguales y sucesivos.

ARQUITRABE: Parte interior del entablamento sobre el que descansa el friso y que apoya directamente sobre la columna.

ARQUIVOLTA: Cada una de las roscas que forman una serie de arcos doblados concéntricos.

ARTESONADO: Cubierta en forma de artesa invertida, compartimentada en espacios cuadrados o poligonales con rica ornamentación.

ASTRÁGALO: Baquetón fino que ciñe el fuste en su extremo superior y sobre el que se asientan los capiteles.

ATAUJÍA: Obra de adorno que se hace con filamentos de oro y plata embutiéndolos en ranuras o huecos previamente abiertos en piezas de hierro u otro metal.

ATAURIQUE: Ornamentación árabe muy estilizada de tipo vegetal.

ATRIO: Pórtico de la antigua casa itálica. Núcleo central de la casa romana o patio porticado que , junto al nartex, precede a las naves en la basílica paleocristiana.

AVISPERO. Ataurique profundo y minuciosos realizado con el empleo del trépano.

BAJORRELIEVE: Relieve que sobresale al menos de la mitad de su bulbo.

BALAUSTRADA: Serie u orden de balaustres colocados entre los barandales (columnillas que forman las barandillas o antepechos de los balcones.

BALDAQUINO: Dosel sobre columnas que cubre un altar o tumba con claro sentido conmemorativo.

BASA: Parte inferior de la columna que descansa sobre el piso o suelo y en la que a su vez se apoya el fuste.

BOCETO: Proyecto o esquema de una obra.

BODEGÓN: Género pictórico que representa una composición a base de seres inanimados (animales muertos, vegetales o cosas), También se le conoce como naturaleza muerta.

BÓVEDA: Obra de fábrica de superficie curva que se apoya en muros, pilares o columnas. la engendra el movimiento o repetición del arco. Hay varios tipos:

-De Aristas: es la originada por el cruce perpendicular de dos bóvedas de cañón de la misma flecha o altura.

-Bóveda de Cañón: Es la engendada por el desplazamiento de un arco de medio punto a lo largo del eje longitudinal. Generalmente está reforzada con arcos fajones. Puede tener tantos matices como el propio arco peraltado, rebajado o apuntado.

-Bóveda de Crucería: Su estructura está compuesta por arcos que se cruzan diagonalmente, también llamados nervios, con una clave central común y cuyo espacio se cubre complementos.

-Bóveda de Horno: Consta de un cuarto de esfera y por lo general cubre el espacio del ábside semicircular.

-Bóveda Vaida: Es de forma esférica cortada por los cuatro planos verticales y perpendiculares entre sí.

BRUÑIR: Pulimentar un objeto metálico. Obtener brillo por frotación en la cerámica.

BULTO REDONDO: Se aplica en escultura a las figuras en tres dimensiones y aisladas en el espacio, de manera que se pueden contemplar desde cualquier punto de vista. Se denomina también exenta.

CABALLETE: Armazón de madera con tres pies y un apoyo horizontal que sirve de soporte al cuadro durante su ejecución.

CABECERA: Testero de una iglesia o parte en la que se halla el altar mayor.

CABUJÓN: Piedra preciosa tallada por pulimento y no por talla, con forma semi elipsoidal.

CANDELABRO: Es una decoración renacentista que se aplica a los fustes de columna o pilastras y que se caracteriza por estar organizada a base de un eje central longitudinal que articula motivos geométricos vegetales e incluso antropomorfos.

CANES O CANECILLOS: partes salientes del alero o cornisa que soportan la carga de la armadura o cubierta. Si se adornan con rollos o cilindros horizontales se denominan modillones.

CANON: Regla de las proporciones humanas, conforme al tipo ideal.

CAPITEL: Elemento colocado sobre el fuste de la columna, que sostiene directamente el arquitrabe, arcos, etc. Suele estar decorado y adoptar diversas formas.

CARDINA: Motivo ornamental que representa una hoja de cardo, con más o menos naturalismo. Especialmente en el estilo gótico.

CARTELA: Tabla o recuadro en la que se coloca un emblema o leyenda.

CASETÓN: Compartimento hueco, generalmente de forma cuadrada en que queda dividida una cubierta al cruzarse las vigas que lo forman. Puede ornamentarse con un rosetón de fondo.

CELOSIA: Tablero calado para cerrar vanos, que impide ser visto pero no impide ver.

CHAPITEL: Remate apuntado de una torre generalmente bulboso, cónico o piramidal y terminado en flecha aguda.

CICLÓPEO: muro cuyo aparejo está formado por piedras de enorme tamaño colocadas por lo general sin argamasa alguna.

CIEGO: Elemento arquitectónico que no tiene luz.

CIMBORRIO: Construcción elevada sobre el crucero en forma de torre de planta cuadrada y octogonal con la función de iluminar el interior del edificio.

CIMBRA: Armadura de madera en torno a la cual se construye una bóveda o un arco.

CINCEL. Instrumento para esculpir piedra. Si se esculpe metal se llama Buril. Si es madera se llama Gubia y si es barro u otro material blando Espátula.

CLARABOYA: Ventana abierta en el techo o en la parte más alta de las paredes.

CLAROSCURO: Contraste de luz y sombra que finge o hace resaltar las formas en profundidad.

COLUMNA: Soporte de sección circular cuyas partes principales de abajo a arriba son: basa, fuste y capitel.

COLLARINO: Moldura cóncava que sirve de transición entre el fuste y el capitel.

COMPOSICIÓN: Disposición de las figuras o elementos de una obra de arte.

CONTRAFUERTE: Refuerzo vertical de un muro, generalmente exterior, que contiene y contrarresta las presiones laterales. También se le llama estribo.

CORNISA: Parte sobresaliente o superior de un entablamento. También se utiliza para señalar los pisos o plantas por el exterior de los muros.

CRESTERÍA: Serie de ornamentos generalmente calados que corona un edificio o el borde de una techumbre.

CRUCERO: Espacio de un templo en el que se cruzan dos naves perpendiculares, siendo una de ellas la nave principal.

CRUJÍA: Espacio comprendido entre dos muros de carga.

CUBIERTA: Sistema de cierre en la parte superior de una construcción.

CUPULA: Bóveda semiesférica. Normalmente cubre un espacio cuadrado, cuyo paso o planta circular u octogonal se da por medio de trompas o pechinas. Cuando se desea conseguir una mayor elevación de la cúpula, no se hace a esta reposar sobre las trompas o pechinas, sino sobre un anillo o tambor, a menudo cilíndrico u octogonal. Hay varios tipos:

-Gallonada: la que recuerda o imita el aspecto de los gajos de una naranja.

-Falsa Cúpula: la obtenida por aproximación de hiladas.

DAMASQUINADO: Ataujía o embutido de metales finos sobre hierro o acero.

DERRAME: Disposición de un vano, de manera que se aumenta la recepción de luz, por ser mayor la abertura en la parte exterior del muro.

DESPIECE: Forma en la que están cortados y dispuestos los elementos de un muro o arco.

DINTEL: Elemento horizontal que soporta una carga apoyando sus extremos en las jambas o soportes de un vano.

EMPUJE: Presión de un dintel, arco o bóveda.

ENGASTAR: Sujetar una piedra preciosa, esmalte, etc... a una montura por medio de pequeños dientes, cola, etc..de modo que puedan exhibirse sin desprenderse o caerse.

ENJUTA: Espacio comprendido entre el arco y la pared que suele decorarse con medallones.

ENTABLAMENTO: Conjunto de arquitrabe friso y cornisa en los órdenes clásicos.

ENTRAZADO: Ornamentación cuyos dibujos se cruzan y entrecruzan con sentido geométrico.

EPIGRÁFICA: Decoración realizada a base de epígrafes o inscripciones.

ESCORZO: Modo de representar una figura sobresaliente del plano de fono para crear líneas o planos contrastados.

ESGRAFIADO: Decoración mural que se obtiene dando el enfoscado y el enlucido de un muro de distinto color, y raspando luego en parte del enlucido, hasta que aparece el enfoscado.

ESMALTE: Decoración lograda por fusión de materias vivas y coloreadas.

ESPADAÑA: Pared elevada sobre la fachada que sirve de campanario. Suele poseer uno o más vanos, en los cuales se ubican las campanas.

ESTATUA: Obra de escultura de bulto redondo representando la figura humana.

ESTEREOBATO: Basamento sobre el que reposa el templo griego.

ESTÍPITE: Elemento en forma de tronco invertido de pirámide, que puede tener funciones o soporte como decoración.

ESTOFAR: Raspar el color aplicado sobre la superficie decorada haciendo dibujos, de modo que aparezca el oro. Es una especie de esgrafiado sobre el oro.

ESTRÍAS: Surcos longitudinales de las columnas.

ESTUCO: Mezcla de cal muerta y polvo de mármol, alabastro y yeso que tiene numerosos usos por su bajo costo y ligereza.

EXVOTO: Cualquier tipo de testimonio generalmente trabajado de forma artística que se lleva como ofrenda a un ser sobrenatural en cumplimiento de una promesa.

FÁBRICA: Construcción de obra con piedra o ladrillo.

FÍBULA: Broche o hebilla que hace funciones de imperdible.

FILETE. Miembro de moldura, el más delicado, con una lista larga y angosta que separa otras dos de mayor tamaño.

FILIGRANA: Labor delicada y fina. Técnica de joyería antigua, que consiste en trabajar soldando a la base metálica, hilos o gránulos de oro o de plata.

FLECHA: Aguja que remata una torre. Altura del arco o bóveda.

FRESCO: Pintura mural realizada con pigmentos de origen mineral aplicado sobre un soporte de argamasa de arena y cal con brochas.

FRISO: Parte del cornisamento que hay entre el arquitrabe y la cornisa. Ornamento de arquitectura donde suelen ponerse los adornos.

FRONTISPICIO: Fachada delantera del edificio.

FRONTÓN: Remate triangular de una fachada, pórtico o ventana, etc.

FUSTE: tronco de columna. espacio comprendido en la misma entre la basa y el capitel.

GABLETE: Coronamiento apuntado del muro entre las torres de la fachada gótica. También puede aparecer coronando vanos pilares o estribos.

GÁRGOLA: Desagüe saliente del tejado normalmente esculpido de forma fantástica.

GEMINADOS: Vanos, columnas o ventanas unidas de dos en dos.

GOTA: Cada uno de los pequeños troncos de pirámide o de cono que como adorno se colocan debajo de los triglifos del cornisamiento, especialmente en el orden dórico.

GRABADO: Dibujo sobre madera, metal, piedra u otro material duro, obtenido mediante incisiones o rayas hechas con un buril, punzón o sistemas análogos.

GRUTESCO: Motivo decorativo a base de seres fantásticos, vegetales y/o animales completamente enlazados y combinados para formar un todo.

GUIRNALDA: Motivo decorativo formado por hojas, flores y frutos unidos por cintas suspendidas por sus extremos.

HASTIAL: Fachada de los pies de una iglesia.

HIERATISMO: Rigidez de expresión y actitudes en escultura o pinturas. Se opone a naturalismo.

HILADA: Cada una de las filas horizontales de ladrillos, sillares, etc., en el aparejo de un muro.

HORNACINA: Cavidad en un muro destinado a cobijar una estatua. En algunos casos puede cobijar toda una portada. Con frecuencia es coronada por una bóveda de cuarto de esfera..

HUESO: Es aquel en que los sillares se asientan sobre una hilada sin argamasa.

ICONO: Imagen. Se designan así, especialmente a las bizantinas o de tradición rusa, coptas u otras.

ICONOGRAFÍA: Ciencia que estudia el origen, desarrollo y formación de temas figurados y de los atributos con los que puede identificarse, así como de los que va acompañado.

IDEALISMO: Tendencia de los artistas que buscan acercarse en lo posible a la representación perfecta de los temas, buscando siempre el arquetipo o la superación de los defectos.

ILUMINACIÓN: Arte de la ilustración del libro (miniaturas)

IMÁGEN: Estatua, efigie o pintura de un ser celestial. Apariencia, aspecto exterior de algo.

IMAGINERÍA: Arte de la talla.

IMBRICACIÓN: Disposición de elementos, en especial tejas, imitando las escamas de un pez.

IMPOSTA: Faja o moldura horizontal de la que arrancan los arcos y bóvedas, a veces señala los distintos pisos de una fachada.

INERCOLUMNIO: Espacio vacío entre dos columnas.

ISOCEFALIA: Norma artística que alinea las cabezas a una misma altura formando un friso continuo.

ISÓDOMO: El aparejo formado por sillares y dispuestos en hiladas iguales.

JAMBA: Soportes verticales a ambos lados de un vano sobre los que descansa el dintel del arco.

LACERÍA: Ornamentación geométrica que consiste en una serie de líneas entrecruzadas alternativamente una sobre otras, formando diversas figuras estrelladas y poligonales.

LIENZO: Tela que se fabrica de lino, cáñamo o algodón utilizado como soporte pictórico. Por extensión designa la pintura al óleo.

LINTERNA: Remate que sirve para dar luz, usualmente sobre las cúpulas.

LUNETO: Bovedilla en forma de media luna que se abre en la bóveda principal para dar luz a esta..

MACHÓN: Pilar de obra maciza. Contrafuerte.

MACIZO: Se denomina así a la obra sólida contrapuesta al vano.

MADRAZAS: Centro de estudios islámicos anejos a las mezquitas.

MAINEL O PARTELUZ: Elemento vertical que divide la luz o anchura de una ventana.

MAMPOSTERÍA: Fábrica de piedra sin labrar o con la piedra tosca, que se apareja o dispone de modo irregular. Cada una de las piedras que la forman se llaman Mampuestos, a las que para que asienten bien se les colocan a menudo unas piedras pequeñas a modo de cazo denominadas ripios.

MANDORLA: Italianismo que significa almendra, representada por un óvalo o marco almendrado que circunda o rodea al Cristo mayestático, especialmente en el arte románico.

MECHINALES: Agujeros resultantes en una pared, por haber sido ocupados durante su construcción con las agujas del andamio.

MÉNSULA: Saledizo en un muro que soporta una carga del techo a través de un nervio, arco o pilastra, o estatua. También se le puede denominar repisa.

METOPA: Espacio que media entre dos triglifos, en el friso clásico (dórico especialmente) y se adorna con relieves.

MIHRAB: Voz árabe con que se designa el nicho u hornacina que marca en las mezquitas el sitio a donde han de mirar los que oran. El mihrab está en el muro de la mezquita, que forma ángulo recto con una línea imaginaria trazada desde la Meca.

MOCARABE: Decoración de prismas yuxtapuestos y dirigidos hacia abajo que acaban en un estrechamiento también prismático. Forman a modo de estalactitas sueltas.

MODELADO: Procedimiento de imitación de volumen de los objetos con tres dimensiones en un soporte plano.

MODULACIÓN: Técnica que permite sugerir la profundidad escalonando los volúmenes al presentarlos unos junto a otros por medio de una serie de pinceladas de valor parecido, aunque de color diferente.

MOLDURA: Elemento ornamental para decorar una superficie o de unión entre dos miembros para crear efectos de claroscuro. Las clases principales de molduras son:

Cóncavas.-

-Listel, Filete o Listón: de sección cuadrada o rectangular.

-Toro o Bocel: Sección semicircular.

-Baquetón o Verdugo: bocel fino y delgado.

Convexas.-

-Media Caña: de sección semicircular.

-Escocia: de sección semicircular con uno de sus lados prolongado.

Mixtas.-

-Gola: mixta de cuarto de círculo

MOSAICO: Decoración que se forma yuxtaponiendo sobre un fondo de cemento pequeñas piezas paralelepédicas, llamadas teselas, que tienen variados colores y que forman diversos dibujos.

MURAL: Pintura en una pared o en un muro.

NAOS: Cámara central donde se emplazaba la estatua de algún Dios en el templo clásico. También se le conoce por Cella..

NAVE: Cada uno de los espacios que delimitados por muros o columnas en fila, se extienden a lo largo de un edificio.

NECRÓPOLIS: Lugar dispuesto adecuadamente para servir de sede a las sepulturas de los miembros de una comunidad especialmente en una ciudad.

NERVIO: Elemento saliente y corrido del intrados de la bóveda.

NICHO: Cualquier cavidad practicada en el muro. También se le denomina hornacina. Su finalidad constructiva a veces es aligerar peso del muro.

OBELISCO: Pilar aislado con remate piramidal, de sección cuadrada o rectangular con finalidad decorativa o conmemorativa.

ÓCULO: Ventana circular u oval. También se la conoce como Ojo de Buey.

OJIVA: Es un arco tendido diagonalmente bajo una bóveda para reforzarla. La armadura formada por dos arcos de ojiva que se cruzan se llama bóveda de ojivas o de crucería.

ÓLEO: Técnica pictórica que consiste en colores triturados y aglutinados con aceite secante al que se añaden resinas.

ORDEN: En arquitectura, conjunto formado por la columna y el entablamento, dispuestos según módulos o cánones más o menos fijos.

OVA: Adorno en forma ovoide, por lo común con un extremo apuntado hacia abajo que sirve para decorar molduras.

PALETA: Tabla pequeña sin mango, generalmente ovalada y con un agujero en un extremo, por donde el pintor mete el dedo pulgar para sostenerla, y en la cual tiene ordenados los colores que va a utilizar. Comúnmente se utiliza para óleo.

PALIMSESTO: Pergamino o escrito antiguo sobre el que se ha escrito más de una vez y que conserva más o menos restos del texto o los textos primitivos.

PANTÓCRATOR: Representación de Cristo triunfante sentado y con los evangelios en la mano izquierda mientras la mano derecha la tiene en una actitud bendicente

PARAMENTO: Aspecto o disposición de los elementos en un muro.

PASTEL: Pintura en que los colores se aplican con lápices blandos.

PECHINA: Cada uno de los cuatro triángulos curvilíneos sobre los que se sustenta una cúpula. Sirven para pasar de la planta cuadrada a la circular.

PEDESTAL: Basamento o pie de una columna o elemento arquitectónico.

PERPIANO: Piedra o sillar que atraviesa todo el muro.

PERSPECTIVA: Modo de representar en una superficie los objetos, de manera que aparezcan en la forma y disposición en que se muestran a la vista de la realidad.

-Aérea: La que intenta representar la atmósfera en la que se envuelven los objetos, difuminado el fondo.

-Frontal: La que representa los cuernos y orejas de un animal de modo en que son vistos en la realidad por el espectador.

-Lineal: Las líneas de las figuras son convergentes hacia el fondo cada vez más pequeñas cuando se desea presentarlas alejadas del espectador. Disminuyen de acuerdo con las llamadas líneas de fuga que convergen hacia el punto de fuga.

-Torcida: la que representa orejas y cuernos de frente, estando la cabeza de perfil (Arte Rupestre).

PILAR: Soporte cuadrado o de menos de ocho lados que hace la misma función arquitectónica que la columna.

PILASTRA: Pilar adosado a un muro con basa y capitel.

PINÁCULO: Remate piramidal muy puntiagudo, con ganchos y otros detalles de embellecimiento de los contrafuertes góticos.

PINTURA: Representación artística de una superficie plana por medio del dibujo, la luz y el color. Según sea la técnica empleada puede ser:

-Acuarela: En papel o cartón usando colores disueltos en el agua.

-Aguada: Colores disueltos en agua o en goma muy líquida.

-Aguazo: Aguada realizada sobre lienzo. Los colores suelen ser más fuertes que en la acuarela.

-Encáustica: Los colores se disuelven en cera. Se aplica con un punzón o un pincel caliente.

-Fresco: Los colores son disueltos en agua y son aplicados en el paramento cuando aún está el fresco enlucido.

-Óleo: los colores van disueltos en aceite secante, anormalmente linaza.

PLANTA: Dibujo arquitectónico de una obra representado en sección horizontal.

PLINTO: Pieza cuadrada sobre la que reposa una columna.

PODIO: Plataforma o pedestal en el que descansan varias columnas.

POLICROMAR: Revestir con colores diversos materiales, en especial madera.

PORCHE: Entrada o galería adosada a un edificio. Tiene arcadas y está cubierta.

PÓRTICO: Lugar cubierto y columnado situado ante un edificio y generalmente adosado a él.

REBAJAR: Disminuir la altura de arcos o bóvedas a menos del semicírculo.

RELIEVE: Representación escultórica de figuras realizadas en un plano. Según sobresalga del plano más de la mitad, la mitad o menos de la mitad del grueso de la figura, o bien se halle rehundida en relación con la superficie del plano se denomina respectivamente –Alto relieve, Medio relieve y Hueco relieve-.

REPLICA: Repetición de una obra idéntica o con ligeras variantes, realizadas por el propio autor y su taller.

REPUJADO: Trabajo efectuado sobre metal martilleando su parte trasera, para conseguir un relieve en el anverso o parte delantera. Se retoca posteriormente con un buril o cincel.

RETABLO: Armazón arquitectónico que sirve tanto de ornamento sobre un altar, como por la colocación de imágenes, pinturas o relieves.

ROSETÓN: Vano circular calado, especialmente en el arte medieval cuyas divisiones se disponen de forma radial.

SAETERA: ventana estrecha abocinada.

SALOMÓNICA: Se llama así a la columna retorcida o que sube en espiral.

SECCIÓN: Plano o corte oblicuo en un edificio.

SILLAR: Piedra labrada que se usa en construcción, normalmente de sección rectangular y paralelepípedica. El sillarejo es un sillar más pequeño.

SOGUEADO: Decorado con sogas o adornos en forma de cuerdas.

TACOS: Cuadraditos que forman la decoración llamada ajedrezado, jaquelado, etc.

TALLA: Escultura realizada en madera.

TAMBOR: Cuerpo cilíndrico de ventanas que se elevan sobre la cúpula.

TEJAROZ: Pequeña cornisa románica sobre canecillos.

TESELA: Pequeña pieza de piedra tallada en cubo, de mármol, vidrio o pasta que se emplea en la confección de mosaicos.

TETRAMORFOS. Conjunto de símbolos de los evangelistas. Hombre: San Mateo; Buey: San Lucas; León: San Marcos; Águila: San Juan.

TIMPANO: Superficie entre el dintel y el arco de una puerta o ventana.

TRACERÍA: Dibujos geométricos de piedra calados en las ventanas o rosetones góticos.

TRAMO: Espacio de una iglesia comprendido entre dos columnas en el sentido transversal.

TRANSEPTO: Crucero.

TRÉPANO: Instrumento que sirve para agujerear. Por extensión, escultura hecha a trépano, que es la que presenta profundas incisiones para dar efecto de gran relieve de claroscuro, formado a modo de calados.

TRIGLIFO: Miembro arquitectónico en forma de rectángulo saliente y surcado por tres canales que sirve de decoración, especialmente en el orden dórico.

TROMPA: Bovedilla semi cónica, con el vértice en el ángulo de dos muros y la parte ancha hacia fuera, en el saledizo. Permite pasar de la planta cuadrada a la poligonal y coronar esta con una cúpula, cimborrio...etc.

URBANISMO: Ciencia y técnica que estudia los asentamientos colectivos humanos atendiendo a su forma, emplazamiento, función y dotación.

URNA: Recipiente con tapa. Tipo de enterramiento propio de la incineración.

VACIADO: Fondo que queda en el neto del pedestal entre la moldura que lo encuadra. En escultura, molde de cera o diseño preparatorio para la obra.

VANO: Hueco que interrumpe la pared.

VENERA: Motivo decorativo que consiste en una concha que se relaciona con los ritos de iniciación, fecundación, peregrinación.

VIDRIERA: Bastidor con vidrios utilizado como cerramiento en vanos, asumiendo funciones decorativas. Su realización comprende varias fases: dibujo, corte, color y emplomado.

VOLUTA: Espiral.

ZAGUÁN: En una casa, pieza cubierta inmediata a la entrada con función de vestíbulo o caballeriza.

ZAPATA: Madera o pieza de piedra corta que se utiliza dispuesta horizontalmente para dar más altura a las techumbres y columnas, así como para completar su sentido decorativo.

ZÓCALO: Cuerpo inferior de una construcción cuya función es elevar los basamentos a un mismo nivel.