

Índice de contenido

1.ARTE EGIPCIO.....	4
1.1.Marco Histórico.....	4
1.2.Arquitectura.....	4
1.2.1.CONSTRUCCIONES FUNERARIAS O TUMBAS.....	5
1.2.2.TEMPLOS.....	6
1.3.Escultura y Pintura.....	6
1.3.1.LA ESCULTURA.....	7
1.3.2.LA PINTURA.....	7
2.EL ARTE GRIEGO.....	9
2.1.Contexto histórico.....	9
2.1.1.ARQUITECTURA.....	10
2.1.2.LA ESCULTURA.....	12
3.ARTE ROMANO.....	16
3.1.CONTEXTO HISTÓRICO.....	16
3.2. ARQUITECTURA ROMANA.....	17
3.2.1.Urbanismo.....	17
4. ARTE HISPANO MUSULMÁN.....	20
4.1.INTRODUCCIÓN.....	20
4.2.ARQUITECTURA HISPANO-MUSULMANA.....	20
4.2.1.URBANISMO.....	20
5.TEMA 5: EL ARTE ROMÁNICO.....	24
5.1.CONTEXTO HISTÓRICO.....	24
5.2.LA ARQUITECTURA ROMÁNICA.....	25
5.2.1.Características Generales.....	25
5.2.2.Difusión del Románico.....	26
5.3.LA ESCULTURA Y PINTURA ROMÁNICAS.....	27
6.Tema 6: EL ARTE GÓTICO.....	33
6.1.CONTEXTO HISTÓRICO.....	33
6.2.LA ARQUITECTURA GÓTICA.....	34
6.3.LA ESCULTURA GÓTICA.....	37
6.3.1.Características Generales.....	37
6.3.2. Tipología de la escultura.....	37
6.4.LA PINTURA GÓTICA.....	38
6.4.1.Pintura Flamenca.....	39
7.EL ARTE DEL SIGLO XV EN ITALIA (QUATROCCENTO).....	41
7.1.CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DEL RENAMIENTO.....	41
7.2.CONTEXTO HISTÓRICO.....	41
7.3.ARQUITECTURA.....	42
7.4.ESCULTURA.....	43
7.5.PINTURA.....	44
8.EL SIGLO XVI: RENACIMIENTO Y MANIERISMO.....	46
8.1.CONTEXTO HISTÓRICO.....	46
8.2.CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MANIERISMO.....	46
8.3.ARQUITECTURA.....	46

8.4.ESCULTURA	47
8.5.PINTURA	48
8.5.1.PINTURA MANIERISTA ITALIANA, siglo XVI	50
8.5.2.PINTURA MANIERISTA EN ESPAÑA (EL GRECO).....	52
9.TEMA 9. ELSIGLO XVII. EL BARROCO.....	54
9.1.CONTEXTO HISTÓRICO.....	54
9.2.ARQUITECTURA BARROCA	54
9.2.1.CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ARQUITECTURA BARROCA.....	54
9.2.2.ARQUITECTURA BARROCA EN ITALIA.....	55
9.2.3.ARQUITECTURA BARROCA EN FRANCIA.....	56
9.3.ESCULTURA BARROCA	57
9.3.1.CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ESCULTURA BARROCA.....	57
9.3.2.ESCULTURA BARROCA EN ITALIA: GIAN LORENZO BERNINI.....	58
9.3.3.ESCULTURA BARROCA EN ESPAÑA.....	60
9.4.LA PINTURA BARROCA.....	62
9.4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PINTURA BARROCA.....	62
9.4.2.PINTURA BARROCA EN ITALIA.....	62
9.4.3.PINTURA FLAMENCA Y HOLANDESA.....	64
9.5.LA PINTURA BARROCA EN ESPAÑA.....	69
9.5.1.CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PINTURA BARROCA EN ESPAÑA.....	69
10.TEMA 10: LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII: EL NEOCLASICISMO.....	74
10.1.MARCO HISTÓRICO.....	74
10.2.CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL NEOCLASICISMO.....	74
10.3.Arquitectura.....	74
10.4.ESCULTURA.....	75
10.5.PINTURA.....	76
10.5.1.EL CONTEXTO HISTÓRICO DE LA OBRA DE GOYA Y DAVID.....	76
FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES (1746-1828).....	78
SU VIDA.....	78
SU ESTILO.....	79
Departamento de Geografía e Historia. IES Virgen del Puerto (Plasencia).....	1
11.TEMA 11: EL SIGLO XIX.....	82
11.1.CONTEXTO HISTÓRICO.....	82
11.2.PINTURA ROMÁNTICA.....	82
11.2.1.CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES.....	82
11.2.2.PINTORES FRANCESES.....	83
11.3.EL IMPRESIONISMO	84
11.3.1.CARACTERÍSTICAS DEL IMPRESIONISMO.....	84
11.4.EL POSTIMPRESIONISMO.....	85
11.5.LA ARQUITECTURA DEL SIGLO XIX.....	87
11.5.1.LA ARQUITECTURA DE LOS NUEVOS MATERIALES: HIERRO Y CRISTAL. ARQUITECTOS E INGENIEROS.....	87
Apuntes de Historia del Arte.....	1
12.TEMA 12. LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX.....	92
12.1.CONTEXTO HISTÓRICO.....	92
12.2.VANGUARDIAS ARTÍSTICAS DE LA PRIMERA MITAD DEL XX.....	92
12.2.1.FAUVISMO.....	92

12.2.2.CUBISMO.....	93
12.2.3.PINTURA ABSTRACTA.....	95
12.2.4.SURREALISMO.....	96

1. ARTE EGIPCIO

1.1. Marco Histórico

La historia de Egipto podemos situarla ente el 3000 a C hasta el 31 a. C, momento en que se convierte en una provincia más del Imperio Romano. Podemos distinguir tres grandes etapas:

- a. Imperio Antiguo (aprox. 3000-2100 a.C.)
- b. Imperio Medio (2040-1640 a.C.)
- c. Imperio Nuevo (1600-1250 a. C)

A nivel artístico las dos más importantes son la primera y la ultima.

Egipto es un país eminentemente desértico atravesado por el río de N a S, este río y sus crecidas que proporcionan ricos aluviones para el cultivo fue el que hizo posible el nacimiento de esta gran civilización. De ahí que Egipto fuera denominado por Herodoto como “el don del Nilo”. El Nilo establece una diferenciaron en su superficie aparecen dos regiones el Bajo Nilo que coincide con la desembocadura, donde forma un delta ampliando la superficie de tierras cultivables y el Alto Nilo.

La religión: es uno de los elementos que más influye en el arte. Eran politeístas y adoraban a un sinfín de animales, pero entre sus dioses destacaban: ISIS (diosa de la fertilidad), RA (el disco solar), ANUBIS, OSIRIS (dios de los muertos)...

El faraón, todopoderoso, descendiente de Ra y convertido en un dios viviente. Durante el Imperio Nuevo se establecerá un breve periodo de MONOTEISMO en el que Amenofis IV (Akhenaton) intentara acabar con el culto a otras divinidades imponiendo solo el culto a su persona, pero será un fracaso.

La creencia en la vida de ULTRATUMBA es la otra característica más importante de su religión. Creen fervientemente en la vida después de la muerte y en que los hombres están constituidos de dos partes el BA (material) y el KA (espiritual). Esta creencia explica el ritual de la momificación en la que utilizaban pioneros conocimientos en medicina y ciencia además de la construcción de grandes lugares para su enterramiento e impresionantes templos.

La sociedad se estructuraba en una pirámide social con una base muy ancha en la que se encontraban los esclavos y los campesinos y una cúspide muy estrecha que incluía a la clase sacerdotal, funcionarios y por ultimo al faraón y su familia.

1.2. Arquitectura

Características Generales

- x Emplean la piedra caliza

- x Utilizan estructuras adinteladas o arquitebadas
- x Se trata de una arquitectura colosal, de grandes dimensiones
- x Es una arquitectura supeditada al poder del faraón y a la religión
- x Como elementos sustentantes emplea las columnas que pueden ser de distintos tipos atendiendo a su decoración : LOTIFORME con forma de loto, PAPIRIFORME con forma de papiro, PALMIFORME con forma de palmera, HATOHRICA emulando a la diosa Hathor.

Tipología

Los principales edificios que se construyen son: las construcciones funerarias y los espacios sagrados.

1.2.1. CONSTRUCCIONES FUNERARIAS O TUMBAS

La finalidad de estas construcciones es el enterramiento de importantes funcionarios y faraones.

- A) MASTABA: primera forma arquitectónica con fines mortuorios. Pertenece a la primera etapa. Tiene forma de pirámide truncada y sus muros en talud.

Partes: consta de un pozo excavado bajo la construcción donde estaba la Cámara mortuoria y el serdab (sala para las ofrendas)

- B) PIRÁMIDE ESCALONADA: La más importante pertenece al rey Zoser de la III Dinastía y consiste en la superposición de varias mastabas. Su interior tiene la misma estructura que la anterior.

- C) PIRÁMIDE CLÁSICA: Será la forma más típica de enterramiento durante el Imperio Antiguo. Las más importantes son las de Gizeh, pertenecientes a la IV Dinastía, Keops, Kefren y Micerinos.

La pirámide es por excelencia la tumba del faraón, de ahí que tenga un simbolismo especial. Muchas de ellas se realizaron con complejos artificios numéricos. Las cuatro aristas que proceden del vértice simbolizan los rayos del Sol (RA) protegiendo a su hijo, el faraón. Su forma apuntada y gran elevación las hacía visibles desde lejos, simbolizando también el poder político.

Partes: Son las mismas que en la mastaba, Cámara mortuoria y serdab pero su disposición interna era mucho más compleja ya que existían largos corredores salpicados de trampas que evitaban su profanación.

La más grande es la de Keops con 146 m de altura y la más pequeña la de Micerinos.

- D) HIPOGEO: Enterramientos excavados en la roca en el Imperio Antiguo.

Son de pequeño tamaño y en el Nuevo adquieran más importancia. Ejemplo: el de la Reina

Hatshepsut.

1.2.2. TEMPLOS

La finalidad de estos templos es el culto a los dioses y por supuesto a los grandes faraones. En el Imperio Medio y en el Nuevo es cuando se construyen los grandes templos dedicados a Amón.

Partes:

- x Acceso a través de la AVENIDA DE ESFINGES
- x Dicha avenida conduce hasta la puerta de acceso formada por dos grandes cuerpos trapezoidales llamados PILONOS
- x Delante de la puerta se sitúa el OBELISCO casi siempre con carácter conmemorativo.

El recinto estaba amurallado.

- x A continuación se entraba en la SALA HIPETRA, gran recinto abierto, sin cubrición, flanqueado por grandes hileras de columnas. Era la única parte pública.
- x SALA HIPÓSTILA, formada por grandes columnas y dividida en naves.
- x al fondo, la última sala, LA CELLA o SANCTA SANTORUM, estancia que albergaba la imagen del dios y a la que solamente podían acceder el faraón o el sacerdote.

Los más importantes son los de Luxor y Karnak en Tebas.

En el Imperio Nuevo aparece otro tipo: EL SPCO, excavado en los acantilados con una fachada esculpida en la roca. Su finalidad era también funeraria. El más importante es el de RAMSES II en Abu Simbel.

1.3. Escultura y Pintura

Características Generales:

Existen una serie de características que son comunes a ambas manifestaciones artísticas:

- x Muy convencional, están sujetas a una serie de normas muy estrictas que vienen marcadas por el poder político y religioso.
- x Hieratismo, actitud de respeto y distanciamiento de las representaciones.
- x Frontalidad, están realizadas para ser contempladas desde un único punto de vista
- x Mantienen la ley de la JERARQUÍA que supone que aquellos personajes más importantes se representan en un tamaño mayor que el resto.

- x Utilizan un tipo de perspectiva plana que conlleva incluir dos puntos de vista diferentes, sobre todo en el relieve y en la pintura, el de frente y el de perfil. De tal modo que es muy habitual representar la cabeza de perfil, ojo de frente, hombros y tronco de frente y brazos y piernas de perfil.

1.3.1. LA ESCULTURA

- x Como material se emplea la piedra: caliza, granito y esquisto (de color negro azulado)
- x Se policromaba.
- x Existen dos tipos: EXENTA o de Bulto redondo de grandes dimensiones y EL RELIEVE.
 - x **La escultura exenta:** suele estar idealizada, es mucho más numerosa que el relieve. Muchas de ellas proceden de las tumbas y representan a faraones, familiares de los mismos, grandes militares:

- x Triada de Mikerinos

- x El Príncipe Rahotep y su esposa Nofret

- x La estatua de Kefren

- x El busto de Nefertiti

También existen otras más naturalistas que representan a cortesanos, escribas o alcaldes como:

- x El escriba sentado

- x El alcalde del pueblo

- x **El relieve:** aparece en las tumbas y en los templos como elemento esencial, suelen narrar aspectos militares como hazañas bélicas de los faraones, temas cotidianos, escenas naturalistas relacionadas con la agricultura, etc. y a veces están acompañados de escritura jeroglífica para facilitar su comprensión.

- x Paletas de esquisto del rey Narmer

- x Relieves de la tumba de Seti

- x Relieves de Saqqara

1.3.2. LA PINTURA

- x La más importante es la pintura mural que emplea la técnica al fresco, pero también existen pinturas en papiro.

- x Como la escultura está ligada a fuertes convencionalismos y estereotipos.
- x El espacio y la profundidad no existen y las figuras aparecen en un solo plano. a veces se utiliza el recurso de superponer varios perfiles a la figura consiguiendo así cierta sensación de profundidad.
- x Las escenas se estructuran por registros.
- x El movimiento es muy limitado, pero se advierte diferente tratamiento formal entre los personajes sagrados más hieráticos y el de las personas comunes, más libres no sólo en cuanto al movimiento sino también en cuanto a la naturalidad de las posturas.
- x Prioridad del dibujo o de la línea sobre el color, las figuras aparecen perfectamente delimitadas con un contorno preciso que luego se colorea.
- x El color es plano, es decir, sin gradación tonal.
- x Es habitual encontrar que los hombres se colorean con tonos terrosos, marrones o calizos, mientras que para la mujer se emplea el blanco.
- x Posee una rica iconografía que se desarrolla a través de una doble temática: imágenes de la vida de ultratumba y escenas de la vida real.
- x La mayor parte de ellas se ubican en las tumbas y con ellas se quería dar muestra de cómo era la vida del difunto en la tierra y de cómo sería en el “más allá”

Entre las más importantes destacan:

- x Las de la Tumba de Ramses en el Valle de los Reyes
- x Las de la Tumba de Nebamun.

2. EL ARTE GRIEGO

2.1. Contexto histórico

En la Historia de Grecia podemos diferenciar tres etapas:

1. Época Arcaica: siglos VIII al VI a. C ambos inclusive.
2. Época Clásica: siglos V y gran parte del IV a.c
3. Época Helenística desde 323 a.C hasta s. I a. C (se convierte en provincia de Roma)

La primera es una etapa de formación, la segunda la plenitud y la última de decadencia en lo que se refiere a su evolución económica y política.

La época de mayor plenitud coincide con la Democracia ateniense, el siglo V a.C, la época de Pericles, momento en el cual Atenas ejerce la máxima influencia sobre toda la Hélade. Atenas acaba de vencer a los persas en las Guerras Médicas y sus arcas están llenas de oro para poder embellecer y construir grandes edificios que pongan de manifiesto el gran momento que vive esta polis.

Para comprender la Historia de Grecia, debemos partir de la base de que este conjunto de polis que era la Hélade, estaba formada por ininidad de ciudades estado, absolutamente independientes. Todas estas polis se situaban en torno al Egeo y la costa de Asia menor, también van a ir estableciendo colonias comerciales y de poblamiento por toda la costa del Mediterráneo.

Existen una serie de elementos comunes a estas polis que forman lo que denominamos Grecia Antigua son: su cultura, religión, lengua, filosofía.

El pensamiento griego está estrechamente ligado al concepto de arte, ya que se concibe por primera vez hecho a la medida de los hombres. De ahí que el ANTROPOCENTRISMO sea el eje de todas las manifestaciones artísticas. Esta idea puede sintetizarse en una máxima de PROTÁGORAS “el hombre es la medida de todas las cosas” .

Los griegos son los primeros en plantearse una forma de pensar racionalista a los interrogantes de la vida y de la naturaleza: Sócrates, Platón, Aristóteles, los sofistas, son algunos de los grandes filósofos de esta época.

Pero, además la religiosidad se estructura en la mitología a través de un sentimiento de relación de los dioses que dejan de ser inalcanzables: Zeus, Cronos, Dionisos, Hermes, Afrodita, Atenea, tienen defectos y virtudes muy similares a las de los humanos. Esta religiosidad dejó una profunda huella en el Arte, llenó sus tierras de templos y santuarios y estos a su vez de bellas esculturas y relieves.

El ideal político griego consiste en la “ isometría “, la igualdad de todos los ciudadanos y la capacidad de todos ellos de formar parte de los órganos de gobierno de la polis. Cada polis tendrá independencia para crear su propia forma de gobierno así como su modelo económico. Las dos polis

más importantes son: ESPARTA en el Peloponeso (polis de economía cerrada y agrícola con un sistema de gobierno oligárquico) y ATENAS en el Ática (polis de economía abierta, comercial y democrática)

2.1.1. ARQUITECTURA

Urbanismo

A diferencia de la arquitectura egipcia, los edificios están proporcionados a la escala humana. A los arquitectos no sólo les preocupa el espacio interno de los edificios, sino también el edificio en su conjunto. Más que arquitectura lo griegos hacen urbanismo, por eso los PROPÍLEOS (lugar de acceso a los santuarios) o las ACRÓPOLIS (ciudades elevadas y amuralladas donde se localizan los lugares sagrados) cumplen esta función

Se estudian todas las perspectivas y la relación con la naturaleza y la topografía..

Aparece un tipo de plano ortogonal que se aplica por primera vez a una polis, Mileto, este tipo de plano formado por una red de cuadrículas perfectas fue creado por HIPODAMOS DE MILETO.

Partes o elementos de la polis

- x ÁGORA: Especie de plaza que responde al ámbito administrativo, necesidad de reunión, relaciones comerciales y negocios.
- x STOA: Pórtico cubierto que da protección a la gente que se reúne. Suelen estar cerca de los lugares de recreo.
- x CALLES CON COLUMNAS O SOPORTALES: Protegen del calor o del frío pero son más utilizadas en época romana.
- x GIMNASIO: Lugares para el ejercicio físico.
- x TEATRO: para las representaciones de tragedias y comedias. Utilizan las laderas de las montañas por el gradería y tienen muy buena acústica . El más importante es el del EPIDAURO.

Características Generales

- x El arte griego responde al ideal de belleza basado en tres principios fundamentales: armonía equilibrio y proporción
- x Utilizan preferentemente el mármol procedente de las minas del Pentélico.
- x La mayor parte de los edificios responden a una finalidad de tipo religioso.
- x El templo es el edificio más importante.

- x Las construcciones son adinteladas y emplean la columna, pero no conocen el arco.

EL TEMPLO (es el tipo de edificio más importante y el que estudiaremos en profundidad) Es una galería de columnas que rodea al santuario. Por primera vez se da prioridad al exterior de un edificio. Las columnas aluden a los troncos de los árboles del bosque sagrado en el que habitaban los primeros dioses griegos.

La obsesión por la perfección visual es tal que aplican una serie de ilusiones ópticas, curvando de forma casi imperceptible, algunas formas de su rígida estructura.

La manera de organizar las distintas partes del templo se denomina ORDEN. El orden consta de tres partes: columna, entablamento

Existen tres órdenes griegos:

- x EL ORDEN DÓRICO es el más sobrio, sencillo, robusto y masculino.
- x La COLUMNA dórica no tiene basa, su fuste es estriado y el capitel se compone de dos elementos: equino y ábaco
- x EL ORDEN JÓNICO es más esbelto y femenino. Tiene basa que está formada por una serie de molduras cóncavas y convexas.
- x EL ORDEN CORINTIO es el más exuberante y decorativo. La diferencia más importante respecto al jónico es que tiene hojas de acanto en su capitel.

Además en la fachada del templo griego aparecen otros elementos:

ENTABLAMENTO: Está formado por tres fajas horizontales denominadas: ARQUITRABE, FRISO Y CORNISA.

El friso en el orden dórico aparece dividido en triglifos (tres bandas verticales) que separan unas metopas de otras que son los lugares donde aparecen los relieves)

La fachada se remata con una cubierta a dos aguas llamada FRONTÓN y cuya superficie interior se decora con esculturas y relieves de tipo histórico o mitológico. En las esquinas aparecen las acróteras que son el ornamento que remata los ángulos y el vértice del frontón.

Otras características del templo:

SU PLANTA: es rectangular tipo MÉGARON y está dividida en tres salas:

Pronaos: Antesala

Naos o cella: la sala principal o capilla

Opistodomos: la sala de atrás.

En los rituales religiosos de la religión griega las celebraciones se hacían en el exterior del templo, por tanto éste sólo cumplía la función de albergar a la divinidad, sólo podía entrar en él la clase sacerdotal.

Clasificación de los templos

- x Según el número de columnas: Dístilo, Tetrástilo, Hexástilo, Octástilo...
- x Según el lugar en el que se colocan las columnas: Próstilo (sólo delante), Anfipróstilo (delante y detrás), Períptero (con columnas alrededor de todos sus lados), Díptero (con doble columnata en todos sus lados), Pseudoperíptero (cuando las columnas están adosadas al muro)
- x Según su tipo de planta:
 - x Planta rectangular, la mayoría, tipo MÉGARON.
 - x Plante circular, tipo THOLOS

Ejemplos más significativos

- **EL PARTENÓN**, es sin duda alguna el templo más importante y mejor estudiado. Fue construido a mediados del s. V a.C en la época de Pericles. Se encuentra en la acrópolis de Atenas. Sus arquitectos son Ictinos y Calícrates. Pero el verdadero ejecutor de esta obra fue Fidias que realizó y supervisó todas sus esculturas y relieves. Este templo está dedicado a la diosa Palas Atenea, la diosa fundadora de Atenas. (El comentario de esta obra está en vuestro libro, pág.20)
- **EL ERECTEION**, fue construido por Mnesicles y lo más significativo de este templo es su bella tribuna de cariátides (columnas de mujeres). Es un templo pequeño que está en la acrópolis, de estilo jónico, también dedicado a Atenea.

2.1.2. LA ESCULTURA

La escultura tiene un denominador común con la arquitectura, está hecha a la medida de los hombres y su evolución busca llegar a un ideal de perfección del hombre.

Este ideal de perfección se relaciona con un hombre joven y atlético que será el tema central de la escultura hasta la época helenística y que en muchos casos representa también a importantes divinidades de la mitología griega.

Características generales

- x Utilizan el mármol blanco, piedra y el bronce (técnica de la cera perdida)
- x Se policromaban aunque en la actualidad no conservan el color y pueden parecer un tanto frías.
- x Búsqueda del ideal de belleza humana basado en la armonía, Por eso, en el período clásico cuando se llega a la culminación de este modelo las representaciones mantienen la proporción,

la simetría, y armonía, proporción (canon) y el equilibrio de todas sus partes.

- x Existe preocupación por la actitud que se materializa en la consecución del movimiento o dinamismo.
- x Tema principal: la representación del cuerpo humano.
- x Se conservan muy pocos originales y la mayoría de ellas han llegado a nuestros días gracias a copias romanas.

Evolución de la escultura

Época Arcaica (ss. VII-VI a. C)

En la 2ª ½ del s. VII, con la aparición de la escultura de bulto redondo y el relieve, se crean los tipos principales de la escultura griega: figuras masculinas y femeninas relacionadas con el arte egipcio, oriental y del Egeo, toscas y rudas. Las figuras femeninas se presentan con traje ajustado con cinturón y los brazos pegados al cuerpo, mientras que las figuras masculinas, aparecen desnudas con los puños pegados a los muslos y el pie izquierdo adelantado.

Xoana de Nicandré (M. de Atenas), **Cleobis** (M. de Delfos), **Dama de Auxerre**, **Hera de Samos**, **friso de Prinias** (jinetes sin estudio anatómico ni de las proporciones).

Durante el s. VI a.C. se desarrolla el dominio técnico; caracterizada por formas vigorosas, arquitectónicas, rudas de influencia oriental que destaca por formas sensuales, blandas, sonrientes. Aparecen los "**kuroi**" y las "**korai**", que desarrollan los tipos masculinos y femeninos ya creados con anterioridad. Frontalidad, "sonrisa arcaica", estatismo.

Ejemplos importantes de la escultura monumental son: los frontones del Hecatómpedon (Atenas), los del templo de Afaia (Egina) y los del templo de Zeus (Olimpia). Una obra importante del período es el **Trono Ludovisi** (M. de las Termas, Roma). Una obra destacada de transición al s. V es el **Auriga de Delfos**, en bronce -plegado de la ropa, disposición de los brazos, expresión del rostro-.

Época Clásica (ss. V-IV a. C)

Siglo V a.C. Dominio técnico (aparición del escorzo y del contrapasto -"pañomojados"-) desarrollo del estudio anatómico y del movimiento. 3 grandes autores: **Mirón**, **Fidias** y **Policleto**.

ARTISTAS:

- x **MIRÓN**, natural de Eleutere (Beocia), pertenece a la Escuela de Argos. Trabaja el bronce, siendo su principal característica el **sentido del movimiento** que da a sus obras: grupo de **Atenea y Marsias**, el **Discóbolo**.
- x **FIDIAS** (h. 490 a.C.) es el autor más representativo de la escultura clásica griega, cuyas obras están marcadas por una **gran idealización**. (Ningún original, en muchos casos sólo atribuciones). Obras: estatuas "criselefantinas" (hechas de marfil y oro) de **Zeus** (Olimpia) y **Athenea Parthenos** (Partenón, Atenas) conocida por una pequeña copia. Se le atribuyen los

frontones del Partenón (oriental: nacimiento de Atenea; occidental: combate entre Poseidón y Atenea); dirige la realización de los relieves de las 92 metopas del friso (combates de gigantes, centauros y de la Guerra de Troya) y del friso corrido del exterior de la cella (procesión de las Panateneas).

- x **POLICLETO** fija las proporciones ideales (canon) del cuerpo humano -la cabeza 1/8 de la figura-, que se muestra en obras como el **Doríforo** (portador de lanza) o el **Diadúmenos** (atleta poniéndosela cinta de la victoria). Relacionadas con su estilo están: la **Amazona herida** (M. de Berlín) y el **Efebo**, bronce (¿original?) del M. de Florencia.

Otra obra característica, de finales del s. V, es la **Nike** de Peonios -estudio del desnudo femenino y del movimiento de las telas- (M. de Olimpia).

- x **Siglo IV a.C.** Las figuras se humanizan, los artistas buscan la expresión (sentimiento, dolor, ...) , y la elegancia. Los 3 autores característicos del siglo son **Skopas, Praxíteles y Lisipo**.
- x **SKOPAS** da a sus obras un **sentido trágico** y melancólico. Realiza los frontones del templo de Apolo (Tegea) y el friso del Mausoleo de Halicarnaso y la escultura de Mausolo. Obras con sus características muy marcadas son la **cabeza de Meleagro** (MM. Vaticanos), la **cabeza femenina** -ménade-(M. de Berlín) y la **Ménade** de Dresde.
- x **PRAXÍTELES** es el artista de la juventud, sus obras desarrollan los tipos juveniles, con rostros alegres marcados por una ligera sonrisa, idealizada, y siluetas que se incurvan **curva praxiteliana**- que otorga a las figuras cierto feminismo (sus seguidores llegan al manierismo). Obras: **Hermes con Dionisio niño** (M. de
- x **OLIMPIA, Apolo Sauróctono** -curva praxiteliana acusada-, **Afrodita de Cnido** -ejemplifica su tipo femenino-.
- x **LISIPO**, discípulo de Policleto y escultor favorito de Alejandro Magno (2ª ½ s. IV). Aumenta el canon de
- x **POLICLETO**(1/11), dando a las figuras mayor esbeltez y elegancia, y transformando la incurvación de las figuras en movimiento. Obras: numerosos retratos de Alejandro M. **Apoxiomenos** (MM. Vaticanos), atleta limpiándose con el *strígilo*, el **Ares Ludovisi**, atribuyéndosele la estatua de **Heracles Farnesio** en bronce(M. de Nápoles).

Obras importantes de final del período son, también, la **Nike** o **Victoria de Samotracia** (¿discípulo de Lisipo?) Ambas obras marcan la transición al período helenístico.

Escultura helenística (ss.III-I a.C)

Tras las conquistas el proceso de orientalización del arte griego fue lento; se mantienen las tradiciones de la escuela Ática y de Lisipo, pero con tendencia a abandonar el idealismo clásico en beneficio del realismo y la expresión del movimiento. Los temas se diversifican y complican, aparecen los conjuntos escultóricos que incluyen elementos anecdóticos. Las composiciones son más dinámicas y abiertas, predominan las diagonales. La expresión y el Naturalismo se imponen sobre el idealismo y la belleza de la época clásica.

Ej.: faunos y sátiros , Ménade del M. de Berlín, la Victoria de Samotracia (M. Louvre);

Aparecen "escenas de género": **Niño con el ganso, El Espinario**, desnudos femenino como la Afrodita de **Milo** (Louvre).

En el s. II a.C. Escuelas de Pérgamo y Rodas.

En Pérgamo: grupos escultóricos de luchas contra los galos, galos moribundos, **relieves del Altar de Pérgamo** (1ª ½ s. II a.C. -Gigantomaquia, gran dramatismo-).

En Rodas: su obra principal es el **grupo de Laoconte y sus hijos**, escena mitológica con un gran dramatismo, realismo y movimiento, obra de Agesandro y sus hijos Polidoro y Atanadoro.

Escuela de Tralles: Apolonio y Taúrico de Tralles, autores de **El Toro Farnesio** (M. de Nápoles), representando el castigo de Cirde por sus hermanos -expresión dramática, movimiento, composición escenográfica-.

Escuela de Alejandría: muy fecunda -**Alegoría del Nilo**-, marcado carácter pictórico de los relieves, y las esculturas de género.

3. ARTE ROMANO

3.1. CONTEXTO HISTÓRICO

La historia de Roma se inicia en el 753 a.C, fecha de la fundación de Roma, la ciudad de las siete colinas. En esta etapa la historia de Roma es más bien la historia de los etruscos, pueblo que forma parte de sus orígenes y que junto a la influencia de los griegos son los responsables de su cultura, religión y aspectos artísticos.

De los etruscos heredan el culto a los antepasados y su sentido eminentemente práctico y funcional en las construcciones y de los helenos toda su mitología y el idealismo.

El estudio de la historia de Roma se divide en tres etapas que corresponden a las distintas formas de gobierno que se desarrollan en esta civilización centrada en el Mediterráneo (Mare Nostrum):

- I. **1ª. Monarquía** (753-510 a.C)
- II. **2ª. República** (509-27 a.C.), a nivel artístico muy relacionado con el período etrusco. La República romana siempre va a ser aristocrática.
- III. **3ª. Imperio** (27 a.C.-476d.C.), etapa clásica del arte romano es la época de Augusto.

A nivel artístico existe una gran influencia del mundo heleno.

El órgano gobierno más importante en Roma es el SENADO, asamblea aristocrática encargada de elaborar las leyes.

El ejército romano fue el instrumento gracias al cual se llevó acabo todo el proceso de conquista. Roma alcanza su momento de mayor expansión del Imperio con el emperador Trajano a comienzos del siglo II a.C. Domina todo el Mediterráneo, Norte de África, Europa hasta el Rhin, Asia Menor, Península de Anatolia casi hasta el río Indo.

En esta expansión territorial se lleva a cabo la Romanización, proceso de aculturación de los territorios dominados por Roma que conlleva la difusión de todas sus manifestaciones artísticas y obras de ingeniería además de su lengua y cultura en general.

La economía romana se basa en la guerra y en los esclavos, pero también son importantes la agricultura, ganadería y comercio.

La sociedad se divide en tres grupos fundamentales diferenciados por su poder adquisitivo:

- x PATRICIOS- Nobles
- x PLEBEYOS-Clases populares

Estos dos son libres

- x ESCLAVOS- no poseen libertad.

La religión se basa en la herencia de los etruscos: culto a sus antepasados (Pater familias), entierran o inhuman a sus muertos y en el politeísmo heredado de los griegos, hacen suya su mitología cambiando sólo los nombres de las divinidades (Afrodita pasa a ser Venus, Zeus se convierte en Júpiter, Dionisos será Baco, y así sucesivamente). Admiran su filosofía y pensamiento y se rodean de filósofos e intelectuales griegos para que les instruyan a ellos y a sus hijos.

3.2. ARQUITECTURA ROMANA

En la arquitectura se plasma el pragmatismo romano: las construcciones son auténticas obras de ingeniería.

La belleza griega se sustituye por la monumentalidad, dando más valor a la "masa" que a la "línea".

3.2.1. Urbanismo

La ciudad, de vital importancia para los romanos, tenía como centro neurálgico el foro, inspirado en el ágora griega, que reunía la actividad política, económica, administrativa, social y religiosa, pero integrada en el contexto urbano donde se construían los edificios más importantes de la urbs.

Los romanos utilizaron el modelo de ciudad griega basado en el plano hipodámico. Las calles se cortaban en ángulo recto y existían dos arterias principales llamadas **cardo** (eje N-S) y **decumano** (eje O-E) y aproximadamente en el punto de intersección de ambas se construía el Foro con los edificios públicos.

El foro era una plaza rectangular, porticada en dos o tres de sus lados. Edificos fundamentales eran los comerciales, TABERNAE, el TEMPLO, la CURIA (sede del Senado) y la basílica.

Otro de los aspectos importantes del urbanismo romano fue la construcción de CLOACAS de origen etrusco que mejoraron la higiene y la calidad de vida en las ciudades. La más importante es la Cloaca Máxima de Roma.

Características Generales

Como materiales se utiliza el sillar, después el ladrillo y el mampuesto. Empleo sistemático del **arco de medio punto** y de la **bóveda** (de cañón y de arista), así como de la **cúpula** de media esfera. Se introduce el **orden toscano**, derivado del dórico, se diferencia de éste tan sólo en que tiene basa. Y el **orden compuesto**, fusión del jónico y el corintio.

Utilización de estructuras arquitrabadas (griegas), pero sobre todo construyen edificios abovedados.

En decoración, uso de revestimientos de **estuco** o placas de mármol en las fachadas de los edificios.

Su arquitectura es ecléctica mezcla las influencias etruscas (uso del arco, ladrillo) con las griegas

(empleo de los órdenes griegos, uso del mármol).

Sobriedad y sentido práctico de las edificaciones más que preocupación por lo bello lo que conlleva que sea una arquitectura funcional y utilitaria que en muchos casos ha perdurado hasta la actualidad.

Todos estos aspectos influirán muy notablemente en el Renacimiento y quedarán plasmados en el TRATADO DE VITRUBIO de época de Augusto.

Tipología de sus edificios

- x **Templos:** Sigue los modelos etruscos con influencia griega. Se levantan sobre un gran pódium, con único acceso por escalinata en la parte anterior; presenta pórtico in antis con columnas y cella pseudoperíptera. Ejemplo: de la **Fortuna Viril** (jónico, Roma) y de la diosa **Vesta** (Roma), de orden corintio, con planta circular -*tholos*-, que sirve de base para una tipología de construcciones templarias.

La obra cumbre de la arquitectura templaria romana es el **Panteón** de Roma, de tiempos de Agripa, reconstruido por Adriano, con planta circular y cúpula semiesférica de 43,5 metros de diámetro con lucernario central y decorada en el interior con **casetones**, y pórtico octástilo in antis de tradición clásica griega. Fuera de Italia: la **Maison Carrée** (Nimes)

- x **Tumbas:** Gran variedad; inicialmente se sigue el modelo etrusco, pero con la expansión del Imperio se adoptan modelos inspirados en los de los pueblos conquistados. En las incineraciones se toma el modelo de **columbario**, con pequeños nichos para las cenizas. En los sepulcros hay más diversidad: en forma de templo como el **Mausoleo de Augusto** o el **Mausoleo de Adriano**, adopta la forma circular.

- x **Las viviendas**

- x La casa romana (*domus*) deriva del tipo de casa itálica; estructura en torno a un atrio o patio con hueco para la recogida de aguas (*impluvium*), al que dan las diferentes dependencias laterales (*alae*) y una gran sala al fondo (*tablinium*); más tarde se añaden otras habitaciones: el comedor (*triclinium*), patio porticado con columnas (*peristylum*) al que dan otras habitaciones. Ejemplos -Casa de Livia (Palatino), Casa del Fauno (Pompeya).
- x Cuando las viviendas se ubican en el campo se llaman VILLAS y además de las partes de la casa urbana cuentan con grandes almacenes para guardar la producción.
- x El palacio imperial deriva de la casa romana, conservando inicialmente la misma disposición, aunque ampliando las proporciones y estancias. Ej.: palacio de Augusto, incorporado al palacio de los Flavios, que presenta una gran fachada con columnas y sala del trono abovedada.
- x **La Basílica** es un edificio de carácter civil, para reuniones (negocios, justicia). Su planta es rectangular, con varias naves separadas por columnas (generalmente 3 naves) y con ábside en la cabecera. Con cubierta plana, de madera -*basílica Julia*, en el foro romano); con cubierta

abovedada -Basílica de Constantino (s. IV, Roma)-y **Basílica de Majencio**.

- x **Las Termas** son complejos destinados al ocio y la diversión con diversos recintos, jardines, etc., destacando los destinados a los "baños", con el caldarium (agua caliente), tepidarium (agua templada), frigidarium (agua fría), apodyterium (vestuarios), poseían un sistema de calefacción. Ejemplos: termas de Trajano, **Caracalla** y Diocleciano, todas en Roma, las de Alange (Badajoz)
- x **Edificios para Espectáculos:** Se pueden distinguir tres tipos principales de estos edificios: los **teatros**, los **anfiteatros** y los **circos**:
 - x El teatro romano se deriva del griego, diferencia principal: la orchestra es semicircular y el graderío está construido sobre galerías abovedadas. Los teatros más importantes son: el **teatro Marcelo** de Roma, el **teatro de Pompeya**, y los de **Mérida** y **Sagunto**.
 - x El anfiteatro: planta con forma de elipse (doble teatro), con la "arena" en el centro, foso y construcciones subterráneas, destinados a luchas, batallas, etc.. El más importante es el **Anfiteatro Flavio** o **Coliseo** (Roma), de tiempos de Vespasiano y Tito, inaugurado el año 80. Sus características: superposición de estilos en la fachada (toscano, jónico y corintio). Otros ejemplos son: el de **Verona**, **Mérida** e **Itálica**.
 - x El circo, derivado del estadio griego (carreras de carros) Planta oblonga, arena dividida en dos por la espina (con estatuas sobre pedestal): Ejs.: el de **Magencio** (Roma) y de **Mérida**.
- x **Monumentos Conmemorativos:** Se erigían en los foros o lugares más significativos de la ciudad; existen dos tipos fundamentales:
 - x Las columnas conmemorativas decoradas con relieves sobre el hecho por el que se erigían (con relieves histórico-narrativos), coronadas por estatua del emperador, generalmente divinizado. Ejemplos: la **Columna de Trajano** y la de **Marco Aurelio**, ambas en Roma.
 - x Los arcos de triunfo: hay de varios tipos: de un solo vano enmarcado por columnas o pilastras adosadas y con entablamento y ático con inscripción -**Arco de Tito** (Roma), **Al**, Los más representativo son: -**Arco de Séptimo Severo** y **Arco de Constantino** (Roma), E n Hispania: **Arco de Medinacelli** (Soria)-; Además hay un tipo especial caracterizado por su forma de "templete", con un arco por cada lado del edificio (quadriforme), el de **Cáparra**, en Cáceres.
- x **Obras de Ingeniería:** donde mejor se manifiesta el espíritu práctico romano. Se extienden por todo Imperio. Hay distintos tipos que dependen de la función para la que fueron construidos:
 - x los **acueductos** : Segovia, Pont du Gard, Mérida (de los Milagros)
 - x las **calzadas** (Vía Appia, Vía de la Plata)
 - x los **puentes** (Alcántara, Mérida).

4. ARTE HISPANO MUSULMÁN

4.1. INTRODUCCIÓN

El arte islámico se caracteriza por su heterogeneidad debido a la rapidez con que se extendió y por la falta de una cultura propia definida. Se trata de un arte eminentemente religioso que conlleva la prohibición de representaciones humanas tal y como indica el Corán, su libro sagrado.

Los aspectos más importantes de la religión islámica que cree en un solo dios al que denominan Alá y cuyo profeta es Mahoma son los siguientes:

- x Ayuno una vez al año (mes de Ramadán)
- x Limosna a los pobres
- x Peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida
- x Oración 5 veces al día
- x Guerra Santa o yihjab

4.2. ARQUITECTURA HISPANO-MUSULMANA

4.2.1. URBANISMO

La ciudad medieval islámica está amurallada y por lo tanto tiene puertas en las que se pagan impuestos de paso por las mercancías. La muralla encierra la medina: la ciudad aquí se encuentra la mezquita. Tras las murallas surgen barrios de arrabales, frecuentemente especializados, donde se sitúan los oficios no deseados dentro de la ciudad, como los curtidores.

También existen ciudades fortaleza llamadas kasba, que son en realidad un castillo con dependencias familiares en el interior, en el que no hay calles.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

A)Elementos del arte árabe

Pese a la diversidad de escuelas, hay una serie de elementos y características comunes. Los preceptos coránicos impiden el desarrollo de las artes figurativas, sólo en las artes menores y miniaturas.

La arquitectura es la principal manifestación de este arte. No crean un estilo propio sino que adapta los ya existentes a sus necesidades, **aportando una gran brillantez decorativa que es su**

característica esencial.

Materiales constructivos utilizados son el mampuesto y, principalmente, **el ladrillo**; la piedra se utiliza raramente. Los muros se recubren con yeso, prestándose a muchos efectos decorativos.

Empleo del pilar de ladrillo y la columna, aprovechando 1º los capiteles romanos (corintios y compuestos) y visigodos, que luego se copiarán toscamente. Hasta el siglo XIV no se crea un tipo de columna propio, que aparece por vez primera en la Alhambra. Se utiliza prioritariamente el **arco de herradura**, añadiéndose después el de herradura apuntado, el lobulado, mixtilíneo, etc. (según escuelas y épocas). Las cubiertas, de madera principalmente y de bóveda y cúpula, siendo característica la **bóveda de mocárabes**.

Lo más característico del arte árabe es su exuberancia decorativa en la que faltan las representaciones humanas y animales. Son composiciones geométricas -lazos complicados formando estrellas, triángulos, etc.-, representaciones epigráficas -letras cursivas y cúficas-, motivos vegetales -principalmente la hoja de palma estilizada (**ataurique**)- y uso del **mocárabe**.

B) Edificios más representativos:

La Mezquita: Es el edificio típico de la arquitectura árabe, constituido por un gran patio (sahn) con fuente central para las abluciones (sabil) y una gran sala de oración (haram) orientada a La Meca, con soportes, cuyo muro del fondo es la **quibla**, en el que se abre el **mihrab** o santuario, precedido de la **macsura** a modo de crucero cristiano. Junto al **mihrab** se halla el **almimbar** (púlpito); al exterior destacan los **minaretes o alminares**.

El Palacio: Posee una parte pública y otra privada. Las distintas estancias se organizan en torno a patios siguiendo el modelo original de la casa de Mahoma.

Existe una gran antítesis entre el exterior que es austero y sencillo y el interior ostentosamente decorado.

EVOLUCIÓN DEL ARTE HISPANO-MUSULMÁN

Se pueden diferenciar cuatro etapas, las correspondientes a los cuatro períodos fundamentales de la historia política de la España musulmana o Al-Andalus que se relacionan con distintas etapas artísticas o estilos del Arte Hispano-musulmán:

Período Cordobés (s. VIII-X)

Tras la invasión de la Península, se adoptan las formas utilizadas por los visigodos, dándoles un sentido estético propio. Se utiliza el aparejo de sillería a soga y tizón, aprovechando los fustes y capiteles visigodos, copiando éstos de forma ruda inicialmente, y que por influencia bizantina se trabajarán (2ª ½ s. X) con técnica de avispero. El arco característico es el de herradura semicircular, encuadrado por **alfiz**, con dovelas alternadas. En la 2ª ½ del s. X aparecen los arcos lobulados, que se entrecruzan y superponen frecuentemente.

En relación a las cubiertas, aparte de la de madera, se utilizan las bóvedas de cañón, arista, gallonada y esquinada, pero, principalmente, la nervada, con gruesos nervios que no se cruzan en el centro -**bóveda de tipo califal**-. En la decoración, aparecen los motivos geométricos de lacería, la decoración vegetal (**ataurique**) tanto simple como doble y la epigráfica.

El edificio fundamental de este período es la **mezquita de Córdoba**.

Esta mezquita se construyó sobre el solar de una antigua iglesia visigoda, de ahí que muchos elementos de ésta fueran utilizados en la construcción de la mezquita.

Se comenzó a construir en el 786 con Abderramán I. En ese momento su planta se organiza en 11 naves longitudinales, perpendiculares a la qibla, y para ganar más altura y luz se colocan soportes superpuestos. Pilares sobre columnas enlazados con arcos de medio punto en la parte superior y con arcos de herradura en la parte media que se entierran en los pilares al mismo tiempo que la alternancia de colores de las dovelas (ladrillo y piedra) dan flexibilidad al conjunto. Este sistema de construcción tiene sus orígenes en el Acueducto de los Milagros de Mérida.

En el 833, con Abderramán II se llevó a cabo la ampliación de la cabecera, donde se introducen capiteles islámicos. En las puertas se sigue el modelo creado en la Puerta de San Esteban.

Al siglo X corresponden las reformas más importantes de la mezquita, que se va quedando pequeña debido a la importancia que va adquiriendo la ciudad de Córdoba.

Hacia mediados del siglo Abderramán amplía el patio o sahn y construye el almínar que está dentro de la torre-campanario actual.

Más tarde en el 961, con Alhaquén II, se vuelve a ampliar la cabecera con arcos lobulados, entrecruzados y superpuestos. En el arco del mihrab y en la bóveda se colocan bellos mosaicos bizantinos y una fastuosa decoración.

Ya a finales del siglo X, Almanzor amplía la mezquita en sentido lateral y no longitudinal, añadiendo 8 naves más y descentrando el mihrab. A la última etapa del arte califal corresponden: el palacio de **Medina Azahara**, la mezquita toledana (actualmente Iglesia del Cristo de la Luz).

Reinos de Taifas (s. XI)

Se acentúa la tendencia decorativa y barroca de final del período califal.

Las estructuras se empobrecen, utilizándose el ladrillo y la mampostería recubiertos con yeso (decoración barata); los capiteles se alargan y el arco de herradura sólo se utiliza en el **mihrab**, empleándose principalmente el mixtilíneo.

Edificios característicos son: el palacio de la **Aljafería** de Zaragoza, gran parte de la muralla de Toledo, la mezquita de las Tornerías (Toledo) y la Alcazaba de Málaga.

Dinastías africanas (XII-XIII)

Tras la invasión de pueblos africanos -almorávides y almohades- se reacciona contra el barroquismo decorativo del período anterior. Son los almohades los principales artífices del cambio estilístico, empleando sistemáticamente el ladrillo en las estructuras, y el pilar como soporte, dejando la columna para fines decorativos:

-Utilizan principalmente el **arco de herradura apuntado** con fines constructivos que mientras que, con fines decorativos, usan **el lobulado** (con varios lóbulos verticales); ambos los enmarcan en alfiz, muy separado de la clave pero cercano a los lados del arco. La cubierta preferida es la **bóveda de nervios**, muchos y delgados, apareciendo también la **bóveda de mocárabes**. La decoración característica es la red de rombos (labor de **sebka**).

Ejemplos principales de la arquitectura almohade son la **mezquita de Sevilla**, la capital artística del período, de la que se conservan el **Patio de los Naranjos** y la **Giralda**; y la **Torre del Oro**.

Período granadino o Nazarí (s. XIV-XV)

Durante esta etapa se acentúa el sentido estético de la arquitectura árabe, por evolución de las formas locales Taifas unidas a la influencia almohade, siendo el s. XIV el de esplendor.

Arquitectónicamente, la pobreza constructiva se "oculta" con una gran riqueza decorativa. Se crea un tipo original de soporte, la columna de basa ática y fuste liso rematado con varios collarinos y un capital compuesto de un cuerpo cilíndrico o poligonal con lacerías y otro cuerpo cúbico con decoración de ataurique o mocárabes. El arco típico es el de **herradura peraltado y angrelado**. Dentro de las cubiertas la más destacada es la **bóveda de mocárabes**. En de las decoraciones se complican las combinaciones geométricas de lacería, combinadas con decoraciones epigráficas y de ataurique.

El edificio más importante y característico es **la Alhambra de Granada**, destacando, también, **el Generalife**.

La Alhambra (la Roja) se caracteriza por su riqueza decorativa que enmascara la pobreza de los materiales. Llama la atención la austeridad en el exterior de la fortaleza que contrasta con la riqueza decorativa del interior.

Es característica la columna de fuste cilíndrico denominada del galgo y el capitel de dos cuerpos. Se emplea el arco de medio punto peraltado y el angrelado (con trasdós festoneado)

Son importantes las Salas de mocárabes de las Dos Hermanas y de los Abencerrajes.

El palacio se articula en una serie de partes: de la parte militar aún queda parte de la muralla y torres, de la parte pública (Mexuar) ,de la parte oficial el Cuarto de Comares y el Patio de los Arrayanes que corresponde al reinado de Yusuf, y de la parte privada (o harem del palacio) el Cuarto de los Leones, correspondiente al Reinado de Mohamed V.

La belleza del edificio radica también en sus jardines y en el agua de sus albercas y fuentes.

5. TEMA 5: EL ARTE ROMÁNICO

5.1. CONTEXTO HISTÓRICO

El **Románico** surge en Francia y se extiende rápidamente por el Occidente cristiano (España, Alemania, Gran Bretaña, Bélgica, Italia...) durante los siglos XI y XII. Es el resultado de la tradición romana a la que se unen las influencias orientales, bien a través de Bizancio o bien por medio de los árabes del mediodía español. De hecho el nombre de Románico hace referencia a los pueblos romanizados.

El origen de este estilo está relacionado con el año 1000 y con la antigua creencia apocalíptica de que el mundo terminaría ese año. El románico es una respuesta de agradecimiento a Dios.

Uno de los elementos que más va a influir en su difusión desde el Monasterio de Cluny en Francia es dicho orden benedictino y las PEREGRINACIONES. Existían tres ciudades santas: Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela que adquiere ahora su momento culminante gracias al descubrimiento de su tumba y a la propaganda de los Reyes y obispos que promueven esta ruta de peregrinos.

Las peregrinaciones no responden sólo a una motivación religiosa, sino que se terminan convirtiendo en verdaderas dinamizadoras de la economía que experimenta un enorme desarrollo y crecimiento en aquellos lugares por donde pasa esta vía de comunicación: "El Camino de Santiago".

A nivel social, los lugares en los que triunfa el románico se caracterizan por la existencia de estamentos que responden a una diferenciación según la función de cada uno de ellos en esta sociedad eminentemente rural. El Románico es un estilo muy vinculado al Feudalismo, es decir a las estructuras económicas y sociales que se consolidan en este momento. Bellatores (los que guerrean) Oratores (los que oran) y Laboratores (los que trabajan). La nobleza y el clero poseen todos los privilegios y son dos estamentos muy reducidos numéricamente, mientras que el campesinado vive en un estatus muy parecido a la servidumbre, son los que trabajan y mantienen a los otros dos, y también el grupo más numeroso.

La economía se basa en la agricultura. La célula básica de esta economía son los feudos que pertenecen a la nobleza o al clero, cuyas tierras trabajan los campesinos bien en la reserva señorial o en los mansos. El feudo se administra desde el castillo o desde el monasterio en pleno emplazamiento rural.

En este mundo, la religión es fundamental, siendo el clero regular el que se encarga de mantener el culto y de aleccionar a los fieles a través de imágenes que representan el pecado o los conceptos más importantes de la religión cristiana, ya que en este momento la mayor parte de la población no sabe leer ni escribir. La orden más importante es la benedictina cuyo lema es "ORA ET LABORA".

5.2. LA ARQUITECTURA ROMÁNICA

5.2.1. Características Generales

Al ser un estilo eminentemente religioso los edificios más significativos son:

CASTILLOS, MONASTERIOS E IGLESIAS.

Características de la iglesia:

El hecho fundamental de la arquitectura románica es la sustitución de la cubierta de madera por la **bóveda de cañón o de arista**, lo que hace necesario que los muros sean más sólidos, aumentando de espesor, están realizados en sillar pétreo y con pocos vanos.

Existe un sistema de contrafuertes en el exterior, debido al enorme peso de las bóvedas interiores de piedra que estos han de soportar. Son edificios apegados a la tierra, por eso predomina la horizontalidad sobre la verticalidad. El arco más empleado en la arquitectura románica es el ARCO DE MEDIO PUNTO que utilizaron magistralmente los romanos. En algunos lugares la influencia islámica contribuye a que se utilice también el arco de herradura.

Normalmente la nave central requiere bóveda de cañón y las laterales bóvedas de arista.

Las bóvedas se refuerzan de tramo en tramo con los llamados arcos perpiaños o fajones;

Emplean la columna o el pilar cruciforme que poco a poco se irá complicando añadiendo baquetones.

La columna exenta sólo se da en el claustro y en la girola, teniendo un fuste sin éntasis y capiteles derivados del corintio, con decoración de temas evangélicos, simbólicos, denominados capiteles historiados.

La planta más característica de las iglesias románicas es de cruz latina y toma esta forma por la simbología de la muerte de Jesús en la cruz. En el interior existe un cuerpo longitudinal y otro transversal. El cuerpo longitudinal se divide en nave central y dos o cuatro naves laterales. Y el cuerpo transversal, transepto o crucero, que corta perpendicularmente a la anterior. Bajo el presbiterio hay veces que se localiza la cripta, espacio circular abovedado donde se acogen sepulcros y reliquias de santos y mártires.

La cabecera, parte de la iglesia donde se halla el altar, es el centro de la actividad litúrgica. Suele estar orientada hacia el Este, por donde sale el Sol (símbolo de Cristo). La cabecera incluye el transepto, presbiterio y ábside.

El transepto cruza a la nave central del cuerpo longitudinal. Suele tener una cúpula sobre pechinas (triángulos semicirculares) o trompas (pequeñas bovedillas) que en el exterior dan lugar a una especie de torre llamada cimborrio.

El presbiterio es el espacio posterior al transepto, donde se sitúan el altar mayor y el espacio dedicado a los clérigos.

El ábside es la parte de la planta semicircular o poligonal que cierra el edificio. La terminación de la cabecera varía. Puede tener una terminación natural en forma de ábside o puede generar un deambulatorio o girola (especie de corredor que prolonga las naves laterales y rodea el presbiterio) rematado con capillas radiales o absidiolos. El objeto de este pasillo o corredor es no interrumpir la liturgia cuando llegan los peregrinos y poder moverse por la iglesia hasta llegar a la cripta donde están las reliquias del santo.

En el exterior, y a los pies del templo, la fachada oeste suele estar flanqueada por dos torres.

En el interior del templo, los muros suelen tener dos niveles-arcadas y tribuna-o tres niveles: arcadas, tribuna y cuerpo de ventanas.

La tribuna es una galería situada sobre la nave lateral que se abre tanto a la nave central como al exterior proporcionando luz indirecta a la nave central.

En general es un arte austero aunque se emplean algunos temas decorativos: geométricos (lazos, dientes de sierra, puntas de diamante...), vegetales estilizados mayoritariamente.

Características del Monasterio:

El Románico es un arte esencialmente monástico, donde la Iglesia es el eje fundamental del conjunto. Deriva de la basílica latina, siendo su planta característica la de cruz latina (ya se ha explicado con anterioridad) muy próximo a la iglesia está el claustro, espacio abierto a la naturaleza con jardines y fuente interior donde los monjes pasean y hacer reflexión. El claustro está constituido por arcos de medio punto. Además de estos lugares el monasterio propiamente dicho está formado por varias dependencias como el Refectorio (comedor), celdas (dormitorios) biblioteca, botica, almacenes. Los monasterios no son solamente lugares para la religión sino también para el trabajo y tienen que incluir aquellas estancias necesarias para la vida cotidiana de los monjes.

5.2.2. Difusión del Románico

- x Comienzos del siglo XI-Origen del estilo. Tiene lugar en la Borgoña, concretamente en el Monasterio de Cluny que sirve de modelo a todas las demás.
- x Siglo XI-En Francia surgen importantes iglesias de peregrinación: Santa Magdalena de Vézelay”, San Pedro de Moisaac”, “Catedral de Angulema”, “San Saturnino de Toulousse”.
- x Segunda mitad del Siglo XI y siglo XII- Se difunde por toda Europa Occidental:
 - x Inglaterra: Catedral de Durham, de Winchester y Canterbury
 - x Alemania: Catedral de Worms y Spira.
 - x Italia: Conjunto de Pisa (Iglesia, baptisterio y Campanile)
 - x Portugal: Catedral Vieja de Coimbra.

- x España: Exceptuando el Primer Arte Románico, casi todas las manifestaciones del Románico español son de la segunda mitad del siglo XI, alcanzando su máxima difusión hacia mediados del XII.
- x Principios del siglo XI (PRIMER ROMÁNICO): Iglesias de Taüll. En Lérida: San Clemente y Santa María de Taüll. Son todavía muy rudimentarias y se relacionan con el arte prerrománico. Influencia lombarda (del Norte de Italia en la decoración: arcos y bandas lombardas). Son dos iglesias muy pequeñas con una sola torre, emplazadas en el medio rural y realizadas en sillarejo, aparejo irregular.
- x Segunda mitad del s. XI (ROMÁNICO PLENO): Pertenecen a esta etapa las iglesias de peregrinación: Catedral de Jaca, San Martín de Frómista, la iglesia del Castillo de Loarre, San Isidoro de León.
- x Hacia 1075 se inicia la construcción de la obra cumbre del Románico español, **la catedral de Santiago de Compostela (estudiar por el libro, pág. 108)**, cuyos arquitectos fueron los maestros Roberto y Bernardo. Dicha catedral la encargan los obispos Diego Peláez y Diego Gelmírez. Tiene planta de cruz latina, se organiza en tres naves longitudinales y su transepto también está dividido en tres naves. Es enorme porque tiene que acoger cada día a multitud de peregrinos. En este espacio prima la verticalidad y la esbeltez debido a la gran altura de la nave central, a pesar de que esta característica no es muy propia de las construcciones del Románico.
- x Siglo XII: Se distinguen en Castilla varias escuelas regionales: El grupo segoviano, caracterizado por un pórtico con arquería de medio punto sobre columnas a veces pareadas, y por uso de la bóveda de tipo califal (Ej. **iglesias de San Millán y la Veracruz** de Segovia). El grupo de Ávila, derivado de San Isidoro de León. En la Cuenca del Duero y en Plasencia se desarrolla un estilo con influencia bizantina y orientalizante, caracterizado por el uso de cúpulas bulbosas y con escamas sobre tambor decorado con arquerías (**catedrales de Zamora y Salamanca, colegiata de Toro y las Salas Capitulares de la catedral de Plasencia**).

En la escuela regional gallega se toma como modelo la catedral de Santiago, destacando la **catedral de Tuy**. De forma tardía se desarrolla el grupo soriano con influencias orientales, islámicas: **claustro de San Juan del Duero**).

5.3. LA ESCULTURA Y PINTURA ROMÁNICAS

A través de las representaciones simbólicas y alegóricas se transmite el conocimiento y la presencia de Dios al pueblo. Se ha dicho de las iglesias románicas que eran auténticas Biblias en piedra. La razón es enseñar la religión a los fieles a través de imágenes en una época en la que la mayor parte de la población del mundo no sabía leer ni escribir. Por eso, en ellas tiene prioridad la claridad con la que se exponen los conceptos religiosos (es el primer estilo conceptual de la Historia del arte pues, pretende expresar con claridad una serie de conceptos imprescindibles para el buen entendimiento de la religión cristiana) . El sentido didáctico está presente en todas estas manifestaciones. Se puede calificar también de expresionista puesto que no interesa representar las cosas tal y como son sino la idea. Por eso, a veces puede parecer simple e incluso infantil.

En cuanto a sus características formales, hay de que destacar que en relación a la perspectiva, las artes figurativas románicas se atienen a dos principios: *el principio del primer término, no interesa la representación de la profundidad y el principio de jerarquía*.

Las composiciones se caracterizan por su *simetría, hieratismo y reposo o falta de dinamismo* — que contrasta con el dinamismo de las figuras geométricas y vegetales—.

Además del “*horror vacui*”.

Escultura: Sus orígenes no están bien definidos, ya que con la caída del Imperio romano de Occidente la escultura monumental desaparece prácticamente; es posible hablar de talleres simultáneos que, por influencias bizantinas, crean en el siglo XI la escultura románica monumental. Las concepciones simbólicas de la escultura prerrománica que excluyen, generalmente, la representación humana, dan paso a una plástica dominada totalmente por la figura humana.

Existen dos tipos de escultura románica: el relieve, denominado ESCULTURA MONUMENTAL y la escultura de bulto redondo, mucho menos importante que la primera.

Escultura Monumental

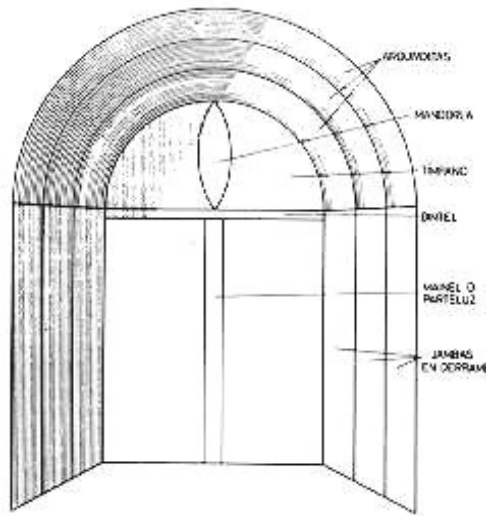
La evolución de la escultura monumental se inicia con la decoración de frisos, en donde las figuras se hallan encuadradas por un marco rectangular, sin función arquitectónica, colocándose indistintamente en ábsides o fachadas. Esta característica se denomina adaptación de las figuras al marco, ya que esta escultura depende totalmente del lugar de ubicación de la misma. Por tanto, toda esta escultura de relieve utiliza la piedra como único material.

Uno de los lugares más significativos donde se concentra toda esta carga figurativa es la portada.

Partes de la portada:

- x Tímpano: Espacio semicircular colocado entre el dintel y las arquivoltas. En el tímpano casi siempre aparece representado el tema del PANTÓCRATOR (Dios todopoderoso, bendiciendo rodeado de la mandorla mística) acompañando el tema central aparecen los 4 evangelistas representados muchas veces con sus símbolos (águila, león, toro-becerro y ángel)
- x Arquivoltas: arcos concéntricos en los que suelen aparecer temas religiosos, referidos a la iconografía, signos del zodiaco, símbolos eucarísticos, también motivos geométricos o vegetales esquemáticos
- x Dintel: en este espacio rectangular comprendido entre el tímpano y la puerta propiamente dicha se coloca a menudo el tema de los 24 ancianos del Apocalipsis (se les identifica gracias a su barba y a los instrumentos musicales que llevan en sus manos).
- x Las jambas son las columnillas que parecen a ambos lados de la puerta y continuando la trayectoria de las arquivoltas. En ellas aparecen representados los apóstoles, los profetas, santos o mártires de la Iglesia.
- x En el mainel o parteluz, columna que divide en dos partes iguales el acceso al templo aparece

representado siempre el santo, el mártir, la virgen en cuyo recuerdo se erigió dicha iglesia o catedral.

La escultura monumental también se asocia a los capiteles historiados y a los machones angulares que a veces recrean determinados pasajes de la Biblia o visiones y monstruos apocalípticos. Suelen aparecer en los claustros de los Monasterios o iglesias, y son muy famosos los de Santo Domingo de Silos (entierro y resurrección de Cristo, la duda de Santo Tomás)

En el momento clásico de la escultura románica, siglo XII, la obra se concibe para un lugar determinado y es definida por un marco arquitectónico; pero éste no se limita a encuadrar las figuras, sino que, hasta cierto punto, las engendra, ajustándose o deformándose las figuras a la forma arquitectónica (capiteles, jambas, tímpanos, etc.).

En el románico de última época la escultura se caracteriza por su profusión, su riqueza de

movimiento y ropajes —con gran cantidad de plegados—; se olvida la función arquitectónica, buscándose el efecto pintoresco o anecdótico.

El arte románico es esencialmente monacal, donde la ornamentación responde a una idea, tiene una determinada significación simbólica. Domina en él una preocupación escatológica.

Ejemplos más significativos de ESCULTURA MONUMENTAL:

En Francia:

- x Portada de San Pedro de Moisaac”, cuyo tímpano representa el Apocalipsis de San Juan, la venida de Cristo a la Tierra para juzgar a los vivos y a los muertos. Los laterales de la portada están reforzados con bajorrelieves que muestran escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento, además de representaciones alegóricas sobre la avaricia y la lujuria. **(Ver pág.114 del libro y estudiar el comentario)**
- x Portada de Santa Magdalena de Vézelay”, en cuyo tímpano aparecen representados el tema

del Pentecostés y diversos pueblos de la Tierra.

- x Portada de San Lázaro de Autun” también aparece el tema del Juicio Final en el tímpano , a la izquierda los justos entran en el cielo, y a la derecha, los condenados. En el dintel, la resurrección de los muertos y castigos infernales.
- x Portada de Santa Fe de Conques”, el juicio final y a la izquierda el infierno en desorden, y a la derecha, el Cielo como una Iglesia.

En España:

- x Portada de la Iglesia de Santa María de Ripoll”
- x Portadas de San Isidoro de León”: El Cordero y el Perdón.
- x Portadas de Santiago de Compostela” : el Pórtico de las Platerías. Representa las tentaciones de Jesús y su artífice fue el Maestro Esteban (Románico Pleno) y **Pórtico de la Gloria** (Tardorrománico o transición al Gótico) Su artífice es el Maestro Mateo.(**Estudiar por el libro pág. 117**)
- x Esculturas de la Cámara Santa de Oviedo” Transición al Gótico se caracteriza por sus estatuas columnas. Su artífice es el Maestro Fruchel.

Escultura exenta:

También en las representaciones exentas domina el carácter simbólico. Cristo aparece rígidamente clavado en la cruz, con los ojos muy abiertos, con gran hieratismo y majestuosidad. Coronado como un rey, cubierto con largo faldellín y sujeto a la cruz con cuatro clavos.

Las representaciones de la Virgen y el Niño, están desprovistas de naturalismo. La Virgen es un mero trono divino. No hay sentimientos de amor entre madre e hijo y no existe comunicación entre ambos. El niño Jesús le da la espalda a la Virgen y sus rasgos son más propios de un rey que de un niño. Ambos se representan con una rígida frontalidad.

Este tipo de escultura, en la mayor parte de los casos, utiliza la madera como material, aunque, también, pueden realizarse en piedra, siempre policromada. Estas tallas de madera o piedra tienen su origen en un tema de la iconografía bizantina (Theotokos) y se distancian voluntariamente de la humanidad que debería formar parte de este tipo de representaciones.

Entre los ejemplos más significativos destacan:

- x Tema del crucificado: “La Majestad Batlló”
- x Tema de la Virgen con el Niño: ” La Virgen de Coll”

Pintura

Se da entre los siglos XI y XIII —el siglo XII es el de más esplendor—. La pintura románica presenta una gran unidad, y tiene sus orígenes en la pintura bizantina de los siglos XI y XII, que aporta la disposición de los frescos en el interior de las iglesias y los caracteres iconográficos de las representaciones, y en la tradición clásica occidental. La pintura románica se caracteriza por atender más a la función decorativa e iconográfica que al naturalismo, existiendo, además una gran tendencia a la esquematización y al hieratismo mayestático- lo que hace que el paisaje se reduzca al mínimo.

Existen dos tipos de pintura:

- x **PINTURA MURAL**: se realiza al fresco, y es sin lugar a dudas, la más importante y de mayor calidad. Estas pinturas que decora el interior de los templos se ubican siempre en los mismos lugares por orden de importancia.
- x En general en todas estas pinturas hay una prioridad de de la línea (dibujo) sobre el color. Se delimitan las figuras con un trazo nítido y bien perfilado. Los colores son planos y de gran intensidad tonal.
- x En el ábside se coloca el **Pantocrátor**, dentro de la almendra mística o **mandorla**, rodeado por los símbolos de los evangelistas, ángeles o santos. Se sustituye en ocasiones por la Virgen entronizada presentando al Niño. Bajo estas representaciones se halla un friso con figuras de los santos o apóstoles, al que, frecuentemente, le sigue otro con escenas evangélicas, terminando la decoración con una cortina figurada.
- x Excepto en Italia, la técnica del mosaico característica del arte bizantino empleada también para decorar y enseñar la religión, es sustituida por la pintura el fresco, cuyas representaciones iconográficas, al igual que la escultura, buscan instruir en la religión a los fieles.
- x Escuelas pictóricas en la Península Ibérica
- x **Escuela Catalana**: San Clemente y Santa María de Taüll. Pertenecen al siglo XI. Temas: El pantocrator rodeado del Tetramorfos y los Apóstoles, la Epifanía o Adoración de los Reyes
- x **(Estudiar el Comentario por el libro, pág.122)**
- x Características:
- x Localización: En el ábside de ambas iglesias.
- x Posee una gran influencia bizantina.
- x Se trata de una pintura intelectual y simbólica
- x Predomina la gama de colores fríos (azules, grises y verdes)

- x Es expresionista y conceptual.
- x **Escuela Castellana:** Pinturas de la cripta de San Isidoro de León. Se parecía una mayor influencia francesa que penetra a través del Camino de Santiago. Son más tardías del siglo XII y también más naturalistas.
- x Temas: Pantocrator, la última cena, adoración de los pastores...
- x Características:
 - x -Localización. En la cripta de San Isidoro de León, decorando sus bóvedas.
 - x -Mayor naturalismo e importancia de lo narrativo que conecta con lo bucólico y pastoril.
 - x -Aparecen elementos de la naturaleza para ubicar las escenas.
 - x -Predominan los colores cálidos.
- x **PINTURA SOBRE TABLA:** Es más tardía y goza de menor importancia que la anterior. Los modelos más repetidos y mejor conservados son los frontales de altar que serán el precedente de los retablos que comienzan a realizarse en el Gótico. La técnica utilizada para su ejecución es el temple que consiste en cubrir la madera con yeso que suele ir sobre una tela adherida a la madera. Para los fondos se suele utilizar el pan de oro.

Los temas de mayor interés son: El Pantocrator rodeado de los Apóstoles como por ejemplo en “El Frontal de la Seo de Urgel”, los temas martiriales como “El Frontal de San Quirce”, la Virgen con el Niño como el “Frontal de la Virgen de Santa María de Aviá”.

6. Tema 6: EL ARTE GÓTICO

6.1. CONTEXTO HISTÓRICO

El término gótico de la palabra “godo” se empleó por primera vez en el Renacimiento para referirse peyorativamente al arte de la baja Edad Media considerado bárbaro en relación al arte clásico.

Cronología: Se extiende desde la 2ª ½ s. XII hasta el 1er. tercio del XVI.

Origen: En Francia, la Isla de Francia, desde allí se difunde por todo el Norte de Francia y más tarde por toda Europa, coincidiendo con los lugares donde siglos antes se había desarrollado al estilo Románico. La transición al Gótico no supone una ruptura radical con el Románico, sino un largo camino de experimentación de las construcciones religiosas que culminó en Chartres. También los monasterios Cistercienses comenzaron a construirse en plena transición y se adelantaron a algunas de las nuevas fórmulas constructivas del Gótico que yuxtapusieron al estilo Románico. El Monasterio de Citeaux, situado en Francia, pretendía el retorno a la pureza de la estricta regla de San Benito (ORA ET LABORA) los monjes blancos, así conocidos por el color de su hábito, dedicaron su vida al trabajo manual y a la contemplación ascética con igual empeño, poniendo en práctica el lema benedictino. Bernardo de Claraval fue el monje impulsor de esta reforma. Esta orden mantuvo unas normas comunitarias de total pobreza, obediencia a los obispos, dedicación al culto divino con dejación de las ciencias profanas. Sus monasterios materializan esta austeridad e introducen por primera vez en la arquitectura medieval el arco ojival.

Marco cultural: Deja de ser un arte monacal (Románico) para pasar a ser la expresión del espíritu religioso de la ciudad, cuando ésta inicia su resurgimiento. Este estilo está vinculado al resurgimiento de las ciudades y a las nuevas necesidades que se producen en ellas.

Aunque el arte gótico sigue siendo preferentemente religioso, el monasterio pierde relevancia y es sustituido por las grandes catedrales que quieren ser también muestra de la importancia y desarrollo económico de éstas, y no sólo la expresión de la espiritualidad del momento. Las ciudades compiten por erigir la catedral más hermosa y sorprendente. Las universidades comienzan a ser centros culturales y de estudio de las élites. La filosofía Escolástica (Sto. Tomás de Aquino), mucho más cercana al Humanismo releva a la agustiniana que implicaba una visión del mundo mucho más teocéntrica.

La filosofía Escolástica utilizó el pensamiento grecolatino para comprender mejor la revelación religiosa del cristianismo y se basó en coordinar la fe y la razón.

El Gótico es impensable sin el contexto urbano, del mismo modo que éste es impensable sin la aparición de la burguesía vinculada al comercio y a una economía mercantil. Los artesanos agrupados en gremios contribuyen al crecimiento de la ciudad que empieza a recibir cada vez más población procedente del medio rural, atraído por las ventajas de las ciudades. Las monarquías van conquistando cada vez más poder. En las ciudades aparecen los gobiernos municipales, casas consistoriales o ayuntamientos que organizan la vida política y económico-social de los burgos.

La clientela del arte se irá ampliando y diversificando. Si hasta el momento habían sido básicamente el clero y los reyes los principales mecenas, unido al poder económico que va acaparando la burguesía y gracias a la rehabilitación de las grandes rutas comerciales y a la aparición de otras nuevas, también se irá despertando en ellos su interés por el arte. Hecho que se produce sobre todo a partir del siglo XV, tras la enorme crisis económica del siglo XIV que afectó a todo el mundo (la peste Negra, guerra de los Cien años, grandes períodos de hambre).

El gótico caló muy profundamente en la sociedad gótica de Europa y en la mayor parte de los países se mantuvo hasta el siglo XVI, a excepción de Italia que nunca se olvidó del todo de su tradición clásica.

6.2. LA ARQUITECTURA GÓTICA

La arquitectura gótica gira en torno a una nueva filosofía religiosa, la filosofía de la luz “EGO SUM LUX MUNDI”, tras un Románico mucho más apegado a la robustez y a la horizontalidad de los edificios, el Gótico se convierte en la materialización de la espiritualidad de la luz, a través de la enorme altura y esbeltez que consiguen las catedrales y a través de los grandes ventanales cubiertos con fantásticas vidrieras de vivos colores que sugieren un mundo interior de diafanidad y espiritualidad que nunca se había experimentado con anterioridad.

Para conseguir este fin, dejar el muro desnudo de piedra para abrir grandes ventanales, los grandes arquitectos y científicos del momento ingeniaron un nuevo sistema constructivo que tenía como objetivo inventar un sistema que permitiera convertir las catedrales en jaulas de cristal. Las catedrales crean una intensa luminosidad en el interior y un sentido ascensional de las formas que recrea el espacio ideal para acercarse a un Dios más humano, y menos apocalíptico y justiciero que en el Románico.

El edificio estrella es la **CATEDRAL**. Sus elementos arquitectónicos son:

Elementos constructivos:

En el exterior:

El principal objetivo es contrarrestar en el exterior el enorme peso de las bóvedas interiores. El muro en algunos casos, como en la Abadía de Saint Denis en París, llega prácticamente a desaparecer.

Contrafuertes y arbotantes: arcos externos, en diagonal, que transmiten los empujes de la bóveda interior al contrafuerte exterior rematado en un pináculo que sirve de contrapeso y que también tiene un matiz decorativo.

Otros elementos arquitectónicos: **torres, agujas, capiteles** (remate piramidal), **pináculos** (remate cónico) **gabletes** (remate en punta, a modo de frontón)... son utilizados plásticamente para acentuar el sentido ascensional de la construcción.

Vidrieras y rosetones: sirven para desmaterializar el edificio y llenarlo de luz y color añadiéndoselo a los temas religiosos meramente ornamentales que representan.

Dos torres: la fachada está siempre flanqueada por dos torres.

En el interior:

El **arco** más utilizado es el **ojival** (apuntado) que hace posible la aparición de la bóveda de crucería. Pero existen otros tipos de arco que irán apareciendo a medida que el gótico evoluciona hacia un mayor decorativismo: **Arco conopial, carpanel, mixtilíneo**.

La **bóveda de crucería**: es el resultado del cruce entre arcos apuntados, que forman un esqueleto de nervios. El espacio entre los nervios se rellena de plementería (material ligero de relleno). Las tensiones de esta bóveda en el interior se resuelven con los pilares.

Aunque la bóveda de ojivas es utilizada ya a fines del siglo XI por la escuela normanda (Catedral de Durham)

(Inglaterra) y, antes, por los musulmanes españoles (Mezquita de Córdoba), es en la Isla de Francia donde la arquitectura gótica alcanza su forma definitiva en la segunda mitad del siglo XII, extendiéndose rápidamente por el resto de Europa.

Los pilares: los nervios de la bóveda se suelen prolongar en baquetones o columnillas adosadas a lo largo de los fustes de los pilares y hasta llegar al suelo.

Los muros ya no cargan con la cubierta, por lo cual pueden estar perforados por grandes ventanas decoradas con **vidrieras** y **traceries**.

La organización del alzado interior sigue la evolución del Románico se mantienen las arcadas que conducen a las naves laterales y un **triforio** (estrecho pasadizo con arquerías) que sustituye a la tribuna románica y por último el **claristorio** (cuerpo de ventanas)

La planta

- Es de CRUZ LATINA, muy similar a la románica, ya que prevalece la misma simbología. Suelen estar divididas en tres o cinco naves en el tramo longitudinal y una o tres en el tramo transversal.

La cabecera se amplía, acortándose los brazos y adquiriendo protagonismo el deambulatorio o girola que aparece rodeado de capillas radiales o absidiolos.

El crucero que aparece mucho más enmascarado en planta que en el Románico se traslada casi al centro del tramo longitudinal, ganando mucho espacio la cabecera.

En general se pueden considerar cuatro períodos en la arquitectura gótica europea:

- x 1º. Período de transición: templos iniciados con estructura románica y acabados en gótico. Presentan grandes pilares con columnas semicirculares adosadas en los frentes y diagonales, contrafuertes, pero nunca arbotantes.

- x 2º. Siglo XIII: pilares de núcleo cilíndrico con columnillas según los nervios de la bóveda; basas y capiteles individuales con decoración vegetal. Bóveda de crucería con nervios finos y molduras. Ventanas con tracerías de dos arcos apuntados y rosetón trifoliado o cuadrifoliado. Arbotantes.
- x 3º. Siglo XIV: subdivisión excesiva de columnillas y aparición de multitud de nervios en las bóvedas. Se complican las tracerías con triángulos curvilíneos trifoliados.
- x 4º. Siglo XV (fase barroca), la decoración domina sobre las líneas arquitectónicas. Nuevos arcos (**conopial, carpanel y escarzano**). Tracerías con formas curvilíneas, uso de bóvedas estrelladas, caladas a veces. Los capiteles desaparecen dejando una simple faja decorativa.

Tipología de los edificios:

- x Edificios Religiosos
 - x La catedral, iglesias y monasterios.
- x Edificios Civiles
 - x Relacionados con las nuevas funciones que tiene que realizar la ciudad medieval.
 - x Las lonjas: edificios para realizar las transacciones comerciales.
 - x Los ayuntamientos: donde se reúne el gobierno municipal.
 - x Los palacios: encargados por la nobleza y la enriquecida burguesía.

Obras más significativas:

- x EN FRANCIA:
 - x “Abadía de Saint Denis” encargada por el Abad Suger (mediados del s.XII)
 - x “**Catedral de Chartres**” (1194)
 - x Siglo XIII: -Catedral de Reims, Amiens, Sainte Chapelle, “**Notre Dame de París**”.
 - x Siglo XV: -Catedral de Tours, Rouen.
- x ALEMANIA: Catedral de Colonia.
- x PAÍSES BAJOS: Catedral de Amberes, Ayuntamiento de Lovaina, de Brujas, Lonja de Yprés.
- x INGLATERRA: Catedrales de Canterbury, Salysbury, Abadía de Westminster.
- x ITALIA: Catedral de Siena, Catedral de Milán (influencia bizantina), Palacio Ducal y la Cá d’Óro

en Venecia.

x ESPAÑA:

- x Siglo XIII: Catedrales de **Burgos, León** (estudiar su comentario por el libro pág. 138 y 139) y **Toledo**.
- x Siglo XIV: Catedrales de Barcelona, Gerona, Palma de Mallorca.
- x Siglo XV: Catedral de Sevilla, Salamanca, Plasencia (las dos últimas gótico platerescas)
- x Lonjas de Valencia y Palma de Mallorca.

6.3. LA ESCULTURA GÓTICA

6.3.1. Características Generales

Está estrechamente vinculada a la iconografía cristiana, pero se libera del hieratismo y de la frontalidad del Románico para hacerse más humana y expresiva. Las imágenes se liberan del temor al Dios Justiciero y del miedo apocalíptico materializado en el Románico a través de animales monstruosos. El mundo es ahora un reflejo de la grandeza de Dios que es infinitamente misericordioso.

Todo esto se plasma en las siguientes características:

- x Humanización de las figuras, naturalismo en los gestos y expresión en los rostros.
- x Preocupación por la corporeidad de los ropajes.
- x Marcado sentido narrativo en las composiciones.

Los temas esencialmente son los mismos que en el Románico pero se modifican las formas de representarlos. El tema de la **Virgen** adquiere gran protagonismo como mujer joven y madre. A Cristo se le representa joven y como hijo del hombre no rehúye su sufrimiento en la cruz. La vida y martirio de los Santos sirve de modelo para seguir el camino hacia Dios.

6.3.2. Tipología de la escultura

- x **Escultura exenta**: Se siguen representando los tipos del Románico. Virgen con Niño y Jesús crucificado. Lo que cambia radicalmente es la actitud en la que se representan. Son mucho más humanos. Sienten amor y sufren.
- x **Portadas** (Preferentemente en las Catedrales)

Siguen el mismo patrón en cuanto a la disposición en los tímpanos, arquivoltas, jambas, maineles. En las arquivoltas las figuras ya no se colocan radialmente, sino longitudinalmente. El tema del Pantocrator como alguien inaccesible, da paso a un Cristo en Majestad que invita

a la salvación.

En Francia destacan Chartres y Notre Dame y en España en Burgos las portadas del Sarmantal(mirar comentario del libro, pág.148-149) y la Coronaría

- x **Retablos.** Conjunto arquitectónico, escultórico y pictórico ubicado detrás del altar. Realizados en madera policromada. Se dividen en calles y registro. Y aparece siempre rematado en el registro final por el tema del Calvario. En la parte inferior suele haber una predela o banco corrido donde se sentaban los presbíteros.

Son muy importantes los de Sevilla(de enormes dimensiones) y Burgos. También el de la Cartuja de Miraflores de Gil de Siloé.

- x **Sepulcros.** A partir del siglo XIV irán teniendo cada vez más importancia. El tema de la muerte de los grandes personajes religiosos y políticos (reyes, obispos, cardenales...)se aborda en los retratos de los fallecidos que aparecen en distintas posiciones: durmientes, orantes, de pie, etc. Hay algunos muy bellos y originales como el de “Juan II e Isabel de Portugal” (con forma de estrella) o el de “el Doncel de Sigüenza” en actitud indolente que hace referencia a las banalidades de la vida.
- x **Sillerías del coro:** Alcanzan gran importancia a finales del gótico. Los grades escultores como RODRIGO ALEMÁN daban rienda suelta a su imaginación y fantasía en los asientos y en misericordias de los coros donde la madera de nogal permitía esconder temas satíricos, irónicos y críticos sobre una sociedad en crisis. Son muy importantes las de la Catedral de Plasencia y Ciudad Rodrigo.

6.4. LA PINTURA GÓTICA

La estructura del templo gótico, con grandes vanos, presenta escasos espacios aptos para ser decorados con pinturas murales, por lo que no existirá, excepto en Italia, un gran desarrollo de la pintura mural. Será en las **vidrieras** y en los **códices miniados** donde se desarrolle la pintura gótica de la primera época; pero pronto, con la pintura sobre tabla, serán los **retablos** donde se manifestarán las principales muestras de la pintura gótica.

En su evolución se presentan varias fases: Hacia 1250, la pintura gótica en Francia se halla plenamente formada, extendiéndose su influencia hasta mediados del siglo XIV. El momento culminante del **estilo franco-gótico** se alcanza en la primera mitad del siglo XIV.

A mediados del XIV y durante la segunda mitad del siglo, la **influencia italiana, en especial de Siena**, se difunde por toda Europa, aportando un mayor desarrollo y perfeccionamiento de las formas y un rico y luminoso colorido. Hacia finales del XIV el estilo sienés, por influencia de lo flamenco y lo francés, se transforma en el llamado **estilo internacional**, que prevalecerá en Europa hasta ser sustituido por la influencia flamenca en la segunda mitad del siglo XV.

La **escuela flamenca**, que propaga la técnica al óleo, las composiciones patéticas, el brillante colorido y una técnica minuciosa y detallista, formando la base de la pintura de la Edad Moderna.

Pintura Italiana

En el "**Ducento**" (Siglo XIII) se difunde en Italia la técnica de pintura al fresco y sobre tabla, aunque aún se sigue utilizando la técnica de mosaico, principalmente por la **escuela romana**, donde destaca **Pietro Cavallini**.

Se desarrollan dos escuelas: La sienesa y la florentina.

- x En la **escuela sienesa** del Ducento destaca la figura de **Duccio di Boninsegna** y su obra maestra, **La Maestá**(Virgen con el Niño), de la catedral de Siena, donde se aprecia su influencia bizantina, la estilización de las formas (idealización) y el cuidado del tratamiento de los pliegues que realza con líneas de oro.

Durante el **Trecento**, la escuela sienesa tiene como continuador a **Simone Martini** cuyas obras principales son la **Virgen del Palacio Comunal de Siena** (sutileza ornamental, rico vestido, rostro ovalado con ojos rasgados) y la **Anunciación** (Uffizi), donde se mezclan las tradiciones bizantina y gótica.

- x En la **escuela florentina** el máximo representante es **Giotto**, habiéndole de considerar, además, como precursor de la pintura renacentista. Sus obras, realizadas al fresco, se encuentran en Asís, Padua y Florencia. Incorpora a su pintura el paisaje y la naturaleza para conseguir la idea de espacio en el cual sus figuras aparecen perfectamente integradas. Sus figuras tienen volumen, no son planas, son monumentales.

Destacan entre aquéllas las decoraciones de la **capilla de la Arena de Padua** -el Prendimiento-, las capillas **Bardi** y **Peruzzi** de **Santa Croce de Florencia** y la **capilla de los Scrovegni en Padua** (la resurrección de Lázaro, estudiar el comentario por el libro, pág.153-153).

6.4.1. Pintura Flamenca

Es en los retablos donde más espléndidamente se manifiesta la pintura de los **primitivos flamencos**. Los retablos son de pequeñas proporciones, lo que provoca el uso de una **técnica detallista**, como en las miniaturas; cuando se quieren grandes retablos se superponen las tablas. El tipo más corriente es el **tríptico**. Otra de las características principales de la pintura flamenca, junto con la detallismo, es la **lujosa riqueza del colorido**, que se ve favorecida por la introducción de la pintura al óleo, atribuida a los hermanos **Van Eyck**.

El detallismo no se limita sólo a los personajes, rostros, etc., sino que se detiene, también en los objetos que los rodean, en los ambientes interiores. Copian la naturaleza sin idealizarla. Dado que la pintura flamenca es fundamentalmente religiosa, se crean y difunden gran número de temas iconográficos, que se utilizarán en toda la pintura europea durante el siglo XV, tales como la Virgen en la Iglesia, la Virgen de la Leche, la Piedad, la Dolorosa, etc. Introducen recursos para conseguir perspectiva: una ventana que se abre y nos deja ver el paisaje, suelos con motivos geométricos, espejos en las paredes...

La escuela de los primitivos flamencos se extiende aproximadamente entre 1415 y los primeros

años del siglo XVI, pero pueden distinguirse dos grandes períodos:

- x **Primera mitad del siglo XV:** Corresponde a los **hermanos Van Eyck** el puesto de introductores; **Hubert y Jan Van Eyck** trabajan en colaboración, existiendo controversias en la discriminación y labor de cada uno de ellos, debido, principalmente a la escasez de datos del primero.
- x **Hubert van Eyck** trabajó en el **Político de San Bavón de Gante** con su hermano Jan.
- x **Jan Van Eyck** trabaja en La Haya hasta 1424 y a partir de 1425 fue pintor oficial de Felipe el Bueno.
- x Es uno de los pintores más destacados de este período y de la pintura flamenca. Realiza la mayor parte del **Político de San Bavón de Gante**, su principal obra, destacando también la **Virgen del canónigo Van der Paele** (Brujas), la **Virgen del canciller Rolín** (Louvre) y el **retrato de Giovanni Arnolfini y su mujer** (National Gallery) (Estudiar su comentario por el libro pág.156-157)
- x Otra de las grandes figuras de la primera mitad del siglo XV es **Roger van der Weyden**, instalado en las figuras, haciendo desaparecer frecuentemente el paisaje y sustituyéndolo por fondos de oro liso. Llama la atención el intenso dramatismo y la carencia de espacio, aglutinándose prácticamente todas las figuras en el primer plano. Su obra maestra es el **Descendimiento** (Museo del Prado), y otras importantes son la **Anunciación** (Louvre), la
- x **Adoración de los Magos** (Berlín).
- x Otros autores imp. son: el **Maestro de Flamalle**, destacando obras como los **Desposorios de la Virgen** (M. del Prado), **Sta. Bárbara** y la **Anunciación. Petrus Christus**, que funde las influencias de Jan van Eyck y de Van der Weyden.
- x Como enlace entre ambas posturas sitúa **Thierry Bouts**. Su obra más destacada, el **político de Lovaina**.
- x **Segunda mitad del siglo:** Durante la segunda mitad del siglo XV . Destacan:
 - x **Hans Memling** adapta las composiciones de la 1ª 1/2 del siglo a los nuevos gustos, aportando una delicadeza con cierto feminismo manierista (**Virgenes con el Niño**) y desarrollando el retrato.
 - x Un autor totalmente diferente es **Hugo van der Goes**, de la escuela de Gante, innovador en las actitudes y composiciones, rompe el estatismo sustituyéndolo por un dinamismo tumultuoso. Sus obras principales son: **Tríptico Portinari** (Uffizi), que influirá en los artistas florentinos; la **Muerte de la Virgen**.

7. EL ARTE DEL SIGLO XV EN ITALIA (QUATROCENTO)

7.1. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DEL RENAMIENTO

El Renacimiento es un movimiento cultural y artístico que surge en Italia en el siglo XV y se difundirá por Europa principalmente en el siglo XVI.

En Italia se pueden dividir tres etapas:

- 1) Quattrocento: Abarca el siglo XV. Se ponen las bases artísticas y tratándose de una etapa de búsqueda y experimentación.
- 2) Cinquecento. Se consolidan los descubrimientos del siglo XV, llegándose a la culminación. Abarca el primer tercio del siglo XVI.
- 3) Manierismo: el Renacimiento se va agotando. Aparecen un montón de seguidores de los grandes maestros que rechazan la perfección y el idealismo y van proponiendo nuevas fórmulas que ya fueron utilizadas por Miguel Ángel. Abarca el segundo tercio del siglo XVI.

Características:

- x Retoma los principios de la Antigüedad Clásica.
- x Utiliza una nueva filosofía, el humanismo, pero, sin renunciar a la tradición cristiana.
- x Se vuelve al antropocentrismo afirmándose los valores del mundo y del hombre independientemente de su transcendencia religiosa.

7.2. CONTEXTO HISTÓRICO

Italia está dividida en un montón **ARQUITECTURA** de estados y repúblicas. En el siglo XV se vuelve al renacer de la cultura grecolatina basándose en un fuerte antropocentrismo que está ligado a la nueva filosofía del momento, el Humanismo. Este nuevo pensamiento funde la filosofía grecolatina con el pensamiento cristiano.

Italia conoce un sorprendente esplendor artístico y cultural, siendo Florencia la ciudad que concentra la mayor actividad artística en este momento. La burguesía italiana formada por grandes comerciantes se disputa a los grandes artistas. Los más importantes en este momento son los Médicis, que se convertirán en los mecenas de los grandes artistas del momento.

Mientras en el resto del mundo triunfan las monarquías autoritarias, en Italia ningún tirano, ni Papa, ni Duque va a poder llevar a cabo la unificación de todo el territorio y convertirse en monarca absoluto siguiendo las teorías políticas que triunfaban en ese momento como el Príncipe de Maquiavelo.

La economía vive el inicio del capitalismo. Las grandes compañías comerciales y los grandes bancos experimentan un crecimiento cada vez más espectacular.

A la concepción estática del universo va a suceder una visión dinámica, plena de iniciativas y experimentaciones que en el transcurso de un siglo va a cambiar el panorama del mundo.

El Renacimiento a nivel artístico sustituye el sistema formal del gótico apoyándose en los modelos de la antigüedad grecorromana buscando en ellas definiciones científicas de la belleza y la armonía. Naturaleza, perspectiva y cuerpo humano, se convierten el objetivo fundamental de los artistas.

7.3. ARQUITECTURA

Origen en Italia, donde ha pervivido durante toda la Edad Media la tradición clásica. Los arquitectos florentinos inician el nuevo movimiento en la primera mitad del siglo XV que se difunde por Italia durante la segunda mitad del siglo y por el resto de Europa a principios de XVI.

El nuevo estilo no es una copia de los modelos clásicos greco-latinos, sino que la visión directa que los artistas tienen de estos modelos les sirve de inspiración.

La arquitectura sigue la tradición de los órdenes clásicos, preferentemente el corintio. La columna, con fuste liso o abalaustrado, sustituye al pilar gótico, empleándose con frecuencia la pilastra adosada. El arco utilizado preferentemente es el de medio punto. Las plantas usadas: cruz latina y griega, basilical, central y con cruz inscrita. Las cubiertas más utilizadas son la bóveda de cañón y la cubierta de madera con casetones, pero la principal aportación es **la sistemática utilización de la cúpula**.

Otra de las características principales del Quattrocento es la **riqueza decorativa**. En el exterior, los muros se decoran con almohadillados (paramento de sillería donde la cara exterior ha sido labrada almohadillada), esgrafiados (decoración mural que se obtiene dando enlucido al muro de distinto color, y raspando luego en parte el enlucido) y se colocan multitud de medallones, guirnaldas, etc. En los interiores domina la decoración de grutesco (ornamento consistente en seres fantásticos entrelazados), apareciendo también guirnaldas, láureas, cintas, etc. En el capitel corintio se enriquece la decoración sustituyendo los cániculos por representaciones animales o fantásticas. Igualmente, se decora el fuste de la pilastra adosada.

Los principales arquitectos del Quattrocento florentino son **Bruneleschi** y **Alberti**.

- x FILIPO BRUNELESCHI (1377-1446), precursor del Renacimiento florentino, se inicia como escultor con la obra **El Sacrificio de Isaac**, en el concurso para la 2ª puerta del Baptisterio. Tras fracasar, viaja a Roma donde estudia con Donatello las formas clásicas. De nuevo en Florencia inicia su labor arquitectónica con el pórtico del **Hospital de los Inocentes**, donde emplea por primera vez la arquería de medio punto sobre columnas corintias y frontón triangular sobre los vanos.

Entre 1420-1434 realiza su obra maestra, **la gran cúpula de Santa Mª de las Flores**, elevada sobre un tambor octogonal. Estudiar el comentario por el libro págs. 168-169. En la **Iglesia de San Lorenzo** retorna a la planta basilical, con 3 naves separadas por arquerías de medio punto (ídem Hospital de los Inocentes). La **capilla Pazzi** (I. de Santa Croce) presenta las

características esenciales de la arquitectura de Brunelleschi: planta de cruz griega con cúpula gallonada sobre pechinas en el centro y yuxtaposición de arco y entablamento sobre columnas. A estas características se suman las del **Palacio Pitti**, cuya estructura original es suya: fachada almohadillada, vanos con grandes dovelas y remate en una cornisa volada. Entre sus seguidores y discípulos destacan: Michelozzo Michelozzi -palacio **Médici-Riccardi**-, Giuliano y Benadetto da Majano, y Giuliano da Sangallo.

- x LEÓN BATTISTA ALBERTI (1404-1472), establece una estética arquitectónica basada en los modelos clásicos y en las relaciones matemáticas entre las partes de un edificio: el ritmo de las líneas o masas basado en la exactitud de las proporciones. Con él la columna tiene una función decorativa, haciendo descansar los arcos sobre pilastras. Emplea la cúpula en todos sus edificios, y fachada a modo de arco del triunfo. De 1446 a 1451 construye el **palacio Rucellai**, en el que crea el modelo característico de palacio renacentista: superposición de órdenes en la fachada, puerta adintelada y ventanas con arcos sobre arquivada.

De su última época (1450/1470) son las iglesias de **Santa Mª Novella**, donde crea el tipo de fachada barroca, y **San Andrés de Mantua**, que influirá en la iglesia jesuítica barroca, con una sola nave con arcos sobre pilares que dan acceso a capillas laterales y cúpula sobre el crucero.

En la segunda mitad del siglo XV los modelos arquitectónicos florentinos son aceptados en el **resto de Italia** aunque sufren algunas variantes regionales.

7.4. ESCULTURA

Floencia es también la cuna de la escultura renacentista, donde se produce un antecedente ya en el siglo XIII cuando se imitan obras de la antigüedad clásica.

Los materiales utilizados preferentemente son el mármol y el bronce. Los principales logros de la escultura renacentista son el relieve y, en la escultura de bulto redondo, la estatua ecuestre y el busto-retrato, siendo también un tema muy difundido las representaciones de niños.

Las bases fundamentales del estilo de los escultores del Quattrocento son el naturalismo gótico del XIV y, sobre todo, la inspiración directa de las obras clásicas. Pero no puede considerarse una simple copia de éstas, ya que los escultores florentinos del Quattrocento las interpretan de una forma nueva, caracterizada por la **tendencia al realismo y a la individualización de las figuras**. La principal figura del Quattrocento es **DONATELLO**.

En el Quattrocento se desarrolla la técnica del relieve, abandonándose la técnica pictórica de las obras de Ghiberti, y sustituyéndola por el **schacciato** donatelliano, su peculiar manera de difuminar las líneas con suavidad, sin bruscos contrastes de luz. También en esta etapa se fijan los modelos de estatua-retrato ecuestre, que se ubican en las plazas en honor de importantes personajes públicos, y las características de los bustos-retratos, en las que destaca el **realismo**.

Entre los escultores de la primera época, considerados como precursores, destaca LORENZO Ghiberti (1378-1455) que se inicia con la segunda puerta del Baptisterio de Floencia, ganando el concurso -sobre Brunelleschi y Della Quercia- para su realización, en las que mantiene la tradición gótica. La madurez de su estilo la alcanza con la realización de la **tercera puerta del Baptisterio**, que

Miguel Ángel Ilamó "Puerta del Paraíso", con múltiples planos en los que las figuras del primer término destacan casi en bulto redondo, mientras que las del fondo se realizan con un suavísimo bajorrelieve, dando una visión pictórica del relieve.

DONATELLO (1386-1466) es el escultor más importante del período. Como arquitecto participa en el concurso para la construcción de la cúpula de Santa M^a de las Flores, y como pintor pertenece al "gremio de San Lucas", pero es como escultor donde realiza sus principales trabajos. En sus primeras obras plasma ya sus características principales, **naturalismo** y profundo **estudio anatómico**, como en las representaciones de profetas del Campanile de Florencia, entre las que destaca el **Profeta Habacuc**, conocido como El Zuccone.

A partir de 1425 colabora con Michelozzo en las tumbas de Juan XXIII (Baptisterio de Florencia) y del Cardenal Brancacci (Nápoles). Su período de madurez se da tras su estancia en Roma (1430-32), con obras como **la Cantoría de la Catedral de Florencia**, donde prima el sentido del movimiento en las figuras, preocupándose también por el retrato psicológico.

Pero su obra más importante y más conocida es **EL DAVID**, ya que es la primera vez desde la Antigüedad que un autor se atreve a crear un desnudo tridimensional de un tamaño natural. La escultura de bulto redondo está realizada en bronce y representa al joven pastor, que tras haber vencido a Goliat con astucia y rapidez, reposa satisfecho.

Estudiar su comentario en las pág 184-185.

A esta misma época corresponde una de sus obras más importantes, el monumento ecuestre del Condottiero Gattamelata, en bronce, que marca el modelo de retrato ecuestre utilizado en todo el Renacimiento.

A su última época corresponden las obras **Judith y Holofernes** y el **San Juan Evangelista** del Duomo de Siena.

7.5. PINTURA

Al igual que el resto de las disciplinas, la pintura renacentista italiana se crea en Florencia en el siglo XV, continuando la evolución iniciada por Giotto. No se pierde, como en otras zonas, la pintura mural cuya tradición se mantiene fuerte hasta la introducción de la técnica al óleo hacia mediados del siglo XV, manteniéndose, pues, la técnica al temple.

Las principales características de la pintura quattrocentista se centran en torno al estudio de la figura humana, la representación del espacio y de la luz. El paisaje va adquiriendo paulatinamente mayor importancia a consecuencia de la influencia flamenca en Italia.

Hay diferentes escuelas con características propias, pero es la escuela florentina la de mayor importancia, pues sintetiza las diversas corrientes que forman la pintura italiana de este período: una 1ª corriente representada por la pervivencia gótica de la última etapa (**Fray Angélico**); otra, característica por su tendencia hacia lo constructivo y espacial -logros de la perspectiva lineal y aérea- (**Masaccio, Piero de la Francesca**); una tercera que, manteniendo los caracteres de la anterior, los subordina a la búsqueda del movimiento y del carácter (**Verrocchio, Signorelli**); y otra, principalmente

en la segunda mitad del siglo, que tiende hacia lo narrativo y la temática profana, preocupada por la belleza y la imp. de los elementos secundarios (**Filippo Lippi, Botticelli, Ghirlandaio**).

- x **ESCUELA FLORENTINA**: Durante la primera mitad del siglo XV perviven en Florencia, por influencia de la escuela sienesa, artistas con características góticas que sirven de transición a la pintura renacentista. Ya en esta última corriente, el primer autor es **FRA ANGELICO** (finales s. XIV-1455), monje dominico cuya pintura, de tema exclusivamente religioso, destaca por su cromatismo, dominando el azul, blanco, rojo y oro. Su obra presenta dos períodos, uno místico y goticista, con obras delicadas y de suave colorido (**El Juicio Final, La coronación de la Virgen** y las **tablas de los Hechos de la vida de Jesús**); y otro, influido por lo constructivo y espacial (**frescos del convento de San Marcos**). También es importante la Anunciación, realizada sobre tabla que se encuentra en el Museo del Prado. Estudiar su comentario por el libro págs. 196-197.
- x **MASACCIO** (1401-1428), es el verdadero iniciador de la pintura renacentista florentina, llegando su influencia hasta el siglo siguiente. De su obra, perdida casi en su totalidad, lo más destacable son los **frescos de la capilla Brancacci** (Sta. Mª Novella), de la que se instruyen numerosos artistas, en los que cuida especialmente el color (que se suaviza con la distancia) y la forma (tratamiento de los pliegues de los ropajes). “La Trinidad” forma parte de estos frescos de Santa María Novella y en ella aplica un criterio científico de perspectiva, utilizando una arquitectura de fondo para conseguirla. Estudiar su comentario por el libro págs. 194-195.
- x Otro autor de esta primera mitad del siglo XV es **Piero de la Francesca** (1416-1492) que tiende a la estilización y la regularidad de las proporciones geométricas, siendo un gran teórico de la pintura. Es también un estudioso de la luz que plasma a la perfección en sus obras. Las más destacadas son los **frescos de San Francisco de Arezzo**, el **Sueño de Constantino**, y sus retratos, como el de **Federico de Montefeltro**, su principal mecenas.
- x **BOTTICELLI**(1445-1510) Discípulo entre otros de Fra Filippo Lippi, se diferencia de sus contemporáneos por su carácter nervioso y sensual. Sus primeras obras reciben la influencia de su maestro, pero pronto desarrolló un estilo propio. Trabajó para las mejores familias florentinas, incluidos los Médici, para el Papa Sixto IV para quien decoró con frescos las paredes de la Capilla Sixtina. Desarrolla el tema mitológico en algunas de sus obras conectándolo con el cristianismo, es el caso de del Nacimiento de Venus, obra cuyo comentario hay que estudiar por el libro (pág. 200-201) y también “la Primavera”.

La concepción de la obra de Botticelli es más poética que científica, su objetivo no era crear espacio real, sino transcendente. Sus figuras estilizadas e idealizadas proporcionan un gran lirismo a todos sus cuadros. Fue también pionero en la introducción del fondo en el cuadro de forma que éste contribuyera a establecer su significado.

8. EL SIGLO XVI: RENACIMIENTO Y MANIERISMO

8.1. CONTEXTO HISTÓRICO

A partir de 1500 la importancia artística de Roma crece hasta casi desbancar por entero a Florencia. En torno a la corte pontificia, primero con Julio II (1513) y después con León X (1521) se agrupan artistas de las más diversas procedencias, que se identifican con los ideales de grandeza del Papado.

En 1519 se produce la Reforma Protestante liderada por Lutero que tras intentar una serie de cambios en el seno del cristianismo al final será excomulgado tras la publicación de las 95 tesis en la Catedral de Wutemberg. A raíz del la reforma luterana surgen otros reformadores como Calvino, Zwinglio e incluso la aparición de una iglesia nacional, el anglicanismo promovido por Enrique VIII. El cisma de Occidente de la Cristiandad será definitivo. La Iglesia y el Papado reaccionan reformando algunos postulados en el Concilio de Trento que será presidido por Carlos I. La Contrarreforma de lugar al Catolicismo y a la fundación de una nueva orden religiosa: la Compañía de Jesús fundada por San Ignacio de Loyola.

8.2. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MANIERISMO

A la severidad y el sereno equilibrio del arte del Cinquecento, sucede en el segundo tercio del s.XVI, tras el Sacco de Roma, el MANIERISMO. Es un estilo diverso que sustituye a la serenidad por la tensión y la medida por los efectos sorpresa. Aunque los elementos que se emplean son los mismos que los del vocabulario clásico, el artista del manierismo “la manera”, los utiliza arbitrariamente sin respetar muchas veces su distribución tradicional, atento sobre todo a conseguir efectos de capricho, de dinamismo, en el espacio y absoluta libertad.

En este período es muy frecuente la publicación de tratados teóricos que recogen experiencias anteriores y proporcionan repertorios nuevos en la arquitectura que serán utilizados con mayor libertad.

Miguel Ángel Buonarroti es el artista que inicia estas nuevas formas, sometiendo los elementos clásicos a una interpretación personal y dramática. De hecho, el término “Maniera” del que procede el Manierismo se refiere a la manera de hacer arte de Miguel Ángel que crea un estilo diferente.

8.3. ARQUITECTURA

La arquitectura del siglo XVI se distingue esencialmente de la del Quattrocento en su preferencia por **el efecto de masas y por la monumentalidad de sus líneas constructivas**, abandonando las ricas decoraciones del siglo anterior. El centro artístico se traslada a Roma, siendo los Papas los grandes mecenas. Los grandes artistas del período son **Bramante** y **Miguel Ángel**, destacando Vignola y Palladio.

- x **BRAMANTE** (1444-1514), autor que marca la transición entre los dos siglos, trabaja en Florencia y luego en Milán, donde realiza la iglesia de **Sta. Mª de la Gracia**, la iglesia de **San Sático**. En 1499 va a Roma, cambiando ya su estilo, construyendo el templo de **San Pietro in Montorio**, circular con columnas toscanas en torno, friso con triglifos y metopas, balaustrada y

cúpula sobre tambor con nichos para estatuas. El comentario de esta obra que hay que estudiar está en las págs. 172-173 del libro. En el **claustro de Santa María de la Paz** superpone dos galerías, la inferior con arcos y la superior arquivada, alternando las columnas y los pilares.

Su obra fundamental es el **proyecto de la iglesia de San Pedro**: planta de cruz griega con ábsides terminales en los cuatro brazos, cúpula sobre el crucero y otras cuatro entre los brazos de la cruz. Este proyecto fue reformado posteriormente por Sangallo, Rafael, Miguel Ángel y, por último, Carlos Maderno.

Entre sus seguidores destaca ANTONIO DA SANGALLO, el joven, que se encarga en 1520, tras la muerte de Rafael, de las obras de San Pedro, modificando la planta (cruz latina). Inicia también la construcción del **Palacio Farnesio** (Roma) que terminará Miguel Ángel.

- x **MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI** (1475-1564), es el típico hombre renacentista, arquitecto, pintor, escultor, dejando su genialidad plasmada en todo el arte renacentista italiano del Cinquecento. Su estilo, en ciertos aspectos, anuncia el Barroco. Emplea los elementos clásicos más puros, conservando las proporciones; destaca fuertemente las líneas constructivas, ya con policromía ya con el juego de masas. Ejs. importantes de su arquitectura son la **sacristía nueva de San Lorenzo de Florencia** (Capilla Medicea) y la **escalera de la Biblioteca Laurenziana**.

Su obra fundamental es la continuación de las obras de **San Pedro** (Roma) tras la muerte de Sangallo: Recupera la planta de cruz griega de Bramante, simplificando la estructura, eleva la cúpula con un tambor circular con columnas pareadas y ventanas con frontones rectos y circulares alternados (obra cumbre del Renacimiento italiano), rematando con recuadros de guirnalda. También se encarga de la ejecución de la Plaza del Capitolio y de la terminación del **Palacio Farnesio**.

Dos arquitectos considerados manieristas:

- x VIGNOLA (1507-1573): Su obra principal es la **Iglesia del Gesú** (Roma), de una nave con capillas a los lados y cúpula sobre el crucero, que inicia el tipo de iglesia jesuítica barroca (fachada de Giacomo della Porta).
- x ANDRÉS PALLADIO (1508-1580): Sus obras principales son la **Basílica de Vicenza** y la **Villa Capra**, conocida como la Rotonda, de planta central con cuatro ingresos con frontones y columnas jónicas.

8.4. ESCULTURA

En la escultura del Cinquecento aumenta la reproducción de obras clásicas debido a la tendencia a la **idealización**, a lo **grandioso** y a la **mayor preocupación por el cuerpo humano**, produciéndose una reacción contra los "manieristas donatellianos" de la segunda mitad del siglo XV. Es importante destacar que a principios del siglo XVI son descubiertas las Termas de Tito en Roma, donde se halló el Laoconte, que influye decisivamente en el estilo del principal autor del siglo, **Miguel Ángel**. La figura del genial artista y hombre renacentista MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI (1475-1564) domina todo el panorama artístico de la Roma del siglo XVI. La escultura de Miguel Ángel sintetiza todos los logros del

Quattrocento, pero da a sus obras un **equilibrio estable** entre la masa y el movimiento. Su estilo está marcado por su dramática vida y por la época. Educado en “el jardín de los Médicis”, sus primeras obras poseen un marcado estilo donatelliano. Destacan la **Batalla entre Centauros y Lapitas** (Galería Buonarroti, Florencia). Este gran artista que es único en toda las manifestaciones artísticas se siente sobre todo escultor y es en esta disciplina en la que más a gusto trabaja.

Tras la caída de los Médicis va a Bolonia, donde trabaja con J. della Quercia; de esta etapa es el **Ángel con el Candelabro**. En 1495 va a Roma, donde ejecuta inicialmente **La Pietá** (San Pedro del Vaticano) es una obra de su primera etapa de juventud cuyo comentario que hay que estudiar está en las págs. 186-187 del libro. En 1503, por encargo, realiza el **David** (Florencia), de 5 mts. de altura, con una profunda expresión del movimiento y de la tensión emocional de la acción.

En 1506 se descubre en las Termas de Tito (Roma) el conjunto del Laoconte, que influye decisivamente en su obra, abriendo su período de madurez con la obra inacabada del **Monumento sepulcral de Julio II**. De este proyecto realizó algunas partes, como **los esclavos** de Florencia y el Louvre y la enérgica escultura de **Moisés** (Iglesia de San Pietro in Vincoli, Roma), una de sus obras maestras.

Entre 1520 y 1534 realiza los dos **monumentos funerarios de Juliano y Lorenzo de Médicis** (San Lorenzo, Florencia), con forma piramidal, con un nicho donde sitúa las estatuas de Juliano y Lorenzo, bajo las cuales, realiza representaciones alegóricas (En el de Juliano, el Día y la Noche; y en el de Lorenzo, la Aurora y el Crepúsculo) en actitudes inestables.

Contemporánea a los sepulcros es la **Madonna con el Niño**, que abre su última etapa, donde sus características se acentúan, primando el movimiento y la expresión a la masa, preludiando la posterior escultura Barroca. Obras de esta época son dos importantes “piedades”, la Pietá Rondanini (Milán) y la Pietá de Palestrina (Florencia).

Entre el conjunto de escultores de este mismo período y que siguen de alguna forma la escuela creada por Miguel Ángel, hay que destacar a BENVENUTO CELLINI (1500-1571), cuyas representaciones tienen un carácter apasionado, reflejo de su propia vida. Su obra más importante, el **Perseo** (Loggia dei Lanzi), que se sitúa sobre un rico pedestal de mármol muy ornamentado, con nichos con estatuas de bronce y relieves que representan la Liberación de Andrómeda por Perseo.

También es destacable JUAN BOLOGNA (1529-1608), autor claramente manierista, cuyas obras más características son el **Rapto de las Sabinas** y el **Mercurio**.

8.5. PINTURA

Como ocurre en el resto de las disciplinas, el nuevo centro artístico es Roma, donde la pintura del Alto Renacimiento busca la **simplificación**, abandonando el detallismo del Quattrocento, unificando el tema, generalmente de grandes proporciones, por la eliminación de las escenas secundarias.

Los grandes artistas de este período son Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y Corregio, que sintetizan los logros quattrocentistas en la característica fundamental del Cinquecento: **la perfección formal**.

En el último tercio del siglo XVI se abandona el manierismo para desarrollar el **eclecticismo**, que consiste en la fusión de elementos de diversas tendencias, buscado la belleza por la belleza misma, sin preocupación por el contenido psicológico de las obras. Este movimiento sirve de transición al Barroco.

- x **LEONARDO da VINCI** (Florencia, 1452-1519). A los diez años estudia en el taller del Verrocchio; a los 20 entra en el gremio de pintores. A los 30 trabaja en Milán para Ludovico el Moro; en 1499 vuelve a Vinci y Florencia, viajando después por Italia. A los 50 entra al servicio de César Borgia, trabajando después para el rey de Francia, lugar donde muere. Fue un artista polifacético, típico hombre renacentista. Desarrolla profundos estudios de la técnica pictórica que plasma en su obra *Trattato della pittura*. En ella explica la base del denominado "**esfumato leonardesco**", es decir, la sustitución del dibujo lineal (típico del Quattrocento) por un suave modelado que funde los contornos con la atmósfera.

En su obra **Adoración de los Magos** (Uffizi) ya están presentes las características de su estilo durante el considerado mejor período de Leonardo, el milanés (1482-1499). En la **Virgen de las rocas** (Louvre) plasma perfectamente su concepto del "esfumato", jugando con la luz y las sombras del ambiente.

Entre 1495 y 1497 realiza una de sus obras más importantes y célebres, **La Cena**, para el refectorio de Santa María delle Grazie (Milán), captando las expresiones de rostros y cuerpos, desarrollando la escena en grupos de tres, situando a Cristo en el centro sobre el fondo claro de una ventana.

De su estancia en Florencia son la **Santa Ana** (Louvre) y el boceto para la Batalla de Anghiari, única obra que queda de su intervención en la decoración del Palacio Vecchio de Florencia. En 1505 realiza el retrato de **La Gioconda** (Louvre), donde refleja perfectamente otra de sus características, la sonrisa leonardesca. Su última obra es el **San Juan** (Louvre) donde se acentúan tanto el sfumato como la sonrisa de sus retratos. Esta obra aparece comentada en el libro en las págs. 202-203.

- x **MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI** (1475-1564), esencialmente escultor, la pintura es para él expresión del relieve; su claroscuro se origina por una luz convencional que destaca fuertemente la masa de las figuras, concepto éste contrario al sfumato leonardesco. Discípulo de Ghirlandaio, está relacionado con la pintura de J. della Quercia, Massaccio, Donatello y Signorelli.

Su primera obra es la **Sagrada Familia** (Uffizi), seguida de la decoración de una sala del Palacio Vecchio de Florencia donde representa la **Batalla de Pisa**. En 1508 el Papa Julio II le encarga la decoración de la **bóveda de la Capilla Sixtina**; en ella figura una decoración arquitectónica dividida en recuadros donde sitúa diversas escenas del Génesis, y en los lunetos representa a profetas, héroes, etc. Las figuras desnudas son la máxima expresión de la pintura de Miguel Ángel, que se acentúa en el fresco del Juicio Final que realiza sobre el fondo de la estancia. Dicha obra aparece comentada en el libro en las págs. 206-207.

- x **RAFAEL DE SANZIO** (Urbino, 1483-inicia sus estudios con 12 años, y en el taller del Perugia a los 16. A los 21 va a Florencia donde aprende de Leonardo, Miguel Ángel. A los 25 va a

Roma, entrando en el grupo de decoradores vaticanos. Su influencia en el s. XVI fue muy importante como creador de todo un estilo caracterizado por **la belleza y perfección formal**.

- x Su obra se posee un gran sentido de la belleza y del ritmo, pudiendo dividirse en tres etapas:
 - x Corresponde a las obras anteriores a su estancia en Florencia, presentando una gran influencia de la escuela de Umbría y de las obras y composiciones del Perugino. Se caracterizan por un suave modelado de las figuras que las dota de un feminismo afectado. Destacan sus "Madonnas", como **La Perla** (M. del Prado), **Las Tres Gracias**, el **Sueño del Caballero**, la **Coronación de la Virgen** y los **Desposorios de la Virgen**.
 - x Coincide con su estancia en Florencia, donde a la tradición de la escuela de Umbría se une la influencia de Leonardo, Fra Bartolomeo y, en menor medida, de Miguel Ángel. Son de este período su mejores "Madonnas", con gran influencia leonardesca, como la **Madonna del Jilguero**.
 - x El último período corresponde a su estancia en Roma donde realiza gran cantidad de frescos para las estancias vaticanas, como la de la "Signatura", donde compone obras de tema histórico-alegórico: **La Escuela de Atenas** (obra maestra de las perspectiva y de la expresión de los ideales artísticos del Renacimiento que combina la humanidad de los sabios con la frialdad del espacio arquitectónico) viene comentada en el libro págs. 204-205), **El Parnaso**, etc. Decora también otras salas como son la **Sala de Heliodoro**, la **Sala del Incendio del Borgo** o la **Sala de Constantino**.

También realiza retratos como el de **Baltasar de Castiglione**, de los Papas **Julio II** y **León X**; la **Transfiguración** y la **Caída en el camino del Calvario** (M. del Prado), entre otras obras, además de cartones para tapices.

- x **IL CORREGGIO** (1489-1534). Se forma en la escuela de Ferrara, pero pronto recibe la influencia de maestros como Mantegna, Leonardo, Miguel Ángel y los venecianos. Su obra destaca por su **luminosidad**, difusa y con múltiples reflejos, su **gran cromatismo** y la **suavidad de los contornos**. De su estancia en Mantua destacan obras como la **Natividad de Jesús** y la **Madonna con el Niño**.

Obras que reflejan sus principales características son: el **Matrimonio místico de Santa Catalina**, donde fija el tipo femenino; el **Noli me tangere** (M. del Prado)

8.5.1. PINTURA MANIERISTA ITALIANA, siglo XVI

Los autores posteriores se incluyen en el denominado "**manierismo**", en el que los artistas se inspiran en los grandes maestros, llevando sus características hacia la exageración; aún así, se desarrollan obras de gran originalidad. Las características más destacadas son:

- x La realidad comienza a verse como confusa y desagradable, por tanto no es copiada en su apariencia real, sino que será deformada a capricho.
- x El espacio es sometido a la distorsión de las perspectivas infinitas.

- x Las proporciones anatómicas van a alterarse, estirándose los cuerpos como si fueran materia elástica.
- x La luz se trata de modo irreal, buscando efectos absurdos.
- x Existe un profundo sentimiento anticlásico, se trata de un mundo muy intelectualizado, las obras y modelos de los grandes artistas van a ser entendidas de una manera más libre. Esa utilización y casi copia directa de obras ajenas es lo que dio el nombre a este movimiento de “Manierismo” por ver en él obras “a la manera de...”

El Manierismo es un arte refinado y difícil que florece sobre todo en los medios aristocráticos, difícil de comprender y poco adecuado para lo religioso

Como continuadores de Correggio hay que destacar a **IL PARMIGIANINO** (1503-1540), caracterizado por la elegancia de sus figuras (**Madonna del cuello largo**) y la desproporción de algunos de sus miembros como el cuello, en este caso.

PINTURA VENECIANA

Venecia se mantiene al margen de los grandes cambios económico y consigue durante el s.XVI mantener su esplendor produciendo una pintura que al margen del Manierismo del resto de Italia se caracteriza por:

- x Su fuerza serena, equilibrada sensualidad y goce inmediato de la realidad.
- x Importancia del color, rico colorido, luz y color se presentan se presentan enteramente fundidos.
- x A la perspectiva lineal sucede la perspectiva aérea que culminará con el Barroco.
- x Utilización del óleo sobre lienzo
- x Temas: muchos de ellos son del gusto de la burguesía (temas mitológicos, grandes fiestas y banquetes que describiendo una vida alegre y sin preocupaciones, el desnudo alcanza una gran delicadeza táctil)

La gran figura de la pintura veneciana es **TIZIANO (1487-1576)**

Fue discípulo de Giorgione de ahí que sus obras de juventud se confundan a veces con las de su maestro. Se irá independizando de éste hasta que su técnica llega a extremos de audacia y libertad enteramente “impresionistas”. Su arte traspasa las fronteras de Venecia convirtiéndose en un artista de mucho prestigio protegido por Carlos V y luego por Felipe II. Es el pintor de la grandeza cortesana cultiva tanto el tema religioso emocionado y dramático como el mitológico donde consigue una poderosa sensualidad siendo uno de los mejores intérpretes del desnudo femenino.

Entre sus obras destacan : “la Bacanal”, “**Dánae**” (obra que viene comentada en las págs. 208-209 y que tenéis que estudiar), “el Retrato de Carlos V tras la batalla de Mülhberg” todas ellas en el Museo del Prado y “Martirio de San Lorenzo”

Además también hay que citar a otros pintores como El Veronés y Tintoretto (“El Lavatorio” en el M. del Prado)

8.5.2. PINTURA MANIERISTA EN ESPAÑA (EL GRECO)

El manierismo español se sitúa en el segundo tercio del siglo XVI en el Imperio Hispano de Felipe II y en el Escorial lugar que se convierte en palacio, iglesia y panteón de un monarca autoritario que domina el mundo.

La pintura manierista española tiene su más alto exponente en la figura del Greco aunque también hay que citar a LUIS DE MORALES, pintor muy vinculado a Extremadura como el RETABLO DE ARROYO DE LA LUZ. Sus obras poseen una temática religiosa que conecta con el patetismo y dramatismo que triunfará en España durante el Barroco.

El pintor más importante del último tercio del siglo es el cretense DOMINICO THEOTOCOPULOS, **EL GRECO** (1541-1614). Tras su estancia en Venecia y Roma, se establece en España, atraído por la corte de Felipe II, y con la esperanza de convertirse en uno de sus pintores. Felipe II estuvo muy interesado en el arte y continuó haciendo encargos muy importantes a los artistas más destacados de esta época. Pero la pintura del Greco no gustó al monarca español, por lo que terminó trasladándose a la ciudad de Toledo donde trabajó durante toda su vida para las órdenes religiosas allí establecidas.

Una de sus primeras obras maestras es **El Martirio de San Mauricio y la legión tebana** (El Escorial), que no agradó a Felipe II. Realiza **el Expolio** para la Catedral de Toledo. Recibe gran número de encargos de particulares e instituciones religiosas a través de los cuales llega a conocer el carácter castellano. Su estilo es muy personal y místico conectando perfectamente con las necesidades de la Contrarreforma. Sus personajes, lánguidos, esbeltos, estilizados parecen no tener estructura ósea, pálidos, responden al prototipo de la época.

Su obra evoluciona desde una marcada influencia italiana (Ej. **La Trinidad** -M. del Prado-), caracterizada por el **movimiento manierista** y la **técnica dibujística**, hasta una técnica de **manchas de color** y **efectos de luz que aprende de sus coetáneos venecianos con quienes se ha formado** (Ej. **El Bautismo de Cristo, La Crucifixión** - M. del Prado-), a la que llega hacia 1588, momento en el que realiza su obra maestra, **El entierro del Conde de Orgaz** (Iglesia de Santo Tomé, Toledo). Estudiar el comentario de esta obra por el libro, págs.216-217. A partir de este momento, sus principales características se acentúan -escorzos violentos, alargamiento de los cánones-, existiendo también una tendencia hacia los colores simplificados, predominando los grises (Ej. **Retrato del Cardenal Tavera, el retrato del caballero con la mano en el pecho** -Toledo-), Vistas de Toledo e incluso alguna obra mitológica como “El Laocoonte”.

LA PINTURA FLAMENCA: Jerónimo van Aeken Bosch, El Bosco,

Aunque cronológicamente pertenece al Renacimiento y su obra más importante la realiza entre 1510-1515, normalmente se le incorpora en la Pintura Gótico Flamenca porque estilísticamente tiene más elementos de conexión con ésta que con la Renacentista.

EL BOSCO es un pintor fascinante y enigmático por la gran cantidad de elementos simbólicos e iconográficos que emplea en sus obras las cuáles, muchas de ellas son una verdadera crítica satirizada de la sociedad de su época. Ironiza y critica con su paleta rica en colores los pecados capitales, el amor, la religión, la ignorancia y la superstición... En su obra predomina el dibujo sobre el color, y los colores empleados están llenos de vida. Su dibujo es minucioso y preciosista como el de los grandes de la Pintura Gótico Flamenca, cuya influencia está totalmente presente en sus obras. Fue un pintor reconocido y admirado en su época, uno de los favoritos de Felipe II. Su obra ha sido considerada como el inicio del Surrealismo donde se mezclan la realidad y los sueños.

Entre sus obras más importantes destacan:

- x “El carro de heno”
- x “La extracción de la piedra de la locura”
- x “Las tentaciones de San Antonio”

Y su obra maestra:

- x “El jardín de las delicias” Tríptico formado por tres tablas que representan la creación de Eva, el paraíso (el jardín de las delicias) y el infierno. Estudiar el comentario de esta obra por el libro págs. 158-159.

9. TEMA 9. EL SIGLO XVII. EL BARROCO

9.1. CONTEXTO HISTÓRICO

El Barroco se inicia en Roma a finales del siglo XVI, extendiéndose por toda Europa durante el siglo XVII y llegando hasta el siglo XVIII. El término "barroco", en sentido figurado, significa confuso o artificioso, y fue utilizado peyorativamente como expresión de decadencia. Sus orígenes son muy discutidos; ciertos autores lo consideran como evolución de las formas manieristas que sirven para la expresión del arte de la Contrarreforma, o bien como manifestación de las ideas filosóficas y político-sociales de la época; es, en sí, la expresión de una etapa histórica ambigua y confusa, presidida por la crisis en todos los órdenes de la sociedad, pero que no debe ser considerada como un período de estancamiento, sino más bien de profundos cambios, en el que se crean modelos fundamentales que sientan las bases de siglos posteriores, tanto en el orden artístico como ideológico, científico-técnico.

El por qué de estas peculiaridades lo encontramos en el hecho de que el Barroco fue una especie de expresión propagandística, el absolutismo monárquico y la Iglesia de la Contrarreforma lo utilizaron como manifestación de su grandeza, mostrando mediante el arte que en ellos está la "Verdad" y el "Poder".

9.2. ARQUITECTURA BARROCA

9.2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ARQUITECTURA BARROCA

En la arquitectura barroca, los conceptos de volumen y simetría vigentes en el renacimiento son reemplazados por el dinamismo y la teatralidad. El producto de este nuevo modo de diseñar los espacios es una edificación de proporciones ciclópeas en la que, más que la exactitud de la geometría, prima la superposición de planos y volúmenes, un recurso tendente a lograr diferentes efectos ópticos y contrastes cromáticos y lumínicos, tanto en las fachadas como en el diseño de los interiores. Hay que añadir, además, el interés por el movimiento, el papel destacado de la decoración, etc

Las proporciones antropomórficas de las columnas renacentistas se vieron duplicadas, orden gigante, para poder recorrer ininterrumpidamente las nuevas fachadas de doble planta, siguiendo los primeros arquitectos barrocos, como Maderno, el modelo de la fachada de la *Iglesia del Gesú de Roma*, de Giacomo della Porta.

A partir de 1630, comienzan a proliferar las plantas elípticas y ovaladas de menores dimensiones, lo que pronto se convertiría en uno de los rasgos arquitectónicos típicos del barroco. Son las iglesias de Bernini y Borromini, en las que las formas redondeadas reemplazaron a las anguladas, y los muros parecen curvarse de adentro hacia afuera y viceversa, en sucesión cóncava y convexa, dotando al conjunto de un fuerte dinamismo.

Con respecto a la arquitectura palaciega, el palacio barroco se halla organizado en tres plantas y en lugar de concentrarse en un sólo bloque cúbico, como el renacentista, parece extenderse ilimitadamente, en varias alas, sobre el paisaje, en una repetición interminable de columnas y ventanas. El más emblemático es el *Palacio de Versalles*, del arquitecto francés Mansart.

9.2.2. ARQUITECTURA BARROCA EN ITALIA

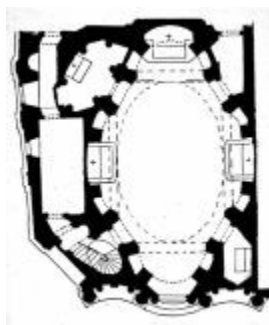
El centro de la arquitectura barroca italiana será la ciudad de Roma, donde se producen grandes transformaciones urbanas mediante transformaciones ornamentales, que consisten en el embellecimiento de la ciudad mediante grandes fachadas, fuentes, arquitecturas efímeras, etc.

Los arquitectos más representativos fueron:

- x Gian Lorenzo Bernini
- x En el Barroco pleno, entre 1630 y 1680, encontramos a los arquitectos más conocidos.
- x Bernini se inspira en Miguel Ángel y en la Roma antigua, pero con criterios de teatralidad, escenográficos y urbanos. Su arquitectura será sencilla, pero de gran monumentalidad y criterio escenográfico, multiplicando el dinamismo y la decoración.
- x Sus principales obras arquitectónicas son:
 - x *Baldaquino de San Pedro del Vaticano*: Manifiesto en bronce de la estética barroca sobre la tumba del apóstol, de 29 metros de altura, recargado con abundantes elementos decorativos, tratamiento distinto y rupturista de los órdenes clásicos, cuatro columnas salomónicas con capitel de orden compuesto sostienen un entablamento ondulado, coronado por un dosel, decorado con figuras de ángeles y niños, sobre el que se alzan cuatro volutas que convergen en el globo terráqueo que sostiene una cruz.
 - x *Columnata de la Plaza de San Pedro del Vaticano*: De planta con dos tramos, uno trapezoidal y otro ovalado, contribuyendo con su perspectiva a empujar hacia el fondo la fachada del templo; todo el conjunto está rodeado por cuatro filas de columnas de orden colosal. La plaza que se forma es concebida como una gran atrio destinado a la celebración de ceremonias masivas, dotándola de una gran teatralidad y la escenografía.
 - x *Iglesia de San Andrés en el Quirinal* : De planta elíptica, al igual que la cúpula, con el eje mayor paralelo a la puerta, en la fachada un pórtico con un entablamento curvo, convexo, y volutas que sostienen el escudo de la familia papal.
 - x *Fuente de los Cuatro Ríos*: se encuentra en la Piazza Navona de Roma y se compone de una base formada de una gran piscina elíptica, coronada en su centro de una gran mole de mármol, sobre la cual se eleva un obelisco; las estatuas que componen la fuente son alegorías de los cuatro ríos principales de La Tierra (Nilo, Ganges, Danubio, Río de la Plata); además árboles y plantas emergen del agua entre rocas.

- x Francesco Borromini
- x Lleva hasta sus últimos extremos el dinamismo en la arquitectura barroca. Fue precursor de las plantas en elipse, fachadas teatrales, en las que a los elementos cóncavos, corresponden otros convexos, por ejemplo en la correspondencia entre fachada y cúpula, etc.
- x Sus principales obras arquitectónicas son:
 - x *Iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane en Roma* : De planta elíptica y capillas radiales, utiliza el muro curvo con elementos cóncavo-convexos, cubriendo el conjunto con una cúpula oval. La fachada, muy dinámica, está dividida en dos cuerpos con columnas y profundas hornacinas con estatuas, rematada en la parte superior con una balaustrada y un gran medallón oval, provocando fuertes efectos lumínicos.
 - x *Iglesia de San Ivo della Sapienza en Roma*: Constantes entrantes y salientes, abriendo a un espacio central poligonal alternativamente tramos cóncavos y convexos. Destaca la cúpula, también con unos tramos cóncavos y otros convexos y de enorme sentido ascensional.
 - x *Oratorio de los Filipenses en Roma*: Fachada curva cóncava, excepto en el centro que sobresale en el primer piso y se rehunde en un profundo nicho en el segundo, rematando la parte superior con un frontón mixtilíneo.

9.2.3. ARQUITECTURA BARROCA EN FRANCIA

En Francia las artes se pusieron al servicio del sistema político mediante la organización de las Academias, que controlaban el desarrollo literario y artístico. El proteccionismo estatal sustituyó al mecenazgo renacentista, lo que fomentó un arte clasicista en el que domina la monumentalidad y la

grandeza, sobre todo en la construcción de palacios, que se situó a la cabeza de la producción arquitectónica del Barroco en Francia.

- x *Palacio de Versalles*: El arquitecto Le Vau, al que reemplazó Mansart, el decorador Le Brun y el diseñador de jardines Le Nôtre convirtieron Versalles en el prototipo de los futuros palacios europeos del siglo XVIII, que tendrá su máxima eclosión en Italia y España con Juvara; al exterior es majestuoso y de relativa pureza clásica, pero en oposición a esto la suntuosidad de espejos y decorados dominan en el interior.

- x *Iglesia de los Inválidos de París*, de Mansart: A la monumentalidad del conjunto de Los Inválidos agregó Mansart esta capilla, que representa el triunfo del clasicismo francés frente al barroco romano; la monumentalidad de los dos cuerpos horizontales es contrarrestada por la sensación de verticalidad de la elegante cúpula sostenida por doble tambor.

9.3. ESCULTURA BARROCA

9.3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ESCULTURA BARROCA

- x La estatuaria barroca cumplió un papel muy importante en la decoración arquitectónica tanto interna como externa.
- x A diferencia de las equilibradas y axiales esculturas del renacimiento, parecen posarse vivas sobre la base de piedra, prestas a salir de ella en cualquier momento.
- x Los rostros sufren, se esfuerzan, apretando los labios o abriéndolos para gemir, los músculos se encuentran en tensión y las venas parecen latir bajo la piel, incluso cabellos y barbas, despeinados, plasman un estado de ánimo.
- x El movimiento se convierte en una auténtica obsesión de los escultores barrocos, captando siempre en plena acción, hacia afuera, mediante composiciones abiertas en las que ropajes y miembros se proyectan violentamente hacia el exterior, en las que desaparece la simetría, en las que predominan las líneas sesgadas y los escorzos, en las que se multiplican los pliegues, los contrastes lumínicos, los puntos de vista, etc.
- x Por doquier aparecen ángeles y arcángeles, santos y vírgenes, dioses paganos y héroes míticos, agitando en las aguas de las fuentes o asomándose de sus nichos en las fachadas, cuando no sostienen una viga o están en los altares.

- x Los materiales que mejor expresaban estos sentimientos eran el mármol blanco y el bronce.

9.3.2. ESCULTURA BARROCA EN ITALIA: GIAN LORENZO BERNINI

Bernini fue al Barroco lo que Miguel Ángel al Renacimiento, tanto su arquitectura como su escultura son las obras más acabadas del arte romano del “seiscientos”; las esculturas más representativas de este estilo y las que inauguraron el ciclo fueron las de Bernini, arquitecto y escultor casi exclusivo del Vaticano, del papa Urbano VIII, siendo su influencia enorme a lo largo de los siglos XVII y XVIII.

Sus obras escultóricas se caracterizan por un profundo naturalismo, por la búsqueda de calidades texturales, casi pictóricas, tanto en pieles como en vestidos u otros elementos, por emplear escenografías barrocas en sus composiciones, donde es protagonista el movimiento, los gestos son siempre exaltados y las actitudes teatrales. Ejemplos:

- x *El rapto de Proserpina*: grupo escultórico que representa a Proserpina siendo raptada por Plutón; la composición, figura serpentinata, es reminiscencia del Manierismo y permite una observación simultánea del rapto y de la petición de Proserpina a su madre de regresar durante seis meses a la Tierra; destacables son los detalles, Proserpina empuja la cabeza del dios estirando su piel y los dedos de éste aprietan cruelmente la carne de la diosa.

- x *Apolo y Dafne*: Se representa el momento en el que la ninfa se metamorfosea en laurel, produciéndose una dicotomía entre el movimiento y la quietud, por un lado, y lo pulido y lo rugoso, por otro.

- x *David*: Representado en plena acción, con el cuerpo retorcido y el rostro extremadamente expresivo; continúa la evolución del tratamiento de este tema, desde Donatello y Miguel Ángel hasta éste de Bernini.

- x *Baldaqino de San Pedro del Vaticano*: Manifiesto en bronce de la estética barroca sobre la tumba del apóstol, de 29 metros de altura, recargado con abundantes elementos decorativos, tratamiento distinto y rupturista de los órdenes clásicos, cuatro columnas salomónicas con capitel de orden compuesto sostienen un entablamento ondulado, coronado por un dosel, decorado con figuras de ángeles y niños, sobre el que se alzan cuatro volutas que convergen en el globo terráqueo que sostiene una cruz.

- x *Cátedra de San Pedro*: Termina su decoración interior con esta espectacular Cátedra, situada en el fondo del ábside y sostenida por estatuas de los Padres de la Iglesia Católica, como símbolo de la sabiduría y de la autoridad papal; la paloma simboliza la iluminación divina.
- x *Éxtasis de Santa Teresa*: Muy efectista y teatral, el pesado cuerpo de la santa aparece sobre las nubes, algo insólito en escultura, destacando además los pliegues y ligereza de la túnica; Bernini nos ofrece de nuevo una imagen momentánea: el momento en que el ángel levanta el dardo para volverlo a clavar e insuflar de amor por Dios a Teresa, ; esta escena escultórica se integra en un gran marco arquitectónico también compuesto por Bernini.

9.3.3. ESCULTURA BARROCA EN ESPAÑA

En España el Barroco coincide con el período cultural que se ha denominado el Siglo de Oro. Es un período de máximo desarrollo de las letras y las artes, que contrasta con la profunda y compleja crisis política, social y económica que se vive en España, lo que casi anula los encargos de la burguesía y de la aristocracia, que se conforma con las grandes decoraciones barrocas de pintura. Por tanto es la iglesia el principal cliente y las ideas de la contrarreforma las que en la escultura se van a manifestar.

La escultura barroca es una de las manifestaciones más genuinas de nuestro arte, de temática casi exclusivamente religiosa, silleras, retablos, imágenes sueltas de iconografía repetida mil veces, pasos procesionales de Semana Santa, para cuya realización se emplea principalmente la madera policromada, a la que incluso se añaden postizos.

También podemos encontrar sepulcros, retratos y temas mitológicos en los jardines y fuentes, en estos casos todos ellos realizados en mármol.

De sus características podemos destacar: entre las comunes a todo el barroco, el dinamismo, las figuras en escorzo, las diagonales y la abertura hacia afuera en las líneas compositivas, la abundancia de plegados en los vestidos y las preocupaciones lumínicas; y entre las características meramente españolas el fuerte realismo y la extremada expresividad de las figuras humanas.

El realismo violento de la Escuela Castellana: Gregorio Fernández

La Escuela Castellana es realista, como la andaluza, pero más trágica y dura que ésta, mostrando el dolor y el patetismo con toda su crudeza, caracterizándose, por tanto, por su realismo y expresividad.

Destaca la figura de Gregorio Fernández por su extremado realismo patético, sin asomo de idealización, y la expresividad de sus rostros, reflejándose en sus obras su profunda religiosidad; sus ropajes son muy convencionales, excesivamente angulosos; también destaca por el uso de una policromía, de la que ha desaparecido la técnica del estofado. Sus principales obras son:

- x *Bautismo de Cristo*: Gregorio Fernández es un magnífico conocedor de su oficio que ejerce con gran perfección técnica, su dominio del cuerpo humano, le conduce a detallar las anatomías, pero frente a la gran plasticidad de los cuerpos, sus ropajes son, por el contrario, pesados y acartonados, dispuestos en pliegues rígidos y angulosos que producen fuertes contrastes de luces y sombras.
- x *Cristo atado a la columna*: Representado con las manos descansando sobre la columna baja, ya normal en esta época, y de expresión de dolor que alcanza niveles muy altos.
- x *Cristo yacente*: Tipo iconográfico creado por él y que repitió en otras ocasiones; el modelado del cuerpo de Cristo es perfecto, el realismo patético, con abundancia de sangre.
- x *La Piedad*: Tema de la Piedad, en el que los gestos y la actitud de la Virgen acentúan el patetismo y pretenden despertar el fervor popular.

Alonso Cano

- Primer escultor andaluz que no utiliza ni el oro ni el estofado, por lo que emplea colores puros en la policromía de sus esculturas, aumentando así su valor expresivo. También se caracteriza por una mayor expresividad en rostros y actitudes, por un mayor dinamismo y por la búsqueda de la perfección, del equilibrio y la idealización de los modelos.

- x *Inmaculada*: La Virgen es esculpida con rostro clásico, muy joven, mirando hacia abajo y con las manos en actitud piadosa; lleva un manto azul ya sin estofado; sus pies se apoyan sobre nubes y ángeles.

Pedro de Mena

Discípulo de Alonso Cano, aunque muy distinto a él, es más realista que su maestro e intenta representar en sus obras incluso los estados de ánimo de los protagonistas, manifestando también la emoción contenida y la tensión dramática de los temas, pero siempre con la mesura y sensibilidad andaluza.

- x *Bustos de la Dolorosa*: Expresivos, mostrando un intenso dolor.
- x *San Francisco*: El estilo maduro de Mena se caracteriza por un vigoroso naturalismo y un interés por el patetismo que le alejan de la sensibilidad de Alonso Cano, su maestro.
- x *Magdalena penitente*: Imagen llena de sensibilidad, emoción y realismo, aunque no tanto como las castellanas; el punto de mayor expresividad es el bello rostro, donde refleja la pena y la angustia sentidas por la santa, magníficamente reflejado en la emotiva mirada dirigida al crucifijo que sostiene con una de sus manos, destaca el virtuosismo de la talla, con el que consigue magníficos efectos realistas en el tratamiento de las calidades.

9.4. LA PINTURA BARROCA

9.4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PINTURA BARROCA

Las obras pictóricas barrocas, liberadas de la geometría de los cuadros del renacimiento, se caracterizaron por la composición en diagonal, más abiertas que las renacentistas que se organizan en torno a un eje de simetría.

Las formas son voluptuosas y exageradas y las figuras cobran expresividad y, envueltas en mórbidas telas, se abrazan las unas a las otras en actitudes patéticas y dramáticas, a veces, incluso imposibles.

Se busca representar la realidad mediante un acentuado naturalismo, recurriendo para ello, incluso a lo feo o viejo.

El color se convierte en el principal protagonista de la pintura, dejando definitivamente al dibujo en un segundo plano. Los contornos se esfuman en rápidas pinceladas.

Hegemonía de la luz en las composiciones, creándose el espacio mediante el extremo contraste del claroscuro, el tenebrismo.

Se busca la teatralidad a través de la gestualidad de los personajes y los efectos escenográficos.

El dominio de la tercera dimensión, del volumen y la profundidad, es absoluto.

Durante el Barroco la técnica protagonista es la pintura al óleo sobre lienzo.

Pero también fue de una importancia capital el desarrollo de la pintura decorativa al fresco, con la que se cubría gran monumentalidad y grandiosidad la arquitectura, principalmente las bóvedas.

Los temas favoritos deben buscarse en la Biblia o en la mitología grecorromana; también es el momento de esplendor del retrato; además se desarrollan otros temas nuevos, como el paisaje, ahora como género completamente independiente, las marinas, los bodegones y naturalezas muertas.

Es la época del hedonismo de Rubens, con sus cuadros alegóricos de mujeres regordetas luchando entre robustos guerreros desnudos y expresivas fieras, de los excelsos retratos de Velázquez, del realismo y el naturalismo absoluto de Caravaggio y de Murillo, del dramatismo de Rembrandt, etc.

El Barroco, en suma, dio grandes maestros, que si bien trabajaron según distintas fórmulas y a la búsqueda de diferentes efectos, coincidieron en un punto: liberarse de la simetría y las composiciones geométricas precedentes, en favor de la expresividad y el movimiento.

9.4.2. PINTURA BARROCA EN ITALIA

Caravaggio: el tenebrismo

El tenebrismo, consistente en exagerar los contrastes lumínicos mediante la utilización del

claroscuro, aprovechando todas las posibilidades expresivas de la luz, fue iniciado por él.

Además se caracteriza por su extremado naturalismo, reflejando en su obra hasta los aspectos más desagradables de la realidad.

Asimismo destacan sus composiciones con escorzos violentos y puntos de vista muy bajos.

Sus principales obras son:

- x *Baco*: Obra que muestra una paleta muy clara, alejada aún del tenebrismo que lo caracterizará.

- x *La vocación de San Mateo*: La obra más claramente tenebrista del pintor, la luz cruza la estancia en una diagonal que ilumina a las figuras teatralmente; además en ella se aprecian el resto de sus características compositivas.

- x *La conversión de San Pablo*: En este caso, además del naturalismo y el tenebrismo característicos de Caravaggio, destacan los escorzos acentuados y las figuras que desbordan el marco de la composición.

- x *La crucifixión de San Pedro*: Como la anterior pintada para la capilla Cerasi de Santa Maria del Popolo; son obras dominadas por una intensa acción dramática, muy estudiadas desde el punto de vista compositivo.

- x *David y Goliat*: Otro ejemplo del realismo y el tenebrismo como firmas de su obra.

- x *El entierro de la Virgen*: tema religioso tratado con un fuerte naturalismo, sobre todo, por la representación completamente realista de la Virgen muerta.

9.4.3. PINTURA FLAMENCA Y HOLANDESA

La pintura flamenca

Durante la Edad Media y buena parte del Renacimiento, los llamados Países Bajos tuvieron una vida política y cultural comunes, pero tras la reforma religiosa y los movimientos independentistas de algunas provincias del norte se produjo una división en dos zonas: una católica (Flandes) y otra protestante (Holanda).

En Flandes se multiplicaron por aquel entonces los grandes lienzos de altar, cuya temática insistía mucho en la vida de los santos y en las representaciones de los Sacramentos, que rechazaba el protestantismo; es buen ejemplo de esta pintura religiosa parte de la obra de Rubens. Otros temas encargados por los clientes de los artistas flamencos, además del religioso, fueron los de carácter mitológico, los retratos y los bodegones y la pintura de animales.

Está muy ligada al Catolicismo y a la Contrarreforma. Flandes continúa bajo el dominio Hispano.

RUBENS

Al amparo de los archiduques Alberto e Isabel Clara Eugenia realizó misiones diplomáticas de importancia por toda Europa y, como consecuencia, tuvo que viajar en muchísimas ocasiones, hecho éste que le sirvió no sólo para aprender de los grandes maestros del Renacimiento, como Miguel Ángel y Tiziano, sino también de artistas contemporáneos, como Caravaggio, Aníbal Carracci y Velázquez. Además, esta serie de viajes diplomáticos le permitió aumentar su fama y, lo más importante, difundir su obra a lo largo y ancho del viejo continente.

De imaginación desbordante, sus composiciones destacan por su barroquismo vital y sin freno, el movimiento y dinamismo extraordinario, el dominio de los colores cálidos, las formas gruesas y redondas, la pincelada suelta, etc.

- x *El Descendimiento de la Cruz*: Compositivamente, está elaborada a partir de una diagonal ascendente; refleja las dos principales características del pintor: colorismo veneciano y gusto por la musculatura hercúlea.

- x *Adoración de los Reyes Magos*: La escena tiene lugar en un anochecer iluminado por los reflejos de la luna, el fulgor que irradia del Niño y el resplandor de las antorchas; en el ángulo izquierdo, ante una columna clásica acanalada, vemos a la Sagrada Familia, hacia la que se dirigen los Reyes Magos con sus pajes y todo su cortejo, que recuerda el esplendor del ceremonial diplomático.

- x *Las Tres Gracias*: Obra de tema mitológico, importante también en el conjunto de su obra; las Tres Gracias no fueron para Rubens más que una excusa para pintar tres sensuales figuras femeninas, reproducción de las exuberantes formas de sus habituales modelos. La composición respeta el modelo clásico que representa a las Gracias completamente desnudas y reunidas en círculo; aparte de estas tendencias realistas, la composición destaca por su colorido cálido, brillante y luminoso, con un fondo constituido por un pintoresco paisaje.

- x *El jardín del Amor*: Escena de fiesta cortesana en un ambiente relajado, de sutil erotismo y plagada de referencias simbólicas alusivas al amor conyugal, en la que un grupo de personajes galantean en un idílico jardín.

- x *María de Medici, reina de Francia*: Una de las más destacadas mecenas de Rubens, la reina le encargó la decoración de su Palacio de Luxemburgo en París con una serie de escenas que glorificaran su figura y la de su marido Enrique IV, como fruto Rubens iniciaría este retrato que no fue finalizado.

La pintura holandesa

La pintura holandesa del s. XVII presenta una caracterización muy diferente a la flamenca.

En primer lugar, está destinada a una clientela de comerciantes y burgueses acomodados, lo que dirige la mayor parte de la producción pictórica a decorar los interiores de sus hogares y supone una

clara disminución de las dimensiones de los cuadros.

Por otro lado, hay que decir que, aunque en Holanda hubo pintura religiosa, mitológica y de historia, los temas predominantes fueron el paisaje, el retrato, las escenas de género y los bodegones.

Holanda ha conseguido su independencia y en ella ha triunfado el Protestantismo Luterano. Los gustos de la temática religiosa son más sencillos, austeros y menos aparatosos que en la pintura flamenca.

Cada uno de estos tres últimos temas presenta una gran variedad: como por ejemplo el paisaje, donde se registran los lugares y sitios más representativos de la nación holandesa: puertos marítimos, ríos, bosques, vistas de ciudades, como la *Vista de Delft* de Vermmeer, en la que los efectos lumínicos, la perspectiva aérea y la sencillez de la composición definen esta obra maestra, en la que el reflejo de las casas en el agua crean una impresión de amplitud de espacio y nos hace sentir que nos encontramos ante una imagen fotográfica. En lo que se refiere al retrato hay que diferenciar el individual y el colectivo, siendo ejemplo del primero *La gitana* y del segundo *Los regentes del hospicio*, de Frans Hals.

REMBRANDT

Es el pintor holandés más importante. Realizó la mayor parte de su producción artística en Amsterdam, donde alcanzó muy pronto la fama y el éxito.

Su vida personal recorrió todo un camino de desgracias personales, como la muerte de su esposa Saskia, y toda una serie de problemas financieros que culminaron en su bancarrota.

Sin embargo, fue en estas dramáticas circunstancias cuando su pintura se hizo más sobria y magistral, llegando a plasmar de manera sublime el espíritu interior de sus personajes.

Rembrandt se mostró como uno de los más grandes genios artísticos de la Historia: El retrato, realista y de profunda penetración psicológica, fue su género preferido, destacando en este caso sus autorretratos y los retratos colectivos de corporaciones; también le atrajeron los temas religiosos, los paisajes, captados de forma surrealista, y, más raramente, los mitológicos.

Además de óleos también destacó como autor de un gran número de grabados y dibujos.

En cuanto a su estilo pictórico mencionar que fue el gran maestro de los efectos poéticos de la luz y de la aplicación del color mediante gruesas manchas.

Sus principales obras son:

- x *Descendimiento de la cruz*: Tema religioso en el que un rayo de luz rompe las tinieblas e ilumina dramáticamente el descenso del cuerpo muerto de Cristo.

- x *Lección de anatomía*: Es el primer retrato de grupo pintado por Rembrandt. El cuadro muestra una lección de anatomía con un grupo cirujanos impartida por el doctor Nicolaes Tulp y sobresale por su realismo y los contrastes lumínicos que provoca una luz potente y clara, que ilumina unas zonas y deja en profunda sombra el resto del espacio, según los principios tenebristas en boga en la época.

- x *La ronda de noche*: El dinamismo y el sutil claroscuro tenebrista influencia de Caravaggio de este retrato de grupo, que contrasta con los intensos colores de las dos figuras centrales, hacen que pase a la historia como una de sus creaciones de mayor calidad pictórica. La obra fue un encargo de la Corporación de Arcabuceros de Ámsterdam y capta el momento en que a diario la compañía se preparaba para formar y salir a continuación ordenadamente para recorrer la ciudad en su misión de vigilantes del orden.

- x *Autorretrato ante el caballete*: En el que la penumbra crea una atmósfera inquietante y la mirada intensa transmite magistralmente la pesadumbre de un hombre solitario.

9.5. LA PINTURA BARROCA EN ESPAÑA

9.5.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PINTURA BARROCA EN ESPAÑA

En la pintura barroca española es fundamental la influencia de la pintura italiana, principalmente del tenebrismo de Caravaggio, que estuvo presente en gran parte de los pintores españoles, como Ribera y Velázquez.

Una de las características principales de la pintura española barroca es su gran naturalismo, su realismo, el deseo de mostrar lo más fielmente posible la realidad.

También destaca la sencillez y equilibrio en las composiciones y las formas, no hay movimiento violento ni impetuoso como ocurre en las obras italianas, prefiriéndose organizar el tema en el cuadro a partir de líneas diagonales y escorzos.

Por otra parte, el dibujo cede terreno a la utilización más natural del color.

También existe una mayor preocupación del artista por la profundidad, culminando con el pleno dominio de la perspectiva aérea.

En cuanto a la luz, se concibe como un elemento que organiza los ambientes donde se desenvuelven las figuras, contribuyendo además a crear atmósferas que transmiten la realidad de los temas.

En cuanto a la temática, predominan los temas religiosos: santos, martirios, Inmaculadas; entre los temas profanos sobresalen los mitológicos, por clara influencia de Rubens, los bodegones, las escenas de género, los retratos, los desnudos y los paisajes.

DIEGO RODRÍGUEZ DE SILVA Y VELÁZQUEZ

Velázquez poseyó un elevado concepto de la pintura y aspiró a la perfección absoluta, lo que queda de manifiesto en el gran número de veces que retocó sus cuadros, siempre buscando el dominio completo de la técnica. Aunque a lo largo de su vida el estilo de Velázquez no dejó de evolucionar, como características generales de su pintura podemos citar las siguientes:

- x Realismo, poco amigo de la fantasía y los idealismos busca siempre representar la realidad misma.

- x Sentido del equilibrio, lo que hace que siempre se guíe por el buen gusto y la elegancia a la hora de elegir escenas o gestos; sus composiciones son el fruto de una lenta y profunda meditación, todo lo piensa con minuciosidad y detallismo.
- x En relación con el uso del color su paleta se irá aclarando a lo largo de su vida, al igual que también evolucionará la manera de aplicar el color, desde la aplicación de la pasta de forma lisa y uniforme, hasta la técnica nerviosa y suelta de sus etapas finales, en las que sus pinceladas se independizan de forma casi impresionista.
- x Velázquez destaca por su maestría en la captación del espacio, por crear un ambiente real gracias al absoluto dominio de la perspectiva aérea, deformando los cuerpos vistos de lejos por el efecto del aire interpuesto entre las figuras y entre éstas y el espectador.
- x Además en sus composiciones la luz no sólo sirve para iluminar y dar volumen a los objetos, sino que también es básica para lograr la sensación perspectiva.
- x Trató en sus obras todos los temas, desde los mitológicos y los religiosos, hasta paisajes, desnudos o retratos.

1ª etapa: Sevilla (1618-1623)

Velázquez nació en Sevilla en 1599. Se formó en el taller de su suegro Francisco Pacheco, donde aprendió composición, iconografía y la técnica del dibujo y del color. Su estilo aún no está definido, es todavía de aprendizaje.

Como características de este periodo podemos destacar: el tenebrismo; las composiciones sencillas, generalmente dos o tres figuras rodeadas de diversos utensilios, los denominados bodegones con figuras; el modelado duro de las figuras, de secos contornos perfectamente dibujados; la factura lisa y uniforme; el dominio de los tonos terrosos; etc.

- x *La vieja friendo huevos*: Caracterizado por el uso de la técnica del claroscuro tenebrista y un realismo casi fotográfico, aquí los auténticos protagonistas son los utensilios, por lo que podríamos clasificarlo como un bodegón con figuras, cuyas calidades y texturas son representadas con absoluto realismo; el modelado de las figuras es duro, casi escultórico.
- x *El aguador de Sevilla*: Otro tema costumbrista con las mismas características; podría tratarse de una representación alegórica de las tres edades del hombre, el aguador, un anciano, ofrece una copa con agua a un chico joven, copa que representa el conocimiento; destaca el rostro entre tinieblas del segundo plano, cuyos contornos aparecen completamente difuminados, premonición de lo que será su estilo posteriormente.
- x *La Adoración de los Magos*: Episodio evangélico tratado como escena cotidiana, sobre un fondo crepuscular los personajes de la historia sagrada parecen ser retratos de la familia del pintor; destacan el interés por el claroscuro, la calidad táctil y la descripción detallada de objetos y texturas.

2ª etapa: la Corte (1623-1629)

Pacheco le introdujo en los ambientes cultos de la España del siglo XVII y le abrió las puertas de la Corte. Se trasladó a Madrid en 1623, donde fue nombrado pintor de cámara gracias a la influencia del Conde Duque de Olivares y a la admiración que por él sentía el propio rey Felipe IV. Allí entró en contacto con las colecciones reales y pudo admirar la obra de los más destacados pintores, principalmente percibe la influencia de los venecianos y sobre todo de Tiziano. En la Corte también tuvo la oportunidad de conocer a Rubens, del que aprendió las posibilidades de la luz y el color.

Como principales características de este momento citamos: la evolución de su paleta hacia tonos más claros y luminosos, el alejamiento del tenebrismo inicial, la pincelada más suelta y los volúmenes menos duros.

- x *Felipe IV*: Retrato oficial de Felipe IV, con los elementos clásicos del retrato cortesano; el dominio espacial, colocando la figura en una estancia indefinida, está perfectamente logrado y anticipa sus mejores retratos.
- x *Los borrachos o El Triunfo de Baco*: Cuadro de temática mitológica, novedad en el panorama artístico español del momento, realizado por influencia de Rubens; pero casi la única concesión al mundo clásico es el desnudo del dios, estilísticamente la obra conserva el gusto naturalista de su etapa sevillana, junto con la influencia colorista que Velázquez asimila de la obra de Rubens y la pintura veneciana del siglo XVI.

3ª etapa: primer viaje a Italia (1629-1631)

Rubens le anima para que viaje a Italia, donde visitará varias ciudades y completará su formación.

La madurez de su estilo aparece ya en las obras realizadas allí: composiciones más dinámicas, mayor naturalidad en los gestos, abandono definitivo del tenebrismo, cambios en su paleta, conquista de la profundidad espacial, etc.

- x *La fragua de Vulcano*: En esta composición, de temática mitológica, representa el momento en que Apolo comunica a Vulcano la infidelidad de su esposa Venus con Marte, captando un instante, el momento de más tensión y dramatismo, la reacción de sorpresa; trata el tema con su habitual discreción y elegancia, evitando lo más escabroso del mito; desde el punto de vista técnico apreciamos los primeros pasos en la consecución de la perspectiva aérea, gracias a la distribución de las figuras escalonadamente, la existencia de varios planos lumínicos y las formas imprecisas del fondo.
- x *Paisajes de la Villa Medici*: En estas composiciones, denominadas también “*La Tarde*” y “*El Mediodía*”, Velázquez convierte al paisaje en el verdadero protagonista e introduce varias novedades, como la pincelada absolutamente libre, impresionista, buscando representar la impresión de realidad y no las formas precisas de ésta, y el hecho de haber sido pintados al aire libre, como también harán los pintores impresionistas.

4ª etapa: segunda estancia en Madrid (1631-1649)

Con su vuelta a Madrid en 1631 su pintura inicia una nueva etapa, en la que sus óleos ya son los de un pintor plenamente formado. Ejemplos de obras de este período de madurez son:

- x *Cristo crucificado*: Evoca formas clasicistas al tratar el desnudo de Cristo, que aparece recortado fuertemente sobre un fondo oscuro del que se ha eliminado toda referencia espacial, lo que acentúa la sensación de soledad, silencio y reposo, frente a la idea de tormento de la Pasión; destaca en su composición la serenidad, la belleza y la perfección formal, no recurriendo ni a exageraciones ni patetismos.
- x *La Rendición de Breda o Las Lanzas*: Composición destinada al Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro de Madrid; Velázquez renuncia una vez más a plasmar el momento más trágico, representando el momento en que el derrotado Nassau entrega las llaves de la ciudad al vencedor, Ambrosio Spínola, general genovés al mando de los tercios españoles en Flandes; también destacan su paleta, ahora más clara, y el paisaje del fondo, en el que dominan los tonos plateados, verdes y azules, siendo uno de los más logrados de su pintura y ejemplo de consecución perfecta de la perspectiva aérea por su habilidad para introducir la atmósfera y la luz en el paisaje.
- x *Retrato ecuestre del Conde-Duque de Olivares*: Composición a partir de líneas diagonales formadas por el caballo, la espada y el bastón; destacan la minuciosidad de las calidades de las telas, los detalles de la armadura, su característico fondo de paisaje de tonos plateados, azules y verdes, aplicados en largas pinceladas, rápidas y compactas, formando grandes manchas de color, y la actitud autoritaria y firme del valido de Felipe IV.
- x *El niño de Vallecas*: Las pinturas de bufones son un capítulo singular de su producción, representados con fidelidad, con respeto y sabiendo captar lo más cálido, humano y digno de su deformidad, aunque en sus rostros también refleja un fondo de amargura; por las características del tema, alejado del retrato cortesano, se permite una técnica más avanzada, de pinceladas largas y sueltas.
- x *Pablillos de Valladolid*: Lo más excepcional aquí es la irrealidad espacial, la figura no se sitúa en ningún lugar en concreto, el espacio se consigue solamente mediante las luces y las sombras.

5ª etapa: segundo viaje a Italia (1649-1651)

En 1649 Velázquez volvió a Italia, en este caso por encargo del monarca con el fin de adquirir obras de arte para las colecciones reales. Ejemplos de este período son:

Retrato de Juan de Pareja: Era el ayudante de Velázquez, a quien ayudaba a la hora de mezclar los colores y preparar los lienzos; el retrato fue pintado poco antes de realizar el del Papa Inocencio X y hay quien dice que sería como una prueba o una práctica antes de pintar al Papa, ya que podemos ver, y esto resulta curioso, un hombre muy altivo, mirando de lado, con cierta soberbia para ser un esclavo; como pintor se le considera discípulo de su maestro, junto a Juan Bautista Martínez del Mazo.

- x *Retrato de Inocencio X*: Gracias a su estatus de enviado real tuvo la oportunidad de retratar al papa, captando fielmente su fisonomía, psicología y carácter, hasta el punto que se dice que cunado el papa vio la obra terminada exclamó “¡troppo vero!” (demasiado veraz); destacan además su magistral técnica cromática, mediante la yuxtaposición de distintos rojos, blancos y dorados, y la libertad técnica en la ejecución, mediante pinceladas amplias y fluidas.
- x *La Venus del espejo*: Uno de los más hermosos desnudos femeninos de la pintura universal, tratado compositivamente con originalidad y con su habitual refinamiento y elegancia, tratándose además de uno de los escasos ejemplos de este tema en la pintura española; en este caso son evidentes las influencias de Tiziano y Rubens.

6ª etapa: los últimos años de su vida (1651-1660)

De esta etapa son sus dos obras maestras, cumbres de su obra y de la pintura universal por su complejidad compositiva y su absoluto dominio técnico-estilístico:

- x *La familia de Felipe IV o Las Meninas*: Representa a la familia real en el momento en que les está realizando un retrato, apareciendo también su propia imagen, aunque en realidad se trata de un retrato de grupo de la Infanta Margarita y sus damas de honor; es un cuadro de composición y perspectiva muy elaboradas, apareciendo en el primer plano la figura de la Infanta Margarita y sus sirvientes, luego el autorretrato del pintor y otras figuras, más atrás las imágenes de los reyes en el espejo y la puerta abierta del fondo, que acentúan la profundidad, difuminándose según aumenta la profundidad los contornos de las figuras por efecto de la perspectiva aérea; también son fundamentales el sabio manejo de la luz, que ilumina la escena desde las ventanas laterales y desde la puerta del fondo, el tremendo naturalismo, la factura libre y atrevida, etc.
- x *La fábula de Aracne o Las Hilanderas*: Es un cuadro de temática mitológica en el que se representa la competición celebrada entre la diosa Minerva y la tejedora Aracne; traslada la escena al interior de un taller de tejedoras y representa en un mismo cuadro una escena costumbrista en primer plano y una escena mitológica al fondo, tratando de reconciliar el mundo del mito y el de la realidad; Velázquez logra en este óleo una consecución total de la perspectiva aérea mediante la atmósfera de neblina tan peculiar en su obra, siendo la luz la gran protagonista del cuadro, todo se supedita a ella, tanto la línea como el color, produciendo un efecto de extrema realidad.

10.TEMA 10: LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII: EL NEOCLASICISMO

10.1. MARCO HISTÓRICO

Surge a mediados del siglo XVIII, pero se mantiene junto con otras tendencias a lo largo del siglo XIX.

Los centros principales serán Roma y París.

Reacción clasicista frente al Barroco favorecida por la Ilustración. Pensamiento que surge en Francia en el siglo XVIII y que busca llegar a la felicidad a través de la razón. También se denomina a este momento como el siglo de las luces. Ya que el conocimiento viene a terminar con el mundo de las tinieblas y de las supersticiones que había prevalecido hasta este momento.

10.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL NEOCLASICISMO

Es un intento de **someter la creación artística a reglas racionales y de elaborar modelos de validez universal**: por ello, carece de fuerza creadora y resulta un arte de escasa originalidad. Su aceptación popular fue mínima.

Algunos factores contribuyen a su desarrollo:

- x . Las publicaciones de los tratadistas preconizando el ideal griego como punto de partida de toda belleza, defendiendo un retorno a las fuentes de la Antigüedad. Hay que destacar la obra de Winckelmann, "Historia del arte de la Antigüedad".
- x . Las excavaciones de Herculano (1719) y Pompeya (1748).
- x . Las expediciones arqueológicas inglesas a Grecia.
- x . La creación de las Reales Academias que dirigen la estética de su tiempo de acuerdo con una normativa clásica.
- x . Se refiere especialmente a la arquitectura aunque sin olvidar totalmente la escultura y la pintura.

10.3. Arquitectura

Reacción contra los efectos decorativos del Barroco y del Rococó.

Se inspira en los monumentos clásicos, pero no es una copia de los mismos sino que los recrea.

Es una arquitectura erudita y racional. Representa un concepto de belleza basado en la pureza de las líneas arquitectónicas, en las formas geométricas claras, en la medida clásica. Frente al subjetivismo barroco se opone la objetividad de la belleza basada en la racionalidad.

Gusto por la sencillez y severidad: predomina lo arquitectónico sobre lo decorativo. Para Winckelmann la belleza de los edificios radica en su monumentalidad, simetría, proporciones sujetas a las leyes de la medida y de las matemáticas.

Emplea elementos básicos de la arquitectura clásica: las columnas, los órdenes especialmente el dórico y el jónico, los frontones, las bóvedas y cúpulas, etc.

Los temas decorativos también son tomados de antigüedad: guirnaldas, rosetas, ovas, meandros.

El edificio clásico más empleado como modelo por el arte neoclásico es el templo griego.

A pesar de sus preferencias por los modelos griegos rompen con el "antropocentrismo" de estos y tienden a la monumentalidad romana.

10.4. ESCULTURA

Características:

Predomina la racionalidad de la expresión serena y sosegada sobre la irracionalidad de lo impetuoso. Imita el estilo de los grandes escultores de la Antigüedad, principalmente de los griegos. Se toman como modelos los temas clásicos porque buscan la belleza intelectual.

Frente al realismo y expresionismo de la escultura barroca se oponen la serenidad y belleza de la escultura clásica: hay una reacción contra los efectos pictóricos, la teatralidad y el movimiento desbordado del Barroco.

Los artistas neoclásicos procuran plasmar formas correctas, ideales; existe una tendencia a destacar la forma para valorar el contorno y la belleza formal de las figuras y objetos; se evitan los fuertes contrastes de claroscuro; se dota a la representación de un modelado suave y de un acabado pulido y homogéneo.

En general, interesó más la belleza puramente formal que la fuerza espiritual de la obra. Por eso caen en la frialdad y en la excesiva uniformidad.

Materiales preferidos: mármol blanco y bronce. Principales manifestaciones: grupos escultóricos, ornamentación de edificios públicos, monumentos conmemorativos, monumentos funerarios, retratos, etc.

Representantes:

ANTONIO CANOVA (1757-1822)

Propugnó la vuelta a los cánones clásicos. Combina la sensibilidad veneciana con el idealismo neoclásico resultando un arte suave y delicado. Se inspiró en las copias romanas de las obras griegas. No conoció los originales griegos hasta el final de su vida.

Gran técnico: virtuosismo en la ejecución.

Temas: mitológicos, sepulcros, retratos, Ej.: Mausoleos de Clemente XIII y Clemente XIV. Venus.

Paulina Borghese. Perseo. Eros y Psique (estudiar comentario por el libro Vicens Vives pág 280-281)

10.5. PINTURA

10.5.1. EL CONTEXTO HISTÓRICO DE LA OBRA DE GOYA Y DAVID

Las biografías de Goya y David se ubican entre dos épocas históricas: el Antiguo Régimen, perteneciente a la Edad Moderna, con sus monarquías absolutas, una sociedad dividida en estamentos y el Despotismo Ilustrado; y el Régimen Liberal propio de la nueva Edad Contemporánea, que nace de los principios revolucionarios franceses y que reconoce la soberanía del pueblo y la separación de los tres poderes.

Carlos III es retratado por el pintor zaragozano entre 1786, año en que es nombrado pintor del rey. Cuando Carlos IV llega al poder en 1789, nombra a Goya pintor de cámara y éste retrata a *Carlos IV* y a su mujer, la reina *María Luisa de Parma*, con motivo de la coronación de los reyes. A partir de esta época Goya es ya el retratista de moda de la sociedad española de la época.

Con el estallido de la Revolución francesa en 1789 Goya se declara desde el principio partidario de las nuevas ideas, como buen ilustrado que es. Pero la situación se complicará cuando en 1807 cuando Napoleón firme con Godoy el Tratado de Fontainebleau, un permiso para que las tropas francesas puedan pasar por territorio español con el fin atacar Portugal. El acuerdo terminará con la invasión de España por parte de los franceses. Ante estos hechos el día dos de mayo el pueblo reacciona y se enfrenta a los mamelucos en la Puerta del Sol; la respuesta francesa fue contundente, decenas de madrileños fueron fusilados esa misma noche, Goya pintará para la posteridad, seis años más tarde, estas escenas de dolor humano. La obra personal de Goya durante esos años se centra en el sufrimiento del pueblo español, prueba de ello son los grabados de *Los desastres de la guerra*; sin duda la Guerra de la Independencia marca muy hondamente el ánimo del artista.

La salida definitiva de las tropas napoleónicas de Madrid se produce en 1814 y el Consejo de Regencia se instala en Madrid el 6 de enero de 1814. El artista zaragozano pinta entonces los cuadros *El 2 de mayo de 1808* y *El 3 de mayo de 1808*, con el objetivo de demostrar su patriotismo y de ganarse la confianza del recién llegado Fernando VII, que inaugura una nueva etapa de absolutismo en España.

La situación política cambiará de nuevo con el pronunciamiento de Riego en 1820, comenzando el período constitucional conocido como Trienio Liberal, durante el que la Constitución de 1812 será de nuevo restaurada. Pero en 1823 los "Cien mil hijos de San Luis", el ejército francés a las órdenes del duque de Angulema, invaden España para imponer el régimen absolutista de Fernando VII. Esta es una etapa difícil para un hombre de ideas liberales como Goya, que vive estos acontecimientos con personal inquietud. Ante esta situación prefiere aislarse y con este motivo compra una finca en las afueras de Madrid, conocida como la Quinta del Sordo. Por último, cuando en 1824 se publica un tímido decreto de amnistía, pide permiso para marchar a Francia, llega solo, viejo, sordo y con poca

vista a Burdeos, su verdadero objetivo es el exilio.

Goya nace en el siglo XVIII, que es conocido con el sobrenombre de El Siglo de las Luces o de La Ilustración. Esta época se caracteriza por el predominio de la razón humana sobre cualquier otra fuente de conocimiento, los sentimientos o la fe quedan desplazados en la mentalidad del hombre ilustrado y por esta razón la iglesia y la teología son sometidas a crítica. Algunas de estas características son apreciables también en la mentalidad de Goya, quien criticó abiertamente a la Inquisición, con la que tuvo problemas por pintar determinadas obras como la *Maja Desnuda*.

La experimentación, la ciencia y el progreso son muy valorados por su directa relación con la razón. En España, la ciencia es impulsada por las Sociedades Económicas de Amigos del País y las Academias de Ciencias están protegidas por los reyes. Como reflejo del espíritu ilustrado se crean en este siglo numerosas instituciones culturales, así son representativas las Academias de la Lengua en 1713, Medicina en 1732, Historia en 1735 y la de Bellas Artes de San Fernando en 1744.

En relación con el mundo del arte los grandes movimientos artísticos del siglo XVIII y de los primeros años del XIX son el Rococó, el Neoclasicismo y el Romanticismo.

El Rococó es la última y desesperada manifestación estética de una aristocracia que decae. Ejemplos en España: *La Familia de Felipe V* de Van Loo, *Venus y Vulcano* de Tiépolo.

David es coetáneo de Goya y vive durante los años de la Ilustración y de la Revolución Francesa a la cual estará muy vinculado. Luego se convierte en el pintor preferido de Napoleón realizará varias pinturas en las que consigue inmortalizarle como en la "Coronación de Napoleón"

La burguesía ilustrada responde a las ideas del racionalismo enciclopedista inspirándose en los modelos antiguos, el Neoclasicismo se basa en los conceptos estéticos del arte grecolatino, a cuyos cánones y norma deben someterse los artistas. En pintura se siguen las directrices de los neoclásicos David (*El juramento de los Horacios*) e Ingres (*La gran odalisca*), de superioridad de la línea, el idealismo y las composiciones estáticas. .

Goya representa el tránsito de una a otra actitud, aunque en obras tan revolucionarias como las Pinturas negras o en algunas series de sus famosos grabados se muestra más próximo a esta última, por ello se puede considerar a este artista precursor del movimiento romántico, estilo que además llega a conocer, pues muere en 1828.

FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES (1746-1828)

SU VIDA

Nace en 1746 en Fuendetodos (Zaragoza). Ingresó en el taller de JOSÉ LUZAN (1760). Se trasladó a Madrid en 1763 con la pretensión de ganar los concursos de la Real Academia de San Fernando y conseguir una de las becas que este organismo otorgaba para estudiar en Italia. Fracasa y en 1770 viaja por su cuenta a Italia, en donde aprende la técnica del fresco, el arte de componer el colorismo.

En 1772 decora una de las *bóvedas del Pilar de Zaragoza* y realiza varios cuadros para la *Cartuja del Aula Dei*.

Su matrimonio en 1773 con Josefa Bayeu, hermana de los pintores Bayeu, le facilita el ingreso como cartonista en la Real Fábrica de tapices. Aquí permanecerá hasta 1792. Durante estos años también tendrá acceso a las Colecciones Reales y podrá conocer a los grandes maestros, especialmente a Velázquez.

En 1780 es nombrado académico de San Fernando, presentando en el acto de su recepción en la Academia el cuadro de *"Cristo en la Cruz"*, de clara influencia velazqueña. Su fama en la Corte va creciendo y en 1786 es nombrado pintor de Carlos III. En 1789 Carlos IV le nombra pintor de cámara. Inicia una intensa relación con los ilustrados, como Jovellanos o Moratín.

Después de una grave enfermedad sufrida en 1792 queda prácticamente sordo y esto influye decisivamente en su pintura: pierde el carácter alegre y optimista y se hace más intimista y pesimista. Este cambio se aprecia en algunos cuadros de esta época como *"El entierro de la sardina"*, o *"Casa de locos"*. Realiza también dos de sus obras más importantes: *"Los Caprichos"* y los *"Frescos de la ermita de San Antonio de la Florida"*.

En 1799 Carlos IV le nombra primer pintor de cámara con lo que alcanza la cumbre del triunfo oficial. En estos tiempos es cuando realiza los más importantes cuadros de la familia real.

En 1808 se produce una nueva crisis en la vida de Goya: la Guerra de la Independencia acrecienta su pesimismo y su carácter crítico. Es obligado a ser pintor de cámara de José I.

Al regreso de Fernando VII en 1814, Goya tiene problemas por sus ideas ilustradas y liberales y por algunos de sus cuadros con la Inquisición y con el mismo rey.

En 1819 se trasladó a una finca, al otro lado del Manzanares, la llamada "Quinta del Sordo". Allí pinta una de sus obras más famosas: *Las Pinturas Negras* e intensifica su aislamiento.

Ante el recrudecimiento del absolutismo después de 1824 y ante el temor de las represiones por parte del rey, Goya marcha a Burdeos en donde permanecerá, hasta su muerte ocurrida el 16 de Abril de 1828.

SU ESTILO

No fue un artista precoz. Su estilo se fue formando y evolucionando lentamente bajo la influencia de los acontecimientos que le tocaron vivir y que le afectaron profundamente.

Su arte se encuentra en permanente evolución: *paulatino progreso en la técnica, búsqueda de nuevas formas expresivas, continua corrección y profundización.*

El arte de Goya se nos presenta lleno de contrastes: representaciones de fiestas alegres que exaltan la vida al lado de sucesos dramáticos y de muerte; escenas de niños que juegan felices y otras misteriosas y alucinante de brujas participando en aquelarres; retratos de la nobleza pero también de los ilustrados y de los "majos" y las "majas" que simbolizan lo popular. Pintó lo bello con exquisita delicadeza, pero también supo reflejar lo feo, lo terrible, lo monstruoso.

En Goya apunta algo que, según Víctor Hugo, es propio del mundo moderno: lo grotesco.

Se enfrentó con el academicismo de sus maestros y de sus contemporáneos, oponiéndose a la estética neoclásica. *El dibujo pierde importancia frente al color, a la inspiración y al movimiento.*

Fue pintor esencialmente *colorista*: la esencia de la pintura, para él es el color. Afirmaba que sus verdaderos maestros habían sido Velázquez, Rembrandt y la propia naturaleza. Del primero hereda el amor por el retrato psicológico; del segundo, la profundidad espiritual y la técnica pastosa; de su tercer maestro, la naturaleza, hay abundantes pruebas en los paisajes de los cartones para tapices.

Pero aún hay otro factor, la imaginación. Goya no conoció límites para sus facultades y en esto se aprecia su romanticismo. Combina el realismo con la imaginación creando, a partir de lo real, un mundo propio en el que la fantasía y la crítica juegan un papel aún más importante que la realidad visual.

Crea un arte testimonial y comprometido en el que lleva a cabo una crítica de todos los estamentos sociales: Corte, iglesia, nobleza, la sociedad en general. Temáticamente su obra es muy variada, estando presente en la misma casi todos los géneros. Utilizó principalmente la *técnica del óleo* que aplica sobre los más diversos materiales (lienzo, tabla, pared, etc.) pero también realiza *frescos, litografías, aguafuertes, etc.*

Empleó normalmente composiciones de tipo neoclásico, es decir, *tiende a la ordenación geométrica y regular*. Las figuras se agrupan en triángulos, cuadrados, pirámides. Para que se distingan bien los personajes en los retratos colectivos crea líneas paralelas oblicuas. Sin embargo, *en la etapa de madurez busca la libertad compositiva* pero siempre mantiene unas líneas rectoras que evitan el caos compositivo.

De una forma muy general se pueden distinguir en Goya dos formas de hacer:

- x Visión optimista y alegre de la vida Visión pesimista y patética de la vida
- x Temas alegres de ambiente rococó.
- x Dibujo de trazo continuo.

- x Colores vivos y luminosos aplicados a base de pinceladas muy iguales.
- x Composiciones ordenadas geométricamente.
- x Temas críticos, dramáticos y de una fantasía sombría.
- x Dibujo discontinuo e incluso, en ocasiones, poco correcto.
- x Aplicación del color a base de manchas, de pinceladas sueltas con vibraciones luminosas.
- x Mayor libertad en las composiciones.

Es indiscutible la importancia histórica de Goya: es contemporáneo de LUIS DAVID y sin embargo es el polo opuesto de su pintura.

Influyó en pintores como MANET y COURBET.

Anuncia una serie de movimientos pictóricos posteriores:

Romanticismo: por su individualismo, por la preocupación psicológica de sus retratos, por el apasionamiento y exaltación de algunos de sus temas. Ej.: La carga de los mamelucos.

Impresionismo: por su pincelada suelta y vibrante. Ej.: La lechera de Burdeos.

Expresionismo: por su despreocupación por la forma para conseguir un mayor valor expresivo. Ej.: Las pinturas negras, Desastres de la guerra.

Surrealismo: por el mundo de fantasía que representa. Ej.: Disparates.

SU OBRA

CARTONES PARA TAPICES: El quitasol, el cacharrero, el columpio y la gallina ciega.

RETRATOS: *Carlos III cazador, Familia del duque de Osuna, Las majas, Condesa de Chinchón, Familia de Carlos IV (1800) estudiar su comentario por el libro pág 290-291, Fernando VI, Autorretrato, La lechera de Burdeos.*

TEMAS HISTÓRICOS : *Dos de Mayo o la Carga de los Mamelucos (1814).El tres de mayo o los fusilamientos de la Moncloa (estudiar su comentario por el libro págs. 292-293)*

PINTURAS NEGRAS: *Aquelarre, Viejos comiendo sopa, Saturno devorando a su hijo.*

Reciben este nombre tanto por el color empleado (blanco, negro, ocre, dorado-verdoso), como por su tenebrosa significación pesimista, sombría y desesperanzada.

Son escenas macabras y de brujería de difícil interpretación, expresión de un mundo interior contradictorio y complejo.

LOS GRABADOS: Se clasifican temáticamente en cuatro grupos:

- x Caprichos:
- x *El sueño de la razón produce monstruos.*
- x *¡Qué viene el coco!*

Están inspirados en su propia imaginación, en estampas populares, en los dichos del pueblo y en libros de magia.

- x *Desastres de la guerra*
- x *Con razón o sin ella.*
- x *¡Grande hazaña!*

Realizados entre 1810 y 1819, reproducen escenas de lo que ha visto, de lo que le cuentan.

La Tauromaquia Publicadas en 1816, constituyen una auténtica enciclopedia del arte taurino.

- x *Los Disparates: Publicados entre 1820 y 1822. Pueden considerarse un anuncio del Surrealismo.*

JACQUES LOUIS DAVID (1748-1825)

Representante de la pintura neoclásica francesa. Estilo frío, severo, equilibrado, opuesto al espíritu rococó. Cuida mucho el dibujo: da primacía a la forma sobre el color y la luz. Las figuras aparecen con contornos bien delimitados, como esculturas.

Composiciones simétricas de escasa profundidad y con figuras ordenadas en filas paralelas.

Busca los temas heroicos y el desnudo como exponentes de la belleza y de la perfección, tanto si representa temas de la antigüedad como temas de su época.

Vinculado a la Revolución Francesa será, posteriormente, nombrado pintor oficial de Napoleón Bonaparte: todo esto será reflejado por él en sus cuadros.

Ej.: El juramento de los Horacios (1784) (Estudiar el comentario por el libro de texto Vicens Vives págs. 294-295) Rapto de las Sabinas (1789). Muerte de Marat. (1793). Coronación de Napoleón (1805-1807).

Entre sus discípulos destaca INGRES, que practica un estilo más poético casi prerromántico. Su pintura pierde el contenido político que tenía la de su maestro.

Destaca el tratamiento del desnudo femenino y los temas de carácter oriental. También GROS y GERARD son discípulos suyos.

11. TEMA 11: EL SIGLO XIX

11.1. CONTEXTO HISTÓRICO

La Revolución francesa, las guerras napoleónicas que azotan Europa y la crisis interna de los sistemas del 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 que se manifestarán a través del Romanticismo.

Por otro lado, la difusión de la Revolución Industrial genera la aparición de dos clases sociales antagónicas: la burguesía industrial y el proletariado. Esta revolución industrial supone un cambio importantísimo en las estructuras económicas que dará origen al capitalismo. A la vez surge el movimiento obrero y la aparición de movimientos sociales que luchan por los derechos de los trabajadores que en muchos casos sobreviven con salarios miserables y en condiciones infrahumanas. Esta defensa social se recoge en algunos pintores realistas que denuncian esta situación.

El sufragio universal se irá generalizando hasta llegar a la consecución de la democracia en el siglo XX.

Por otro lado las revoluciones liberales burguesas de la primera mitad del siglo XIX irán poniendo los pilares del sistema político liberal. El liberalismo y el nacionalismo como formas de pensamiento calarán ideológicamente en Europa. En la segunda mitad del siglo XIX se producirá la segunda revolución industrial y el fenómeno del imperialismo y el colonialismo que desembocará en el siglo XX en el primer conflicto armado a escala mundial, la Primera Guerra Mundial.

11.2. PINTURA ROMÁNTICA

11.2.1. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

En la 1ª mitad del siglo XIX se desarrolla el Romanticismo. El origen se remonta al s. XVIII cuando en Alemania e Inglaterra aparecen movimientos denominados prerrománticos en respuesta al racionalismo de la Ilustración ante problemas que el empirismo ha suscitado. El romanticismo es más un modo de vida que un sistema de pensamiento, que se rige por dos principios básicos:

- x El predominio de la imaginación y la sensibilidad frente a la razón, que trae consigo la evasión de la realidad, la exaltación de las pasiones y la defensa de la libertad.
- x Defensa del individualismo, que favorece la actitud subjetiva y la afirmación de la personalidad histórica y cultural; el sentimiento romántico apoya el desarrollo del nacionalismo y la independencia de los pueblos tras la caída de Napoleón.

Desde el punto de vista artístico no podemos hablar de un estilo, ya que el romanticismo rechaza las reglas, sino de rasgos comunes en los artistas románticos:

- x El arte se hace espontáneo y subjetivo. El artista se interesa por la expresión de los sentimientos.
- x La naturaleza, en su aspecto mágico-religioso, tiene un enorme interés. Se busca lo exótico: Oriente e incluso la España de los bandoleros.
- x Se pone de moda el mundo medieval, idealizándolo frente al concepto oscurantista de esta época que se tiene en el neoclasicismo.

La pintura es la manifestación artística que tiene mayor desarrollo, ya que permite expresar los sentimientos de forma plástica.

Se apuesta por el color, sin duda el gran protagonista de la pintura a diferencia del neoclasicismo. Hay interés por el dinamismo de composición y las formas y la

expresión, especialmente de estados pasionales extremos.

En este entorno, el paisaje cobra relevancia especial. Los ingleses, como Turner, representan una naturaleza tempestuosa de incendios y tormentas reales donde los efectos de luz crean una atmósfera cambiante, como su obra "Lluvia, vapor y velocidad", el gran ferrocarril del oeste; y los alemanes, como Friedrich, optan por la quietud imaginaria de las cordilleras, acantilados y lagos nórdicos contemplados por silenciosos caminantes: Dos hombres contemplando la luna.

Otros temas comunes a toda la pintura romántica europea van a ser las ruinas de las iglesias, que son interpretadas como una muestra de la decadencia de la fe católica que es necesario revitalizar; y los cementerios a la pálida luz de la luna, que plasman la obsesión romántica por la muerte y sus fantasmas, la melancolía y la soledad.

11.2.2. PINTORES FRANCESES

Los franceses se distinguen a su vez, por el reportaje de los acontecimientos contemporáneos y el exotismo oriental:

Eugene Delacroix (1798-1863) resume ambas tendencias y se erige en portavoz del pintor romántico: bohemio, apasionado, seguro de sí mismo y partidario de la mancha de color en detrimento de la rígida preceptiva del dibujo.

En *La matanza de Quíos*, rinde un homenaje a los colonos griegos de esta isla que trataron de independizarse de los turcos.

En "**La Libertad guiando al pueblo**" (estudiar el comentario por el libro de texto págs. 298-299) exalta la revolución parisina que facilitó la llegada al poder de la burguesía liberal. La sensibilidad oriental y el espíritu aventurero de Delacroix se manifiestan en *Mujeres en Argel*, pintado a la vuelta d un viaje a Marruecos.

Gericault (1791-1824) Es también otro de los pintores románticos por excelencia, tanto por la temática de sus obras como por su manera de vivir. Sintió una gran atracción por la muerte y por la investigación y el estudio de las enfermedades y de los cadáveres. Una de sus grandes pasiones

fueron los caballos, queriendo el destino que muriera muy joven al caer de su caballo.

Entre sus obras más importantes destacan: el oficial de húsares, el loco asesino, "La balsa de la Medusa" (estudiar el comentario por el libro págs. 296-297)

11.3. EL IMPRESIONISMO

El punto de arranque de este movimiento se encuentra en la tradición paisajista de la escuela de Barbizon, que propugnó la pintura al aire libre; y en la figura de Manet. Su obra "Desayuno sobre la hierba" rompe con la estética anterior y consigue escandalizar a la crítica. Hay antecedentes que se remontan al s. XVI, pintores que avanzan esta técnica (Velázquez, Goya), pero la fecha de inicio de este movimiento es en torno a 1863 cuando se expone en el salón de los rechazados una serie de obras que habían sido rechazadas en el Salón oficial. También en algunos pintores realistas como Corot, Courbet o Millet.

El contexto histórico de los pintores impresionistas es la Francia de las revoluciones liberales y la Comuna. La 2ª revolución industrial se inicia al compás del desarrollo de este movimiento y los nuevos avances científicos, junto a las nuevas transformaciones urbanas influirán en el movimiento. El ferrocarril ha dado otra visión del mundo. La cámara fotográfica se ha generalizado y se ha perfeccionado la química, desarrollándose pigmentos variados y de mayor calidad –teorías del químico Chevreul–. La física óptica ha experimentado un avance espectacular.

El crecimiento de la ciudad, constante y acelerado en el último tercio del siglo XIX, había impuesto una forma de vida distinta caracterizada por el dinamismo y la rapidez.

La denominación de impresionistas procede del título del cuadro de Monet "Impression, soleil levant". Louis Leroy, al comentar un paisaje de Claude Monet, titulado (Impresión, sol naciente), que muestra el nacimiento del sol en los muelles del Havre, lo hace con una carga despectiva y englobaba las 165 telas, pertenecientes a 30 artistas rechazados en los certámenes oficiales, que habían inaugurado una exposición colectiva en el estudio que el fotógrafo Nadar tenía abierto en el bulevar de los Capuchinos de París. El fracaso de esta primera exposición en el "Salón de los rechazados" fue estrepitoso.

11.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL IMPRESIONISMO

1. TEORÍA DE LOS COLORES: Fundamentalmente existen tres colores primarios (amarillo, rojo y azul), y tres complementarios (violeta, verde y naranja). Asociados los colores primarios dan el complementario del tercero, pero en vez de fundirlos en el pincel ha de ser el ojo del espectador el que confunda los toques próximos de colores primarios.
2. PLASMACIÓN DE LA LUZ: Los objetos sólo se ven en la medida en que la luz incide sobre ellos. El pintor recompone los colores en sensación lumínica.

Hay que dejar de pensar en la paleta y en los objetos y estudiar el color como una modalidad de la luz y la pintura como un entretejido de tonalidades luminosas.

3. APARIENCIAS SUCESIVAS: Un mismo tema es pintado, repetidas veces sin más cambio que matices de iluminación, de intensidad solar o de espesor de la neblina. El cuadro es

simplemente un efecto de luz.

4. **COLORACIÓN DE LAS SOMBRAS:** Las sombras dejan de ser oscuras y se reducen a espacios coloreados con las tonalidades complementarias; en consecuencia, desaparecen los contrastes del claroscuro, y el dibujo se extingue o reduce a leves trazos disueltos entre el color.
5. **PINCELADA SUELTA:** Prefieren la mancha pastosa y gruesa. La pintura será tan suelta que, a veces, parece un dibujo inapreciable, confuso, difuminado.
6. **TÉCNICA AL AIRE LIBRE:** Los pintores huyen de los talleres al campo. Esta proyección hacia los lugares abiertos viene impuesta por la temática, pero más todavía por el deseo de ver y reproducir los colores puros.

Entre los pintores más sobresalientes destacan : Monet, Renoir, Degas, Sisley, Pissarro, Seurat, Signac, los dos últimos muy preocupados por los nuevos descubrimientos técnicos, crean el divisionismo o puntillismo.

CLAUDE MONET (1840-1926) es el paisajista del grupo y el único de los maestros que mantuvo fidelidad absoluta al movimiento impresionista. Deseaba pintar lo intangible. Su pasión por la atmósfera le condujo a diferentes ambientes europeos: Londres, el Midi francés, la Provenza; y los fiordos noruegos. Una consecuencia de esta ambición estética fue el serialismo: varias reproducciones de un mismo tema para comprobar los efectos cambiantes de la luz y del color en horas y estaciones diferentes. Sus series más conocidas son las referidas a la **Fachada de la catedral de Ruán**, y las 12 pinturas de nenúfares sobre el agua, tituladas genéricamente **Ninfeas**, donde las formas están disueltas en charcos de color.

Se dedica preferentemente a los paisajes tanto rurales como urbanos “**Estación de Saint Lazare**” buscando la captación instantánea de la luz y el color. “Impresión. Salida del sol” fue una de sus primeras obras y también de las más conocidas. Preparar el comentario por el libro págs. 312-313).

11.4. EL POSTIMPRESIONISMO

El término no es demasiado preciso. Se incluyen una serie de pintores en este periodo, que si bien no forman un grupo en el sentido clásico de la palabra, sí contribuyen de forma decisiva a las transformaciones artísticas del siglo XX. Son todos pintores franceses, excepto van Gogh, que se integra con dificultad. Viven en París y esta ciudad, aunque alguno la abandone, marca un hito en su obra.

Entre 1886, año en el que tiene lugar la última exposición impresionista, y 1907, año en el

que se presenta Las señoritas Avignon (Picasso) que significó el lanzamiento del cubismo, transcurren 20 años en el que se desarrolla la obra de estos autores postimpresionistas, llamados así porque se formaron en el impresionismo al que abandonaron, derivando hacia una pintura más personal en la que todos recuperan la definición de la forma por medio del dibujo que el impresionismo había abandonado prácticamente. Por tanto, se recupera de la importancia del dibujo y de la expresividad de los objetos y de las personas iluminadas.

Los postimpresionistas son importantes porque abrieron el camino a las vanguardias del siglo XX. Rompen definitivamente con la pintura tradicional e investigan sobre nuevos caminos del arte. Así pues CEZANNE será el precursor del cubismo con sus obras que se reducen a formas geométricas simples. GAUGUIN insistirá sobre la arbitrariedad en el empleo de los colores y la vuelta al primitivismo de las formas en su etapa en Tahití “Mata Mua”, anticipando el movimiento nabi. VAN GOGH destacará por su expresionismo a través del color y de la pincelada pastosa y virulenta, preludiviendo el Fauvismo y el Expresionismo y TOULOUSSE LAUTREC, opta por la temática social y los ambientes sórdidos y nocturnos. Sus carteles, y los muy conocidos del Moulin Rousee anticipan todos los carteles publicitarios del siglo XX.

PAUL CEZANNE (1839-1906)

Alcanza la madurez pictórica a los 50 años, era hijo de un sombrerero enriquecido, que llegó a fundar su propio banco. En 1886 moría su padre, librándole la herencia de penurias económicas y rompiendo, también, la amistad con su condiscípulo de juventud Zola.

Su concepción pictórica no descansa exclusivamente en la mirada, sino en la vista y el cerebro. Este desarrollo mutuo de los sentidos y la reflexión en el cuadro le llevan a forjar su credo artístico: En la naturaleza todo se modela según la esfera, el cono y el cilindro. El cubismo está a la vuelta de la esquina. La simplificación de la naturaleza en líneas perpendiculares y diagonales, donde la pincelada de color tiene volumen y peso, aparece en sus bañistas, jugadores de cartas, bodegones y paisajes. Obras: serie de cuadros dedicada a La Montaña de Santa Victoria, autorretratos, “Golfo de Marsella”, “Las grandes bañistas” “Jugadores de cartas” (estudiar este comentario por el libro págs. 314-315)

VINCENT VAN GOGH (1853-1890)

Es el artista del siglo XIX que mayor entusiasmo ha provocado en nuestra sociedad actual. Apasionado, sensible y desequilibrado mental, vivió 37 años, pero únicamente los nueve últimos los pasó dedicado a la pintura, dejando 879 cuadros. Sólo logró vender un lienzo en vida.

Era hijo de un pastor calvinista, y sus contactos con el arte se iniciaron en 1869, cuando entra a trabajar como marchante. La cadena de desengaños amorosos que sufre ahonda en el pesimismo de su estado de ánimo

Ante un nuevo infortunio, intenta salir de la crisis espiritual, volcándose en la pintura. Cultiva una temática social, a base de tonos oscuros y grises, que resume en Los comedores de patatas.

En 1886 Van Gogh fija su residencia en París, donde alegra la temática de sus cuadros. Theo le presenta a los impresionistas, y aprende el valor de la pintura colorista y clara. Los dos últimos años de su vida transcurren en el sur de Francia, donde su temperamento ardiente alcanza la madurez del genio. Vive en Arlés, pasando temporadas internado en el hospital psiquiátrico. Su estilo se define por la línea firme de los japoneses y el color como gran motor de la emoción.

Pinta entonces retratos (El doctor Paul Gachet), paisajes (La iglesia de Auvers-sur-Oise), “La noche estrellada” cuyo comentario hay que estudiar por el libro págs. 318-319, campos de triguales, olivos, cipreses, bodegones (Los girasoles); representa escenas de interior, entre las que no falta su propia habitación “Habitación de Arlés”, realiza también 43 autorretratos ya que estaba obsesionado

con su persona y su aspecto físico.

CARACTERÍSTICAS DE VAN GOGH:

- x Busca expresar su interior, sus desequilibrios y su locura al sentirse perdido en sí mismo.
- x Es un precursor del “expresionismo”(se intenta reflejar las vivencias personales del autor en la pintura).
- x Pinta paisajes y figuras serpenteantes muy retorcidas.
- x Toques irregulares de pinceladas largas, sueltas, deshechas, muy rápidas, incluso violentas. Líneas negras que aumentan el color expresando sentimientos.
- x Subordina todo al color, estridente y violento, y al dibujo muy ligero pero muy sinuoso.
- x Transforma la realidad, la exagera y la deforma conscientemente.
- x Utiliza los colores puros en contraste unos con otros. Colores intensos. Predominan los rojos, y sobre todo el amarillo(expresa más y mejor sus sentimientos)
- x Líneas negras que aumentan el color expresando sentimientos.
- x Subordina todo al color, estridente y violento, y al dibujo muy ligero pero muy sinuoso.

11.5. LA ARQUITECTURA DEL SIGLO XIX

El siglo XIX se abre con Los historicismos arquitectónicos son retornos a los estilos del pasado. La arquitectura, tanto en lo constructivo como en lo decorativo presenta caracteres nacionales, pocas novedades y nula inventiva. El interés es exterior, como medio de encauzar el desastre urbanístico producto del crecimiento urbano por la revolución industrial; de ahí que las remodelaciones de la 2ª mitad de siglo.

El primero de los historicismos será el neogótico, que coincide cronológicamente con el Romanticismo. Un ejemplo es el edificio del Parlamento de Londres.

El eclecticismo tuvo interés a lo largo del siglo y se inspira en la antigüedad clásica, renacimiento y barroco, como la Ópera de París de Garnier (neobarroca).

11.5.1. LA ARQUITECTURA DE LOS NUEVOS MATERIALES: HIERRO Y CRISTAL. ARQUITECTOS E INGENIEROS.

A finales del siglo XIX la revolución industrial ofrece posibilidades técnicas y plantea unas nuevas necesidades que posibilitarán la aparición de una arquitectura muy diferente a la tradicional, y que sentará las bases de la arquitectura del siglo XX. Las vigas de hierro, los grandes paneles de cristal, darán estructuras articuladas y un concepto nuevo de espacio que se pueden considerar una

revolución frente a la arquitectura tradicional.

Los ingenieros cursaban su carrera en escuelas o universidades técnicas; los estudiantes de arquitectura acudían a una Academia, o aprendían en el taller de un maestro arquitecto. La mayoría de estos artistas–arquitectos detestaba el desarrollo industrial, marginándose de los nuevos materiales y de las nuevas técnicas. No fue fácil, por tanto, la adopción de los nuevos materiales que producían terror en hombres tan notables y de tanta influencia como Goethe, Blake, Dickens...

Hacia mediados del siglo XIX en la Inglaterra victoriana se iniciaba una arquitectura basada en la ingeniería, para dar soluciones a las necesidades edilicias que planteaba la revolución industrial: estaciones de tren, puentes, grandes salas de exposiciones... El hierro permitía también una construcción rápida debido a su fácil ensamblamiento, consiguiendo, además, estructuras de enormes proporciones impensables para materiales tradicionales.

En los primeros treinta años del siglo, en Gran Bretaña, se construyeron numerosos puentes de hierro. En cuanto a Francia, la utilización del hierro se acrecentó sobre todo a partir de la Restauración (El pont des Arts).

Labrouste fue uno de los primeros arquitectos en mostrar las posibilidades estéticas de la fundición, ya que si bien utiliza el hierro con fines estructurales, no desdeña por ello sus aspectos decorativos. Se abrirían nuevas perspectivas en este campo, que sólo se aplicarían a la construcción de edificios públicos, como estaciones de ferrocarril, grandes almacenes y mercados.

La llamada Gran Exposición del Trabajo y la Industria de todas las Naciones, conocida como la Primera Exposición Universal, se celebró en Londres. Para albergarla, se construyó un edificio que iba a constituir un verdadero hito en la historia de la moderna arquitectura: el palacio de Cristal. Su creador, Joseph Paxton, un ingeniero experto en la construcción de invernaderos, se basó precisamente en este tipo de instalaciones para el proyecto del grandioso pabellón que iba a cubrir ocho hectáreas. Para su realización se centró en la utilización del hierro, del vidrio y de elementos prefabricados construidos en serie.

El éxito del recinto fue tal que todos los pabellones que habían de albergar las sucesivas Exposiciones Universales celebradas a partir de entonces se inspirarían en él.

Respecto a la **Torre Eiffel**; nombre del famoso arquitecto que la proyectó, célebre por sus puentes y creador de la estructura metálica que sostiene la Estatua de la Libertad de Nueva York; se trata de una obra no utilitaria, de trescientos metros de altura, concebida sólo como una imponente presencia de las nuevas estructuras de hierro. Se eleva como un rascacielos, carente de espacio interior, y fue desde entonces el símbolo de París. El comentario de esta obra puedes estudiarlo por el libro págs. 272-273.

Estos avances técnicos europeos, unidos al invento del ascensor, favorecieron la aparición en América del rascacielos.

LA ESCUELA DE CHICAGO

La relevancia de la Escuela de Chicago tuvo como causa desencadenante el desastroso incendio de 1871 que cruzó el río y destruyó gran parte del centro de la ciudad, incluyendo un grupo de edificios

de hierro colado que no habían sido construidos a prueba de fuego. La reconstrucción de la ciudad iba a permitir erradicar los materiales de construcción inflamables y desarrollar la edificación en altura para resolver la masiva inmigración.

El elemento crucial de ese momento fue el **rascacielos**. Se establecieron las directrices esenciales de la arquitectura comercial del siglo XX. Surgió un nuevo tipo de edificio, y con él, un nuevo tipo de ciudad. Resumiendo, la escuela de Chicago tiene especial relieve debido a dos razones:

- x La creación del rascacielos como alternativa funcional.
- x Por primera vez fueron los arquitectos quienes emprendieron la renovación y no los ingenieros.

Los forjadores de la escuela arquitectónica de Chicago van a ser William Le Baron Jenney y Louis Henry Sullivan, estrechamente vinculados a las sociedades inmobiliarias. Sus edificios se reducen a un armazón metálico, que permite abrir grandes ventanas apaisadas en el exterior. La distribución es siempre idéntica: locales comerciales en los bajos, oficinas en los pisos y servicios en la planta alta.

En 1899, Sullivan construía los Almacenes Carson, en Chicago, un “building” profético de diez pisos, que anticipaba el sueño americano del siglo XX. Le Baron construye el Home Insurance Company Building.

EL MODERNISMO

A finales del siglo XIX, la reacción contra los historicismos y la frialdad neoclásica desarrollados durante el siglo se hace cada vez más patente. Los nuevos materiales, el hierro y el cemento, aconsejan buscar las formas artísticas en su propia estructura, y no copiarlas de estilos tradicionales.

Mientras, la burguesía comienza a desarrollarse en España; el modernismo nace de minorías sociales exquisitas con un carácter tan individualista que resulta difícil de resumir en un programa homogéneo. Este movimiento ornamental, que rompe con el pasado historicista y decora el fin de siglo con obras refinadas, se denominó en Francia y Bélgica Art Nouveau, en Inglaterra Liberty y en España Modernismo.

Sus características definitorias fueron su esteticismo, refinado, renovador, interesado por la obra de arte total y la línea sinuosa, basada en los tallos vegetales.

La manifestación más importante de Modernismo es la arquitectura, que reacciona frente a los historicismos académicos. Se incorporan como materiales el vidrio y el hierro. La gran novedad es el tratamiento espacial interno, en el que se utiliza la planta libre y la luz obtenida por grandes ventanales, claraboyas, etc.

ANTONIO GAUDÍ (1852-1926)

Catalán considerado como la mente más creativa de toda la arquitectura contemporánea. Formuló las leyes totalizadoras del urbanismo, al proyectar la ciudad, la casa, sus objetos y los muebles que la decoran. Destaca su afinidad política con el partido de la Lliga Regionalista y sus creencias religiosas.

En 1878 se diploma por la Escuela de Arquitectura de Barcelona, donde recibe una formación historicista, visible en sus primeros trabajos. El neomudéjar domina en la Casa Vicens, en El capricho, la villa de soltero que le encarga don Máximo Díaz de Quijano, mientras que el neogótico está presente en el Palacio Episcopal de Astorga.

Estas obras despiertan la admiración del empresario Güell, que se convertiría en el gran cliente de Gaudí, encomendándole la construcción, en Barcelona, de su finca de recreo en el barrio periférico de las Corts, de su palacio urbano en el corazón de las Ramblas, así como una ciudad-jardín vanguardista que ha recibido el nombre de Parque Güell.

En la cripta y en el Parque Güell se encuentran ya todos los rasgos de su estilo maduro: la audacia técnica de sus arcos parabólicos y columnas inclinadas, las paredes y techos ondulados, y el empleo de materiales tradicionales como el ladrillo y fragmentos de cerámica de color integrados en la masa de cemento. El hierro y el cristal se utilizan sólo con fines decorativos. Sus fuentes de inspiración son la geología, la botánica y la zoología.

Con el advenimiento del siglo XX, Gaudí construye en el barcelonés Paseo de Gracia dos obras, que rompen con el esquema convencional de la vivienda de pisos: la Casa Batlló, cuya línea quebrada, estructura ósea y escamas del tejado recuerdan la espina dorsal de un dinosaurio, y la Casa Milá, universalmente conocida como La Pedrera por simular un escarpado muro de cuevas, que parece una inmensa escultura, coronada por chimeneas gelatinosas.

Todos estos trabajos fueron el laboratorio experimental para un proyecto titánico que le ocupó íntegramente su vida y que dejó inacabado: el templo expiatorio de La Sagrada Familia, una catedral fantástica, emblema de la pujante y cosmopolita ciudad condal. En ella sobre un esquema gótico emplea arcos parabólicos, curvas de formas caprichosas, y acumula en la portada abundante decoración vegetal y figurada de un naturalismo barroco. Gaudí construyó la cripta, el ábside, una de las tres fachadas y parte de sus torres, y concibió todo un poema místico (las torres previstas son símbolos de los apóstoles, de Cristo, de los Evangelistas y de la Virgen), tremendamente rico en sugerencias simbólicas y en audacias constructivas.

Gaudí se hizo cargo de las obras en 1883 y llegó a vivir en el mismo taller hasta cerca de su muerte acaecida cuando se dirigía al templo en 1926. La conocida Fachada del Nacimiento correspondiente al extremo de uno de los brazos del crucero. A pesar de ser sólo un fragmento del conjunto es impresionante en las soluciones técnicas. Las cuatro torres de perfil parabólico horadadas para mejor resistir los vientos, son a la vez instrumentos sonoros y símbolos religiosos. Sobre la fachada se desarrollan libremente más de cien especies vegetales y decenas de esculturas perfectamente integradas.

El cemento, la piedra, el hierro y los mosaicos cerámicos le dan una riqueza de texturas inaudita. Más sorprendente aún es el interior, del que se conocen proyectos y una gran maqueta en yeso.

Las columnas se inclinan para recoger los empujes oblicuos de las bóvedas, pero a pesar de ello, y como el peso de estas resultaría excesivo, las columnas se ramifican en la parte superior para distribuir mejor el soporte de los empujes.

Con este proyecto, Gaudí se nos muestra como uno de los más claros resúmenes de arquitecto-

artista-ingeniero que ha conocido el arte contemporáneo. Puedes estudiar el comentario de esta obra por el libro pág. 328-329.

12. TEMA 12. LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

12.1. CONTEXTO HISTÓRICO

Desde el punto de vista histórico, el primer tercio del siglo XX se caracterizó por grandes tensiones y enfrentamientos entre las potencias europeas. Por su parte, la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918 y la Revolución Soviética en octubre de 1917 fomentaron las esperanzas en un régimen económico diferente para el proletariado.

Tras los felices años 1920, época de desarrollo y prosperidad económica conocida como los años locos, vendrá el gran desastre de la bolsa de Wall Street (1929) y volverá una época de recesión y conflictos que, unidos a las difíciles condiciones impuestas a los vencidos de la Gran Guerra, provocarán la gestación de los sistemas totalitarios (fascismo y nazismo) que conducirán a la Segunda Guerra Mundial.

Desde el punto de vista cultural, es una época dominada por las transformaciones y el progreso científico y tecnológico (la aparición del automóvil y del avión, cinematógrafo, el gramófono, etc.). El principal valor será, pues, el de la modernidad, o sustitución de lo viejo y caduco por lo nuevo, original y mediado tecnológicamente.

Por su parte, en el ámbito literario era precisa una profunda renovación. De esta voluntad de ruptura con lo anterior, de lucha contra el sentimentalismo, de la exaltación del inconsciente, de lo racional, de la libertad, de la pasión y del individualismo nacerán las vanguardias en las primeras décadas del siglo XX.

Europa vivía, al momento de surgir las vanguardias artísticas, una profunda crisis. Crisis que desencadenó en la Primera Guerra Mundial y entonces, en la evidencia de los límites del sistema capitalista. Algunas vanguardias reaccionan ante todo esto y buscan despertar la provocación en el espectador.

12.2. VANGUARDIAS ARTÍSTICAS DE LA PRIMERA MITAD DEL XX

12.2.1. FAUVISMO

Origen del término: **Fauves** significa fieras. El término se refiere a la fiera con la que aplican el color los artistas pertenecientes a esta vanguardia. Surge en el año 1905 en el Salón de Otoño

Características generales:

- x El fundamento de este movimiento es el color liberado respecto al dibujo, exaltado de contrastes cromáticos. Los artistas fauves van a jugar con la teoría del color: ésta se va a basar, principalmente, en entender que colores son primarios, cuales son secundarios y cuales los complementarios. Al entender esto, se va a conseguir una complementariedad entre colores, lo que producirá un mayor contraste visual, una mayor fuerza cromática:

- x Colores primarios: rojo, amarillo, azul

- x Colores secundarios: se obtienen mezclando colores primarios: rojo + azul (violeta); rojo + amarillo (naranja); amarillo + azul (verde).
- x Complementarios: se entiende por color complementario, el color opuesto a otro: para el verde es el rojo, para el azul es el naranja y para el amarillo es el violeta.
- x En esta búsqueda tan marcada por el color, van a olvidarse otros aspectos como el modelado, el claroscuro, la perspectiva la va a traducir en el uso de toques rápidos, vigorosos, los trazos toscos y discontinuos, la distorsión, es decir, todo lo contrario aquello que da la sensación de espontaneidad. Parece como si no supieran pintar, como si hicieran sus obras de cualquier manera.
- x Otra característica de esta pintura es su intención de expresar sentimiento . Esto es importante porque tendrá una percepción de la naturaleza y de lo que les rodea en función de sus sentimientos.
- x El dibujo será un aspecto secundario para estos artistas, sin embargo, Matisse no se va a olvidar de él. También va a destacar un aspecto decorativo y líneas onduladas.
- x Defienden una actitud rebelde, de transgredir las normas con respecto a la pintura. Buscan, en definitiva, algo diferente, que les haga avanzar en el ámbito artístico.
- x Con respecto a los temas, van a ser muy diversos: algunos pintarán el mundo rural, otros el ámbito urbano. Los habrá que pintan desnudos, interiores. El aire libre (plein air → clara influencia del impresionismo) y la alegría de vivir también van a ser recurrentes para otros.

Principales representantes:

HENRI MATISSE (padre del fauvismo), pinta "*Lujo, calma y voluptuosidad*", considerada como la obra síntesis del postimpresionismo, manipulado en un ejercicio personal, y virtualmente un manifiesto de lo que sería el fauvismo poco después.

La utilización subjetiva del color y la simplificación del dibujo sorprendieron a todos cuando fue expuesto en el Salón de la línea y el color. Su desinterés por el acabado y sus colores chillones le granjearon el desprecio de la crítica cuando expuso sus paisajes, pintados en Colliure, en el Salón de Otoño de 1906.

Allí también se expuso el "*Retrato de la Sra. Matisse*" también denominado el retrato de la raya verde, interpretado como una caricatura de la feminidad y una excentricidad. El comentario de esta obra puedes estudiarlo por el libro págs. 364-365. El repudio de la crítica convirtió a los fauvistas en el grupo más avanzado de París en ese entonces. Otros pintores fauvistas son Vlaminck y Derain.

12.2.2. CUBISMO

El cubismo surge en la primera década del siglo XX, constituyendo una de las primeras vanguardias artísticas. Entre las circunstancias que contribuyeron a su surgimiento, se ha señalado tradicionalmente tanto la obra de Cézanne como el arte de otras culturas, particularmente la africana.

En efecto, Cézanne pretendió representar la realidad reduciéndola a sus formas esenciales,² intentando representar los volúmenes sobre la superficie plana del lienzo de una manera nueva, tendencia que fue seguida por los cubistas. Ya antes que él, los neoimpresionistas Seurat y Signac tendieron a estructurar geoméricamente sus cuadros. Lo que Picasso y Braque tomaron de Cézanne fue la técnica para resolver ese problema de lograr una nueva figuración de las cosas, dando a los objetos solidez y densidad, apartándose de las tendencias impresionistas que habían acabado disolviendo las formas en su búsqueda exclusiva de los efectos de la luz.

En 1909 Braque y Picasso estrechan su amistad y consiguen desarrollar la nueva tendencia. Juntos crearon las dos tendencias del cubismo.

La primera es el **cubismo analítico** (1909-1912), en donde la pintura es casi monocroma en gris y ocre. Los colores en este momento no interesaban pues lo importante eran los diferentes puntos de vista y la geometrización, no el cromatismo. Fueron elaborando un «nuevo lenguaje» que analiza la realidad y la descompone en múltiples elementos geoméricos. Los puntos de vista se multiplicaron, abandonando definitivamente la unidad del punto de vista de la perspectiva renacentista. Se introducen en la pintura los «pasos», definidos como ligeras interrupciones de la línea del contorno. Ej. “El portugués” de Braque.

El **cubismo sintético** (1912-1914). Braque, que había sido el primero en utilizar la caligrafía, y que más de una vez intentó imitar la madera o el mármol, fue quien inició esta última fase del cubismo al poner *papel collé* pegado directamente en la pintura. Picasso y Braque comenzaron a poner periódicos y esto evolucionó en lo que es hoy en día el collage. En 1912 Picasso realizó su primer *collage*, “*Naturaleza muerta con silla de paja*” (Museo Picasso, París), en el que añade al lienzo pasta de papel y hule. El color es más rico. Estas obras sintéticas son más simples, más sencillas de entender en cuanto a que son más figurativas, se ve claramente lo que se pretende representar. Los objetos ya no se reducen a volúmenes y planos expuestos en diversas perspectivas hasta ser irreconocibles, sino que se reducen a sus atributos esenciales, a aquello que los caracteriza de manera inequívoca y sin lo cual no serían lo que son. Por ello, aunque reducido a lo esencial, queda claro en todo momento lo que son. Para representar los objetos «tipo» de manera objetiva y permanente, y no a través de la subjetividad del pincel, se recurre a lo que parece un ensamblaje.

PABLO PICASSO (1881-1973)

Considerado uno de los mayores artistas del siglo XX, uno de los grandes genios de la Historia del Arte universal, participó desde la génesis de muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Incansable y prolífico, pintó más de dos mil obras supervivientes en museos de toda Europa y el mundo.

Nace en Málaga y en 1891 la familia se traslada a La Coruña, en cuyo Instituto da Guarda son requeridos los servicios del padre como profesor. Pablo inicia sus ensayos pictóricos, y tres años más tarde su progenitor y primer maestro le cede sus propios pinceles y caballetes, admirado ante el talento de su hijo. En 1896, con sólo quince años, instala su primer taller en la calle de la Plata de la Ciudad Condal.

Dos años más tarde, obtiene una mención honorífica en la gran exposición de Madrid por su obra *Ciencia y caridad*, todavía de un realismo académico.

A su etapa azul y a su etapa rosa corresponden obras de crítica social en las que se advierte cierto pesimismo que se irá mitigando en la etapa rosa al entrar en contacto con el mundo de la farándula y los espectáculos circenses.

Se instala en Francia y en 1907 pinta “Las Señoritas de Avignon” en la que anticipa el Cubismo (Comentario de esta obra en el libro pág.367) Al estallar la Guerra Civil, Picasso apoya con firmeza al bando republicano, y acepta simbólicamente la dirección del museo del Prado, mientras en 1937 pinta el *Guernica* en París (el comentario de esta obra está en la pág.370-371) Dos años después se realiza una gran exposición antológica en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Deprimido por el triunfo de los nacionales y la posterior ocupación de Francia por los nazis, pasa la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial trabajando en su refugio. En 1944, se afilia al Partido Comunista Francés. Vuelve al clasicismo a través de algunas obras como “Maternidad”, también se siente atraído por la Abstracción, la pintura Metafísica y Surrealista. Realiza varias versiones de obras clásicas como las Meninas.

Dejó tras de sí la mayor y más rica obra artística personal de nuestro siglo, y una fabulosa herencia tras su muerte en 1973.

12.2.3. PINTURA ABSTRACTA

La pintura abstracta se centra en los aspectos cromáticos, formales y estructurales, acentuándolos, resaltando su valor y fuerza expresiva, sin tratar de imitar modelos o formas naturales. El arte abstracto deja de considerar justificada la necesidad de la representación figurativa y tiende a sustituirla por un lenguaje visual autónomo, dotado de sus propias significaciones. Usa su propio lenguaje visual de forma, color y línea para crear una composición que puede existir con independencia de referencias visuales del mundo real. El arte occidental había estado, desde el Renacimiento hasta mediados del siglo XIX, sometido a la lógica de la perspectiva y a un intento de reproducir una ilusión de realidad visible. A finales del siglo XIX muchos artistas sintieron la necesidad de crear un nuevo tipo de arte que asumiría los cambios fundamentales que se estaban produciendo en tecnología, ciencias y filosofía. Las fuentes de las que los artistas individuales tomaban sus argumentos teóricos eran diversas, y reflejaban las preocupaciones intelectuales y sociales en todas las áreas de la cultura occidental de aquella época.

La abstracción se aparta de la realidad en la representación de la imagen en el arte. Este distanciamiento de una representación exacta puede ser parcial o completa. La abstracción total no conserva ninguna traza de referencia a nada reconocible. El arte figurativo y la abstracción total son cas mutuamente excluyentes. Pero el arte figurativo y el representativo (o realista) a menudo contiene algo de abstracción parcial. Entre los muy diversos movimientos artísticos que personifican una abstracción parcial estarían por ejemplo el fauvismo en el que el color está intencionadamente alterado en relación con la realidad, y el cubismo, que claramente altera las formas de la vida real.

Pero la abstracción pura, en la que no hay referencia alguna a realidades naturales, surgió alrededor de 1910, como reacción al *realismo*, e influido por la aparición de la fotografía que provocó la crisis del arte figurativo. Es una de las manifestaciones más significativas del arte del siglo XX. Este lenguaje se elaboró a partir de las experiencias de vanguardia precedentes. Por un lado, el fauvismo y el expresionismo liberaron el color, lo que derivó hacia la abstracción lírica o informalismo. Otra vía fue la del cubismo que hizo hincapié en la conceptualización de la forma y de la composición, lo que llevó a otro tipo de abstracción, geométrica o constructiva. La abstracción rechaza la copia o la imitación de

todo modelo exterior a la conciencia del artista.

Destacan: MONDRIAN, MALEVICH, PAUL KLEE y KANDINSKI

KANDINSKI (1866-1944)

Nace en Rusia. Precursor de la abstracción en pintura y teórico del arte, con él se considera que comienza la abstracción lírica.

Kandinski, al igual que Mondrian, estaba interesado también en la Teosofía, entendida como la verdad fundamental que subyace detrás de doctrinas y rituales en todas las religiones del mundo; la creencia en una realidad esencial oculta tras las apariencias, proporciona una obvia racionalidad al arte abstracto.

En *De lo Espiritual en el Arte*, habla de una nueva época de gran espiritualidad y de la contribución de la pintura a ella. El arte nuevo debe basarse en un lenguaje de color y Kandinski da las pautas sobre las propiedades emocionales de cada tono y de cada color, a diferencia de teorías sobre el color más antiguas, él no se interesa por el espectro sino sólo en la respuesta del alma.

Composición 8, Kandinski 1923. Museo Guggenheim, New York.

Al estallar la Primera Guerra Mundial, vuelve a Rusia, instalándose en Moscú, hasta 1921. A partir de la Revolución de octubre de 1917, estará muy implicado en la revolución y desarrolla un trabajo administrativo para el Comisariado del Pueblo para la Educación; entre los proyectos de este organismo está la reforma del sistema educativo de las escuelas de arte. En 1920 fue uno de los fundadores en Moscú del Instituto para la Cultura Artística. Entre sus obras destaca "Composición IV" cuyo comentario tenéis en las págs. 374-375 del libro de texto.

12.2.4. SURREALISMO

Sus antecedentes se remontan siglos antes al nacimiento del movimiento. Basta citar a "el Bosco", considerado el primer artista surrealista, que en los siglos XV y XVI creó obras como "El jardín de las delicias" o "El carro del heno".

Pero fue en el siglo XX cuando surgiría el nacimiento de una vanguardia filosófica y artística que retomaría estos elementos y los desarrollaría como nunca antes se había hecho. Los términos

surrealismo y *surrealista* proceden de Apollinaire, quien los acuñó en 1917. La primera fecha histórica del movimiento es 1916, año en que André Breton, precursor, líder y gran pensador del movimiento, descubre las teorías de Sigmund Freud. En el año 1924 Breton escribe el primer *Manifiesto Surrealista* y en este incluye lo siguiente:

Surrealismo: "sustantivo, masculino. Automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar, verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral."

Filosofía: "El surrealismo se basa en la creencia de una realidad superior de ciertas formas de asociación desdeñadas hasta la aparición del mismo, y en el libre ejercicio del pensamiento. Tiende a destruir definitivamente todos los restantes mecanismos psíquicos, y a sustituirlos por la resolución de los principales problemas de la vida.

Principales representantes:

DALÍ (1904-1989): Máximo representante del Surrealismo Figurativo. Utilizaba la fijación de imágenes tomadas de los sueños, según Breton, «...abusando de ellas y poniendo en peligro la credibilidad del surrealismo...»; inventó lo que él mismo llamó *método paranoico-crítico*, una mezcla entre la técnica de observación de Leonardo da Vinci por medio de la cual observando una pared se podía ver como surgían formas y técnicas de *frottage*, fruto de esta técnica son las obras en las que se ven dos imágenes fruto de la misma configuración.

Dalí es conocido por sus impactantes y oníricas imágenes surrealistas. Nació en Figueras. Se casó con Gala que fue su mujer y su musa a lo largo de toda su vida. Sus habilidades pictóricas se suelen atribuir a la influencia y admiración por el arte renacentista. También fue un experto dibujante. Los recursos plásticos dalinianos también abordaron el cine, la escultura y la fotografía, lo cual le condujo a numerosas colaboraciones con otros artistas audiovisuales. Tuvo la habilidad de forjar un estilo marcadamente personal y reconocible, que en realidad era muy ecléctico y que «*vampirizó*» innovaciones ajenas. Una de sus obras más célebres es *La persistencia de la memoria* el famoso cuadro de los «*relojes blandos*», realizada en 1931. Otras obra importantes: "El Cristo de Dalí" "El gran masturbador" (estudiar el comentario de esta obra por el libro págs. 380-381), "Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar", "Chica en la ventana".

Como artista extremadamente imaginativo, manifestó una notable tendencia al narcisismo y la megalomanía, cuyo objeto era atraer la atención pública. Esta conducta irritaba a quienes apreciaban su arte y justificaba a sus críticos, que rechazaban sus conductas excéntricas como un reclamo publicitario ocasionalmente más llamativo que su producción artística. Dalí atribuía su «*amor por todo lo que es dorado y resulta excesivo, [su] pasión por el lujo y su amor por la moda oriental*» a un autoproclamado «*linaje árabe*» relacionado con las raíces históricas de la Península Ibérica.

Hombre ideológicamente contradictorio. En su juventud estuvo relacionado con el anarquismo y el comunismo. En sus escritos se suelen encontrar afirmaciones políticas -probablemente, más dirigidas a impresionar al público por su radicalidad que basadas en una inspiración profunda de este sentimiento. Con el inicio de la Guerra civil española, Dalí rehuyó el enfrentamiento y rechazó manifestar su adhesión a ninguno de los bandos. Tras su retorno a Cataluña tras la guerra, Dalí se

aproximó al régimen franquista. Algunas de las declaraciones de Dalí sirvieron como respaldo a la dictadura; así felicitó a Franco por sus acciones dirigidas a "*limpiar España de fuerzas destructivas*".^[1]

MIRÓ: Máximo representante del Surrealismo Abstracto. Fue para Breton el más surrealista de todos, por su automatismo psíquico puro. Su surrealismo se desenvuelve entre las primeras obras donde explora sus sueños y fantasías infantiles (*El Campo labrado*), las obras donde el automatismo es predominante (*Nacimiento del mundo*) y las obras en que desarrolla su lenguaje de signos y formas biomorfas (*Personaje lanzando una piedra*). Algunas de sus obras: "La masía", "Interior holandés" "Carnaval de Arlequín".