

APUNTES DE ARTE DE COU

1º Trimestre: Introducción

Arte Egipcio

Mesopotamia

Grecia

Roma

Cristianismo

Bizancio

El Islam

Prerrománico

Románico

2ª Trimestre: Gótico

Primitivos Flamencos

Renacimiento

Barroco Realismo

Romanticismo

3º Trimestre: Impresionismo

Expresionismo

Surrealismo

Cubismo

Art Nouveau

Arquitectura del XIX y del XX

ARTE EGIPCIO

Es un arte al servicio del soberano y de la religión. Un arte teocrático, como toda la vida de Egipto.

En él y, sobre todo en la arquitectura pueden verse reflejos de :

–el poder de los monarcas en las proporciones de las obras

–el tipo de sociedad esclavista, lo que permitía la construcción de ingentes obras en piedra.

–el sentido de la trascendencia que impregna toda la cultura y el arte egipcios, lo que se observa, sobre todo, en el tipo de obras hechas para perdurar eternamente y en los edificios que predominan: templos y tumbas.

–la influencia del medio. Egipto es un país llano recorrido por el Nilo que transcurre encuadrado por terrazas acantiladas. La piedra es el material que predomina en la arquitectura y se extraía de los acantilados del río. También se reflejan en la arquitectura egipcia los bosquecillos de palmeras o los haces de loto y papiro que crecen a las orillas del río. Las columnas palmiformes, lotiformes, papiroformes... se explican por la abundancia de estas plantas.

ARQUITECTURA

Características generales:

Estrecha relación de la arquitectura con el medio geográfico en que se desarrolla. Esta relación podemos verla en dos aspectos básicos: por un lado la abundancia de la piedra y por otro la vegetación que sirvió de modelo a la abundancia de las columnas características egipcias.

Total vinculación de la arquitectura a las creencias religiosas.

Tendencia a la monumentalidad y solidez, consecuencia de las dos anteriores: la finalidad divina y la utilización de la piedra.

Elementos arquitectónicos

1.– El **sistema arquitectónico** preferentemente usado es el arquivado. Es cierto que también conocieron el arco y la bóveda porque lo utilizaron en construcciones subterráneas, sobre todo desagües, pero aceptaron el arquivado como la solución arquitectónica más adecuada para la construcción de los templos.

Otros sistemas empleados son:

–construcción por acumulación de materiales de forma ordenada, que suele utilizarse en las mastabas y en las pirámides.

–construcciones rupestres como los speos o templos funerarios que se construían en los acantilados del río a partir del I. Medio

2.– Ya hemos dicho que el material utilizado por los arquitectos egipcios fue preferentemente la piedra arenisca labrada en sillares medianos o pequeños.

3.– Los **sistemas de soporte** utilizados fueron:

–la columna que podía ser de distintos tipos y de la que hablaremos al desarrollar la arquitectura a lo largo de los distintos Imperios.

–el muro, muy grueso, vertical por la parte interior y por fuera en declive (muros en talud), construido con predominio absoluto del macizo sobre el vano.

4.– Los tipos de edificios que se construyen en Egipto son dos: el templo y la tumba.

Elementos decorativos

–temas vegetales:flores de loto o papiro

palmeta egipcia

–animales o símbolos sagrados:buitre con las alas extendidas

globo alado que simboliza el sol

escarabajos (vida terrena)

ureus o serpiente sagrada

anillo con cruz....

–epigráficos (jeroglíficos).

Desarrollo de la Arquitectura a lo largo de la historia de Egipto y estudio de los principales edificios.

La Historia de Egipto se desarrolla desde:

–el Imperio Antiguo (2850–2050 a.C.) o I.Menfitá

–I.Medio (2052–1570 a.C.) o I.Tebano

–I.Nuevo (1570–715 a.C.)

–Períodos de dominación etíope y saíta (715–332 a.C.)

–Conquistado por A.Magno (332 a.C.)

–Conquistado por Roma (30 a. C.)

Podemos considerar que los períodos clásicos de la arquitectura egipcia son los tres primeros y a ellos vamos a dedicar nuestro estudio.

Para sintetizar y simplificar nuestro estudio diremos que:

–en el I.Antiguo los monumentos principales eran los enterramientos (mastabas y pirámides).

–el hipogeo es el edificio propio del I.Medio.

–el templo es el edificio que caracteriza al I.Nuevo.

(Observación:no es excluyente el tipo de edificio aunque sí predominante).

I.Antiguo .Menfis es la capital y los monumentos principales **los enterramientos**.

Se construyen de dos tipos:

1.– **La mastaba** especie de tronco de pirámide rectangular.Es la sepultura propia de gente noble y adinerada y

es el tipo de sepultura mas corriente.Se solían agrupar formando calles que constituían auténticas ciudades de muertos.

El interior de la mastaba se repartía en diferentes espacios:

–una capilla para ofrendas ya que familiares y amigos debían proveer al difunto de alimentos en su peregrinación por ultratumba.

–una cámara subterránea donde quedaba enterrado el cadáver dentro del sarcófago y a la que se accedía por un corredor que se cegaba tras el sepelio.

–otra cámara ,el "serdab" con pinturas,relieves y esculturas alusivas al muerto.Allí residía el doble del difunto,que,al conservarse mejor que aquel,garantizaba la vida de ultratumba.

2.–**La pirámide.**Era la tumba del soberano.El tamaño colosal ha sido siempre la forma de expresar en Oriente la idea de superioridad.

Responde a un ideal religioso a pesar de su sencillez constructiva.Está concebida bajo un artificio numérico que solo los arquitectos–sacerdotes conocían.

Símbolo de Ra (Dios–Sol).Las aristas son el símbolo de los rayos del sol sobre la tierra.

No tienen fachada porque son edificios sin retorno.A la cámara del difunto se llegaba por un angosto corredor que se cegaba después del entierro.

Al pie de las pirámides se hacían templos sencillos,a veces distanciados y comunicados por un pasillo en los que tenían lugar las ceremonias funerarias que acabarían con la colocación del cadáver en la cámara.

Existen diferentes tipos de pirámides:

–de pendiente recta (las de Gizé)

–de doble pendiente (la de Snefru en Dashur)

–escalonada (la del rey Zoser en Sakkarat que tiene el simbolismo de la escalera hasta Ra).

Las mas famosas fueron levantadas en Gizé y corresponden a los faraones de la IV dinastía Queops,Kefrén y Micerinos.Para hacernos una idea del colosalismo de estas obras,hemos de pensar que la pirámide de Micerinos tienen 148 metros de altura.La inclinación de todas es de 51º,lo que se consideraba la inclinación perfecta para ascender al dios Ra.

Así pues las principales pirámides que conocemos en Egipto,son los enterramientos reales del I.Antiguo.Ya en Abusir,las pirámides levantadas por los faraones de la V dinastía,hablan de una decadencia y a partir de ese momento,tiende a predominar otro tipo de tumba,el **hipogeo**,que se excava en los acantilados próximos al río.

Imperio medio o tebano (2052–1570)

Lo mismo que en el período anterior,la arquitectura funeraria sigue siendo la mas importante aunque lo peculiar de esta época es el enterramiento excavado en la roca. Hay un edificio,sin embargo que es la unión del enterramiento de la época menfita (la pirámide) y el de la época tebana (el hipogeo).Es el monumento erigido por Mentuhotep en Deir el Bahari.Se trata de una pirámide–templo que no contiene el cadáver sino que este se halla en el hipogeo excavado nto político de Egipto que está gobernado por numerosos señores de

lo que es testimonio la abundancia de tumbas.

Si en el I. Antiguo las columnas que han predominado tenían el fuste liso, ahora aparece sobre todo el fasciculado. El fuste está formado por diferentes tallos con el capitel en forma de capullo de loto o papiro. (Las columnas lotiformes no tienen basa ni hojas en la parte inferior del fuste. Las papiroiformes tienen basa, hojas y suelen ser bulbosas).

Imperio Nuevo (1570–715 a. de C.)

Es la época en que la arquitectura alcanza su máximo esplendor. Es ahora cuando las "columnas florales" adquieren su mayor desarrollo. Son las siguientes:

a) lotiforme: fuste bulboso en la parte inferior

fuste fasciculado con anillos horizontales en la parte superior.

basa decorada con hojas de loto

capitel en forma de capullo de loto

b) papiroiforme: lo mismo pero el fuste liso,

con relieves.

c) palmiforme. Es la que se utilizaba desde el I. Antiguo.

Fuste liso con la parte baja abierta

Capitel en forma de hojas de palmera.

d) campaniforme. Capitel como una flor abierta.

Fuste liso decorado con relieves.

También ahora aparece el capitel hathórico que representa la cabeza de la diosa Háthor.

Tipos de edificios

Se siguen edificando hipogeos o **speo** (el término, en griego, significa cueva) como enterramientos para los grandes dignatarios. Ramsés II hizo construir en Nubia dos templos rupestres (observar que no son enterramientos) para conmemorar los triunfos que obtuvo sobre los negros. Son conocidos con los nombres de Grande y pequeño speo de Abusimbel. Se distribuyen del mismo modo que los grandes templos: un patio cerrado con pilastras, una sala hipóstila y el santuario. Probablemente se iluminaron con luz artificial. La parte delantera se decora con una fachada magna donde aparecen representados Ramsés II y su mujer en tamaño colosal (20 mts de altura). El Gran Speo está dedicado a Ramsés y el pequeño a su mujer Nefertari. El primero posee la particularidad de que en los días equinocciales el primer rayo de sol ilumina la estatua del faraón y del dios Ptah, que están al fondo de la nave.

Aparece una nueva modalidad: el **hemispeo**. Es un speo en el que la capilla sale al exterior formando un verdadero templo (Ej.: el de la reina Hat-Shepsut en Dehir el Bahari).

Pero además de estos templos sepulcrales, en esta época se levantaron **los mas grandes templos** de la Hª de

Egipto.

El templo egipcio tiene distintas partes que poseen un sentido simbólico. El recinto se va reduciendo desde la entrada, elevando el suelo y descendiendo los techos. La luz entra a través de celosías de piedra que se abren en esos desniveles. La luz va disminuyendo en orden a producir un intencional misterio

Es "la casa de la piedra eterna" (dicen sus inscripciones) que los faraones hacen para sus divinos padres.

Planta: (seguimos el modelo del templo de Konsú en Karnak):

Precediendo al templo propiamente dicho, se disponía una avenida de esfinges o carneros. Al final de esta se llega al recinto protegido por una muralla. La entrada se flanqueaba por dos grandes pílonos en forma de pirámide truncada,

dedicados a Isis y Neftis rematados por la gola egipcia. Delante de los pílonos solían colocarse dos obeliscos símbolos del dios sol.

Se accedía a la sala Hipetra (abierta por la parte superior y con un pórtico de columnas todo alrededor). Es el único lugar público del templo. A partir de ahí solo pueden entrar los privilegiados.

A continuación la sala hipóstila, formada por numerosas columnas. Es más pequeña pero muy grande (la del T. de Amón podía albergar una catedral gótica). En ella el dios tomaba sus ofrendas. Podían entrar el clero y algunos fieles.

Tras ella, las habitaciones privadas del dios que eran:

a. – La sala de la barca: donde se guardaba la barca que utilizaba el dios en sus viajes por el Nilo.

b. – el santuario con distintas habitaciones donde se guardaban los tesoros (en una) y donde se ponía la estatua del dios (en otra).

A esas habitaciones solo podían acceder los sacerdotes y el faraón que era el único que podía entrar a la sala donde estaba la estatua del dios para lo cual tenían que romper el sello de arcilla que se colocaba en la puerta.

Los templos más importantes de esta época se construyeron en Karnak y en Luxor. Ambos son un conjunto de templos de los que el más importante está consagrados al dios sol. Llamado entonces Amón. Fueron obra colectiva de distintos faraones.

Están situados en el lado oriental del Nilo cerca de Tebas. Una avenida unía un conjunto con otro.

El templo de Amón, en Karnak fue centro de la vida política y religiosa del I. Nuevo. Además de ese templo había otro dedicado al dios Ptah, otro a Khonsú, incluso Ramsés III construyó un templo dentro del de Amón (este tenía un eje de 1,5 Kms y una anchura de 500 mts).

A partir de la dinastía XXI es patente la decadencia de la arquitectura egipcia a cambio de un mayor fervor escultórico.

ESCULTURA EGIPCIA

La reproducción en Egipto surge como medio de supervivencia, de ahí las características de la escultura y la pintura ya que la figura garantiza la inmortalidad del difunto. Este es el fundamento de la frontalidad que caracteriza a la escultura egipcia. Los egipcios admiten la existencia del alma pero esta necesita del cuerpo. En

todo ser hay una fuerza vital o "kha" que mantiene al cuerpo. La destrucción de este motiva la aniquilación del "KHA". De ello proviene el afán de conservar el cuerpo con técnicas de embalsamiento y con ayuda de las representaciones.

Además de ello las esculturas podían servir para la celebración de las prácticas religiosas que el difunto requería en su peregrinación de ultratumba.

Las esculturas **se caracterizan** por:

–la Ley de la Frontalidad que:

–en las esculturas de bulto redondo hace que las figuras se representen rígidas, de frente, evitando lo episódico y narrativo. Los brazos aparecen pegados al cuerpo para que la escultura no se rompa. Esto llega a un extremo en la estatua. cubo en la que cuerpo y asiento se integran en el mismo bloque. Todo se integra en horizontales y verticales.

– en los relieves, como en las pinturas, las figuras se representan unas partes de perfil y otras de frente, en orden a obtener un máximo de elementos definidores de la figura. El ojo, por ejemplo, se coloca de frente porque es definidor de la persona. Los relieves, por otra parte son planos y rehundidos para que no se deterioren.

–la simetría que se emplea con un sentido estético.

–la perspectiva conceptual, no óptica.

–solo hay realismo en los funcionarios y servidores porque son imágenes trascendentes, no es arte por el arte. Hay no obstante algo más de naturalismo en los relieves que en las esculturas.

–se evitan los entrecruzamientos porque es fundamental la claridad de la composición.

–el faraón aparece mayor que los demás.

Temas: Son de dos tipos, religiosos y cortesanos

Religiosos:

–dioses :Anubis (de la muerte) como un perro lobo.

Amón–Ra (el sol)

Horus (el sol naciente) como un halcón..etc

– faraones :llevan símbolos como el ureus (está protegido por su padre–dios), la corona elevada (señor del alto Egipto), la corona truncada (del Bajo Egipto)

Cortesanos:

Se representa la vida cotidiana del faraón porque en el más allá debe vestirse, calzarse, comer...y en la tumba tienen que estar los servidores para asistirle en ello.

Materiales: blandos como la caliza y la madera, que solían colorearse simbólicamente y duros con el granito, el basalto o el pórfido.

Evolución de la escultura

–I. Antiguo: –paletas de tocador

–estatua doble de hombre y mujer (como la de Mikerinos y su esposa). Estos tipos reales aparecen idealizados, pero conforme nos alejamos de la estatuaria real, el naturalismo va creciendo (Rahotep y Nefrit o Cheid–el–Beled y los numerosos escribas, como el del Louvre, el Morgan..)

–I. Medio: al trasladarse la capital a Tebas, surge una escuela que se caracteriza sobre todo por las representaciones reales.

– se generaliza la estatua–cubo. Los artistas cuidan los rasgos reales pero cuidan también el aspecto psicológico del personaje que frecuentemente muestra una melancolía en el rostro (Sesostris).

–I–Nuevo: Es el más brillante en cuanto a escultura se refiere.

–se caracteriza por –la estilización

–el realismo

–la belleza porque se busca lo sensual y lo sentimental:

–cabezas ovales

–cuello alargado

–abundancia de joyería..en definitiva, algo feminoides

(Nefertiti, la esposa de Amenofis IV).

PINTURA

Se da en:

–frescos murales

–escultura policromada

–cerámica

–hasta la escritura tiene un origen pictórico

Generalmente se aplica al relieve y tiene sus características y además:

–color plano

–color convencional

–seguridad de trazo

–cuadrículaban la superficie y así componían.

Hay restos de pintura en:

- 1.– tumbas donde se representaban escenas naturalistas como cacerías,la navegación por el Nilo...
- 2.– durante el período de Tell–el–Amarna,abundaron las placas de oro decoradas con incrustaciones de lapislázuli,esmaltes y piedras preciosas.Las habitaciones del palacio tenían pintadas las paredes,el techo,el suelo...En el pavimento se representaban plantas acuáticas,estanques..Las paredes representaban perspectivas naturales,el techo el cielo con pájaros revoloteando.
- 3.–un capítulo importante lo constituyen los Libros de los Muertos que se colocaban dentro del ataúd para que el difunto pudiera guiarse en el camino de ultratumba y que no se perdiera el alma.Estos libros que son rollos de papiro contienen gran cantidad de pinturas lo que los coloca en el umbral de las miniaturas.
- 4.– Los sarcófagos también están decorados con gran cantidad de pinturas funerarias.

MESOPOTAMIA

En la zona regada por los ríos Tigris y Eúfrates se desarrollaron dos civilizaciones diferentes que van a tener por ello manifestaciones artísticas también diferentes.

En la zona baja del valle las regiones de Sumer y Acad (Caldea) que terminan uniéndose en los I.Babilónicos.Sumerios y acadios tienen una civilización burocrática,con deidades protectoras,códigos de leyes como el de Hammurabi,sacerdotes que ocupan un lugar destacado en la sociedad....

En el alto valle del Tigris los asirios,un pueblo guerrero,poco abierto a influencias externas que en varias ocasiones desciende a la parte baja del valle para someter a sus pueblos.Son portadores de una civilización militar que introducen el hierro como arma y el caballo como animal de ataque.Los reyes sumerios son legisladores y constructores,los asirios guerreros.

Esto se observa también en el arte:

–los sumerios construyen templos;los asirios palacios–fortaleza.

–los sumerios representan reyes pacíficos,con planos o con rollos de leyes;los asirios escenas de guerra en las que emplean la fusta o el látigo y en la que aparecen guerreros dominados o escenas victoriosas.

ARQUITECTURA

I.– Cronológicamente hay que hablar en primer lugar de la vieja Caldea,la tierra de **los sumerios**. Ya en el 3º milenio a.de C. aparecen las primeras manifestaciones propias de la arquitectura de estos pueblos de la que vamos a ver sus

Características generales

Como materiales usan el ladrillo,frecuentemente cogido con asfalto,y el adobe.Las espesas paredes de adobe eran el mejor modo de combatir la extrema dureza del clima.

Los caldeos aportaron la bóveda y el arco.Esto es de una singular importancia y es,al mismo tiempo,fruto de la necesidad.Trazar arquivadas con unos materiales tan ligeros (no tenían piedra ni madera) es de una gran dificultad.

Los edificios fundamentales eran:

–**el palacio** ,gigantesco y ordenado en torno a un patio de columnas. El de Mari ,por ejemplo,tenía 260 habitaciones,

muchas de ellas con frescos que representaban escenas de la vida cotidiana.

Se construían sobre un emplazamiento dominante para favorecer su defensa y para ponerlo a salvo de las inundaciones de los ríos.

Ocupaban una gran extensión que se rodeaba de una gran muralla. Las construcciones eran muy cerradas entrando la luz solo por las puertas que generalmente eran monumentales.(Ver La Puerta de Istar de Babilonia,pág 37).Solían cubrirse en terraza y se protegían con almenado escalonado.

–**el templo**.Eran construcciones con una amplitud sin precedentes.Hay relatos literarios que describen las murallas de Uruk que rodeaban un conjunto de edificaciones en torno al templo.En realidad el templo era una pequeña ciudad con plazas,habitaciones,pisos a los que se accede por rampas,y,lo mas característico:el zigurat (pçag.37) que era una especie de torre escalonada,de diversos pisos,cada uno de un color,colocándose en la cumbre un altar abierto.Se ascendía por medio de rampas.Por su forma recuerda a las pirámides egipcias aunque no tenía una finalidad funeraria sino que era un templo.

Actualmente no quedan restos de estas construcciones que se conocen por relatos literarios,pero es importante resaltar que son los caldeos los creadores del arco y la bóveda

II.–Los asirios continuaron la antigua civilización mesopotamica aunque le dieron un nuevo estilo.

*Usaron mas que aquellos la bóveda,sobre todo la de cañon.LLlegaron incluso a conocer la cúpula,como se sabe por ciertos dibujos.

*Los edificios asirios fueron ademas mas grandes,de acuerdo con el poderío militar de sus monarcas. No obstante,en esencia,no aportan nada nuevo a no ser la ubicación del palacio real junto a la muralla o las torres que se apoyaban en la muralla,para acentuar su carácter defensivo. El edificio mas representativo de la arquitectura asiria es el palacio de Korsabad mandado construir por Sargón.

* los muros se enriquecían con ladrillos esmaltados, placas de caliza y alabastro con bajorrelieves.....

ESCULTURA

I.–La escultura sumer–acadia presenta las siguientes características:

1.– Antinaturalismo,reflejado en la desproporción entre las distintas partes del cuerpo y en el tamaño de las figuras en el que se deja ver la estructura social jerarquizada (el rey o dios será mucho mas alto que cualquier hombre).

(ver Estela de Naram Sim,pág.38)

2.– los tipos étnicos representados son muy característicos:

Los sumerios:estatura rechoncha,formas redondeadas,cabeza enorme en relación con el cuerpo,rapada y sin barba;nariz aquiliforme y fuerte musculatura.

Los acadios son mas esbeltos,con barba larga y cabellera rizada.(Ver las escenas del Palacio de Asurbanipal,pág 38–39)

3.– Ley de la frontalidad similar a la de Egipto: posición de perfil, plantas de los pies pegadas al suelo, ojo y torso de frente en los relieves. Es producto del intento de representar el concepto que se tiene de los hombres más que la visión real que se tenía los mismos.

4.– Predomina la forma bloque. La figura debe ser lo más compacta posible para evitar que se rompa.

La escultura sumer-acadia representa a un mundo sumergido en la magia y en la superstición, al mismo tiempo que expresa muy bien el sentimiento de sumisión total del hombre a la idea de divinidad.

Evolución

Ya en el 3º milenio aparecen las primeras manifestaciones plásticas sumerias que son los cilindros-sellos que eran unos relieves en metal que surgieron de la costumbre de sellar los documentos con el signo oficial.

El uso del cilindro sello ha podido determinar el concepto de "serie infinita". Es decir, si se hace rodar el sello se repite la misma imagen, dando lugar a un relieve de tipo procesionario.

De esta etapa son también las estatuillas votivas, de cabeza enorme en relación con el cuerpo y manos cruzadas ante el pecho, ojos coloreados con un fuerte círculo y quietud absoluta.

Cuando Sumer es conquistada por los acadios aparece un nuevo género: la estela que es un bloque en el que se graba algún texto bajo un relieve.

La Estela de los buitres es una de las primeras y de las más conocidas. Es una historia que tiene como finalidad no el narrar para la posteridad sino el afán de contarlo a los contemporáneos. La táctica consiste en imponer el miedo. El ejército de Ennatum avanza sobre los cadáveres de los vencidos, como símbolo de la victoria. Se ve muy bien el tipo racial sumerio: bajo y con cara de pájaro. Falta el sentido de la perspectiva pero esto se subsana con la ocupación del espacio en serie continua.

Los acadios se distinguen de los sumerios por su esbeltez. Se ve perfectamente en la estela de Naram-Sim, una de las obras maestras del arte acadio. Allí se ve perfectamente el tipo acadio esbelto, de tipo semítico. Se intenta una perspectiva: se coloca a las figuras en franjas diagonales para dar un sentido del movimiento ascendente. Por otro

lado, todo se dirige en un movimiento ascendente hacia la cumbre en forma de cono, símbolo del cielo. Las miradas van hacia el monarca, de mayor tamaño, que tiene bajo su pie a un enemigo, otro ha recibido un golpe mortal y un tercero demanda clemencia. Narra una campaña contra unos insurrectos montañeses.

Neosumerias son las estatuas de Gudea, un rey al que se conoció con el nombre de "el arquitecto" porque en una de ellas aparece con unos planos entre las manos. Son estatuas sedentes con la cabeza rapada, a veces cubierta con una peluca en forma de turbante, con túnica como una coraza y las manos colocadas en condición de sacerdote.

Otra pieza excepcional es el cilindro de basalto azul donde está escrito el código de Hammurabi. En él el rey se cubre con un turbante neosumerio y lleva largas barbas, recibiendo las leyes del dios Shama.

La escultura asiria

Tiene como finalidad la glorificación del soberano.

"Yo soy rey, yo soy dueño, yo soy augusto, yo soy todopoderoso, yo soy juez, yo soy príncipe, yo soy héroe, yo soy vencedor, yo soy poderoso, yo soy varonil, yo soy Asumasirpal".

Es el principal medio de propaganda de la persona real. Las paredes largas y estrechas del palacio se llenarán de pinturas y bajorrelieves, completados con los toros androcéfalos que guardaban las puertas del palacio.

De esta forma la escultura perderá su autonomía para convertirse en un elemento decorativo de la arquitectura

Refleja el carácter nacional que es el de exaltación del ideal militar, cruel y sanguinario. Por eso se modelan los músculos en animales y hombres desecando la piel como si no existiera. Las venas aparecen hinchadas, los músculos exagerados....

Ese mismo carácter se observa en los temas: matanzas, asaltos, cacerías (en ellas se exalta la violencia porque el monarca al aniquilar una fiera da a entender su capacidad para destruir a un ejército)

Hay que resaltar la diferencia que existe entre el tratamiento de la figura humana y la de los animales.

Las personas están concebidas de forma estática. Son rígidas, bastante primitivas y con los pies de perfil, uno detrás de otro, el rostro y las piernas de perfil, el torso de frente... como las sumerias. Dan una idea de uniformidad y los rostros en una misma obra, son prácticamente iguales. No es igual el canon de proporciones humanas. Los sumerios daban una gran importancia a la cara, mientras que los asirios emplean un canon mucho más cercano a la realidad. Por otro lado, el rey no tiene mayor tamaño, como ocurría en la escultura sumeria. Podemos afirmar que la figura humana es antinaturalista.

La representación de animales es prodigiosamente dinámica. Los representa a la carrera, moribundos o heridos... pero siempre con un gran realismo, lo que puede conseguir por el conocimiento que tiene del animal al que representa con todos los músculos en tensión. Es pues un modo de representar claramente realista.

Podemos decir que con la aportación asiria el arte mesopotámico dejará de ser un arte exclusivamente religioso para convertirse en un arte a la mayor gloria del hombre aunque sea del rey cuya grandeza lo ocupará todo.

Ejemplos fundamentales:

–Palacio de Khorsabad (Nínive): toros alados.

–Relieves de los palacios de Senaquerib, Asaardon y Asurbanipal. (En este último, "La leona herida").

ARTE GRIEGO

El término arte clásico hace referencia al de los centros creadores de la cultura occidental.

–Grecia es la creadora de la estética y de las formas

–Roma es la unificadora de la cultura mediterránea con una gran influencia griega.

El **arte griego** se desarrolla : en la P. Balcánica

las islas que la rodean

la costa de Asia Menor

el sur de Italia

hasta la época de A.Magno

Para los griegos (al contrario que para los egipcios) el hombre era lo más importante e intentaban explicar racionalmente el mundo que les rodea, incluidos los dioses. Por ello el arte está hecho a la medida del hombre: proporciones y predominio de lo racional de la belleza entendida como armonía.

El trabajo lo hacían en equipo bajo la dirección de un maestro.

ARQUITECTURA

Los edificios tienen una proporción en armonía con el hombre, ya desaparece el colosalismo oriental en el que los edificios dejan minúsculo al visitante

El deseo de perfección, de armonía les llevó a buscar la perfección técnica de sus obras. Un simple trozo de entablamento o el tambor de una columna se cuidaban como una escultura. Los sillares se aseguraban con grapas metálicas y las caras que iban unidas se preparaban para que ajustaran perfectamente. Luego, terminado el muro, se alisaban.

Había también una atención al equilibrio entre las

partes decoradas y las no decoradas y, sobre todo, inventan el "orden arquitectónico". Esto quiere decir que cada edificio se compone de una serie de partes fijas (basamento—soportes—entablamento) con una función y unas partes determinadas. Estas partes se combinan según unas reglas preestablecidas: son los órdenes.

Estos órdenes fueron recogidos por otros muchos estilos aunque fueron aplicados de distintas formas.

Órdenes:

a) basamento o krépis. La grada superior es el estilobato.

b) la columna dórica tiene éntasis, no tiene basa, es de arista viva y el capitel está formado por collarino, equino y ábaco.

La jónica y la corintia tienen basa (con dos toros y una escocia) sobre un pedestal o plinto. El fuste es de arista viva y los capiteles están formados por volutas (el jónico) y por hojas de acanto (el corintio).

c) la proporción entre la anchura y la altura del fuste es, en el dórico, de 7 módulos y en el jónico y el corintio, de 10. Por eso el dórico encarna la austeridad, la solidez; el jónico la esbeltez y la ligereza y el corintio la riqueza decorativa y el colosalismo. Es este, el corintio, el orden propio de la 2ª mitad del siglo V a. de C..

Ese equilibrio debe aparecer también en la decoración escultórica de los templos. El templo no debe presentar ningún recargamiento ni en la masa ni en la decoración escultórica. Los griegos escribieron tratados sobre arquitectura que no se han conservado pero que fueron la base del tratado de Vitruvio.

CARACTERISTICAS

1.– Arquitectura arquitebada basada en una estructura de líneas horizontales y verticales.

2.– Como material se utilizó la piedra arenisca o conglomerado. El mármol no se utilizará hasta mediados del s. V a. de C., por las dificultades que presentaba su trabajo.

3.– Policromía en las obras con colores como el azul para los triglifos, el rojo para el fondo de las metopas, planos dorados...

4.- Búsqueda de una armonía visual que les hace separarse de las medidas matemáticas y que les lleva en el s.V. a de C. a:

-curvar el entablamento y el estilóbato hacia arriba, para evitar la impresión de que se vencía por el centro.

-inclinación de las columnas hacia atrás para impedir la sensación de caída.

-éntasis de las columnas para impedir la sensación de pesadez.

-mayor anchura en las columnas de los ángulos para que no se vieran más delgadas desde cada uno de los lados.

-desigualdad de distancia en los intercolumnios.

Con todo esto lo único que pretenden es alcanzar la perfección óptica.

Edificios fundamentales

EL TEMPLO

No estaba pensado para lugar de reunión de los fieles. Por eso se cuidaba sobre todo el exterior.

Los templos se orientaban de Este a Oeste.

En el interior penetra solo el sacerdote. El pueblo gira alrededor, porque siguen una liturgia procesional. El peristilo es una invitación al movimiento envolvente. El relieve que hay dentro del Partenón revela claramente la idea, pues da la vuelta a todo el templo.

Partes:

-naos (sala rectangular), donde estaba la estatua de la divinidad.

-Pronaos y opistodomos (cámaras anterior y posterior)

-Peristilo (columnas de alrededor), de madera hasta el s. VI y de piedra después, que se apoya sobre

-el krépis o basamento

Clasificación de los templos:

a) por la colocación de las columnas:

in antis

próstilo, anfipróstilo, períptero, pseudoperíptero

b) por el nº de columnas:

tetrástilo, exástilo, octástilo...

c) si no tienen columnas: ápteros

d) si son circulares:monópteros

e) si no tienen cubierta:hípetros

TEATRO

Se coloca sobre una colina empinada y al pie se colocaba la escena (el edificio del fondo) y la orchestra(donde se colocaba el coro.

El graderío ,ultrasemicircular,era el lugar donde se colocaba el pueblo.

El acceso tenía lugar a través de los parodoi.

OTROS EDIFICIOS

-Los santuarios

Eran lugares donde tenían lugar festivales civiles o religiosos.

El conjunto se rodeaba de una muralla o períbolo,

haciéndose la entrada a través de los propíleos.

En el interior había edificios civiles y religiosos como el pritaneo (donde se administraba justicia),templos y tesoros que eran monumentos que levantaban las ciudades griegas para estar representadas en el santuario y donde colocaban sus ex-votos.

Algunos santuarios eran panhelénicos como el de Delfos o el de Olimpia

El stadium

Edificio alargado,como de 600 pies,para las carreras de atletas.El graderío a lo largo y a un lado la tribuna.

El hipódromo

Era mas largo pero similar al anterior

El buluterio

Para las asambleas.

EVOLUCION DE LA ARQUITECTURA

En el período geométrico (del XII al VIII a. de C.),la mayor parte de los templos se construían en madera,por lo que no se conservab apenas restos.

En el período arcaico (s.VII-VI a. de C.) se generaliza el empleo de mármol y piedra. En diversos puntos de Grecia se levantan santuarios como el de Delfos y el de OLimpia.

Se levantan también templos casi siempre en estilo dórico con las columnas muy hinchadas y el ábaco volado,rasgos ambos de arcaísmo.

Obras fundamentales:

*Templo de Poseidón en Paestum

*Templo de Afaia en Egina

*Templo de Zeus en Olimpia que ya es de finales de la época arcaica

En la época clásica Atenas se convierte en una gran ciudad. Mas parecela capital de Grecia que la del Atica. El engrandecimiento de la ciudad se debe a Pericles que aprovechando el dinero de la Liga ático-délica, formada en prevención de otro ataque persa, hizo de la ciudad un conjunto artístico. Por eso la mayor parte de los edificios importantes está en Atenas.

En esta época se hace el Teatro de la ciudad, el odeón, para certámenes filarmónicos, el stadium, el hipódromo el bulerterio para las asambleas...

El mas perfecto monumento de aquel momento es el Partenón:

–arquitectos: Ictinos y Calícrates

–el director de las obras: Fidias

–octástilo, períptero, dórico con 17 columnas a lo largo

–todas las correcciones ópticas

–friso alrededor de la naos jónico

–decoración: en los frontones: el nacimiento de Atenea

la disputa de Poseidón y Atenea por el dominio de la acrópolis.

en las metopas: La Gigantomaquia, la Amazonomaquia, la Iliupersis y la Centauromaquia.

en el friso: la procesión de las Panateneas.

Otro edificio de la Acrópolis son los Propíleos en los que conviven el orden dórico y el jónico. La obra corrió a cargo de Mnesicles y dentro del recinto acotado se construiría mas tarde el Templo de Atenea Niké, de estilo jónico.

Se va imponiendo pues el estilo jónico pues vemos que no hay ninguna obra puramente dórica. Quizás el edificio mas original es el Erecteion. Está dedicado a Poseidón Erecteo.

No es un templo períptero aunque tiene pórticos en los cuatro lados. Cobra importancia sobre todo por el pórtico de las Cariátides, sistema de soporte que ya se había empleado en la época arcaica con los llamados "telamones".

La gran actividad de Atenas en el S.V explica el que en el s IV apenas si se hiciera otra cosa que terminar lo empezado. No así ocurrió en el Peloponeso o en Asia Menor. En esta última los edificios del s IV a. de C. eran colosales, fruto de la influencia oriental en el arte griego. Quizás la obra mas conocida, reproducida en muchas ocasiones porque no quedan sino unas pocas ruinas, era el Mausoleo de Halicarnaso, tumba del rey Mausolo. Era un basamento, en cuya masa se encontraba la tumba del rey, un peristilo encima, una pirámide y

todo rematado por una cuadriga.

En el período helenístico la arquitectura se puede definir por un cierto barroquismo.

El orden corintio es el más usado, Las hojas de acanto alcanzan un naturalismo no visto hasta ahora.

De esta época son obras como:

*el Altar de Pérgamo (altar dedicado a Zeus), al que se llegaba subiendo una amplia escalinata, a ambos lados dos salas que lucían alrededor un peristilo y, en medio, el altar.

*la Biblioteca de Pérgamo, que llegó a tener 10.000 rollos (pergamino viene de Pérgamo).

*el faro de Alejandría, una torre de 100 metros de altura que dió origen a los faros marítimos y que fue una de las 7 maravillas del mundo.

LA ESCULTURA GRIEGA

La escultura es el capítulo más importante del arte griego.

Muchas de sus obras se conocen por réplicas romanas.

Sus raíces son orientalizantes y eso se observa sobre todo en las obras de los primeros tiempos en los que pueden apreciarse influencias egipcias pero poco a poco las obras van mostrando el espíritu griego estricto que pretende reflejar en sus obras la belleza física y el equilibrio espiritual

("sofrosine"), la expresión y el movimiento, pero cada una de estas características se irán resaltando en una u otra época.

EVOLUCION

Período arcaico (Fines del s. VIII al V a. de C)

El punto de partida fue el arte oriental, sobre todo Egipto, porque la colonización griega por el Mediterráneo había puesto en contacto estas culturas.

CARACTERISTICAS

- La figura humana es el tema principal
- tamaño natural y a veces aun mayor
- desnudo masculino como exaltación de la belleza física
- convencionalismo semejantes a los del arte oriental:
- frontalidad
- hieratismo
- estatismo..., aunque se camina hacia un naturalismo.

TIPOS:

–Los kuroi (estatuas votivas de atletas desnudos) en los que se ve:el frontalismo(como en la escul. egipcia). El hieratismo,en las formas rígidas. El estatismo en el desplazamiento sin movimiento. Sin embargo muestran una observación mas naturalista de la figura en el modelado de los músculos y en la esbeltez de la cintura

Su anatomía es ruda:tórax abombado y muy ancho,la rodilla es un trapecio invertido,la oreja a veces en espiral,la arista viva del perfil anterior de la pierna.

La cabeza es muy característica:pelo geométrico,ojos almendrados,sonrisa arcaica.

A pesar de ello transmite la sensación de fortaleza del joven atleta.

–las Kórai (mujeres vestidas,frecuentemente sacerdotisas)

Los rasgos son similares aunque al ir vestidas puede estudiarse el vestido.Hay dos tipos de peplo que va unido a la evolución de las figuras:

–el peplo dórico,rígido,simétrico,casi sin pliegues,con los contornos sencillos,como si se tratara de un tejido grueso.

–el peplo jónico:asimétrico,con líneas diagonales,

con los contornos quebrados...

Transición del arcaísmo al clasicismo

Se da alrededor del año 500 a. de C. y se centra en obras como:

*los relieves de los frontones del templo de Afaia en Egina. En el las figuras se adaptan al marco,lo que lleva a

doblar las figuras.Por otra parte el que se representen batallas (dos de la G. de Troya) lleva a plasmar un cierto movimiento.La sonrisa de algunas figuras dió el nombre a la sonrisa egineta o eginésca.

*el auriga de Delfos,que presenta características semejantes como el movimiento,la flexión del cuello....Los pliegues son todos distintos...

* el trono Ludovisi,representa en uno de los lados el nacimiento de Afrodita de las aguas del mar de donde sale ayudada por dos servidoras.Maravilla la transparencia de los pliegues,acusándose claramente el desnudo. En los otros dos lados hay dos mujeres

(la composición es "en cuadro" no "en serie" como la oriental.

Podemos decir pues que en esta transición se ha logrado dominar el movimiento aunque la expresión psicológica apenas se ha intentado.

Epoca clásica (s. V y IV a. de C.)

Es la época de Pericles.Atenas se llena de artistas que son tan famosos como sus obras,ya que las principales esculturas aparecen documentadas por referencias literarias.

CARACTERISTICAS

– caen los convencionalismos arcaicos y se buscan opisiciones verdaderas por lo que aparecen el escorzo y el contraposto. Los atletas ese frecuente que aparezcan haciendo determinados ejercicios. Pero ese naturalismo está supeditado a un fin superior; no se quedan en la anécdota.

– se intenta plasmar la belleza física ideal (por eso se estudian las proporciones del cuerpo matemáticamente). Por eso el naturalismo citado anteriormente no es una copia exacta de la realidad sino que esta se mejora según las ideas de belleza.

– esa belleza física hay que acompañarla de una belleza interior, espiritual.

– las esculturas aparecían policromadas: las partes de carne recibían unas capas de cera para darles mayor realismo. Los broncees eran dorados para que brillaran al darles el sol.

– Los temas que se representaban eran dioses y atletas de gran belleza.

SIGLO V a. de C.

Hay que estudiar algunos autores como:

MIRON

Es broncista

Se caracteriza por el movimiento sin violencia.

*El Discóbolo:

– Una gran innovación; el cuerpo en movimiento

Todos los miembros están sometidos a la idea–eje del lanzamiento

– Representación de la anatomía aunque todos los músculos son planos y el pelono tiene relieve.

– el rostro sin los rasgos arcaicos aunque es inexpresivo porque no muestra la tensión del momento.

*Atenea y Marsias :

– Representa el momento en los rasgos de los personajes.

POLICLETO

Es un teórico de la escultura además de autor

Establece el Canon en 7 cabezas. La relación entre esta y el cuerpo le llama "symmetría".

Marca una división entre las distintas partes del cuerpo (brazos, piernas, tórax) que guardan su autonomía. Para ello hace incisiones o levanta uno de los bordes de las líneas fronterizas, sobre todo en la zona inguinal.

La rigidez vertical ha desaparecido en su obra porque usa el "contraposto" o contrabalanceo (el peso de los brazos opuesto al de los pies)

*Doríforo (portador de lanza) que representa a un joen en marcha tranquila.

Pese a su aparente naturalismo hay un trabajo muy pensado en esta obra. El uso del "contraposto", facilitado porque trabaja en bronce lo que permite que la figura se sostenga en un solo pié. El brazo que tiene doblado crea un escorzo que le hace ganar en profundidad. En las extremidades inferiores las cosas ocurren al revés. La cabeza se mueve también en sentido opuesto... El cuerpo ya no es vertical aunque se sigue manteniendo un punto de vista: el frontal.

*el Diadúmenos (¿Apolo?). No tiene la dureza de planos del Doríforo. Acusa más la curvatura que aquel.

FIDIAS

Es la figura máxima de la escultura helénica.

Sus figuras son de un gran idealismo. Son personajes de una gran paz interna, sublimes... Se le llamó "escultor de dioses".

Son característicos también los pliegues de Fidias, muy pegados al cuerpo, como si estuvieran mojados, dejando traslucir las formas.

*-El Partenón-

-Frontones:

1) El Nacimiento de Atenea al que asistían

Las Parcas (en ellas se observa el naturalismo de las actitudes. Las figuras se envuelven en múltiples pliegues, muy lejos de los que utiliza el autor para los dioses principales) -Deméter, Perséfone e Iris -En los ángulos Helios y Selene con sus carros respectivos, simbolizando la acción de nacer

2) La Disputa entre Poseidón y Atenea por el dominio de la Acrópolis. Preside la escena Teseo que personifica el río Ilisos.

Los grupos están perfectamente compuestos con una trabazón psicológica y con dominio de las flexiones.

-Metopas (92)

A pesar de la monotonía de los temas, hay una extraordinaria variedad compositiva. Las figuras siguen con su cuerpo las líneas del marco.

El relieve es muy voluminoso, casi figuras en bulto redondo que tocan el plano de fondo. No se intenta ocupar toda la escena ya que los vacíos hacen resaltar los llenos.

-Friso de las Panateneas. (159 metros)

-Es un medio relieve que consigue una gran corporeidad (unos 5 cm los más prominentes)

-La composición es en un plano sobre fondo liso que estaba pintado de color oscuro

-Aunque el tema se inspira en el tema procesionario del Próximo Oriente, Fidias rompe con el esquema de la "serie continua".

–Los atenienses llevan a su diosa ofrendas (la mas valiosa el peplo).Los dioses están sentados en el Olimpo,los caballos hacen cabriolas,se escucha el bramido de las reses..

–Las figuras humanas tienen un aire grave,hablan en voz baja.. –Psicológicamente la unidad es perfecta.Los pliegues,bajo los que están modeladas las formas corpóreas ,logrando un equilibrio entre el cuerpo y el vestido, están llenos de elegancia.

–Las figuras tienen una fuerza espiritual

–La anatomía de los animales está fielmente representada marcándose sus venas,tendones..siendo además muy realistas.

*–La Atenea Partenos (criselefantina)

*–El Zeus de Olimpia (").

S.IV

Llamado "segundo clasicismo"

Características:

–un creciente realismo sobre todo en la expresión de la ira,la tragedia..

–un afán mayor de expresión

–tratamiento mas cotidiano de los temas religiosos ya que el creciente escepticismo de los griegos para con sus dioses los lleva a tratarlos mas como hombres y,por ello,realizando labores cotidianas. En las plazas se exhiben estatuas de dioses y héroes que no reciben culto alguno.

–se sigue buscando la belleza ideal

PRAXITELES

–Ve a los dioses como hermosos seres humanos sin la majestuosidad anterior.

–Sus obras presentan la curva praxiteliana lo que les da un aire blando,delicadamente bello.

–Logra el "esfumato"al conseguir que el paso de la luz a la sombra se haga suavemente,por lo que las obras aparecen suavemente sombreadas.

–El peinado se hace con grandes mechones que plantean grandes contrastes (en el s.V. eran planos).

*Venus de Cnido.Es la 1ª vez que se representa desnuda a una divinidad femenina y toma como pretexto la salida del baño.Su cuerpo es el verdadero ideal del cuerpo femenino que se busca ahora en el IV como en el V se buscó el ideal masculino.

*Sus figuras varoniles tienen también cierto sabor femenino:

*El Apolo Sauróctonos,combado en una actitud muy alejada de la divinidad.

*Sátiro escanciador,en el que se ve el mismo combamiento

*Hermes.Es la obra masculina mas importante.

Tema:Hermes con el niño Diónisos

Modelado pictórico,dejando resbalar la luz tenuamente

También usa el soporte disimulado

SCOPAS

Se caracteriza por su capacidad para revelar las interioridades del alma como el amor,la desesperación,el deseo.. aunque su predilección fué la representación de lo trágico.

*Ménade,llena del furor dionisiaco,con la boca entreabierta,girando sobre su cuerpo en un pequeño retorcimiento,las ropas abiertas por un lado.

*la Cabeza de Meleagro en cuyo rostro se ve la expresión de su proxima muerte lo que consigue el autor hundiendo los ojos,dirigiéndolos hacia arriba,entreabriendo la boca...

El pelo lo dispone en mechones abultados,muy claroscuro.

*Trabaja en el Mausoleo de Halicarnaso en el que dirige las obras de otros artistas (Briaxis y Leocares) aunque él hizo la Amazonomaquia y las estatuas de Mausolo y su esposa Artemisa.Las amazonas montan ágilmente a caballo,abriéndoseles el vestido por un lado como acostumbra Scopas.

*Se le atribuye el Ares Ludovisi

LISIPO

Pertenece al clasicismo tardío que enlaza con el helenismo.

Establece un nuevo canon de belleza masculina en el que la cabeza es la octava parte de toda la altura con lo que los miembros resultan mas alargados

El atleta aparece representado no como triunfador ni en el momento de máxima acción,sino despues.Es decir no representa los valores heroicos.

*El Apoxiomenos (Mus. Vaticano) que representa a un atleta desnudo rascándose con el estrígiles. Si lo comparamos con el Doríforo tiene mas movilidad y el canon es mas naturalista no es tan ideal como aquel.

Presenta una nueva dimensión espacial:los brazos abarcan un espacio que se incorpora tambien a la obra de arte y que invita a girar en torno a la figura por lo que es incompleta verla solo de frente.

*el Ares Ludovisi aparece sentado en una postura absolutamente relajada impropia de un dios

No ha podido precisarse si corresponde al s IV o al helenismo una de las mas bellas esculturas de la Antigüedad:la *Venus de Milo que se conserva sin brazos(se ha dilucidado mucho sobre su posición inicial),en el Louvre y de la que se desconoce su autor.

–El rostro es de una serena belleza,

–el vestido cae hasta el suelo sirviendo de apoyo a la estatua y el cuerpo se curva trasluciéndose sus formas

bajo él. Una pierna aparece avanzada y la otra en retroceso.

–el cuerpo está incurvado con gran elegancia.

–lo maravilloso de ella es que, habiéndose utilizado formas tan realistas, se haya conseguido algo tan ideal.

Obras de transición entre la época clásica y la helenística:

*La Venus de Milo

*La Victoria de Samotracia

EPOCA HELENISTICA

La expansión militar griega con las conquistas de Alejandro Magno llevan a una diseminación de la cultura griega que a su vez se modificó al entrar en contacto con otras civilizaciones. Los ideales de armonía de la Grecia clásica son sustituidos por otros en los que prevalece el dramatismo, la expresión, el movimiento intenso... en definitiva un mayor barroquismo.

Se tratan las obras con un naturalismo sin freno. Se imita a Scopas y Lisipo, pero se va más allá. De Scopas se toma la tendencia trágica y de Lisipo la riqueza de puntos de vista.

Es una cultura mixta en la que se mezclan la tradición clásica, el orientalismo y una concepción nueva de la vida.

Las grandes obras hay que buscarlas en Asia y África y los centros escultóricos aparecen dispersos.

Hay algunas dificultades como el que desaparecen las grandes individualidades y el que no se conocen la fecha ni el autor de las grandes obras.

Es la escultura que conocieron e imitaron los romanos.

Los temas no son ideales sino anecdóticos.

Son muy variados:

–los hay patéticos y crueles

–los hay íntimos, delicados y tiernos

–En los temas de la vida se va desde la infancia a la ancianidad. En los temas épicos, como la gigantomaquia no se representa lo heroico sino lo cruel y espantoso. Se llega incluso a la aberración sexual ("El Hermafrodita").

Se representa lo feo, lo gracioso, lo grotesco... llegando a escenas triviales, anecdóticas.

Técnicamente – se obtienen calidades: la piel, el vestido... bajo el que se ofrece un estudio perfecto de la anatomía o él mismo es sacudido con violencia.

Cuando se trata de un grupo de esculturas estas se agrupan como si se tratara de un cuadro; tiene pues –un tratamiento pictórico.

No es fácil clasificar las obras por escuelas pues hay dudas en piezas muy importantes.

Escuelas continentales griegas (Atenas y el Peloponeso)

*El Torso del Belvedere, **lisípeo** por su actitud. Constituye todo un cánon de musculatura hercúlea.

*El Pugilista sentado, expresa la **brutalidad** de la lucha. EL luchador gira la cabeza como oyendo a su instructor. La fuerza y el gesta son reflejo de la fuerza salvaje con que se va a oponer a su contrario.

Escuela neoática

La forman escultores griegos que trabajan para los romanos copiando obras antiguas.

Generalmente captan lo **preciosista**, con gran delicadeza y arminía aunque sin la grandiosidd clásica.

*El niño de la Espina, naturalista en la composición aunque arcaica en la representación del peinado.

*El niño de la oca

Escuela de Rodas

El **movimiento y la composición están muy bien estudiados**

en *El Toro Farnesio, esculpido en forma piramidal. Se representa el castigo de Dirce cuyo cuerpo es atado a un toro salvaje para que lo arrastre. El tono no es dramático ya que lo que interesa es el movimiento y la composición.

*El Laoconte, con el llamado "pathos" scopásico. Es uno de los grupos mas trágicos de la mitología griega. Lo hicieron en el s I.a. de C los escultores Agesandros, Polidoros y Atenodoros. Representa el castigo que envía Poseidón a Laocoonte. Dos serpientes salen del mar y devoran a uno de sus hijos. Es una escena ultrarrealista.

Es un grupo en mármol, en bulto redondo, pero la composición está ideada para ser contemplado desde el frente.

El que se coloque al padre y a cada uno de los hijos a los lados podría haber llevado a una composición simétrica pero el barroquismo del helenismo hace que las líneas predominantes sean las diagonales. Fijarse en las dos líneas paralelas que son el eje de la obra.

Esta composición y el movimiento retorcido de las figuras hacen del conjunto un ejemplo de barroquismo.

En el modelado hay que valorar el estudio anatómico del cuerpo en tensión del Laoconte, en el que se marcan los músculos, las venas... el tórax muy abultado...

En cambio el cuerpo de los hijos adolece de deficiencias como el representar los cuerpos de los niños como adultos en pequeño.

La cabeza del sacerdote es de una gran expresividad con la boca entreabierta y el rostro contraído por el dolor y el esfuerzo. Es un claro ejemplo del patetismo helenístico.

Las cabezas de los hijos son mas clasicistas y la expresión se reduce a esa mirada del hijo mayor que parece que se limita a pedir ayuda a su padre.

Escuela de Pérgamo

*El grupo de los galos. Representa las victorias de sus reyes en la 1ª mitad del s III sobre los galos invasores.

ARTE ROMANO

Pueden resumirse las raíces del arte romano, hasta la época imperial en:

–las culturas itálicas primitivas (ítalos)

–el arte etrusco (un pueblo que rindió culto a los muertos cuyas tumbas decora y en las que aparece una clara afición al **retrato**. En ellas aparecen muchas veces los muertos semiacostados en los sarcófagos, y otras veces como tapaderas de unos recipientes llamados canopes (urnas funerarias). Este gusto por el retrato perdura en el arte romano y en nuestra cultura. También este pueblo aportará a la cultura romana el **arco** que seguramente lo tomó de la cultura mesopotámica pero perfeccionado técnicamente.

–el arte griego. Roma apenas tiene identidad en el s VI. a. de C., mientras Grecia está ya a las puertas de su época clásica. Ya tienen contacto con ella, primero en la Magna Grecia y, luego, cuando Roma conquista Grecia, cargamentos enteros de esculturas e incluso trozos de arquitectura (columnas, pedestales..), van para Roma. Incluso se llevan artistas griegos bien como esclavos o bien voluntariamente ante la perspectiva de una nueva clientela... Es una auténtica colonización cultural. Se crean talleres en los que trabajan sobre todo artistas extranjeros que lo hacen para los patricios romanos. Gracias a ellos conocemos la estatuaria griega.

No se puede decir que el arte romano sea una copia ni siquiera una prolongación del arte griego.

En arquitectura y en pintura la autonomía romana es muy temprana, porque ni los edificios ni las pinturas al fresco podían importarse. Por otra parte la organización de la vida desde el punto de vista social y religioso era distinta por lo que tenían nuevos planteamientos arquitectónicos que veremos más adelante. En **escultura** sin embargo, los romanos **se valieron mucho tiempo de las obras griegas**, porque, salvo en el caso de los retratos, no le dieron demasiado interés. Sí que conservaron la costumbre etrusca de conservar a través de las mascarillas

de cera, los rostros de los antepasados. Es un interés por el **realismo opuesto al idealismo griego**.

ARQUITECTURA ROMANA

El pueblo romano es de temperamento más práctico y de menor sensibilidad artística que el griego, por eso la arquitectura que es un arte práctico, es el arte que más va al temperamento práctico de los romanos.

Es una arquitectura con un carácter urbanístico e ingeniero que tiene que atender los problemas que plantean las necesidades de una sociedad organizada sobre una base urbana.

–Las ciudades son el centro de esta arquitectura: foros, templos, teatros, circos, termas.. así como

–construcciones de utilidad pública: puentes, calzadas, acueductos ... y

–obras conmemorativas: arcos, columnas....

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INFLUENCIAS RECIBIDAS

–del pueblo etrusco adopta elementos como el arco y la bóveda aunque no tenga un sistema plenamente abovedado hasta la época del Imperio.

- de los griegos toma el uso del dintel, por lo que usan los dos sistemas.
- a partir de la República los romanos van a emplear simultáneamente el arco y el dintel.

MATERIALES EMPLEADOS

Utiliza los materiales mas diversos. Los mas usados son:

- el hormigón (arena+guijarros+cal+agua), que permite construir edificios muy duraderos, sólidos y espaciosos..Se empleaba especialmente para las bóvedas. Al ser el material muy pesado, para aligerarlas, se incluían elementos huecos (vasijas)
- el ladrillo, que permite construir rápidamente y mas cantidad (acueductos, puentes...).

Estos dos materiales eran toscos por lo que se recubrían con mármoles en forma de placas engrapadas.

- el mármol, sobre todo en los templos, porque es un material mas noble.
- la piedra. Bien irregular (mampostería), regular (sillares isódomos).
- a veces se utilizaba ladrillo y piedra combinados (opus mixtum).

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

Aunque Roma tomó de Grecia los órdenes arquitectónicos, aportó a ellos singulares novedades.

El orden dórico fue empleado pocas veces, en cambio se utilizó mas el toscano. Consta de plinto, basa (formada esta por un grueso toro), el fuste es liso, con éntasis. El capitel va precedido por un astrágalo (un toro diminuto) y un anillo y está formado por el equino (un cuarto de bocel) y el ábaco.

El gusto de la época es mas recargado que el griego, por esos los órdenes mas usados son los mas decorativos: (el jónico y el corintio).

De este afán decorativo surge el orden compuesto: formado por el jónico y el corintio. Es otra aportación romana a los órdenes clásicos.

Innovación romana es también la de combinar los órdenes en una misma fachada (dórico en la parte baja, jónico en la media y corintio en la superior).

En este apartado deberíamos hacer mención a la combinación de sistemas constructivos, bóveda y dintel, pero ya lo explicamos en el apartado de "Elementos constructivos e influencias recibidas".

ELEMENTOS DECORATIVOS

El gusto por lo decorativo se manifiesta en el enriquecimiento de los entablamentos: en los frisos cuelgan con frecuencia guirnaldas sostenidas por bucráneos (cráneos de buey).

Los órdenes se utilizan también con un sentido decorativo.

EDIFICIOS FUNDAMENTALES

El centro de la vida en Roma era **LA CIUDAD**

Hereda de Grecia el plano en damero. Hasta los campamentos se organizan así. El plano en retícula, por otro lado se hereda de lo etrusco.

Tiene dos vías: "cardo" y "decumana" que se cortan en sentido perpendicular, dejando en el centro el foro. Este era el centro cívico (como el ágora en Grecia) que podía ampliarse ya que el fin mercantil que además asumía requería una diversificación ("foro olitorio" para las verduras, "foro boario" para los bueyes, "foro vinario" para los vinos..)

Edificios mas importantes de la ciudad

Las basílicas: constituían salas de reunión, bolsas de comercio y tribunales de justicia.

Constaban de una planta rectangular dividida en tres naves longitudinales, el doble de anchas la central que las laterales. La pared del fondo tenía forma semicircular (ábside). Generalmente la nave central era mas alta que las laterales lo que permitía abrir vanos. Son el origen de las basílicas cristianas.

*basílica de Majencio

*basílica Ulpia

Las termas Inicialmente eran unos centro balneáricos que servían para que las clases acomodadas tuvieran el placer del baño. Fueron evolucionando hasta convertirse en centros donde se practicaban diversos deportes a base de balón,

lanzamientos, carreras y luchas. Después del ejercicio se realizaba el baño. Primero se pasaba por el "apoditerium" (lugar para desnudarse), luego por el baño de vapor (sudatorium) para al final pasar por el "caldarium" "tepidarium" y "Frigidarium", los cuales tenían agua caliente, templada y fría respectivamente.

Tenían además biblioteca, salas de reuniones...etc.

*las Termas de Caracalla

Edificios para espectáculos

1.- Teatro

Deriva del griego del que difiere por el graderío (cavea) que se dispone exento (sin aprovechar las laderas de las colinas) y en forma semicircular (no de herradura).

La entrada se efectuaba por unas grandes puertas (aditus).

Constaba de la "orchestra" (en la parte semicircular baja), el proscenium (frente al semicírculo), donde esperaban su turno los actores; la "scena" cerrada por detrás y adornada con decoraciones. En algunos teatros había un lugar ("pulpitum") destinado a las autoridades delante de la escena.

A veces se disponían aprovechando el desnivel del terreno y otras se hacían en llano. En este caso el exterior presentaba dos o mas pisos adornados con diversos órdenes, con arreglo a su resistencia: de abajo arriba: el dórico, el jónico, corintio y compuesto, disposición que quedó como canónica.

*teatro de Marcelo en Roma

*teatro de Mérida

2.-Anfiteatro

Es una novedad romana.

Presenta una escena semicircular y una cavea mas o menos redonda.

La cávea se disponían en tres anillos que se llamaban "imma",

"media" y "summa" cavea a las que se accedía a través de los "vomitoria".

Los anfiteatros principales tenían un toldo monumental "velum" para proteger a los espectadores.

En ellos tenían lugar las luchas entre gladiadores y entre los atletas y las fieras. Algunos estaban preparados para que se celebrasen contiendas entre barcos (naumaquias).

*el anfiteatro de Vespasiano o "Coliseo" de Roma en el que puede observarse (como en el teatro de Marcelo) la superposición de órdenes en la fachada: abajo el toscano; sobre él el jónico y arriba el corintio.

3.-Circos

Es una adaptación del stadium griego.

Era el lugar donde se celebraban las carreras de carros. Tenían forma alargada cerrándose por un lado en semicírculo y presentando en otro las entradas.

En uno de los lados mas largos se colocaba la tribuna para los que presidían las carreras.

En el centro estaba la "spina" que era o un seto o un muro pequeño adornado con estatuas o pequeños monumentos y que servía de eje para las carreras.

*Circo Máximo

Monumentos conmemorativos

Los romanos fueron muy amigos de conmemorar acontecimientos de su historia en grandes monumentos. Era una forma de premiar a una persona en vida pues ello llevaba a la superación.

1.- Las columnas conmemorativas: son pura invención romana. Algunas de ellas, como la de Trajano, sirvieron además para enterrar a este emperador. Esta y la de Marco Aurelio, ambas en Roma, con decoración escultórica helicoidal.

2.- Los arcos triunfales fueron idea de la Grecia helenística que inició la costumbre de erigir puertas conmemorativas en las murallas de las ciudades. Los romanos desplazaron las puertas a los lugares que consideraron mas adecuados.

Estos arcos tiene uno o tres vanos abovedados. En el ático se disponía la inscripción conmemorativa y en la cima se erigía la estatua o el carro triunfal, en bronce, de aquel a quien se destinaba el monumento.

En las enjutas del arco, solían estar esculpidas dos victorias aladas.

*Arco de Tito (un solo vano), hecho para conmemorar la victoria de Tito sobre Jerusalén.

*Arco de Septimio Severo (de tres vanos), para conmemorar la victoria del emperador sobre los dacios.

*Arco de Constantino (de tres vanos).

Vivienda romana

Hay tres tipos de casa:

dos en la ciudad: –la domus

–la insula

una en el campo: –la villa

La más importante es la domus.

Era una casa de un solo piso.

Constaba de :

a) el vestibulum, de acceso

b) el atrio. Era un patio porticado con el impluvium en el centro (estanque donde se recogía el agua de lluvia) y el compluvium en la parte superior, por donde entraba luz y ventilación para lo cual tenía el tejado inclinado hacia dentro.

c) En la parte posterior tenía un jardín a imitación de la huerta etrusca que estaba protegido por los 4 lados con una cubierta y no tenía pavimento el centro. Se llamaba el peristilo.

d) Entre el atrio y el peristilo estaba el tablinum que era la sala rica.

e) Se llamaba triclinium al comedor.

Las casas más ricas tenían varios patios y distintas dependencias para reuniones, fiestas (oeci)...

La insula

En la ciudad predominaba la casa de alquiler (insula) formada por varios pisos, con la cubierta en terraza y presentando a la calle numerosos balcones y ventanas. El piso bajo generalmente se dedicaba a tiendas y almacenes.

La villa

Los señores que explotaban el campo procuraban construirse casas con comodidades. Eran las villas, que disponían de baño en todas sus variantes. Muchas dispusieron de calefacción de tipo hipocaustum (unos conductos hechos debajo del pavimento donde se sometía a combustión lenta).

Enterramientos

En Roma las tumbas se disponían a lo largo de las vías principales.

Las sepulturas individuales modestas carecían de valor artístico. Las sepulturas de personas principales eran

los mausoleos, que servían al mismo tiempo de tumba y de templo y podían tener planta cuadrada, rectangular o circular.

En las ciudades eran frecuentes los enterramientos colectivos

(columbarios), nichos pequeños hechos en la pared (los romanos practicaban la incineración).

Arquitectura religiosa

En oposición al gran desarrollo de la arquitectura civil, la religiosa es menos importante. Siguieron el modelo griego.

El templo estaba construido sobre un alto podium con única escalera por delante, pórtico y varias cellas para diversas divinidades.

Los había de planta rectangular y redonda.

–rectangulares: Casi nunca eran perípteros sino que las columnas solo forman un pórtico a la entrada. Por los lados están adosadas (seudoperípteros).

*La Maison Carrée, de Nimes

*El templo de la Fortuna Viril, en Roma.

–los circulares eran generalmente pequeños con la cubierta de madera y por tanto sin dificultades técnicas.

Hay sin embargo algunos templos circulares, de grandes dimensiones como *el Panteón de Agripa.

Estuvo dedicado a todos los dioses y lo hizo reconstruir Adriano ya que la obra de Agripa fue muy dañada en un incendio en el año 80. Las paredes constituyen un cilindro sobre el que se levanta la cúpula de 40 metros de diámetro. En el cilindro se abren nichos para la colocación de altares. No hay más foco de luz que la que se abre en el centro. De este modo no entra más luz que la del Olimpo (hay que recordar que la bóveda representa la bóveda celeste).

Representa el paradigma del espíritu clásico. Su planta es circular y el espacio está concebido en función de la esfera.

LA ESCULTURA

Características generales

Realismo. Es una herencia etrusca. Es verdad que los romanos conocieron la escultura griega y que incluso copiaron, a falta de originales, muchas de sus obras, pero no es menos cierto

que es mucho más realista y que en ello tiene que ver la influencia etrusca. Los etruscos eran muy realistas en los retratos funerarios. Los romanos eran muy dados a representar a las personas y las cosas tal como eran para dejar constancia de sus hechos. Eso lleva a que, sobre todo en el relieve, se llegue a un realismo que a veces puede resultar anecdótico. De todos modos hay que hablar también del influjo helénico, y eso se va a dar en obras que tienen un carácter **idealista** y que van dirigidas a círculos aristocráticos. Obras que el pueblo no va a entender. El realismo se va a dar sobre todo en el relieve y el idealismo sobre todo en la escultura.

Trabajaron fundamentalmente **el mármol**, muy abundante en Italia, aunque también fundieron el bronce, la

piedra y, puede decirse que, prácticamente todos los materiales.

Técnicamente alcanzaron una gran perfección, sirviéndose del **trépano** para las labores más profundas.

No puede hablarse de artistas concretos porque estos eran como funcionarios que trabajaban para que se admirara a los gobernantes.

EL RELIEVE

Posee un significado histórico. Se esculpen en piedra las hazañas de los cónsules y emperadores para que el pueblo los admire.

Técnicamente el relieve romano es un **relieve pictórico**, porque busca efectos de perspectiva y profundidad, lo mismo que la pintura. Esto es de influencia helenística, aunque por otra parte las figuras tienen el realismo propio de Roma.

La obra cumbre del relieve pictórico es el "Ara Pacis", cuyos fragmentos están diseminados por distintos museos. El ara era una construcción rectangular, abierta por el techo, para contener un altar.

La concepción del monumento recuerda los altares helenísticos, así como la **majestuosidad de** las figuras que junto con este **carácter helenístico**, presentan también las

características romanas del realismo y de los efectos de perspectiva conseguidos a base de tallar en diferentes planos.

Aunque no se tiene certeza, se cree que los relieves conmemoran la "pax augusta". Desfilan, para rendir tributo a la paz senadores, sacerdotes, miembros de la familia imperial entre los que se reconoce a Livia, al propio Augusto y a Tiberio. Los personajes que van con laurel, están purificados. El primer plano se reserva para los personajes principales (Augusto destacado por un cerco de cabezas). La composición está excesivamente apretada. Para introducir variedad unas figuras andan, otras están quietas.. las cabezas están en todas las posiciones: de frente, de perfil, de tres cuartos....

Si el Ara Pacis es el ejemplo del relieve romano clásico, los relieves del Arco de Tito son el ejemplo de los relieves más barroquizantes. Las tendencias pictóricas se acentúan trabajando el relieve en tres planos, consiguiéndose efectos de claroscuro y una ilusión espacial.

Se refieren los episodios a la entrada de Tito en Jerusalén (el transporte del candelabro de los 7 brazos como botín de guerra, la cuadrilla real..).

El relieve histórico alcanza su más alto valor narrativo en la columna trajana donde se describen las campañas del emperador contra los dacios. En serie seguida, sin solución de continuidad se describen los diferentes episodios.

Estos relieves tienen un **interés fundamentalmente histórico** porque en ellos se ven campamentos, escenas de lucha, pasos de ríos... Trabajaron distintos escultores pero hay unidad de estilo. Se sigue un orden cronológico, como si se tratara de un rollo. La topografía está presente a fin de hacer más verídica la representación. La perspectiva es caballera, la ejecución ruda.. Hay defectos de proporción e incluso errores históricos.

Hay que resaltar, por otra parte su sentido popular.

Los relieves de los sarcófagos

A partir del s I los romanos inhumaron a sus muertos (hasta entonces los incineraban), por lo que era necesario labrar los sarcófagos.

–al principio esto se hace colocando el retrato del difunto en un medallón situado al frente.

– mas adelante se decoran con una composición continua con temas referentes a la ultratumba.

– posteriormente esta superficie frontal se divide por medio de columnas .Es el modelo de sarcófago que tomarán los cristianos.

LA ESCULTURA EN BULTO REDONDO

Se van a copiar esculturas griegas incluso de la época arcaica (como la Diana de Pompeya), sobre todo los dioses griegos que sirven de modelo para los dioses romanos, pero no son estas las obras interesantes. Lo más importante de la escultura romana es **EL RETRATO**.

Este se hace –por la influencia etrusca

–por la costumbre romana de tener en el atrio de la casa y en las ceremonias religiosas las "imágenes maiores".

El retrato se hace:

a) de cuerpo entero: de pie (el más común) y este puede ser:

–toracato (con coraza)

–togato (con toga)

sedente (propio de la mujer)

ecuestre (es una prerrogativa imperial)

b) el busto –hasta el s I solo hasta el cuello

–en el s I y hasta finales del II, parte del pecho y los hombros

–a finales del s. II, barbudos a trépano y de media figura.

Hasta el s II se policroman y, a partir de entonces, como no se policroman, se rehunde la pupila.

El importante papel del emperador en la vida de Roma se ve en el retrato.

–unas veces aparece con el edicto en la mano como definidor de la ley y envuelto en una toga (togata)

–otras como pontifex máximo con la cabeza cubierta por el manto y oferente.

–como César con coraza (escultura toracata) y arengando a las tropas, (Es importante *el Augusto de Prima Porta" con Eros cabalgando sobre un delfín lo que nos recuerda su descendencia de Venus, como miembro de la familia Julia. Se le representa pues como descendiente de dioses y pacificador del mundo)

–semidesnudo con corona de laurel (el poder cada vez más absoluto del emperador lleva a divinizarlo) Hay

veces incluso que lleva atributos propios de Júpiter como el águila.

El afán de gloria lleva a difundir el retrato, incluso el monumental, entre funcionarios y gente acomodada. Unas veces se hacen como regalo y otras como encargo del propio retratado. Tantos llegan a hacerse que a comienzos del Imperio se exige que, al que se le erija una estatua pública haya al menos restaurado algún edificio público. Los que más se hacen son los retratos con toga y con coraza.

La evolución del retrato puede estudiarse:

–según su realismo o idealismo

en los orígenes más realista,

hacia el s I más idealista y helénico.

de nuevo realismo a partir del s II

una mayor simplificación a partir del III.

–por el peinado.

en los hombres

–hasta principios del s II (hasta Trajano): peinado bajo con mechones pequeños sobre la frente.

–bajo Adriano (117– 138) :barba corta

–a partir de ese emperador, la barba se va alargando y se trabaja a trépano.

en las mujeres

–hasta el s.I (en la República), la mujer cubierta por un manto.

–en el Imperio:

en la época de Livia (la mujer de Augusto, s.I): raya en medio, peinado bajo y rizado. Se pone de moda el retrato sedente

en la época de Julia (la hija de Tito, fines del s.I:peinado alto,rizado,como un

nimbo

en la época de Faustina (la mujer de Marco Aurelio s.II): el peinado baja.Se hacen unas trenzas que suben y se recogen arriba.A partir de ahí el peinado cada vez más bajo.

LA PINTURA ROMANA

A partir del s III quita campo a la escultura en los interiores de los palacios y templos, porque en las casas siempre se utilizó pintura).

Eran pinturas al fresco cubiertas con ceras que avivan los colores.

La pintura romana está formada por cuatro estilos que se han llamado estilos "pompeyanos" porque es en esa ciudad donde mas ejemplos de esta pintura han podido encontrarse.

Son 4 estilos que se suceden cronológicamente aunque a veces coexisten:

- 1.–Primer estilo o de incrustaciones.Imita placas de mármol de diversos colores. (Casa de Salustio ,en Pompeya).
- 2.– Segundo estilo o arquitectónico.La decoración imita espacios arquitectónicos que crean un efecto espacial, completados por paisajes y figuras.(casa de Augusto y Livia)
- 3.–Tercer estilo u ornamental.Imita cuadros con figuras.No pretende fingir un espacio tridimensional.(la casa de la Farnesina).
- 4.– Cuarto estilo o del ilusionismo arquitectónico.Presenta grandes espacios arquitectónicos fingidos en los que aparecen figuras que ocupan el lugar que hasta entonces tenía la escultura (Ejemplo:la Villa de los Misterios de Pompeya).

ARTE BIZANTINO

A la muerte de Teodosio,el imperio romano se divide en dos partes.Honorio heredará Occidente y Arcadio Oriente.

No es una división aleatoria,ya que las diferencias entre ambas partes eran claras y,entre ellas,la superioridad de Oriente manifiesta.

Esto va a llevar a la supervivencia del I.Romano de Oriente

tras la caída del de Occidente en el s.V.

Los fundamentos culturales del Imperio bizantino serán una mezcla de lo romano,lo helénico y lo oriental:

- de lo romano,el derecho y la administración
- de lo helénico el idioma y la civilización griega
- de lo oriental :las creencias y las costumbres cristianas.

Características generales de la arquitectura bizantina

La aportación mas importante de la arquitectura bizantina es el tratamiento que da al **espacio arquitectónico** y la solución que da al **sostenimiento de la bóveda**.

El espacio en los estilos que hemos estudiado hasta ahora es estático,con división de partes. El bizantino es un espacio contínuo,dinámico,como si fuera un espacio infinito que no está limitado por las paredes.

La bóveda está estudiada científicamente.Se hace con materiales porosos,sin cimbra (red nervada interior).En el caso de la cúpula, los empujes de estas se contrarrestan con bóvedas de cuarto de esfera,pechinas (triángulos esféricos)...en definitiva,con un juego de empujes que permite no tener que engrosar los muros para sostener el peso de aquella.

Materiales

Se utiliza la piedra y el ladrillo. Este último se recubría interiormente con mosaicos. (El exterior se descuidaba y no se cubría hasta época tardía).

Plantas

Había dos tipos de plantas :

1.- basilical, con la novedad del abovedamiento de las naves laterales.

La basílica bizantina sufre algunas modificaciones respecto a la occidental:

a) el atrio tiene pórticos en los cuatro lados. En el centro tiene el "fial" (fuente). En los últimos tiempos se queda reducido a un pórtico adosado a la fachada de la iglesia.

b) el nártex o pórtico donde esperaban los catecúmenos que solo asistían al rito de la palabra.

c) entre la naos, donde se colocaban los fieles y la bema o presbiterio había un iconostásis que era una mampara, barandilla o cancela perforada.

d) al lado de la bema había dos estancias:

–prótesis (donde se guardan las especies)

–diaconium (donde se viste el clero).

2.- central,

Predomina la de cruz griega (de brazos iguales). En esta el peso de la cúpula se contrarresta con las cubiertas de los brazos.

Columna

La columna bizantina estaba inspirada en la corintia aunque las hojas de acanto ahora son hojas espinosas y diminutas con mucho claroscuro conseguido a base de trépano.

Sobre el capitel tienen cimacio que es un segundo cuerpo con forma de pirámide truncada invertida:

En época tardía el capitel y el cimacio se unen formando el "capitel–imposta" o "capitel albarda".

Etapas

Desde el punto de vista artístico, se habla de tres edades de oro separadas por dos épocas de inactividad:

–1ª edad de oro: del s VI al s.VIII. Dentro de este período hay que resaltar la época de Justiniano (527–565), el emperador que intentó reconstruir el I.Romano, llegando hasta Italia con sus conquistas. Esto explicará que muchas de las obras importantes de esta etapa estén ubicadas en la P. itálica.

–2ª edad de Oro :del s IX al s.XII. Es la época en que, tras un período de inactividad se inicia un renacimiento . En esta época la expansión cultural llegó hasta Rusia.

-3ª edad de oro (desde la 2ª mitad del s.XIII al s XV).

1ª EDAD DE ORO

La obra mas importante de esta época **es la basílica de Sta Sofía de Constantinopla.**

Bizancio fué elegida por Constantino para ser la capital del Imperio Romano por la importancia estratégica de su ubicación.

Durante toda la E.Media fué la ciudad mas lujosa de Europa y del Mediterráneo con sus avenidas,foros,Palacio imperial,

foros...

Justiniano mandó construir esta iglesia que fué consagrada en el 537. La cúpula se hundió 20 años mas tarde y se rehizo.

La decoración actual está muy modificada:

-por los iconoclastas del s. VIII

-porque a raíz de la conquista turca se convirtió en mezquita.

Desde principios del s XX se convirtió en museo.

Dedicada a la 2ª persona de la Santísima Trinidad como Sabiduría (Sofós),fué considerada por Justiniano como símbolo de la alianza entre el poder espiritual y el político en un estado teocrático.

Encarna el tipo de iglesia de corte.El edificio estaba unido al palacio imperial y el monarca tiene en la tribuna su trono.El matronium ha cedido el puesto al palco real. Es un modelo de iglesia palatina que se traspasará a Occidente (entendimiento del poder político y religioso).

Planta

Ligeramente rectangular en torno a una gran cúpula flanqueada por dos semicúpulas a cada lado y estas por dos nichos semiesféricos. Al N. un tercer nicho en forma de ábside. Al E. y al O. dos bóvedas de cañón que cubren las naves laterales.

Dos pórticos al S. (nártex y ex nártex)

Por tanto unifica la planta rectangular con naves laterales propia de las basílicas paleocristianas y la central.

Hay un doble efecto espacial:

1.- la cúpula acentúa el efecto central

2.- las columnas,exedras,casquetes...el longitudinal.

La cúpula tiene 55 mts de altura y 31 de diámetro,construíada con piedra porosa y tejas de Rodas,ambos materiales muy ligeros.

El problema de soportarla (no como los romanos que lo hacían a base de muro) y el de pasar de una superficie

redonda a una cuadrada, lo resuelven haciendo esta cúpula sobre pechinas lo que es una aportación de la arquitectura bizantina a la románica. La aportación no es el empleo de las pechinas en sí sino el uso de estas como soporte de la cúpula.

Para asegurar su estabilidad presenta también, interiormente, arcos en forma radiada.

El exterior está poco logrado, precisamente para conseguir mayor estabilidad. Se advierte la acumulación de refuerzos para mantener equilibrada la cúpula.

Interior

Las proporciones están muy lejos de las clásicas. Da impresión de inmaterialidad.

La decoración tiene un papel importante y está resaltada por la luz que entra por las ventanas que horadan las paredes y por la cúpula (el apoyar esta última en 4 puntos permite esto). Así pues, el binomio luz/color son fundamentales.

Hoy esta impresión es menor por el cegamiento de algunas ventanas y por la destrucción de los mosaicos por los turcos.

Otra obra importante es **San Vital de Rávena**.

–Es de planta central octogonal.

–Está cubierta con cúpula sobre exedras a modo de capillas. Alrededor de la cúpula se desarrolla un deambulatorio.

–A los pies del templo tiene un nártex rectangular.

–Tiene matronium

–La cúpula aloja tubos de barro cocido en disposición radiada. –La decoración es muy rica a base de mármoles polícromos y famosos mosaicos.

–La sensación es de verticalidad (no como en Bizancio) por la superposición de columnas mas tribunas mas cúpulas.

Otros templos importantes de esta época son **San Apolinar il Nuovo y San Apolinar in Classe**, ambos con planta basilical.

2ª EDAD DE ORO

Después de siglo y medio de inactividad se inicia un renacimiento del arte bizantino desde la 2ª mitad del s IX hasta principios del XIII.

Ahora se ensayan nuevos problemas estructurales que buscan:

–lograr un espacio mas amplio

–una belleza externa

Para ello:

- los soportes se adelgazan de modo que se generaliza la columna frente al pilar
- se emplean arquerías (a veces ciegas) en el exterior.
- se prodiga la decoración exterior.
- el ladrillo alterna con piedras coloreadas
- con ese ladrillo se forman decoraciones de meandros,puntas de sierra...
- por influencia de la arquitectura armenia predomina el plan de cruz griega inscrita en un cuadrado situándose las cúpulas,normalmente,en los ángulos del cuadrado (exceptuando a San Marcos de Venecia porque obedece a un modelo de la época de Justiniano:la iglesia de los Stos Apóstoles,de Constantinopla).

Las obras mas importantes de esta época son:

9

***San Marcos de Venecia**,con planta de cruz griega cubierta con cinco cúpulas en el centro y en cada uno de los brazos.

***Sta Sofía de Kiev** .La expansión cultural bizantina llegó a Rusia donde las iglesias bizantinas:

- multiplican las cúpulas sobre tambor
- son cúpulas de tipo bulboso (de influencia persa) para eliminar la nieve.
- las cúpulas aparecen adornadas con redes de rombos o con gallones radiales o helicoidales.

3ª EDAD DE ORO (2ª mitad del s.XIII–XV)

Se fragmenta el arte bizantino en pequeñas escuelas

Los edificios bizantinos aparecen decorados con un revestimiento de ladrillo buscando lo pintoresco y lo decorativo (recuerda lo mudéjar).

La arquitectura gótica va a llegar también al arte bizantino por lo que abundan los arcos conopiales y apuntados.

Las cúpulas se colocan sobre altos tambores con ventanas hasta llegar a crear el estilo nacional ruso.

Un ejemplo de esta época es ***San Basilio de Moscú**

ESCULTURA

Arranca de la romana,aunque no alcanza la importancia que tuvo en aquella.

Las figuras pierden realismo y se sitúan en un plano abstracto porque todo el arte figurativo bizantino (tanto la escultura como los mosaicos como la pintura) ha de llegar a los fieles con un lenguaje impresionante.

Pesa mas el color que la forma.

Los rostros son inexpresivos, con el iris y la pupila frecuentemente hundidos para llenarlos de pasta.

En un principio abundan las esculturas aunque poco a poco queda relegado este arte a los marfiles.

Escultura exenta

Se representan:

1.–Cristo majestad, presentado como un hombre serio, con melena larga, barba partida... Es un ser lejano símbolo de lo ultraterreno e inaccesible. Es el tipo de Cristo que se transmitirá al románico.

2.–La Virgen con el niño en los brazos, sentada (Teotocos) o de pie (Hodegetría), siempre presentada como la Madre de Dios.

3.– La "Déesis" bizantina (Cristo con la Virgen y S. Juan)

4.– Hombres vestidos con túnica sobre la que llevan dos tipos de toga: –la toga clámide (sujeta con una fíbula al hombro)

–la toga trábea, como un manteo que da varias vueltas al cuerpo y se recoge en un brazo, del que cuelga.

Los hombres llevan también grandes diademas metálicas adornadas.

Las mujeres un casquete adornado con piedras preciosas.

Marfiles

Tuvieron carácter sagrado o profano.

Hay que destacar:

1.– los dípticos consulares que eran recordatorios que daban

los cónsules a sus amistades. Tenían dos hojas, en una aparecía el cónsul con un "mappa" y los pies casi verticales. En la otra las fiestas del nombramiento.

2.– Missoirum: un plato y dos tazas que mandaban hacer los cónsules y emperadores por su nombramiento.

Los modelos bizantinos se difundieron por Occidente a causa de la continua exportación de imágenes lo que determinó la influencia bizantina sobre la escultura.

MOSAICOS

La técnica de los mosaicos la utilizaron por 1ª vez los sumerios, después la Grecia helenística, luego los romanos y por último los cristianos.

Bizancio los prefirió a la pintura por sus posibilidades de luz y de color.

Las teselas eran de mármol, de nácar y de pasta vítrea.

Los bizantinos consiguieron una gran riqueza de colores al mezclar distintos óxidos metálicos a la pasta vítrea y al aplicar finas láminas de oro y plata a la superficie de las teselas (dorados y plateados).

Cubren las partes altas de las paredes de los templos y siguen en la línea de la escultura:

–es un arte conceptual y simbólico en el que

–las figuras aparecen estilizadas,sin volumen y sin movimiento

–con los contornos marcados con un trazo negro y

–una frontalidad rigurosa (aparecen rígidas e inmóviles)

–Tienen un gran sentido decorativo para lo que es frecuente la utilización del dorado como fondo, el encuadre en cenefas como si fueran tapices y la minuciosidad en los detalles (tapas de libros,joyas,sandalias...de los de Justiniano y Teodora en San Vital de Rávena).

– Son reflejo de un estado teocrático porque las figuras aparecen mas allá de la simple humanidad.

El Concilio de Nicea fijó la composición y distribución de las figuras en el templo porque su misión era la de reforzar el carácter simbólico de cada uno de los elementos.

En la cúpula principal,que representaba la bóveda celeste,el Pantocrátor rodeado a veces de ángeles y en las pechinas los 4 evangelistas y sus símbolos.Como el Pantocrátor era la figura principal se rodeaba de anillos que simbolizaban lo eterno y que contribuían a alejarlo. (Es el mismo Pantócrator que utilizará el románico aunque este lo colocará en el ábside porque este estilo no utiliza la planta central. Por ello también,como el ábside no es circular,no se enmarcará en círculos sino en un arco piramidal)

En las bóvedas no principales escenas de los Evangelios o personajes importantes (apóstolos,profetas..) cuya misión era preparar al fiel que avanza por las naves hacia el altar para la celebración del rito litúrgico.

En el ábside ,la Virgen

Mosaicos importantes: los de **San Vital en Rávena**

EL ARTE PRERROMANICO

Desde el s IV hasta el s XI ocurren en el Imperio romano los siguientes acontecimientos:

- 1.– decadencia de la parte occidental del Imperio
- 2.– el resurgir delaparte oriental
- 3.– presión e invasión delos pueblos germánicos que van a romper la unidad del Imperio.

En la hª del arte esto supone:

a.–el paso desde las formas del último arte romano a la creación de un arte europeo que se consolidará con el primer gran estilo cotinental:el románico.

b.– el desarrollo del arte de los pueblos germánicos con tradiciones artísticas comunes a los pueblos de las estepas asiáticas (poco arte monumental y gusto por las joyas,

espadas...muy decoradas) de ahí que,cuando se asienten en las tierras del Imperio reflejen:

–la aceptación de las formas romanas y cristianas

–la incorporación de la tradición decorativa tanto en los metales como en la piedra

c.–la fusión de lo romano y de lo germánico dará lugar al arte prerrománico que no es unitario y que se da en la Alta Edad Media. Estos distintos estilos prerrománicos son los que preparan el advenimiento del románico.

Durante las invasiones bárbaras las grandes provincias del Imperio Romano como Hispania o la Galia conservaron más o menos intacta la arquitectura romana pero iban haciendo nuevos ensayos arquitectónicos.

De esta forma se dió en Hispania el **ARTE VISIGODO** que en el fondo es fundamentalmente **romano**. Eran pocos y además, antes de llegar a Hispania estaban bastante romanizados ya que habían permanecido mucho tiempo en las fronteras del Imperio. De todas formas hay que admitir elementos artísticos como los **bizantinos** (estaban en el SE) y los **norteafricanos**

Hay que distinguir 2 períodos en la arquitectura visigoda:

1.– 415–587. No hay unidad ya que los suevos están en Galicia sin someter y hay dos religiones: la arriana y la católica.

2.– 587–711. Ya los visigodos son católicos y no hay suevos. Este es el período propiamente visigodo.

Los restos conservados pertenecen sobre todo a templos.

En la primera etapa el dominio sigue siendo de lo romano

En la segunda lo visigodo se extiende por el N del Tajo mientras que el Sur tiene menos edificios, seguramente también por las destrucciones de la etapa musulmana.

Características

–empleo de la piedra. El aparejo bien tallado y escuadrado con

una ligera lechada

–muros lisos y sin estribos

–**arco** de herradura visigodo (su trazado es mayor de media circunferencia y el trasdós es perpendicular al suelo) en planta y como elemento arquitectónico. Luego sería adoptado por los árabes.

–**bóveda** de cañón y de aristas (esta menos frecuente)

–**planta**: cruciforme (de cruz griega)

basilical (menos frecuente)

–**columna**: de una pieza

capitel corintio esquematizado, y bizantinos (de forma troncocónica invertida).

sobre él un cimacio

–escasez de vanos

–pequeñas cámaras incomunicadas (¿refugio de eremitas?)

Decoración:

–fajas decorativas a bisel,talladas de forma plana

– motivos geométricos

animales y vegetales (estos en el interior de círculos)

Obras fundamentales

***San Juan de Baños** (en Palencia),formada por tres naves y tres ábsides separados.

***San Pedro de la Nave** (Zamora)

Presenta una síntesis entre la planta basilical y la planta de cruz.La basilical en la parte anterior y la de cruz griega en la cabecera.

Tiene pilares en vez de columnas.

La decoración presenta :cruces patadas (de brazos iguales y triangulares),racimos y ruedas.

escenas bíblicas en los capiteles.

***Quintanilla de las Viñas** (Burgos)

Solo se conserva la cabecera.

Tuvo planta basilical

La decoración es similar a la de San Pedro de la Nave.

ORFEBRERIA

La corte hispano–visigoda de Toledo creó joyas muy ricas,sobre todo coronas que los reyes entregaban el día de su coronación y se colocaban encima de los altares (como los bizantinos). Se hacían calando el oro y con piedras incrustadas. Es importante el tesoro de Guarrazar en Toledo.

ARTE ASTURIANO

Al ser invadida la Península por los musulmanes en el s VIII,surgió en el Norte un foco de resistencia cristiana.En aquella zona había dos clases sociales:

–una aristocracia (una en la corte en torno a los reyes y otra guerrera que dirigía la lucha contra el Islam)

–una fuerte base campesina y artesanal(carpinteros,albañiles,

picapedreros.. que hacen posible la construcción de una serie de edificios importantes en un reino tan reducido).

Construyeron edificios religiosos y civiles (minúsculos palacios,villas...).

Esta arquitectura es la auténtica precursora del prerrománico tanto por los elementos arquitectónicos empleados como por incorporar la decoración a la arquitectura.

Características

- 1.–Hay una tradición romana en los edificios asturianos que lleva a construirlos de **poca altura**.
 - 2.–Sentido **verticalista** que parece influencia de un arquitecto oriental llegado a la corte asturiana.
 - 3.–Planta **basilical**,con los ábsides rectangulares,con una cámara sobre la capilla mayor a la que solo se accede desde el exterior y que posiblemente serviría para guardar el tesoro.
 - 4.– Empleo de **mampostería y sillares**
 - 5.– Se **olvida la línea curva en planta**
 - 6.–Generalmente **los edificios son abovedados** aunque también los hay con cubierta en madera.
- La bóveda mas empleada es **la bóveda de cañón peraltada reforzada con arcos fajones o perpiaños** que descargan sobre columnas adosadas a las paredes.
- 7.– al exterior estos apoyos se contrarrestan por medio de **contrafuertes**.
 - 8.– **arcos de medio punto peraltados**
 - 9.– **columnas con fuste estriado** vertical o helicoidal. El capitel es corintio o de doble pirámide invertida (influencia bizantina) con motivos de cuerda (sogueados) que lo distinguen del visigodo.
 - 10.– **medallones** entre los arcos,**alfices** (moldura que enmarca la ventana) y **celosías** son los motivos decorativos mas empleados (junto con pinturas al fresco perdidas).

Etapas del arte asturiano

Se señalan tres fases en el arte asturiano que corresponden a tres reinados:

- 1.– el de Alfonso II desde el 793 al 842 (* **La Cámara Santa** formada por dos naves superpuestas,la inferior panteón y la superior reformada durante el románico y ***San Julián de los Prados**)
- 2.– el de Ramiro II desde el 842 al 850

Es la época en que se construyen mas edificios por lo que se habla de arte ramirense.

Ahora se construye la mejor obra del asturiano:***Santa María del Naranco**.Se concibió como palacio de Ramiro II.Era un belvedere con espléndidas vistas.

Tiene la misma disposición que la Cámara Santa y presenta todas las características tanto arquitectónicas como decorativas de este arte.

***San Miguel de Lillo**,del que se conserva solo una parte.Era la iglesia del palacio.Presenta una notable elevación en proporción a sus reducidas dimensiones,elevación producida por la existencia de tribuna.

La bóveda central está contrarrestada por las masas laterales. Son interesantes los relieves de las jambas de la puerta de acceso que representan el tema de un díptico consular bizantino.

***Santa Cristina de Lena**, con una sola nave, iconostásis de tres arcos (influencia bizantina) y columnas con decoración sogueada.

3.– El de Alfonso III (866–910)

En esta época ya se observa la influencia árabe en la decoración y en algún elemento arquitectónico.

La obra más importante es ***San Salvador de Valdediós** que siguió el modelo de San Miguel de Lillo pero con planta basilical

Acusa la influencia mozárabe en los arcos decorativos de

herradura.

Pórtico lateral que luego en el románico será de uso corriente.

Tribuna a los pies.

Eremitorio sobre el altar.

ARQUITECTURA MOZARABE

La España cristiana había ensanchado sus dominios. La región del Duero se estaba repoblando con cristianos, muchos de ellos procedentes de la España árabe que se llamaban **mozárabes** (cristianos huídos de zona árabe). Esto lleva a que la arquitectura que se levante allí esté sometida al influjo musulmán.

Pero no solo recibe esta influencia musulmana sino también visigoda, puesto que esta cultura sigue perviviendo. Para Camán Aznar, la base del mozárabe fue el visigodo sobre el que actuó el musulmán.

Se extiende por Galicia, N. de Portugal, Castilla–León, Aragón, Cataluña y Sur de Francia.

Características

Hay algunos caracteres generales pero hay una cierta anarquía constructiva. Sería inútil pedir unidad artística donde había tal desbarajuste político.

–empleo del **arco de herradura** unas veces visigodo y otras árabe, encuadrado en un alfiz. Generalmente era más cerrado que el visigodo. Con frecuencia eran **arcos gemelos**.

–**materiales**: mampostería, ladrillo y sillares

–**columnas**: monolíticas, con capitel corintio semejante al visigodo y con collarino doblemente sogueado o en forma de espiga.

–**bóveda de cañón, cúpulas de gallones, de nervios, capialzadas o vaídas**.

–empleo de **contrafuertes**

–aleros y cornisas en los que se distinguen **aleros o modillones de rollos**.

–**plantas complicadas**, buscando espacios breves cubiertos con bóvedas muy decorativas. Esos espacios compartimentados y el que la luz sea escasa y alta contribuyen a que el espacio aparezca muy fragmentado.

–es frecuente que la iglesias tengan crucero, cubierto por el cimborrio.

–los exteriores son rectos y cúbicos

***San Miguel de Escalada** (León)

.– tres naves con tres ábsides de herradura

.– iconostásis

.– pórtico lateral

***San Miguel de Celanova** (Orense), es una iglesia muy característica mozárabe, con una capilla mayor tan pequeña que parece un mihrab

***San Millán de la Cogolla** (Logroño), de dos naves porque sería un monasterio dúplice (de monjes y monjas).

***San Baudilio de Berlanga** (Soria)

.– de planta cuadrada y en el centro una columna que se abre en arcos

.– a los pies una tribuna alzada sobre arquerías que se anticipa a los coros altos y que serviría de alojamiento a los monjes.

.– Sobre la columna central una cámara aislada que serviría para guardar el tesoro.

ARTE ISLAMICO

Es un arte con falta de homogeneidad. Puede decirse que su

ARQUITECTURA (prestaron poca atención a la escultura y a la pintura) es una **síntesis** de lo bizantino, lo cristiano, lo copto...

Características

1.–usan poco la piedra porque es costosa de extraer y de labrar. Prefieren algo que sea más rápido aunque dure menos como la mampostería, la madera, el ladrillo y el yeso.

2.–la altura de los edificios suele ir en consonancia con el paisaje (no altos en las zonas de desiertos, esbeltos como en la Alhambra).

3.–los elementos de sostén son las columnas y los pilares, sobre todo las primeras. En ambos casos suelen ser delgadas porque tienen que soportar poco peso. Las columnas suelen tener los capiteles corintios, cúbicos o de mocárabes

4.– Las cubiertas suelen ser bóvedas de diversos tipos, siendo más abundantes las de crucería cuyos nervios no se cruzan en el centro, las gallonadas y las caladas

5.–Los arcos son muy variados siendo los más frecuentes:

–el de herradura,(herencia visigótica),que se extenderá a otros lugares

–lobulado,sobre todo en la Mezquita (en la época de Alhaquem)

–arcos entrecruzados

–arco de herradura apuntado o "túmido" de origen oriental

–arco de mocárabes

–arco mixtilíneo

6.– La decoración es :de atauriques

de lacería

epigráfica,con trazos cúficos (rectos)y nesjís (cursivos).

Todos estos motivos se utilizan formando series continuas.

Los edificios que construyen son:

1.– Mezquitas

2.–madrazas (academias religiosas)

3.–palacios

4.–baños

5.–caravasares (posadas en el desierto)

Todos con pórticos para defenderse del sol,con un solo pórtico y arquitrabadas.

LA MEZQUITA

Surge como necesidad de orar juntos los viernes al mediodía.

Hay una gran variedad de mezquitas porque lo único que hacía falta era tener una serie de elementos,pero estos se organizaban de muchos modos.

1.– una fuente "sabil".

2.– un muro (quibla),orientado hacia La Meca,señalado con un nicho ("Mihrab")

3.– un lugar mas alto para dirigir la oración (mimbar)

4.– un sector separado del del resto del público (maxura).

5.– una torre para llamar desde ella a la oración (alminar).

En el Mediterráneo occidental,el tipo mas extendido es el de Córdoba con dos partes:

1:el sahn (parte descubierta)

2:el haram (parte cubierta)

EL PALACIO

Formado por tres partes:

- 1.– mexuar (zona destinada a las visitas)
- 2.– harén (zona íntima donde vive el señor con sus mujeres)
- 3.– otra zona para fiestas y actos públicos.

LAS VIVIENDAS

Tiene pocos vanos al exterior. Son típicos los balcones volados, de madera, cerrados con celosías (el mucharabí). Es el lugar aprovechado por la mujer confinada en la casa que ha pasado a la arquitectura monacal cristiana, sobre todo en los conventos de monjas.

EL ARTE ISLAMICO DE AL ANDALUS

Tiene fuerte relaciones con el Magreb

Presenta elementos visigodos (los visigodos convertidos al Islam eran los muladíes).

Se desarrolla en cinco etapas:

- 1.– etapa califal
- 2.– época taifa
- 3.– época almorávide
- 4.– época almohade
- 5.– época nazarí

ARTE CALIFAL

Se da durante el Califato de Córdoba, desde Abderramán I hasta Almanzor (756 a finales del s X)

Abderramán I comenzó una de las obras principales del arte islámico de Al-Andalus: la Mezquita de Córdoba

Ocupa el lugar de la iglesia cristiana de San Vicente que en un principio compartieron cristianos y musulmanes pero que el califa mandó derribar para construir la primitiva mezquita. Se aprovecharon (como era costumbre) los materiales y elementos de la iglesia citada.

Se ordenó la mezquita en once naves perpendiculares a la quibla (sistema propio de los omeyas), orientada al sur en lugar de al Oeste como las demás mezquitas del Imperio islámico. Esto ocurría en las mezquitas de Al-Andalus porque para ir a la Meca tenían que pasar por el Magreb.

Para solucionar el problema de la altura de la Mezquita se sobrepusieron a las columnas unos pilares. Sobre aquellas se colocaron arcos de medio punto y sobre los pilares arcos de herradura entibados.

Los arcos se realzan mediante la alternancia de las dovelas, bien en blanco y rojo o bien en piedra y ladrillo.

En el vuelo del modillón sobre el que se asienta la pilastra, utilizan modillones de rizos.

Los muros están hechos a soga y tizón como los romanos

Abderramán II manda ampliar la mezquita en 8 tramos, con capiteles imitando a los romanos. El encuadre de la puerta se hace con un alfiz.

Las almenas las hace escalonadas, por influencia siria.

En esta época se hace el "Sabat" que es un corredor desde el palacio al mihrab.

Abderramán III amplía el sahn y construye el alminar que hoy está encerrado en la torre campanario del s XVI.

Alhaquen II. En su tiempo se hace la reforma de mayor suntuosidad. Amplía la longitud de las naves y se construye el mihrab y la macsura de hoy con las cúpulas de estas dependencias y de la llamada capilla de Villaviciosa. La cúpula de la macsura está formada por nervios que no se cruzan en el centro y que está a un paso de la bóveda de crucería gótica. Cubierta además por mosaicos bizantinos con decoración epigráfica y de ataurique.

Los arcos de esta época son lobulados y polilobulados con el trasdós desviado (la dovela alta es más larga). Hay también arcos cruzados con el dovelaje meramente decorativo.

Almanzor amplió la mezquita hacia el E con arcos de herradura apuntados o tumbados. Esta ampliación ocasionó la pérdida de la posición central del mihrab.

El arte de la época califal tuvo influencia en el N de Africa (el Mogreb) y en el próximo Oriente.

La mezquita de Córdoba influyó en la de Kairuán (Túnez) y la de Ibn Tulún en Egipto

OTROS EDIFICIOS DE LA EPOCA CALIFAL

El palacio de Medina Azahara

Lo mandó construir Abderrmán III para su favorita. Se emplearon 1/3 de las rentas de los musulmanes y trabajaron 12.000 obreros (incluso de Bizancio y de Bagdad). Los mármoles se trajeron de Oriente.

Se procuró que deslumbrara. Por ejemplo, en el centro del salón principal todo recubierto de mármoles, se construyó una fuente de mercurio que despedía destellos cuando se movía el líquido. Las excavaciones que aun hoy se siguen haciendo,

muestran un palacio de una riqueza deslumbrante. Se han encontrado columnas de pórfido de un solo bloque.

No tenía un plano regular. Presenta muchos patios.

Toda ella estaba rodeada de un muralla según cuentan los cronistas árabes.

La mezquita de Bib-al Mardum, en Toledo. Desde el S XII fué una iglesia cristiana (la ermita del Cristo de la Luz)

–Sobre planta cuadrada se levantan 9 bóvedas nervadas

de tipo califal.

–la parte de la cabecera es de la época mudéjar aunque imita el estilo taifa

ARTE TAIFA (s.XI)

Al morir Almanzor, el califato se desintegró en pequeños reinos taifas que no tenían la riqueza de aquel pero que pretendieron seguir con la riqueza y el boato de la corte califal.

Ello explica que sea un arte de materiales y estructura pobres pero de ricos revestimientos.

No tiene, pues, la grandeza del arte califal

Emplea materiales ligeros: ladrillo, mampostería... que cubre con una rica decoración de gran barroquismo realizada en yeso

La obra más importante es **La Aljafería** de Zaragoza.

–fué el palacio de los Beni–hud

–era como un castillo con un gran patio central

–conserva la mezquita con el mihrab.

–escasea en esta edificación el arco de herradura y predominan los mixtilíneos que son falsos porque la verdadera estructura es adintelada.

–los capiteles también presentan una novedad: la altura casi dobla a la anchura y están decorados con una talla muy fina.

ARTE ALMORAVIDE (1075–1145)

La rivalidad entre los reyes taifas hizo que vinieran del Norte de Africa los almorávides, pueblo guerrero y poco culto que apenas si dejó en Al–Andalus obras importantes.

*.–Es aportación suya los mocárabes, que son tacos de madera cubiertos con estuco y pintura. El origen de los mocárabes era abbasida y lo trajeron a occidente los turcos.

La obra más importante de esta época es **el castillo de Monteagudo en Murcia**. Era una especie de residencia campestre en la que los jardines, las fuentes, los estanques juegan un importante papel.

ARTE ALMOHADE (1.122–1268)

Es la época más austera del arte islámico de Al–Andalus.

*.–Hay una tendencia a enmascarar la arquitectura. Por ejemplo la parte constructiva de los arcos se cubre de adornos colgantes (arcos de colgadura)

- se emplea el arco de herradura apuntado (arco "túmido")
- los espacios lisos se cubre con paños de sebka con sus correspondientes rombos.
- utilizan la cerámica vidriada para cubrir los paramentos (cuyo origen es mesopotámico/persa)
- los capiteles tienen generalmente un cuerpo cilíndrico liso decorado con unacinta continúa.

La corte en esta época se traslada a Sevilla donde se construye:

***la Mezquita mayor de Sevilla** (queda el sahn y el alminar "La giralda")

***la torre del oro** que es una torre albarrana. En esta época los almohades construyen dobles murallas en la que la exterior se llama barbacana. Fuera de las murallas se colocaban torres avanzadas para vigilar puentes,ríos. Estas eran las torres albarranas.

*quedan restos de **la muralla de Sevilla**

*la **mezquita de Cuatrohabitan** (Sevilla)

PERIODO NAZARI (1232–1492)

La derrota almohade en Las Navas de Tolosa (1212) hizo patente el declive del poder musulmán. Surgen entonces unos nuevos reinos taifas de los que el nazarí de Granada ocupó el lugar más importante.

A pesar del aislamiento exterior el estilo nazarí influyó mucho en el Norte de África y en la arquitectura española.

La arquitectura es un elemento del paisaje y en ella se conjuga el verdor de la vega, lo rojizo de la Alhambra, el blanco de la nieve y el azul del cielo

Características:

- * Sobriedad exterior mientras que el interior está cubierto con una decoración de un refinamiento exquisito.
- * se utilizan como materiales: la mampostería, el ladrillo y la madera (en techos y puertas)
- * es una arquitectura adintelada aunque el aspecto que ofrece es abovedado pero todo es decorativo.
- * **el arco** más frecuente es el de medio punto peraltado cairelado con finísimos módulos y el de mocárabes.
- * las **columnas** son de un fuste finísimo sobre basa ática

Los capiteles tienen dos cuerpos: uno cilíndrico con cinta semejante al almohade y otro cúbico.

* las **cubiertas** son de madera (artesonados policromados) y yeso con lacería y mocárabes.

* **la decoración** es:

- epigráfica con caracteres nesjíes (las paredes están colmadas de inscripciones)
- solerías de ladrillo y azulejos de tradición persa con efectos metálicos

–paredes cubiertas de yeserías

–a veces las paredes están perforadas como celosías (ya que la madera y el yeso lo permiten).

–todos los motivos pintados de colores o dorados.

La obra mas importante es **La Alhambra de Granada**

El primero de los reyes nazaríes fijó su residencia sobre la colina donde hoy está el palacio y la clase aristocrática se fué instalando a su alrededor.

Yusuf I amuralló el conjunto al que por el color rojizo del ladrillo se le llamó Alhambra ("la roja").

Está formada por tres partes:

1.– El mexuar que es la parte abierta a todos.

2.– El diwan sector verdaderamente palaciego destinado a las recepciones.

3.– el harem formado por las habitaciones privadas

1.– El Mexuar era el lugar donde los reyes administraban justicia y recibían a sus súbditos.

Hoy han desaparecido la mayor parte de las estancias.

2.– El diwan tiene como centro el Cuarto de Comares (el término cuarto hace alusión a un conjunto de dependencias) que es de la época de Yusuf I. El Cuarto de Comares está formado por:–el patio de los Arrayanes

–la Sala de la Barca (por la cubierta)

–el salón de Comares o del trono

–los baños Reales

3.– El harem tiene como estancias principales las que forman el Cuarto de los leones,hecho en la época de Mohamend V.

Este Cuarto de los leones está ordenado alrededor del Patio del mismo nombre,que estaba porticado por los cuatro lados.

A su alrededor estaban:

–la sala de los Reyes (formado por varias habitaciones enfiladas).

–el salon de mocárabes

–la sala de las Dos Hermanas.

–la sala de los abencerrajes. Ambascon cúpulas de mocárabes y surtidores en el centro (el agua llegaba al patio)..

La fragmentación de este gran edificio en unidades pequeñas hace que nunca se pierdan las dimensiones humanas dentro de la Alhambra.

La luz juega en todas las estancias un gran papel.

Junto a la Alhambra está el **Generalife** o "**Huerto elevado**". Era una residencia veraniega que tiene todo el aspecto de un gran mirador. Mas que el edificio importan sus jardines y huertos con juegos de agua y flores que fueron los que le dieron fama.

EL ARTE ROMANICO

ARQUITECTURA

Esquema de las características generales de la arquitectura

- es la manifestación artística dominante. A ella se subordinan la escultura y la arquitectura.
- en el románico confluyen el proceso iniciado en los estilos prerrománicos y las influencias bizantinas y orientales.
- es un estilo internacional y regional al mismo tiempo.
- el edificio fundamental es la iglesia.
- en el románico se da solución al problema técnico central, en torno al cual gira toda la construcción del edificio: la cubierta mediante bóvedas de piedra.
- las construcciones son macizas y articuladas.

Esquema de las características generales de la escultura

- Limitada a algunas partes (portadas, capiteles, cornisas..) se concibe mas como estructuras arquitectónicas decoradas que como obras escultóricas propiamente dichas.
- Desaparición de cualquier tentativa de representar el ambiente que circunda a los personajes y de representar a estos según criterios realistas.
- Los métodos para esculpir van desde la simple incisión al bulto redondo, pero hay una preponderancia casi absoluta del bajorrelieve.
- la realización, a veces tosca, es vivaz y generalmente expresiva en grado sumo.
- tanto los temas representados como los valores estéticos que priman (expresividad, antinaturalismo, simbolismo) muestran un interés docente: transmitir a los fieles un mensaje religioso trascendente.

Esquema de las características generales de la pintura

Los temas son en gran parte comunes a la escultura y obedecen a los mismos criterios de divulgación de la fe y de la h^a sagrada por medio de imágenes.

- Los colores vivos, el abandono del canon, la utilización de medios simbólicos, la deformación de las

figuras..acentúan la actitud expresiva del conjunto.

–la composición es estilizada y rítmica según esquemas iconográficos.

I.–INTRODUCCION

En los siglos en los que se desarrolla el Románico

(de finales del X a mediados de XII) **Europa no presenta una unidad política.** Los pueblos viven bajo un régimen feudal y cada región reducida a sus propios recursos, se repliega en sí misma.

La cultura románica, que refleja las condiciones de vida de la época, **no presentará unos caracteres homogéneos**; la profusión de formas diferentes y la diversidad de escuelas dentro de un mismo país, reflejan la falta de unidad política del mundo en que se desarrolla.

Sin embargo **hay un punto en común** que permite hablar del arte románico como una unidad: la presencia en todos los pueblos de **un mismo sentimiento religioso** que impregna la cultura de la época que estudiamos.

El papel de la Iglesia

En esta época es fundamental y presenta varios aspectos:

- 1.–La autoridad de la Iglesia y del Papado fue relevante en todo Occidente.
- 2.–Es la época de la reforma monástica y del desarrollo de los monasterios. El monasterio se convierte en centro de oración, de producción, de vida intelectual, en foco artístico, en lugar de protección...
- 3.– La fuerza religiosa de la época se manifiesta tanto en las Cruzadas como en el desarrollo de las peregrinaciones.
- 4.– La Iglesia monopoliza buena parte de la cultura.

ARQUITECTURA

Ocupa el lugar principal de la creación artística del Románico

y a ella se subordinan las demás artes figurativas. Todas ellas se dan cita en la iglesia que es edificio simbólico de este arte.

La arquitectura románica es la culminación del largo proceso de ensayos de las arquitecturas prerrománicas a los que se incorporan influencias bizantinas y orientales que se introducen a través de Italia y de las Cruzadas.

El arte románico es internacional y regional:

–internacional por la unidad del sentimiento religioso y por las formas, las técnicas..que difunden las peregrinaciones.

–regional porque se emplean materiales locales, diversidad de planos y de técnicas según las regiones....

Elementos de la arquitectura románica

el arco que se emplea es el de medio punto (tanto en la estructura de la bóveda como en las naves, en las portadas, en los vanos...)

la cubierta. El arte románico hereda de la basílica paleocristiana la cubierta de madera que se utilizará en las primeras obras románicas, sobre todo en el románico italiano pero la utilización pronto de la bóveda de piedra manifiesta el deseo de una solidez y la necesidad de evitar los incendios.

TIPOS DE BOVEDAS:

1.- la bóveda de cañon. Es la más característica. Se apoya en la totalidad de los muros que no solo son cerramiento sino también apoyo fundamental. Por eso hace falta construir muros gruesos y con pocos vanos. Para reforzar esa bóveda se utilizan arcos de refuerzo que se llaman "fajones". Estos sirven para absorber en parte el peso de la bóveda y por otro lado articulan el interior del edificio que deja de ser una nave corrida. El riesgo así de deformación de la nave es menor.

En el exterior del edificio se colocan contrafuertes para evitar que el muro pudiera volcarse por el peso.

Suele emplearse en la nave central.

2.- bóveda de arista, formada por el cruce de dos de cañon. Las aristas son las intersecciones. Se apoya en cuatro puntos, tiene que cubrir un espacio cuadrado y necesita también de muros sólidos. Tiene la ventaja sobre la de cañon, que reparte mejor los empujes.

Se utilizó sobre todo en las naves laterales aunque hay algunos casos en los que también se emplea en la central.

3.- cúpulas sobre trompas o pechinas que se emplean para cubrir el cruce entre la nave central y la de crucero. Este cruce suele elevarse y se marca al exterior con una cúpula o una linterna que contribuyen a iluminar el altar. (Las trompas son bovedillas en forma de concha con el vértice en el ángulo de dos muros. Pechinas son triángulos esféricos).

los soportes utilizados en el románico son los muros, los contrafuertes y los pilares.

1.- de los muros ya hemos hablado anteriormente. Añadir ahora que por fuera se articulan con listones, bandas lombardas, arquillos ciegos, galerías de arquerías que descansan en columnillas... lo que contribuye a aligerar el muro y a decorarlo.

2.- los pilares y las columnas. El pilar románico es el pilar compuesto de diversos tipos (cruciforme, pilares con columnas adosadas...) que recibe los arcos fajones y los formeros que son los que separan las naves. A veces estos pilares están sustituidos por columnas cilíndricas. El enriquecimiento del pilar románico será progresivo hasta llegar al pilar gótico. La columna románica pierde el sentido de la proporción clásica y el abandono de los órdenes. El capitel es un campo adecuado para la escultura. Domina en el románico italiano.

el material: la piedra trabajada en sillares

TIPOS DE EDIFICIOS

Son dos fundamentalmente: **la iglesia y el monasterio**

a.- LA IGLESIA

alzado e iluminación.

La nave central es mas alta que las laterales.Tiene desde uno a 4 pisos,incluyendo tribunas a todo lo ancho de las naves laterales.Estas tribunas sirven para aumentar la capacidad de la iglesia y de apoyo a la bóveda de la nave central

La iluminación de una iglesia románica se hace sobre todo por medio de lámparas.Las ventanas son de poco vano.Es frecuente las saeteras.La iluminación de la nave central no es muy frecuente.Siempre hay ventanas en los ábsides y en las naves laterales.

Planta

El templo románico mas generalizado es el de planta de crua latina de una o varias naves longitudinales (terminadas en la cabecera generalmente en un ábside semicircular) y una nave transversal o de crucero.

El tramo de intersección entre la nave central y la de crucero se llama también crucero.Se suele cubrir con cúpula,cimborrio o linterna que contribuyen a iluminar el interior y a dar esbeltez al exterior.

Cuando el templo tiene mas de una nave,si las laterales dan vuelta por detrás de la capilla mayor,esa parte de las naves constituye la girola o deambulatorio.

En la cabecera de la iglesia suele haber ábsides semicirculares destacando el central por su tamaño.En las iglesias con girola suele haber capillas radiales en esta.

Otros elementos frecuentes:los claustros situados generalmente al sur de la iglesia;los pórticos,a los pies de las naves;las criptas situadas bajo la cabecera.

exterior de las iglesias románicas

hay una tendencia general al escalonamiento de volúmenes,a la independencia de cada una de las partes y a la armonía de la composición.

Con frecuencia aparecen torres,muy variables en número (de una a nueve),en forma y en situación.Normalmente son cuadradas;algunas circulares y poligonales.Suelen aparecer flanqueando las fachadas,sobre el crucero y a los lados de la cabecera.A veces son tambien independientes.

Los ábsides se suelen estructurar en el exterior en cuerpos horizontales (dos o tres) divididos por cornisas y calles verticales separadas por columnas adosadas.

Las portadas son de medio punto,abocinadas,sobre columnas.

Con frecuencia los exteriores están decorados con arquerías ciegas.Una variante muy característica son los arquillos y las bandas lombardas.

Suelen presentar también al exterior los aleros,generalmente volados sobre cornisas con canecillos o ménsulas.

La escultura aparece concentrada en las portadas (jambas, tímpano y arquivoltas).También puede aparecer en los canecillos.En el interior fundamentalmente en los capiteles.

b.– Los monasterios

Emplazados lejos de los poblados,generalmente se encuentran en emplazamientos privilegiados por la belleza del paisaje.

Los monasterios debían tener todas las dependencias necesarias para la vida comunitaria.

Las diversas funciones de los monasterios (cuidar enfermos, ayudar a los pobres, escribir, la vida en comunidad, las diversas labores económicas...) exigía grandes espacios construídos

La parte central era el claustro que era un patio cuadrado, con jardín central y pozo, que facilitaba el acceso a las distintas dependencias, rodeado de galerías con arcos de medio punto que se apoyan en columnas. Por ser el lugar donde el monje paseaba, rezaba individualmente... se cuidaba la decoración escultórica que se centaba en los capiteles de las columnas.

Este claustro comunicaba en un ala con la iglesia. Las tres restantes comunicaban con la sala Capitular, el refectorio, las dependencias administrativas y el scriptorium, además de la biblioteca.

En la parte superior se encontraba generalmente el dormitorio de los monjes que comunicaba a través de una escalera con el transepto de la iglesia.

Más lejos se encontraban la residencia del abad, la hospedería de los peregrinos, la escuela de novicios, la bodega, los establos, el cementerio....

Debemos recordar que además de su papel religioso, evangelizador, cultural y económico, los monasterios desempeñaron un papel importante como asentamientos de población. Fueron polos o núcleos iniciales de atracción de población que se fijó en su entorno y fueron causa del origen de pueblos o ciudades.

Características generales de la arquitectura románica

1.- predominio del macizo sobre el vano

2.- interiores de los edificios oscuros

3.- Predominio de lo horizontal sobre lo vertical. Sensación de pesadez

En el interior hay un movimiento desde la entrada a la cabecera donde se sitúa el altar mayor. Este sentido está marcado por las arquerías y por los tramos de la bóveda.

A este horizontalismo se va oponiendo una tendencia al verticalismo conforme el estilo va evolucionando.

Del mismo modo la austeridad inicial va dando paso a una ornamentación cada vez más rica.

LAS ARTES PLÁSTICAS EN EL ROMÁNICO

Caracteres generales

1.- Subordinación de las artes plásticas a la arquitectura:

–la escultura subraya las partes más importantes: portada y capiteles de las arquerías de los claustros

–la pintura al fresco decora las extensas superficies de muros del interior de los templos, con especial atención a los ábsides.

Sin embargo existen también otros campos de las artes plásticas, independientes de la arquitectura como son las esculturas exentas, la pintura sobre madera, las miniaturas.. aunque de importancia secundaria.

2.– La temática es religiosa y tiene finalidad docente. Son frecuentes las representaciones bíblicas, especialmente apocalípticas en las portadas y la repetición del tema de Cristo, la Virgen, los apóstoles, ángeles y evangelistas en las pinturas de los ábsides.

Estas "biblias en piedra" se utilizaban para que los fieles contemplaran en imágenes los acontecimientos bíblicos y las escenas celestes que, por el bajo nivel cultural de la época, no podían conocer más que por la predicación oral y por esta visualización en las iglesias.

Aunque esta temática es la principal, también existen decoraciones geométricas, vegetales, y representaciones de animales fantásticos y monstruos, de origen oriental.

3.– Los valores estéticos son: expresividad, antinaturalismo y simbolismo.

En el románico no existen los criterios de proposición, belleza y realidad del mundo clásico. El arte busca que las figuras transmitan a los fieles las vivencias interiores, un mensaje religioso trascendente. Para ello:

– **se deforman las imágenes**, buscando la expresividad mediante exageraciones de la forma: los cuerpos se alargan, los ojos y las manos, que son las partes más expresivas, se agrandan, las piernas se entrecruzan para sugerir conmoción...

Junto a esta deformación expresiva, la escultura se adapta al marco arquitectónico lo que implica que la figura se estire o reduzca según el espacio arquitectónico que vaya a ocupar.

El resultado son representaciones de la figura humana antinaturalistas.

– **se crea un mundo simbólico**, con signos y alegorías que hay que conocer para entender lo representado.

– **se repiten unos esquemas y tipos iconográficos fijos** heredados en parte del arte bizantino, del prerrománico o el paleocristiano. Así la figura humana se trata de forma genérica, por eso todas las figuras "se parecen".

ESCULTURA

Lo dicho anteriormente se refiere tanto a esta como a la pintura, pero debemos estudiar las peculiaridades que muestran cada una de estas artes.

Plan general decorativo de una portada

– El tímpano es el lugar en que se despliega el tema escultórico más amplio, formando frecuentemente escenas.

Es frecuente que se representa el Pantócrator con el Tetramorfos según la visión de Ezequiel.

Otro tema muy representado es el Juicio final con los benditos a la derecha y los réprobos a la izquierda.

– Las arquivoltas tienen una decoración geométrica, vegetal o de pequeñas figuras dispuestas radialmente.

– En el parteluz se coloca una imagen de Cristo, la Virgen o el Santo al que está dedicado el templo. En las portadas de pequeñas dimensiones no se coloca parteluz.

– En las jambas pueden estar las columnas desnudas, con los capiteles decorados con relieves, o colocarse alargadas figuras de apóstoles o santos superpuestas a los fustes.

Esta es la disposición de la decoración que se repite normalmente aunque hay excepciones en las que este plan no se sigue y se extiende la decoración por la fachada.

Escultura exenta

Se suele dar:

–el Cristo crucificado.Es un Cristo Majestad,de cuatro clavos,con corona de rey y túnica de tipo sirio o faldón.

–La Virgen con Niño sentado en las piernas,tipo trono del Salvador (influencia bizantina)

Ambos alejados,como personajes divinos.

La mayoría están en comercios de anticuarios,alejadas de sus lugares de origen.

PINTURA ROMANICA

La técnica empleada solía ser al fresco.

Características:

1.– es una pintura lineal,es decir predomina en ella el dibujo.Con trazos negros se limitan las figuras,se representan los rasgos del rostro y se sugiere la mínima noción de bulto de los ropajes.

2.– los colores son puros y vivos con predominio de las gamas azules y rojas que se extienden de forma uniforme.

3.– Es una pintura plana,bidimensional en la que no hay ni profundidad ni volumen.La luz se extiende uniforme por toda la obra.

4.– impera el frontalismo.Todas las figuras están dispuestas,normalmente para una visión frontal.

5.– predominan las figuras aisladas.La representación no se concibe formando escenas,no hay interés narrativo.Cada figura ocupa el lugar prefijado.

6.– la representación está llena de simbolismos,como son la mandorla (símbolo de gloria),el alfa y la omega,las figuras alegóricas del tetramorfos,las letras del libro que significan "omnipotente"...

7.– Se resaltan las partes mas expresivas del cuerpo especialmente los ojos,grandes y de mirada fija;las manos muy alargadas..

Hay dos tendencias:

a.– La italo–bizantina,semejante a la bizantina (San Clemente de Tahull)

b.– la franco bizantina,mas realista (Panteón de los Reyes de san Isidoro de León)

EL ARTE GOTICO

Cronología

El gótico nace en Francia a finales del s XII aunque no todos los países lo aceptan en la misma fecha.España e

Inglaterra en el XIII, Alemania un poco mas tarde e Italia prácticamente nunca.

Marco histórico

El marco social en el que vive el arte gótico es el creciente desarrollo de las ciudades. La ciudad posee riquezas suficientes para elevar sólidas murallas y crear impuestos que revierten en su propio beneficio; es capaz de construir una catedral y un magnífico ayuntamiento. La ciudad supone talleres donde los artistas y artesanos ejercen asociados; mercados,

ferias, intercambios regionales e internacionales. Hay un amplio movimiento de objetos incluidas las obras de arte. La iniciativa del arte recae sobre los laicos aunque los clientes sean religiosos; pero de día en día se insertarán mas elementos profanos en el arte aunque este sea religioso.

El gremio constituye un organismo para amparar al productor, desterrando sueldos bajos y una excesiva competencia. El trabajo se organiza jerárquicamente desde el maestro al artesano.

Introducción

Con un sentido peyorativo se llamaba arte gótico al que se desarrolló entre el románico y el renacimiento. Era sinónimo de nórdico o bárbaro, en contraposición al clásico.

El gótico es una creación de los pueblos nórdicos; incluso hay quien lo remonta a los pueblos célticos, pero hay una realidad constatable: el gótico surge en Francia.

Está claro que el gótico es un estilo absolutamente distinto al románico, pero que, al iniciar sus primeros tanteos, se basa en la arquitectura románica. Así por ejemplo, las primeras fachadas góticas, como la de Notre Dame, estará organizada con un sentido matemático y proporcional, sentido que se perderá cuando se logren los efectos ascensionales y verticalistas del gótico

La arquitectura gótica es mucho mas complicada que la románica. Se da en una etapa de fuerte sentimiento religioso y de riqueza material.

Elementos arquitectónicos

Los dos elementos que definen a la arquitectura gótica son el 1.- arco apuntado u ojival y la bóveda de ojivas o de crucería. Ambos elementos presentan un dinamismo que nada tiene que ver con el estatismo propio del románico.

Los arcos apuntados permiten una mayor esbeltez del trazado y una disminución del empuje vertical. Aparecen además otros como el conopial, el carpanel y el escarzano

La bóveda de ojivas surgió de la de aristas, al reforzarse estas con nerviaciones. La verdadera bóveda de ojivas surgió cuando esas nerviaciones se convirtieron en arcos ojivales que eran la estructura de la bóveda (nervios, formeros y torales). En el cruce de estas ojivas se colocó la clave. Estas ojivas transmiten las fuerzas a los apoyos y se crean los contrarrestos. Los nervios están incrustados en la bóveda y dan origen así a los plementos. La esencia de la bóveda de ojivas consiste en concentrar las fuerzas en los nervios, aunque tampoco es realmente cierto que los plementos son solo relleno. Sí es cierto que al desempeñar el papel de concentrar las fuerzas, deriva estas hacia los soportes contrarrestando las líneas de fuerza. Es decir, no es un estilo donde el peso se contrarresta con masa sino en el que se juega con las líneas de fuerza.

La bóveda de crucería se adapta con facilidad a las plantas mas complicadas ya que pueden tenderse nervios sean las superficies que sean.

Estas bóvedas, una vez resuelta su organización, va enriqueciendo su traza. Así se van empleando las bóvedas sexpartita, de terceletes, estrelladas... Y eso solo influirá en el aspecto del edificio sino también en los soportes interiores.

Pero el arco y la bóveda ojivales no representan íntegramente a la arquitectura gótica; lo que verdaderamente la distingue es El sentido ascensional, la verticalidad. Por eso, cuando no se diferencia muy bien un estilo de otro, en la transición, debemos dejarnos guiar por lo estético.

2.- soportes: pilares, arbotantes y contrafuertes

En el interior del edificio el peso de la bóveda, conducido por los nervios, se concentra en cuatro puntos y va a parar a los **pilares** que lo transmiten a los cimientos.

El soporte utilizado por el gótico continúa la evolución del soporte románico. Consta de un núcleo central al que se le adosan columnas que recogen el peso de los diferentes arcos de la bóveda. El soporte se va complicando conforme se complica también la bóveda al multiplicarse los nervios.

Las columnas de estopillares compuestas se van haciendo más finas convirtiéndose en simples baquetones. Estas columnas tienen en principio su capitel y basa pero llega a desaparecer el capitel individualizado y se forma uno seguido a modo de cinta decorada que da la vuelta a todo el apoyo.

El tipo de capitel gótico más habitual es el cubierto con hojas naturalistas.

En el exterior se emplean los **contrafuertes** asociados a los **arbotantes**.

Los arbotantes son arcos que apoyados en su parte superior en el arranque de la bóveda de crucería, transmiten el empuje de ésta a un contrafuerte exterior sobre el que se apoya y que está situado en la nave lateral inmediata. De este modo se realiza el equilibrio de fuerzas en el que se basa la arquitectura gótica. Es pues un arco de descarga que no anula el empuje de la bóveda sino que lo transmite.

El arbotante pues:

- contribuye a asegurar la estabilidad de la bóveda
- gracias a él se pueden construir naves altas
- su línea contribuye a dar el carácter ascendente al edificio
- cumple también la misión de ser canal por donde bajan las aguas del tejado.

La adopción del arbotante trae consigo la transformación del sistema de equilibrio del edificio. Hasta ahora la masa se ha soportado con masa. Ahora la carga se descompone en cargas verticales y empujes laterales. De esta forma:

- el interior del edificio se despeja
- se puede construir a mayor altura

Los contrafuertes

Tienen como misión soportar el empuje de la bóveda que le transmite el arbotante.

Ya se había dado en el románico, pero el contrafuerte gótico se desarrolla más y adquiere más relieve.

Para evitar su desplazamiento se le corona con el pináculo que es un pequeño pilar terminado en forma apiramidada o decorado en su parte superior. Tiene como misión hincar el contrafuerte pero a la vez es un elemento decorativo de gran importancia.

Nervios, pilares, contrafuertes y arbotantes forman el esqueleto de piedra que es el responsable de la estabilidad del edificio. El resto (elementos, muros...) son básicamente, cerramiento

3.- el muro deja de tener un papel sustentante y se convierte en cerramiento. Por eso pueden abrirse en él vanos que se cubrirán con vidrieras que tamizan la luz e iluminan el interior. Esto hace que el gótico sea un estilo luminoso en el que predomina el vano sobre el macizo. Hasta el s. XIX, cuando se utilice el hierro y el acero, no hay otro estilo que prescindiera más del muro.

Ventanales, rosetones, galerías, puertas... ocupan papeles principales en los edificios.

Para cerrar y decorar un vano se levantan en su interior una o varias columnillas o baquetones unidos en su parte superior por arcos sobre los que descansa la tracería calada.

A lo largo del desarrollo del gótico la tracería de los vanos pasa de más sencilla a más decorada complicándose progresivamente. Para contribuir al movimiento ascendente del vano y también del conjunto, suelen completarse ventanas y puertas con una moldura angular (**gablete**), que sirve de cerramiento al vano

Características básicas del gótico

a.- El sistema de equilibrio que descompone el empuje de la bóveda en fuerzas verticales y empujes laterales que se soportan con pilares y con arbotantes–contrafuertes

b.- predominio del vano sobre el macizo. El muro deja de ser elemento sustentante para transformarse en cerramiento que permite abrir vanos que harán del edificio un espacio luminoso.

c.- los elementos son concebidos para servir al efecto de elevación y al movimiento ascendente. Gabletes, pináculos,

pilares con baquetones, torres acabadas en flechas...

Como puede observarse el gótico no es solo una serie de innovaciones técnicas sino también visuales. La tensión espiritual hacia la altura es decisiva y a ella se subordinan los valores formales. Desde el punto de vista estético el gótico refleja una actitud espiritual y un gusto distinto al románico.

El edificio más importante del gótico es **LA CATEDRAL**

Por su suntuosidad y por la luz es imagen de la divinidad. El pueblo ve en ella la imagen de un poder superior. Por extensión los reyes utilizan esta magnificencia para mostrar su poder.

La catedral gótica es la imagen de la Jerusalén celeste. En el cap. 12 del Apocalipsis San Juan dice:

"La nueva Jerusalén descendía del cielo del lado de Dios, ataviada como una esposa que se engalana para su esposo... Su brillo era semejante a la piedra más preciosa... Tenía un muro grande y alto y 12 puertas, y sobre las 12 puertas 12 Apóstolos... de la parte de Oriente, 3 puertas, de la parte del N., 3 puertas.."

Hoy se sabe que las catedrales tuvieron 1 artista o varios de los que tenemos noticias por los "laberintos". Era una figura geométrica de trazado laberíntico que se ponía en medio de la nave principal. En el centro se ponían los nombres de los que habían contribuido a la construcción del templo y los de los arquitectos. En el s. XVIII la mayoría se destruyeron.

Los fieles ganaban los mismos bienes espirituales viajando a Tierra Santa o recorriendo el laberinto de una de estas catedrales.

En la construcción de una catedral participaban:

–arquitectos (hacían los cálculos matemáticos)

–aparejadores (algunos destacados en las canteras donde se trabajaba la piedra)

–carpinteros que hacen la trama complicadísima que se esconde en bajo los tejados de pizarra,plomo y teja.

–herreros (para trabajar los útiles con los que se trabajaba la piedra),vidrieros (para crear las vidrieras que no dan luz sino que crean un espacio metafísico coloreado..)

Planta de una Catedral

Suele tener planta de cruz latina con tres o mas naves en el brazo longitudinal y de una a tres en el del crucero.

La cabecera (poligonal) suele estar formada por la capilla mayor,la girola y las absidiolas (también poligonales).

En las catedrales francesas suelen ser macrocefálicas para alojar en los tramos anteriores a la capilla mayor el coro y el lugar reservado a la corte. En las españolas el coro está frente a la capilla mayor al otro lado del crucero,cortando la nave central (Frente a la puerta principal se coloca el trascoro) con lo que se pierde la visión diáfana desde la puerta principal.

En un principio (s XIII),sobre las naves laterales se levantaban las tribunas,que poco a poco van a ir desapareciendo hasta transformarse en una galería de servicio.

Suelen tener tres portadas a los pies,correspondiendo a las tres naves.Este esquema a veces se repite en el crucero aunque lo mas frecuente es que tengan solo una en esta parte.Las portadas son abocinadas apuntadas y suponen un campo primordial para la escultura.

El sentido ascensional gótico se ve reforzado por la existencia de torres que suelen ir a los pies y por el cimborrio.Las torres unas veces terminan en terraza (Notre Dame) y otras en chapitel (Chartres).

El gótico francés

Características:

Altura progresiva

Ordenación primera románica

Macrocefálicas

El crucero apenas destaca

Rosetones en fachada

2ª mitad del XII

*Notre Dame

El plan del XII conservado

Muy modificada

Cabecera poco profunda y semicircular

doble girola

columnas y no pilares

Fachada del XIII .Clasicismo porque está organizada en tres calles verticales y tres horizontales

siglo XIII

Es la época del gótico mas clásico en Francia en el que la altura está organizada con arquerías/triforio,no tribuna/vidrieras.

Mucha vidriera sostenida por arquillos y filigrana de piedra

Bóveda de ojiva de 4 plementos

Cabecera muy desarrollada

En la 1ª mitad de siglo se dan las grandes catedrales francesas (Chartres,Reims,Amiens)

***Chartres:**

–Esbeltez y ligereza

–el arco mas apuntado

–el soporte es una columna central rodeada de otras mas finas

***Reims:**

–la verdaderamente representativa del gótico francés

–cabecera muy desarrollada

–crucero muy destacado con tres portadas

–Fachada muy decorada con perforación de los gabletes

–tambien se vacían y perforan las aprte superior de los contrafuertes.

***Amiens**

-la primera se hizo en 1220 aunque un incendio la destruyó y se reconstruyó en la 2ª mitad del XIII.

-Es macrocéfala

-5 naves aunque tienen una sola girola

-Triforio perforado en la cabecera

-En el crucero un rosetón que se llama el "Fenestral de fuego"

En la 2ª mitad hay mucha decoración y un intenso vaciamiento del muro ("gótico radiante" llamado así por la abundancia de decoración semejante a los radios de una rueda)

Las construcciones son muy ligeras y luminosas.

El triforio ya está absorbido por ventanales

***La Sainte Chapelle** que es un esqueleto de piedra relleno con vidrieras.

En **el siglo XIV**

No hay catedrales nuevas aunque sí hay arquitectura civil, sobre todo palacios con torreones cilíndricos cubiertos por tejados cónicos puntiagudos y finísimos pináculos como *el Palacio de los Papas de Avignon

El s.XV

Es la época de la exaltación barroca del estilo

La arquitectura es muy simple aunque la decoración es complicada.

Los nervios de la bóveda son pura adherencia. Hay abundancia de escudos en las claves

Se emplean los arcos conopial, escarzano, carpanel....

Empleo de bóvedas estrelladas con distintos dibujos y muchas claves.

Es la época del gótico flamígero (aportación inglesa), consecuencia del lujo de finales de la E. Media.

Gótico italiano

Características

-No vidrieras. sí frescos

-Proporciones rechonchas

-Cubiertas de madera

-Fachadas que ocultan la estructura interna, cubiertas por planchas de mármol

-Quietismo

Catedrales:

***Siena y Florencia**

Palacios:

***el de la Signoría de Siena y el Palacio Vecchio de Florencia**

Gótico español

–S.XIII–

Gran actividad constructiva

Influjo francés

Se extiende por toda la Península

Burgos

–tres naves

–girola y absidiolas pentagonales

–cucero muy marcado

–como todas las españolas es un amasijo de elementos

–fachadas relacionadas con Reims

–la hizo el maestro Enrique y la promovió el Obispo D. Mauricio

Toledo

Es la mas española

La mandó hacer el Obispo D. Rodrigo Ximénez de Rada.

Tiene planta de salón con 5 naves escalonadas

El crucero no sobresale

Doble girola con tramos triangulares/cuadrados

Arcos lobulados en el arranque de la girola de influencia mudéjar

León

Es la que ofrece mas unidad por la reconstrucción del XIX.

Copia la planta de Reims, la fachada de Chartres y la altura de Amiens

La nave principal es muy esbelta

Tiene las torres sobre los costados de las naves laterales, no sobre ellas. Las torres están separadas del cuerpo central y se ven por el hueco de los arbotantes.

Las ventanas son muy amplias.

El triforio está ocupado por vidrieras.

ambas características hacen que sea la más luminosa.

–s.XIV–

Es rico en Levante, pobre en el resto de España

Es más austero:

*fachadas simples

*superficies lisas

–Predominio del muro, de modo que las iglesias son auténticas fortalezas (es más barato el cantero que el escultor)

–Capillas entre los contrafuertes que están muy próximos y, entre ellos, ventanas muy alargadas

–Abundan las cubiertas en terrazas, sobre todo en edificios civiles

–El triforio prácticamente desaparece

–Buscan la mayor disponibilidad de espacio, bien sin apoyos (una sola nave), bien con apoyos diáfanos.

–La nave central es el doble de ancha que las laterales y está casi a la misma altura

–No tienen cimborrio

–El crucero sin destacar

***Catedral de Barcelona**

Excepcionalmente tiene un cimborrio a los pies.

Tiene planta de cruz latina con dos torres en los extremos del crucero.

***Catedral de Gerona**

Se empezó por la cabecera donde tiene tres naves

A partir de ahí se continuó con una. El dilema que planteó esto hizo que se paralizaran las obras y por eso se terminó en el s. XV.

Tiene una gran altura (22,80 m)

*Catedral de Palma de Mallorca

Una galera surcando el Mediterráneo

–La empezó Jaime I el Conquistador en el XIII pero la mayor parte de la obra es del XIV

–líneas muy secas

–cubiertas en terrazas

–exceso de contrafuertes

–gran altura de las naves (44 m) y soportes muy delgados.

Edificios civiles

El desarrollo de las instituciones municipales en Cataluña determinó la construcción de edificios públicos de los que hay numerosos restos.

Hay que destacar las **lonjas** que surgen como imitación de las italianas

En España son espacios rectangulares dotados de finos apoyos que se cubren con armadura o con bóveda. Allí se disponían los despachos de los agentes de comercio.

–S XV–

Es una época e gran actividad arquitectónica

Edificios de grandes proporciones

Sencillez constructiva y complicación ornamental aunque hay que distinguir en ello dos etapas:

–la primera mitad del siglo, con formas claras y decoración parca

– la segunda mitad, durante los Reyes católicos, en la que hay una gran decoración (al revés que en el resto de Europa en donde la 1ª mitad de siglo es la más decorativa)

1ª mitad de siglo:

*Sevilla

*Segovia

*Salamanca

2ª mitad de siglo: **Estilo RRCC**

Entran en la Península infinidad de maestros franceses,

alemanes y flamencos

Predomina lo decorativo que oculta lo arquitectónico

Se emplean:

- temas heráldicos
- salvajes cubiertos de vello
- cordones franciscanos
- cadenas, conchas, medias bolas (apometados)
- yugo y flechas
- bóvedas estrelladas caladas

Hay dos focos:

1º.– Burgos

***Los Colonia** que trabajan las agujas de la Catedral según un modelo de la Cuenca del Rin

***La Capilla del Condestable** (de Simón de Colonia)

***El Colegio de San Gregorio** de Valladolid

–con una fachada retablo que no guarda relación estructural con el edificio

2º.– Toledo

***San Juan de los Reyes**

–iglesia de una sola nave y dos de capillas

–destacar:

–la linterna

–la decoración del crucero que tiene incluso mocárabes

–la variedad de las bóvedas estrelladas

Se hizo por encargo de Isabel la Católica en honor de San Juan que era su santo preferido.

A la reina no le gustó el tamaño y por eso se hizo el claustro que es de Simón de Colonia (la iglesia es de Juan Guas).

ESCULTURA GOTICA

Características generales

El nuevo espíritu que invade las catedrales afecta a las artes figurativas, escultura y pintura, que sufre una transformación no solo estética sino también iconográfica, de acuerdo con las nuevas exigencias sociales.

La escultura gótica se caracteriza por el **naturalismo**. Se abandonan los tipos hieráticos, abstractos, románicos y van surgiendo los basados en la naturaleza. Los tipos se humanizan.

La narración de las escenas está dominada por la **claridad y el orden**. Se reconoce lo que se está narrando, se elimina lo fantástico.

Pero este **naturalismo no es meramente realista sino idealizado**. El artista pone la belleza ideal al servicio del mensaje religioso.

Podemos decir pues que, junto a este naturalismo, se produce un despertar de lo humanista. Los sentimientos se humanizan hasta culminar en el realismo y en el retrato a partir del s XIV.

o aquello que había perdido su valor desde el mundo clásico. Pero no por el interés por la belleza sino por el interés por la realidad. Todo aquello que representa la realidad representa a Dios.

No se puede olvidar que estamos en la época de las órdenes mendicantes, en la de San Francisco de Asís que su filosofía de la hermana Naturaleza.

El arte representa una visión optimista del mundo. No hay que mantener la distancia ni el concepto de inaccesibilidad de lo divino. Ahora existe una relación directa con Dios al que se va a representar como un hombre.

Esta renovación artística trae un cambio en:

–los temas

–los tipos iconográficos

–las fuentes utilizadas

Temas

Junto a los anteriores (Pantocrátor, Juicio Final, Pentecostés..) son importantes ahora los Mariológicos, las vidas de santos y mártires, los profanos, el árbol de Jessé....

Fuentes

Junto a las románicas (los Evangelios apócrifos y los Sinópticos) se utilizan la Leyenda Aurea (del S XIII), Los Milagros de Ntra sra de Gautier de Coincy, Relatos de viajeros, como los de Marco Polo....

La observación de la sociedad que rodea al artista es otra fuente de inspiración

Iconografía

Frente a los tipos románicos, los góticos se humanizan

Cristo no Dios sino hombre, sufriendo, de 4 clavos, con expresión de dolor. El cuerpo se dobla y se desploma, pesa. Cabellos revueltos. El faldellín se acorta y el cuerpo aparece desnudo

La Virgen madre de Dios. Con El tiene una relación unas veces alegre (***La Virgen Blanca de la Catedral de Toledo**) y otras veces sufre cuando sostiene a su Hijo muerto en brazos ("La Piedad")

Localización

Se desarrolla en **nuevos campos**

Se mantiene en las portadas y en los capiteles, como en el Románico.

Las portadas:

- las arquivoltas llevan figuras en la dirección del arco
- el tímpano está dividido en franjas
- las figuras de las jambas componen escenas y a veces están cubiertas por un doselete.

Los capiteles siguen los convencionalismos románicos aunque tienen hacia un naturalismo.

Al mismo tiempo se amplía el campo escultórico a otros terrenos como:

a) el exterior de los templos, que se va llenando de decoración. Fachadas, torres, pináculos, cimborrios... se decoran cada vez más profusamente, combinándose la decoración geométrica vegetal y figurada.

b) En el interior de los templos:

- los retablos, que aunque mayoritariamente son pictóricos, también los hay escultóricos
- Los púlpitos
- Los sepulcros que, muy escasos en el Románico, tienen en el gótico, sobre todo en el XV, un gran desarrollo. Generalmente se representa al difunto yacente sobre el lecho funerario, que puede estar exento y rodeado por los 4 lados de decoración escultórica, o estar dentro de un arco rehundido en el muro.

Evolución

S XIII

Coincide con la época de las grandes construcciones. Se decorarán las fachadas. Las figuras tienden a ser esbeltas y estilizadas, más aún que al natural. Este marcado idealismo aumenta su serenidad y majestuosidad. Este carácter se irá perdiendo a lo largo del siglo, dejando paso a la expresión de los sentimientos (dolor, alegría...) y acercándose al realismo.

Los pliegues y ropajes son sencillos, evolucionando al naturalismo.

Aún se mantienen algunos convencionalismos del románico, sobre todo en las composiciones de los capiteles.

S XIV

Coincide con la finalización de las grandes construcciones francesas. Los religiosos y los burgueses son los promotores del arte. La escultura se independiza en la escultura y se traslada a los interiores, apareciendo en capillas, retablos, coros enterramientos... Se agudiza la estilización y el realismo. Aparece el retrato en los enterramientos. Los grupos aparecen relacionados entre sí formando escenas. El estilo se hace más suelto y natural, la figura se mueve sin esfuerzo, los pliegues son angulosos y quebrados, como en la pintura. A finales del siglo destaca el estilo flamenco de Sluter.

S XV

Se acentúa la tendencia realista y naturalista anterior, aparecen las primeras individualidades coincidiendo con el Renacimiento italiano que genera en toda Europa, especialmente en la Europa flamenca, un cambio artístico.

PINTURA GOTICA

Cronología

Siglos XII–XIII: estilo gótico clásico o franco gótico

Siglo XIV: –En Italia: Giotto

La Escuela de Siena con Duccio

y Simone Martini

–En el resto de Europa se sigue dando el gótico clásico y, por influencia del Giotto se da el italo–gótico

Siglo XV: –estilo internacional

–primitivos flamencos

–1º Renacimiento italiano (Quattrocento).

Como hay gran variedad de movimientos, nos centramos en las innovaciones del XIV y del XV y en las dos personalidades más importantes.

Características más importantes de la producción pictórica del XIV y del XV

Los **campos pictóricos** son ahora:

–los retablos de madera que se colocan tras el altar para realzar la importancia de este lugar. Son de pequeño tamaño en el S XIII para ir aumentando en los siglos siguientes, hasta formar grandes conjuntos formados por múltiples tablas.

–sigue la miniatura (como en el románico), que ahora adquiere un gran desarrollo ya que la pintura gótica intenta captar todos los detalles. Se realizan durante el período gótico bellos códices miniados con temática preferentemente religiosa, pero también existe la profana

Los temas

El gótico recoge la temática románica y la perpetúa. En muchas obras góticas encontramos temas románicos. Pero incorpora

temas religiosos nuevos: escenas evangélicas, marianas, del santoral....

Por otro lado aparecen temas profanos que no se representaban en el Románico como los retratos o las escenas de género. Incluso en los temas religiosos se introducen elementos cristianos porque se ambientan las escenas en el ambiente cotidiano

Los temas religiosos se humanizan por la nueva mentalidad de la época que incrementa los valores humanos

en el tratamiento de los temas religiosos.

Características de la pintura gótica clásica

1.– Hasta el s.XV formas muy líricas y estilizadas

En el s XV,naturalismo

2.– El dibujo es muy importante,trazando deliciosas curvas

3.– Se usan medios tonos y sombreados para aumentar la ilusión plástica,luego ya la pintura no es plana sino que se busca la 3ª dimensión.

4.– Pero la perspectiva como tal no se busca hasta el s XV,de modo que los fondos son planos,frecuentemente dorados.Así pues **la luz** es solo para dar volumen a los cuerpos.

5.–Desde el s XV esa luz también sirve para crear una atmósfera,de modo que incluso se proyecta la sombra de los cuerpos.

6.– El **punto de vista** es alto lo que permite poner muchas figuras y deja poco campo al cielo.

7.– Figuras dispuestas en filas horizontales y en diversas capas.

Estas son las características de la pintura gótica clásica o franco–gótica del s XIII y va a ser ella (la pintura) la primera que refleje el cambio de actitudes del hombre para con su entorno.Seguramente porque es la que tiene mas recursos para ello.

Donde primero se va a observar este cambio es en la representación del hombre y del espacio que le rodea,en el intento de representar el espacio tridimensional.

Se va a observar también en la tendencia al detalle y en la ordenacion del espacio pictórico

Estas nuevas preocupaciones produjeron un cambio fundamental en la manera de pintar y en la **aparición de nuevos temas**

pictóricos como:

–El paisaje que aparece ahora gracias a la supresión de los fondos lisos,para dar mayor realismo a las escenas sacras.

–El retrato:ligado al interés de los donantes de cuadros por aparecer representados en ellos.

–La naturaleza muerta:como consecuencia de la importancia que se concede a los objetos que rodean al hombre.

Esta evolución no fué lineal ni localizable en una sola zona.La **conquista de la realidad** se hizo en dos zonas bien distintas:

–Italia

–Países Bajos

Cada país,partiendo de realidades distintas,por distintos caminos y con métodos diversos se fueron acercando poco a poco a la naturaleza y al hombre.

Así pues en los dos últimos siglos del gótico se mezclan la culminación del arte medieval y los comienzos del Renacimiento.

ITALIA

Vasari,artista e historiador del arte que vivió en Florencia en el s.XVI,narra la historia de los que hoy llamamos

"primitivos italianos" como la de un nuevo renacimiento en al pintura.

En opinión de Vasari las artes visuales habían alcanzado su primera culminación en la Antigüedad grecorromana y habrían decaído a partir de la caída del Imperio romano.La causa de la decadencia habría sido el alejamiento de la naturaleza que Vasari ejemplifica con la perduración del estilo bizantino;la vuelta a la naturaleza,que empieza a ponerse de manifiesto con Giotto,sería,para el historiador italiano,el signo de un renacimiento de las artes.

Si en la nueva pintura el pintor trata de hacer ver una historia (y para ello coloca las figuras en una especie de escenario dotado de profundidad espacial),hasta ahora lo que se ha hecho es colocar las figuras frontalmente.

Esto requiere que el pintor domine,como cualquier otro artesano,un repertorio limitado de figuras,trazos,formas y colores con poco margen para la innovación.La nueva pintura exige,sin embargo,un esfuerzo continuado de ampliación del repertorio mediante elementos (figuras humanas,edificios,objetos de uso cotidiano,ropajes,gestos expresiones faciales,etc) que el artista debe extraer de la observación de la naturaleza.

El criterio de perfección que en el primer caso esta prefijado de antemano,ahora queda abierto a un continuo proceso de invención.Ha nacido el artista en el sentido que hoy damos al término.

La necesidad de que el cuadro sea coherente,a pesar de que se representen en él esa multitud de elementos dispares no predeterminados,da origen al **concepto de composición**:la habilidad o arte de conseguir que cada una de las partes o elementos del cuadro se subordine al fin o efecto principal deseado por el artista.

Los fundamentos sobre los que se irá construyendo la nueva pintura son:

–imitación de la naturaleza.

–expresividad narrativa.

–profundidad espacial.

–composición

El mayor o menor énfasis que se dé a unos respecto de otros,permitirá caracterizar y distinguir entre sí escuelas y artistas.

La pintura del **Trecento italiano** hay dos escuelas:

a).–Florentina

b).–Sienesa

La primera habría de triunfar a la larga,sobre todo gracias al desarrollo de la perspectiva en el s.XV;la segunda ejerció una influencia mayor e inmediata.Se extendió en el siglo XIV a otras zonas de Italia y contribuyó decisivamente a constituir en el último cuarto de siglo XIV el estilo internacional.

Escuela florentina

Entiende la composición como contraposición y equilibrio de cuerpos,masas,volúmenes y gestos.

Parte de una enorme influencia bizantina.Fué Cimabue,el iniciador de la escuela florentina el que rompe con la tradición bizantina en su Maestá donde sigue con el modelado iconográfico bizantino pero consigue una nueva composición y un sentido espacial.

La ruptura con la tradición la realizará GIOTTO

Parte de la imagen óptica que tenemos de la realidad,no de una imagen ideal. Por tanto trata de:

- a) dar existencia real a las cosas que pueden ser captadas por nuestra mirada
- b) representar los estados de ánimo que conocemos por nuestra experiencia psicológica.

Ambas cosas las conseguirá gracias a :

a) la creación de un espacio convincente,tridimensional.Para ello tuvo que:

–representar el volumen y la profundidad por medio del sombreado que rompía con la tradición plana gótica de influencia bizantina. La monumentalidad concedida a las figuras,simplificadas al máximo para que nada obstaculice la sensación de volumen.

–sustituye los fondos planos por paisajes urbanos o rurales que,aunque son esquemáticos,dan un entorno convincente a las escenas.

b) la expresión del sentimiento.Fué el primer pintor que introdujo esto en las obras.Es decir,el primero que representa las relaciones psicológicas que existen entre los personajes y lo hace por medio de gestos.

Esta preocupación por el hombre y la realidad que le rodea,centro de su pintura,no se halla lejana de la religiosidad franciscana que abrió el cristianismo a la naturaleza.No es pues de extrañar que el primer gran ciclo de pinturas murales que conocemos de Giotto,lo realizara en la iglesia de Asís.

Así pues las características formales de la pintura de Giotto pueden concretarse en:

- Maneja las figuras en función de la masa
- Todas las formas componen bloques para obtener un efecto plástico (para dar noción del volumen empieza a colocar figuras de espaldas)
- Figuras pesadas y achaparradas para resultar mas sólidas
- Valora el espacio y el paisaje aunque el fondo sea como un telón,un cielo azul claro.
- El paisaje está formado por montañas y árboles y además empequeñecido porque le interesa la figura,no el

marco.

–Su afán narrativo le lleva a pintar efectos propios del teatro como es cortar un edificio para que se vea lo que hay por dentro.

–Valora los vacíos, rompiendo con la serie seguida medieval.

–Ojos rasgados que dan una mirada penetrante

–Colores simples y dibujo muy seguro.

Su mérito está en:

–haber creado una forma nueva pictórica donde lo que cuenta es **el volumen, el paisaje y el color**.

–haber creado el cuadro moderno donde vacíos y llenos se equilibran estableciendo un centro al que se supedita la composición

Escuela de Siena

Para esta escuela la composición es sobre todo cuestión de armonizar el color y el dibujo que se caracteriza por una línea fluída y estilizada.

Se prefiere en esta escuela las líneas bellas a las masas sólidas (como en Florencia)

Es un arte miniaturístico que gusta de acumular figuras y elementos anecdóticos faltando la claridad narrativa florentina. Parte también de una fuerte influencia bizantina.

Color preciosista, decorativo; no elemento plástico

Es un arte delicado, preciosista, gracioso

DUCCIO

–Sus figuras están ejecutadas caligráficamente

–Colorido y dorados deslumbrantes

–Gran bizantinismo (en el planismo y en el afán decorativo).

***La Maestá**

***La Madonna Rucellai**

SIMONE MARTINI

–Es menos bizantino aunque gusta del preciosismo

–Caras ovaladas, ojos diminutos

–bellos ritmos lineales

–Gusto por los perfiles ondulantes

PRIMITIVOS FLAMENCOS

El s XV es de crisis para Francia. La Borgoña, 1º estado feudal francés, es el centro artístico entonces. De aquí el centro artístico pasó a Brujas en Flandes, país con el que se había unido Borgoña gracias a la política matrimonial de los Duques de este estado feudal francés.

En este estilo flamenco se van a unir por ello:

1.–El estilo miniaturista, caligráfico, lleno de detalles realistas, con colores brillantes y a veces reales propios del estilo internacional (el gótico que se daba en Francia, en España..., menos en Italia y en los P. Bajos)

2.–El realismo burgués propio de las ciudades flamencas

Algunos autores consideran que la pintura flamenca es ya una pintura renacentista, porque la actitud de renovación de dichos pintores es paralela a la del Quattrocento italiano. Otros consideran que hay todavía ciertos elementos (**el detallismo y la minuciosidad–la no creación de un espacio científico**) que los vinculan a lo gótico.

En los P. Bajos la pintura era la principal producción artística y la burguesía rica y comerciante, la principal clientela.

Características

1.– **El realismo** que ya estaba en el Giotto y en el estilo internacional aunque en aspectos diferentes (aquel en los volúmenes, este en los detalles).

En la p. Flamenca se ve en:

–el gusto por el detalle (pelos, arrugas, joyas..) y la luz que ilumina estos objetos haciendo resaltar lo mate y lo brillante y que les da un realismo exacerbado

Ambos recursos (el detalle y la luz) producían un realismo exacerbado que permitía al espectador analizar minuciosamente la obra.

2. –**nuevos temas pictóricos:**

*el retrato iniciado con los donantes ya tiene autonomía

*el paisaje

–los temas tradicionales se modifican

en los religiosos los donantes forman parte de las escenas religiosas

en los cortesanos se pasa de la representación del amor cortés a la del cambista, la prostitución...

3.– **la creación de un espacio pictórico**

El espectador se mete en ese espacio porque el pintor difunde la luz sobre los objetos y también porque se recurre a efectos como por ejemplo los espejos cóncavos. Hay que tener muy claro que **es la luz** no la

ordenación geométrica del espacio como sus coetáneos cuatrocentistas. Lo consiguen con la desigual difusión de la luz, que cambia los colores según la lejanía.

Otra forma de crear el espacio pictórico es **la asociación de dos espacios diferentes** como vemos en *La Virgen del Canciller Rolin de Van Eyck, donde el primero es un interior arquitectónico con sus elementos (columna, suelo..)

siguiendo la perspectiva y el segundo un paisaje exterior que se escalona hasta el cielo en diversos tonos de verdes y azules.

4.–Después de la estilización y del cromatismo plano del gótico internacional los flamencos vuelven a recuperar la corporeidad y **el volumen de sus figuras**. Pero esas figuras aparecen inmóviles, sólidas, con los pliegues de los ropajes quebrados en ángulos.

5.– La técnica

Se pintan cuadros sobre madera. El retablo se ha simplificado hasta reducirlo a una sola tabla. Es el moderno cuadro de caballete.

Uso del óleo. La mezcla de color más aceite de linaza, se aplica en varias capas sobre la madera. Esto hace posible las transparencias (**veladuras**). Permite un trabajo lento y por tanto muy **detallista**. Las superficies son muy lisas, casi esmaltadas con una enorme **riqueza cromática**. Esto permite llegar a un virtuosismo pictórico en el que las obras tienen una gran **brillantez y luminosidad**

Ya se había aplicado el óleo sobre el temple pero ahora se hace sobre tabla. Primero se daba una capa de estuco y cola; se pulimentaba y quedaba como un esmalte blanquísimo sobre el que se daban las distintas capas de pintura. Ese blanco atraviesa las distintas capas, de ahí la luminosidad de la pintura flamenca.

Los P. Bajos estaban formados por:

Flandes, país donde el arte era sobre todo religioso aunque con personajes accesibles

Holanda, donde los temas representados eran tomados de la vida ordinaria burguesa (viviendas de la burguesía..).

Los grandes pintores flamencos fueron los **VAN EYCK**

Fueron dos hermanos, Humberto, que todavía se movía en el gótico internacional, y Juan que fue el auténtico primitivo flamenco.

Sus obras son el más claro exponente de todas las características que hemos señalado antes:

–pinta al óleo

–estudio de detalles

–estudio de calidades

–se utilizan recursos como espejos o como corazas tan pulidas que nos devuelven la imagen.

–es una pintura que debe mucho a la miniatura (opuesto a la grandiosidad italiana).

***Político de San Bavón,de Gante**

***El matrimonio Arnolfini**

–Es un retrato (el Sr Arnolfini es un comerciante italiano establecido en Brujas)

–Es una escena de ambiente y estudio de costumbres

Se detallan los pliegues,el dibujo del vidrio,el perro...

Los ropajes solemnes,opuestos al gótico,rígidos

Los detalles muestran el bienestar material del que se sentia tan orgullosa la burguesía flamenca

–Es una alegoría sobre el matrimonio

La araña encendida –el amor conyugal–

perro –fidelidad–

espejo –pureza del sacramento–rodeado de 10 escenas de la Pasión

***La Virgen del Canciller Rolin**

Tanto Giotto como Van Eyck iniciaron la pintura moderna

porque consiguieron representar la noción de espacio en una superficie plana,aunque con soluciones distintas:

–Giotto con la forma,la línea y el volumen

–Van Eyck con la representación detallada de lo que nos rodea,la valoración de la luz y del color.

Así comenzaba la aspiración de que las artes plásticas reprodujeran la realidad que era la máxima aspiración del renacimiento (lo clásico idealizaba la realidad) hasta el s XX

OTROS PINTORES FLAMENCOS

Roger Van der Weiden

Es distinto a los Van Eyck .Estos son casi miniaturistas,aristocráticos...mientras que Van der Weyden está próximo a la escultura.

Se caracteriza por el arte de componer

por sus tipos huesudos y finos con cara oval

La escuela de Brujas

Empieza a destacar cuando se establece allí **Hans Memling** que es alemán pero que no es pintor de formas y espíritu trágico

Se caracteriza por:

–formas mansas,mírticas

–arte contemplativo

–autor de exquisitas Madonnas de frente ancha,ojos tímidos y bajos,cabeza ovalada

*Adoración de los Reyes Magos

Gerard David

–dominio del claroscuro,aspecto aterciopelado

–pintura triste

–influencia italiana pero con cierto romanticismo

*Reposo en la huída a Egipto

El Bosco

Es holandés.Hay muchas obras suyas en España porque Felipe II las compró.Estaban muchas de ellas en El Escorial y hoy la mayoría han pasado al Prado.

Características:

–Es un técnico lleno de imaginación

–colorido idealista con tonos delicados

–consigue medias tintas de gran calidad

–Es un cronista caricaturesco que se evade hacia la fantasía.No ve a su alrededor sino lujuria y maldad.En su pintura se burla de la sociedad

–Para expresar se sirve de lo monstruoso

–Seres fantásticos llenos de invención

–dibujante admirable

–Gran paisajista

Patinir

–Es un paisajista que interpreta la tierra,el agua y el cielo,pero es un paisaje idealista con colores verdes y añiles

–Sus obras tienen pocas figuras humanas

–Son muy frecuentes los bosquecillos en sus paisajes.

–Su obra es de una gran poesía y lirismo a causa del color que hace que sus paisajes no sean naturales.

ESTILO INTERNACIONAL

Se llamó así al gótico que se dijon en el continente de mediados del XIV a mediados del XV.

Fué el resultado de la fusión entre el gótico lineal y los avances del Trecento.

Este lenguaje artístico e internacional se caracteriza por:

–la estilización de las formas y la afición por la línea curva (propio del gótico lineal).

–es un arte realista que se caracteriza por el detallismo, la valoración de lo anecdótico, de lo expresivo.

–está impregnado de espíritu cortesano porque es en las cortes europeas donde tiene su máximo desarrollo (tanto en la Corte papal de Avignon como en la de los Duques de Berry y Borgoña).

–la temática sigue siendo religiosa pero desacralizada por el gusto por los detalles cotidianos que convierten lo religioso en un mundo decorativo...opuesto al rigorismo románico.

También hay temas profanos de carácter caballeresco,

aristocrático, siempre idealizado que hace que las mujeres campesinas aparezcan como dulces damas.

–todo esto nos lleva a hablar de un cierto manierismo en el que las imágenes pierden corporeidad, se estilizan, se deforman... Los paisajes y arquitecturas ya no sirven para crear un espacio real sino por su belleza cromática.

***Las grandes horas del Duque de Berry**

***las Muy ricas horas del Duque de Berry**

Son algunas de las miniaturas que encontramos en las cortes francesas.

EL ARTE MUDEJAR

Concepto: Se llama arte mudéjar al musulmán en tierra cristiana y al cristiano español sometido a la influencia musulmana.

Arquitectura

No existe una arquitectura constructivamente mudéjar. Las obras de este estilo son los modelos de la arquitectura musulmana que acusan las modalidades del arte almorávide, almohade y granadino. No es pues sino un estilo decorativo, ya que las estructuras son ordinariamente las del arte cristiano.

Es por otra parte, un estilo puramente español puesto que es cristiano+islámico.

Se extiende desde el siglo XII hasta la toma de Granada y, aunque decae a partir de entonces, subsiste hasta casi el XIX y los españoles lo llevan a América.

Hay que distinguir dos tendencias:

1.–la que representa una total imitación del arte musulmán (el Alcázar de Sevilla, el Palacio de Tordesillas..).

2.- la arquitectura cristiana con algunos elementos musulmanes.

El estudio de esta arquitectura se acostumbra a hacer con arreglo a los estilos cristianos. Por eso se habla de románico–mudéjar y de gótico–mudéjar.

Románico–mudéjar

Se fecha en la 2ª mitad del s.XII y la primera parte del XIII.

Se da sobre todo en **tierras castellano leonesas** donde es un arte popular lo que le distancia del más culto románico.

En aquella zona la piedra escasea, por eso **los materiales** que se emplean son el ladrillo (entre ladrillo y ladrillo se coloca espesa argamasa), el barro y la mampostería. La cubierta de madera también es más barata que la bóveda.

El ladrillo es el material más empleado de todos y, la espesa capa de argamasa a la que hemos aludido antes crea un efecto bicrómico y lleva a que algún arqueólogo haya afirmado que el mudéjar es una arquitectura de ladrillo con poco ladrillo.

Las plantas.

Los templos suelen tener de una a tres naves con sus respectivos ábsides semicirculares, abovedados con cuarto de esfera. Estos ábsides se decoran con arquerías ciegas de medio punto, a veces de doble arco concéntrico, con arcos polilobulados, ladrillos esquinados y otras combinaciones geométricas.

El apoyo más frecuente es el pilar que recibe arcos generalmente doblados y de medio punto. Los muros suelen ser delgados y sin contrafuertes por la levedad de la cubierta.

Las cubiertas son de madera formando bonitos aleros.

Las portadas se encuadran en un alfiz

Se completa el templo con una **torre y el cimborrio** ambos cuadrados, ahuecados por venanas que disminuyen en tamaño y aumentan en número hacia arriba

Obras

* la iglesia de **Santervás de Campos**, en Valladolid, un ejemplo interesante porque tiene el ábside, por fuera románico, en piedra, y en el interior mudéjar y de ladrillo por tanto.

*Las iglesias de **San Lorenzo** y la **Peregrina de Sahagún**....

*el ábside de la **Mezquita del Cristo de la Luz** en Toledo y la **Iglesia de Santiago del Arrabal**.

Gótico–mudéjar

Durante el período gótico el arte mudéjar tomó extraordinario incremento porque los cristianos se extendieron por zonas llenas de edificios musulmanes.

Se da sobre todo en tierras de **Aragón y Andalucía**.

Es un estilo mucho **mas exhuberante que el románico–mudéjar**, porque a las formas,de por sí complicadas del gótico,se suma lo islámico.

Decoración:Se cubre a veces los edificios de cerámica vidriada y se decoran con yeserías polícromas

Cubiertas se recubren con espléndidas armaduras.Estas pueden ser semiesféricas,planas y poliédricas.

Las primeras son las menos abundantes porque los espacios cuadrados se resolvían con armaduras octogonales poliédricas.

Las alargadas son las mas frecuentes.Si son planas,indican que encima había otro piso y entonces se llaman "alfarje". Suelen estar formadas por grandes vigas que sostienen a otras mas pequeñas y perpendiculares.

La armadura de "limas",tiene forma de artesa invertida,es decir,tiene 4 faldones inclinados y una artesa horizontal ("almizate").

La de par y nudillo es igual que la anterior pero reforzada con tirantes ("nudillos") que consisten en grandes vigas que se extienden a lo largo de toda la armadura.

Se pueden distinguir **tres regiones** en esta arquitectura.

1.–Toledo.

Las obras mudéjares de esta ciudad se caracterizan por **la riqueza de los interiores en contraste con la austeridad de los exteriores**.

2.– Aragón

Presenta una **decoración interior y exterior igualmente abundante**.El influjo de Andalucía se percibe con insistencia gracias a la presencia de artistas andaluces.Los paramenteos se recubren con motivos geométrico formando fajas donde no faltan los azulejos polícromos.

3.– Andalucía

Las iglesias y los palacios que mandan construir los grandes señores se hacen en piedra,material caro que solo ellos pueden pagar.**La decoración** no obstante es mudéjar.

Dentro de la arquitectura mudéjar hay que hablar de LA SINAGOGA.Solo en Toledo llegó a haber 10 sinagogas y 5 madrazas judías (hay que recordar el papel fundamental que jugaron los judíos en la España medieval).

Las sinagogas suelen tener un patio del que se pasa a la sala de oración que suele tener forma rectangular.El lado de Oriente presenta un hueco que es el "aaron",donde están los rollos de las Sagradas Escrituras custodiadas en una arqueta. En un lugar no determinado se levanta la "bima" o tribunilla donde el sacerdote predica. Como en Bizancio y en los primeros cristianos hay separación de ambos sexos.Las mujeres se colocan en una tribuna que asoma a la sala por unas ventanas.Las paredes se cubre con inscripciones hebraicas imitando lo musulmán.(en las partes de la sinagoga se observa también una clara influencia musulmana).

En Toledo se conservan dos sinagogas:

*la de **Santa María la Blanca**

Consta de 5 naves dispuestas escalonadamente (como los templos cristianos), desniveles que permiten abrir los huecos para la iluminación.

Los pilares poligonales, la decoración de piñas en los capiteles, los simples polígonos que adornan las paredes y la cubierta de par y nudillo son de clara influencia almohade.

***La Sinagoga del Tránsito** es de planta rectangular. Donde antes estuvo el aarón hoy hay una ventana. La decoración de la pared es de tipo granadino, figurando también adornos de castillo y leones, lo que demuestra la vinculación del que la realizó con la realeza. Se cubre con armadura de par y nudillo.

El foco aragonés es sin duda el más rico. La abundancia de población musulmana, la escasez de piedra y la influencia de la Aljafería ayudan a explicar este fenómeno.

El uso de arcos mixtilíneos entrecruzados, formando redes de rombos, los interiores enlucidos de yeso, celosías caladas... cubren los interiores. Los exteriores en ladrillo visto con cerámicas que describen distintos motivos: fajas de espina de pez, rombeados, cruces de varios brazos...

Las torres es la verdadera gloria del mudéjar aragonés. Pueden ser cuadradas o poligonales. Unas adoptan la forma de alminar musulmán y otras son del tipo torre-puerta que es un tipo ligado a la estructura militar.

***San salvador y San martían de Teruel**

***la Magdalena de Zaragoza**

Las viviendas mudéjares

– las puertas mantienen el alfiz

– las puertas tienen la puerta descentrada para que desde la calle no se vea el patio

En Toledo: **el Palacio de D. Pedro el Cruel, el Taller del Moro, La Casa de la Mesa...**

En Sevilla el **Alcázar** (la parte que fue construida por D. Pedro el Cruel, y que es ampliación del viejo edificio almohade)

Castillos

Más bien fueron castillos palacios porque ya en el s. XV perdieron su aspecto de fortaleza.

Las murallas eran de ladrillo y mampostería. La muralla que rodeaba Toledo y de la que aún queda la Puerta del Sol (más un arco de triunfo que obra militar) que era una puerta albarrana destacada del recinto.

Al llegar el S. XVI el mudéjar retrocede aunque va a seguir manifestándose hasta el XIX. En el Renacimiento va a haber una modalidad que se llamará "estilo Cisneros" que se caracteriza por la decoración mudéjar.

Durante el XVII y el XVIII se manifestará sobre todo en las cubiertas de numerosas casas de Canarias y de Sudamérica.

RENACIMIENTO

Introducción histórica

- época de grandes descubrimientos geográficos
- aparición de las monarquías autoritarias
- nacimiento del sistema de producción capitalista
- formación de los grandes estados unificados modernos.

Surge una nueva concepción del mundo. Frente a la supeditación del individuo a la divinidad y de la razón a la Teología y a las verdades absolutas (Edad Media), ahora el hombre es el centro de las cosas y la razón es la fuente del conocimiento.

Entra así en declive la interpretación cristiana del mundo.

Esta nueva mentalidad fue apoyada por la burguesía.

Hay una **nueva concepción de la belleza**

- en la Edad Media el artista debe expresar a través de las formas la idea espiritual.
- en el Renacimiento lo que se busca a través de las formas es la proporción, el orden, la armonía.

ARQUITECTURA

Las formas góticas elevan al hombre cuya relación con el edificio gótico puede producir **desasosiego**. El edificio gótico es un edificio dinámico con muchos puntos de vista en el que domina lo vertical sobre lo horizontal.

El edificio renacentista debe terminar con esta estética. La relación planta altura nunca debe conceder ventaja a la altura porque el hombre se relaciona con las cosas en su plano horizontal. El hombre se siente el centro del mundo y reclama las cosas **a su medida**.

La arquitectura renacentista es pues **estática** frente al dinamismo gótico. Las cornisas de los edificios van en este sentido

De acuerdo con ello en arquitectura el ideal estético se basa en los siguientes rasgos generales:

- 1.–**Las formas artísticas se basan en un conjunto de reglas** que pueden ser estudiadas y perfeccionadas racionalmente. Por eso se adoptan las formas arquitectónicas de la antigüedad ya que era lo racional puesto que se basaba en los órdenes.
- 2.–Se recuperan los órdenes clásicos y con ellos otros elementos como columnas, frontones, entablamentos... aunque **sin atenerse a las normas fijadas por los clásicos** y buscando casi siempre la esbeltez. Durante el XVI el uso de los órdenes será más riguroso que durante el XV.
- 3.– Se organiza el espacio **de acuerdo con las leyes de la perspectiva**. Estas leyes son objetivas y permiten que el artista no solo observe y capte la realidad (como en el gótico) sino que pueda ordenar esta en base a la rigurosa colocación de los objetos en el espacio según un orden preestablecido.

Este papel de ordenador de la naturaleza le correspondió a Brunelleschi que es el que formuló en 1416 la teoría de la perspectiva.

Dicha teoría se basa en la **pirámide visual** que supone al ojo del espectador colocado, inmóvil en el centro de una hipotética pirámide siendo el vértice de la misma "el punto de fuga" hacia el que convergen todas las líneas del espacio representado.

Es decir:

–centro de la base:el ojo humano

–vértice de la pirámide:punto de fuga

4.–Se utilizarán **las formas que permitan percibir con mas facilidad el aspecto calculado** y geométrico del nuevo estilo.Por ellos se

–adoptan formas simples que son mas regulares (círculo,cuadrado,cubo...)

–se prefieren **cubiertas abovedadas** (de cañón y sobre todo cúpula),aunque a veces son de madera.

–**arco de medio punto**,porque solo tiene un elemento,el radio,que se puede combinar fácilmente mediante relaciones matemáticas con el resto del edificio.

–**el muro** vuelve a jugar un papel importante como cerramiento,como elemento de soporte y como elemento que crea un espacio delimitado y abarcable

4.–El edificio renacentista **será el resultado de una cálculo** que se traduce en:

–proporción

–orden

–simetría

–armonía (por la relación entre las partes).

El arquitecto teórico Alberti afirma que la belleza "es una concordancia sistemática de todas las partes entre sí y con la totalidad".

Las partes de un edificio renacentista deben guardar una relación recíproca (como las del cuerpo humano).Planta,alzado,

capiteles,columnas.....hacen que los edificio renacentista sean racionalmente comprensibles y claros.

El edificio ideal es simétrico en todos sus ejes,por eso será el de planta central el prototipo aunque se buscan soluciones distintas para los distintos tipos.

Se hicieron muchos edificios

–la iglesia

–el palacio (fruto del continuado desarrollo de la vida urbana y comercial de la época)

–incluso el artista racionalizó la ciudad,inaugurando la época de la urbanística moderna.En la práctica solo realizaba la plaza pero las aportaciones teóricas contribuyeron a crear un criterio urbanístico.

RENACIMIENTO ITALIANO

CUATTROCENTO

Elementos arquitectónicos

- columnas y pilastras clásicas
- bóvedas de cañón con casetones
- arcos de medio punto
- cúpulas

Elementos decorativos

- grutescos (por la **Domus Aurea** de Nerón que estaba en una gruta)
- decoración a candelieri
- capiteles corintios a los que se incorporan formas humanas.

Plantas

- diáfanas
- centrales y longitudinales

Autores

Brunelleschi

Su gran obra, que dura toda su vida, es la ***cúpula de la Catedral de Florencia**. Cuando aceptó el encargo ya llegaba al tambor de arranque. Así pues no tenía que resolver un problema de dimensiones sino de construcción ya que la forma octogonal del tambor le obligó a una solución gótica nervada. La solución que empleó fue la de emplear dos cúpulas superpuestas pero sin fundir. Es por tanto una bóveda hueca. Pero eso le permitió construirla sin cimbras.

En la ***Capilla del Santo Spirito** en Florencia termina con la visión del espacio–camino medieval. Hace más esbeltas las columnas para que la vista se expanda no solo a lo largo sino también a lo alto. El cuadrado es el secreto de la composición. Lo consigue haciendo más esbeltas las columnas y colocando un trozo de entablamento sobre el capitel.

***El Palacio Pitti**, encargado por esta familia, está concebido como una masa cerrada. Usa el tipo almohadillado, pero en la base coloca una variante: el sillar rústico, sin tallar, lo que acentúa el efecto de robustez.

Alberti

Es un teórico que crea unas armonías numéricas basadas en el número y la proporción. Para él todo debe descomponerse en armonías constantes: uno por uno, uno por dos, uno por tres...etc, como los compases musicales.

En ***Santa María Novella** inauguró un tipo de planta formada por dos cuerpos desiguales unidos por volutas y rematados por un frontón.

CINQUECENTO

El centro de la vida política y del arte se encuentra en Roma. Papas como Julio II, León X, Sixto V, son los mecenas de los artistas.

En el siglo XVI pueden distinguirse dos momentos:

–en la primera mitad hay un sentido de la medida y del equilibrio

–en la 2ª se inicia un dinamismo protobarroco.

Durante este siglo se imponen los planes centrales. Leonardo da Vinci hizo muchos dibujos de edificios de planta central aunque no se sabe lo que pensaba de ellos.

Bramante

En su obra domina la simplicidad arquitectónica desapareciendo la decoración.

Para él la arquitectura es el contraste entre vacíos y llenos. Es fundamental para él el orden, la medida, la masa, la proporción...

***En el templo de San Pietro in Montorio**, pagado por los RRCC

recoge el plan circular de los templos romanos, el peristilo de los griegos, el concepto de martyrium cristiana (se levanta en el lugar donde S. Pedro fue crucificado) y lo corona con la cúpula, verdadera obsesión de los arquitectos renacentistas.

***La obra de la iglesia de San Pedro de Roma se había encargado a Alberti que solo pudo tirar la antigua.**

Tras él el Papa Julio II hizo un concurso y se le adjudicó a Bramante que la concibió de cruz griega con una cúpula central como símbolo del cosmos. Era un plan bizantino basado en la acción de los empujes laterales y en la ligereza de la fábrica. Para Julio II esa cúpula cubriría el sepulcro que encargó a Miguel Ángel. Aunque la iglesia sufrió reformas posteriores la idea primera corresponde a Bramante. (Sangallo sucedió a Rafael y a este Miguel Ángel. Ya Rafael quiso cambiar la cruz griega por la latina y acabó siendo una planta basilical.

Miguel Ángel

Simplificó el proyecto de Bramante y le dio mayor delicadeza. Si Bramante quería una cúpula ancha y redonda como las bizantinas, Miguel Ángel tenía como modelo la de la Cat. de Florencia.

De todos modos no era ligera como aquella sino pesada, aunque esbelta (42 m de ancho y 132 de alto). Fue el prototipo de las posteriores.

–Impulso vertical (sobre tambor).

–Decoración de columnas, ventanas y guirnalda (se comporta como escultora).

***Plaza del Capitolio** (orden de Paulo III)

–ordenó tres edificios:–el Seando

–el palacio Capitolino

–el Palacio de los Conservadores

–estableció una relación armónica de las tres partes

–emplea el orden gigante. Es el creador de este orden (pilastras enormes abarcando varios pisos como aparece en la Iglesia de San Pedro.

–se produce un cambio del urbanismo medieval (calles estrechas y planos desiguales, falta de plazas, patios y jardines.. porque había que amurallar y dentro faltaba espacio) al renacentista en el que todo está regularizado.

***Escalera de la Biblioteca Laurenciana**

En ella comienza las ilusiones ópticas del barroco. En ella hay una puerta pequeña que monumentaliza añadiéndole espaciosos peldaños abiertos como en abanico con lo cual la dilata ópticamente.

***en el Palacio Farnesio** (que hace con Sangallo) define el palacio del XVI en el que el almohadillado se reduce a la puerta y las ventanas se resaltan con frontones circulares y triangulares.

Vignola

Fué arquitecto y tratadista "Reglas de los 5 órdenes de la arquitectura". Para él el toscano era el orden principal.

Fué el creador del tipo de iglesia jesuítica, con una nave, para que todos vean al predicador, capillas entre contrafuertes y cúpula en el crucero que ilumina el altar.

Las capillas se comunican entre sí. Sobre ellas se construyen unas tribunas para los religiosos.

La puerta de la iglesia del Giesú la hizo Jacomo della Porta basándose un proyecto de Vignola que no le fué aceptado. Su labor consistió en simplificar los elementos. Los dos cuerpos los une con aletas.

Palladio

Tambié fué tratadista "Los cuatro libros de la arquitectura"

La mayor parte de sus obras las hizo en Vicenza.

Son grandes palacios lujosos que dan a la calle un aspecto suntuoso:

–arcos y arquitrabes

–columnas grandes que alternan con pequeñas

–alternancia de vanos y macizos.

Todo ello da un contraste de luces muy atractivo.

Con ellos ennobleció la vivienda señorial dándole fachada con pórtico y frontón.

***Villa Capra**:rotonda

cuatro puertas con pórticos y escalinatas

Marcó el camino para la arquitectura neoclásica.

ESCULTURA RENACENTISTA ITALIANA

Con frecuencia es un arte cristiano pero se busca en él la belleza de las formas.

No interesa la información sobre el tema sino la belleza de las formas

Los protagonistas son el hombre, que con frecuencia aparece desnudo (Leonardo dijo que no había cosa más bella que pintarlo así) y la naturaleza.

Además de los temas cristianos se representan también mitológicos, alegóricos...

Su característica principal es el **realismo idealizado**:el "dolce stil nuovo".

Los **materiales** que se utilizan son sobre todo el bronce y el mármol

Los **campos** en los que se da:los altares,las tumbas,las fuentes y la estatuaría urbanística.

CUATTROCENTO

La escultura de esta etapa se caracteriza por el realismo.Se busca representar una realidad,por ello el retrato es importante.

Es una época de grandes artistas afincados en Florencia entre los que destacan

Ghiberti

Es un bronceista con tendencia a lograr efectos pictóricos.

En 1402 se celebró un concurso para adjudicar las segundas puertas del Baptisterio de Florencia (las 1ª las había hecho Andrea Pisano).El tema era el Sacrificio de Isaac.Se presentaron Brunelleschi,Jacopo della Quercia..entre otros ,pero fueron adjudicadas a Ghiberti porque fundió todas las figuras en un bloque y las metió en un ambiente pictórico.Obtuvo un claroscuro muy pictórico aunque siguió en la línea de Pisano:espacios vacíos y marco de cuadrifolias.

Se le encargaron después la 3ª puertas del Baptisterio en 1425.Estuvo trabajando en ellas hasta 1452.Su ejecución resultó tan perfecta que M.Ángel dijo que eran dignas de ser las puertas del Paraíso y así se las conoce.

Aquí redujo el nº de escenas aumentando su tamaño y adoptó la forma cuadrada,muy adecuada para lograr un efecto pictórico.Estos recuadros se envuelven en orlas decoradas con pájaros,medallones con cabezas humanas,nichos...como si fueran manuscritos.

Pero el más fecundo artista del siglo es Donato di Nicolo,

Donatello.

–gran técnico

–Sabe manejar perfectamente el lo real y lo ideal

–su culto al desnudo y su gusto por el retrato ecuestre lo hacen un clásico aunque su fuerza expresiva le acerca a lo medieval.

–representa *todos los estados de ánimo: desde la alegría a la tristeza.

*todas las edades

–no se detiene ante lo feo ni lo macabro (*La Magdalena penitente), para él lo fundamental era la expresión.

–lo mismo hacer figuras incurvadas tipo fidíaco (*el **David** de mármol), como el elegante ***San Jorge**. Otras figuras son tipo praxiteliano (*El David de bronce que es el primer desnudo en bulto redondo del renacimiento).

Obra suya es el condottiero Gattamelata, un caudillo de armas muy popular en Padua. Con él surgió en el Renacimiento la escultura ecuestre y urbana. Es prototipo del clasicismo por la robustez y el equilibrio de las proporciones. La línea se mantiene cerrada, de ahí el recurso de apoyar la pata del caballo sobre la bola.

El realismo de Donatello deja paso a la delicadeza y al ornato de **Lucca della Robbia**

Es el creador de una nueva técnica: el barro cocido esmaltado, frágil pero inalterable

–los temas que emplea son adecuados a la técnica: Vírgenes con Niño, ángeles, infantes... siempre dulces, sonrientes y pacíficos.

–los tonos que emplea son casi siempre blancos sobre fondos azules.

–sus composiciones aparecen envueltas en orlas decoradas a todo color con frutas y flores

–en mármol hizo la cantoría de la Catedral de Florencia, compañero de la que hizo Donatello.

En ella se ve el contraste:

–en Donatello el paganismo de los putti

–en Lucca della Robbia las figuras son mansas y románticas.

ESCULTURA DEL CINQUECENTO

Continúa la trayectoria realista de Donatello aunque no se busca el realismo sino representar una idea.

El estudio anatómico alcanza un nivel importante.

En el cinquecento:

–no se dan las formas delicadas quattrocentistas sino que hay mayor simplificación y grandiosidad

–no se dan los pormenores menudos sino tamaño mayor que el natural

Miguel Angel

–Es sobre todo escultor

–Hombre de cambiantes estados de ánimo aunque el mas dominante fué el dramatismo ("terribilitá").

–Estudia con originalidad los problemas del movimiento y la composición y para ello no le frena la materia.Es capaz de trabajar con inmensos bloques de piedra por eso no los divide.A pesar de ello la escultura sale limpia,sin vacilaciones ni añadidos.Y eso se ve hasta en las figuras desvastadas.

–Exalta por igual la fuerza física y la espiritual.

–Muchas de sus obras se quedaron inacabadas,bien porque le cancelaron los encargos o bien porque deseando llegar a la perfección absoluta prefería detenerse a estropear la idea inicial.

–Se formó en Florencia aunque trabajó sobre todo en Roma,volviendo allí en alguna ocasión.

Etapas de su obra

a).–Período juvenil:1491–1505

su obra es de una belleza ideal semejante al clasicismo griego.

b).–Período de madurez (1505–1534).

su obra tiene algo de barroquizante y manierista(***Moises**)

c).–Período de vejez (1548–1564).

el arte expresa una idea (***Pietá Rondanini**).

a).–Período juvenil

***La Piedad de San Pedro**

–la Virgen concebida como una niña

–belleza ideal

–composición en forma de pirámide

***David**

(de un trozo de mármol abandonado en la Plaza de la Signoría del que Agostino di Duccio no podía sacar un profeta).

–es un joven que estudia a su rival concentrándose para la pelea.

–desarrollo excesivo de cabeza,manos,piernas y largura del brazo,propio de una anatomía adolescente.

–equilibrio de fuerza en tensión

–increíble estudio anatómico.

***La Virgen de Brujas**

–hecha para un altar,por eso tiene los ojos bajos

–es un tema religioso sin sentimentalidad.Es una belleza ideal renacentista (no gótica).El Niño es un pequeño Hércules o Cupido)

–la composición es piramidal (solo insinuada por la base de la pirámide).

–el volumen está ocupado por la figura de la Virgen que proporciona un contorno cerrado al grupo.

–el manto aísla al Niño del modelado de la Virgen y las manos unen las dos figuras

–hay dos movimientos contrapuestos que por ello producen armonía:uno en el centro formando una especie de hoja con tallo y otro el que bordea a toda la composición

–rostro idealizado,sin expresión de ningún sentimiento

–El volumen se sugiere por los pliegues y por la anatomía del Niño

b) Período de madurez

***Proyecto para el Mausoleo de Julio II (1501)**

–lo concibe como un conjunto de tres pisos con 40 figuras

–cuando el proyecto está aprobado el propio M.Angel se va a Carrara para dirigir la extracción de bloques

–otros proyectos hacen que se acorte este 4 veces con lo que queda un sepulcro mural que está en San Pedro in Víncoli con las figuras de:

***Moisés**

***Los esclavos** (el alma sometida a la materia)

***Lía y Raquel** (la libertad gracias a la inteligencia)que representan la vida activa y contemplativa

(Es la interpretación que da Panovsky que relaciona a M.Angel con el neoplatonismo

***Moisés**

–No es una obra autónoma sino que se entiende en relación a las demás

–Es una obra mas expresiva pero no mas realista.Antes reflejaba M.Angel mas la anatomía y el equilibrio y ahora mas el sentimiento:la indignación contra las bajezas de la vida humana.Esta expresividad está centrada en el rostro.

–Toda la figura presenta un movimiento contenido

–La composición es importante:

–contraposto:–cabeza que gira

–el brazo izquierdo arriba

derecho abajo

–piernas:izquierda con brazo derecho

derecha con brazo izquierdo

–el cuerpo describe dos líneas curvas simétricas

***Los sepulcros de los Médicis** (en la iglesia de San Lorenzo de Florencia)

–siguen en la línea de no ser autónomos

–Julián (representado como general romano.Vida activa,el espíritu de Júpiter)

–Lorenzo –"il pensieroso"– en actitud pensativa.Vida contemplativa,el espíritu de Saturno)

–recortadas sobre las urnas cinerarias 4 figuras que son el símbolo de los 4 momentos principales del día:

–la Aurora (una mujer desperezándose)

–el Día (un joven con músculos abultados)

–la tarde (un viejo de carnes flácidas)

–la noche (una mujer plétórica de fuerzas que anuncia nuevas auroras)

c) período de vejez

Viejo y cansado,perdida la ilusión de poseer a Victoria Colonna,M.Angel nos va a dejar un grupo de Piedades donde se ve su desgarrado espíritu.En ellas:

–la carne desaparece de los cuerpos

–no hay sino formas secas y espíritu sublime

–son obras sin terminar

En estas obras ya no hay armonía entre cuerpo y espíritu sino que predomina este último (manierismo).Es el paso de la realidad a la abstracción.

***Piedad de la Cat.de Florencia** (su cara en la de José de Arimatea)

***La Piedad Rondanini**

–Refleja la crisis religiosa por la que pasó en los últimos años

–antinaturalista

- ningún detalle realista
- no busca la belleza plástica
- no tiene un esquema compositivo (anticlasicismo), solo verticalidad. No hay movimientos contrapuestos.

Manierismo

Se da en la 2ª mitad del siglo

Unos exageran:

- las actitudes miguelangelescas
- otros el virtuosismo técnico (Cellini)
- otros la corrección académica (Los Leoni)
- lo más frecuente es que la obra se reduzca a un arabesco de formas onduladas (Bologna)

Benvenuto Cellini

-*Perseo

- es un bronceador
- virtuoso técnicamente como si fuese un orfebre. lo que se ve en el pedestal que es pura orfebrería con estatuas en los nichos
- sentido pictórico (chorrea sangre por la cabeza seccionada)
- le preocupa más resaltar la hermosura que la grandeza épica de la acción

Juan de Bologna

*hace estatuas para las fuentes de los jardines florentinos como *la Venus peinándose en la que se ve el canon de belleza basado en líneas curvas

-es un prototipo de belleza puramente formal

PINTURA RENACENTISTA ITALIANA

La 2ª década del s XV es el arranque de la pintura moderna.

Es el resultado lógico de los planteamientos de los primitivos italianos y flamencos.

Se busca un **nuevo sistema de representación que permita reflejar la realidad** en un espacio natural, continuo y

tridimensional con la suficiente verosimilitud como para poder reflejar esa realidad.

El estudio y conocimiento cada vez más preciso de la geometría y la matemática (que ya habían aplicado

Brunelleschi y Alberti a la arquitectura) se van a aplicar ahora a la pintura. Es la **perspectiva** lineal la que abre un gran abanico de posibilidades siendo en muchos casos lo fundamental de una composición.

La perspectiva lineal es un convencionalismo visual que utilizaron los artistas del Renacimiento y que se ha seguido empleando hasta fines del XIX.

La teoría de la pirámide visual formulada por Brunelleschi (que supone el ojo del espectador colocado en la base de la pirámide visual siendo el punto de fuga hacia el que convergen todas las líneas del espacio representado) se consigue con la proyección en profundidad de volúmenes geométricos.

Hace falta por tanto :

–un punto de mira único (perspectiva frontal)

–un punto de fuga

El **volumen, conseguido con la utilización del color** con tonos mas naturales y con la experimentación de **la luz**, ambos para conseguir espacios mas naturales que los planos lineales y planistas anteriores.

Junto a estas novedades: **perspectiva, volumen, estudio del color y de la luz para modelar y resaltar planos**, aparecen otros como:

–**la relación de las proporciones figura/ambiente;**

–**el desarrollo del paisaje** sin el detallismo flamenco, **como marco que envuelve las figuras.**

–**predominio del dibujo que delimita nítidamente los contornos**

–**agrupación de varias escenas en un solo cuadro buscando una unidad**

–**predominio de los temas religiosos tratados como profanos**

–**búsqueda de belleza ideal**

Estas innovaciones tienen como centro Florencia aunque hay otras escuelas regionales claramente definidas, pero sobre todo hay individualidades.

Evolución de la pintura

En el siglo XV

–el dibujo es un elemento capital con lo que las formas siguen apareciendo planas

–la luz es importante y sirve para resaltar los planos

–el paisaje es fundamental y sirve para encuadrar las figuras y para obtener efectos de profundidad.

En el siglo XVI:

–el dibujo pierde importancia y se maneja con mas soltura el color por lo que las formas dejan de ser planas.

–para conseguir el volumen el artista emplea sombras y luces además de recursos como doblar el brazo.

–la luz adquiere importancia y con ella las sombras casi ausentes de los cuadros del XV

–no hay tanta obsesión por la perspectiva y sin embargo las escenas adquieren una profundidad mucho mas natural,no como algo conseguido con el esfuerzo.

–la composición es clara,con frecuencia triangular.Las figuras se relacionan con las miradas,con las manos...Cada cuadro representa una sola escena o se destaca la acción o la figura principal.

LA PINTURA DEL CUATTROCENTO

Las generaciones florentinas

Las raíces de la pintura renacentista deben buscarse en Giotto.

Hay distintas corrientes y generaciones durante el siglo XV

1.– Pervivencia de los elementos medievales con predominio del dibujo,los colores planos,ingenuidad constructiva

Fra Angelico

2.–Los artistas preocupados por resolver problemas de espacio,proporción,perspectiva,volumen...

Masaccio,Piero della Francesca

3.–Tendencia a lo narrativo,belleza ideal,temas profanos, elementos secundarios..

Botticelli,Fra Filippo Lippi

Las dos primeras tendencias ocupan la 1ª mitad del siglo.La 3ª la 2ª mitad.

1.–Fra Angelico

–es un místico

–gusta de temas gozosos

–goticista:curvilíneo

el colorido

dorados

–es renacentista en el paisaje tanto vegetal como arquitectónico

***La Anunciación**

2.–Masaccio (perspectiva)

–en sus obras evita lo anecdótico y acentúa lo sustancial

–se acerca al estudio sicológico de sus personajes

–tiene un fuerte sentido espacial

***Tributo al César**

–fue durante 100 años modelo para pintores

–pese a la isocefalia hay profundidad

–el personaje de primer término, vuelto de espaldas da movimiento con sus arqueadas piernas a todo el cuadro

***La Trinidad**

–es una pintura al fresco realizada en la iglesia de Santa María Novella en Florencia.

–la escena está inserta en un marco arquitectónico pintado sobre una pared que ofrece la misma visión óptica que la iglesia de San Lorenzo de Brunelleschi

–las partes más alejadas de la arquitectura son más pequeñas para que parezcan más alejadas

–hay una simetría total a ambos lados del Cristo.

–si se prolongan hasta el infinito las líneas rectas del cuadro, acaban uniéndose en un punto de fuga.

Gracias a estos convencionalismos crea un espacio pictórico basado en leyes matemáticas, no en la intuición.

Piero della Francesca (luz)

–Utiliza la luz como elemento expresivo

–Crea un mundo de figuras voluminosas, redondeadas y las envuelve en una atmósfera luminosa

–Tiene una gran claridad de composición

–Esto le lleva a un estatismo. Sus figuras están congeladas, suspensas en sus movimientos

***El Sueño de Constantino**

3.– Fra Filippo Lippi

–sus figuras son de cabeza cuadrada y corta nariz realizadas con un dibujo limpio.

–están cargadas de valor puramente humano

–hay que resaltar su idealismo y la profundidad de sus paisajes

–son muy importantes sus Madonnas con un fondo prolongado de rocas como la de los Uffizi, de gran dulzura.

Botticelli

–Es un dibujante de líneas deliciosas que oscilan como ondas

–Su pintura es lírica

–su arte es un puro arabesco

–Tiene gran afición por los temas mitológicos

***La Alegoría de la Primavera** (las tres gracias), basada en escritos de Luciano y Policiano

–un grupo de danza rítmico

–sutiles transparencias

***El Nacimiento de Venus**

Es un poema al desnudo femenino.

Toda la obra está incurvada por el soplo del céfiro que incurva el cuerpo de Venus y riza las olas del mar

OTRAS ESCUELAS

Umbría

Perugino

Maestro de Rafael

Sus formas son blandas y los temas tratados con suavidad

Su pintura es simétrica y le preocupa la perspectiva

***Entrega de las llaves a San Pedro**

–En esta obra Perugino combina la perspectiva lineal y la aérea formulada por Alberti

a) la lineal (las líneas de las cabezas y las de los edificios se juntan en la puerta del templo (punto de fuga)

b) el cielo mas cercano, un azul mas intenso

el mas alejado, blanquecino

–hay una total simetría. Puede trazarse una línea vertical y se corresponden a un lado y a otro los vacíos y los llenos

Padua

Mantegna

–es un dibujante

–sus obras tienen una fuerte energía escultórica (las superficies parecen cinceladas)

–ansia de monumentalidad (empleo de arquitecturas clásicas)

–utiliza una perspectiva baja

–en sus obras aparecen escorzos

***Cristo yacente**

PINTURA ITALIANA DEL CINQUECENTO

–Preocupación por el contenido

–pocas figuras y monumentales (en el Cuatroc.múltiples y pequeñas)–No detalles.

–ordenación de pocas masas en esquemas geométricos.

–època del desnudo femenino (clasicismo)

–la luz tiende a borrar el perfil de las figuras

Leonardo

–Artista renacentista (cañones,aparatos para volar..)

–estudia los rostros humanos,la expresión,las particularidades del rostro.

–su pintura está hecha a base de triángulos

–paso sutil de la luz a la sombra

–sfumato:disuelve las formas plásticas en la luz por lo que su pintura es una gradación de luces y sombras a las que subordina el color."triunfo de la luz sobre la forma".Esto abrió el camino a la pintura veneciana.

–monumentalidad de sus figuras

–personajes enigmáticos y distantes

–paisajes misteriosos en sus obras

***La Virgen de las Rocas**

composición triangular

fondo romántico

*** La Ultima Cena**

perspectiva geométrica (la cabeza de Jesús es el vértice de la pirámide)

agrupación en triángulos

estudio psicológico de los personajes

***La Gioconda**

indefinible (ambiente y sonrisa misteriosos)

fuera del tiempo

expresión enigmática

Rafael

Muere joven (37 años) pero fué muy fecundo

Armoniza: las delicadas formas de Leonardo

las descargas espirituales de M. Angel

Gran dibujante y colorista de colores vibrantes

Formas que describen bellísimas curvas

Etapas de Urbino

***Sueño del caballero**

un elemento paisajístico—el árbol— da eje a la composición

dos figuras en actitudes contrapuestas cierran la escena

no se espera nada mas allá de los bordes del cuadro

Etapas florentinas

Influencia de Leonardo

Colores claros y transparentes, no pastosos

Es la época de las Madonnas (la de Gran Ducca, la de Tempi..) encerradas en triángulo.

También ahora hace los cuadros de paisaje con la Virgen, el Niño y San Juan (***La bella Jardinera, *La Virgen del Jilguero..**)

Etapas romanas

Adquiere una visión escénica monumental para organizar vastos conjuntos

***Las Estancias**

—La Disputa del Sacramento

todo se conjunta para subordinarse al Sacramento

las figuras parecen un ábside de un templo

no puede verse sin ir hacia abstracciones geométricas

—La Escuela de Atenas

Desarrolla la idea de que no hay oposición entre la filosofía griega y la cristiana

Aristóteles señala la tierra (el valor de la experiencia)

Platón señala el cielo (el valor de las ideas)

Miguel Angel

Es sobre todo escultor y por eso repite los tipos de sus esculturas

Elimina el paisaje y se concentra en el modelado

Pinta volúmenes bien delimitados

violentos escorzos

Sus figuras son de enormes proporciones con fuerza titánica, es decir con fuerza física y moral

*** Bóveda de la Capilla Sixtina (1508–1512)**

el mayor conjunto del Renacimiento con casi 350 figuras de tamaño mayor que el natural. Tuvo ayudantes.

Fingió una arquitectura de arcos, pilastras y medallones para no mezclar escenas ("quadratura"). Con ello produce efectos ilusorios de volumen como se ve en los "ignudi" que están delante de los arcos.

En el centro escenas del Génesis

*** Testero de la Sixtina (1533)**

Cristo en el centro con el brazo levantado para descargar el peso de la justicia. Mas parece un Júpiter vengador que un Cristo misericordioso.

Terribilitá ante la que la propia Virgen parece asustada

Preparó la pared haciéndola sobresalir en la parte superior (hubo que destruir tres frescos de Perugino

Oposición a los desnudos. Volterra los cubre por lo que el colorido sufrió un daño irreparable.

El conjunto está estructurado en varias franjas

Es una obra trágica sin la elegancia de la bóveda

Se considera vanguardia del Barroco:

–figuras en diagonal

–unidades múltiples

–no elementos geométricos

Escuela veneciana

Los artistas pintan ante el modelo vivo (cuadros de gran vivacidad)

El dibujo se pierde ante el empuje de la pincelada. La neblina de la ciudad de los canales desdibuja los contornos y eso lleva a que interese más el color que los contornos

La Venecia comercial por la que se pasean comerciantes ataviados con colores vivos se ve en la pintura de Veronés. Es la Venecia de la alegría de vivir, de fiestas, de banquetes...

Los colores que se prefieren son cálidos, muy vibrantes, para plasmar mejor la forma de vivir opulenta.

Importancia de los temas secundarios. Se da la misma importancia a la anécdota que al tema principal

Exaltación de la riqueza en los ambientes que se representan (telas, palacios...)

Representación romántica del paisaje

Giorgione

Se sirvió de la tonalidad para el claroscuro

armoniza los colores intensos venecianos con sugerencias de luz y sombra. No el blanco/negro, sino el mismo color

Las sombras son transparentes y coloristas

***La Tempestad**

Inversión de papeles entre el hombre y la naturaleza. Esta no es el complemento del cuadro sino su esencia.

***Venus dormida**

se inicia un tipo de Venus en reposo muy usado después

revaloriza el detalle, no solo el conjunto

Tiziano

Empieza a trabajar con Giorgione (parece que el paisaje de la Venus dormida es de él). Su obra primera se confunde con la de aquel

Poco a poco se va creando su propio estilo:

—es un retratista de formas blandas y redondas por eso gusta representar desnudos femeninos e infantiles como *Venus y el amor, *Dánae

—riqueza suntuosa de color

—paleta que se va ablandando (al final parecen borrones)

—gran amor por la música (que aparece en algunos cuadros)

***Venus del Mus. del Prado donde hay un órgano**

***Retrato de Carlos V en Mühlberg**

–los elementos de encuadre (cortinas,paisaje..) tan importantes como el retratado

***La Bacanal**

–Convierte en tema mitológico en un cuadro social, en una

fiesta alegre en la que refleja la alegría de vivir veneciana

–aprovecha para un espléndido desnudo

–obtiene brillos sobre las telas, en los vidrios lujosos

–el cielo y el bosque tiene un efecto de luz azulada

***Venus** (una por delante y otra por detrás) para goce privado de Carlos I y Felipe II .Se taparon con unas cortinillas hasta Felipe IV.

Veronés

Es el pintor del lujo. Sus escenas se desarrollan en palacios de mármol con columnas, balaustradas, jardines con fuentes... Sus figuras se adornan con alhajas, tienen joyas....

Sus colores no son fuertes como los de Tiziano o Tintoretto sino que son medias tintas de preciosas armonías en las que predomina el gris plata.

Pueden compararse la Venus con Adonis (vestida y con alhajas) de Veronés con la Venus desnuda de Tiziano.

En ***Las Bodas de Caná** se ve su gusto por los detalles (criados que cortan carne..)

Tintoretto

–precedente del barroco por:

–el uso de diagonales

–gusto por lo colosal

–gusto por el movimiento

–maestro de las luces violentas, de los contrastes entre las luces y las sombras

–gusto por los escorzos

–obtiene la profundidad por la alternancia de zonas de diferente intensidad lumínica.

–parece que trabajaba haciendo figuras de cera que encerraba en una caja y las iluminaba a través de un pequeño agujero. Eso da a sus obras tenebrosidad

–utiliza mucho para perfilar sus figuras el blanco, lo que le da relieve a su obra

***El Lavatorio**

–luces dramáticas

–inclinación por la anécdota

–punto de vista bajo

Expansión del Renacimiento por Europa

A excepción de España, el Renacimiento no afecta demasiado a los países europeos. Es difícil hablar de un Renacimiento fuera de España porque este movimiento es esencialmente italiano.

Alberto Durero

Es un alemán con un espíritu verdaderamente humanista, viajero y admirador del arte italiano.

Era un hombre de una fantástica vida interior (como buen alemán) que intentó conciliar con el lenguaje propio de la Italia de su tiempo.

En su obra dio gran importancia al dibujo por lo que este tiene de objetivo y analítico. Este interés por el análisis fue constante en su vida.

Trata de encontrar la lógica de los números en todo lo que es bello y por eso escribe tratados sobre las proporciones humanas.

Esta afición por el dibujo viene también de su oficio de grabador que ejerció desde muy pequeño. En **xilografía** realiza tres importantes series sobre ***La Pasión**, ***La vida de la Virgen** y ***el Apocalipsis**.

EL RENACIMIENTO ESPAÑOL

INTRODUCCIÓN

Las constantes relaciones con Italia durante la Baja Edad Media facilitaron la llegada del Renacimiento a España: artistas italianos trabajan en España, artistas españoles van a formarse a Italia.... Sin embargo las formas renacentistas se adoptaron tardíamente ya que el gótico y el mudéjar se resistían a desaparecer y prueba de ello es que en muchas construcciones la estructura es gótica y la decoración renacentista.

Hay otra cuestión importante a tener en cuenta: la cultura renacentista en España no es de los municipios sino de la nobleza y, sobre todo de la Corte y de la Iglesia. Por eso, aunque hay gran variedad de edificios, los culminantes siguen siendo los religiosos. Por supuesto la arquitectura civil está en pleno desarrollo y ahora se van a hacer palacios, universidades, hospitales, ayuntamientos.

ARQUITECTURA RENACENTISTA ESPAÑOLA

FASES

1ª.–Las 1ª formas renacentistas: el Plateresco. Estructura gótica y motivos ornamentales renacentistas. Ocupa el primer tercio del siglo XVI. (***Fachada de la Universidad de Salamanca**)

2ª.–A partir de 1530 se simplifican las formas arquitectónicas y se limita mucho la decoración, acercándose más la arquitectura española a la italiana. Es el Purismo (Fachada de la Universidad de Alcalá de Henares y

*Palacio de Carlos V en Granada).

3ª.–En el último tercio del siglo el **Herreriano, que se considera el Manierismo** de la arquitectura. (***San Lorenzo del Escorial**)

EL PLATERESCO

Se puede definir como un estilo ornamental. No se puede hablar en rigor de una arquitectura renacentista sino de la utilización de los elementos decorativos.

No hay un corte radical entre el estilo RRCC y el plateresco que se utiliza durante el reinado de Carlos V (1516–1556).

La decoración se desborda por todo el edificio:

–son raros los tímpanos lisos

–las columnas se cubren de ornamentación naturalista que trepa como la hiedra

–utilización de las columnas abalaustradas

–los capiteles corintios ceden el lugar de las volutas a fantásticos engendros, monstruos, que se llaman grutescos

–entre los motivos decorativos están los escudos, medallones, candeleros, veneras, hornacinas con estatuas, cornucopias, cabezas de ángeles alados, hojas..

–esta decoración se traza con arreglo a un eje de simetría y se encaja en listeles y frisos. En el primer tercio de siglo la talla es muy fina y planista. En el 2ª es más abultada.

Ejemplo: Fachada de la Universidad de Salamanca (pág 250)

–Obra de autor desconocido hecha entre 1516–1519

–Estructura muy simple: sobre dos puertas gemelas con arcos escarzanos, una superficie limitada por dos pilastras, enteramente recubierta con decoración menuda y dividida en tres pisos y un remate de crestería.

–Destaca la decoración que se extiende como un tapiz y que se organiza en calles verticales y horizontales. Los motivos son variados: escudos con las armas de los RRCC y Carlos V; medallones (el central del 1º piso representa a los RRCC), grutescos, máscaras... Los más importantes son los grutescos que con sus curvas y contracurvas dan un ritmo nada clásico. Están labrados además con un "horror vacui" que ha llevado a que cubran totalmente la piedra dorada.

Esta decoración está dispuesta de manera rigurosamente simétrica (ej: en el 2º piso: un gran escudo, 2 a cada lado, 2 medallones a continuación...)

La ornamentación se ha graduado cuidadosamente. Así la parte baja está en bajorrelieve y con una ejecución minuciosa y la superior es más abultada y a mayor escala.

–La fachada está hecha a la manera de un retablo que oculta la estructura interna del edificio. Es decir, no constituye unidad con el edificio del que forma parte. Esto es un resabio gótico como ocurre en las fachadas de

San Gregorio o de San Pablo de Valladolid) con una decoración renacentista.

Durante el Plateresco se logra un tipo de arquitectura doméstica bien definido: **el palacio del rey y del noble**.

Consta de fachada monumental con portada desviada o simétrica, torres en los extremos, paseador en el piso alto de la delantera, amplio zaguán, anchuroso patio rodeado de pórticos, escalera monumental y jardín en la parte posterior al que mira una galería de la casa.

Los techos se cubren con artesonados en el zaguán, escalera y piezas principales.

Tienen balcones de esquina lo que permite vistas a dos calles o una plaza.

***Palacio de Cogolludo en Guadalajara**

***Palacio de Monterrey en Salamanca**

EL PURISMO

A fines del 1/3° del siglo y, a pesar del arraigo del Plateresco, se va haciendo cada vez más sensible la influencia de la concepción espacial del renacimiento italiano.

Empieza descendiendo lo ornamental que se reduce a subrayar las líneas arquitectónicas. Por eso se distribuye a base de planos y recuadros.

Al mismo tiempo adquiere gran importancia la concepción de los edificios como una unidad de proporciones claras y claramente visibles por el espectador.

Este estilo, que suponía la adopción de las ideas italianas renacentistas, no consiguió erradicar al Plateresco. Al contrario, ambos se desarrollaron contemporáneamente.

Ejemplo: Fachada de la Universidad de Alcalá de Henares (pág 253)

Es una obra de Gil de Hontañón

1.– La fachada ya no es una pantalla que oculta el edificio sino que es una composición clara. No sobresale del resto del edificio pero destaca de este por su altura y por estar encuadrada a ambos lados por unos elementos sobresalientes.

Se ha dividido en tres pisos. En los dos inferiores predomina el muro y los vanos en el superior.

La calle central se ha enmarcado en todos los pisos con columnas pareadas y se ha rematado con un frontón triangular, lo que aumenta la sensación de rigor.

Todo el conjunto está rematado por una crestería clásica con balaustrada.

Así pues **la ordenación rigurosa de líneas verticales y horizontales** ha creado un volumen claro y definido.

2.– **La reducción y simplificación de la decoración** que ahora deja grandes extensiones de muro al desnudo, sobre todo en el 1° y 2° piso. Está utilizada solo para resaltar las líneas arquitectónicas.

Además los **motivos decorativos usados en el Plateresco** aquí se reducen. Allí se usaban medallones, figuras, escudos, grutescos,

hombres...Aquí se reducen al escudo imperial que domina el tramo central del 3º piso, los medallones con figuras que hay sobre las ventanas en los dos primeros pisos y algunas representaciones simbólicas como las que flanquean la ventana central del 2º piso (colocadas junto a las columnas) y las que sostienen la crestería que corona el frontón.

Junto a estos motivos tradicionales se **usan otros nuevos** como los frontones renacentistas que coronan las ventanas de los dos 1º pisos o las curiosas aletas que enmarcan las ventanas del 2º piso.

La **distribución de la decoración, de las líneas horizontales y verticales y de los vanos y los muros tienen un objetivo claro: resaltar el escudo imperial** que indica el papel que tuvo la Corona en la creación de esta nueva Universidad que pretendía ser un foco de humanismo en contraposición a la de Salamanca mas ligada a la tradición.

Sin embargo todavía lo ornamental sigue siendo importante y la fachada, al ser mas alta que el resto del edificio, hace que este no se adecue perfectamente a la concepción renacentista. Esto es un rasgo típicamente español y la excepción a ello la tenemos en el **Palacio de Carlos V en la Alhambra** (págs 260 y 261)

Es un caso aislado pero sí que es una obra hecha con los mas puros canones del Renacimiento toscano y romano.

Lo comenzó Pedro Machuca en 1528. Murió en 1550 y todavía no se había terminado.

Se inspiró directamente en los modelos italianos pero este rigor, tan inusual en nuestra arquitectura, hizo que no solo no se terminara sino que tampoco influyera en la evolución de la arquitectura española.

Planta

Es un cuadrado regular excepto en su ángulo superior izquierdo (para adaptarlo a la Alhambra) que enmarca un patio circular alrededor del que se ordenan las distintas estancias del palacio entre las que hay que destacar la capilla octogonal que no llegó a concluirse. Todo el edificio pues concebido en base a dos figuras geométricas: el cuadrado que pasa al círculo que es la suma perfección.

El patio central: circular, formado por dos galerías (una en cada piso) enmarcadas por columnas toscanas en el cuerpo inferior y jónicas en el superior.

Ambos pisos están separados por un tramo dividido en dos partes por una cornisa, un entablamento en la parte inferior y una baranda en la superior.

El 2º piso también está rematado por una entablamento terminado en una cornisa.

La ordenación en altura es rigurosa (de abajo arriba: vano–muro–vano–muro. Columnas/entablamento/baranda/columnas/entablamento/cornisa).

Horizontalmente también lo es :columnas separadas por la misma distancia; triglifos y metopas según los canones clásicos, tres metopas en cada uno de los tramos de la baranda de piedra.

Todo lo que sea anecdótico se ha desechado. Por eso la decoración es mínima y se limita a ocupar las partes que le están reservadas según las reglas preestablecidas.

EL HERRERIANO

Durante la 2ª mitad del XVI va decayendo el furor decorativo por el cansancio de las formas y por el espíritu del Concilio de Trento.

El Monasterio de San Lorenzo del Escorial (pág 269) resume toda la arquitectura española de la época e impondrá sus características con el estilo llamado "escurialense" o "herreriano".

La obra fue comenzada en 1563 por Juan Bautista de Toledo al que hizo venir Felipe II desde Roma donde estaba trabajando con M. Angel en San Pedro. En 1567 murió este arquitecto y continuó la obra Juan de Herrera hasta su terminación en 1583.

En realidad el verdadero autor fue Felipe II porque fue él quien rechazó el uso de elementos decorativos, el que incluso modificó los proyectos de los arquitectos. Él fue también el que quiso levantar un edificio que fuese lugar donde vivir (palacio), donde orar (convento) y donde ser enterrado (panteón). Un edificio donde quede patente la unión entre el poder espiritual y el temporal; que fuese la expresión de un sistema económico/social (el feudalismo), político (absolutismo) y religioso (catolicismo) puesto en duda incluso combatido en algunas provincias del Imperio (Países Bajos).

El lugar elegido era en el centro del Estado (Castilla) que constituía el principal sostén de su poder y donde estaba consolidada la estructura social, política, religiosa y económica que trataba de representar.

Para ello no dudó en utilizar todo lo que tenía: grandes cantidades de plata americana y una auténtica organización militar en las obras.

Planta

Concebida con un gran rigor geométrico:

–tres tramos longitudinales. El central lo forman la iglesia y el patio de los Reyes

–dos mitades transversalmente. La que se ordena alrededor de la iglesia es el palacio. La que se ordena en torno al patio es el Monasterio.

El conjunto ha sido concebido como una enorme cuadrícula en la que se ha querido ver reproducida de forma simbólica la parrilla sobre la que fue quemado San Lorenzo al que está dedicado el edificio.

Las formas geométricas regulares del Monasterio permiten relacionarlo con los elementos básicos del sistema de Euclides. La totalidad del perímetro se inscribe en una circunferencia. Desde los extremos de la fachada principal al altar mayor (punto emocional más importante del edificio), se dibuja un triángulo equilátero.

Alzado

Es una mole uniforme donde predominan las líneas rectas, especialmente horizontales (las ventanas, las cornisas de las fachadas y del piso superior, las ventanas de las buhardillas). Estas solo están contrarrestadas en parte por las 4 torres de las esquinas, las torres y la cúpula de la iglesia. Estas líneas verticales están reforzadas por los empinados tejados y los chapiteles. Esto solo en parte porque a su vez estos elementos están también divididos por cornisas en cuadrados superpuestos.

Ausencia prácticamente total de lo ornamental

Predominio del muro liso horadado por sencillos vanos. Solo en la fachada principal aparecen 3 frontones que sobresalen del tejado y que van a enmarcar tres puertas. La puerta principal a su vez está enmarcada por 4 columnas gigantes que se reducen a 2 por encima del tejado.

Así pues la decoración se reduce a combinar elementos constructivos y algunas formas como las pirámides y las bolas que cubren las torres.

Los cuatro tramos de la iglesia confluyen en el tramo central cubierto con una cúpula sostenida por 4 inmensas pilastras:

- grandes pilastras cuya pesadez se ve aliviada por unos salientes semejantes a las pilastras dóricas
- una amplia cornisa en la base de los grandes arcos dobles de medio punto que sostienen la cúpula
- pechinas
- dos anillos que forman la base de la cúpula
- tambor.

A pesar de su aparente simplicidad el espectador no tiene una conciencia clara de la estructura del edificio. Esta confusión llega a provocar la impresión de pérdida absoluta de saber en que parte del edificio puede uno encontrarse. Se ha elegido todo aquello que abrumba y empequeñece al hombre. Y esto es lo contrario a la concepción del Renacimiento clásico.

Por ello el Escorial se incluye en el estilo que, manejando las formas renacentistas, las utiliza de manera que destruye la concepción general del Renacimiento (el manierismo).

El Escorial crea e impone un estilo a toda la arquitectura española del último tercio del XVI. Esto se hizo posible por la crisis económica del país en aquellos años lo que llevó a que la capacidad económica y por tanto constructiva se concentrara en manos reales y eclesiásticas que impusieron este estilo. Se abandona pues definitivamente el Plateresco y el Purismo y se opta por la desnudez decorativa, el gusto por las relaciones geométricas entre los elementos y los volúmenes precisos.

Algunos de los elementos del Escorial (los chapiteles que coronan las torres, los tejados inclinados—ambos cubiertos de pizarra y de origen flamenco— y las bolas de granito) se convirtieron en un elemento tradicional de la arquitectura castellana hasta bien avanzado el s XVII.

El edificio se identificó tanto con la idea de un Imperio español y católico que en nuestro siglo, cuando se intentaron imponer estas ideas (años 40 y 50) se recurrió de nuevo a las formas utilizadas en el Escorial. (Ministerio del Aire de Madrid).

CARACTERES GENERALES DE LA ESCULTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA

Partiendo de las formas recibidas de Italia, se crea en España durante el Renacimiento un estilo escultórico original en el que se refleja fielmente la sensibilidad artística y religiosa de la época.

Temática

Se siguen empleando los temas religiosos sobre todo en retablos en los que se dan tanto el relieve como la escultura exenta. Temas de la Pasión, sobre todo el Santo entierro, temas marianos....

Estos temas se representan sobre todo para buscar la devoción. Por eso no interesa la belleza sino la expresión. Esta ha de ser lo más real y directa posible para impresionar al espectador. Esto se acentuará sobre todo a finales de siglo siendo el primer paso hacia el naturalismo de la escultura española del XVII.

El material y la técnica

El material mas empleado es la madera tanto de pino como de nogal,castaño,cedro,caoba.

La técnica empleada consiste en aplicar sobre la escultura "en blanco" (sin policromar) policromía.Se cubre toda la escultura con yeso,la parte de los ropajes se cubre con arcilla (se embola),después se dora y sobre el oro se aplican colores lisos que posteriormente se rayan con el grafio dibujando y descubriendo el oro obteniendo así una decoración esgrafiada que imita telas ricas (estofado).

Sobre las partes no vestidas se emplea el encarnado que consiste en dar color carne matizando la edad.La encarnación puede ser mate o "a pulimento".Esta es la mas frecuente y consiste en pulir de tal forma el color que brille como un esmalte.

El mármol solo suele usarse para los sepulcros y en pocas ocasiones para retablos o imágenes de culto.

El bronce,tan utilizado en Italia,no se trabaja en España.

Evolución de la escultura del renacimiento español durante los dos primeros tercios del siglo XVI

1.– Durante las primeras décadas del siglo coexisten el estilo gótico–flamenco (arraigado en el gusto popular)y las formas italianas (por la protección de los reyes y señores que se traen artistas de allí).Ejemplo:Fancelli,Torrigiano

2.–La influencia italiana se va acentuando.Los temas iconográficos son góticos pero se van acentuando las formas renacentistas.Vigarny,Bartolomé Ordóñez,Diego de Siloé...

3.– El segundo tercio del s.XVI es el gran momento de la escultura renacentista española:las formas renacentistas y el espíritu religioso español.Valladolid es el centro de la escultura.Alonso de Berruguete y Juan de Juní son los dos grandes de la escultura renacentista española.

Domenico Fancelli

Es sobre todo un excelente decorador

Escultor de los RRCC

*** Sepulcro del Príncipe D.Juan** en Sto Tomás de Avila

–paredes en talud (distinto al gótico)

–decoración en tondos,trofeos,guirnaldas...

***sepulcro de los RRCC**

–mas lujoso que el anterior

–también de esbeltas figuras

Torrigiano

Tiene un estilo frío y académico como se ve en su

***San Jerónimo:** cuerpo perfecto de un anciano

composición de un equilibrio admirable

técnica correcta en barro cocido

Vigarni

Trabaja una parte de la sillería del coro de la Catedral de Toledo donde intenta un movimiento que realmente no consigue.

Alonso de Berruguete

Junto con Juan de Juní centran la escultura renacentista castellana.

Su principal fuente de inspiración fue M. Angel del que toma:

- el movimiento
- el dramatismo
- le interesa el fuego impetuoso de sus imágenes aun a costa de su perfección estética

Trabaja sobre todo para retablos en los que intenta terminar con la cuadrícula simple que sustituye por grandes escenarios de columnillas finas que apenas si se ven a veces, tapadas por las figuras arremolinadas que les hacen tener una carga barroca.

***Retablo de San Benito** de Valladolid (dos escenas en la pág.257 del libro)

– las figuras aparecen casi exentas. El San Sebastián y el grupo de Abrahán e Isaac son una mezcla de M. Angel y Donatello. La tremenda expresividad de sus figuras está lejos de la medida y el equilibrio del Renacimiento y le hacen precursor del barroco.

***Retablo de la Sillería del Coro de la Catedral de Toledo.**

– en ella los santos y profetas aparecen arrebatados por una intensa vida interior. En esta obra Berruguete tuvo que dominar su expresividad porque tuvo que ajustarse al encargo.

Juan de Juni

- De origen francés
- Sus obras están muy estudiadas, lo que le hace poco fecundo (para el entierro de Cristo tardó 5 años).
- Sus personajes son de rostros anchos y corpulentos.
- Movimientos concentrados en una enorme vida interior por lo que parecen angustiosos.
- Puede decirse que es un manierista

***El Santo Entierro**

–personajes hechos para encajar unos con otros

–actitudes angustiosas y llenas de dolor

***La Virgen de los cuchillos**

–expresión trágica

–sentido del movimiento miguelangelesco

PINTURA ESPAÑOLA DURANTE EL RENACIMIENTO

Hasta el s XVI España no se adhiere al Renacimiento y este se impuso debido a las pinturas que llegaban de Italia y a la influencia de maestros flamencos que habían adoptado el Renacimiento.

Entre nosotros se hallan representados los estilos de los maestros del Cuatrocento, los del Cincuecento y los de la pintura veneciana.

En cuanto a técnicas, se emplea sobre todo la pintura sobre tabla aunque se acudirá también al lienzo. El fresco apenas se utilizó y, cuando se hizo, corrió a cargo de artistas italianos.

Predomina en nuestra pintura el sentido religioso. Su finalidad era mover a devoción, por eso la belleza pasa a un segundo plano. La mitología apenas si se representó porque el representar desnudos era siempre motivo de escándalo en la sociedad española de la época. En las casas de los reyes y grandes señores sí había obras de este tipo porque la Inquisición no las prohibía, pero el ambiente sí cortaba estos temas.

Valencia

Se ha llamado escuela de Valencia a la actividad que en esta zona desarrollaron pintores como Yáñez y Llanos, ambos influenciados por la obra de Leonardo.

Yáñez: influencia de Leonardo (claroscuro aterciopelado leonardesco)+el colorismo veneciano. (¿Es Yáñez "Fernando el Spagnolo" que trabaja con Leonardo?).

***San Cosme y Santa Catalina** (Mus. del Prado)

Llanos: influjo de Leonardo

Juan de Juanes. Está influenciado por Rafael. Sus formas son dulces y abusa de las medias tintas.

Crea tipos iconográficos como ***El Salvador** (Mus. del Prado), con la hostia en la mano, que hace a la manera medieval, con fondo dorado y nimbo a punzón.

***La Cena**, es otra obra en la que sigue de cerca la de Leonardo aunque escoge el momento de la Institución de la Eucaristía. Las formas blandas y las medias tintas citadas anteriormente se aprecian perfectamente en esta obra.

***Inmaculada**. Es una de las primeras del arte español. La pinta colocando a ambos lados los símbolos de la letanía lauretana.

Sevilla

En esta ciudad, la más cosmopolita de la época, trabaja **Alejo Fernández**. Es de origen alemán y esto se aprecia en los personajes masculinos, de expresión violenta aunque los femeninos son dulces y melancólicos.

*La Virgen de los Navegantes, compuesta a la manera de Virgen Misericordia, con un manto extendido que acoge a personajes reales relacionados con el descubrimiento de América. Es un tema relacionado con el mar aunque en nuestro renacimiento este tema apenas si es representado.

Los retratistas de la corte de Felipe II

Sánchez Coello

Cuando viene a España conoce obras de Tiziano que le van a influir.

Su ejecución es suelta y penetra intensamente en la personalidad de los retratados. Atiende más al individuo que a los ropajes. El tono dorado de sus personajes es típicamente veneciano.

***Retrato del Príncipe Don Carlos**, en el Mus. del Prado (hace simpático al desdichado hijo de Felipe II).

Pantoja de la Cruz

Es el continuador de Sánchez Coello. Sus personajes están colocados junto a una mesa o un sillón, limitando el cuadro un trozo de cortina. Este mismo tipo lo utilizó Velázquez en sus primeras obras.

***Felipe II**, ya viejo en El Escorial

MANIERISMO

Hacia 1530 la práctica artística había desembocado en una clara tendencia anticlásica que ponía en cuestión la validez del ideal de belleza renacentista. Esta etapa se denomina **Manierismo**.

El concepto "Manierismo", ha evolucionado hasta llegar a su sentido actual. El origen del nombre se encuentra en la expresión de crear arte "a la manera di...", es decir, pintar y crear a la manera de M. Ángel, Leonardo o Rafael. Más tarde esta manera va a ser una fría técnica imitativa de los grandes maestros.

También se considera Manierismo la fase de decadencia que aparece en cualquier estilo inmediatamente después de su fase clásica.

La época que llamamos manierista es una encrucijada de cambios políticos y religiosos en la que no es posible el optimismo humanista. El saqueo de Roma por un lado y la Reforma protestante por otro, ponen en entredicho la supremacía de Roma.

Es un estilo de difícil definición tanto por su complejidad como porque se da al mismo tiempo que los rasgos renacentistas y los barrocos. Los rasgos definitorios podemos decir que son:

1.–**La serenidad, el equilibrio y la belleza clásicas se rompen**. En vez de claridad, confusión; en vez de placidez,

tensión...

2.–Las obras **reflejan una tensión interior** que termina en el irrealismo.

3.–**Convencionalismo en el color, en las proporciones, en la disposición de las figuras.**

4.-no es un arte popular sino cortesano

Una de las figuras manieristas españolas es **Luis de morales**

Fué uno de los pintores que mas enfervorizó al pueblo por lo que se le llamó "el Divino"

Su arte se inclina hacia el misticismo.Sus figuras se alargan y languidecen pero siempre permanecen erguidas.

Sus figuras tienen siempre una cara de nostalgia en franca oposición con la superficialidad de los manieristas italianos.

(Llama la atención que Felipe II desdeñara a los pintores mas espiritualistas que le rodeaban:Luis de Morales y el Greco)

Su técnica es minuciosa obteniendo un esmaltado perfecto a la manera de los flamencos.

Predominan los colores fríos en su paleta.

Tomando como base figuras fememinas de la escuela lombarda,crea un rostro delicadísimo de mujer,de forma oval,barbilla puntiaguda y ojos abultados de mirada baja.

Sus tipos se repiten en infinidad de réplicas y copias:Piedad,Ecce Homo,Virgen de la Leche....

EL GRECO

Nació en Creta (1541–1614) y allí se formó en contacto con los iconos bizantinos,lo que de alguna manera siempre estará presente en su arte (el origen abstracto de las formas ,pensadas pero no tomadas directamente de la observación de las formas reales..). De allí marchó a Venecia (él dice muchas veces,cuando busca trabajo,que es discípulo de Tiziano)y en él,de hecho influyeron los colores de la pintura veneciana y los escorzos del Tintoretto.

De allí se va a Roma donde la pintura de M.Angel le decepciona.Allí entra en contacto con pintores españoles y de allí viene a España.

Aquí trabajó en Madrid.Le fue encargado por Felipe II "El Martirio de San Mauricio" Su deseo de originalidad le llevó a que no gustara al Monarca.

Defraudado,se retira a Toledo donde su arte va a sufrir una poderosa transformación.Las obras de su etapa italiana (*La expulsión de los mercaderes del templo",*"La Anunciación" .),

todavía tienen paisaje,figuras robustas,colores cálidos.En un parte de la tela la composición está recargada mientras la otra parte permanece vacía...

En Toledo sustituye los cielos italianos por luz de tormenta;un ambiente onírico,casi fantasmal..Las figuras se alargan y pierden cualquier adiposidad,hasta reducirse a figuras huesudas sobre las que flotan los paños.Los colores son ahora fríos (grises,verdes,azules..),mas apropiados para plasmar sus visiones místicas.

La composición es manierista:las figuras tienden a impulsar sus gestos y cuerpos hacia lo alto.

Se vincula a la pintura española porque aquí alcanzó su categoría de genio.

No fue pintor de reyes pero sí de una minoría intelectual.

Fue un pintor revalorizado a finales del XIX y principios del XX (Cossío).

Características:

- rompe con el dibujo (pinta con pinceladas anchas) En este aspecto es un precedente del Impresionismo.
- Sacrifica la anatomía y la proporción por la expresión (precedente del Expresionismo)
- Sus figuras aparecen alargadas (Manierismo)
- Falta de profundidad, de relieve y de claroscuro.
- Tonos sobrios y fríos
- Formas inestables
- Colores ideales
- Sus cuadros tienen una vibración luminosa mística, como de visiones. No son reales.
- El tema religioso ocupa casi por entero su atención, ya se trate de la gran composición como de Santos. En ellos cada vez se puede percibir un tono místico cada vez más patético

*** "El Entierro del Conde de Orgaz"**

- retratista abajo
- colorista arriba

*** "La Anunciación"**

*** "La Trinidad"**

*** "El Martirio de San Mauricio"**

*** "El sueño de Felipe II"**

ARTE BARROCO

Se da durante el s XVII y primeros decenios del XVIII

En casi toda Europa occidental y América Latina

La cronología oscila un poco según los países

Época histórica

a) Afirmación de los estados nacionales

Culminación de la monarquía absoluta

b) economía basada en la tierra y en algunos países una burguesía en auge comercial y financiero.

c) Época de tensiones: Reforma/Contrarreforma

El arte se utiliza como medio propagandístico de la Iglesia, de las monarquías absolutas. En los países en que la burguesía juega un papel importante, se reflejan sus gustos (Holanda, por ejemplo).

d) Frente a la medida, cálculo y orden renacentista, el barroco será movimiento, gusto por el efecto y los contrastes, por lo teatral.

Características de la arquitectura barroca

1.- Ya no se emplean esquemas simples, sino más complejos y movidos. Por eso:

–gusto por las plantas elípticas, ovales o derivadas de complicados trazos geométricos

–abandono de líneas rectas y de las superficies planas que son sustituidas por líneas curvas y mixtas y superficies onduladas

2.- Introducción del movimiento en la arquitectura que era hasta ahora estática. Se ondulan por ello los interiores, las fachadas, los elementos: columnas salomónicas, frontones partidos, el óvalo en vez del círculo en los vanos, volutas y aletas que unen puntos del edificio a distinta altura a base de líneas curvas

Es decir, se busca el efecto de las masas en movimiento.

3.- La luz tiene un papel importante porque posibilita la búsqueda del efecto y disuelve las formas arquitectónicas que no aparecen claramente delimitadas. Se consigue dejando unas zonas oscuras y otras más o menos claras. Se evitará, además, que las superficies sean continuas y así los entrantes y salientes enriquecen el claroscuro. Por eso se mueven o se decoran.

4.- Los elementos arquitectónicos (arcos, columnas, frontones,

cornisas...) se complican para dar mayor efecto. Por eso se usan arcos elípticos, ovales, mixtilíneos, frontones partidos,

columnas helicoidales, volutas y cartelas (orla que enmarca una zona donde debía ir, en principio, un escudo)

5.- Ampliación del campo arquitectónico. Es decir, se busca la sensación de un espacio dirigido hacia el infinito (por medio de las bóvedas pintadas que tienden a ampliar el espacio real).

6.- Los edificios propios son:

–la iglesia

–el palacio, sobre todo el palacio real, por ser la época de las monarquías absolutas.

–hay que resaltar el interés del barroco por las plazas, las fuentes, los jardines... Además los arquitectos barrocos no se plantearon la ciudad teóricamente, como los renacentistas, sino de modo operativo.

Resumiendo pues, el barroco es un arte brillante y ostentoso como la sociedad de su tiempo.

–los elementos arquitectónicos que utiliza son:

. cúpulas que producen una ilusión de espacio interior. (Por eso las pinturas que cubren la bóveda, se

desarrollan en el cielo o en espacios arquitectónicos imaginarios de colosales proporciones y, todo él, lleno de escorzos).

. orden colosal

. columna salomónica

. emplea la rotura de límites (frontones partidos..)

. movimiento (en fachadas, en plantas que son ahora frecuentemente curvas y mixtas por lo que los tramos y salas no son ya rectangulares o cuadrados.

. este tipo de plantas y fachadas llevan a una riqueza de luces y puntos de vista en los edificios barrocos.

BARROCO ITALIANO

Se caracteriza por el empleo de:

–columna tanto para decorar fachadas como para producir efectos perspectivas.

–los edificios se enriquecen con mármoles polícromos,

bronces...lo que da a los edificios colorido.

Se distinguen tres etapas:

1ª.–Hasta 1630 el barroco es calmado, continuación del Renacimiento. Maderna es el principal representante.

2ª.–En el resto del siglo el barroco se hace mucho más decorativo. Bernini y Borromini son los principales autores.

Maderna

Su obra principal es la terminación de la iglesia de San Pedro. Construyó capillas laterales dando al templo definitiva planta basilical e hizo también la actual fachada usando el orden gigante y colocando un ático coronado por estatuas, lo que constituye, desde lejos un gran basamento para sostener la cúpula de M. Angel.

Bernini

Fue también escultor y eso se aprecia incluso en sus trabajos arquitectónicos.

Su obra más importante es ***el Baldaquino de San Pedro** (pág 278). En él consagra la utilización de la columna salomónica lo que da una gran sensación de movimiento a la arquitectura. Se llama así la columna porque era similar a otras que se encontraban en el Vaticano y que se supone pertenecieron al templo de Salomón.

Divide los fustes en tres partes. La inferior está recorrida por estrías y las dos superiores recorridas por hojas de acanto grandes. Se cubren estas por una guardamalleta, elemento que también se consagra en esta obra y, sobre una cornisa partida, un remate movido con figuras que representan las virtudes teológicas. Todo ello de un enorme efecto escultórico que juega el papel de un encuadre para la vista impulsada al ábside donde está la "Cátedra", representación simbólica del Vicariato de Cristo, iluminada por los resplandores reales y fingidos de la Gloria, que en rigor es un transparente.

En la *Scala Regia hizo gala de efectos perspectivos. A cada lado de la escalera dispuso una hilera de columnas convergentes y más delgadas progresivamente con lo que la escalera parece más delgada de lo que es. Por otro lado, el dividirla en tres partes le da un movimiento y una teatralidad (resaltadas con el encuadre del principio) muy propia del barroco. Evitó de esta manera hacer de esta escalera un túnel.

*La columnata de San Pedro (pág 281.290 y 291) cuatro hileras de columnas dan efecto de movimiento a la plaza que concibió en forma oval con el significado simbólico de dar acogida a los católicos. Los edificios divergentes que la continúan, permiten una mayor visibilidad y eso potencia la basílica a la que se tiende.

Borromini

Es más barroquizante que Bernini. Utiliza las plantas y fachadas más inverosímiles entre las que prefiere las elípticas.

Abandona las líneas rectas y superficies planas por líneas curvas y mixtas y superficies onduladas.

Introduce en un arte estático (la arquitectura) el movimiento, por medios de:

–interiores ondulados

–fachadas onduladas.

–columnas salomónicas.

–frontones partidos.

–óvalos en vez de círculos en los vanos.

La luz adquiere un gran papel ya que el movimiento hace que unas zonas tengan luz y otras sombras, lo que da un enorme efecto de claroscuro.

Emplea el concepto espacial barroco, produciendo la impresión de que el espacio real se amplía.

La de ***San Ivo** se ha comparado con la forma de una abeja. La curva de la fachada se contrapone a la contracurva de la cúpula. Toda la iglesia es un conjunto de curvas, contracurvas y rectas, en planta y en alzado, rematándose la cúpula con un pináculo en forma de espiral, donde se ve culminar, en forma de giro, la voluntad ascensional barroca.

***San Carlos de las Cuatro Fuentes** (pág.282) se emplaza en una encrucijada. El arquitecto chaflana la esquina para poder disfrutar de mejores visuales. Es una calle estrecha y, a no ser por los recursos que emplea no hubiera conseguido el arquitecto llamar la atención de los que pasan por allí.

Es una de las composiciones más originales del barroco. Parte de una elipse y crea una planta con segmentos de óvalos, unos cóncavos y otros convexos, lo que le permite conseguir una complejidad y movimiento propios de la arquitectura barroca en oposición a la claridad y orden espacial renacentistas.

El plano movido provocará en el alzado un movimiento del muro que se articulará en curvas y contracurvas. La luz se asociará al efecto decorativo de este movimiento.

EL BARROCO FRANCÉS

El rasgo fundamental del barroco francés es su carácter cortesano. Los artistas principales trabajan para los

reyes, por lo que el edificio fundamental es el palacio.

Generalmente están constituidos por un cuerpo alargado y dos alas hacia el jardín, formando escuadra. Las fachadas, al revés que en Italia, miran hacia el jardín. Las techumbres típicamente francesas forman cuerpos prismáticos de gran altura. En ellas se abren buhardillas.

Se distinguen estos palacios por su horizontalidad.

Es en este momento cuando se configura la "plaza real", un conjunto de viviendas sometidas a una traza común de suerte que parecen una sola. En el centro se coloca una estatua ecuestre del rey. Es una manifestación del centralismo absolutista. Las viviendas pertenecían a familias acaudaladas.

De esta época son:

***Los Inválidos** (pág 284) de orientación italiana, con una fachada de dos pisos de sello palladiano. La cúpula se traslada de Italia pero tiene la ligereza de lo francés.

***Versalles** (pág 285). Es una ciudad real. Tres grandes avenidas, en forma de tridente, impulsan hacia la fachada principal del palacio. Mansart hizo las obras y Lebrun lo decoró.

Los jardines son también arquitectura con muros formados por setos y trazados geométricamente. Se forman avenidas, calles,

plazas. El arquitecto de los jardines fue le Nôtre.

En el s XVIII se da en Francia el rococó. Es la época del auge de la burguesía y de la regresión de la nobleza. La burguesía se hace construir mansiones ("hoteles") con decoración,

mobiliario, colores claros en las telas y las pinturas... Es el rococó, un arte de interiores con motivos decorativos asimétricos, formas recurvadas, decoración china. La rocalla continuamente decora muebles, paramentos...

ESCULTURA BARROCA

La base de la escultura barroca es el naturalismo, pero las figuras barrocas expresan pasiones y sentimientos. Los que se prefieren son los más elevados: ascéticos y místicos. Se palpa en ellos lo sobrenatural. No se trata de contar sino de hacer sentir.

Es una época de grandes canonizaciones en la que el repertorio de temas religiosos se agranda considerablemente. Los milagros no solo se describen sino que se expresan. Para ello se acude a vaporosidades, a resplandores... tanto en pintura como en escultura.

Para hacer sentir se representa también lo cruel, lo terrible: martirios de santos, sepulcros donde triunfa el cadáver putrefacto...

Para conseguir esto el escultor se vale del movimiento desordenado, imprevisible. En el Renacimiento el movimiento se daba en potencia, en el barroco en acto. Ello ocasiona la línea abierta: piernas y brazos se lanzan al espacio, rasgando en punta los contornos. Se constituyen grupos de varias figuras donde tiene entrada el paisaje. Predominan las líneas sesgadas, los escorzos, abandonándose la simetría.

Los ropajes acusan también el movimiento, moviéndose con violencia. Carnes y ropajes se arrugan profundamente dando lugar a un violento claroscuro.

Se logran sorprendentes calidades en las telas y en la piel de los sees vivos,que producen una sorprendente sensación de realidad.

Se emplean esquemas compositivos libres,que no reproduzcan esquemas geométricos simples (en espiral,en aspa,lo que supone combinar diagonales...)

El Renacimiento: El Barroco:

–simetría –asimetría

–plasticidad –pictoricismo

–naturalismo idealizado –naturalismo pleno

–estatismo –movimiento en acto

–superficie tersa –superficie de calidades

–composiciones medidas –composiciones libres

La escultura barroca italiana

Roma es el principal hogar de la escultura barroca italiana.Alli trabaja para los Papas Lorenzo **Bernini**.

Era un católico ferviente que se consideró escultor por encima de todo.

Cultivó todos los géneros:arquitectura,música,comedias...y trabajó todos los temas.

Tiene todas las características descritas en las características generales:temas naturalistas para hacer sentir,composiciones movidas,calidades,teatralidad,esculturas proyectadas hacia afuera,ropajes hinchados,personajes agitados.

Sus obras principales son:

* **Apolo y Dafne**.(pág.283)

Es un tema propio de la pintura y Bernini acentúa en él los efectos pictóricos.Dafne está colocada en el aire con la misma facilidad con que la hubiera colocado un pintor. Representa un momento fugaz,como lo habría hecho un escultor.

Representa el momento en que Apolo está dando alcance a Dafne y mira,con asombro,como esta se convierte en árbol.Hay un contraste psicológico entre los dospersonajes,lo cual es tambien un efecto pictórico y,al mismo tiempo,un modo de realzar el naturalismo.

* **El Sepulcro de Alejandro VII**,en la iglesia de S.Pedro.

Mientras el Pontífice ora,el esqueleto levanta el cortinaje –frontera entre la vida y la muerte– y exhibe el reloj con los últimos granos de arena.Es la teatralidad y el efectismo barrocos.

* **La fuente de los Cuatro ríos** (pág 282)a los que antropomorfiza entre árboles y animales (efecto pictórico).El urbanismo barroco hace que se construyan fuentes para llenar los vacíos viarios,pero esta,airosa,no supone estorbo alguno para la visión de la plaza rectangular.

* **La Catedral de San Pedro** (pág.279),vacía para no personificar,que supone la exaltación del papado.Está resaltada por *la Gloria,una vidriera que la ilumina y de la que el barroco español sacó la idea para sus transparentes.

* **El Extasis de Santa Teresa** (pág 283).Ha elegido Bernini el instante en que un ángel se le aparece en sueños y le atraviesa el corazón con una flecha.La Santa siente un gozo y dolor profundos.

Entre ambos personajes hay un contraste muy barroco:La Santa se abandona (pies,manos...) mientras sus ropajes se agitan,el rostro expresa lo que siente.Los ropajes del ángel son sin embargo,finos y su rostro sonriente rebosa vida.El tema es característico dle barroco.

La composición es en espiral:una diagonal va desde el rostro de la Santa a la parte inferior de las nubes.Otra enlaza la cabeza del ángel con el pie de Sta Teresa.

Contribuye además al dinamismo,no solo la composición sino la sensación de inestabilidad de las figuras,que parecen suspendidas en el aire y el tratamiento de los ropajes (grandes plegados que producen claroscuro..9

Es también característica del barroco la teatralidad:un nicho que es el escenario,los gestos enfáticos,las actitudes elocuentes,la agitación,la espectacularidad en el tratamiento de los temas...etc.

LA PINTURA BARROCA

El denominador común del barroco es el naturalismo,lejano a los cánones de belleza del XVI.

Se pinta lo que se ve,lo bonito y lo feo,lo agradable y lo molesto.

Es la época del género,de los bodegones.El pintor abandona el taller para buscar temas en la naturaleza,constituyéndose el paisaje marino,el urbano y el paisaje sin figuras.

Pero también se estudia el individuo.El retrato se hace físico y psicológico.Cuando se trata de martirios de santos,estos se describen para hacer sentir. Si se trata de estados místicos,

se utilizan nubes,humos,ángeles...Se crean gigantes decoraciones en las bóvedas para hacer sentir el espacio más allá.

No se abandonan sin embargo los temas mitológicos y,con ellos,el desnudo.

Características:

–grandiosidad (frescos gigantes y grandes cuadros al óleo).

–las grandes conquistas son:

1.– la luz.Se crea una atmósfera para las figuras.Muchas veces el valor del cuadro radica en la luz.

2.– el movimiento,como consecuencia del naturalismo.Por lo mismo predominan las composiciones asimétricas,como más naturales.Dentro de la asimetría la composición diagonal es la más frecuente.Los escorzos y las figuras de espaldas contri–

buyen a dar esa sensación de movimiento.

3.– El color.Es fresco y natural pero se empecipa el dibujo.

La pintura barroca ocupa el XVII y la primera mitad del XVIII aunque en este los temas se hacen mas profanos, los religiosos tienen un aire dulzón, hay una luz que, como una gasa, vela ligeramente los colores, una luz rococó.

Italia

Caravaggio

Era un hombre extravagante y violento que cometió incluso delitos de sangre, por lo que estuvo preso en varias ocasiones.

Es el padre del naturalismo. Busca aproximar al creyente al hecho religioso de una forma natural tanto por los tipos humanos representados (sus santos son hombres de la calle) como por el tratamiento de los temas, lo que hizo que sus obras no fueran aceptadas por la Iglesia.

Características:

–no somete sus modelos a ninguna idealización (naturalismo)

–utilización del recurso del tenebrismo

–por ese tenebrismo propicia el dramatismo y la expresividad que viene dada sobre todo por esos trozos iluminados y contrastados.

–la luz tiene un papel preponderante aunque todavía no se disuelven los contornos por efecto de la luz, cosa que ocurre en Rembrandt o en Velázquez.

*** La vocación de San Mateo (pág.295)**

El cuadro representa el momento en que Cristo llama a San Mateo a seguirle. Cristo entra con San Pedro y señala a Mateo que recoge el gesto de aquel señalándose a sí mismo mientras todos los personajes se vuelven.

Es un tema religioso, pero lo que se capta a primera vista es una escena de taberna: una mesa de juego alrededor de la que hay una serie de personajes vestidos a la usanza de la época. Es el gusto de la Europa barroca: temas religiosos tratados como temas de costumbres. El pintor sustituye la concepción sagrada del tema por una representación habitual, casi vulgar. Por esto Caravaggio ha sido considerado un realista aunque es un realismo teatralizado (hasta la luz).

La composición es estática y horizontal: un grupo a la izquierda equilibrado por Pedro a la derecha. El nexo: la mano de Cristo.

El fondo es neutro

El cuadro es sobrio (lejano al dinamismo barroco)

La luz viene desde el exterior en dos focos que dejan unas zonas iluminadas y otras en penumbra. Las zonas iluminadas están ocupadas por los personajes de la izquierda, parte de Cristo, el apóstol... La parte inferior (no se ven los pies) y la superior izquierda, están en penumbra.

La luz consigue: *. resaltar las figuras (colorea las partes iluminadas, resalta los gestos)

*. dramatizar el contenido del cuadro

Otras obras:

–* **El entierro de la Virgen** (eligió como modelo a una mujer ahogada en el Tíber, lo que se tomó como una impiedad)

–* **El entierro de Cristo**

Además de la revolución caravaggiesca hay en Italia otras dos escuelas:

1.–La escuela de Bolonia (de los Carracci). Es clasicista.

2.–La escuela veneciana del XVIII. Es mucho más barroquizante. Bien por la riqueza y el lujo de sus obras (como las bóvedas llenas de nubes y barroquismo de Tiepolo), bien por la minuciosa observación, el amor por la escenografía, los sutiles efectos luminosos de las vistas venecianas de Canaletto.

PINTURA BARROCA FLAMENCA

Si Caravaggio busca aproximar al creyente al hecho religioso de formas naturales, ahora se trata no solo de aproximar al creyente, sino de persuadirlo. La pintura flamenca utiliza un tono de "predicación" en el que emplea la superabundancia.

Flandes es una zona geográfica que está en la vanguardia en la lucha contra el protestantismo. Rubens, con sus formas ampulosas y espectaculares será el ejemplo más importante.

Rubens nace en Alemania aunque va a vivir en Amberes, donde se conserva su casa y su tumba.

Se formó en Italia donde hizo copias de los italianos. El arte de componer de Leonardo y Rafael, el colorido veneciano, la luz de Caravaggio y su propio estilo hacen de su pintura lo que es.

Características:

1.– **el color** es intenso, aplicado con una pincelada suelta lo que da a sus obras un inmenso brillo.

2.– **el movimiento** que se traduce en músculos en tensión,

diagonales enérgicas, suelos ondulantes, árboles que se retuercen como sarmientos...

3.– **sus mujeres gruesas**, un tipo muy distinto al del Renacimiento. El rápido aumento de peso de su segunda mujer, Elena Fourment, es prueba de que la grasa constituía un ideal anatómico para el pintor

4.– Tienen una enorme facilidad de composición. La forma más frecuente de su estilo es la de guirnalda elíptica, lo que hace en *Las tres Gracias.

Tiene muchas obras, pinta muchos temas.. por lo que su producción es desigual y gran parte de ella se atribuye a su taller.

Una de las más conocidas es *El Descendimiento

Es una composición destinada a desbordar la escena. Es en aspa y resalta en ella las diagonales. Todas las líneas confluyen en Cristo y, alrededor de él todos los personajes se organizan en aspas.

Si no fuera por el segundo plano oscuro, no habría apenas profundidad ya que todos los personajes en

encuentran en el mismo plano.

La luz no es uniforme sino que afianza la diagonal de la composición y contribuye al movimiento. El color, unas veces más intenso y otras menos, también acentúa el movimiento de las masas.

Características barrocas: el movimiento de las masas, el fondo oscuro y las formas integradas en la oscuridad. La luz/sombra y las manchas de color contrastadas hacen que la superficie no sea plana. Es también barroco el efecto teatral, las posturas forzadas, los gestos, las manos... Parece que la escena se está representando aunque con personajes de la calle... La llamada de atención al creyente a través de los sentidos es clara.

La obra nos ofrece el aspecto de exuberante, decorativa, teatral, efectista... con una gran fuerza y vitalidad.

Van Dyck (discípulo de Rubens)

Su primer estilo es semejante al de Rubens

Después fue un pintor más elegante, por lo que fue el pintor de la aristocracia.

Le preocupa la pose, la postura de los modelos.

Adelgaza las figuras que aparecen con indumentarias elegantes

Sus manos son inconfundibles: delgadas, caídas, sin fuerza.

Hace triunfar el retrato doble (oposición de actitudes)

Recibe muchos encargos por lo que acaba haciendo solo los rostros y el resto se acaba en su taller (Inglaterra se llenó de retratos suyos).

(pág. 298 Retrato del pintor y sir Endimion Porter)

***Retrato de Carlos I**

***Retrato de Elena Grimaldi**

HOLANDA

En esta zona se da sobre todo el barroco burgués. La división de Flandes (sometida a la religión de Roma y a la política española) y Holanda (un estado burgués, protestante y rico, con un comercio importante y posesiones coloniales), va a llevar a una distinción también en la pintura.

Aquí los géneros representados son laicos, para ponerlos en la casa del burgués. Suelen ser por ello cuadros de caballete, de pequeño tamaño.

La vida diaria y las costumbres son los temas preferidos (bodegones, paisajes, retratos...).

Rembrandt

Sus primeros años fueron cómodos (por la fama que le dio *La Lección de Anatomía). La muerte de Saskya unida a la pérdida de su fortuna le lleva a un aislamiento. Eso unido a la unión con una segunda mujer, con la que no puede casarse por problemas del testamento de Saskya, no baja condición social y, luego a la muerte de esta y de su hijo Tito, le llevan al rechazo de una sociedad puritana y a un total aislamiento.

Es el maestro del clarooscuro empleado como una sombra no opaca sino donde los colores vibran con menos fuerza.

Las partes iluminadas de sus cuadros lo muestran como un gran colorista.El color lo aplica en manchas gruesas hasta formar una ancha costra porosa.

En la luz no le interesan los valores ópticos sino los poéticos obtenidos por focos que se difunden sin seguir las leyes de la física.Con la luz va a captar la atmósfera.

Cultiva muchos géneros:

a) Bodegones

En los que representa las calidades de las cristalerías,de los metales...

Pinta pocos frutos,suelen ser muy austeros

b) Paisajes

De su propia tierra.Paisajes de la ciudad o del campo,el mar,el cielo..donde domina el espíritu sobre la materia.

c) pintura de género

Visitas al médico,comversaciones...etc

Una de sus obras mas importantes es **"La Ronda de noche"**

(pág.305).

Tema: Es un retrato colectivo (típico de Holanda) que surge de la costumbre de colocar en las sedes sociales de las corporaciones el retrato de sus miembros.

Hasta ahora se hacía desarrollando la composición en horizontal,iluminando los rostros de todos por igual.Rembrandt sin embargo le da un tono personal.

Era un retrato encargado por el grupo de arcabuceros a los que capta a la salida de una callejuela.Parece una instantánea fotográfica:cada figura en planos y actitudes distintas.

Ese tono realista se mezcla ademas con los elementos ajenos al grupo,lo que acentúa el realismo:una niña con un ave,un perro....Los representados ademas dejan de tener la misma importancia (el capitán con banda roja y su lugarteniente de satén..).Esto era revolucionario porque todos habían pagado igual y no gustó mucho a los retratados.Aquí sobresale el conjunto aunque se puede destacar cada uno,pero el espectador renuncia a ver a cada uno.

Ademas es tambien importante la utilización de la luz.Para él la luz crea ambiente y ademas individualiza las figuras.La utiliza para componer el cuadro (la luz del lugarteniente y la de la niña se equilibran.La luz del lugarteniente se contrapone al oscuro del capitán.La luz de la niña lleva la vista hacia el fondo.)

La luz,en definitiva es un arma fundamental para Rembrandt.En **"La lección de Anatomía"** (pág.305) la emplea para resaltar la masa del cadáver,en **"El Descendimiento"** (pág.306),para iluminar el descenso del cuerpo,en **"Paisaje tempestuoso"** (pág.306),para crear un ambiente irreal de tempestad.

En su obra encontramos varios temas que se repiten continuamente.

–La noche y la sombra que definen sus atmósferas (Ejemplo:La Ronda de noche).–

El tema de la vejez le permite incidir en dos viejos temas:la pobreza y la sabiduría.

–Sus viejos harapientos son la contraposición a la riqueza de los palacios de aquella época.

–Los libros son para él símbolo de la sabiduría y por ello los coloca en lugares estratégicos de sus principales obras:en La Lección de anatomía, en Los Síndicos de los Pañeros....

–Las miradas son características de Rembrandt.En sus obras sus personajes buscan con insistencia la mirada del espectador.

ARQUITECTURA BARROCA ESPAÑOLA

Hay un retraso en la implantación del barroco en España,debido en parte a la influencia que el herreriano ejerce en el 1/3º del siglo.

En España se da este estilo en el XVII y gran parte del XVIII.

El rasgo que mas define el barroco español es la primacía de lo decorativo no tanto en la estructura del edificio sino en lo estrictamente decorativo que afecta tanto a interiores (retablos,revestimientos de paredes y techos...)como en los exteriores (fachadas).

(La decoración de los exteriores es un rasgo muy español desde el arte islámico:final del gótico–San Pablo y San Gregorio de Valladolid–,plateresco–Universidad de Salamanca..)

En general el gusto es por las plantas rectilíneas y los alzados planos.

Evolución del estilo

1.– Hasta el 2º tercio del XVII el barroco tiene su punto de partida an las formas herrerianas.Los elementos arquitectónicos conservan aun la sencillez y claridad renacentistas aunque empleados con mayor libertad y cambiando el tratamiento de las proporciones.

Hay una gran sobriedad decorativa que poco a poco se va dejando.

Gómez de Mora

***Fachada de la Encarnación (pág.314)**

–casi escurialense

–molduras de placa

–los capiteles son como un dado

–coro sobre pórtico

***Plaza Mayor de Madrid**

–era mercado (en los pórticos) y espectáculo (para ello estaban los balcones).

Alonso Carbonell

***Ministerio de Asuntos Exteriores** (Cárcel de Corte) llamado también Palacio de Sta Cruz (pág.314)

–chapiteles escurialenses

2.–Finales del XVII hasta mediados del XVIII

Es el culmen del decorativismo barroco

Abunda la ornamentación y el movimiento:

–entablamentos curvos

–pilastras con varios capiteles

–pirámides invertidas que acentúan la inestabilidad

–cortinajes

–follaje.

Es una estética basada en el recargamiento En esta etapa destacan los **Churriguera**

Es una generación que comienza con José de Churriguera y que ha dado a esta etapa el nombre de Churrigueresco.

Es un barroco mucho más decorativo, lleno de imaginación que emplea columnas salomónicas, multiplicidad de ornatos y descoyuntamientos de los elementos tradicionales..etc

***Plaza Mayor de Salamanca** (pág.316) con un juego de arcos y una acentuación de la horizontalidad que la hacen la más bella de España.

***Retablo de San Esteban de Salamanca.**(pág.315)

Ribera

Es el arquitecto barroco más importante.

Fue arquitecto municipal de Madrid donde hizo obras como:

*.–**el Puente de Toledo**, con decoración escultórica y arquitectónica

*.–**La fachada del Hospicio** (pág.317) donde emplea

–estípite

–baquetón asimétrico

–motivos textiles inspirados en catafalcos funerarios

–curva la cornisa que rompe en la fachada a modo de penacho.

–el balcón aparece unido a la puerta.

Narciso Tomé

Culmina el barroco

***Transparente** (pág.317)

–se hizo para advertir que se pasaba por detrás de la Eucaristía que en la Contrarreforma se exaltaba mucho.

–mezcla la arquitectura,escultura y pintura unida a la luz.

Casas Novoa

Es el arquitecto de la fachada del ***Obradoiro** (pág.312) en la Catedral de Santiago de Compostela.Es quizás la creación mas conseguida del barroco peninsular.

Entre dos torres el maestro levanta un gigantesco arco de triunfo que remata en una serie de arcos curvados,consiguiendo la sensación ascendente de las catedrales góticas,mientras no renuncia a los efectos de profundidad.

En la parte baja diseña una escalera que sobresale.Los ventanales de la fachada,alternando con los grises de la piedra,llevan a sugerir una bicromía en fachada sin alterar las luces del interior de la iglesia.

Arquitectura palaciega

A finales del s XVII,con la dinastía de los Borbones,llegan a España arquitectos franceses e italianos que introducen tardíamente las plantas elípticas de Borromini y las fachadas curvas.

Su labor mas importante se centra en los palacios como el **Palacio Real** (realizado por Juvara y Sachetti),el de la Granja (Ardemans y Juvara) o **el de Aranjuez** (Bonavia y Sabatini).

ESCULTURA BARROCA ESPAÑOLA

La contribución española fue la imaginería

Desde el s XVI y todo el XVII Santos,Virgenes..traducen el pensamiento de los ascéticos y los místicos de esos siglos.

Características:

–los temas son religiosos y buscan evocar el sentimiento de los creyentes. Se representan con efectismo,patetismo..

para que incorporen al espectador a la escena.Son obras dedicadas a ser paseadas por las calles.

–visión realista para acercar esos temas.Por ello se toman tipos cotidianos a los que se ponen detalles como ojos y lágrimas de cristal,pelo natural....

–se emplea la madera policromada que permite la pintura como si fuera un lienzo.

–el movimiento de las obras no es exagerado ni demasiado ampuloso, lo que alejaría al espectador.

Existen dos escuelas claramente diferenciadas:

Escuela Castellana caracterizada por un realismo violento

Escuela andaluza, de un realismo clásico.

Eso va a llevar a que las esculturas andaluzas sean siempre bellas mientras que las castellanas, por exaltar el realismo a veces se pierde belleza.

Escuela castellana

Gregorio Fernández

Ferviente religioso, trata de transmitir su fe y sus emociones con un estilo directo y muy convincente. Su realismo es patético pero no cae en fealdades.

Sus desnudos, exclusivamente masculinos, no son un alarde de conocimiento anatómico, pero son naturales.

Sus ropajes son almidonados

Los pelos de sus figuras aparecen como mojados. Sus cabezas son profundamente expresivas

***Cristo yacente de el Pardo** (pág.320)

***Cristo de la Luz**

Escuela andaluza

Martínez Montañés

Sus obras son de un orden y ponderación importantes transmitiendo un sereno equilibrio.

Sus obras están muy bien modeladas con una distinción que llega más al alma que a los sentidos.

Su policromía no llega al dramatismo de la castellana.

La obra que define mejor su estilo es ***El Cristo de la Clemencia** que es el prototipo andaluz del Cristo en la cruz, todavía vivo, mirando a los fieles "quejándose de que por su culpa padece", como escribió el propio artista.

***La Cieguecita**, una Inmaculada (pág.322) con la que crea un modelo muy sugestivo de este tema. Es una mujer joven, con el manto caído sobre los hombros y recogido en una de sus puntas, lo que produce pliegues que le procuran una serena majestad. La cabeza inclinada, una tenue sonrisa, mitad melancolía, mitad ingenuidad. Lo que llega al corazón sencillo.

Hace muchas otras obras para los pasos procesionales y en todas se aprecia esa belleza real, serena, clásica y devota.

PINTURA BARROCA ESPAÑOLA

Características generales:

El punto de partida general es el tenebrismo de Caravaggio en el que se inspira la casi totalidad de la pintura española.

Unos se separarán de él (Velázquez, por ejemplo) y otros no.

Predomina una especie de intimidad en las obras que aparecen muy humanas, sin efectos teatrales, con composiciones sencillas.

Los temas son predominantemente religiosos, tanto ascéticos como místicos. Dentro de estos la Vírgenes con Niño, las Inmaculadas, los milagros y éxtasis de santos... Se pintan también temas mitológicos y bodegones. Velázquez introducirá la pintura mitológica y la fábula pagana.

El estudio de la luz que contribuye a hacer una pintura donde se exaltan los valores religiosos (el tenebrismo es una importante ayuda para ello).

La perspectiva de las obras barrocas se consigue con dos procedimientos: la presencia del aire en los cuadros y la visión de profundidad. Esta se consigue con la composición que, salvo en Ribera y Velázquez suele ser una yuxtaposición de objetos y personajes. La composición barroca más frecuente es la diagonal barroca que consiste en organizar el tema en torno a una o varias líneas oblicuas.

El color es muy variado. En un primer momento se aplica de un grosor uniforme y, más adelante, con pinceladas sueltas, casi manchas.

La plena incorporación del tenebrismo: **Ribalta y Ribera**

Ribalta

Conoció a Caravaggio en alguna de sus estancias en Italia y su huella puede verse en:

–el colorido terroso de sus obras

Es además:

–un técnico de la luz

–estudia psicológicamente a sus personajes

–la atmósfera de sus cuadros es espesa

–emplea una luz dorada

***Visión de San Francisco**

***Crucificado abrazando a San Bernardo** (pág 329).

Ribera

Trabajó en Italia donde se le conoce con el nombre del "Spagnoletto". Allí va a trabajar temas mitológicos y va a conocer a Caravaggio. Sin embargo sus luces y sus sombras van a ser muy distintas a las del pintor italiano porque su sentido del tenebrismo le va a llevar a ennegrecer más intensamente las sombras. Oscurece los

fondos con betún y las figuras se recortan sobre ellos.

Ve en la luz solo el elemento que presta volumen a las formas, no descubre por tanto la posibilidad de dar vida al aire.

Cuando olvida los efectos tenebristas es para entusiasmarse por el color.

Es el pintor de la piel que ya expresa fielmente en las obras que hace en Roma cuando vive en ambiente humilde entre mendigos.

Es uno de los mejores representantes del realismo barroco. Le interesa la realidad con la misma avidez que a los autores de nuestras novelas picarescas. "**El niño cojo**" que sonríe mostrando la suciedad de sus dientes, ajeno a la tragedia de su pie destrozado, de un realismo impresionante, o "**La Barbuda de los Abruzos**", de una verdad que produce repugnancia, son un exponente de ello. El cutis, las arrugas de las manos y los rostros, incluso las carnes sangrantes... manifiestan ese realismo.

La factura de sus lienzos es pastosa, se ve en ellos la huella pesada del pincel.

Ribera es sobre todo pintor de santos y, aun más, de santos penitentes: San Bartolomé, San Sebastián, la Magdalena penitente

Estos santos hacen penitencia en cuevas oscuras, iluminadas al fondo por una entrada que permite ver un tronco desnudo. Todos ellos con cuerpo arruinados por la vejez, el ayuno...

***San Andrés** (pág. 329), cuerpo arrugado y escuálido, con una piel rugosa sobre los huesos. Los contrastes tenebristas destacan las formas y la expresión mística del santo.

Tiene también grandes composiciones como "**El sueño de Jacob**" (pág. 329), con colorido de raigambre veneciana y composición en diagonales (el cuerpo de Jacob que duerme sin perder la tensión de las manos / el árbol).

La escuela andaluza

Sevilla era la ciudad más poblada de la Península y el comercio de las Indias movía riqueza. Eso explica que los máximos representantes de la escultura barroca estuvieran relacionados con esta ciudad.

En ella trabajó Francisco de Pacheco, el maestro de Velázquez

allí nació y comenzó su formación este pintor y otros como

Zurbarán

Son decisivos dos valores fundamentales: el claroscuro y el naturalismo. Sus luces sin embargo son más claras que las de Ribera y más transparentes...

Su naturalismo le lleva a un interés profundo por las calidades de las cosas. Es un admirable pintor de telas blancas, de rasos, de terciopelos... La cerámica, las flores... están representadas con el mismo interés que los rostros de los personajes. Eso le lleva a ser un gran bodegonista.

Sin embargo este interés por las cosas no se manifiesta en el movimiento. Zurbarán no lo siente. Le gustan las composiciones reposadas, tranquilas, donde el arrebató místico no exige esfuerzo físico.

No tiene tampoco sentido del espacio. Por eso sus perspectivas arquitectónicas son pobres y a veces incorrectas.

Como todos los pintores del XVII, sus temas preferidos son los religiosos y, dentro de ellos las series dedicadas a narrarnos la historia de órdenes religiosas, como la de los mercedarios a la que pertenecen las dos visiones de San Pedro Nolasco que están en el Prado o la de los Cartujos cuyas obras más importantes son "**San Hugo en el Refectorio**" (pág 330) o "**La visita de San Hugo al Pontífice**"

Murillo

Dentro de la pintura barroca Murillo es uno de los principales cultivadores del género religioso que interpreta con colorido deslumbrante y aparato propio del estilo.

Sitúa sin embargo las escenas en un ambiente humano y sencillo. Sus obras son fervorosas, con una dulzura y sentimentalidad casi femeninas. Manifiesta gran interés por las visiones celestiales con espacios llenos de nubes y angelitos.

Es el verdadero definidor del tema de la Inmaculada tratada con ese amor por lo bonito y lo gracioso que hacen del pintor un precursor del rococó.

Entre sus obras más importantes:

***La Sagrada Familia del Pajarito**

***San Antonio contemplando al Niño**

***San Francisco renunciando al mundo...**

Valdés Leal

Es muy diferente a Murillo. No le interesa lo bonito sino la expresión.

Llega a complacerse en lo macabro y repugnante alcanzando una de las metas del realismo barroco.

De dibujo en general muy descuidado, maneja el color con gran soltura empleando una técnica deshecha, precedente del impresionismo.

Entre sus obras están "**Los Jeroglíficos a nuestras postrimerías**". Son dos obras: "**In ictu oculi**" y "**Finis gloriae mundi**". En la primera la muerte avanza hacia nosotros con un ataúd y una guadaña bajo el brazo. En la 2ª dos féretros en los que yacen un obispo y un caballero.

Velázquez

Nació en Sevilla en el último año del XVI, trabajó allí con Pacheco con cuya hija se casó.

En esta época sevillana Velázquez es un tenebrista, seguramente influenciado por Caravaggio cuya fama se conocía en Sevilla.

Es la época en la que hace obras realistas tomadas de la vida ordinaria como

—***El aguador de Sevilla** interpretado como una alegoría de las tres edades del hombre en los tres personajes representados. Ensayo en ella una composición circular con las tres cabezas, al tiempo que destaca en primer

plano el cántaro iluminado. Esos mismos recursos emplea en

***La vieja friendo huevos.** Ambas obras poseen una notable técnica lumínica y un gran estudio de calidades.

Con el apoyo de su suegro y el aval de notables sevillanos consiguió trasladarse a la Corte y ser nombrado pintor de cámara. El Conde Duque de Olivares y Felipe IV le admiran y cuenta con sus favores.

En esa época se dedica a temas mitológicos y a representar a personajes reales

Hace un primer viaje a Italia ayudado por la familia real. Ese primer viaje le lleva a dejar al tenebrismo y a interesarse

por el colorido, el desnudo y la perspectiva aérea.

En esa época hace ***La fragua de Vulcano**, obra mitológica representada con elementos estrictamente humanos, sin ampulósidades, con una composición equilibrada. La luz del recinto cerrado la consigue de forma genial y el tema lo toca con un cierto sentido burlesco y con elegancia.

Antes de ir a Italia realizó ***Los borrachos**. Si la comparamos con la Fragua podemos ver como ha evolucionado Velázquez. Ahora compone mejor, los matices luminosos son mucho más ricos, consigue mejor la profundidad y los rostros son más

expresivos.

A su regreso de Italia realiza una serie de retratos de Corte

***Príncipe Baltasar Carlos**

***Conde Duque de Olivares**

***Felipe IV** (al que retrató desde su juventud a su vejez)

En los retratos omite todo recurso escenográfico y coloca al fondo paisajes serranos.

Suelen estar representados con símbolos (la caza es uno de ellos).

Capta psicológicamente a los personajes.

También a retratar a una serie de tipos curiosos como la serie de los bufones (El niño de Vallecas, el Primo..) a los que trata con elegancia, sin recrearse en su deformidad.

De este período es "**La Rendición de Breda**". Se representa el momento en que el general Nassau entrega las llaves de la ciudad de Breda al general Spínola. La obra tiene una composición curvilínea (postura de las figuras centrales,

acentuada por el soldado que está de espaldas a la izquierda y el caballo de Spínola a la derecha). La victoria es resaltada por la superioridad de las lanzas españolas sobre las picas holandesas. El paisaje es, por otra parte luminoso y brumoso. Una sinfonía de luces desparramadas por los campos de combate y los cielos brumosos del norte de Europa.

Realiza un segundo viaje a Italia para adquirir obras para las galerías reales españolas. Los dos cuadros en los que representa la Villa Médicis (uno en la pág. 334) nos muestran a un Velázquez de pincelada ligera que

capta la vibración lumínica y que es un precedente del Impresionismo cuando aun faltan 200 años para este movimiento. Hay una polémica sobre la fecha de estas obras que unos atribuyen a su primer viaje, cuando vivió en esta casa y otros al segundo. De hecho, demuestra que es un gran paisajista, cosa que ha quedado clara en sus retratos que aparecen con la Sierra de Guadarrama al fondo. En ella las cumbres aparecen entre nubes azules y blancas; en las vaguadas los bosques se desdibujan entre neblinas... la distancia se consigue aclarando los verdes, una mancha se convierte ante el espectador en la copa de un árbol...

Cuando vuelva a España pintará sus obras más importantes.

***Las Meninas (pág. 326)**

Es un retrato de grupo. Se trata del retrato de la infanta Margarita Teresa atendida por sus meninas (camareras reales), y acompañada por dos enanos. Completan el grupo una dueña y un guarda damas. Al fondo aparece el aposentador real, mientras en el espejo se reflejan Felipe IV y Dª Mariana que posan ante el pintor que trabaja en el caballete.

La composición parece descuidada, espontánea, pero ha sido tremendamente pensada. Observa que se organiza en torno a dos líneas oblicuas paralelas: una que va desde la cabeza del pintor hasta la figura del perro recostado. Otra desde los enanos al aposentador y se pierde en la luminosidad del fondo.

La luz entra por dos partes. En el fondo, para iluminar al aposentador, y la que entra por la ventana que ilumina al grupo y al lienzo.

Los planos: los personajes aparecen divididos en varios planos:

- 1.- el grupo
- 2.- zona sombreada donde están la dueña y el guarda damas
- 3.- el fondo de la habitación donde está el espejo
- 4.- el aposentador

Las imágenes reflejadas en el espejo hacen alusión a un quinto plano superior al cuadro.

La luz circula por dentro de la tela (el etéreo polvillo que flota en las habitaciones) y eso se ha llamado perspectiva aérea. Es un manejo de la luz que difumina los contornos conforme las figuras están más lejos del espectador y que entrelaza los distintos planos.

***Las Hilanderas**

Representa la fábula de Aracne, narrada en La Metamorfosis de Ovidio. Aracne se jactaba de ser la mejor tejedora, incluso de superar a Atenea, divinidad protectora de las artes y oficios. La diosa se disfrazó de anciana para competir con Aracne y esta tuvo la indiscreción de representar en su tapiz el rapto de Europa por Júpiter. Atenea, enfadada, la condenó a tejer eternamente convirtiéndola en araña.

Estos dos personajes están representados en primer plano. La vieja es Atenea (su pierna joven la delata). Al fondo aparecen ambas cuando ya Atenea con casco y armadura levanta el brazo para condenar a Aracne. Una mujer con una viola cuya música se creía antídoto contra la picadura de la araña contempla la escena.

De nuevo puede estudiarse en esta obra la perspectiva aérea.

La postura de las primeras figuras tienen influencia de los ignudi de M. Angel por el contraposto.

El tapiz del fondo reproduce el "**Rapto de Europa**" de Tiziano, un cuadro que pertenecía a la colección real.

GOYA

Nace en 1746 en Fuendetodos (Zaragoza). Trabaja en el taller de Bayeu, con cuya hermana se casa y eso le facilita la instalación en la Corte donde trabaja en los cartones para tapices cuadros costumbristas en los que es difícil de ver la singularidad posterior.

Los cartones son pinturas que sirven de modelo para la realización posterior de tapices. Los temas son: tipos populares, diversiones, momentos de la vida cotidiana... Es un mundo de majas, bailes... llenos de colorido, en tonos vivos (cereza, amarillo, azul..).

En sus primeras obras es un cronista de esta moda, pero luego se manifiesta como un fino observador de la realidad ante la que adquiere una actitud crítica. Esta actitud se puede ver en "La boda". El tema es de la vida cotidiana: el desfile de los novios y la comitiva ante un arco de puente; la novia campesina a la que arrastra un novio casi deforme; los parientes con sus mejores galas, los chiquillos, el cura...

Todo el tema está tratado con sátira, con humor. Se critican las bodas desiguales, hechas por interés... El sarcasmo del pintor en esta obra anuncia el posterior de los Caprichos.

Protegido por la Duquesa de Osuna, se convierte en el pintor de Carlos III y luego pintor de cámara de Carlos IV. Esta proximidad a los reyes le abre los salones aristocráticos de Madrid y se convierte en el retratista de moda. Hasta entonces todo fue fácil y vivía lujosamente.

Hacia 1790 una enfermedad le deja sordo. Se inicia así una auténtica metamorfosis en su personalidad. La sordera le inclina al aislamiento y deja de mirar a la sociedad como un conjunto de costumbres amables. A la crítica amarga se une un mundo interior turbado y una imaginación que le lleva a representar obras que representan a un mundo sin sentido y "**Los Caprichos**", que, por supuesto no iban destinadas a su antigua clientela.

Son una serie de estampas grabadas por Goya desde 1797 a 1799 satirizando aspectos de la sociedad de su tiempo:

–la injusticia de los privilegiados

–la incompreensión

–la superstición

–la ignorancia, la falsa sabiduría...

Para estos temas utiliza figuras grotescas, monstruos, diablos..

Las figuras son anchas, la composición maciza, hay fuerte contraste entre el blanco y el negro.

Sigue, sin embargo cumpliendo sus encargos de retratista. Pinta entonces "**La familia de Carlos IV**" en la que también se puede constatar la evolución que vemos en la obra de Goya. hasta ahora ha retratado personajes de la Corte, pero ahora consigue:

–la captación psicológica de los personajes

–el interés por la luz

–la pincelada ágil

El tema es un retrato en grupo de la familia real en traje de Corte, con distintivos honoríficos, bandas, medallas...

La composición :de pié, contemplando un misterioso personaje que posa para el pintor, colocados en el orden exigido por la etiqueta real:

–en el centro los reyes con su hijo menor

–a los lados dos grupos.

El espacio aparece recortado como si el grupo estuviera al fondo ceca de la pared. Goya crea un espacio donde coloca la escena, no por medio de la luz y la superposición de planos como hizo Velázquez sino mediante el volumen de los cuerpos de la familia real.

Color: los trajes claros y los uniformes brillantes emergen de un fondo en penumbra. El colorido es brillante y variado y la factura ligera (manchas e color).

Carlos IV apocado, bonachón

Mª Luisa, la reina, dura, altiva

Mª Micaela, un esperpento

Los niños, inocentes

Pero esta obra no es una caricatura, sencillamente pinta a los personajes como eran, por eso hablamos de captación psicológica.

A partir de 1808 la Guerra de la independencia es una experiencia dolorosa que ahonda más su veta pesimista y crítica. Las escenas del "**Dos de Mayo**" (carga de los mamelucos en la Puerta del Sol), "**Los fusilamientos del tres de Mayo**" y "**Los desastres de la Guerra**" (estos son una serie de Grabados en los que representa una galería de tipos y situaciones que hacen meditar sobre la violencia y sus efectos.) marcan el dolor de un pueblo y la degradación de los sentimientos. El ser humano es una bestia dotada de crueldad.

"Los fusilamientos del 3 de Mayo" (pág. 374)

El tema es histórico, los fusilamientos del 3-V en la montaña del Príncipe Pío. Los españoles se enfrentan a la muerte de distintas formas: uno increpa a los franceses, otro reza, otro se tapa la cara...

Composición: interesa el conjunto pero hay dos bloques: uno el pelotón de ejecución y otro los patriotas con gestos patéticos. El contraste es el que crea la idea de violencia, la fuerza dramática del cuadro.

La luz. La obra está iluminada por la luz del farol y por una luz de amanecer muy lúgubre que lo inunda todo.

Colorido mortecino solo interrumpido por los tonos más brillantes del hombre que abre los brazos.

Puede decirse que más que un cuadro es un testimonio antibelicista.

Tras la guerra,aislado de todo trato,pinta sus "**Pinturas Negras**" en los muros de la casa del otro lado del Manzanares que los madrileños llaman "La quinta del sordo".

Estas Pinturas :

–plasman representaciones patéticas

–a traves de ellas Goya penetra en el mundo del subconsciente,de lo visionario,de la alucinación...por ello muchas de ellas son difíciles de interpretar

–representan escenas de brujería,cotidianas...todas ellas con un tono sombrío.

Pinta tambien ahora un tema mitológico:"**Saturno devorando a sus hijos**",símbolo de la tiranía que devora a sus hijos mas destacados.El verismo en esta obra llega a ser expresionismo:el verismo,la técnica,los ojos desorbitados por la locura....

En ellas emplea colores negro,humo,tierra...y algo de rojo

Es una paleta muy reducida,pero son sus obras mas fantásticas.No se llaman pinturas negras por los colores sino porque representan la crónica negra de España.

La técnica que emplea es la de simplificar las imágenes que se ejecutan con gran libertad colocando pinceladas de color puro,sin mezclar

En 1823 Goya decide marcharse de España y se afinsa en Burdeos donde murió en 1828.En 1901 sus restos se trasladaron a Madrid y en 1929 fueron enterrados definitivamente en San Antonio de la Florida.

Una vez vista la trayectoria de Goya,vamos a resumir las características generales de su arte:

1.– Obra inmensa:todos los géneros y todos los temas (Costumbristas,retratos,pintura religiosa–San Antonio de la Florida–,temas patrióticos,grabados,dibujos,pintura mural,lienzo,grabados,..).No hay nadie en la pintura española que cultive tantos).

2.– Su técnica evoluciona.La factura de los cuadros es cada vez mas libre.

3.–Pintor colorista en el XVIII.En el XIX predomina el negro.

4.–Imaginación extraordinaria:hace comentarios satíricos

deforma la realidad

representa lo monstruoso y lo fantástico.

5.– Su obra es un documento de la Hª de España.

6.– Su obra es una crítica pesimista y dura al ser humano.

7.– Es el iniciador de uno de los cambios mas profundos en la Hª del Arte:

–precedente del Romanticismo porque introduce el análisis sicológico y convierte a la masa anónima en la protagonista ("Fusilamientos...")

- precedente del Impresionismo por el tratamiento de la luz.
- precedente del Expresionismo porque sacrifica la forma y el detalle para dar expresión.
- precedente del surrealismo por el reflejo del mundo del subconsciente.