

Índice

Curso 2007-2008	8
Curso 2006-2007	23

Información extraída de la página web de la Universidad de Jaén:
<http://www.ujaen.es/serv/acceso>

Instrucciones:

- a) Duración: 1 hora y treinta minutos.
- b) El alumno desarrollará una de las dos opciones propuestas.
- c) Cada opción consta de dos preguntas prácticas y otras dos teóricas.
- d) Cada pregunta se evaluará con un máximo de 2,5 puntos.

Opción A

Imagen 1 A

1. Clasifique y comente la imagen 1 A.
3. El Románico: escultura y pintura.

Imagen 2 A

2. Clasifique y comente la imagen 2 A.
4. La arquitectura española del Renacimiento.

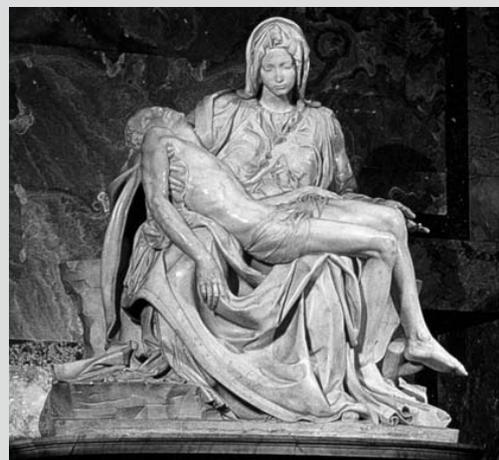
Opción B

Imagen 1 B

1. Clasifique y comente la imagen 1 B.
3. Características generales de la arquitectura gótica.

Imagen 2 B

2. Clasifique y comente la imagen 2 B.
4. El Impresionismo: Monet, Renoir, Degas.

Opción A

1 **Escriba sentado. Escultura egipcia del Imperio Antiguo. V dinastía. 2480-2350 a.C. Caliza pintada. 53 cm.**

Las necrópolis de Giza y Sakkara han proporcionado muchas estatuas de particulares. Esta escultura, en concreto, procede de la de Sakkara.

– Características:

- La escultura muestra al escriba sentado con las piernas cruzadas, con el punzón o estilo en una mano y un extremo del rollo en la otra. Como prenda de vestir lleva un *shenti*. Está preparado para realizar su trabajo, bastante especializado, por lo que se siente muy orgulloso.
 - El autor se ha preocupado por vaciar el espacio entre los brazos y el tronco, pensando sin duda que el hueco haría que pareciera más estatua y menos relieve. El cuerpo se trata como una unión de figuras geométricas, mientras que el rostro nos indica que estamos ante un personaje plenamente consciente de su función social.
 - El cuerpo reproduce ciertos detalles como el abultado abdomen, típico de quienes realizan una actividad sedentaria, pero tiene cierta rigidez. Desarrolla de manera desigual la musculatura entre los miembros superiores y los inferiores. Descuida el modelado del pie, donde hace visible solo tres dedos.
 - La parte mejor tratada es el rostro, donde la tensión se muestra en los atentos ojos, acentuada por el rictus de la boca.
 - Los ojos de cristal conservan el brillo. Las piezas de que estos se componen son: córnea de alabastro, iris de basalto, pupilas de plata; los párpados son también postizos, fijados mediante clavijas de cobre.
 - Parece que el escriba espera a que su señor inicie el dictado que registrará en su papiro.
 - Está pintada con colores ocre y pardos, lo que proporciona mayor realismo.
 - Aunque la obra recoge las principales características de la escultura egipcia: rigidez, frontalidad y hieratismo, se observa que la tensión se relaja y hay mayor realismo y humanidad.
- No se sabe quién es. Podría ser el secretario de un personaje importante o, más probablemente, un alto dignatario de la corte (por su mirada astuta y su expresión que irradia competencia, conocimiento de los hombres y seguridad en sí mismo).

El escriba no formaba parte de las altas dignidades palaciegas, pero este funcionario sería alguien importante para el faraón, por lo que le extendió el derecho a la vida futura. Hasta fines del Imperio Antiguo la idea de inmortalidad es solo accesible al faraón.

Los propios escultores del faraón realizarían las esculturas para sus cortesanos más apreciados.

En cualquier caso, no representa a un ser sobrenatural distinto a los demás, sino a un humano que desea poder ser reconocido por su apariencia. Las estatuas poseían un fin funerario y, según la tradición egipcia, el *ka* del difunto debería ser capaz de reconocerse en sus propias estatuas.

Estaba colocada en la capilla de culto de una tumba. La estatua participaba en las ceremonias y recibía las ofrendas para el difunto.

- Otra obra similar es *El escriba* del Museo de El Cairo. Realizado en caliza, policromado, pero con peluca.

En el **Imperio Antiguo**, 3000-2200 a.C., hay una escultura exenta y de relieve bien configurada.

- En las estatuas del faraón, como la *Estatua del faraón Kefrén* o *Las tríadas de Mikerinos*, predomina la frontalidad, el hieratismo y la majestuosidad, aunque haya cierto realismo en las facciones.
- Mayor naturalismo, al estar policromado, muestra el grupo de los *príncipes Rahotep y Nofret* de la IV dinastía, donde la anatomía del varón tiene un tono parduzco oscuro en contraste con el color más claro de la figura femenina.
- Mayor realismo, todavía, tienen las representaciones de otros grupos sociales, como el *Alcalde de la aldea* o *Cheik-El-Beled*, o los escribas.
- Otras esculturas destacadas son las de *Ranofer* (un importante aristócrata), el *Enano Seneb en compañía de su mujer y sus dos hijos*, etc.

2 **La vieja friendo huevos. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. 1618. 99 x 169 cm. Óleo sobre lienzo. Etapa sevillana.**

Es una escena de género, un bodegón con dos personajes de condición humilde que se recortan sobre un fondo neutro:

- La anciana está cocinando unos huevos en una cazuela de barro en un hornillo. Revuelve el aceite con una cuchara y se dispone a cascar otro huevo. Levanta la mirada, con expresión de ciega, hacia el muchacho que está a su lado, con una frasca de vino y un melón.
- Al fondo cuelga una esportilla y en el suelo, un caldero de cobre.
- A la derecha, un bodegón con elementos metálicos, vasijas de cerámica, cebolla, etc.
- Estos personajes debían ser del entorno de Velázquez, posiblemente su suegra y un muchacho de su taller, porque son los mismos que aparecen en otras obras.

La composición es sencilla, equilibrada.

- Se forma un óvalo desde la esportilla colgada en la pared, pasando por los hombros de la vieja, continuando por la cazuela y llegando al muchacho.
- Otras curvas más pequeñas dan dinamismo, como la del brazo que sostiene la cuchara. Una diagonal cruza el cuadro desde la cabeza del chico hasta la mesa con objetos.
- Utiliza el recurso de las medias figuras, para que así parezcan más reales y cercanas. Presta especial atención a las manos de las dos figuras.
- Algunos objetos están en escorzo, como la cuchara o el cuchillo. Levanta la mesa para que se puedan ver todos los objetos.
- Es una escena sin movimiento, como si hubieran sido sorprendidos.

La luz es tenebrista, con influencia de Caravaggio.

- El foco de luz viene desde la izquierda, con contrastes de luces y sombras sobre el fondo oscuro.
- Los objetos muestran sus calidades (barro, metal...) y texturas, por ejemplo, rugosas en el melón y pulidas en el huevo o el cristal.
- En el color predominan los ocres y los pardos. Aunque algunas manchas blancas (en la toquilla de la vieja, los huevos, el plato...) contrastan con la oscuridad del fondo.
- El dibujo es preciso, la pincelada es pequeña y apretada, y los contrastes lumínicos son propios de los pintores tenebristas. Los contornos son muy nítidos, aunque la luz y el color sean más importantes.

Esta obra muestra las características de la **pintura barroca española**: el naturalismo, la atención concedida a los elementos secundarios de la composición, la iluminación de tipo tenebrista, los fondos neutros, etc.

Velázquez añade un recurso pictórico que será característico de su obra: mostrar el cuadro dentro del cuadro, ya que tanto los personajes como los bodegones pueden ser considerados como partes independientes dentro de la obra. Este efecto volverá a repetirlo en *Cristo en casa de Marta y María*, así como en sus obras de plenitud, *Las Meninas* y *Las hilanderas*.

En apariencia es un bodegón de cocina, una escena vulgar, pero podría ser una reflexión sobre los sentidos del tacto y la vista como instrumentos de la realidad. La vieja casi a ciegas, tantea con la cuchara y el chico mira la variedad de objetos. Algún autor piensa que también representa el gusto.

Los bodegones adquieren un contenido simbólico: manifestar la acción creadora de Dios a través de los objetos más humildes, hecho que contribuye a explicar su gran desarrollo.

La obra pertenece a la **etapa sevillana** de Velázquez (hasta 1623). Son composiciones sencillas, con influencia tenebrista. Pinta escenas de género, religiosas y retratos. Principalmente con personajes de la calle, dando importancia a los elementos de las naturalezas muertas, la luz focal, el dibujo preciso y los colores terrosos, ocres y cobrizos sobre todo. Destacan las siguientes obras: *La vieja friendo huevos*, *El aguador de Sevilla*, *Cristo en casa de Marta y María*.

Velázquez (1599-1660). Sevillano de nacimiento. Formado con Herrera el Viejo y más tarde con Pacheco, se convertirá en 1623 en pintor de corte de Felipe IV. Conocerá las colecciones reales,

viajará a Italia, lo que influirá profundamente en su obra. Su temática es variada: religiosa, retratos, paisajes... Entre sus obras destacan *La vieja friendo huevos*, retratos ecuestres de la familia real, retratos de bufones, *Paisajes de la Villa Médici*, *La fragua de Vulcano*, *El triunfo de Baco* o *Los borrachos*, *La Venus del espejo*, pero sobre todo, *Las Meninas* y *Las hilanderas*.

Su estilo parte del tenebrismo hasta acabar aclarando la paleta. Su técnica pasará de pinceladas firmes y finas hasta llegar a manchas impresionistas.

Sus composiciones destacan por la falta de movimiento, pero con una perfecta disposición de las figuras.

Posiblemente es el mejor pintor de la pintura barroca española. Su influencia llegará a Goya, al Realismo y al Impresionismo.

- 3 El arte románico** es el primer estilo europeo del arte cristiano medieval. Se desarrolla en Europa occidental, en la zona ocupada por el Imperio romano de Occidente, aunque habrá diferencias regionales. Surge a finales del siglo X y se desarrolla hasta finales del XII. Coincide con la consolidación de los reinos cristianos europeos que se organizan bajo el régimen feudal. El terror al año mil hace que aumente la religiosidad y las manifestaciones de fe colectivas por el temor al fin del mundo. Se construyen infinidad de edificios religiosos para expiar los pecados y agradecer a Dios su bondad. Se generalizan las peregrinaciones, promovidas por el orden de Cluny, a las ciudades santas de Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela, para visitar las reliquias conservadas en ellas. Las rutas se convertirán en importantes vías de intercambio, no solo económico sino también artístico y cultural. Las órdenes religiosas, así como las monarquías y la nobleza, serán los promotores de la mayoría de las obras artísticas. A lo largo de los siglos XI y XII la pintura románica se integra con la arquitectura y la escultura para convertir a los templos en microcosmos en los que quedasen reflejadas las verdades que los fieles deben saber. La pintura, al igual que la escultura, tiene función decorativa y didáctica, enseñar a los fieles los dogmas cristianos y la vida de Cristo. Los templos se convierten en «Biblia en piedra» o «Biblia de los pobres».

Escultura románica

En el arte prerrománico se realizaron obras de pequeño tamaño en bronce y marfil sobre todo. En el Románico, durante los siglos XI y XII, la escultura monumental vuelve a tener importancia. Debido a su unión con la arquitectura, se decorarán profusamente las portadas de las iglesias, los capiteles, cornisas, claustros, etc.

- Los temas vienen determinados por el terror al año 1000. El Apocalipsis será una referencia constante:
 - a) En el tímpano suelen figurar los siguientes temas: el Pantocrátor, Cristo en majestad bendiciendo con una mano y con la otra sujetando el libro de la revelación, dentro de la mandorla mística y rodeado del Tetramorfos o símbolos de los evangelistas. Además pueden aparecer ángeles llevando los símbolos de la Pasión. En las arquivoltas se muestran ángeles o los veinticuatro ancianos del Apocalipsis, que suelen ir en paralelo al marco de las molduras. Las jambas tienen adosadas esculturas de profetas o apóstoles. En el parteluz se coloca la imagen de un profeta o apóstol.
 - b) En los capiteles se representan temas vegetales y animalísticos, o diversas escenas del Antiguo y Nuevo Testamento.
 - c) Otros temas son el Cordero apocalíptico o el Crismón.
- La escultura románica debe transmitir un mensaje, por eso será simbólica y antinaturalista. Se adapta al marco arquitectónico, por lo que a veces se deforman las figuras y se pierde la proporción y la belleza.
- Las figuras serán rígidas y hieráticas, planas y sin volumen. Las cabezas suelen ser de mayor tamaño. En los rostros sobresalen los ojos. La anatomía se oculta bajo los ropajes, con pliegues excesivamente geometrizados.
- La mayoría de las portadas estuvieron policromadas; estos colores tendrían un papel importante dentro del simbolismo del Románico.

- A medida que avanza el tiempo, hacia el siglo XII, la escultura se vuelve más naturalista, gana independencia respecto al marco arquitectónico, mejora el tratamiento de los pliegues y el estudio anatómico.

La escultura exenta o de bulto redondo es en madera policromada y en ocasiones de marfil y sus temas principales son los crucificados y la Virgen con el Niño.

- Los *Cristos*, llamados *Maiestas Domini*, se caracterizan por su rigidez y simetría en su disposición compositiva; suelen ser de cuatro clavos, con los ojos abiertos, en actitud serena, sin muestras de dolor. Cristo ha triunfado sobre la muerte sin sufrimiento.
- La *Virgen sentada sobre un trono y sobre ella el Niño Jesús* presenta a la Virgen en posición frontal con el Niño. La Virgen solo es trono de Dios, no hay comunicación entre la madre y el hijo. En este tema habrá también una evolución estilística hasta llegar al naturalismo gótico donde se miran con ternura y mantienen comunicación (Cristo se manifiesta en su naturaleza humana y no divina).

Obras del siglo XI:

- Una de las primeras obras es el *Dintel de San Genís les Fonts* en el Rosellón, similar al de San Andrés de Surede (Francia). Aparece Cristo en majestad con el libro de la revelación en la mano, inscrito en una mandorla sujeta por dos ángeles. A su alrededor, los apóstoles.
- En el tímpano de la *catedral de Jaca* se representa el Crismón, símbolo de Cristo, sujeto por dos leones, uno de los cuales cobija bajo sus patas a un infiel que expulsa el pecado por la boca en forma de serpiente, mientras que otro pisotea lo que parece un animal fantástico, símbolo también del pecado.
- *San Isidoro de León*. En la *Puerta del Cordero* aparece el tema del *Agnus Dei*, el cordero dentro de un medallón sostenido por ángeles. Debajo, el sacrificio de Isaac. El amontonamiento de las figuras ofrece rasgos de arcaísmo bizantino. En la *Puerta del Perdón*, el tema es el Descendimiento. Las figuras presentan escaso relieve y menor tamaño.
- *Fachada de las Platerías de la Catedral de Santiago de Compostela*, 1103. Presenta una falta de ordenación y diferencias estilísticas como consecuencia de posteriores reformas. En ella trabajaron diferentes maestros, aunque se cree que los tímpanos son obra del maestro Esteban. Presenta una doble puerta cuyos tímpanos muestran la imagen divina y humana de Cristo, y así en el de la izquierda se representan las tentaciones del Señor, que aparece rodeado de figuras como la de la adúltera con la cabeza de su amante. Muestra una gran capacidad narrativa e influencia francesa.
- *Claustro de Santo Domingo de Silos*, 1085-1100. Lo más importante son los capiteles y los relieves dispuestos a pares en las esquinas. Los temas de los capiteles son variados: escenas bíblicas (veinticuatro ancianos del Apocalipsis, Anunciación, Visitación...); animales reales o fantásticos (ciervos, águilas, leones, grifos, arpías...); elementos vegetales.

Trabajan dos maestros. Del primero son seis relieves: *La Ascensión*, *Pentecostés*, *El sepulcro*, *El descendimiento*, *Los discípulos de Emaús* y *La duda de Santo Tomás*. Del segundo maestro serían: *La Anunciación*, *Coronación de la Virgen* y *El árbol de Jessé*. La diferencia está en el mayor volumen y realismo de las figuras del segundo maestro.

En todos ellos los personajes se adaptan al marco, presentan isocefalia y jerarquía (mayor tamaño de Cristo que los apóstoles).

Obras del siglo XII:

- *Portada del Monasterio de Ripoll*. La decoración se distribuye en varios registros. Aparecen estatuas-columnas (San Pedro y San Pablo) en las jambas, todo coronado por un Cristo en majestad con los ancianos del Apocalipsis. Tiene siete arquivoltas decoradas con temas sagrados, vegetales y animales.
- *Portada de Santa María la Real de Sangüesa*, Navarra. Presenta influencia francesa en el alargamiento de las figuras, de ahí que se piense que sea obra de un borgoñón llamado Leodegarius. En las arquivoltas aparece decoración figurada paralela al marco. En el tímpano se representa el Juicio Final y en la parte baja a los apóstoles.

Románico de transición. A fines del siglo XII encontramos una serie de obras de difícil encuadre que se sitúan entre el Románico y el Gótico:

- *Cámara Santa de la Catedral de Oviedo*, 1170-80. Se trata de un apostolado adosado a los fustes de las columnas del recinto en el que se evidencia un claro alargamiento de las figuras, y aunque se miran entre sí, siguen embebidas en la columna.

- *Pórtico de la Gloria, Catedral de Santiago de Compostela*, 1188. Es el conjunto más importante de la escultura románica española de fines del siglo XII. Es obra del maestro Mateo.

El pórtico está compuesto de tres arcadas. El tímpano central (las otras dos no tienen) se apoya en un parteluz decorado en su parte baja con el tema del Árbol de Jessé (genealogía de Cristo), apareciendo también la estatua sedente del apóstol Santiago. Dicho tímpano presenta el tema del Salvador acompañado por ángeles portadores de incienso y de los instrumentos de la Pasión, así como el Tetramorfos.

La obra puede ser considerada como el punto culminante del Románico, dejando vislumbrar la estética gótica: la representación anatómica es bastante correcta y naturalista, de canon más estilizado; los pliegues son más voluminosos y las líneas más suaves; los rostros sonríen y dialogan; la figura se independiza del marco arquitectónico; los personajes se individualizan.

Escultura exenta en España. Se conservan obras como la *Majestad Batlló*; *Crucifijo de don Fernando y doña Sancha*, de marfil; *Virgen de Montserrat*, etc.

La pintura románica

Son pocos los restos de pintura que nos quedan a pesar de que casi todos los templos estaban pintados.

- Los temas son los mismos que en las portadas arquitectónicas. El Pantocrátor o la Virgen ocupan el ábside, el lugar más importante. En un nivel inferior se sitúan la Virgen o los apóstoles. En las paredes del templo se pintan las escenas evangélicas y en el muro de los pies, el Juicio Final.
- La frontalidad y el hieratismo son rasgos típicos, inspirándose en la iconografía bizantina y en los beatos mozárabes. Isocefalia y jerarquía en la disposición de las figuras.
- La técnica: pintura al fresco y temple para las pinturas murales, y temple solo cuando se pinta sobre tabla.
- La pintura románica es muy estilizada y plana. El dibujo es muy importante, las figuras se realizan con una línea gruesa de trazo ancho de color generalmente negro, que delimita las formas y contribuye a acentuar la sensación de planitud.
- El color es intenso pero poco variado. No hay gradaciones tonales (a lo sumo dos tonos del mismo color). En la escuela catalana abundan los azules y los verdes, mientras en las castellanas hay colores más cálidos y tonos terrosos.
- No existe la presencia de la luz para construir las formas y sugerir la profundidad. El hecho de que los espacios carezcan de referencias lumínicas concretas refuerza la sensación de atemporalidad y alude, en consecuencia, a la eternidad.
- No hay paisajes, se busca la abstracción, la sensación de irrealidad y no se pretende representar ningún lugar concreto. Es muy frecuente encontrar fondos de bandas policromas inspiradas en las ilustraciones de los manuscritos del siglo X o bien fondos neutros, como mucho, algún elemento vegetal esquemático.

En España hay dos focos principales, el catalán y el castellano:

- **Pintura románica catalana.**

- Las primeras obras de final del siglo XI son las de *San Quirce de Pedret*. Su temática es apocalíptica.
- La obra más importante es *San Clemente de Tahull*, una pequeña iglesia en el valle de Bohí, realizada en el primer cuarto del siglo XII. Posiblemente contemporánea de Santa María, situada en el mismo lugar.

En el ábside de *San Clemente*, el Pantocrátor bendice con una mano y con la otra sujeta un libro donde podemos leer «*Ego sum lux mundi*» (Yo soy la luz del mundo), y a sus pies, el Tetramorfos. Debajo, alrededor de la Virgen, los apóstoles.

En el ábside de *Santa María*, la Virgen es trono de Dios rodeada por un halo de divinidad, la mandorla, al tiempo que está siendo adorada por los Reyes Magos. El fondo se construye a base de bandas policromas.

- **La pintura románica en Castilla y León** tiene elementos diferentes a la catalana. Prefiere los tonos cálidos y amplía la variedad temática, que se enriquece con la mayor capacidad narrativa, incluso en algún caso se intentará el movimiento. Hay alusiones al paisaje, a través de la inclusión de árboles muy esquemáticos y pobres edificios.
 - *San Baudelio de Berlanga*, en Soria, tiene pinturas del siglo X y otras del Románico. Los temas no son religiosos sino escenas de caza: cacería de liebres, del ciervo, un soldado o montero, un elefante que carga sobre su lomo un edificio. Podrían tener sentido religioso: Cristo como cazador de almas, o en el caso del elefante puede que simbolice a Cristo que acarrea sobre sus hombros todo el peso de la Iglesia.
 - El *Panteón de San Isidoro de León* es la obra más completa y mejor conservada de la pintura románica. La gama cromática es bastante pobre: rojo, amarillo, gris, ocre; así como negro para los contornos y blanco para el fondo.

No sabemos por qué la mayoría de los temas tienen que ver con la Natividad. Se cree que Fernando I murió por esas fechas y por ello se eligió esa temática.

Es una pintura naturalista, fresca, espontánea, con un claro gusto por lo popular y más cercana, sin el aspecto sobrecogedor de la pintura catalana.
 - En el Museo del Prado se conservan las pinturas de la *Vera Cruz de Maderuelo*, Segovia, instaladas en forma de capilla y respetando el orden original. Es una obra vigorosa de colores brillantes y bastante antinaturalista, como muestra la escena del pecado original y la expulsión del Paraíso, en la que los cuerpos desnudos de Adán y Eva se resuelven esquemáticamente. Adán se lleva la mano a la garganta en señal de que ha comido de la fruta prohibida que le ha ofrecido Eva. Se inspira en las escenas de la vida cotidiana.

La pintura sobre tabla

- Se conservan bastantes frontales románicos, que se empleaban para ser colocados delante de la mesa del altar. En estas obras se percibe la influencia bizantina, que irrumpe en España con especial fuerza a partir del año 1200.
- Se usa madera cubierta con varias capas de yeso pintadas al temple, con ricos y brillantes colores.
- Ejemplos:
 - Del siglo XII destaca el *Frontal de la Seo de Urgell*, en el que aparece Cristo en majestad rodeado de dos grupos de apóstoles que están siendo presentados por San Pedro y San Pablo, dispuestos piramidalmente.
 - El *Frontal de Avía* es algo más tardío, y marca la transición al Gótico por su mayor capacidad narrativa. Representa a la Virgen entronizada con el Niño, que se gira para mirar a los reyes que están en uno de los cuatro recuadros que rodean la escena principal. En los otros se representan la Anunciación, la Natividad y la Presentación.

- 4 **El Renacimiento** no llegará a España hasta el momento de transición del siglo XV al XVI, como en el resto de Europa.

La aparición de la corriente renacentista se ve favorecida por las intensas relaciones entre España e Italia durante el reinado de los Reyes Católicos y Carlos V.

Como freno para la difusión del Renacimiento podemos señalar la situación social y religiosa española, y el fuerte arraigo de las formas góticas.

El arte del Renacimiento será promovido por la monarquía, la Iglesia y la nobleza. Familias como los Mendoza y los Fonseca actuarán en España como mecenas.

La arquitectura de España en el siglo XVI suele dividirse en tres períodos:

- En el **primer tercio**, el **Plateresco**, caracterizado por la riqueza decorativa con balaustradas, grutescos, medallones, columnas y guirnaldas. Destacan autores como:
 - Lorenzo Vázquez, formado en Italia, a su vuelta a España, trabaja para la familia de los Mendoza. Realiza la *fachada del Colegio de Santa Cruz* (1491) en Valladolid, donde se superponen elementos góticos y renacentistas. En la parte superior de la fachada habrá pilastras clásicas. Pero introduce el almohadillado típico de los palacios florentinos, aunque más pequeño.

- Pedro Gumiel trabaja para el cardenal Cisneros. Realiza el *Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares*. Muestra una decoración menuda. Los arcos son góticos. La decoración a base de atauriques y roleos, y el recubrimiento de madera.
 - Alonso de Covarrubias y Enrique Egas edifican el *Hospital de la Santa Cruz* en Toledo. El trazado es de Egas y la fachada de Covarrubias. Crean un tipo de hospital de planta de cruz griega inscrita en un cuadrado. En el crucero se coloca un altar, coronado por un cimborrio. Esta distribución está en función de los enfermos. En la fachada se utilizan elementos renacentistas con bastante libertad, concentrados, sobre todo, en la parte superior.
 - Juan de Álava hace la *fachada de la iglesia de San Esteban* (1524) en Salamanca. Está concebida a modo de retablo marcado por contrafuertes que sostienen un gran arco de medio punto. La decoración con grutescos, medallones, pilastras... Las esculturas bajo dosel aún son góticas.
 - De autor desconocido son la Casa de las Conchas y la fachada de la Universidad de Salamanca. *La Casa de las Conchas* sitúa en la fachada del edificio el tema de las conchas, aludiendo al emblema de la orden de Santiago a la que pertenecía el fundador, imitando el Palacio de los Diamantes en Ferrara. Se ajusta a las características de la casa renacentista española: dos pisos y la puerta ligeramente descentrada alrededor de la que se distribuyen los elementos decorativos.
La fachada de la Universidad de Salamanca (1519-25) es la obra más importante del Plateresco. Típica fachada retablo. Las pilastras no llegan al suelo. Consta de tres pisos, cinco calles y dos vanos de ingreso: la puerta de la virtud y la del vicio.
 En el primer piso destaca el medallón de los Reyes Católicos, aunque no se hiciera durante su reinado fueron los que auspiciaron esta Universidad; la decoración es de grutescos y motivos florales. El segundo piso está decorado con escudos, el central de Carlos V; decoración con medallones y bustos inscritos en veneras. El tercer piso, decorado con grutescos y medallones, tiene un relieve del papa Nicolás V y esculturas de Hércules y Venus.
- En el **segundo tercio, Purismo**, sin los excesos decorativos anteriores y más próximo a las tendencias clasicistas del Cinquecento italiano.
- Pedro de Machuca realiza el *Palacio de Carlos V* (1528) en la Alhambra de Granada. La planta es cuadrada con un patio circular donde se superponen columnas toscanas y jónicas. Influencia de Bramante en la sobriedad y la perfección. La fachada con almohadillado en la parte baja.
 - Rodrigo Gil de Hontañón hace la *fachada de la Universidad de Alcalá de Henares* (1541-53). La decoración solo enmarca los vanos. Destaca la parte central del edificio donde el fundamento heráldico es lo más importante. Los elementos decorativos son frontones triangulares y semicirculares, medallones, escudos, volutas... También realizó el *Palacio de Monterrey* en Salamanca. La fachada es de tres pisos coronada por una galería de arcos con remate en crestería. La decoración se concentra en los cuerpos altos.
 - Alonso de Covarrubias reconstruye el *Alcázar de Toledo*, creando el tipo de alcázar español. La planta es cuadrada con torres muy marcadas en los extremos, y una entrada principal con un amplio zaguán que da paso al patio. La escalera es imperial, se bifurca en el primer rellano y luego otra vez. Las torres están cubiertas con chapiteles de pizarra, elemento típico de la arquitectura de los Austrias. La fachada está realizada con decoración heráldica, frontones triangulares, medallones y remates en la balaustrada.
 - Diego de Siloé continúa la *Catedral de Granada*. Había sido iniciada por Enrique Egas en estilo gótico. Siloé introduce modificaciones para adaptar el templo a la estética renacentista, empleando pilares con esbeltos pedestales y doble entablamento, al estilo de Brunelleschi en San Lorenzo. Reforma la capilla mayor para darle aspecto centralizado y techarla con cúpula, si bien las naves se cubren con bóvedas de crucería. Realiza también las catedrales de *Málaga* y *Guadix*.
 Lleva a cabo la *Escalera Dorada de la Catedral de Burgos*, para solventar la diferencia de altura entre el crucero y la puerta externa del mismo. El tramo central de la escalera se bifurca y se vuelve a unir en la parte superior.
 - Andrés de Vandelvira realiza la *Catedral de Jaén* (1540), de gran originalidad, con planta rectangular y cabecera plana. Recuerda las obras de Brunelleschi y Palladio. Interviene en el templo de *El Salvador de Úbeda*, cuya planta es semejante a la de la Catedral de Granada.

- El último tercio del siglo XVI se corresponde con el reinado de Felipe II. El arte de este momento se caracteriza por seguir los dictados del Concilio de Trento y el espíritu de la Contrarreforma.

Esta etapa será denominada **herreriana**, por la influencia que ejerce la obra de Herrera, el *Monasterio de San Lorenzo de El Escorial*, fundado por Felipe II en conmemoración de la victoria en la batalla de San Quintín sobre los franceses el día de San Lorenzo de 1557. Otras razones son: realizar una sepultura digna para su padre Carlos V y convertirlo en panteón real; crear un seminario y colegio de estudios sacerdotales que apoyen las reformas del Concilio de Trento; y la propia inquietud científica y didáctica del monarca que se refleja en la biblioteca.

Tendrá, por tanto, una finalidad múltiple: iglesia, panteón real, palacio, convento, biblioteca y colegio.

El proyecto original de Juan Bautista de Toledo resultaba muy complejo por la existencia de numerosas torres y la importancia visual concedida a la iglesia (fue revisado por el arquitecto italiano Pacciotto). Cuando muere se hace cargo de las obras Juan de Herrera, que adopta una planta en forma de parrilla, aumenta la importancia exterior del edificio y de todos los elementos del mismo (convento, palacio, biblioteca y colegio) que resultan portadores de una función, tanto de carácter práctica como simbólica.

La planta rectangular se organiza en torno a tres núcleos: el núcleo central, que incluye la portada central, la biblioteca, el Patio de los Reyes, la iglesia y, rodeando a esta, el palacio real; el núcleo sur, integrado por el Patio de los Evangelistas y el convento con sus cuatro patios menores, y el núcleo norte, formado por el palacio administrativo, el seminario, el colegio y los cuatro patios menores. El Patio de los Reyes con estatuas de los seis reyes de Judá sobre pedestales aluden al Escorial como nuevo Templo de Salomón. El Patio de los Evangelistas se constituye con un templete, en el centro, del que parten calles y en cada uno de los ángulos, los cuatro evangelistas, simbolizando la importancia de la Iglesia como fuente de vida.

De las doce torres proyectadas en principio, Herrera construirá solo seis: dos torres campanario que se sitúan a los pies de la iglesia y cuatro torres que, ubicadas en los ángulos y terminadas en agujas piramidales, flanquean el edificio, del que llama la atención la gran cúpula.

Exteriormente destaca el aspecto sobrio y austero de todo el conjunto, sin ornamentación y del que sobresale el sentido robusto del muro de granito, y como elemento dinamizador las series repetitivas de ventanas, muy sencillas, adinteladas y sin decoración. Se crea así un ritmo de volúmenes exteriores que resulta manierista. Solo la fachada propiamente dicha de entrada al edificio rompe esta austeridad de El Escorial. Las columnas en la parte inferior son de mayor realce visual que las pilastras de la superior, más planas y que dirigen la visión hacia el frontón con el remate de bolas que unifica y armoniza todos los elementos del edificio.

Esta solidez extrema adquiere elegancia gracias a los remates superiores de toda la edificación, destacando las torres y los tejados, típicos de la arquitectura de los Austrias, a base de pizarra a dos vertientes muy anguladas, y buhardillas y chapiteles rematando las torres.

Igualmente caracteriza esta arquitectura los remates de pirámides con bolas, que coronan los elementos altos de la construcción.

En conjunto, la austeridad del edificio es la imagen perfecta del concepto de Estado y de Imperio de Felipe II: frío y racional. Sin que falte en la concepción de la planta y de las edificaciones un cuadro de relaciones matemáticas, con simbolismo mágico e incluso esotérico para algunos.

Opción B

- 1 **La Villa Savoye, 1929-1931. Le Corbusier (1887-1965). Poissy (Francia). Arquitectura racionalista.**

En 1926 Le Corbusier escribe con su primo P. Jeanneret *Los cinco puntos de la nueva arquitectura* donde, eliminando toda referencia culturalista y filosófica, sienta sus principios.

Los seguirá en la *Villa Stein* en Garches (1927) y en la *Villa Savoye* en Poissy (1929-31), siempre teniendo en cuenta los contrastes entre blanco y negro y cuidando una proporcionalidad inspirada en la proporción áurea.

La *Villa Savoye* fue encargada a Le Corbusier por madame Savoye, que quería una casa de campo. Está en Poissy (Francia). Se trata de una vivienda unifamiliar de hormigón enalada, de planta cuadrada y aislada del suelo por pilotis, distribuida en dos plantas con un jardín sobre la cubierta.

- Al encalarla se ve la influencia de la arquitectura mediterránea.
- La planta baja, en forma de U, alberga las zonas de vestíbulo, servicio y garaje. El vestíbulo tiene la pared curva de vidrio.
- La primera planta está sostenida por pilotis (entre los que cabe un coche), tiene un salón y habitaciones con baños y una gran terraza.
- La azotea sirve de solarium y terraza. La estructura de hormigón recuerda a las chimeneas de los barcos.
- Las rampas interiores que comunican todas las plantas de la vivienda se conciben como un paseo arquitectónico.
- La villa conecta con la naturaleza en la que está ubicada por las terrazas, por la cristallera y por las ventanas.

Se basa en sus cinco puntos (los sigue en sus obras de esta etapa):

- Fachada libre: con superficies lisas y planas. Gracias al empleo del hormigón armado se puede hacer la fachada independiente de la estructura del edificio.
- Ventanales horizontales y corridos divididos por varillas metálicas de gran tamaño que invaden el muro, ya que este no tiene función de carga. Esta forma de las ventanas proporciona luz uniforme y une el espacio interior con el exterior.
- Planta libre. Los pilares forman un esqueleto independiente de los muros, de tal forma que el espacio interior se articula libremente, colocando los tabiques con mayor libertad.
- Construcción sobre pilotis de hormigón a distancias regulares. El edificio no se asienta sobre el suelo directamente, el espacio inferior es transitable. Se logra sensación de ingravidez perdiendo el zócalo de los edificios tradicionales.
- Azotea-jardín con cubierta plana. Gracias al hormigón se hacen techos planos. Las uniones de hormigón se rellenan con arena que protege de las oscilaciones térmicas. Incorpora la naturaleza a la casa.

Se ha hablado de la posible relación de esta villa con la *Rotonda* de Palladio, ya que Le Corbusier construye un edificio moderno pero clásico.

La *Villa Savoye* es uno de los mejores ejemplos racionalistas por la simplicidad de formas (cuadrado), los volúmenes elementales (cubo y cilindro) y las proporciones.

Charles Édouard Jeanneret, Le Corbusier (1887-1965), suizo de nacimiento, pero nacionalizado francés.

Tenía la idea de que la arquitectura se debía adaptar a la sociedad del momento. Las viviendas serán máquinas de vivir.

Además de arquitecto es un gran teórico. Escribe, entre otros, los siguientes ensayos:

Hacia una arquitectura, Los cinco puntos de la nueva arquitectura y El modulor.

En sus obras hasta los años cincuenta predomina el Racionalismo: *Casa Domino* o la *Casa Citrohan, Villa Savoye, Unidad de habitación en Marsella.*

A partir de 1950 suaviza su Racionalismo y se acerca al Organicismo en obras como la *iglesia de Notre Dame en Ronchamp*. Planta irregular, ondulante y los muros ligeramente inclinados.

Cubierta con un elemento curvado que parece una hoja inmensa. Se inspira en la naturaleza.

A lo largo del muro coloca pequeñas ventanas con vidrios de colores que concentran la luz en determinados puntos del suelo. Más que una obra arquitectónica parece una escultura gigantesca.

2 **Piedad del Vaticano. Miguel Ángel. Mármol. 1499. 1,74 x 1,95 m. Basílica de San Pedro. Roma. Escultura del Cinquecento (Renacimiento italiano del siglo XVI).**

Obra de juventud, quizás la más clásica y humanista del autor. El tamaño tiende a la monumentalidad, un poco mayor que el natural.

- La Virgen tiene en su regazo el cuerpo muerto de Cristo.
- Miguel Ángel elude el tratamiento dramático de la piedad gótica y nos presenta una Virgen serena y muy joven que contempla el cadáver de su hijo.
- El idealismo simbólico de la representación se advierte en que María es más joven que su hijo, para mostrarla eternamente virgen y pura.
- Su belleza es delicada. Sostiene a Cristo con la mano derecha mientras extiende la izquierda para ofrecerlo al mundo.
- La perfección técnica se acompaña de un concepto espiritual, la Virgen no expresa un dolor humano sino resignación. Su sufrimiento lo evidencia mostrándole a Dios que su voluntad se ha cumplido.
- La Virgen aparece totalmente vestida, su calidad técnica hace de su ropaje (pliegues y textura) algo real y deja traslucir cierta anatomía, que alcanza su perfección en el cuerpo semidesnudo de Cristo.
- En cuanto al cuerpo de Cristo, se desploma y parece resbalar sobre el de la madre, con tremendo verismo, no en vano el artista observó directamente cadáveres al natural para ejecutar la pieza, con el fin de estudiar mejor los músculos, tendones, huesos... El cadáver es, por tanto, una muestra de perfección, verismo y dominio anatómico.
- La cara es la de un joven ya muerto, sin rasgos de sangre ni dolor, nos lo muestra con la dignidad del hijo de Dios, que sabe que viene a morir para salvar a los hombres. En el cabello presenta labor de trépano y claroscuro. El torso está ligeramente girado hacia el espectador.
- La emoción contenida de la escena deriva del contraste entre el cuerpo perfecto desnudo de Cristo y los complicados pliegues de la vestidura de la madre, que solo dejan ver su rostro y sus manos.
- Las actitudes serenas de los personajes, más el perfecto trabajo de pulido del mármol, refuerzan la belleza ideal, la armonía y el sosiego renacentistas.
- Para lograr un mayor efecto Miguel Ángel utiliza el contraste, el claroscuro. Aumenta deliberadamente los ropajes plegados entre las piernas de la Virgen creando zonas oscuras. De esa forma concentra la luz y el brillo en el cuerpo de Cristo.
- La composición es cerrada, el grupo se concibe inserto en un triángulo, forma pura (relacionada con la divinidad), dando equilibrio al grupo.
- Destaca de forma armoniosa el brazo caído de Cristo y el brazo derecho de la Virgen.
- Aunque sea una obra de juventud se muestra ya como un maestro en el tratamiento de anatomías y la expresión de emociones.
- Clasicista también es el tema de la Piedad, el más humanista de toda la narración de la Pasión de Cristo.
- Logra integrar la escultura clásica y el cristianismo.

Parece que su autoría fue cuestionada por realizarla siendo tan joven, veintitrés años. Es probablemente la obra de la que se sentía más orgulloso y es la única firmada por él (en una cinta que cruza el pecho de la Virgen).

La función es funeraria, encargada por el cardenal Jean Bilhères de Lagraulas, para ser colocada en una capilla funeraria sobre su tumba, pero también recordatoria: el tema de la redención como expresión suprema del sacrificio, de la resignación y de la belleza.

Miguel Ángel Buonarroti (1475-1564). Polifacético artista, escultor, pintor y arquitecto, destacado en todas las disciplinas. Magnífico conocedor de la anatomía humana.

Anticipa la escultura manierista y barroca en el tratamiento de músculos y venas.

Tras la *Piedad del Vaticano*, realiza en 1503 el *David* para la plaza de la Signoria de Florencia. Desnudo magistral, en tensión, con mirada penetrante. La anatomía, quizás exagerada, perfectamente lograda, camina hacia el Manierismo.

Su proyecto más ambicioso fue la tumba del papa Julio II. Era un monumento exento con muchas figuras y al final quedó inconcluso. Como obras que forman parte de este proyecto quedan el *Moisés*,

Raquel y Lía y Los esclavos (desnudos y en tensión). La escultura del *Moisés* es grandiosa, donde se aprecia la *terribilitá* miguelangelesca; la influencia del *Laocoonte* es innegable.

En los *sepulcros de la familia Médicis* en San Lorenzo de Florencia aparecen las figuras sentadas de Giuliano y Lorenzo (más pensativo) acompañados el primero, de las figuras alegóricas del Día y la Noche, y el segundo, de las del Crepúsculo y la Aurora. Las proporciones distorsionadas y las figuras contrapuestas servirán de modelo a los manieristas.

El tema de la Piedad fue repetido en la *Piedad de la Catedral de Florencia* y en la *Piedad Rondanini*. Esta última tiene una fuerza expresiva inigualable, las dos figuras de pie, formando un solo bloque, sorprenden por su modernidad.

Técnicamente, Miguel Ángel utiliza la talla o esculpido sin boceto previo. Elige un bloque de mármol de la cantera, sin vetas ni imperfecciones. Va quitando todo el material que le sobra hasta lograr la obra que había visto en él cuando lo escogió.

- 3 El Gótico** supone un cambio radical en la manera de construir que se produce como consecuencia lógica de los estudios de carácter geométrico, matemático y aritmético a los que se había llegado; pero también implica una nueva concepción del mundo y de entender que el ser humano se acerca a la divinidad a partir de la belleza y el orden implícitos en la naturaleza.

Surge en Francia a mediados del siglo XII y perdura en algunos lugares hasta el siglo XV.

- Durante el Gótico se construyeron muchos edificios de carácter civil, algunos de ellos tan hermosos como el Palacio de los papas de Avignon, pero sobre todo, se hicieron edificios religiosos, y en concreto **catedrales**, las cuales se distinguen por su altura del resto de las construcciones urbanas.
 - En la construcción de las catedrales, que podía prolongarse a lo largo de todo un siglo, participaba la mayor parte de la población, no solo con su esfuerzo físico, sino también con su colaboración económica. Muchas de ellas custodiaban importantes reliquias que reportaban grandes beneficios económicos en forma de limosnas.
 - La catedral gótica crea un espacio que acerca a los fieles a los valores simbólicos y religiosos de su época. Se trata de expresar la idea del templo como lugar resplandeciente y brillante. La luz es la expresión simbólica de la propia divinidad, penetra a través de las vidrieras realizadas con fragmentos de vidrios de múltiples colores. El rosetón, situado a los pies de la iglesia, es un gran vano de forma circular que permite el paso de luz coloreada y contribuye a crear un ambiente de religiosidad, que sitúa al creyente en un mundo celestial, en la Jerusalén celeste.
 - El edificio gótico es estilizado y de gran altura, invitando al creyente a elevar su mirada al cielo. Esta tendencia a la verticalidad irá creciendo a medida que pase el tiempo y exista un mayor dominio de las técnicas constructivas. Por ello, las primeras catedrales, más pesadas y horizontales, darán paso a edificios más esbeltos y livianos.
- **El interior** de las catedrales se organiza de la siguiente manera:
 - La *planta* de la catedral es de cruz latina con tres o cinco naves, donde la central sobresale en altura y anchura.
 - Se sitúa el crucero algo más alejado de la cabecera y en algunos casos en el centro de la iglesia. En la parte central de este último se ubica el cimborrio, que se remarca en altura con una aguja, algunas de ellas bellamente caladas.
 - Las naves laterales se unen por detrás de la central creando la *girola* en torno a la cual se hallan las capillas radiales. Las capillas también aumentan en las naves laterales, sobre todo por las donaciones de nobles, gremios y cofradías que con sus contribuciones ayudaban de manera eficaz a la edificación del templo.
 - En los edificios del siglo XIII seguirá apareciendo la tribuna, que más tarde se irá modificando en su estructura, para finalmente desaparecer por completo.
- **Respecto al exterior:**
 - En los pies existen dos torres que flanquean la fachada con tres portadas decoradas. La masa de las torres empequeñece el protagonismo de la portada. Para solucionarlo se adoptan diferentes procedimientos, como el seguido en la Catedral de París que introduce un rosetón en la fachada. Pero el más conseguido es el de la Catedral de Reims, donde las líneas ascendentes

de las torres y del resto de los elementos verticales se compensan con arquerías y frisos de tendencia horizontal que evitan un exagerado movimiento ascensional.

- Las portadas de las catedrales góticas eran, al mismo tiempo, un método de divulgación de la doctrina cristiana y el escenario en el que tenía lugar la representación de misterios y autos sacramentales.
- Se organiza, siguiendo el modelo románico, con arquivoltas apuntadas, parteluz, jambas y tímpano, además de rosetones y tracerías. En ocasiones también se realizan portadas monumentales en los brazos del crucero.

– Elementos constructivos y de decoración:

- El arco apuntado y la bóveda de crucería son los elementos más típicos del Gótico y la base del sistema de empujes y contrarrestos que caracterizan su arquitectura y que permiten prescindir del grueso muro al concentrarse el peso de las bóvedas en unos puntos concretos; lo que posibilita erigir edificios más elevados, disminuyendo el empuje lateral, y además ayuda a acentuar ópticamente la sensación de esbeltez.

El arco apuntado ya había sido utilizado en la arquitectura románica de Borgoña y de Provenza, así como en la arquitectura cisterciense. Otros tipos de arcos usados a lo largo del desarrollo del Gótico serán el lancetado, el conopial y el carpanel.

La bóveda de crucería es otro elemento característico. Se utilizaron en su versión más simple (cuatripartita) a lo largo de los siglos XII y XIII al igual que la sexpartita, que añadía a aquella un nervio transversal que la dividía en seis partes o elementos. En el siglo XIV la bóveda sexpartita se combinó con la de terceletes o de cinco claves de las que arrancan sectores rectos hacia las esquinas hasta formar una estrella de cuatro puntas. En el siglo XV la bóveda de terceletes se complicó con el añadido de combados o nervios curvos de mera función ornamental, llegando a constituir auténticas telas de araña.

- El sistema de arcos y bóvedas descansa sobre pilares a los que se adosan medias columnas cada vez en mayor número y de menor tamaño a medida que se multiplican los nervios de las bóvedas, llegando a convertirse en verdaderos haces de pequeñas columnas, que tienen en su parte superior franjas decorativas de carácter vegetal en lugar de los anteriores capiteles individuales románicos.
- El sólido muro románico es reemplazado por amplios ventanales, cuyas dimensiones aumentan considerablemente y donde la luz adquiere un carácter simbólico.

Los ventanales evolucionarán de forma semejante a los arcos. Así, en el siglo XIII un arco cobijaba un rosetón de forma trifoliada o cuadrifoliada y dos arcos menores que a su vez repetían el mismo motivo; en el XIV los arcos albergaban pequeños rosetones y diminutos arquillos con gran desarrollo longitudinal, y en el XV las tracerías se complicaron con sinuosos perfiles a modo de llamas (Gótico flamígero).

- Como elemento sustentante se emplean gruesos pilares con baquetones sobre los que descansan los capiteles.
- Todo este complejo sistema constructivo debía estar reforzado en el exterior con contrafuertes, en los que descansan los arbotantes. Sobre los contrafuertes aparecen los pináculos (función constructiva y decorativa).
- Las gárgolas también tenían una función muy clara, ya que servían para eliminar el agua, evitando que esta pudiera deteriorar las cubiertas. Las gárgolas tendrán formas fantásticas.

El **Gótico** es un estilo europeo, pero no presenta homogeneidad en todos los territorios en los que se desarrolla.

- En Francia, donde se origina, tendremos los mejores ejemplos. Surge en la primera mitad del siglo XII en torno a *Saint-Denis* y *Sens*. De la segunda mitad del XII son *Laon* y *Notre Dame* de París. En la primera mitad del XIII se construyen las catedrales clásicas, *Chartres* (reconstruida), *Reims* y *Amiens*; en la *Saint-Chapelle* de París, las vidrieras cubren prácticamente todo el muro de la iglesia.
- En Inglaterra, en el siglo XIII se da el Primer Estilo o *Early English*, en el que se construye la catedral de *Salisbury* con dos cruceros; en el siglo XIV, tendrá lugar el Gótico adornado

o curvilíneo, ya distanciado del estilo francés con catedrales como la de Ely; a fines del XIV, Gótico perpendicular, con bóvedas de abanico, como ejemplo: la *capilla del King's College* de Cambridge.

- En Alemania llega más tarde. La *catedral de Colonia*, siglo XIII, toma como modelo para su cabecera la de Amiens. Se generaliza el uso de la planta salón (las naves laterales casi con la misma altura que la central), por ejemplo en *Santa Isabel de Marburgo*.
- En Italia se usa un arco apuntado que se aproxima al de medio punto por la tradición clásica. Son más horizontales, con policromía..., por ejemplo la *catedral de Siena* (mediados del siglo XIII). La *catedral de Milán*, ya del XIV, tendrá influencia francesa y alemana.
- En España en el siglo XIII se construye sobre todo en la Corona de Castilla: *Burgos, Toledo y León* (la que muestra más influencia de Francia). En el XIV será Aragón el lugar más importante, con planta salón. Ejemplos: *catedral de Palma de Mallorca, catedral de Barcelona*... En el XV, se construye la *catedral de Sevilla*; y en Toledo, Juan Guas edifica la iglesia de *San Juan de los Reyes*.

- 4 El Impresionismo** se da solamente en Francia, aunque su influencia llegará a otros países. Surge a partir de 1870 como reacción al arte académico y puede ser considerado el inicio del arte contemporáneo.

Los impresionistas viven en París, que será el escenario de todas las revoluciones del siglo XIX: 1848, el Segundo Imperio Napoleónico, la Comuna, la III República...

Se producen cambios urbanísticos dirigidos por el barón Haussmann: aparecen los bulevares, las exposiciones universales, etc. París aumenta su población. La Revolución Industrial afecta a la ciudad, se iluminan las calles, la máquina de vapor revolucionará el transporte.

París se llena de artistas e intelectuales que se reúnen en cafés donde discuten de arte, política, etc. Ellos se identifican con la bohemia, la izquierda y la intelectualidad.

Los antecedentes del Impresionismo hay que situarlos en Velázquez, Goya, Constable, Turner, Corot y Courbet. Aunque nace del Realismo, en este estilo va aclarando la paleta.

La historia del Impresionismo comienza con la exposición colectiva que realiza un grupo de artistas en 1874 en los salones del fotógrafo Nadar. La obra que da nombre al grupo es *Impresión, sol naciente*, de Monet. El crítico de arte Leroy hace una crítica negativa de la obra: «no tiene derecho ni revés, solo es impresión». Este hecho dará nombre al grupo, que tiene en común una nueva forma de mirar el paisaje, la explosión de color y el juego de luces.

Las características:

- Pintura en caballete al aire libre.
- Nueva valoración de la luz y del color. No usan el negro. Utilizan colores primarios (amarillo, rojo y azul) y binarios (formados por dos primarios: violeta, verde, naranja); aunque sobre todo rojos, amarillos y azules. Es el ojo del espectador el que los junta siguiendo las investigaciones de Chevreul sobre color: un color no depende solo de él sino de los otros colores que lo rodean. Los tonos son claros y luminosos, desapareciendo el claroscuro. El dibujo pierde importancia. La luz cambiante es el verdadero tema del cuadro. Monet pintará el mismo tema a distintas horas del día, estableciendo la relación entre luz, tiempo y espacio.
- La técnica es una pincelada suelta y corta; a veces es ligera, otras muy empastada y en algunas ocasiones es solo óleo con un poco de color. No se mezclan los colores en la paleta, sino en la pupila del espectador. Plasma la primera impresión que nos queda de la realidad después de una observación rápida, que el espectador debe reconstruir mentalmente.
- Por la influencia de la fotografía realizarán encuadres más atrevidos.
- Surgen nuevos temas como paisajes, tanto urbanos como rurales, escenas de la vida cotidiana, de la burguesía, de la bohemia, retratos...

Los artistas no forman un grupo demasiado coherente, ya que hay diferencias entre ellos, pero tienen en común su preocupación por la luz y el color.

Manet es considerado el precursor del Impresionismo, aunque no cultiva el paisaje ni se atiene estrictamente a los principios impresionistas.

Impresionistas puros serían Monet, Pissarro y Sisley, ya que tienen más elementos en común. Cultivan sobre todo paisajes que permiten plasmar mejor la luz de cada instante. Otros artistas

tendrán distintas prioridades, Renoir se preocupa por el desnudo femenino y Degas por las escenas de interior. Al final cada uno trabajará por su lado.

Los autores y obras más representativos son:

- **Claude Monet** (1840-1926). Probablemente el más importante de todos los pintores impresionistas por su preocupación por captar de manera instantánea la luz y sus efectos. Encuentra los hallazgos técnicos y estilísticos del Impresionismo. Realiza sobre todo paisajes y escenas marinas, donde mejor puede trabajar la luz y el color.

No le interesa representar los objetos tal cual son, sino cómo se refleja la luz en ellos.

Su obra *Impresión, sol naciente*, 1873, dio nombre al grupo. Tomada del natural en el puerto de Le Havre, representa tres botes de remos navegando, entre la neblina del amanecer y el humo del puerto, mientras el sol lucha por despuntar, creando efectos anaranjados en el mar y el cielo. Los tres botes se acercan al espectador pero no mueven el agua. El pintor capta el instante. Las figuras de los botes son solo unas manchas oscuras. Al fondo se vislumbran barcos con sus mástiles, fábricas, muelles...

Monet pinta series sobre el mismo tema a distintas horas, donde lo importante no es el tema sino la luz en constante cambio, con las variaciones que da a ese asunto. En *La estación de Saint Lazare* (1876-78) se ve su interés por lo efímero, plasmado en el tren, importante novedad; *La catedral de Rouen* (1892-94) refleja los efectos de la luz en la fachada en distintos momentos del día, así como en *Las ninfeas* (1916-21), pintadas al final de su vida.

- **Auguste Renoir** (1841-1919). El mejor colorista del grupo, próximo a Monet. Pinta paisajes, flores y escenas femeninas. Le interesa plasmar los efectos de luz y color sobre la figura humana, sobre todo en mujeres, por eso se le ha considerado el pintor más sensual de los impresionistas. El desnudo le obsesiona, pintando mujeres más gruesas (influencia de Rubens) con pincelada suelta y gran cromatismo (Tiziano).

En sus primeros cuadros predominan los tonos azules o rosados, hacia 1870 pasará a un colorido más rico, y al final de su vida destacan sobre todo los rojos. Aunque utiliza los colores claros del Impresionismo, en pinceladas gruesas y sueltas, también empleará el negro.

Le Moulin de la Galette, 1876. Es una escena cotidiana de la vida parisina. Este baile, que se celebraba los domingos, era un lugar de ocio y recreo frecuentado por la bohemia parisiense: escritores, estudiantes, obreros y artistas en el Moulin de la Galette en Montmartre, antiguo molino reconvertido en café. Busca captar el instante y la inmediatez.

En los años ochenta se aparta un poco de las características impresionistas para dar mayor importancia al dibujo, por ejemplo *El almuerzo de los remeros* (1880-81) representa a un grupo de amigos disfrutando de una sobremesa en una terraza sobre el Sena del restaurante Maison Fournaise en Chatou. También se alquilaban barcas para dar paseos por el río.

En su etapa final encuentra un equilibrio entre la pintura impresionista y su mayor preocupación por el dibujo, volviendo a interesarse por el color y las pinceladas sueltas. Usa tonalidades rojas en los cuerpos desnudos. Ejemplo, *Bañistas* (1918).

- **Edgar Degas** (1834-1917). No se consideró nunca integrante del movimiento impresionista, aunque participó en sus exposiciones. Da mayor importancia al dibujo y emplea menos la técnica pictórica impresionista.

Degas se formó en Italia. En su primera época realizó retratos y pinturas historicistas. A partir de 1862, cuando descubre las estampas japonesas y la fotografía y se relaciona con Manet, hay un cambio en su pintura, con obras como *La bebedora de ajeno*. A partir de 1870 comienza a elaborar series de temas concretos: carreras de caballos, bailarinas, planchadoras, mujeres en el aseo...

Aunque trate escenas de interior busca el movimiento en la luz artificial (cuadros de bailarinas). Le interesa el mundo de la danza por el movimiento y el colorido. En *La clase de danza*, el tul, las perspectivas y el encuadre configuran una pintura muy novedosa.

Prefiere los interiores, pero también realiza algunas obras en el exterior, sobre todo las escenas de caballos, en las que utiliza enfoques fotográficos atrevidos, como *En las carreras, ante las tribunas*. La influencia de la fotografía fue mayor en él que en ningún otro pintor impresionista.

Instrucciones:

- Duración: 1 hora y treinta minutos.
- El alumno desarrollará una de las dos opciones propuestas.
- Cada opción consta de dos preguntas prácticas y otras dos teóricas.
- Cada pregunta se evaluará con un máximo de 2,5 puntos.

Opción A

Imagen 1 A

1. Clasifique y comente la imagen 1 A.
3. Arquitectura egipcia: la tumba y el templo.

Imagen 2 A

2. Clasifique y comente la imagen 2 A.
4. La escultura gótica: portadas y retablos.

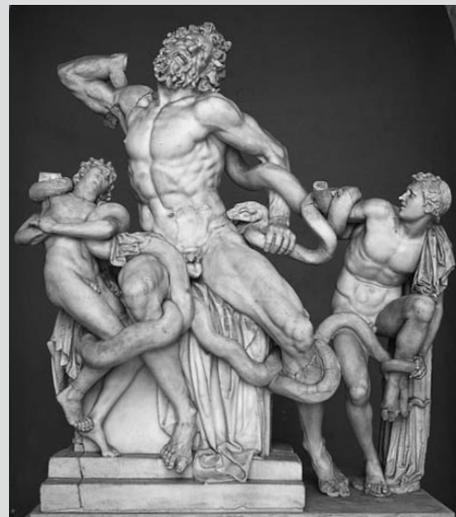
Opción B

Imagen 1 B

1. Clasifique y comente la imagen 1 B.
3. La pintura barroca en Flandes y Holanda. Rubens y Rembrandt.

Imagen 2 B

2. Clasifique y comente la imagen 2 B.
4. El Postimpresionismo: Cézanne, Gauguin y Van Gogh.

Opción A

1 **Señoritas de Avignon. 1907. Pablo Picasso. Óleo sobre lienzo. 2,44 x 2,33 m. (1881-1973). Pintura cubista.**

Esta obra ha sido considerada el manifiesto del Cubismo, aunque en su *Autorretrato* de ese mismo año Picasso también lo anticipa.

Tras muchos bocetos y estudios realiza las *Señoritas de Avignon* (no se refiere a la ciudad de Avignon, sino a una calle de Barcelona, en el Barrio Gótico).

- Representa en el interior de un burdel a cinco prostitutas desnudas, hieráticas, primitivas, en un espacio comprimido, con cuerpos geometrizados y simplificados; los rostros revelan la influencia de las máscaras africanas y de la escultura ibérica.
- Las dos figuras centrales aparecen de frente; a pesar de su esquematismo, son las más clásicas. Las otras tres son más violentas: la de la izquierda, pintada de perfil, de pie, con simplicidad de líneas; la de la derecha, de pie, ya no responde a rasgos humanos, es una máscara primitiva, y la figura de la esquina derecha, sentada de espaldas en primer plano mira al espectador con el rostro de frente, deshumanizado.
- En el centro del cuadro y a los pies de las figuras Picasso pinta un bodegón de frutas, solo recuperando en apariencia el género de las naturalezas muertas.
- El espacio en el que están dispuestas las figuras es irreal, no utiliza la perspectiva. Esta obra rompe con todo lo que anteriormente se había hecho, renuncia a representar el espacio de forma tridimensional. No hay un único punto de vista sino varios (los rostros pueden verse de perfil y de frente a la vez).
- Deforma la realidad por el tamaño excesivo de pies y manos. Las sábanas, con un plegado anguloso, y la acumulación de planos producen confusión.
- El dibujo es el principal elemento articulador de la composición, las líneas descomponen las figuras presentadas en planos cortantes. Logra formas sólidas con el dibujo mediante líneas claras u oscuras. Toda la escena está geometrizada a base de triángulos y líneas paralelas.
- La luz es la misma en toda la superficie.
- El color es un elemento secundario, usado de forma arbitraria y sin degradar. Los tonos carnosos de las cinco mujeres brillan contra el fondo de la cortina.

Pablo Ruiz Picasso (1881-1973). Pintor malagueño que, tras los períodos iniciales (azul y rosa), llegará a la creación del Cubismo, pasando por distintas fases (analítico y sintético). En la década de los veinte además de trabajar a la manera neoclásica, realiza obras siguiendo los principios del Cubismo, que siempre será una referencia en su pintura. Participará, también, de los lenguajes vanguardistas más diversos, Surrealismo o Expresionismo, pero siempre de una forma libre y genial. En 1937 realizará el *Guernica*, encargado por el gobierno de la República española. En esta obra fusiona el Surrealismo, el Expresionismo y el Cubismo sintético para reflejar la tragedia y el dolor de un bombardeo durante la Guerra Civil española (1936-39). Los conflictos en el mundo le llevarán en 1951 a pintar otro cuadro de guerra, *Masacre en Corea*. Tras la Segunda Guerra Mundial se dedica intensamente a la cerámica y a la litografía, y en la última etapa de su vida volverá la vista a los grandes maestros de la pintura, como Velázquez o Manet, reinterpretando sus obras.

El Cubismo surge entre 1907 y 1914. Sus creadores son Pablo Picasso y Georges Braque. Recibe la influencia de la obra de Cézanne.

- *Características*: rechazan la perspectiva; no imitan la naturaleza; fragmentan las formas y el espacio, descomponiendo la figura en planos; los objetos se representan desde distintos puntos de vista, ya que el objeto no es más que un conjunto de momentos incluidos en un mismo espacio que es el cuadro; no interesa el volumen al representar una superficie bidimensional, se representa solo la esencia de las cosas; priman la línea y la forma sobre el color y la luz, con colores apagados (grises, ocre, verdes suaves...); las formas de la naturaleza se traducen en pura geometría: cilindros, cubos, esferas...
- Los géneros más tratados serán bodegones, paisajes y retratos.

- El Cubismo atraviesa por distintas *fases*: el Cubismo Analítico (1909-1911), donde la realidad aún es identificable, no se distingue la forma del fondo. Poco a poco se llega a un período hermético (1911), pareciendo obras casi abstractas, donde el objeto es apenas reconocible al querer plasmar todos los puntos de vista. Si hubieran seguido avanzando en esa dirección, habrían llegado a la abstracción, pero se llegará al período Sintético (1912-1914), donde la forma se resume a lo esencial, logran la síntesis con lo más significativo. También se usa mucho el *collage*.

2 **El martirio de San Mauricio y la legión tebana. 1580-82. El Greco. 4,48 x 3,01 m. Óleo sobre lienzo.**

Felipe II necesita pintores para continuar con la decoración de El Escorial tras la muerte de Navarrete el Mudo en 1579.

El monarca elige entonces a El Greco, encargándole el *Martirio de San Mauricio y la legión tebana* para el altar lateral de la basílica de El Escorial. Se consideraba a San Mauricio uno de los santos patronos en la lucha contra la herejía, de ahí que su presencia fuera necesaria.

San Mauricio es un santo cristiano. Era el comandante de la legión tebana y murió martirizado a principios del siglo III. La legión tebana, integrada por cristianos procedentes de Egipto, recibió la orden de partir hacia la Galia para ayudar al emperador Maximiano. Allí se les manda realizar unos sacrificios a los dioses romanos; al negarse, toda la legión fue ejecutada, sufriendo martirio.

– Estructura del cuadro:

- Una gran diagonal divide el cuadro en dos. A la izquierda, el cielo con un magnífico Rompimiento de Gloria y a la derecha, la tierra, donde se narra el martirio.
- En primer plano a la derecha aparece la figura de San Mauricio vestido con una coraza azulada y barbado. Está acompañado por sus capitanes, que deciden si realizan o no el sacrificio. A su izquierda, San Exuperio con el estandarte rojo. Junto a ellos un hombre con barba, vestido con túnica e identificado como Santiago el Menor, que convirtió a toda la legión al cristianismo. Estas figuras forman un óvalo.
- Entre los militares, destacan dos, situados entre el santo y la figura que porta el estandarte. El de edad más avanzada es el duque Emmanuel Filiberto de Saboya, comandante de las tropas españolas en San Quintín y Gran Maestre de la Orden Militar de San Mauricio. A su derecha y más cerca del santo, Alejandro Farnesio, duque de Parma, que estaba luchando en ese momento contra los holandeses. En el fondo, donde se desarrolla el martirio, aparece el retrato de don Juan de Austria, el hijo natural de Carlos V y vencedor en la batalla de Lepanto. Todas las figuras visten uniforme militar del siglo XVI, uniendo ambos hechos: la lucha de los generales españoles contra la herejía y el paganismo como hizo San Mauricio. El Greco mezcla así la historia del cristianismo con acontecimientos contemporáneos.
- En un segundo plano, el episodio más importante, el martirio. Los legionarios se sitúan en fila, vestidos con túnicas transparentes o desnudos y esperan su turno para ser ejecutados. El verdugo de espaldas sobre una roca, y junto a él de nuevo San Mauricio reconfortando a sus hombres. Un hombre degollado refuerza la idea del martirio, exhibiendo un fuerte escorzo.
- La parte superior del lienzo se completa con un Rompimiento de Gloria, formado por nubes y ángeles músicos, mientras otros esperan a los futuros mártires con palmas en las manos y coronas de triunfo, en violentos escorzos. Estas figuras escorzadas se contraponen a la quietud de la zona principal. La escena se desarrolla en un pedregal, sin importarle al pintor el espacio donde tiene lugar el martirio.
- Es claramente una pintura manierista, con figuras de espaldas, escorzos y diagonales.

– Otras características:

- Las figuras están inspiradas en las de Miguel Ángel. La anatomía se deja ver bajo las corazas. La cabeza es pequeña y las piernas cortas en relación con el busto.
- En segundo plano y en una perspectiva serpentinita coloca a los miembros de la legión tebana, unos decapitados y otros esperando a serlo.
- Los colores son los típicos de El Greco: amarillo, azul, verde o rojo, con influencia de la pintura veneciana. Llamen especialmente la atención el rojo del estandarte y los colores de los vestidos de San Mauricio (rojo, símbolo del martirio, y azul, de eternidad).

- Sobre los colores resbala la luz, contrastando zonas más iluminadas con otras en semipenumbra.
- La luz procedente del Rompimiento de Gloria ilumina el martirio.
- La zona que representa la tierra es menos real que en otras pinturas de El Greco. Hay mayor sentido espiritual, gracilidad en los gestos, estilización de cuerpos, luz blanquecina...
- Los personajes de primer plano aparecen relacionados entre sí no solo por los gestos sino por el ritmo que aportan los brazos y las manos.

– **Doménico Theotocópoulos** (1541-1614), El Greco (llamado así por su origen cretense).

Pintor manierista, que estiliza sus figuras acentuando la espiritualidad.

Utiliza colores cálidos, predominando rojos, amarillos, verdes y azules. La pincelada suelta se acentuará a medida que su obra evoluciona. Recurre a escorzos atrevidos en sus composiciones.

Sus influencias principales son la estética bizantina (Cristo bendiciendo con los dedos cruzados, nimbos romboidales...); la pintura veneciana (rico colorido: verdes, carmines...; atrevidos escorzos o diopsias al estilo de Tintoretto), y su estancia en Roma (muscultura dibujada, las figuras con movimiento serpentino pero alargándolas y estilizándolas, y sus estudiadas composiciones...).

Después de haber realizado obras en Grecia e Italia, intenta probar suerte como pintor en El Escorial, pero la obra el *Martirio de San Mauricio y la legión tebana* (1580-82) no gustó a Felipe II. El hecho de colocar el martirio en un segundo plano y situar la decisión de San Mauricio en el primer plano, más cerca del espectador, provocó el rechazo de Felipe II, quien consideró que no inspiraba la suficiente devoción, ya que siguiendo el espíritu de la Contrarreforma los santos deben animar a los fieles a rezar. Se substituyó por otro cuadro del pintor Rómulo Cincinnato con el mismo tema.

Se establecerá definitivamente en Toledo, sede más importante de la Iglesia española.

Entre sus obras más conocidas destacan *El Expolio* (1577-79); retratos como *El caballero de la mano en el pecho* (h. 1580); el *Entierro del Conde de Orgaz* (1588); *Fray Hortensio Félix de Paravicino* (1609), etc.

En la última década del siglo XVI su pintura aumenta la irrealidad, la idealización y la mayor distorsión formal al alargar las figuras. Destacan obras como *El Bautismo de Cristo*, *La Anunciación*...

Ya a principios del siglo XVII realiza un asunto mitológico, el *Laocoonte*, excepcional por su temática; y dos paisajes interpretados de manera muy subjetiva (*Vistas de Toledo*).

3 El arte egipcio está muy condicionado por la sociedad, y los siguientes factores:

- La forma de Estado es una teocracia, cuya cabeza era el faraón, un dios viviente, en torno al cual giraba la producción artística.
- Su religión es politeísta. A veces los dioses se representan como híbridos con cabeza de animal y cuerpo humano.
- Egipto cree en la vida más allá de la muerte, lo que hace que el arte esté muy ligado a la religiosidad. El cuerpo debía encontrarse con el *ka*, por lo que era momificado. Este rito era muy costoso, y solo se lo podían permitir los grupos con una buena situación económica. El difunto debía presentarse ante el Tribunal de Osiris, donde se procedía al peso de su alma. Las tumbas se llenarán de objetos que el difunto necesitará en la otra vida.
- La existencia de la esclavitud y la servidumbre permitieron construir grandes obras como las pirámides. El faraón podía movilizar a la población para realizarlas.
- La abundancia de piedra y la existencia del río Nilo facilitan el transporte de la construcción y la estatuaria.

El arte irá unido a la evolución histórica. Los períodos de esplendor son: Imperio Antiguo, hacia el 2615-1991 a.C., con capital en Menfis; Imperio Medio, con capital en Tebas, 1991-1570 a.C.; e Imperio Nuevo, 1570-1065 a.C. En la Baja Época comienza la crisis; conquistados por asirios, persas y griegos, Egipto pasó a ser provincia romana en el 31 a.C.

Características de la arquitectura:

- La arquitectura es colosal, desbordando la escala humana, que se siente insignificante ante ella.
- El sistema estructural es el adintelado, dando como resultado una arquitectura de líneas rectas y angulosas.

- Utilizan, sobre todo, la piedra bien escuadrada (sillares).
- La columna debía ser también monumental para poder soportar el peso de los bloques de piedra. El capitel podía tener forma de papiro, de loto, la cabeza de la diosa Hathor... En el fuste se representan en bajorrelieve escenas de carácter mitológico o jeroglíficos.
- Con frecuencia se recurre a elementos decorativos inspirados en la naturaleza, como el papiro, la palmeta o el lirio.

Los principales edificios son el templo y la tumba.

- El **templo** no es un espacio para que acceda el pueblo, está reservado para los sacerdotes y el faraón. Tiene un sentido misterioso en su distribución. Las estancias que lo componen van siendo cada vez más bajas y menos luminosas hasta llegar al santuario.
 - La *tipología de templo al aire libre* queda fijada en el Imperio Nuevo. El acceso se realiza a través de una *avenida de esfinges* (encargadas de custodiar la entrada al templo), que conduce hasta el *obelisco*, un pilar aislado rematado por una pequeña pirámide y decorado con jeroglíficos, y los *pilonos* o cuerpos de forma trapezoidal que marcan el ingreso al templo y que están decorados con relieves, a veces alusivos al faraón. Al otro lado de la puerta está el patio de las procesiones, gran estancia rodeada de columnas y sin cubierta, por lo que recibe el nombre de *sala hipóetra*. A continuación se llegaba a la *sala hipóstila* con columnas muy gruesas que sostienen la techumbre, más elevada en la zona central que en los laterales. Finalmente se llegaba al *santuario* o *cella*, donde reside la deidad y de menores dimensiones. Tras el santuario se encontraban la cámara del tesoro y las dependencias auxiliares. Los mejores conjuntos religiosos fueron los de Karnak y Luxor, situados cerca de Tebas, durante el Imperio Nuevo.
 - Además de los templos al aire libre, también se construyeron otros excavados en la roca, conocidos con el nombre de *speos*. Se encuentran en la zona de Nubia, en el Alto Egipto. Destaca el *Gran Speos de Abu-Simbel*, de época de Ramsés II en torno al 1300 a.C. La fachada estaba ocupada por estatuas colosales del faraón. La distribución interior del templo sería similar a la de los templos al aire libre. Algunos *speos* de esta misma zona no están completamente excavados en la montaña, tienen alguna dependencia al aire libre, por lo que reciben el nombre de *hemispeos*, como ocurre con el *templo-tumba de la reina Hatpsepsut de Deir-el-Bahari*, obra del arquitecto Semnut.
 - Las últimas dinastías, sobre todo la de los Ptolomeos, asumen influencias del arte griego o romano, disminuyendo las dimensiones de los templos. Se pueden destacar las construcciones de *Esna* o de *Phile*.
- La **tumba**. La creencia en la vida de ultratumba, importantísima en la cultura egipcia, motivó el desarrollo de una arquitectura funeraria, con las mismas características de colosalismo y carácter de perdurabilidad de los templos.
 - Al principio los enterramientos son subterráneos, sin señal alguna en el exterior.
 - En época Tinita y en el Imperio Antiguo se construyen las *mastabas*, pequeñas edificaciones de forma trapezoidal compuestas por una dependencia en la parte superior, en la que se encuentra la capilla y el *serdab* o estancia dedicada al doble o *ka* del difunto, y otra subterránea, que es la auténtica cámara sepulcral, comunicándose ambas por un pozo vertical.
 - De este tipo de enterramiento, que quedará reservado para los nobles y grupos sociales elevados, arranca la evolución hacia la pirámide regular. Dentro de las *pirámides escalonadas*, se puede citar la del faraón *Zoser en Sakkara*, realizada por el arquitecto Imhotep, siendo el resultado de superponer mastabas gradualmente más pequeñas.
 - Al llegar la IV dinastía, la pirámide regular queda perfectamente configurada y destinada a enterramientos reales. En el *llano de Gizeh*, cerca de Menfis, se realizan las de los faraones *Keops*, *Kefrén* y *Micerinos*, impresionantes por sus dimensiones. La más grande es la de Keops, que alcanza los 146 m de altura y 232 m de base. En el interior aparecen dos cámaras, una bajo tierra y otra en el centro de la estructura pétreo. Su forma apuntada y su altura las hacía visibles desde lejos, reflejando el poder político del faraón.

Para que los cadáveres de los faraones y sus tesoros permanecieran a salvo de los ladrones, los constructores multiplicaron las dificultades de acceso a las sepulturas, colocando falsos pasadizos, sellando las puertas con grandes piedras... Pero aun así fueron saqueadas.

En este conjunto destaca la *Esfinge de Gizeh*, con cabeza humana, parece que inspirada en Kefrén, y extremidades de león; serviría para proteger la necrópolis.

- En época posterior se construyen algunos sepulcros que combinan la pirámide y la mastaba, como el de *Mentuhotep en Deir el Bahari* durante el Imperio Medio. Su estructura se asentaba junto a la montaña, en dos terrazas superpuestas y apeadas sobre pilares; parece que lo remataba una pirámide de reducidas proporciones.
- Durante el Imperio Nuevo el tipo preferido de enterramiento fue el *hipogeo*, excavado en las orillas rocosas del Nilo. Destaca el *Valle de los Reyes en Tebas*, donde están reunidas las tumbas de Amenofis II, Tutmosis II, Tutankamón (se encontró intacta) y Ramsés III, entre otros.

4 El Gótico se desarrolla en Europa desde mediados del siglo XII hasta el XV. Surge en Francia.

Tras el comienzo de la crisis del sistema feudal, los reyes intentan afianzar su poder sobre los señores feudales, aprovechando el crecimiento económico y con el apoyo de un nuevo grupo social emergente, la burguesía. Este proceso culmina en el siglo XV con las monarquías autoritarias.

El renacer urbano y económico hizo que se construyeran nuevos edificios en las ciudades: palacios, lonjas, ayuntamientos y, sobre todo, catedrales, que además debían ser decoradas.

A pesar de ser el siglo XIV un siglo de crisis, tanto demográfica (guerras, pestes...) como social y políticamente, el proceso iniciado en el siglo XII se frenó, pero no se detuvo.

Desde mediados del siglo XII y sobre todo en el XIII las **características** naturalistas de la escultura final del Románico conducirán a la del Gótico.

- La escultura se va independizando de la arquitectura. Tiene mayor volumen. El cuerpo humano se representa de un modo más naturalista, con una mayor fidelidad a la realidad. El canon es más estilizado y los rostros reflejan sentimientos, los personajes se miran y dialogan (sagradas conversaciones). Incluso se trata de representar la belleza.
- La organización de las portadas es la misma que en el Románico. Los temas tendrán algunas variaciones. Se representan en las portadas Cristo en majestad mostrando las llagas de la pasión, rodeado de la Virgen y San Juan, los cuales se han convertido en más humanos y bondadosos.
- Se repiten los temas marianos, como la Asunción de la Virgen. Será frecuente encontrarla en la escultura exenta con el niño en los brazos o en el parteluz de una iglesia, no como trono de Dios sino como madre, dulce y sensible, que entabla un diálogo con su hijo.
- Los dos temas principales de la escultura exenta son el Cristo crucificado y la Virgen con el Niño. El Crucificado se sujeta a la cruz con tres clavos y no con cuatro como en el Románico, comenzando a dar muestras de sufrimiento, porque adquiere una dimensión más humana.
- La escultura funeraria será también muy importante.

– Francia.

- Se realizan grandes portadas monumentales en las catedrales góticas. Los mejores ejemplos están en el *Pórtico Real de Chartres* (mediados del siglo XII), Amiens, Reims...

En la Catedral de Amiens (h. 1235) se realizan figuras de gran belleza, como el *Beau Dieu* de la portada principal o la Virgen Dorada. En la de Reims, posterior a 1250, se aprecia en sus esculturas la intervención de diversos maestros, como el que realizó el grupo de la *Anunciación*, cuyo arcángel muestra una hermosa sonrisa, prueba del naturalismo gótico, o el de la *Visitación*, en el que late el eco del mundo clásico.

- Durante el siglo XIV, la escultura francesa dio un paso al alargamiento y curvatura de las figuras, con mantos de abundantes plegados curvilíneos, configurando una especie de manierismo gótico.
- A fines del siglo XIV surge en Borgoña un estilo pleno de realismo en la captación de rostros y objetos que habría de extenderse por toda Europa en la centuria siguiente, caracterizado

por la monumentalidad y el realismo. Su introductor fue Claus Sluter, autor del llamado *Pozo de Moisés* (1395-1401) en la cartuja de Dijon, en el que aparecen unos profetas de intenso realismo. También Sluter fue el creador de un tipo de sepulcro exento que tendrá gran difusión, con la figura yacente del difunto y en los laterales diversas figuras de plañideras y encapuchados, conforme se observa en el *sepulcro del duque Felipe el Atrevido* en Dijon.

– **Alemania.**

- Durante el siglo XIII, la escultura germánica también siguió fielmente los modelos franceses en las *catedrales de Bamberg, Magdeburgo o Naumburgo*, destacando en esta última las estatuas de los príncipes Ekkehard y Uta, que revelan un dramático verismo alemán. Pero el conjunto más francés es el de la *Catedral de Estrasburgo*, en el que sobresalen las representaciones de la Iglesia y la Sinagoga, de gran elegancia.
- La blandura y los perfiles curvilíneos del siglo XIV se distinguen en diversas esculturas de las *catedrales de Colonia y Friburgo*, así como en numerosas imágenes exentas de la Virgen, pero sin que falte en ellas la genuina expresividad alemana, que alcanzará su máximo desarrollo en el siglo XV con el empleo de madera policromada y temas iconográficos más dramáticos, como el de la Piedad o el Cristo Crucificado sangrante. Destacan en esta última centuria las escuelas del Tirol y Nüremberg.

– **Inglaterra.**

- La escultura gótica se aplicó no solo a la decoración de las portadas, sino a toda la fachada, configurando auténticos telones de hornacinas y estatuas, como en las *catedrales de Wells, Exeter, Lincoln y Salisbury*.
- También se llevaron a cabo numerosos sepulcros con frentes ricamente decorados y la figura yacente del difunto, siendo pieza principal el del *Príncipe Negro* (h.1380) en la Catedral de Canterbury.

– **Italia.** La pervivencia de notas clásicas se incrementó de forma considerable respecto al Románico hasta enlazar con el primer Renacimiento.

- Inspirándose en modelos clásicos y utilizando mármol, el principal foco fue Pisa desde mediados del siglo XIII gracias a la actividad de Nicolás Pisano (h.1206-1280), quien supo hacer compatible la evocación del mundo clásico con el naturalismo gótico, preludiando la estética renacentista. Sus mejores creaciones son el *Púlpito del baptisterio de Pisa* y de la *Catedral de Siena*, de forma poligonal, alzados sobre columnas y decorados con majestuosos relieves alusivos a la vida de Cristo que se inspiran en sarcófagos romanos.
- Su hijo Giovanni Pisano (h.1250-1315) poseyó un estilo más agitado y relacionado con la escultura francesa, aunque sin olvidar el recuerdo clásico. Por ejemplo: *Púlpito de la Catedral de Pisa*.
- Andrea Pisano (1273-h.1349), activo en Florencia, magnífico bronceador, realiza las *primeras puertas del Baptisterio de Florencia*, decoradas con relieves de tema bíblico concebidos con gran simplicidad, al igual que los relieves de la parte baja del *campanile* de la catedral de la misma ciudad.

– **España.** La transición del Románico al Gótico se encuentra en el *Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela*. La influencia francesa llega a las catedrales del siglo XIII:

- En la *Catedral de Burgos* se realiza la *Portada del Sarmiento*, 1250. Portada de uno de los lados del crucero bajo el influjo de Reims. En el tímpano aparece el Cristo en majestad, con el libro abierto en una mano mientras con la otra bendice a los fieles que entran en el templo; se encuentra rodeado del Tetramorfos y los cuatro evangelistas que, reclinados en sus pupitres, escriben los Evangelios, al tiempo que en la parte baja se muestra un apostolado en actitud dialogante.

Las arquivoltas presentan ángeles con incensarios y candelabros y ancianos músicos, colocados en sentido paralelo a los marcos. En las jambas aparecen apóstoles y reyes en posición sedente y colocados sobre las arquerías ciegas. En el parteluz se representa la imagen del obispo don Mauricio bajo dosel, con la mitra y con el bastón en la mano izquierda, impulsor de la obra, que ocupa el mismo lugar que Dios, la Virgen y los santos.

La obra se realizó en piedra calcárea, blanda y fácil de esculpir.

- En León, en 1260 se realizan las triples puertas de la catedral. Destaca en la central, la imagen de la *Virgen Blanca* situada en el parteluz, de rostro dulce y sonriente, obra del maestro Esteban (actualmente ha sido sustituida por una copia, el original se encuentra en el interior). La puerta, denominada del *Juicio Final*, presenta en su tímpano la imagen del Cristo en majestad, que enseña las llagas rodeado de ángeles, portadores de los símbolos de la Pasión, la Virgen y San Juan. En el dintel figura San Miguel, pesando las almas de los elegidos y los condenados. En las jambas, representaciones de apóstoles.
- Dentro de los sepulcros del siglo XIII podemos destacar los adosados en forma de arcosolio, como el del obispo Martín Fernández en la catedral de León, o el *Descendimiento* del monasterio de las Huelgas en Burgos.

En el siglo XIV la escultura se ablanda y amana como en toda Europa, se representan un poco más los sentimientos, sobre todo en las imágenes exentas.

- En Toledo se realiza la *Puerta del Reloj*, dividida en fajas que narran diferentes escenas de los Evangelios.
- En Aragón y Cataluña la influencia será italiana, mostrándose en los sepulcros y retablos. Los retablos son de piedra, por ejemplo el *Retablo de Cornellá de Conflent*, de Jaime Cascalls, presidido por la imagen de la Virgen.

El siglo XV es el momento culminante de la escultura. Se observa la influencia borgoñona en el modo de interpretar los rostros y en los quebrados pliegues de las vestiduras.

- Navarra fue una de las zonas en las que más pronto se dio este influjo con la obra de Janin de Lomme, autor del *Sepulcro de Carlos III el Noble y su esposa Leonor de Castilla*, que se encuentra en la catedral de Pamplona y fue realizado en 1416, en el que las dos figuras yacen sobre un gran lecho cuyos frentes se cubren con encapuchados y pañideras (influencia de Sluter).
- En Castilla destaca la obra de Lorenzo Mercadante, quien realizó en alabastro el *Sepulcro del cardenal Cervantes* en la catedral de Sevilla, entre 1453 y 1458, caracterizado por su gran realismo al reflejar la muerte en el rostro.
- En Toledo trabaja el flamenco Egas Cueman, autor de varias esculturas de la *Puerta de los Leones* de la catedral, así como del *Sepulcro de los Velasco* en el monasterio de Guadalupe.

El flamenco **Gil de Siloé** es autor del *conjunto de la Cartuja de Miraflores*, en Burgos, integrado por:

- *Retablo de la Cartuja* realizado en madera dorada y organizado a modo germánico a base de medallones de relieve policromados situados en torno a un círculo central en el que aparece un calvario flanqueado por los evangelistas. Muestra gran fantasía y decorativismo.
- *Sepulcro de Juan II e Isabel de Portugal*. Padres de Isabel la Católica. Realizado en mármol y con influjo árabe. Representa las dos figuras yacentes de los monarcas, elaboradas con gran minuciosidad y detallismo, y evidenciando un gran dominio técnico en la representación de las joyas y los bordados, así como un reposado naturalismo en el rostro; los reyes se sitúan sobre un basamento estrellado ricamente decorado en cuyas esquinas aparecen figuras sedentes de los evangelistas.
- *Sepulcro del infante don Alfonso*. Hermano de Isabel la Católica. Un sepulcro en arcosolio en el que se representa al infante en posición orante hacia el altar mayor.

La **escultura funeraria** alcanzó un notable desarrollo a fines del siglo XV, destacando obras como:

- *Sepulcro del condestable don Álvaro de Luna y su esposa doña Juana Pimentel*. Situado en la Capilla de Santiago de la Catedral de Toledo, en cuyos muros se abren en arcosolio los sepulcros de los parientes del Condestable, apareciendo en el centro las dos figuras yacentes de don Álvaro y su esposa sobre túmulos. Es obra del maestro Sebastián, fechada en 1489.
- *Doncel de Sigüenza*. Sepulcro en arcosolio de don Martín Vázquez de Arce, muerto en 1486, cuando combatió a los musulmanes en Granada a las órdenes del duque del Infantado. Luce el emblema de la orden de Santiago y aparece reclinado sobre un haz de heno, que alude a la fugacidad de la vida, y leyendo un libro. A sus pies, un siervo y un león aluden a la fidelidad. Es obra de fines del siglo XV de autor desconocido. En su rostro refleja la tristeza y la melancolía de la muerte.

- Los retablos también tienen importancia, realizados en madera dorada y policromada, ocupan sus calles con temática religiosa y el lugar más importante se reserva para el Calvario. Destacan el *Retablo mayor de la Catedral de Sevilla* (1482-1525), realizado por Pedro Dancart y Jorge Fernández, y el *Retablo mayor de la Catedral de Toledo* (1498-1504), de Peti Juan, Copin de Holanda, Sebastián de Almonacid y Felipe de Borgoña.

Opción B

1 Interior de la iglesia de Santa Sofía, 532-37. Realizada por Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto. Estambul. Arquitectura bizantina.

El momento de mayor esplendor del Imperio bizantino fue en el siglo VI, con **Justiniano** (527-565). Este emperador intenta reconstruir el Imperio romano, conquistando el norte de África, Italia y la zona sureste de Hispania. Además, reorganiza el derecho y la administración.

A partir del siglo IX empieza la crisis. El Imperio bizantino pervive hasta 1453, cuando Constantinopla es tomada por los turcos.

La arquitectura bizantina se suele dividir en **tres períodos**:

- Primera Edad de Oro (siglos IV-IX), a la que corresponden *Santa Sofía de Constantinopla*; los *Santos Sergio y Baco*, en Constantinopla, y las iglesias de *San Vital*, *San Apolinar in Classe* y *San Apolinar el Nuevo*, en Rávena.
- Segunda Edad de Oro (siglos IX-XI): *iglesia de San Marcos de Venecia* (siglo XI) y *Santa Sofía de Kiev*.
- Tercera Edad de Oro (siglos XI-XV), en la que destacan las iglesias de la región de Novgorod, con cúpulas bulbosas que influirán en la arquitectura rusa. *Catedral de San Basilio de Moscú* (siglo XVI).

Santa Sofía es la obra cumbre del arte bizantino. No se concibe como una basílica para el pueblo, sino como la gran basílica del emperador Justiniano, construida junto a su palacio.

Hubo anteriormente varias iglesias dedicadas a Santa Sofía (sabiduría divina) pero fueron destruidas. Esta se construye por iniciativa de Justiniano en muy poco tiempo. Los autores son Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto, aunque también puede unirse el nombre de Isidoro el Joven, sobrino del segundo, porque es el que confecciona la definitiva cúpula en el año 568, al derribarse la primera por unos terremotos.

La obra recoge toda la tradición constructiva y avances de los romanos:

- En la planta logra sintetizar la longitudinal de tres naves de tradición occidental y la planta centralizada de tradición oriental. En la rectangular de tres naves se inscribe una planta de cruz griega y se centraliza el espacio con la construcción de una gran cúpula. La cúpula y sus contrarrestos marcan el eje longitudinal.
- La cúpula descansa sobre dos grandes exedras o medias cúpulas, una en la parte de la cabecera y la otra, a los pies, que a su vez se asienta en otras dos pequeñas exedras cada una, abiertas en los ángulos.
- El espacio longitudinal se marca con estas cúpulas y con un *nártex* en la entrada y un ábside semicircular en la cabecera.
- El peso de la cúpula se reparte a través de las exedras, afianzándose además por medio de los soportes estáticos que representan los cuatro grandes pilares centrales y que a su vez transmiten el peso de la cubierta por medio de arcos transversales hacia otros tantos contrafuertes exteriores, también de grandes dimensiones.
- En cuanto a las naves laterales están separadas de la nave central por arcos de medio punto asentados sobre columnas y pilares, cubriéndose por medio de bóveda de arista.
- En el interior, el efecto que se consigue es único. La cúpula es la principal protagonista. Si bien no es tan grande como la del Panteón (31 m de diámetro por 44 de aquella), su efectismo es mayor por el sistema de soportes y la luminosidad que irradia, pareciendo que está suspendida en el aire.
- La cúpula se articula como una concha gallonada de cuarenta nervios y cuarenta plementos curvos, que se apoyan en cuatro pechinas. Está construida con ladrillo y carece de tambor, por su peculiar sistema de soportes.

- Este mismo sistema permite abrir numerosas ventanas en la base de la cúpula al quedar libre de pesos, lo que influyó en el efecto lumínico de Santa Sofía.
- La luz procede de las ventanas de la cúpula y de las exedras mayores y menores, así como de los muros laterales. Muchas de las ventanas eran en origen de colores.
- Además se utilizan mármoles de colores en los pilares principales para mitigar la percepción visual de grosor. También se usarán mármoles y basalto en las columnas que separan las naves.
- Se utilizan capiteles corintos de hojas planas y trabajadas a trépano, buscando el claroscuro y con amplios cimacios encima para realzar y elevar el apoyo de los arcos.
- La composición interior logra sensación de amplitud, dinámica por el uso de elementos esféricos y rectos y la combinación de espacios entrantes y salientes.
- Las naves están divididas en dos pisos para la ubicación del *matronium* (tribuna) en la superior, con columnas, pilares y arcos de medio punto que se alternan y se repiten rítmicamente.
- Los mosaicos de fondo dorado se colocaron donde se disponían las antorchas, para brillar aún más. Solo quedan restos de estos mosaicos que datan de la Segunda Edad de Oro (siglos IX al XIII). Son los cuatro querubines de las pechinas, en el *nártex*; la Virgen Kiriotosa, en el cascarón de la exedra, flanqueada por el emperador Constantino que ofrece una maqueta de la ciudad, mientras que el emperador Justiniano entrega una maqueta de la iglesia; en la tribuna se ha conservado el mayor número de mosaicos: encontramos un friso que representa la Deesis (Jesucristo bendiciendo a la manera occidental, entre la Virgen y San Juan Bautista).
- En el exterior destaca el juego de volúmenes escalonados, que a modo de cascada van desde la cúpula principal a las exedras mayores, luego a las menores y finalmente a las capillas. Un carácter más pesado muestran los contrafuertes exteriores que reciben los empujes transversales de los arcos internos.
- Cuando Constantinopla es tomada por los turcos en 1453 se convierte en una mezquita. Se levantan los minaretes exteriores; el ábside queda relegado a un segundo plano y la transformación de la ornamentación interior empobrece el esplendor original.

2 **Laocoonte y sus hijos. Siglo I a.C. Agesandro, Polidoro y Atenodoro. Mármol. Escuela de Rodas (escultura helenística).**

Se trata de una obra original, realizada por tres artistas de la misma familia, Agesandro, Polidoro y Atenodoro, pertenecientes a la escuela de Rodas, y que la destinan a la ciudad de Roma.

El grupo escultórico describe un pasaje de la *Eneida* de Virgilio, cuando Laocoonte, sacerdote de Apolo, se opone a la entrada del gigantesco caballo griego, fundamental en la toma de Troya, porque en él se ocultaban los soldados griegos. Es entonces cuando él y sus hijos son atacados por dos serpientes enviadas por los dioses para que los maten.

Análisis y composición. La obra se puede considerar la expresión universal del dolor. Este efecto dramático está relacionado con la disposición teatral, ficticia, de los personajes; sus posturas retorcidas, la anatomía y los gestos del Laocoonte.

- La composición del grupo es triangular con un único punto de vista frontal.
- La disposición diagonal de todo el conjunto aumenta la tensión y el dramatismo.
- Los tres personajes están entrelazados por la línea sinuosa de las serpientes. Los hijos, realizados a menor escala que el padre, crean una composición centrípeta remitiéndonos a Laocoonte, con un movimiento helicoidal en su cuerpo. Este, con el rostro desencajado, con arrugas, la boca abierta y el ceño fruncido por el dolor del ataque y la angustia de ver morir a sus hijos, acentúa la fuerza expresiva.
- El cabello y las barbas, con la técnica a trépano, aumentan la tensión por el claroscuro.
- Se presenta a Laocoonte en tensión frente al cuerpo ya casi muerto del hijo pequeño a la izquierda y la mirada interrogante del de la derecha, que no comprende lo que ocurre.
- La rotunda e impresionante anatomía, la tensión de los músculos del torso, brazos y piernas reflejan la lucha de los personajes por salvarse.
- El pie derecho del Laocoonte sobresale del pedestal, lo que confiere a la obra un tinte realista.

- Esta obra fue realizada en una sola pieza de mármol, para decorar la Domus Aurea de Nerón, aunque no sabemos si la versión que ha llegado a nosotros es la original o una copia romana. Fue descubierta en Roma en 1506.
- Influyó en los artistas del Renacimiento, sobre todo en Miguel Ángel. Posteriormente sirvió de referencia a escultores barrocos y en el Neoclasicismo numerosos pensadores como Winckelmann o Lessing se inspiraron en ella para desarrollar sus teorías estéticas.

Contexto histórico. Las conquistas de Alejandro Magno producen la fusión de las culturas del Mediterráneo oriental, griega, egipcia, persa y mesopotámica, en una sola, la helenística, a partir del año 323 a.C.

La escultura se hace más realista, refleja el dolor, el movimiento, la grandeza, el dramatismo...

Además de Atenas, surgen otros centros artísticos, como Rodas, Pérgamo y Alejandría.

- Escuela de Rodas: *Laocoonte*, *Victoria de Samotracia*, *Toro Farnesio*.
- Escuela de Pérgamo: *Galo moribundo*, *Friso del Altar de Pérgamo*.
- Escuela de Alejandría: *Alegoría del río Nilo*.
- Escuela de Atenas: *Venus de Milo*, *Niño de la espina*, *Torso del Belvedere*.

- 3** En el siglo XVII los Países Bajos, que habían tenido una cultura común, quedan divididos, tras la Reforma protestante, en dos territorios: Holanda y Flandes, con características diferentes tanto en el aspecto religioso como en el político. Desde 1648 Holanda ya no depende de España mientras que Flandes sigue formando parte del Imperio español. En estos dos territorios la pintura tendrá **características diferentes**.

- A Flandes acuden las familias aristocráticas huidas de Francia (por motivo de las guerras entre calvinistas y católicos).

El arte será fundamentalmente religioso, en grandes lienzos para conventos e iglesias, insistiéndose en la vida de los santos y en las representaciones de los sacramentos, reflejando así el espíritu de la Contrarreforma.

La pintura religiosa tendrá más brillantez que emoción, sin la espiritualidad que consigue, por ejemplo, la pintura española del siglo XVII.

La corte y la nobleza se interesan por la mitología para la decoración de sus palacios y por los retratos que de manera solemne manifiesten su poder y su prestigio.

- Holanda no solo se independiza sino que crea un nuevo estilo de vida, sentando las bases del sistema económico capitalista. Es una sociedad burguesa, de carácter mercantil, que se convertirá en el principal cliente de los artistas. Comprarán obras de pequeño formato para decorar sus casas. La burguesía demanda vistas y costumbres de su tierra, paisajes tanto de ciudad como marítimos, bodegones, escenas de género...

La pintura holandesa trata de reproducir el entorno de la manera más exacta posible, logrando que el resultado sea como la realidad.

Principales pintores flamencos:

- **Pedro Pablo Rubens** (1577-1640) es el principal autor de la pintura flamenca.

Se formó en Amberes en el círculo de los romanistas (artistas admiradores de Italia). Actuará como diplomático del duque de Mantua. Su pintura reflejará la influencia del clasicismo romano, de la pintura veneciana, de la estatuaria antigua y de Caravaggio. Visitará España en varias ocasiones, conociendo la pintura de Tiziano y las colecciones reales. En 1609 se convertirá en pintor de cámara de los archiduques Alberto e Isabel Clara Eugenia.

Formará un gran taller donde trabajarán los principales artistas de la primera mitad del siglo XVII: Van Dyck, Jacob Jordanes o Frans Snyders.

Trabaja todos los géneros: pinturas alegóricas, religiosas, mitológicas, retratos, paisajes...

Su pintura se caracteriza por el movimiento (figuras inestables, escorzos y ondulaciones); la composición (asimétrica y libre, con diagonales que marcan el eje de las obras); predominio del color sobre la línea, pincelada suelta; colores brillantes y vibrantes; la luz dirigida (dejando unas zonas iluminadas y otras en penumbra).

Entre su obra religiosa cabe mencionar *El levantamiento de la cruz*, *El descendimiento*, *La Adoración de los Reyes*, *La Anunciación*...

En la pintura profana es donde mejor puede desarrollar los temas mitológicos y desenvolver su gusto por lo sensual; compone escenas con muchos personajes; repite el mismo tipo femenino, mujeres rubias, de anatomías generosas y pieles sonrosadas. Realiza *El jardín del amor*, *El juicio de París*, *El rapto de las hijas de Leucipo*, *Las tres gracias*...

En los paisajes, como los de su casa campestre en Het Steen, unifica personas, animales, vegetación... con una armonía cromática que proporciona unas originales visiones.

Sus retratos son cálidos y variados en texturas y colores. Destacan los de *María de Médicis*, *Ana de Austria*, retrato ecuestre del *Duque de Lerma* o el de su esposa *Elena Fourment*.

- **Anton van Dyck** (1599-1641). La influencia de Rubens en él no es tan grande como se ha venido diciendo. En las obras religiosas (*Coronación de espinas* o *El prendimiento*) la influencia de su maestro es clara, pero existe una elegancia absolutamente personal, que aumenta en sus retratos. Será el creador de un tipo de retrato barroco, basado en la elegante penetración psicológica, y que influirá en los artistas flamencos y en autores del siglo XVIII como Reynolds o Gainsborough. Su obra más importante la realiza en Inglaterra, donde trabaja para la corte de Carlos I. Sus retratos de cuerpo entero son refinados tanto en las actitudes como en la técnica, predominando en ellos las tonalidades plateadas.
- **Jacob Jordaens** (1593-1678). Discípulo también de Rubens, a quien sigue en sus composiciones religiosas y mitológicas. Sin embargo, la corriente naturalista le lleva a interesarse por asuntos de la vida cotidiana, como *El rey bebe*, *La familia del pintor*... con acentuado realismo. Sus características: modelos vulgares y toscos, ambientes rústicos, gusto por el tenebrismo...
- **David Teniers** (1610-1690). Es el mejor pintor costumbrista. Utiliza una pincelada amplia y dinámica. Refleja las costumbres del pueblo llano para la clientela burguesa. Su amplio repertorio de escenas costumbristas refleja kermeses, tabernas, así como fiestas populares, etc., lo que se ve en obras como *Fiesta aldeana*, *Fumadores y bebedores*... Llega a lo grotesco en pinturas como *Monos en la cocina*.
- El realismo de la pintura flamenca se manifiesta en las naturalezas muertas (flores, objetos inanimados, escenas de animales, puestos de caza y pescado, cocinas...). Entre los pintores de este estilo, se puede mencionar a **Frans Snyder** (1579-1657), especializado en bodegones, aves, naturalezas muertas, etc., y a **Paul de Voss** (1595-1678), que destaca como pintor de animales.

Principales pintores holandeses:

- **Rembrandt van Rijn** (1606-1669) es el principal artista de la escuela holandesa. Hacia 1624 estudia en el taller de Pieter Lastman (admirador de Caravaggio) en Ámsterdam. Aquí se instalará con bastante éxito. Se casa con Saskia, a quien utilizará como modelo en muchas de sus obras. No saldrá de Holanda, rechazando incluso un viaje a Italia. Entre sus características están el movimiento de sus composiciones, creando atmósferas misteriosas, que serán una constante en toda su obra; la luz dorada, que envuelve los objetos con dulzura, creando ambientes misteriosos y acogedores; personajes que emanan sentimientos; claroscuro, aunque no hay contrastes lumínicos violentos como en Caravaggio o Ribera, pasa suavemente de las luces a las sombras... Posiblemente lo mejor de la obra de Rembrandt sean los retratos, tanto colectivos, como individuales. En los individuales se preocupa por captar aspectos del alma, despreciando los aspectos superficiales o concretos. Su mirada refleja los sentimientos y la vida espiritual. Ejemplos: *El hombre del casco de oro* (1650), retratos de *Saskia*, *Autorretratos*... Entre sus retratos colectivos destacan especialmente la *Lección de anatomía del doctor Tulp*, *Los síndicos de los pañeros de Ámsterdam*, 1662, o *La compañía del capitán Frans Banning Cocq y el teniente Willem van Ruytenburch (La ronda de noche)*, 1642.
 - En la *Lección de anatomía* sobrepasa la simple galería de retratados y se convierte en una escena en que los retratados aparecen realizando lo que podría ser una actividad bastante habitual

para ellos: el doctor Tulp disecciona un cadáver rodeado por todos sus alumnos, que muestran gran interés en lo que está haciendo su profesor, excepto dos de ellos, en el fondo, que invitan al espectador a entrar en la escena. Retrato de grupo dramático en torno a un cadáver, naturalismo, claroscuro, densa atmósfera...

- En 1642 pinta *La ronda de noche* (*La compañía del capitán Franz Banning Cocq y el teniente Willem van Ruytenburch*), donde usa más empastes y un cromatismo más variado.
- En 1662 pintará *Los síndicos de los pañeros*, en la que muestra el carácter de los seis personajes que aparecen, hay mayor penetración psicológica y emoción.

Conocía bien la Biblia y se refleja en sus obras religiosas: *Huida a Egipto*; *Tobías y el ángel*, con unas figuras exquisitas; *La cena de Emaús*; *Betsabé con la carta de David*, 1654. En su *Descendimiento* se ve la influencia de la obra de Rubens, que parece que conocía por grabados.

En sus pinturas mitológicas, a diferencia de las de Rubens, hay un elemento de misterio y no aparece una sensualidad tan acusada. Ejemplos: *Dánae o El rapto de Ganimedes*.

Realiza paisajes, como *El puente de piedra*, *Paisaje con castillo*... Se inspira en los paisajes que le rodeaban, interpretados de un modo muy personal.

Entre las naturalezas muertas destaca *El buey desollado*, donde se adelanta al Impresionismo por la pincelada suelta y la intención, ya que pintó el mismo tema para analizar cómo variaba con los cambios de luz.

- **Frans Hals** (1580-1666). Es uno de los grandes retratistas. Realiza retratos de grupo como *Banquete de los oficiales de la compañía de la guardia cívica de San Adrián*, 1627; *Las regentes del Hospicio de Haarlem*... Así como retratos individuales: *El alegre bebedor*, *Retrato de un hombre con sombrero de lado*... Su estilo es colorista y abocetado.
- **Vermeer de Delft** (1632-1675). Realiza sobre todo interiores domésticos, donde refleja el gusto burgués por la vida apacible, ordenada y sencilla. En sus obras domina el silencio, la inmovilidad, la concentración e intensidad en sus figuras. Ejemplos: *Mujer leyendo una carta*, *La cocinera* (1657), *Alegoría del arte de la pintura*...
- Entre sus paisajes urbanos se puede mencionar la *Vista de Delft*.
- Como paisajistas destacan **Jacob van Ruysdael** y **Hobbema**.
 - En Ruysdael se inspirarán paisajistas ingleses como Constable. En su obra *Vista de Haarlem*, la luz dorada a través de las nubes inunda la escena.
 - Hobbema realiza *La avenida de Middelharnis*, donde con un realismo minucioso, nos muestra un camino que parece adentrarse en el infinito.
- Como pintores de marinas destacan **Van de Velde** o **Van de Capelle**.
- Los bodegones tienen especial importancia en la pintura holandesa. Se componen de pocos elementos, están ordenados de manera simple y con poco colorido, reflejando magníficamente las texturas. Destaca especialmente Heda.

4 Tras fracasar la Comuna de París, 1871, con la III República, la burguesía vuelve al poder.

La industrialización y el crecimiento capitalista desencadenan un gran desarrollo y tiene lugar una época de grandes avances técnicos: comunicaciones, fotografía, nuevos materiales...

El **Postimpresionismo** surge hacia 1880 como ruptura con el Impresionismo por lo que tiene de fugaz, se quiere recuperar el dibujo sin perder el color y dar más emoción y expresión a la pintura. No usan la perspectiva tradicional. Pero, por encima de todo, prima el individualismo y no el grupo.

– Características generales:

- Partiendo del Impresionismo cada artista lo revisará con un estilo personal. Toulouse-Lautrec insiste en el dibujo, Van Gogh quiere plasmar sentimientos, Gauguin dará importancia al color y Cézanne estará interesado en el volumen.
- El Postimpresionismo influirá en las vanguardias: Van Gogh en el Expresionismo, Gauguin en el Fauvismo y Cézanne en el Cubismo.
- En general sus características son el interés por la forma, el dibujo, el volumen y la expresividad; colores fuertes que sirven para definir planos y formas, empleados de forma expresiva; el gusto por lo exótico o los bajos fondos; los perfiles bien marcados, etc.

- Rompen con la idea de imitar la realidad que era el fin de la pintura (los impresionistas también querían imitar la realidad al captar las impresiones lumínicas lo más fielmente posible).
- **Paul Cézanne** (1839-1906).
 - En sus años de juventud reflejará cierta influencia de Delacroix y del Romanticismo con la pintura de figuras monumentales.
 - Hacia 1874 su obra se puede catalogar de impresionista, debido a sus buenas relaciones con Pissarro y a la pintura realizada al aire libre en caballete.
 - A partir de 1878 se separa del Impresionismo, ya que considera que está basado únicamente en una sensación superficial. Busca la monumentalidad que se perdió con la pintura impresionista. Usa el color para crear formas, con pinceladas anchas, menos espesas, comienza la geometrización de las figuras, rompe con la perspectiva lineal...
Para Cézanne, el arte es creación mental. Piensa que todo en la naturaleza puede reducirse a volúmenes geométricos: cono, esfera, cubo. El cuadro se ordena con varios puntos de vista, lo que sentará las bases del Cubismo.
 - Su época más fecunda es a partir de 1890.
Realiza retratos de una sola figura como *La mujer de la cafetera* (1890), con un personaje rotundo y monumental, donde todo se reduce a volúmenes puros. En *Muchacho del chaleco rojo*, logra modelar a través del color. En sus bodegones *Manzanas y naranjas, Cebollas y botella* (1895), prescinde de lo superfluo para concentrarse en las formas, los objetos carecen de importancia.
 - Entre 1890 y 1895 realizará distintas versiones de *Los jugadores de cartas*. Formas simples y contundentes, con reducida gama de colores sobrios, los contornos marcados en color negro, aislando las figuras del entorno en que se encuentran.
 - El tema de las bañistas le obsesiona. En *Las cinco bañistas* o *Las grandes bañistas* –quizás su obra más importante–, predomina lo lineal y huye de la sensualidad.
- **Vincent van Gogh** (1853-1890). Su turbulenta vida está relacionada con su producción artística.
 - Su vocación para la pintura la descubre a partir de 1880. En su primera etapa holandesa, influido por la obra de Millet, pinta asuntos realistas, campesinos... (*Los comedores de patatas*, 1885).
 - Se traslada a París (1886-1887), entrando en contacto con los impresionistas (influencia en la luz y el color) y con Toulouse-Lautrec y Gauguin (*Le père Tanguy*, 1887). En 1887 se va a Arlés a vivir con Gauguin, pero luego surgen problemas entre ellos. Realiza *Los girasoles* (no son solo flores, son pura energía y luz), *Mi cuarto en Arlés* (solo predomina el color, objetos inestables, perspectiva oscilante, refleja su estado de ánimo).
 - Su estado mental empeora, agrede a Gauguin. Se automutila cortándose una oreja.
Pinta *Autorretrato con oreja cortada*.
Ingresa en el sanatorio de Saint Remy, donde realiza *Noche estrellada* (1889), *El jardín del hospital*...
 - Su hermano Teo lo envía a Auvers-sur-Oise bajo el cuidado del doctor Gachet. Durante ese tiempo hace muchas obras: *El retrato del doctor Gachet* (1890), *Iglesia de Auvers*, *Campo de trigo con cuervos*... pero finalmente se suicida pegándose un tiro.
 - Las características principales de su pintura son la expresión de los sentimientos a través del colorido; el empleo de colores vivos, puros (rojo, azul, amarillo...) con contrastes cromáticos (no reproduce el color de la realidad); las pinceladas vigorosas, densas (con mucha pasta), alargadas; la falta de perspectiva; la técnica frenética y agitada, como su personalidad, con trazos fragmentados y sinuosos.
 - Puede ser el origen del Expresionismo por su capacidad para expresar a través de la gruesa pincelada y sus intensos colores.
- **Paul Gauguin** (1848-1903). Influirá en el Fauvismo.
 - Su vida es bastante compleja. Se inicia en la pintura, partiendo del Impresionismo. Pero se apartará de él, ya que pretende recuperar el dibujo sin perder el color. El cuadro no necesita reflejar la realidad porque para eso está la fotografía. Quiere dar más emoción y expresión a su pintura.

- En 1886 habita en Pont-Aven, abandona la división de tonos impresionistas por una pintura de tintas planas. Realiza la técnica de *cloisonisme* (colores planos encerrados en trazos negros que recuerdan las vidrieras). Convive con Van Gogh en Arlés, con quien tiene bastantes problemas.

- Su obra se suele dividir en dos etapas: la bretona y la polinesia, aunque presenta cierta unidad estilística.

De la primera etapa, en la que se aparta del Impresionismo y busca la unión de color y luz, podemos citar *Visión después del sermón* o *Cristo amarillo*, 1889 (primitivo y simbólico, el Cristo de color amarillo, tres mujeres y al fondo una pequeña figura que salta la valla con un deseo de evadirse, una constante también en la vida del autor).

En 1891, descontento con la sociedad, se va a Tahití, pensando encontrar el paraíso y ese mundo primitivo que guarda lo esencial de la condición humana. Allí encuentra una naturaleza opulenta, derroche de colorido, desnudos exóticos y sensuales.

De la etapa polinesia podemos citar *Nafea Faa Ipiopo? o ¿Cuándo te casas?; Dos mujeres tahitianas, Area area...*

Regresará a París con las pinturas que realizó en la primera etapa en Tahití, pero no tiene el reconocimiento que esperaba.

En 1895 se vuelve a marchar a Tahití, donde muere. De este momento son obras como *¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Adónde vamos?, El caballo blanco, Jóvenes tahitianas con mango...*

- Su pintura se caracteriza por composiciones sencillas, sin perspectiva, figuras grandes, colores fuertes y planos en grandes manchas, dibujo primitivo, uso arbitrario del color. Su pintura es más simbólica que expresiva.

– **Henri Toulouse-Lautrec** (1864-1901).

- Conoce a Van Gogh en 1883, al que le une una gran amistad.
- Lleva una vida de rico bohemio en Montmartre. Frecuenta cabarés, cafés...
Por ejemplo, *Bailando en el Moulin Rouge*.
- Es el creador del cartel, usando la litografía en color de forma revolucionaria. Los primeros carteles los hace para el Moulin Rouge o el Mirliton. Utiliza formas simples, tintas planas y una composición novedosa.
- Retrata la vida parisiense como Degas. Pinta caballos, bailarinas, el circo, los burdeles. Capta la realidad, el movimiento, los gestos y expresiones.
- Lo más característico de sus pinturas es su dibujo rápido, casi abocetado, con trazos cortos, colores puros y brillantes.
- Su estilo enlaza con el diseño y la publicidad.

Criterios específicos de corrección:

- En las **preguntas teóricas** se valorará:
 - Encuadrarlas en su contexto histórico y comparar si proceden con sus antecedentes y consecuentes.
 - Características generales del tema, con la terminología adecuada.
 - Ejemplos concretos de obras y autores, si ha lugar.
- En el **comentario de cada ilustración** se valorará:
 - Utilización de un vocabulario adecuado y específico.
 - Localización y análisis de la obra de arte, teniendo en cuenta todo lo relativo al estilo, período histórico-artístico, escuela, autoría y cronología.
 - Relacionar la obra artística en su contexto histórico, social, político y religioso.