

Historia del Arte

SERIE **DESCUBRE**

El libro Historia del Arte, para segundo curso de Bachillerato, es una obra colectiva concebida, diseñada y creada en el Departamento de Ediciones Educativas de Santillana Educación, S. L., dirigido por **Teresa Grence Ruiz**.

En su elaboración ha participado el siguiente equipo:

Carmen Aguilar Díaz

Albert Ferrer Orts

M.ª José López Azorín

Beatriu Navarro Buenaventura

EDICIÓN

Elena Alfonso Talavera

EDICIÓN EJECUTIVA

Montserrat Herrero González

DIRECCIÓN DEL PROYECTO

Lourdes Etxebarria Orella

Las actividades de este libro no deben ser realizadas en ningún caso en el propio libro. Las tablas, esquemas y otros recursos que se incluyen son modelos para que el alumno los traslade a su cuaderno.

Índice

BLOQUE I. EL ARTE COMO INSTRUMENTO DE COMUNICACIÓN

1 El arte: función, tipologías, técnicas y conservación

1. ¿Qué es el arte? 12
2. La arquitectura: el arte de edificar 15
3. La escultura: técnicas y materiales 18
4. La pintura y sus modalidades 20
5. Las artes menores o decorativas 22
6. Otros tipos de obras 23
7. ¿Cómo interpretar una obra de arte?..... 24
8. La transmisión del patrimonio artístico..... 26

Saber hacer

- Comentario de una obra de arquitectura..... 24
- Comentario de una obra de escultura..... 25
- Comentario de una obra de pintura 25
- El arte en tu vida.** La protección del patrimonio artístico 29

BLOQUE II. EL ARTE CLÁSICO: GRECIA Y ROMA

2 El arte griego

1. La arquitectura griega y sus órdenes 34
2. La escultura griega..... 46
3. Otras obras: la cerámica..... 58

Saber hacer

- Partenón..... 38
- Templo de Atenea Niké..... 40
- Erecteion 41
- Auriga de Delfos..... 48
- Discóbolo 49
- Diadúmeno..... 50
- Doríforo 51
- Hermes con Dionisos..... 53
- Apoxiómeno..... 55
- Victoria de Samotracia..... 56
- Laocoonte y sus hijos 57

3 El arte romano y su presencia en Hispania

1. Los antecedentes del arte romano 62
2. El urbanismo 62
3. La arquitectura y la ingeniería 64
4. La escultura..... 72
5. La pintura 77
6. El mosaico romano y sus técnicas 78
7. El arte hispanorromano 80

Saber hacer

- Maison Carrée..... 66
- Panteón..... 67
- Coliseo 69
- Augusto de Prima Porta..... 73
- Ara Pacis 74
- Estatua ecuestre de Marco Aurelio 75
- Columna de Trajano 76
- Acueducto de Segovia 82
- Teatro de Mérida..... 83
- Arco de Cáparra..... 84
- El arte en tu vida.** Las calzadas romanas: una red de carreteras..... 87
- ACTIVIDADES FINALES DEL BLOQUE II..... 88

BLOQUE III. LA EDAD MEDIA: EL NACIMIENTO DEL ARTE EUROPEO

4 Artes paleocristiano y bizantino

1. El primer arte cristiano 94
2. El arte bizantino 98

Saber hacer

- Basilica de Santa Sofía..... 100
- Mosaicos de San Vital 103

5 El arte prerrománico

1. El arte visigodo..... 108
2. El arte carolingio 110
3. El arte asturiano..... 112
4. El arte mozárabe..... 116

Saber hacer

- San Julián de los Prados 113
- San Salvador de Valdediós..... 113
- San Miguel de Lillo 115
- El arte en tu vida.** Del manuscrito al libro electrónico 119

6 El arte hispanomusulmán

1. Origen y características del arte islámico 122
2. La arquitectura califal 123
3. La arquitectura almohade..... 126
4. La arquitectura nazarí..... 127
5. La arquitectura mudéjar 130

Saber hacer

- La mezquita de Córdoba..... 124
- La Giralda 126

La Alhambra y el Generalife.....	128
El arte en tu vida. El neomudéjar: un estilo contemporáneo	133

7 El arte románico

1. La arquitectura.....	136
2. La escultura.....	147
3. La pintura	155

Saber hacer

Colegiata de San Vicente.....	141
Iglesia de San Martín	143
Catedral de Santiago.....	144
Capitel de la última cena	148
Tímpano del Juicio Final.....	148
Portada de San Pedro de Moissac.....	150
Pórtico de la Gloria	152
Claustro del monasterio de Silos.....	154
Frescos de San Isidoro de León.....	156
Frescos de San Clemente de Tahull	157
El arte en tu vida. El Camino de Santiago: un turismo alternativo	159

8 El arte gótico

1. La arquitectura.....	162
2. La escultura.....	176
3. La pintura	181

Saber hacer

Catedral de Chartres.....	166
Santa Capilla de París	167
Catedral de Burgos	169
Catedral de León.....	170
Catedral de Palma de Mallorca.....	174
Lonja de Valencia	175
Portada de la catedral de Reims.....	176
Portada del Sarmental	179
La huida a Egipto, de Giotto.....	182
Virgen de los consejeros, de Lluís Dalmau.....	187
ACTIVIDADES FINALES DEL BLOQUE III	190

BLOQUE IV. LA EDAD DEL HUMANISMO. EL RENACIMIENTO

9 El Renacimiento italiano. El manierismo

1. El Renacimiento	196
2. El Quattrocento.....	196
3. El Cinquecento.....	211

4. Miguel Ángel: del clasicismo al manierismo.....	222
5. El manierismo	230

Saber hacer

Cúpula de la catedral de Santa María de las Flores.....	198
Iglesia de San Lorenzo	199
Palacio Rucellai	201
David, de Donatello.....	204
San Jorge, de Donatello	205
La Anunciación, de Fra Angelico.....	208
Madonna del duque de Urbino, de Piero della Francesca.....	209
El nacimiento de Venus, de Botticelli	210
Templete de San Pietro in Montorio.....	212
Villa Capra o «La Rotonda»	213
Virgen de las rocas, de Leonardo	215
Gioconda, de Leonardo.....	216
La escuela de Atenas, de Rafael	219
Cúpula de San Pedro del Vaticano.....	223
David, de Miguel Ángel	224
Iglesia del Gesù	231
El lavatorio, de Tintoretto.....	235
La última cena, de Tintoretto.....	236

10 El Renacimiento europeo

1. La arquitectura.....	242
2. La escultura.....	243
3. La pintura	244

Saber más

El jardín de las delicias, del Bosco	248
--	-----

11 El Renacimiento en España

1. La arquitectura.....	254
2. La escultura.....	260
3. La pintura	264

Saber hacer

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial	258
ACTIVIDADES FINALES DEL BLOQUE IV.....	270

BLOQUE V. EL BARROCO, UN ARTE AL SERVICIO DEL PODER. ROCOCÓ Y NEOCLASICISMO

12 El arte barroco en Italia

1. La arquitectura.....	276
2. La escultura.....	284
3. La pintura	288

Saber hacer

San Carlos de las Cuatro Fuentes	280
Plaza de San Pedro del Vaticano	282
Apolo y Dafne, de Bernini	285
Baldaquino de San Pedro del Vaticano.....	286
El éxtasis de Santa Teresa, de Bernini	287
La muerte de la Virgen, de Caravaggio.....	290

13 El arte barroco en Europa

1. La arquitectura.....	294
2. La escultura.....	299
3. La pintura	301

Saber hacer

Las tres Gracias, de Rubens.....	305
La lección de anatomía del doctor Nicolaes Tulp, de Rembrandt	310
La ronda de noche, de Rembrandt	311

14 El arte barroco en España

1. La arquitectura.....	316
2. La escultura.....	322
3. La pintura	328

Saber hacer

Fachada del Obradoiro.....	320
Piedad, de Gregorio Fernández	324
Cristo de la Clemencia, de Martínez Montañés	325
Magdalena penitente, de Pedro de Mena	327
El martirio de san Felipe, de Ribera	330
Joven mendigo, de Murillo	333
Sagrada Familia del pajarito, de Murillo	333
La rendición de Breda o Las lanzas, de Velázquez	336
Las hilanderas o La fábula de Aracne, de Velázquez....	337
Las meninas o La familia de Felipe IV, de Velázquez....	338
El arte en tu vida. <i>Las meninas</i> , una obra muy influyente	341

15 Rococó y Neoclasicismo

1. El siglo XVIII y los comienzos del XIX: una frontera entre dos épocas	344
2. La arquitectura.....	345
3. La escultura.....	351
4. La pintura	355
5. El genio de Goya	361

Saber hacer

Eros y Psique, de Canova.....	353
Paulina Bonaparte, de Canova.....	354

El juramento de los Horacios, de Jacques-Louis David	360
La familia de Carlos IV, de Goya.....	362
El 3 de mayo de 1808 en Madrid o Los fusilamientos, de Goya	364
ACTIVIDADES FINALES DEL BLOQUE V.....	366

BLOQUE VI. EL ARTE CONTEMPORÁNEO, SÍMBOLO DE UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN

16 El arte del siglo XIX

1. La creación de un nuevo lenguaje artístico.....	372
2. Arquitectura e ingeniería: Revolución Industrial y nuevos materiales.....	372
3. La escultura.....	380
4. La pintura: del Romanticismo al inicio de las vanguardias	383
5. Arquitectura y urbanismo en España	399
6. La escultura en España	405
7. La pintura en España	407

Saber hacer

Torre Eiffel	373
Casa Tassel.....	379
La balsa de la Medusa, de Géricault.....	384
La Libertad guiando al pueblo, de Delacroix	385
El entierro en Ornans, de Courbet.....	388
El ángelus, de Millet	389
Casa Milà o La Pedrera	402

17 El arte del siglo XX (I)

1. Arquitectura y urbanismo: un espíritu nuevo.....	412
2. La escultura.....	424
3. La pintura: los nuevos «ismos» de las vanguardias	428

Saber hacer

Capilla de Notre-Dame du Haut.....	415
Villa Saboya.....	416
Casa Kaufmann o casa de la Cascada.....	418
Museo Guggenheim.....	420
Pabellón de Alemania	422
El profeta, de Gargallo	427
El grito, de Munch	429
Las señoritas de Avignon, de Picasso.....	431
Guernica, de Picasso.....	433
La persistencia de la memoria, de Dalí	443

18 El arte del siglo XX (II)

1. Arquitectura: los movimientos de renovación desde los años sesenta	448
--	-----

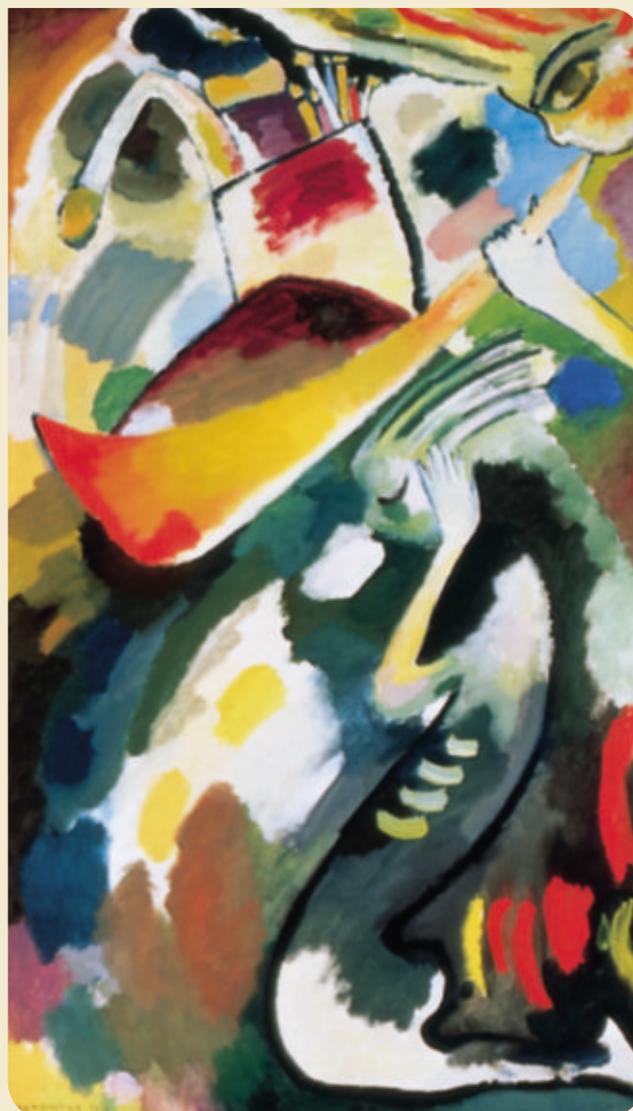
2. Principales tendencias artísticas de la segunda mitad del siglo xx.....	454
3. Otras corrientes de las artes plásticas.....	459
4. Nuevos medios expresivos: la cultura visual de masas.....	462

Saber hacer

Heydar Aliyev Center, de Zaha Hadid	450
El arte en tu vida. De vagones de trenes a subastas millonarias	471
ACTIVIDADES FINALES DEL BLOQUE VI.....	472

ÍNDICES

Índice de conceptos	476
Índice de estilos.....	478
Índice de autores y obras.....	479

Esquema del libro

Al **comenzar** la unidad encontrarás:

Un índice de los **contenidos** que se desarrollan en la unidad.

Una **línea del tiempo** en la que se localizan algunos acontecimientos históricos y artísticos relacionados con la unidad.

Un **mapa** o **gráfico** que sitúa el ámbito geopolítico o recoge información válida para el estudio de la unidad.

Un **texto introductorio** que avanza los contenidos de la unidad.

El apartado **Para comenzar** trabaja todos los elementos de la doble página inicial.

En el **interior**, los contenidos se desarrollan y estructuran en **epígrafes** y **subepígrafes**.

El texto expositivo se completa con numerosos **documentos** (fotos, planos, gráficos, tablas, etc.). Algunos de estos se acompañan de un breve texto explicativo o informativo.

Los términos que necesitan aclaración están marcados con un asterisco y su definición se encuentra en un **glosario** al margen.

El apartado **Saber más** amplía contenidos tratados en la unidad.

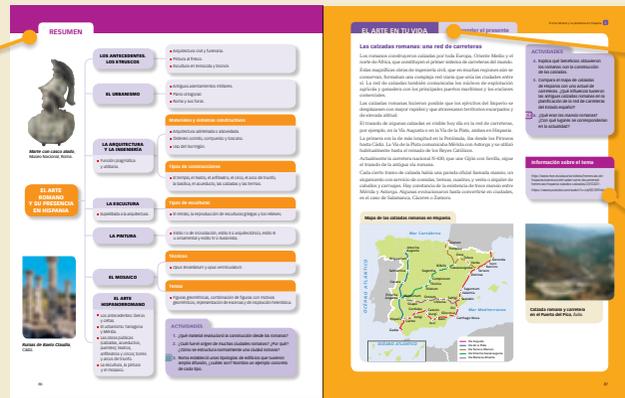
El apartado **Saber hacer** se encuentra a lo largo de toda la unidad. Es un ejemplo de comentario estructurado de una obra artística. En cada caso de análisis encontrarás fotos, esquemas, plantas, reconstrucciones, etc.

En la sección **Hazlo tú** se incluye una propuesta de trabajo sobre una obra artística.

Las páginas del apartado **Resumen** trabajan los contenidos y **El arte en tu vida** los amplía y contribuye al desarrollo de las competencias.

En el **resumen final** se sintetizan los contenidos de la unidad y se proponen actividades para trabajar esta síntesis.

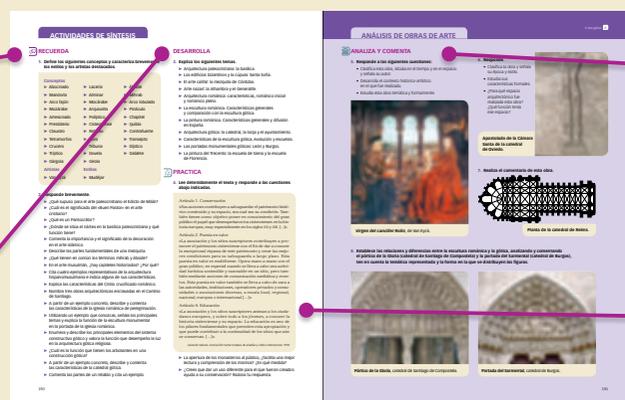
El arte en tu vida analiza aspectos culturales o sociales actuales relacionados con el arte. Es una aplicación práctica de la historia del arte para comprender nuestro presente.

Se ofrecen recomendaciones de obras de consulta y páginas web para ampliar la información de la sección.

Las **páginas finales de actividades** sirven para preparar las pruebas de evaluación y contribuirán directamente al desarrollo de competencias.

La sección **Recuerda** contiene conceptos para definir y preguntas cortas de respuesta breve.

En la sección **Desarrolla** se proponen cuestiones para ser respondidas con mayor profundidad.

La sección **Analiza y comenta** propone prácticas de comentario de obras artísticas.

La sección **Practica** presenta cuestiones en las que se necesita el análisis de textos.

Las competencias

Llamamos «competencia» a la capacidad que tenemos las personas para aplicar los conocimientos que hemos aprendido y así poder resolver problemas de nuestra vida diaria.

Este libro desarrolla sobre todo las competencias sociales y cívicas y la conciencia y las expresiones culturales. Un conjunto de iconos señalan los apartados y actividades más relacionados con el desarrollo de las competencias:

Comunicación lingüística

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Competencias sociales y cívicas

Conciencia y expresiones culturales

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Competencia digital

Aprender a aprender

BLOQUE I

El arte como instrumento de comunicación

UNIDAD

1 El arte: función, tipologías, técnicas y conservación

Busto de la reina Nefertiti, 1360 a.C., Museo Egipcio, Berlín.

Derecha: Relieve asirio, siglo VII a.C., Museo Británico, Londres.

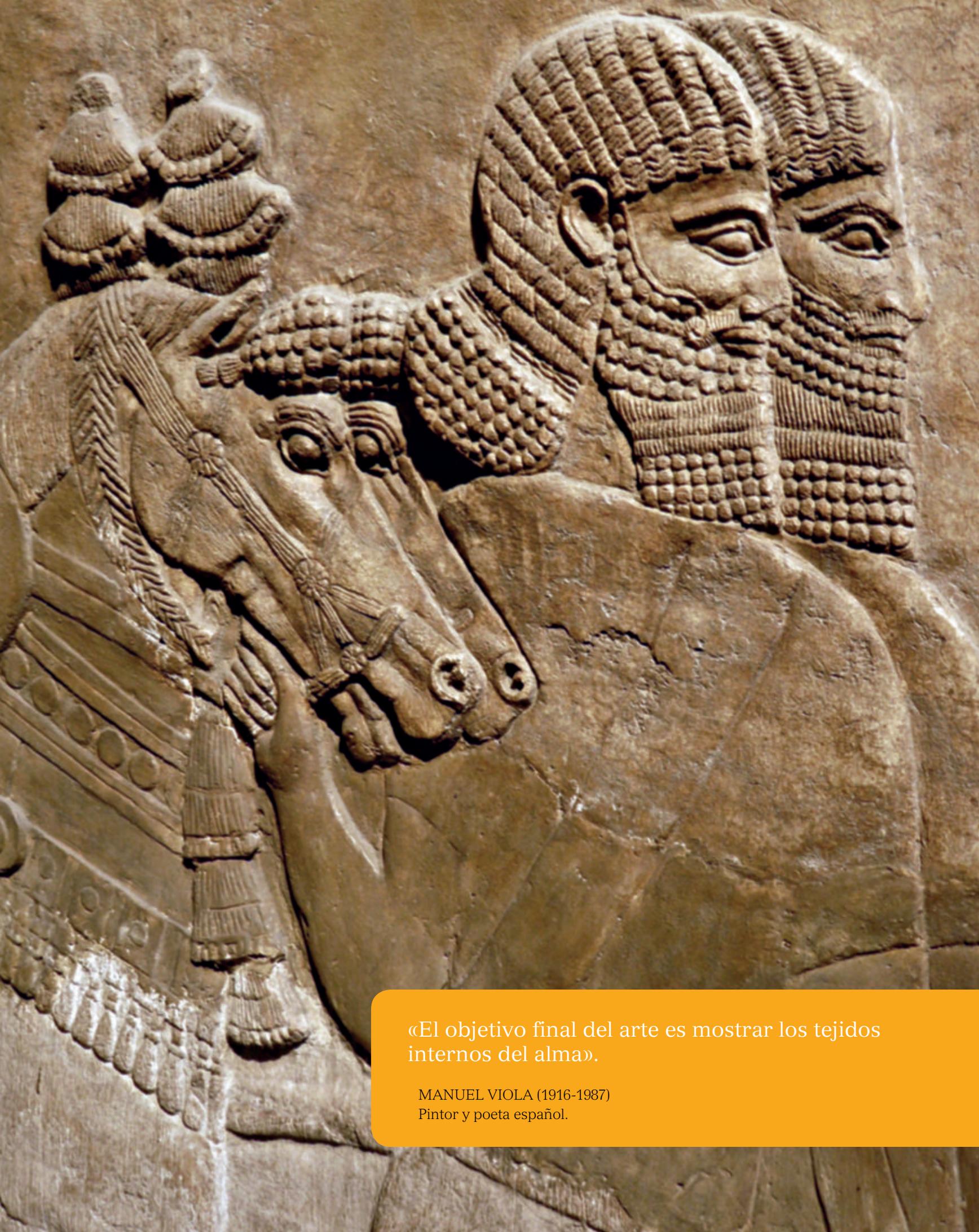
Barrio de Palmitas, Pachuca, México.

La Historia del Arte como disciplina ha tenido un reconocimiento académico relativamente reciente. No obstante, la preocupación por aquellas manifestaciones plásticas consideradas como excepcionales desde la Antigüedad ha sido notable, de ellas se han ocupado numerosos y destacados literatos, teóricos y artistas en multitud de obras.

Esto ha obedecido al interés creciente que la actividad artística ha suscitado en la sociedad, primeramente ligada a círculos elitistas de refinada cultura y, después, extendida al conjunto de la sociedad. Lo que demuestra que el arte –más allá de cómo se pueda entender– es una disciplina viva que evoluciona al ritmo del ser humano, al considerarse parte fundamental de sus miedos y anhelos.

Entender la actividad artística es ahondar en el progreso de las personas a través del tiempo, ya que, al tratarse de un instrumento de comunicación, nos permite entender las circunstancias que dieron lugar a ella y el contexto en el que surgió.

«El objetivo final del arte es mostrar los tejidos internos del alma».

MANUEL VIOLA (1916-1987)
Pintor y poeta español.

1

El arte: función, tipologías, técnicas y conservación

CONTENIDOS

- 1 ¿Qué es el arte?
- 2 La arquitectura: el arte de edificar
- 3 La escultura: técnicas y materiales
- 4 La pintura y sus modalidades
- 5 Las artes menores o decorativas
- 6 Otros tipos de obras
- 7 ¿Cómo interpretar una obra de arte?
- 8 La transmisión del patrimonio artístico

Detalle de pinturas rupestres en la cueva de Altamira, Cantabria, 15000-12000 a.C.

El arte en la historia

h. 30000 a.C.
Inicio del Paleolítico superior.

h. 8000 a.C.
Inicio del Mesolítico.

h. 3000 a.C.
Origen de las civilizaciones mesopotámica y egipcia.

753 a.C.
Fundación de Roma.

30000 a.C. >

10000 a.C. >

5000 a.C. >

1000 a.C. >

30000-25000 a.C.
Venus de Willendorf.

h. 8000 a.C.
Pinturas parietales levantinas.

2613-2494 a.C.
Pirámide de Gizeh.

580 a.C.
Puerta de Ishtar.

OCEANO ATLANTICO

ISLAS CANARIAS

San Cristóbal de La Laguna

Introducirse en el hecho artístico precisa situarlo en el tiempo y en el espacio para comprender el porqué del mismo y su sentido.

En su estudio, habrá que analizar diferentes aspectos como la motivación del autor, la utilidad, la técnica, la clientela; e, incluso, otros más complejos como el papel de la mujer en la creación artística o la evolución de la obra hasta nuestros días.

Su conservación y divulgación son fundamentales para comprender el hecho artístico, y disfrutarlo y legarlo a las futuras generaciones en las mejores condiciones.

PARA COMENZAR

- Observa la imagen y di qué hay representado en ella. ¿Por qué crees que las personas pintaban esas figuras?
- ¿Para qué sirve el estudio, la conservación y la difusión de la obra artística? ¿Qué papel juegan las administraciones públicas en estas acciones?
- ¿Qué opinas de la destrucción intencionada de una obra artística?

218 a.C.
Los romanos llegan a la península ibérica.

476
Desaparece el Imperio romano.

622
Año de la Hégira. Inicio del calendario musulmán.

1031
Finaliza el Califato de Córdoba.

1492
Descubrimiento de América.

1789
Revolución francesa.

1914-1918
Primera Guerra Mundial.

2011
Inicio de la guerra de Siria.

1 d.C. >

300 a.C. aprox.
Expansión del helenismo.

70-72
Anfiteatro Flavio o Coliseo de Roma.

987
Se inaugura la mezquita de Córdoba.

1000 d.C. >

1600 d.C. >

1656
Velázquez pinta *Las meninas*.

1783
Museo del Louvre, París.

1937
Guernica, de Picasso.

2001
Destrucción de las Torres Gemelas, Nueva York.

2000 d.C. >

1 ¿Qué es el arte?

1. Jackson Pollock practicando el *dripping*.

La respuesta a esta cuestión no es fácil. Porque, si hoy en día consideramos como artísticas obras tan dispares como las producidas por nuestros antepasados del Paleolítico o las creadas a mediados del siglo XX por el expresionismo abstracto, ¿cuál es el hilo conductor que nos permite relacionarlas?

En el arte prehistórico se daba prioridad al sentido ritual y a la magia con el fin de propiciar la caza. Esto dio lugar a un realismo creativo, cargado de simbolismo, que todavía nos sobrecoge en la actualidad, dado su alto grado de perfección. Sin duda, ahí reside el origen del arte: se trata del **primer lenguaje gráfico** que el ser humano practica con intención de ser fiel al entorno que le rodea y, a la vez, sentirse parte de él.

A mediados del siglo pasado, el artista estadounidense Jackson Pollock sintió la necesidad de romper con el cuadro a través de la técnica del *dripping* (1). El artista corría con un recipiente de pintura de un lado para otro sobre un lienzo puesto en el suelo, de tal forma que las gotas de pintura caían sobre el soporte sin un diseño previo. ¿Qué quería demostrar con ello?

Deseaba romper con el inmovilismo artístico y abrir un nuevo camino experimental, en el que el soporte se queda pequeño, se utilizan nuevas técnicas y materiales y queda en entredicho el papel que hasta entonces había desarrollado el artista al enfrentarse a su obra.

La respuesta que en ambos casos se dio –el arte prehistórico y la técnica del *dripping*–, a pesar de quedar separados por miles de años, fue la misma: la **voluntad de expresarse**.

Por ello, se puede afirmar que el arte, más allá de las convenciones económicas, políticas, religiosas y culturales que cada sociedad establece, es el producto del espíritu, de la inteligencia y de la destreza humanos puestos al servicio de la colectividad. Se trata de un **instrumento primario de comunicación y expresión**, y por ello dispone de sus propios **signos y códigos**.

1.1. La obra artística

La obra de arte es una manifestación del espíritu humano que se plasma mediante técnicas plásticas. Por ello, dependiendo del **procedimiento** y la **técnica** con que se ejecute y de la **finalidad** que tenga, produce distintos efectos a quien la contempla.

Si observamos obras de arte de diversos períodos, se advierten rasgos comunes entre ellas y también importantes diferencias. Surge así el concepto de **estilo**, gracias al cual se agrupan las creaciones artísticas según su homogeneidad y se clasifican de forma diversa (por escuelas, países o períodos) teniendo en cuenta su evolución dentro de un contexto cultural.

Para facilitar su estudio, los investigadores han distinguido diversas **etapas** a lo largo de la historia del arte.

El historiador del arte ha dado preferencia en sus estudios a las artes espaciales. Estas se agrupan tradicionalmente en **artes mayores** y **artes menores**, aunque esta división es muy discutida. Entre las artes mayores se hallan la **arquitectura**, la **escultura** y la **pintura**; y a las menores pertenecerían las restantes. Fuera de esta clasificación quedarían las **artes populares**, es decir, la fotografía, el cine y otras manifestaciones contemporáneas, algunas de ellas relacionadas estrechamente con las nuevas tecnologías.

Otra clasificación de las artes

Visuales o plásticas.

- ▶ Arquitectura
- ▶ Escultura
- ▶ Pintura

No visuales, no plásticas.

- ▶ Música, danza, literatura, retórica...

Decorativas.

- ▶ Subordinadas a la arquitectura: mosaico, vidriera, azulejería, yesería...
- ▶ Exentas: miniatura, cerámica, grabado, textiles...

1.2. Función social del arte

La obra de arte es un **medio por el que acercarnos a la cultura** a la que pertenece, ya que la actividad espiritual humana tiene su reflejo en la obra artística.

La belleza del lenguaje artístico **contribuye a la formación estética** de la persona que contempla la obra y ayuda a enriquecer su personalidad.

Entre las diversas funciones del arte a lo largo del tiempo han estado, por ejemplo, la de propiciar la fertilidad y la caza en el Paleolítico, contribuir a la exaltación o divinización de algunos monarcas, y también ser un instrumento eficaz para enseñar al pueblo y hacerle inteligibles determinados mensajes.

Sin embargo, desde el siglo XIX, con la Revolución Industrial y el desarrollo del capitalismo, la obra de arte atenuó su primitiva función y adquirió otros valores, convirtiéndose en una **mercancía** en manos de intermediarios, marchantes, casas de subastas..., lo que conlleva un mayor distanciamiento entre el creador y el cliente.

En la actualidad, la función de la obra artística obedece también a criterios especulativos, como la inversión o afianzar el prestigio del coleccionista.

1.3. Artistas, mecenas y clientes

El **artista** se gana la vida con su trabajo, por lo que necesita de una especialización previa y de una clientela que le haga sus encargos.

Desde la Antigüedad, hubo quienes, dotados de una excepcional maestría, gozaron de un reconocimiento y hasta de un estatus privilegiado. Fue el caso de los escultores griegos Fidias y Praxíteles, de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel o, más tarde, de Goya o Picasso, por citar solo unos ejemplos.

En general, los artistas (quienes a menudo no firmaban sus obras) se fueron desligando lenta pero progresivamente del yugo que los consideraba artesanos que trabajaban de forma mecánica y sin aspiraciones intelectuales. Sin embargo, no fue hasta bien entrado el siglo XVIII cuando fueron considerados verdaderos artistas.

Desde finales de la Edad Media, numerosos tratados vinieron a corroborar que la actividad artística debía ser considerada merecedora de reconocimiento y admiración.

El **mecenazgo*** artístico es un apartado de la creación plástica que ha sido reivindicado por los historiadores del arte desde hace tiempo. Sin la protección de determinadas instituciones (la Santa Sede o las monarquías de los Austrias en España y de los Borbones en Francia) y personalidades de elevada cultura y sensibilidad (como el emperador Adriano, Lorenzo el Magnífico o el emperador Rodolfo II) difícilmente podríamos disfrutar en la actualidad de las obras de importantes artistas; ni de los museos y colecciones que se han convertido en receptores privilegiados de sus obras maestras. Y es que, coleccionar arte ha sido desde siempre un símbolo de prestigio, poder y riqueza.

También es necesario tener en cuenta el papel que ha tenido y tiene la **clientela privada**. En esta se encontraban y se encuentran ricos mercaderes, parroquias y cofradías*, gremios, compañías militares, marchantes, entidades financieras, industriales, galeristas...

En nuestro tiempo, multitud de **galerías, ferias de arte y exposiciones** se encargan de poner a la vista del público las obras pasadas y presentes de artistas reconocidos o desconocidos que muestran sus creaciones, y al mismo tiempo pueden ser fácilmente adquiridas por los clientes.

***Cofradía**: Hermandad o congregación formada por devotos.

***Mecenazgo**: Protección dispensada a un escritor o artista.

Lorenzo de Medici (1449-1492)

Fue uno de los mecenas más importantes del Renacimiento. Miguel Ángel y Botticelli se encuentran entre los artistas que estuvieron bajo su protección.

Escultura realizada por Luisa Roldán, 1656-1704.

Esta artista sevillana, conocida como la Roldana, se formó en el taller de su padre, el escultor barroco Pedro Roldán.

1.4. La mujer en la creación artística

Las obras artísticas creadas por mujeres a lo largo de la historia son mucho más escasas que las realizadas por artistas masculinos. Apenas se conservan unos pocos ejemplos, sobre todo hasta mediados del siglo XIX.

Sabemos que hubo mujeres que se dedicaron al arte desde la antigua Roma gracias al testimonio de Plinio el Viejo, pero se desconocen más datos sobre ellas. Aunque no existan referencias, debemos suponer que también hubo mujeres artistas en épocas posteriores.

Algunas de sus obras no se han conservado debido a la poca atención de que fueron objeto tras la muerte de las artistas; o porque muchas obras que figuran catalogadas como anónimas pudieron ser creadas en realidad por mujeres, ya que no les estaba permitido firmar ni recibir remuneración económica por ellas. Por ejemplo, en España era práctica habitual en los siglos XVI y XVII que al desaparecer el cabeza de taller ocupara el puesto su viuda. Esto da una idea de la importancia de la mujer en la historia del arte y, al mismo tiempo, nos lleva a resaltar que su papel haya sido injustamente silenciado.

De todas formas, han llegado hasta nosotros algunos nombres gracias, en parte, a los documentos conservados en las Reales Academias de Bellas Artes, donde puede consultarse cuándo y por qué fueron nombradas miembros de las mismas. Así, en la Edad Media, destacaron las miniaturistas Ende e Hildegarda von Bingen, y las pintoras Margarita van Eyck y Teresa Díez. Ya en la Edad Moderna destacaron Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana y Elisabetta Siri, entre otras. Desde el siglo XIX hasta nuestros días habrá cada vez más mujeres artistas, algunas de ellas son Mary Cassatt, Berthe Morisot, Camille Claudel, Doris Lee, Louise Bourgeois, Remedios Varo, Frida Khalo y Aurora Valero.

SABER MÁS

Mujeres artistas en el museo

En 1989 el colectivo de artistas neoyorquinas **Guerrilla Girls** denunció el trato discriminatorio de las mujeres en el mundo del arte, producto de la preeminencia masculina a lo largo de la historia. Como símbolo de protesta, colocaron un cartel en la puerta del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

En él se leía: «¿Tienen que estar desnudas las mujeres para entrar en el Museo Metropolitano? Menos de un 4 % de los artistas de la sección de Arte Moderno son mujeres, pero el 76 % de los desnudos son femeninos».

Algunos museos creados en época reciente destinan sus salas a exponer la obra de artistas femeninas en exclusiva. El primero de ellos fue el **Museo Nacional de Mujeres Artistas** de Washington D.C., inaugurado en 1987.

Cada vez son más las iniciativas con el fin de reivindicar el papel de la mujer en el arte, como el festival **Miradas de Mujeres**, organizado en España desde el año 2012 por la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales.

Aun así, queda mucho recorrido por hacer si nos fijamos en las cifras: mientras gran parte del público que acude a la Feria de Arte Contemporáneo **ARCOmadrid** es femenino, solo un 4,4 % de la obra expuesta pertenece a artistas españolas.

2 La arquitectura: el arte de edificar

La arquitectura se anticipó a las demás disciplinas artísticas desde la aparición del Neolítico, y particularmente desde que se construyeron los primeros asentamientos urbanos. Por consiguiente, de ella han dependido la pintura y la escultura, además de otras obras muebles. De esta manera, la arquitectura se convirtió en un campo de experimentación constante que influyó directamente en la evolución del arte en general.

2.1. Materiales

Al principio se utilizaron materiales naturales como madera y adobe*, más tarde se usó ladrillo, piedra, yeso, cal, arena... Dependiendo de la zona geográfica, unas culturas se inclinaron por unos materiales o por otros.

Por lo general, las civilizaciones asentadas a lo largo de los ríos Tigris y Éufrates (en Oriente Próximo) desde el 3000 a.C. emplearon masivamente el ladrillo, lo que les permitió desarrollar la bóveda*. Además, para proteger los paramentos* de las inclemencias climáticas cubrieron el ladrillo con una capa vidriada que a su vez los decoraba.

Por el contrario, en la misma época en Egipto se explotaron las ricas canteras de piedra caliza, granito o diorita* con las que se levantaron grandiosas pirámides y sobrecogedores templos.

Desde la época griega a la neoclásica, se han utilizado esta variedad de materiales de forma diferente; lo que ha permitido aportar nuevas soluciones constructivas, ornamentales y espaciales. Estas soluciones pervivieron hasta la aparición de la sociedad industrial, que introdujo nuevos materiales, como el hierro, el acero y el aluminio, lo cual aportó un giro tanto a las técnicas de edificación como a la estética.

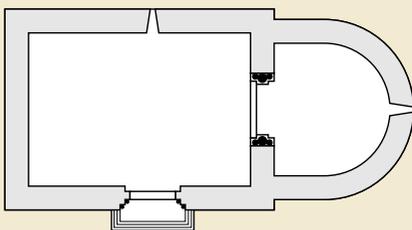
***Adobe:** Masa de barro mezclada a veces con paja, moldeada en forma de ladrillo y secada al sol.

***Bóveda:** Obra arqueada que cubre espacios entre muros o varios pilares.

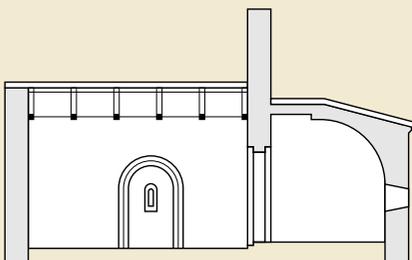
***Diorita:** Piedra dura, parecida al basalto, de color verde o verdinegro.

***Paramento:** Cada una de las caras de una pared.

Representación de un edificio

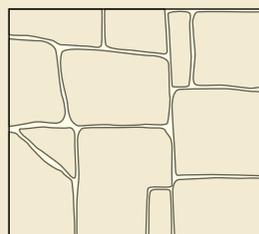

Planta: Dibujo en el que se recoge la forma de un edificio vista desde arriba.

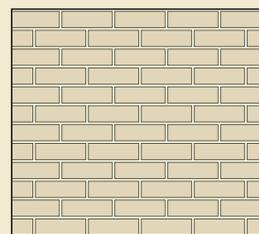

Alzado: Corte en vertical de un edificio.

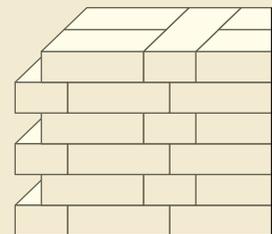
Tipos de muros

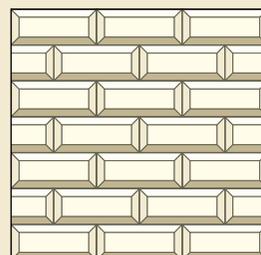
Ciclópeo

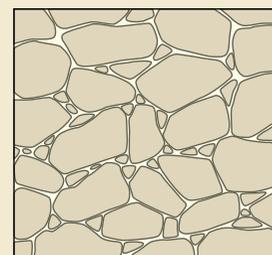
Isódomo

A soga y tizón

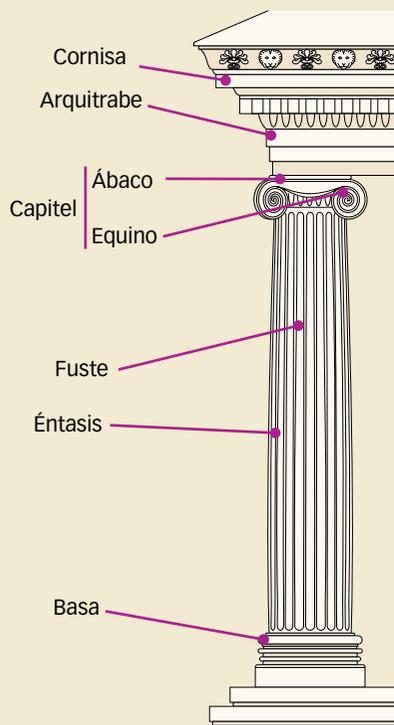
Almohadillado

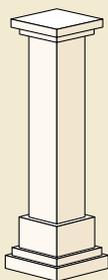
Mampostería

Elementos sustentantes

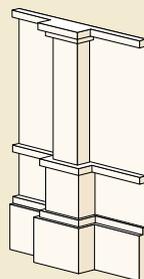
Columna

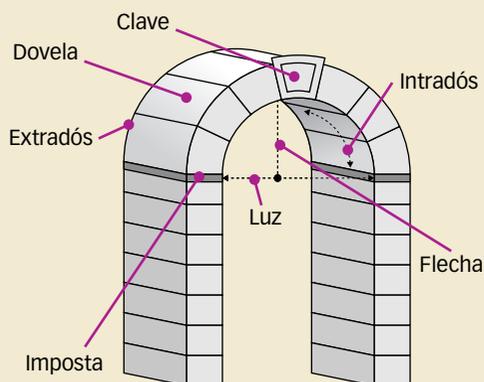
Pilar

Pilastra

Partes de un arco

2.2. Elementos arquitectónicos

Los elementos de la arquitectura se pueden clasificar en dos tipos: los que tienen función sustentante y los que son sustentados.

Elementos sustentantes

Su misión principal es la de soportar el peso de la cubierta, pero también la de dar sentido al espacio construido.

De forma resumida, se pueden clasificar en tres:

- El **muro** tiene la función de aislar y, al mismo tiempo, de servir de soporte a la techumbre.

Los muros pueden estar hechos de distintos materiales (adobe, ladrillo, piedra...), los cuales pueden combinarse entre sí. Igualmente, estos materiales suelen utilizar conglomerantes que aportan a los paramentos mayor consistencia y aislamiento.

Además, los muros se pueden decorar, para lo que se preparan previamente con capas de arena, yeso y cal.

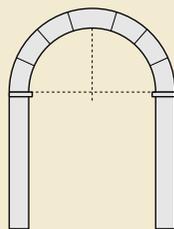
Dependiendo del tamaño del muro y del peso sustentado se suelen utilizar **contrafuertes** que contengan la presión lateral y eviten su derrumbe.

- La **columna** sustenta el entablamento y comparte con el muro la carga de la cubierta. Está compuesta por tres partes básicas: basa, fuste y capitel. Puede ser de ladrillo y, más habitualmente, de piedra (con frecuencia realizada a piezas). El diseño varía según la época y el lugar.

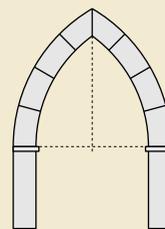
- El **pilar** está a medio camino entre los dos anteriores. Se trata de una columna de sección ortogonal que cuando aparece adosada al muro recibe el nombre de **pilastra**.

En arquitecturas complejas resulta fácil encontrar estos tres elementos sustentantes a la vez.

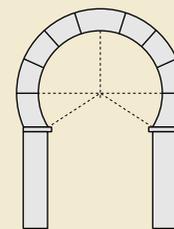
Algunos tipos de arcos

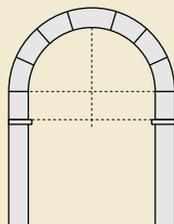
Medio punto:
Arco semicircular.

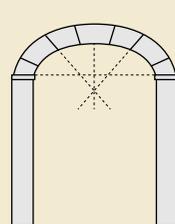
Apuntado:
Dos partes de una curva se cruzan en la clave.

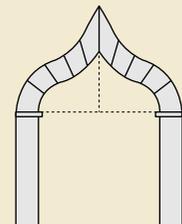
Herradura:
La curva del arco sobrepasa los 45°.

Peraltado:
Se prolonga en altura.

Carpanel:
Arco rebajado.

Conopial:
Muy rebajado y con una escotadura en el centro de la clave.

Elementos sustentados

Son los elementos que descansan sobre los muros, las columnas y las pilastras. Hay fundamentalmente dos tipos:

- El **entablamento** es el conjunto de formas y molduras sustentadas en la arquitectura adintelada. Se distinguen tres partes: arquitrabe, friso y cornisa.
- El **arco** es un elemento curvo que soporta y desvía lateralmente los empujes de la cubierta abovedada. También se utiliza para aligerar los muros. En un arco se distinguen el intradós (interior) y el extradós (exterior). Las piezas del arco se llaman dovelas, y la que se encuentra en el centro se conoce como clave. La línea de imposta es la que marca el arranque del arco. La luz y la flecha de un arco son la anchura y la altura del mismo, respectivamente.

2.3. Sistemas de cubierta

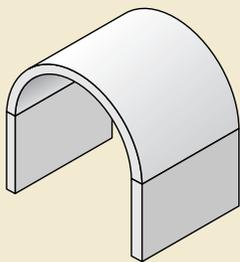
La cubierta es la techumbre de un edificio y puede ser de varios tipos:

- **Cubiertas planas**, y las de **doble vertiente** o **a dos aguas**. Son las que se utilizan en la **arquitectura adintelada** o **arquitrabada**.
- Las **bóvedas** son sistemas más complejos que los anteriores, tienen forma curva y se apoyan en los arcos. Según su complejidad y el tipo de arco utilizado, hay distintos tipos de bóvedas: de cañón, de arista o de crucería. Son las utilizadas en la **arquitectura abovedada**.
- Las **cúpulas** son una solución constructiva compleja. Se basa en levantar sobre una planta centralizada o en el crucero que forma la intersección de dos naves una cubierta en forma de media naranja, rematada o no por una abertura o linterna.

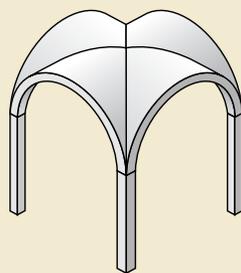
Por lo general, en los edificios grandes suelen combinarse varios tipos de cubiertas.

A partir del siglo XIX, el uso de nuevos materiales de construcción, como el hierro, el acero o el hormigón, dio lugar a un sistema constructivo distinto en el que la estructura del edificio se sustenta en un «esqueleto interno». De esta manera, los muros dejan de tener su función de sujeción y pueden ser sustituidos por materiales frágiles, como el cristal, e incluso desaparecer.

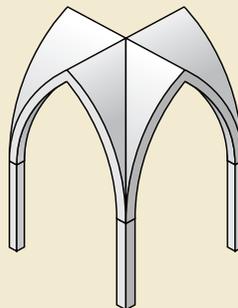
Tipos de bóvedas

De cañón:
Se forma con arcos de medio punto.

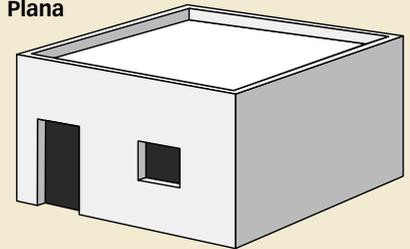
De arista:
Se forma al cruzarse dos bóvedas de cañón perpendicularmente.

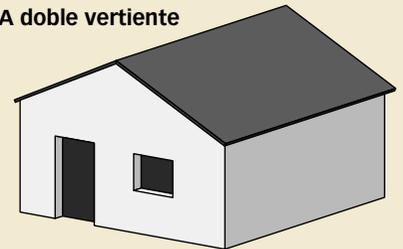
De crucería:
Se forma al cruzarse arcos ojivales.

Tipos de cubiertas

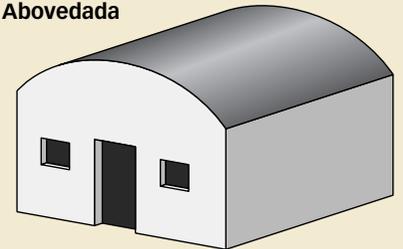
Plana

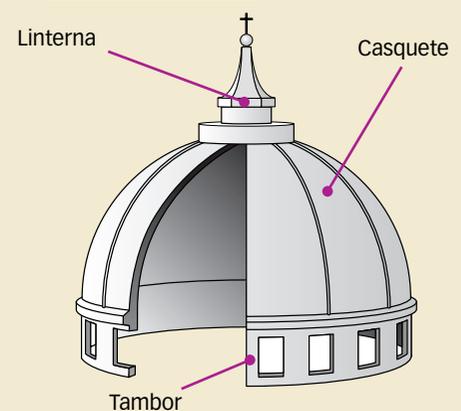
A doble vertiente

Abovedada

La cúpula

3 La escultura: técnicas y materiales

La escultura es otra de las artes mayores y tiene una larga trayectoria, pues existe desde la prehistoria.

Desde sus comienzos ha estado ligada a la arquitectura y a la pintura, pues los escultores participaban activamente en la decoración de los edificios y, además, muchas esculturas se pintaban para decorarlas.

Con el paso de los siglos, la escultura se convirtió en una disciplina independiente, y los escultores formaron a menudo un colectivo diferenciado tanto de arquitectos como de pintores, hasta el punto de constituir un gremio propio.

3.1. Tipos de esculturas

Las obras escultóricas pueden clasificarse en dos grupos distintos:

- **Obras de bulto redondo**, también llamadas esculturas exentas. Se trata de obras aisladas, visibles desde distintos ángulos y que pueden ser rodeadas por el espectador.
- **Relieves**. Se trata de esculturas que están adosadas a una superficie y que sobresalen de ella. Según sobresalgan del plano adquieren distintos nombres: altorrelieve (cuando asoma más de la mitad), mediorrelieve (cuando lo hace hasta la mitad) y bajorrelieve (cuando destaca menos de la mitad).

Es posible encontrar tanto escenas como figuras aisladas. Generalmente, las figuras están completas. Cuando se representa solo la cabeza y la parte superior del tórax de una figura humana decimos que se trata de un **busto**.

La temática de las esculturas es muy variada y ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero algunos géneros* han tenido gran difusión. Es el caso del **retrato**, que representa personas reales con mayor o menor fidelidad, la **escultura ecuestre**, en la que una persona aparece montada a caballo, y la **escultura funeraria**, que decora la tumba de un difunto.

3.2. Técnicas escultóricas

Las principales técnicas escultóricas son la talla, el modelado, la soldadura, la fundición y el ensamblaje. Se utilizan unas u otras dependiendo del material en que se realicen (piedra, madera, yeso, arcilla, alabastro, metal o materiales sintéticos).

Talla

Se parte de un bloque en bruto de **piedra** (alabastro, basalto, caliza, granito, diorita, mármol...) o de **madera** (nogal, pino, roble...) y se procede a su corte. Después se talla con diversos instrumentos (cinceles, gubias, brocas...) y se alisa con cepillos, lijás o limas.

Más adelante, especialmente si es de madera, se le ensamblan las partes que no pertenecen al bloque original (brazos, manos...) y se le aplica una capa de yeso para poder pintarla. También se puede pintar directamente, e incluso vestir con telas.

Talla de Ernst Barlach.

Modelado

Se trata de una técnica muy rápida sobre **materias blandas** (preferentemente arcilla y yeso), lo que permite al escultor hacer bocetos* de sus creaciones antes de pasarlas a otro material más consistente.

Modelado de una escultura.

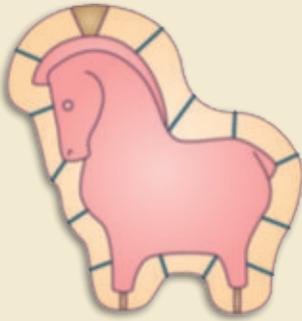
Fundición

La fundición se realiza normalmente con **bronce**. Su utilización se remonta a la Edad del Bronce, cuando algunas culturas descubrieron este material al mezclar el estaño y el cobre fundidos.

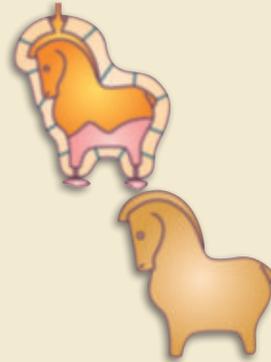
Su perfeccionamiento corrió a cargo de los artistas griegos, quienes desde el siglo VI a.C. utilizaron la técnica de la cera perdida.

Técnica de la cera perdida

1. En primer lugar se realizaba un modelo de la obra en arcilla. A continuación, se recubría el modelo con una capa de cera y se definían los detalles de la escultura.

2. Sobre la capa de cera se aplicaba otra de arcilla refractaria y se unía al modelo de arcilla con púas. A la cubierta de arcilla refractaria se le dejaba un orificio en la parte superior para verter el metal fundido y otro en la parte inferior para que saliera la cera.

3. A continuación, se vertía el metal fundido por el agujero superior. La cera se perdía por el agujero inferior y el metal fundido ocupaba su lugar.

4. Al enfriarse el metal, se rompía la capa exterior de arcilla, se quitaban las púas y se pulía la superficie.

Obra fundida en bronce.

***Boceto:** Fase previa de realización o diseño de una obra artística.

***Género:** Categoría en la que se pueden clasificar las obras de arte según rasgos comunes en la forma o en el contenido.

Soldadura

Esta técnica se asocia con la era industrial y con el uso de **materiales metálicos**. Consiste en la unión, mediante fusión, de diversas partes para conformar una obra artística.

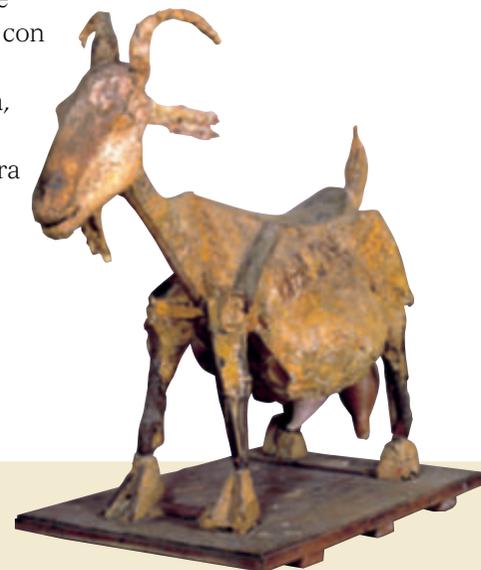
La soldadura puede realizarse de forma **autógena** (con soplete de oxígeno y acetileno) o **eléctrica**. Además, se puede optar por pulir las soldaduras o por dejarlas visibles como parte de la escultura.

Escultura hecha con la técnica de la soldadura.

Ensamblaje

Se trata de una técnica empleada por la escultura vanguardista, que se interesó por experimentar con el ensamblado de **diversos materiales** (cartón, cerámica, papel, yeso...), coloreados o no, a partir de una estructura previa.

Escultura hecha con la técnica del ensamblaje.

4 La pintura y sus modalidades

El arte de la pintura ha evolucionado continuamente, tanto en las formas y el significado como en los materiales y técnicas empleados.

En ocasiones, la pintura se supedita a la arquitectura y la escultura, a las que ornamenta, pero adquiere cierta independencia cuando se realiza sobre un soporte exento: el cuadro.

4.1. Materiales y colores

La base de la pintura se encuentra en los materiales que utiliza: el **pigmento** (color), el **aglutinante** (sustancia en la que se diluyen los colores) y el **disolvente** (encargado de dar consistencia a los mismos).

El pigmento o color es un elemento clave en la pintura. Los artistas utilizan los colores para transmitir sensaciones y sentimientos y de esta manera influir en el estado de ánimo del espectador. Los colores se dividen en:

- **Primarios**, es decir, aquellos que no se pueden obtener mezclando otros colores. Son el magenta, el cian y el amarillo.
- **Secundarios**, que se obtienen mezclando los colores primarios.

A un color se le puede añadir blanco o negro, y de esta manera se obtiene una variación del mismo, es decir, un **tono** distinto.

4.2. Técnicas

Existen diversas técnicas según el soporte elegido, los materiales y los efectos que se pretendan conseguir. Así, podemos hablar de:

Acrílica

Utiliza pinturas de origen plástico que se secan con rapidez y adquieren un acabado mate o brillante. Su estabilidad y resistencia permiten el añadido de otras capas posteriormente. Su uso se asocia con el arte del siglo XX.

Autorretrato, obra de Andy Warhol realizada con pintura acrílica, 1986.

Las cigarreras, 1915, pintura de género realizada al óleo por Gonzalo Bilbao.

Doña Juana la Loca velando el cadáver de Felipe el Hermoso, 1877, pintura histórica de Francisco Pradilla.

Acuarela

Los pigmentos se disuelven en agua y se secan rápidamente. De esta manera se consiguen notables efectos de luminosidad y transparencia, pero obliga al pintor a ser muy rápido en su ejecución.

Collage

Es una técnica utilizada en época reciente en la que se mezclan materiales de uso cotidiano, como periódicos, cartones o plásticos..., que se combinan en ocasiones con la pintura, lo que permite que la propia realidad forme parte de la obra.

Fresco

Utilizado desde la Antigüedad. Se pinta sobre la superficie de un muro o bóveda, previamente enlucida con varias capas de arena, cal y yeso mezcladas, para facilitar la adherencia y resaltar los pigmentos que se aplican posteriormente.

Sobre esta preparación aún tierna, se aplica el dibujo mediante un punzón y después se le da color. Es una técnica que requiere una gran destreza y se realiza por etapas.

Óleo

Su origen y difusión desde el siglo XV se debe a los talleres flamencos, los cuales mezclaron los colores con aceite vegetal (por lo general procedente del lino). Es una técnica que puede combinarse con el temple y realizarse sobre diversas superficies: lienzo, madera, cobre o un muro, y que permitió conseguir con la pintura un detallismo y una fluidez desconocidos hasta entonces.

Temple

Su época de esplendor finalizó con el nacimiento del óleo, excepto en el arte ortodoxo, donde continuó desarrollándose. Se basa en disolver los colores en agua y hacerlos consistentes añadiéndoles cola de origen animal o vegetal, gomas, ceras o huevo como aglutinantes.

4.3. Tipos o géneros

Las pinturas reciben distintos nombres según el tema que se represente:

- **Retrato.** Es un tipo de pintura realizado desde la Antigüedad. Según las épocas, los retratados se han representado idealizados o de manera más realista, recogiendo incluso los defectos físicos.
- **Paisaje.** También se desarrolla desde muy antiguo. Se representan escenas del paisaje natural, como montañas, campos, bosques, ríos, etc. Un tipo especial son las **marinas**, en las que podemos ver paisajes marinos: playas, acantilados, olas, etc.
- **Bodegón.** También se conoce como **naturaleza muerta** y en él se suelen representar elementos inanimados, como utensilios de cocina, instrumentos musicales, flores, frutas, animales de caza...
- **Pintura histórica.** Representa acontecimientos históricos. Durante el Barroco, el Neoclasicismo y el Romanticismo tuvo gran importancia.
- **Pintura de género.** Recoge escenas de la vida cotidiana. En estos cuadros podemos ver fiestas tradicionales, bailes, artesanos realizando su trabajo, escenas callejeras, etc.

Courses, paisaje realizado con acuarela por Raoul Dufy.

Bodegón pequeño n.º 1, collage, 1962, de Tom Wesselmann.

Jarrón de cerámica, siglo XVII.

Triada de Osorkon II, obra de orfebrería, siglo IX a.C.

Museo Manuel Piña, en Manzanares, Ciudad Real, dedicado al arte textil.

5 Las artes menores o decorativas

Con esta definición se clasifican todas aquellas obras que no son arquitectura, escultura o pintura, aunque participan de todas ellas: cerámica, muebles, tapices, cortinas, vajillas, cuberterías y hasta belenes.

Surgen como **complemento a la arquitectura** y están estrechamente **unidas a la moda** (textiles, orfebrería...).

Algunas de ellas han recibido recientemente más atención por parte de los investigadores, lo que ha propiciado un mayor conocimiento y aprecio social. Un ejemplo de ello es la creación de museos propios de estas artes, caso del Museo Nacional de Artes Industriales de Madrid y del Museo Nacional de Cerámica González Martí de Valencia.

5.1. Cerámica

La cerámica se elabora a base de arcilla modelada y posteriormente cocida. Para su ejecución se suele utilizar el **torno**, al que sigue el secado de las piezas, su impermeabilización, decoración y cochura (o dosificación de la temperatura durante su cocción).

La función de la cerámica puede variar entre un **uso cotidiano** (una vajilla, por ejemplo), un **uso ritual** (las urnas funerarias, en las que se conservan los restos de los difuntos incinerados) y un **uso simbólico** (las estatuillas votivas que muchos fieles llevan como ofrenda a los santuarios).

La cerámica también puede disponerse sobre los muros. Esta técnica surgió en Mesopotamia, al aplicar al barro cocido, que formaba los muros, una capa (o barniz) de vidrio, lo que contribuye a su impermeabilización. Los barnices adquirieron una gran riqueza cromática al utilizar intensos óxidos metálicos.

La continuada utilización de cerámica ha ido perfeccionando sus técnicas y modificando sus diseños, adaptados generalmente a los diversos estilos que siguen las artes mayores.

5.2. Orfebrería

La valoración artística de la orfebrería se ha visto condicionada por la moda imperante en cada momento.

Su uso como adorno (joyería) y su vinculación al vestido hacen que, aunque las piezas de orfebrería estén realizadas con materiales preciosos, el trabajo del orfebre siempre se haya considerado más artesano que artístico.

5.3. Tejidos

La elaboración de tejidos no ha sido valorada debidamente hasta época reciente. A ello ha contribuido su uso cotidiano y su difícil conservación. Sin embargo, las piezas relacionadas con actos ceremoniales o litúrgicos, por ejemplo, son magníficos vestigios con los que comprender las diferentes mentalidades de quienes las encargaron y usaron, y la exquisitez que alcanzaron los talleres textiles.

Además, se da la circunstancia de que muchas de estas vestimentas aparecen con frecuencia en la pintura y la escultura, por lo que su conocimiento es fundamental a la hora de contemplarlas e interpretarlas en su contexto histórico.

6 Otros tipos de obras

Hay otras obras que no han sido englobadas dentro de las clasificaciones artísticas vistas anteriormente. Es el caso del **cartel** (difundido gracias a la imprenta), de la **fotografía** (conocida desde 1826), del **cine** (nacido en 1895), del **cómic** (surgido en 1896) o del **diseño gráfico**, así como el arte producido utilizando las **nuevas tecnologías**. Y es que el mundo de la creación es tan amplio, y obedece a tan diversas expectativas de una sociedad cambiante, que todavía no han sido debidamente clasificadas.

Casi todas ellas conforman géneros contemporáneos aún poco estudiados y, a pesar de su popularidad, no se les ha prestado la atención necesaria hasta ahora, habida cuenta de su importancia.

Obra de la fotógrafa española Isabel Muñoz.

Divan Japonais, cartel realizado en 1893 por Toulouse Lautrec.

Obra de videoarte realizada por Bill Viola, 2005.

➔ SABER HACER

Comentario de una obra de arquitectura

1. Descripción:

▶ Tipo de edificación y función:

religiosa, funeraria, política, vivienda...

▶ Técnica:

- Materiales empleados.
- Sistema constructivo.

▶ Aspectos formales:

- Descripción del exterior.
- Organización interna: análisis de la planta del edificio.
- Elementos sustentantes.
- Elementos sustentados.
- Tipo de cubierta.
- Elementos decorativos.

2. Comentario:

- ▶ Clasificación en una época y estilo.
- ▶ Relación de la obra con su contexto artístico, cultural, económico, político, social y religioso.
- ▶ Valoración.

Enfrentarse a una creación artística no es *a priori* tarea sencilla. Sobre todo si, además del placer visual, buscamos en ella un instrumento de comunicación con el período histórico al que pertenece.

Por ello, su disfrute va condicionado a una serie de claves que interpretar, como son la técnica con que se realizó, su aspecto formal y su contenido. Estas claves nos informan del contexto artístico, cultural, económico, político y religioso al que pertenecen.

7.1. Distintos enfoques y metodologías

Desde finales de la Edad Media, los teóricos que han realizado estudios sobre el arte han tratado de justificar que la creación artística no podía ser considerada artesanía, ya que tenía relación con el intelecto. Asimismo han intentado aportar información sobre cómo interpretar las obras de arte adecuadamente.

Entre las diversas teorías y métodos que se han ocupado de la interpretación de las obras de arte, podemos destacar, a modo de ejemplo, las siguientes:

- La **iconografía**: estudia la historia de las imágenes, describiendo el tema, los personajes, lugares y símbolos representados.
- La **biografía artística**: se dedica a reconstruir las vidas de los artistas más destacados.
- El **ambiente cultural**: el artista no importa tanto como su obra y el contexto en el que se genera.
- El **coleccionismo** y el **atribucionismo**: están ligados a la necesidad de catalogar las obras conservadas en colecciones privadas y museos.
- El **positivismo**: su objetivo es aplicar al arte las mismas coordenadas que a los estudios de las ciencias naturales.
- La **historia de la cultura**: para los estudiosos dedicados a este campo ninguna obra de arte puede entenderse sin detenerse a conocer e interpretar las diversas variables culturales en las que nace.
- La **psicología de estilo**: la comprensión de una obra se inicia penetrando emocionalmente en ella.
- La **iconología**: estudia y explica el significado de las imágenes.
- La **sociología**: analiza la relación entre sociedad y arte, y culmina en la llamada historia social del arte (es decir, la historia del arte relacionada con la sociedad de un momento dado).

Todas estas interpretaciones han proporcionado herramientas imprescindibles para la correcta comprensión de la obra de arte. Sin ellas, los estudios artísticos apenas habrían evolucionado, y, desde luego, la historia del arte carecería de sentido.

7.2. El comentario de la obra de arte

Una de las tareas que es necesario aprender en este curso es comentar obras de arte de todo tipo. Para analizar y entender la creación artística, en primer lugar debes describir la obra, y después realizar un comentario en el que relaciones las características que la definen con su contexto histórico.

La **descripción de una obra de arte** debe reparar en tres aspectos:

- La **técnica**, es decir, los materiales y procedimientos utilizados por el artista en la realización de la obra.
- Los **aspectos formales**, aquellos que podemos percibir a simple vista: texturas, relieve, color, movimiento, dimensiones...
- El **contenido**, es decir, el tema de la obra (religioso, mitológico, político, vida cotidiana...) y el significado de los símbolos que se encuentran en ella, si los hubiera. En el caso de la arquitectura, esto depende del tipo de edificación.

El conocimiento de esos aspectos nos permitirá realizar el **comentario propiamente dicho**. En él debemos:

- **Clasificar la obra** en una determinada **época y estilo**.
- **Relacionar la obra con su contexto** artístico, cultural, económico, político, social y religioso. Por ejemplo, es difícil entender el arte medieval si no se tiene en cuenta el poder de la Iglesia y la influencia del cristianismo en las mentalidades de la época.
- **Valorar la importancia** de la obra de arte y del artista que la elaboró.

➤ SABER HACER

Comentario de una escultura

1. Descripción:

- ▶ **Técnica:**
 - Materiales.
 - Técnica escultórica: talla, modelado...
- ▶ **Aspectos formales:**
 - Tipo de escultura: bulto redondo, altorrelieve, bajo relieve.
 - Tratamiento de la figura: proporción, detallismo, naturalismo...
 - Movimiento o rigidez.
 - Volumen: si es una obra para ver desde un punto de vista o tiene tridimensionalidad.
 - Color: si está o no policromada.
- ▶ **Contenido y función:** religiosa, política, decorativa...

2. Comentario:

- ▶ Clasificación en una época y estilo.
- ▶ Relación de la obra con su contexto artístico, cultural, económico, político, social y religioso.
- ▶ Valoración.

➤ SABER HACER

Comentario de una pintura

1. Descripción:

- ▶ **Técnica:**
 - Materiales: lienzo, tabla, muro, papel...
 - Técnica pictórica: fresco, temple, óleo...
- ▶ **Aspectos formales:**
 - Composición: es decir, colocación espacial de las figuras.
 - Tratamiento de la figura: proporción, detallismo, naturalismo...
 - Representación del espacio (perspectiva).
 - Tratamiento de la luz.
 - Empleo del color.
 - Movimiento o rigidez.
 - Tratamiento del paisaje (si lo hay).
- ▶ **Contenido:** tema religioso, político, vida cotidiana, retrato...

2. Comentario:

- ▶ Clasificación en una época y estilo.
- ▶ Relación de la obra con su contexto artístico, cultural, económico, político, social y religioso.
- ▶ Valoración.

Uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es la salvaguarda de los testimonios culturales pasados y presentes, y su conservación como partes fundamentales de la memoria histórica y colectiva.

La conservación del patrimonio artístico tiene como finalidad garantizar el mantenimiento de la identidad cultural y posibilitar la supervivencia del ser humano en el medio en el que ha evolucionado.

Diversas instituciones internacionales (como la UNESCO*) se han interesado por este asunto y, en lo referente a bienes culturales, han declarado la importancia que tiene su protección, conservación, estudio, restauración y divulgación. Este organismo incluso ha llegado a declarar, atendiendo a su excepcional valor, algunos de estos bienes como **Patrimonio Mundial** (es el caso, por ejemplo, de la Alhambra en 1984).

La Constitución española, en su preámbulo, destaca la voluntad de la nación de proteger a los españoles y pueblos

de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas, tradiciones, lenguas..., y afirma, a continuación, la voluntad de promover el progreso de la cultura.

8.1. Los bienes culturales

Según Ignacio González-Varas: «La identidad de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que plasma su cultura». Esta afirmación quedó englobada en un principio en el término *monumento histórico*. Posteriormente, fue sustituido por el de *patrimonio histórico*, *patrimonio cultural* y, más recientemente, por el de *bien cultural*, un concepto más amplio e integrador.

Bienes culturales son los bienes arqueológicos, artísticos e históricos, ambientales (paisajísticos y urbanísticos), arquitectónicos, bibliográficos, inmateriales...

Para reconocer y regular la protección de estos bienes se han creado una serie de leyes y normas.

Listado de bienes culturales españoles catalogados Patrimonio Mundial por la UNESCO

Alhambra, Generalife y Albaicín, Granada (4).
Arquitectura mudéjar de Aragón.
Arte rupestre del arco mediterráneo peninsular.
Camino de Santiago.
Catedral y centro histórico de Burgos.
Catedral, Alcázar y Archivo de Indias de Sevilla.
Centro histórico de Córdoba.
Centro histórico de Toledo.
Ciudad histórica fortificada de Cuenca.
Ciudad vieja de Ávila e iglesias extramuros.
Ciudad vieja de Cáceres.
Ciudad vieja de Salamanca.
Ciudad vieja de Santiago de Compostela.
Ciudad vieja de Segovia y acueducto.

Conjunto arqueológico de Mérida.
Conjunto arqueológico de Tarraco.
Conjuntos monumentales renacentistas de Úbeda y Baeza.
Cueva de Altamira y arte rupestre del norte de España.
Iglesias románicas del valle de Bohí (3).
Las Médulas, León.
Lonja de la Seda de Valencia.
Monasterio de Poblet.
Monasterio y Real Sitio de El Escorial.
Monasterios de Yuso y Suso, La Rioja.
Monumentos de Oviedo y del reino de Asturias.
Murallas romanas de Lugo.
Obras de Antoni Gaudí (5).

Paisaje cultural de Aranjuez.
Paisaje cultural de la Sierra de Tramontana, Mallorca.
Palau de la Música Catalana y Hospital de Sant Pau, Barcelona.
Palmeral de Elche.
Patrimonio del mercurio. Almadén e Idrija.
Puente colgante de Vizcaya (2).
Real Monasterio de Guadalupe, Cáceres.
San Cristóbal de La Laguna.
Sitio de arte rupestre prehistórico de Siega Verde, Salamanca.
Torre de Hércules, A Coruña.
Universidad y recinto histórico de Alcalá de Henares.
Yacimiento de Atapuerca, Burgos (1).

SABER MÁS

La restauración de las pinturas del ábside de la catedral de Valencia

En el año 1999 la Generalitat Valenciana creó la fundación «La Luz de las Imágenes», cuyo objetivo es la recuperación, intervención y difusión del patrimonio artístico de la Comunidad Valenciana.

Esta fundación fue la que puso al descubierto las pinturas del siglo XV del ábside de la catedral de Valencia, que habían permanecido ocultas tras una bóveda barroca construida en el último tercio del siglo XVI.

El descubrimiento y la posterior restauración de estas pinturas, realizadas por los maestros italianos Paolo da San Leocadio y Francesco Pagano, es un claro ejemplo de la recuperación del patrimonio histórico-artístico.

8.2. Conservación y restauración

Se pueden distinguir tres tendencias a la hora de plantear la conservación y restauración del patrimonio artístico:

- La encabezada por el francés Viollet-le-Duc en el siglo XIX, que defendía la **restauración integral** de los monumentos arquitectónicos. Por ejemplo, fue lo que se hizo con las murallas medievales de Carcasona o con la catedral de Notre Dame de París.
- La defendida por el inglés John Ruskin, teórico que se opuso a los criterios del anterior. Insistía en el **respeto absoluto al estado** en el que se encuentran las obras de arte, ya que estas tienen su propio ciclo vital.
- La representada en las figuras de Camilo Boito y Cesare Brandi, que defendían la **restauración solo cuando era imprescindible, diferenciando las intervenciones modernas del original**. Línea que, matizadamente, siguen los restauradores en la actualidad.

8.3. Los museos, símbolo de la cultura como bien de consumo

Probablemente, el conjunto de los Museos Vaticanos es el museo de arte más antiguo de los que existen en la actualidad. Las colecciones del papa Sixto IV, que vivió a finales del siglo XV, constituyeron la base de estos museos, uno de los más visitados del mundo en la actualidad.

En su origen los museos tenían un planteamiento elitista. Como la mayor parte de la población era analfabeta, solo una minoría disfrutaba de los tesoros que se conservaban en ellos.

En 1974, el ICOM* definió el museo como una institución permanente, sin finalidad lucrativa, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe para fines de estudio, de educación y de deleite testimonios materiales de las personas y de su entorno. Con esto se actualiza y democratiza la función de los museos.

***ICOM**: Consejo Internacional de Museos.

***UNESCO**: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

EL ARTE

CARACTERÍSTICAS

- Primer lenguaje gráfico con intención de expresar.
- Instrumento de comunicación con un código de signos.
- Se divide en etapas y en estilos.
- Tiene una función social.
- Intervienen artistas, mecenas y clientes.
- La mujer en la creación artística.

CLASIFICACIÓN

Artes menores

- Complementan a la arquitectura y a la moda.
- Tipologías: cerámica, orfebrería, tejidos...

Otras artes

- Tipologías: cartel, cómic, fotografía, cine, diseño gráfico, nuevas tecnologías aplicadas al arte...

Artes mayores

Arquitectura

- Es el arte de edificar.
- Se usan diferentes materiales y técnicas.
- Elementos sustentantes y sostenidos.
- Sistemas de cubiertas: adintelada, abovedada, y con materiales actuales.

Escultura

- Tipologías: exenta o de bulto redondo y relieve.
- Técnicas: talla, modelado, fundición, soldadura y ensamblaje.

Pintura

- Técnicas y materiales: acrílica, acuarela, *collage*, fresco, temple y óleo.
- Temas: retrato, paisaje, bodegón, pintura histórica y de género.

LA TRANSMISIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO

- Bienes culturales Patrimonio Mundial por la UNESCO.
- Conservación y restauración del patrimonio.
- Los museos, símbolo de la cultura como bien de consumo.

ACTIVIDADES

1. ¿En qué dos grandes grupos se dividen tradicionalmente las obras artísticas? Elabora un esquema en el que aparezcan las distintas artes y nombra un ejemplo de cada una.
2. Explica los distintos enfoques o metodologías que utiliza la Historia del Arte para el estudio e interpretación de las obras de arte.
3. ¿Qué es un bien de interés cultural? ¿Cómo crees que ayuda este reconocimiento a los monumentos y las obras artísticas?

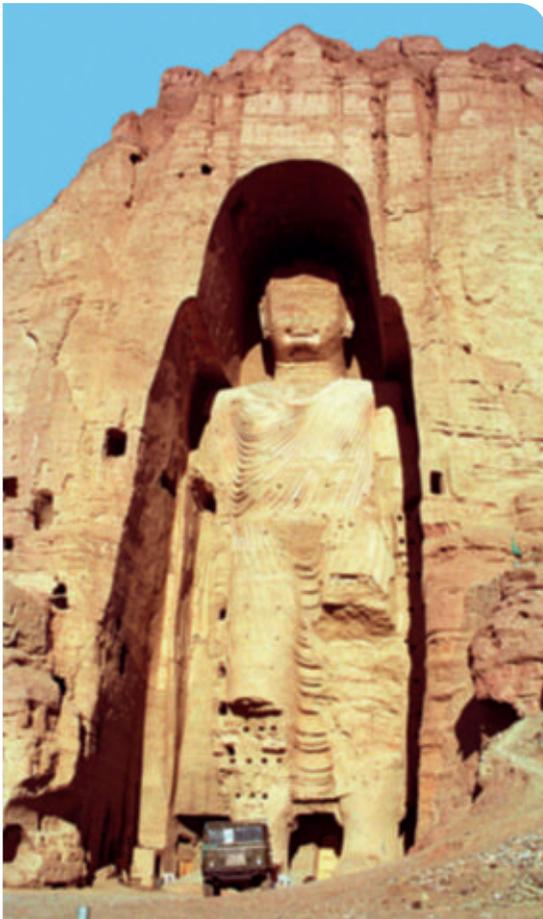

La protección del patrimonio artístico

Desde la prehistoria, el ser humano ha dejado huella de su existencia gracias a las manifestaciones culturales más diversas; de ello dan fe ininidad de monumentos y restos arqueológicos en los lugares donde florecieron sus asentamientos y civilizaciones.

Ese patrimonio artístico de incalculable valor se ve deteriorado por múltiples causas como el turismo masivo, la falta de recursos económicos o la desidia de algunos gobiernos a la hora de protegerlo. La destrucción consciente y premeditada de obras de arte también ha formado parte de su evolución histórica, con ocasión de conflictos bélicos, revoluciones sociales y religiosas, o en continuos actos de vandalismo. Ejemplos recientes son la destrucción de los Budas de Bāmiyān, en 2001 en Afganistán; y las ruinas de Palmira, en Siria, arrasadas por el Estado Islámico en 2015.

No obstante, organismos internacionales como la UNESCO, y otros nacionales como los museos, las colecciones, los parques arqueológicos y las administraciones públicas, se encargan de su conservación, restauración y difusión. Estas instituciones son un reflejo de la creciente preocupación de la sociedad por conservar su patrimonio cultural y artístico, y legarlo en las mejores condiciones a las futuras generaciones.

Buda de Bāmiyān antes de su destrucción.

Buda de Bāmiyān después de su destrucción.

ACTIVIDADES

4. ¿A qué se debe la creciente preocupación de la sociedad por conservar, restaurar y transmitir el patrimonio artístico? ¿Quiénes se ocupan de ello?
5. ¿Por qué motivos destruyen algunas personas los monumentos y obras de arte?
6. ¿Cómo se puede cambiar la situación de peligro en la que se encuentra el patrimonio artístico en zonas afectadas por guerras?
7. Reflexiona. ¿Hasta qué punto crees que es imperecedera la huella humana en materia cultural y artística a medida que pasa el tiempo?

Información sobre el tema

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=45692&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

<http://listaropatrimonio.org/localizacion/>

<http://whc.unesco.org/en/danger/>

BLOQUE II

El arte clásico: Grecia y Roma

UNIDADES

- 2 El arte griego
- 3 El arte romano y su presencia en Hispania

Derecha:
Pinturas sobre
crátera, siglo V
a.C., Museo
Arqueológico
Nacional,
Nápoles.

*Diana
de Versailles,
350 a.C.*

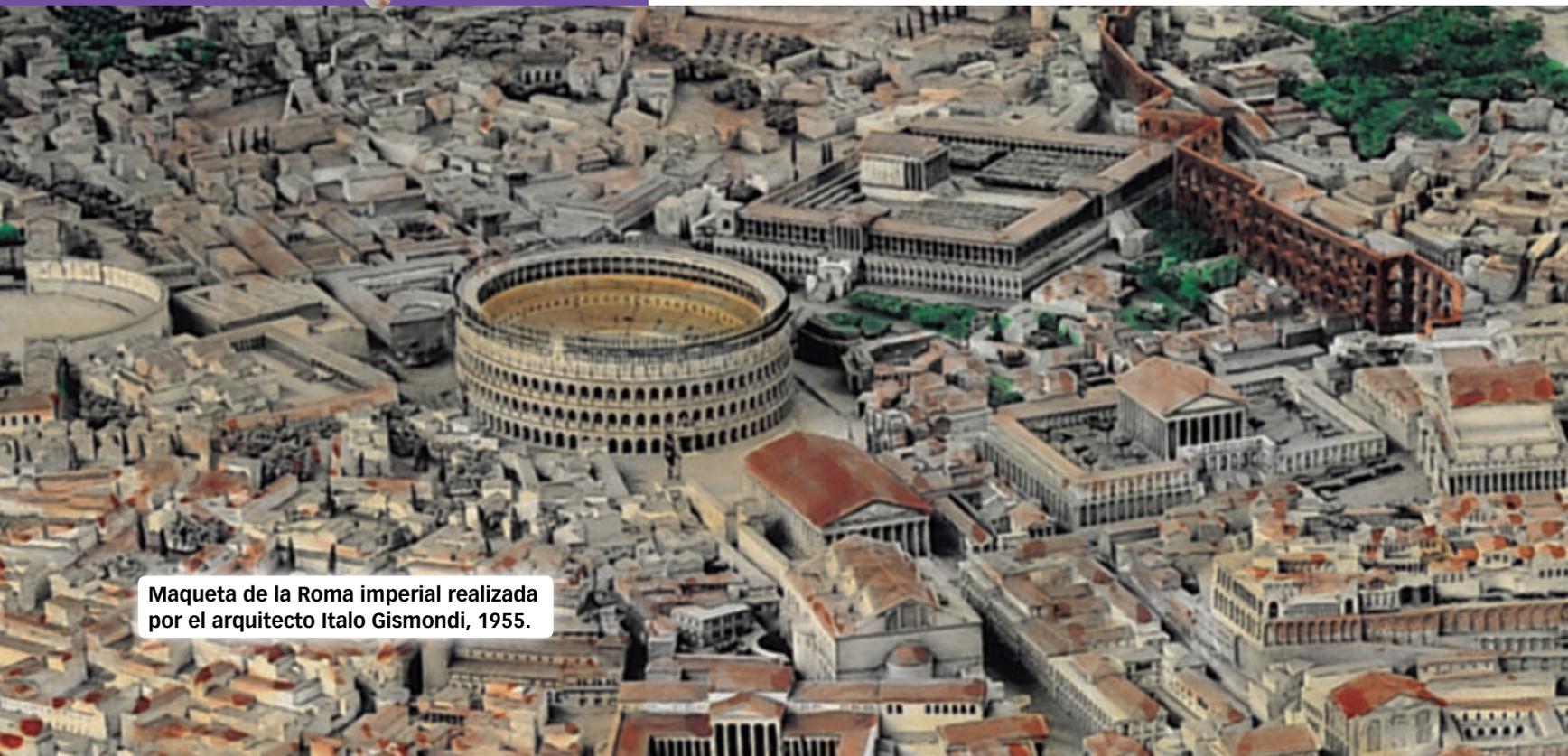
El Mediterráneo, entre los siglos VIII a.C. y VII de nuestra era, vio nacer y desarrollarse algunas de las civilizaciones que marcaron profundamente el devenir de Occidente.

Después de la influencia fenicia, cuya cultura ligada al comercio marítimo se extendió por las costas norteafricanas e ibéricas e, incluso, propició la fundación de Cartago, la hegemonía griega se hizo patente mediante la diáspora llevada a cabo desde sus superpobladas polis. Sus habitantes hicieron lo propio a lo largo y ancho de este mar interior, a caballo entre tres continentes, estableciéndose en colonias (especialmente en Asia Menor y el sur de Italia).

Su poderosa civilización –especialmente en el ámbito artístico– fue decisiva en el desarrollo de otras que la siguieron, particularmente la romana; cuyo vertiginoso desarrollo desde el siglo IV a.C. coincidió con la expansión del helenismo tras la desaparición de Alejandro Magno.

Después del período republicano, el imperialismo romano no tuvo parangón en cuanto a la difusión de su lengua (el latín) y un pragmatismo religioso, urbano, arquitectónico y artístico que arraigaron allí donde se asentaron.

La división del Imperio, primero, y la caída del de Occidente, después, fueron decisivos en el desarrollo y la madurez de Bizancio, una civilización que perduró hasta el siglo XV.

Maqueta de la Roma imperial realizada por el arquitecto Italo Gismondi, 1955.

«El arte es la filosofía que refleja un pensamiento».

ANTONI TÀPIES (1923-2012)

Pintor, escultor y teórico del arte español.