

Historia del Arte I
Profesora: Rossana Orellana, Teclg. Artes Plásticas y Visuales

SUMARIO I

El Arte en la prehistoria y en la historia - Cuadro sinóptico

1. La prehistoria

1.1. El Paleolítico

1.1.1. Arte Rupestre

1.1.2. El culto a la fertilidad- estatuillas de piedra

1.2. El Neolítico

1.2.1. Origen de la cerámica

1.2.2. Arquitectura megalítica

1.2.3. El Arte religioso

1.3. La invención de la Escritura - Escritura Cuneiforme

SUMARIO II

Las Artes en el Mundo Antiguo - hasta el siglo V

2.1. La civilización mesopotámica

2.2. La Cultura Egipcia

2.3. La Cultura Griega – El mundo Occidental

2.4. El Imperio Romano

2.5. Arte y Arquitectura Paleocristianas

SUMARIO III

3.1. Las Artes en la Edad Media - Siglo V

3.2. Arte y Arquitectura Bizantinas

3.3. Arte Románico – Siglo XI

3.4. Arte Gótico- Siglo XIII

SUMARIO IV

4.1. La Edad Moderna – El Renacimiento - Siglo XV

4.1.1. Primer Renacimiento – Siglo XV

4.1.2. Segundo Renacimiento – Siglo XVI

4.2. El Barroco – Siglo XVII

4.3. El Rococó – Siglo XVIII

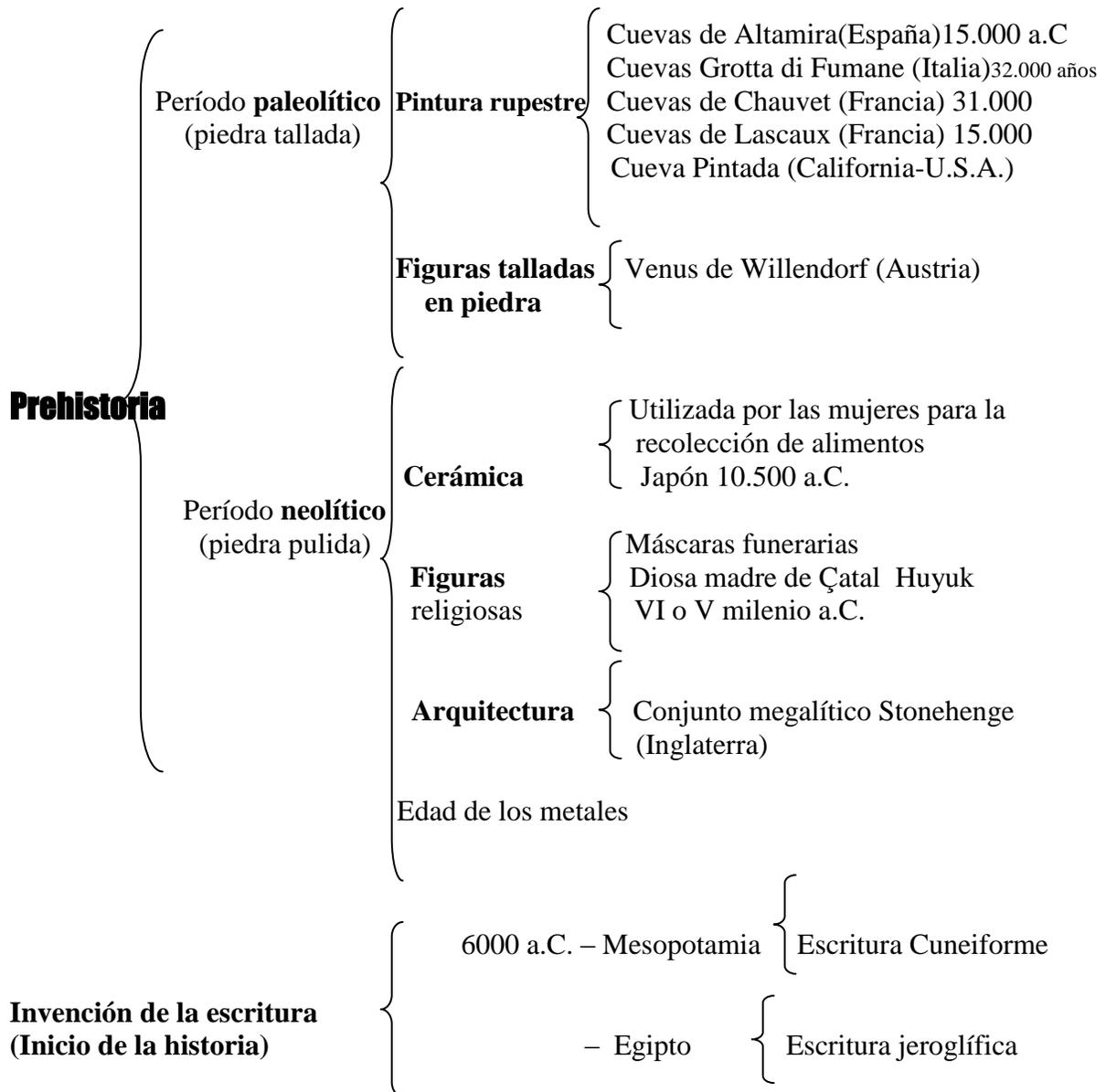
4.4. El Neoclasicismo

Bibliografía

SUMARIO I

EL ARTE EN LA PREHISTORIA

La aparición del ser humano en África, entre **5 y 8 millones** de años atrás, según los arqueólogos Louis Leakey (1903-1972) y Mary Leakey (1913-1996)



EL ARTE EN LA HISTORIA

Historia del Arte I

Profesora: Rossana Orellana, Teclg. Artes Plásticas y Visuales

desarrollado desde la Prehistoria hasta
la Edad Moderna – Siglo XVII

Historia

Edad Antigua desde la escritura - 476 D.C.	<ul style="list-style-type: none"> Mesopotamia (inicia civilización) Egipto China India Japón Grecia Roma Arte Paleocristiano y Bizantino
Edad Media Caída del imperio Romano por los bárbaros (dominio pacífico) 476 – 1492 Descubren América	<ul style="list-style-type: none"> Prerrománico siglos V-X (joyas) Románico XI-XII Gótico XIII 1er. Renacimiento XV-1400
Edad Moderna 1492 - 1789 Revolución francesa	<ul style="list-style-type: none"> 2do. Renacimiento XVI - 1500 Barroco 1600 Rococó 1750 Clásico 1750-1825
ARTE CONTEMPORANEO 1789 hasta hoy	<ul style="list-style-type: none"> Neoclásico 1825 Romanticismo 1850 Realismo 1860 Impresionismo 1874
1860 –1900 aparecen los estilos	<ul style="list-style-type: none"> Impresionismo Neo Impresionismo Post impresionismo Art Nouveau Simbolismo Art Decó Modernismo Sintetismo Nabis Fauvismo
EL SIGLO XX Las Vanguardias	<ul style="list-style-type: none"> Cubismo Futurismo Expresionismo Abstracción Suprematismo Dadaísmo Surrealismo
1900 - 1960	
Las segundas Vanguardias	<ul style="list-style-type: none"> Expresionismo abstracto Informalismo Pop Art Op Art Arte cinético
1960 Arte Conceptual	Instalación, minimal, body art, land art, video art

1. La Prehistoria

Nuestro planeta se formó hace unos 4.600 millones de años, desde entonces la Tierra ha registrado la aparición y extinción de muchas especies. La pregunta que nos inquieta ahora es ¿formaremos parte de la cadena de especies extintas?

El ser humano es un recientemente llegado al planeta (5 – 8 millones de años), y la especie a la que todos pertenecemos, el Homo Sapiens Sapiens, inicia su recorrido a través del tiempo desde hace unos 150.000 años en la era cuaternaria en el Pleistoceno 2. Según las investigaciones arqueológicas, los antecesores de este humano, como el Homo Erectus y el Homo Sapiens Neanderthalensis, vivieron en campamentos al aire libre, utilizaban el fuego y fabricaban precarias herramientas como hachas de piedra. El último se extinguió hace unos 30.000 años, coincidiendo con la llegada desde África al continente europeo del Homo Sapiens Sapiens, nuestra especie, que reemplazó por completo a las anteriores.

El hombre de Neanderthal no fue un homínido tan primitivo, de acuerdo a descubrimientos hechos, tenía la capacidad craneal suficiente que le permitía desarrollar un lenguaje articulado y complejo, como también llegar a la abstracción y a la producción artística. Puesto que constituyó sociedades complejas y con fuertes lazos entre sus miembros, se ha comprobado que fueron los primeros humanos en sepultar a sus muertos y en realizar ritos funerarios. Se ha establecido que este hombre ya pertenece al paleolítico por estar relacionado con la industria lítica (piedra). A este humano se lo considera pariente más no antepasado del hombre moderno.

Las culturas desarrolladas por las sociedades del Homo Sapiens Sapiens, considerado genéticamente moderno, se encuadran en el llamado Paleolítico Superior, periodo de la prehistoria caracterizado por la aparición de las primeras manifestaciones artísticas, por la creación de nuevos instrumentos líticos y óseos especializados, por la fabricación de herramientas compuestas y por la aparición de las creencias religiosas.

Las obras de arte han sido creadas exclusivamente por el ser humano y se han manifestado a través del tiempo desde le época prehistórica, como la pintura rupestre, hasta lo que hoy llamamos arte contemporáneo, con el único fin de comunicar a los demás sus ideas o sentimientos.

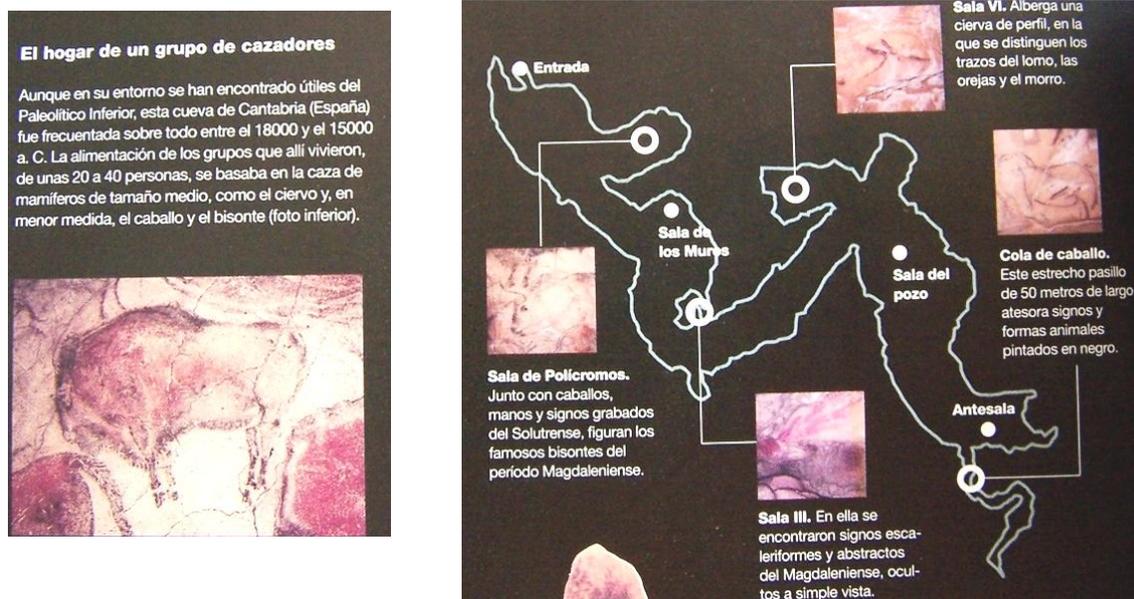
Es importante recordar que el arte es el producto del ser humano en sociedad.

1.1. EL PALEOLITICO.- El paleolítico superior (piedra tallada), extenso período de la prehistoria comprendido entre 35.000 y 10.000 a.C.

Inicialmente el ser humano de esta época era básicamente recolector, después comienza a cazar en forma organizada con herramientas y armas hechas de piedra tallada. Su forma de vida era nómada, y se desplazaba constantemente por el cambio de clima o persiguiendo a las manadas de sus animales favoritos de caza. Sus presas preferidas eran animales herbívoros de tamaño medio como caballos, cabras y ciervos y en ocasiones más grandes como bisontes y mamuts, esto podemos evidenciarlo en el arte rupestre encontrado en las cuevas a lo largo de toda Europa.

La aparición de las expresiones artísticas en las primeras comunidades humanas es un fenómeno global que se sucede en todas las regiones del planeta, este desarrollo responde a la especialización en el uso de los materiales. Este factor, unido a la insipiente evolución de la simetría y la proporción, propició la representación de figuras de líneas naturalistas y llenas de simbolismo.

1.1.1. ARTE RUPESTRE.- El hombre primitivo representaba en las paredes de las cuevas los perfiles de los animales que constituían su botín de caza. Inicialmente representaban escenas naturalistas protagonizadas por animales, posteriormente los pintores prehistóricos fueron introduciendo representaciones muy esquemáticas de figuras humanas. El más hermoso testimonio del arte rupestre es la cueva de Altamira en España y fue pintada entre 18.000 y 15.000 A.C.



CUEVAS DE ALTAMIRA La Capilla Sixtina del Arte Cuaternario

1

Utilizaron colorantes naturales ocre y carbón, una vez molinos se aglutinaban con agua, y se aplicaban sobre la piedra que es caliza amarilla.

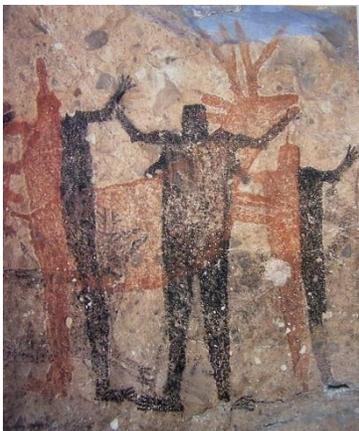
OTROS EJEMPLOS DE ARTE RUPESTRE

Cuevas de Grotta de Fumane (Italia)
 Descubierta en 2000, tienen unos 32.000
 Años de antigüedad.



Cuevas de Chauvet (Francia)
 Descubiertas en 1994
 31.000 años de antigüedad

Cuevas de Lascaux (Francia)
 Descubiertas 1940
 15.000 años de antigüedad



Los Murales de Cueva Pintada (Baja califonia
 U.S.A.). Con representaciones de hombre pintados
 Medio cuerpo en rojo y la otra mitad en negro
 Que se superponen a figuras de ciervos y aves.

1.1.2. EL CULTO A LA FERTILIDAD

El paso de la economía depredadora a la agrícola también supuso un cambio en las creencias religiosas, debido a la preocupación por las cosechas crearon nuevos mitos relacionados con la tierra y la agricultura. Así surgieron las creencias en la diosa madre que representaba la fertilidad de la tierra, de la propia especie, así como la de los animales, fue una idea derivada del reconocimiento de que para sobrevivir en ese mundo hostil era necesario ser muy numerosos.

El más fiel ejemplo son las estatuillas de piedra de entre 5 y 25 cm de altura que datan de unos 28.000 años atrás, con forma de mujer opulenta consideradas las esculturas del paleolítico y encontradas en toda Eurasia, y a las que se les llamó Venus.

VENUS DE WILLENDORF (Austria)



1.2. EL NEOLÍTICO (periodo de la piedra pulida)

La etapa de transición del paleolítico al neolítico, hace unos 12.000 años, se caracterizó por importantes alteraciones climáticas, los hielos de la última glaciación se retiraron hacia el norte lo que provocó grandes cambios en el planeta, en el clima y por lo tanto en la fauna y la flora. El ser humano de esta época cambió también sus técnicas de cacería por lo tanto sus armas y utensilios para esta actividad se adaptaron a sus nuevas necesidades, la piedra pasa de tallada a pulida y de dimensiones más pequeñas. El Homo Sapiens cambia la depredación como forma de vida, y adopta la economía basada en la producción de los propios alimentos, es de esta manera que se desarrolló la actividad agrícola y se dio lugar a la división del trabajo en agricultores, ganaderos y artesanos del cobre que intercambiaban productos.

El Neolítico es la fase más decisiva en el desarrollo de la humanidad, y la última etapa de la prehistoria en la que el ser humano aprendió a dominar el medio ambiente y a explotarlo en su propio beneficio. De este período se han descubierto herramientas, edificios y algunos objetos de culto que nos dan las pautas para interpretar el comportamiento de la sociedad de esa época.

El Neolítico sigue siendo uno de los episodios más desconocidos de nuestra evolución, pero los detalles de este proceso de transformación y las causas que lo iniciaron, aún se siguen investigando.

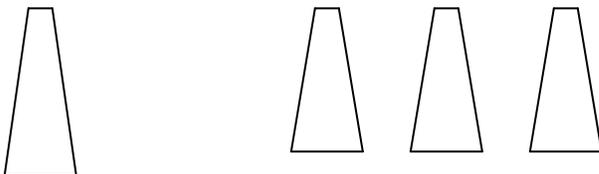
1.2.1. Origen de la cerámica.- El humano del Neolítico se vio en la necesidad de recolectar y almacenar los alimentos, lo que condujo a la creación de la **cerámica**, hecha inicialmente de barro moldeado y posteriormente cocido. Cuando el comercio prosperó, la cerámica pasó de ser un artículo de uso cotidiano para convertirse también en una pieza de lujo y de intercambio. Vasijas y vasos se pintaban con diferentes motivos o se decoraban mediante incisiones con conchas, que en este caso se llama cerámica **cardial**.



1.2.2. ARQUITECTURA MEGALITICA (Mega=grande lito=piedra)

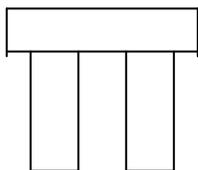
LA ARQUITECTURA VINCULADA A LA RELIGION.- Con el desarrollo de la agricultura se inicia el sedentarismo, agrupándose los primeros poblados cerca de los ríos y lagos, conviviendo con animales domésticos y formando los primeros poblados estables. Por otra parte las creencias religiosas se manifestaron con ritos, por lo que da origen a la construcción de **monumentos megalíticos** para rendir culto a sus muertos, evidencia de esto son los monumentos funerarios más antiguos construidos con enormes bloques de piedra desbastada a los que se intentaron dar forma geométrica, como los **dólmenes, menhires y cromlechs**, es decir nace la arquitectura que junto con los **palafitos** (viviendas construidas en madera), son las primeras construcciones del neolítico.

Menhir.- monolito de hasta 20 m. de altura dispuesto verticalmente



Monolito = Menhir alineamiento de menhires

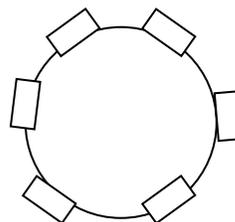
Dolmen.- sepulcro formado por tres pilares, dos verticales y una losa horizontal.



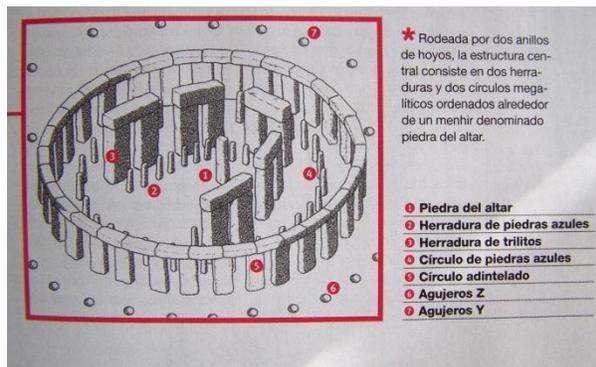
Trilito = Dolmen

Cromlech

alineación circular de trilitos



El conjunto megalítico de Stonehenge, erigido en la llanura de Sulisbury al sur de Inglaterra, constituye una de las construcciones prehistóricas más importantes de Europa.



Considerado un monumento ritual, más allá de este carácter aún no existe acuerdo sobre el tipo de ceremoniales que se celebraban. Fue construido y reconstruido varias veces entre el neolítico y la edad de bronce (más de mil años en construcción) por lo que su función podría haber variado con el tiempo. Algunos arqueólogos consideran que de monumento destinado al culto de los muertos pasó a centro de observación astronómica.



Vista aérea del
 conjunto megalítico de
 Stonehenge

1.2.3. El arte religioso.- Como se convirtieron en sociedades religiosas, lógicamente se manifestó el arte religioso. En toda Europa se encontraron estatuillas antropomorfas (forma humana) casi siempre relacionadas con ritos a la fertilidad, fue tan común como la fabricación de cerámica. El cambio ideológico que tuvo lugar durante la neolitización desemboca en la aparición del concepto de la **Divinidad (los dioses)**.

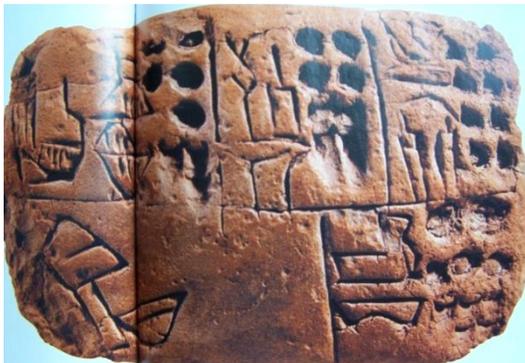
Las estatuillas de mujeres gestantes o que dan el pecho, conocidas como Venus, fueron enterradas en los campos para asegurar el éxito de las cosechas, y en algunos casos se depositaron junto a los difuntos como una esperanza de vida tras la muerte. El culto a la Diosa Madre se impuso en muchas culturas agrícolas y ganaderas.



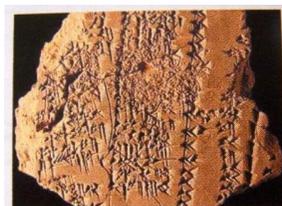
Diosa Madre de Çatal Huyuk VI o V milenio a.C.

1.3. LA INVENCION DE LA ESCRITURA – 6.000 a.C.

La escritura surgió para hacer frente a las nuevas necesidades administrativas que generaron las propiedades de tierras y de ganado. La escritura se inventó en Sumeria y poco después se usó en Egipto, el valle del Indo y China. Los sumerios sin saberlo habían abierto las puertas de la historia, pues lo que comenzó como un simple recurso para la contabilización de productos, se convirtió tras una lenta pero constante evolución en el hallazgo más trascendental de la humanidad. Los documentos eran pequeñas piezas de barro sobre las que se hacían incisiones a manera de figuras y dibujos (escritura pictográfica) en las que registraban a manera de inventario las reses y los productos agrícolas. Con el crecimiento de la sociedad Sumeria, estas pequeñas piezas o fichas fueron reemplazadas por tablillas; en estas tablillas se registraban todos los acontecimientos, las propiedades, las leyes, hasta formar parte de la vida cotidiana de aquellos que habían aprendido el difícil arte de escribir.



Esta tablilla hallada en las ruinas de Uruk (Mesopotamia) es una de las más antiguas que se conservan, data 3.200 AC. Aparecen signos de carácter numérico y pictogramas.



4. Ejercicios escolares. Se han encontrado algunas tablillas que contienen las prácticas de “caligrafía” realizadas por los aprendices de escriba.



5. Datos matemáticos. También existen documentos con cálculos de superficies, como este de una parcela de tierra de la ciudad de Umma. Hacia 2100 a. C.

“Y en este día doy fe por el dios-sol Utu que soy un artista de los textos, un compositor de canciones, un poeta, y que en tierras lejanas donde no se conoce al pueblo de Sumer ni la palabra escrita, se recitarán mis obras como textos sagrados y los hombres se postrarán ante mis palabras”



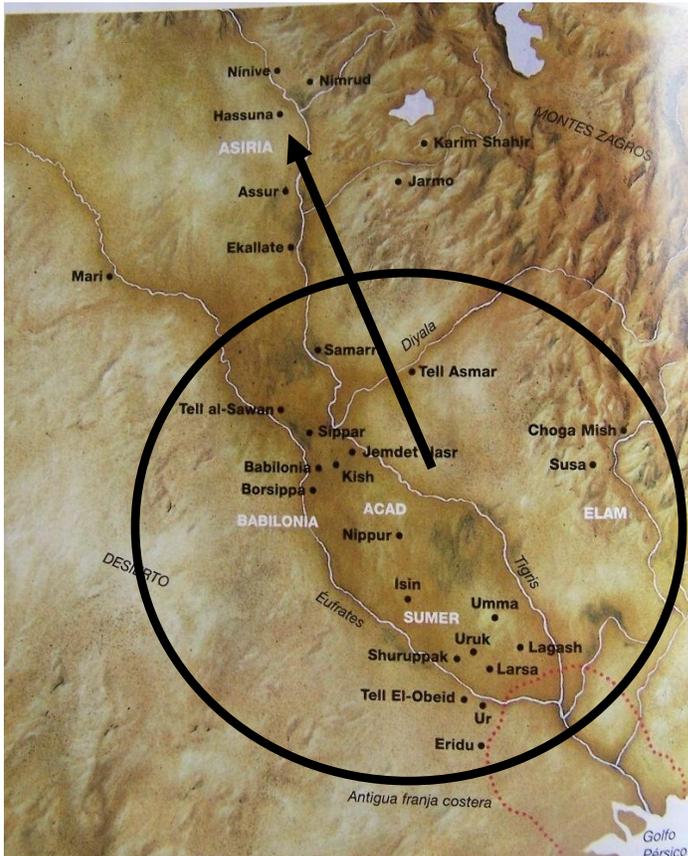
Poema-oración del rey Shulgi.
 Escrito hacia 2100 a. C. Imagen: uso de la tablilla y el punzón en la escritura cuneiforme.

Evolución de la escritura cuneiforme					
Signo	3200 a. C.	3000 a. C.	2500 a. C.	2300 a. C.	Asiria
Dios ▶					
Mujer ▶					
Pez ▶					
Agua ▶					
Buey ▶					

Al principio la escritura estaba representada con pictogramas, es decir cada signo representaba un objeto real. Luego para simplificar la escritura se crearon los ideogramas que eran signos combinados que reflejaban una idea, por ejemplo comer un pan junto a una boca. Posteriormente estos ideogramas fueron reemplazados por los fonogramas, que consistía en utilizar el valor fonético de los signos y no su valor pictográfico, dando lugar a la evolución de la escritura **Cuneiforme**.

SUMARIO II Las artes en el Mundo Antiguo

2. 1. LA CIVILIZACION MESOPOTÁMICA



Cuna de la civilización, se conoce bajo el nombre de Media Luna de tierras fértiles ubicada en el valle comprendido entre los ríos Eufrates y Tigris y se extendió hasta lo que hoy es Palestina.

Gracias a la aplicación de la agricultura de regadío el comercio y sobre todo la invención de la escritura, la región meridional de Mesopotamia alcanzó a mediados del siglo IV a.C., un desarrollo cultural sin precedentes. Durante el V milenio A.C. se produjo un hecho fundamental en la historia de la humanidad: la colonización del sur de MESOPOTAMIA. La civilización se extendió hacia la Alta Mesopotamia y Asiria, en el noroeste de Sumer. **Sumer** es la región en donde, según los arqueólogos, empezó la civilización.

Nacen los grandes estados y por consiguiente a la formación de los primeros imperios como el Babilónico y el Asirio.

Se crearon las primeras leyes que regularon los estados. La apropiación de la tierra y la creación de los metales dieron origen a la propiedad privada enriqueciendo a algunas familias que se convirtieron en dirigentes de una sociedad cada vez más jerarquizada. **El código de Hammurabi** es la recopilación de leyes y sentencias más antiguas de la historia conocidas como **la Ley del Ojo por Ojo**.

Se crearon las clases sociales, y la esclavitud. Los sacerdotes o magos formaban parte de la clase privilegiada quienes fueron ampliando su dominio de la astrología y las matemáticas. **Los sumerios inventaron el sistema Sexagesimal** (base en el número 60) igual que hoy en día se aplica para medir el tiempo y los ángulos. Calculaban el tiempo en años de 360 días y cada 3 o 4 años aumentaban un mes. Aunque conservaron este sistema, prefirieron aplicar **el sistema decimal** (en base al No. 10), para las mediciones de longitud.



El estandarte de Ur

Mosaico hecho de conchas y lapislázuli, ofrece detalles de la vida cotidiana en Sumer. Arriba aparecen sentados el rey, que por jerarquía es de mayor tamaño, y algunos nobles o familiares. En la parte inferior, los sirvientes llevan al palacio los productos para el banquete. Mide unos 50 cm de ancho



7. Recetas gastronómicas. El primer "libro" de cocina también se escribió en la antigua Mesopotamia. Contiene numerosas recetas, como el "estofado de pichón". Data del 1900 a. C.

Su labor científica les llevo a compilar los conocimientos de la época como lo demuestran 20.000 tablillas de arcilla que se encontraban en la biblioteca del palacio de Mari.

Conocemos de la existencia en aquella época de **la gran biblioteca de Nínive**, creada por el último monarca de Asiria, Sardanápalo, y que la instaló en su palacio. Albergaba cerca de 30.000 tablillas con textos literarios, científicos, médicos, históricos, religiosos y de magia.

LA ARQUITECTURA.- Como en Mesopotamia no contaban con suficiente existencia de piedra y madera, sus construcciones eran hechas a base de barro, con el que elaboraban adobe y ladrillos de escaso volumen, lo que condujo a los constructores a disponerlos en forma radial para obtener mayor resistencia que las disposiciones horizontales de grandes

piedras (sistema dintelado); así nació el arco y con él la bóveda, que surge del adosamiento de una serie de arcos. Las construcciones sagradas eran de grandes dimensiones y en realidad los templos no eran grandes edificios sino pequeñas ciudades.

Los zigurats. Eran enormes construcciones dedicadas a los dioses y datan de finales del III milenio AC. El edificio lo formaban una serie de terrazas superpuestas con un pequeño templo en la cima al que se accedía a través de una enorme escalera.



Zigurat dedicado a la diosa lunar Namma, EL ZIGURAT DE UR, está en las cercanías de Al-Muqayyar, en el actual Irak. Es un templo alto de varios pisos, edificio típico de la arquitectura mesopotámica. En realidad se trata de varias construcciones superpuestas. Los arqueólogos han establecido las dimensiones: La

base cuadrada tiene noventa metros de longitud y anchura y noventa metros de altura. La parte superior o sea el último piso estaba rematado por el templo de Marduk dios de Babilonia. Por los hallazgos realizados, los pisos de la construcción presentaban variados colores entre blanco, negro, púrpura, azul, rojizo, plateado y dorado.

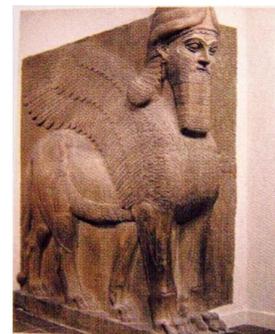
Los Jardines colgantes de Babilonia. Reconocidos como una de las siete maravillas del mundo antiguo. Según la leyenda el rey Nabucodonosor los hizo construir para consolar a su esposa, que sentía nostalgia por su tierra natal, Persia. Eran jardines ubicados en las azoteas y en las terrazas del palacio real, llenas de árboles y vegetación exuberante y exótica, abastecidas por agua de ríos lejanos.



LA MUSICA.- Cultivadores del arte musical.- Los diversos instrumentos musicales encontrados en las tumbas reales de Ur y las numerosas representaciones en los sellos y relieves, indican que la música tuvo mucha importancia en la antigua Mesopotamia. Para interpretarla, además del canto, se utilizaban flautas, arpas, liras y tambores.

Lira hecha en oro y lapislázuli

La cumbre del arte asirio reside en los enormes toros alados con rostro humano y con cinco patas, que se situaban en las entradas de los palacios.



Toro alado (883 a.C.) hallado en Nimrud (Irak).

LA ESCULTURA.- No representa rasgos tan uniformes como la arquitectura, mientras la escultura sumeria tenía contenido religioso, en Asiria se exaltaban las hazañas de los reyes.



Invención del transporte.-

La rueda del alfarero fue aplicada por primera vez por los sumerios en el transporte. Los carros más antiguos que se han encontrado pertenecen al 3000 AC. Para tirar de ellos utilizaban bueyes y asnos salvajes del desierto.

←
*Representación en arcilla de un carro
(Hacia 2000 a.C.)*



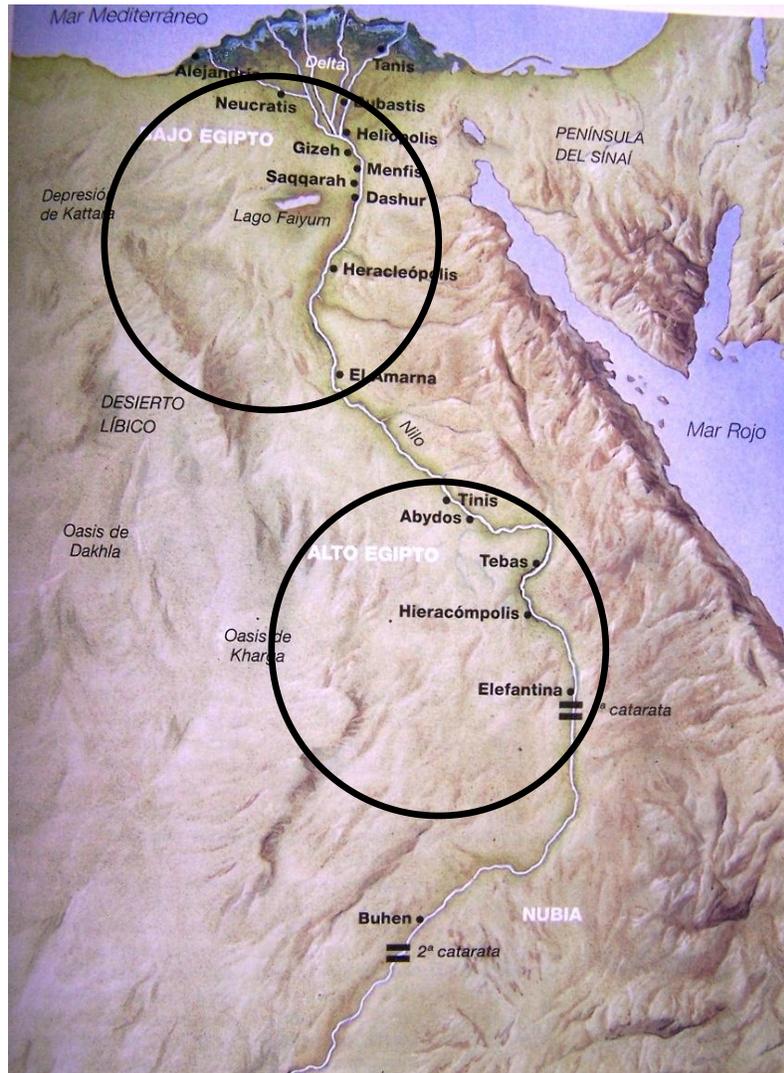
2.2. LA CULTURA EGIPCIA

IMPORTANCIA DEL RIO NILO.

EGIPTO

La civilización egipcia se constituyó, creció y se desarrolló a lo largo del valle del río Nilo. El antiguo Egipto debe su riqueza a las aguas de este gran río, que atraviesa de norte a sur el borde oriental del desierto del Sahara. La zona tiene más de 1000 km de longitud por 20 o 30 de anchura que se amplía en el delta de la desembocadura en el Mar Mediterráneo.

Este inmenso río es navegable en casi toda su extensión y cada año, desde Junio a Septiembre, las aguas crecen y anegan los campos situados a ambos márgenes del río. Cuando se retiran las aguas queda un terreno muy fértil. Para optimizar los recursos del Nilo, los egipcios construyeron canales de riego y barreras de contención.



Esta situación geográfica favoreció a una economía que giraba en torno de la agricultura y la ganadería.

Entre los productos agrícolas estaba la planta de **papiro** con el que fabricaron muebles, calzado y barcos. Además, de su tallo extrajeron fibras para fabricar un material firme sobre el que plasmaron la escritura.

En un principio la zona estaba dividida en Alto Egipto y Bajo Egipto, y en 2950 AC. Eran reinos completamente separados, tenían climas, habitud y costumbres distintas. Menes, jefe del alto Egipto conquista el delta, logrando así un Egipto unificado.



La paleta de Narmer

Usada para la preparación de cosméticos es el primer documento que registra la unificación de Egipto. En esta escena el rey Narmer, al que se identifica con Menes, unificador del país, aparece luciendo la alta corona blanca del Alto Egipto. En la otra cara de la paleta por la corona roja del Bajo Egipto. Data del XXX a.C.

Las paletas son propias del período arcaico

EL ALTO EGIPTO

Ubicado al sur, debe su nombre al curso alto del río Nilo. En esta zona se encuentra el Valle de los Reyes así como los templos de Karnak y Luxor. Tebas fue una de las ciudades más importantes.

EL BAJO EGIPTO

Corresponde a la zona del curso bajo del Nilo, (norte) y del amplio delta que forma en su desembocadura. Es la zona mas propicia para la agricultura y ganadería, pero como se trata de una zona pantanosa necesitó de grandes obras hidráulicas, de contención y canalización de aguas. En el Bajo Egipto se veneraban los dioses clásicos: Osiris, Isis y Horus. En esta región se encuentran las famosas pirámides de Gizeh. Las ciudades más importantes fueron Menfis, Heleópolis y más tarde la grandiosa Alejandría, hoy El Cairo, capital del país.

EL EGIPTO FARAÓNICO

El imperio faraónico creció a lo largo de tres sucesivos períodos: **Arcaico, medio y nuevo**. Egipto tuvo una larga historia como estado independiente, en la que se sucedieron 31 dinastías, todas autóctonas, desde el final del 4000 a. C hasta el siglo IV a.C., y durante más de tres mil años.

Una dinastía es un período de gobernación de varios reyes que pertenecen a una misma familia. Estas dinastías se agruparon en diversas etapas:

Época Arcaica	3100 a.C. - 2700 a.C.	Dinastías I y II
Imperio Medio	2700 2170 a.C.	“ III a VI
Imperio Nuevo	2119 1793 a.C.	XI a XII
Período Tardío	1069 332 a.C.	XXI a XXXI

LA RELIGION Y EL ARTE

La religión, que era politeísta, en un principio marcó a los artistas el rumbo a seguir y los reyes, durante tres mil años, monopolizaron su trabajo. Durante los tres mil años en los que desarrolló la historia del Antiguo Egipto, cientos de artistas anónimos pusieron su talento a disposición de los faraones para que éste viera satisfecho su deseo de crear obras eternas con las que sería recordado, querían ser inmortalizados.

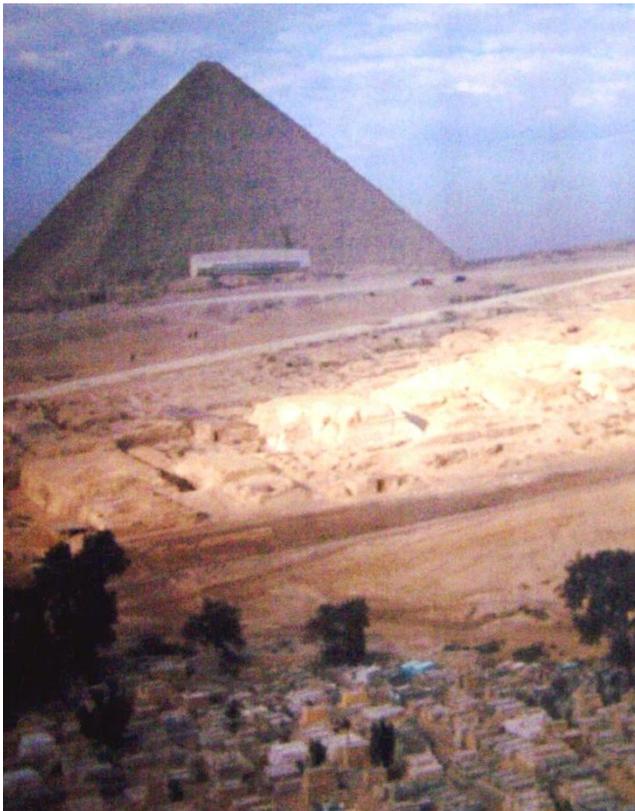
El arte egipcio se caracterizó principalmente por su funcionalismo y su marcado carácter religioso, por este motivo es que encontramos en las ciudades del valle del Nilo, edificios de culto y las tumbas fueron los únicos construidos con piedras. Las tumbas eran consideradas las moradas eternas, por lo que los habitantes del pueblo, que eran simples mortales, hacían modestas construcciones de caña y adobe, pero los faraones, que por su condición divina iban a renacer tras la muerte, necesitaban residencias permanentes.

Para sepultar a los muertos construían tres tipos de tumbas o templos funerarios: **Las pirámides, las mastabas y los hipogeos.**



LAS PIRAMIDES

En el valle de Gizeh (la ciudad de los muertos) es una inmensa necrópolis situada en la orilla occidental del río Nilo, están situadas las tres pirámides más destacadas del Egipto faraónico, Keops, Kefrén y Micerino. Cada pirámide forma parte de un considerable complejo mortuario, en el que se repiten los mismos elementos, a excepción de la gran esfinge que es una inmensa escultura que se encuentra en la de Kefrén.



La gran pirámide de Keops es una colosal obra de la ingeniería cuyos misterios aún no han sido desvelados por completo, fue construida en el siglo XXVI a.C y es la única maravilla del mundo antiguo que ha sobrevivido al paso del tiempo. Alberga la tumba del faraón que es una cámara funeraria de de unos 50 m². que contiene un sarcófago vacío de granito rojo, ya que fue saqueada desde la antigüedad.

La gran pirámide de Keops

La pirámide de Keops es una colosal obra de ingeniería cuyos misterios aún no han sido desvelados por completo. Construida en el siglo XXVI a. C., es la única de las siete maravillas del mundo antiguo que ha sobrevivido al paso del tiempo.

5.750.000

toneladas es el peso aproximado de la pirámide de Keops, construida en 23 años de trabajo.

2.300.000

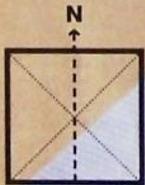
bloques de piedra componen la pirámide. El peso medio de cada uno de ellos es de 2,5 toneladas.

100.000

trabajadores y esclavos participaron en las tareas de construcción de la Gran Pirámide, según Herodoto.

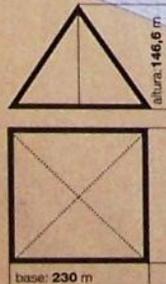
Orientación

Los cuatro lados se corresponden de forma precisa con los puntos cardinales



Dimensiones

Supera en altura a la de Keirén (143,5 m) y a la de Micerón (100 m)



Cúspide de oro La pirámide se remató con piedra caliza blanca traída del Nilo y recibió un baño de metal brillante, probablemente oro; todo ello, para que la cúspide reflejara al sol.

El hallazgo En septiembre del 2002 un robot demostró que los conductos de ventilación, quizás ideados como rutas del espíritu del faraón, llevan a puertas y cámaras inéditas.

Tumba de la reina Pese a lo que su nombre indica, el compartimento alberga el ajuar funerario de Keops, ya que su esposa fue enterrada en una pirámide contigua.

Cámara subterránea Estancia inacabada y vacía, pudo ser una argucia para disuadir a los profanadores o el emplazamiento inicial previsto para el sarcófago, posteriormente descartado.

Crecimiento gradual

A medida que avanzaba la vida del faraón se añadían escalones revestidos de caliza y más salas sobre el planteamiento original —el foso y el núcleo de pirámides—.

Evolución de los templos funerarios



Mastaba Las primeras tumbas para los nobles egipcios consistían en cámaras funerarias subterráneas. Sobre ellas se construía una capilla para las ofrendas rituales.

* La tumba del faraón

Esta cámara funeraria abarca unos 50 m² y tan sólo alberga un sarcófago vacío de granito rojo, ya que fue saqueada sin piedad desde antiguo. El peso de los bloques que forman su techo es soportado por cinco compartimentos; en uno de ellos figuran escritos los nombres de dos grupos de esclavos que trabajaron en su construcción.

Galería principal

La función de esta antecámara era comunicar el pasillo ascendente con la tumba del rey. Sus dimensiones son 46 metros de longitud por 8,5 metros de altura.

Entrada Ubicada a 17 m de altura, fue sellada con bloques de piedra tras la sepultura del faraón. Comunica con la cámara subterránea por un pasillo descendente de 29 metros.

El misterio de las rampas

La complejidad arquitectónica de las pirámides dio pie a peregrinas teorías sobre su construcción, como las que apuntaron a un origen extraterrestre. Hallazgos recientes, sin embargo, han confirmado que los egipcios utilizaron un sistema de rampas, sobre cuya forma, existen diferentes teorías.

LOS DIOSES.- Los egipcios ejercían una religión politeísta (muchos dioses) y muy conservadora. Estaban obsesionados con la idea de la muerte, y eran temerosos de los poderes y fuerzas sobrenaturales. Esto hizo que desarrollaran un sistema de creencias y ritos que hasta la llegada del cristianismo, influyeron decisivamente en todos los aspectos de sus vidas.

El culto a animales sagrados fue muy popular en Egipto, pues creían que los dioses moraban en sus cuerpos, por lo que se han encontrado cementerios con cuerpos de animales momificados, como halcones, gatos y cocodrilos. Era frecuente la representación zoomorfa (mitad hombre y mitad animal) de dioses, por lo que crearon estatuas híbridas.

Hubo solo un faraón monoteísta, Akhenatón, que llegó a construir templos para el culto del dios creador Atón, y la ciudad de Amarna cuyos habitantes rendían culto a este dios.

Algunos dioses egipcios

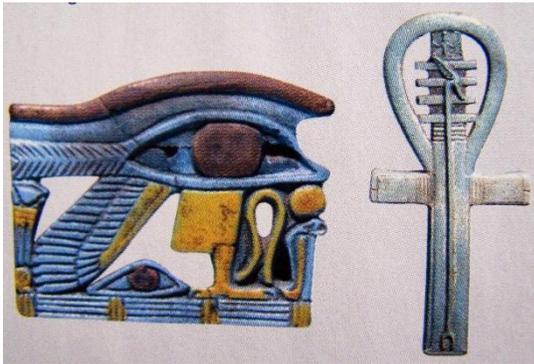
Amón	Dios de la creación
Anubis	Dios con cabeza de chacal, protector de las tumbas y guía los difuntos.
Osiris	Dios del ultramundo, la resurrección y la naturaleza.
Ra	Dios supremo según la teología de Heleópolis.
Horus	Dios con cabeza de halcón.
Isis	Diosa de la maternidad y la medicina.

Horus, adorado en el antiguo Egipto, era el dios del cielo, la luz y la bondad. Se representaba como un halcón, a veces con cuerpo de hombre y solía asociarse con los faraones.



El rito de la momificación

Los egipcios momificaban los cadáveres para conservarlos en su tránsito a la otra vida. Existían algunos procedimientos para hacerlo, en función al poder económico del difunto. El largo proceso de momificación estaba acompañado de rituales religiosos y duraba unos 70 días.



El ojo de Horus y la cruz de Ankh

Los muertos eran vestidos con el ajuar que llevarían durante el tiempo hacia la otra vida, es decir que los sepultaban con la mayor cantidad de objetos que poseían en vida, con el objeto de que el difunto disfrutara de la misma comodidad terrenal. También eran sepultados con amuletos protectores que se colocaban entre las capas de las vendas utilizadas para cubrir el cuerpo y conservarlo. Sobre el corazón se colocaba el amuleto en forma de escarabajo, que era el de la resurrección.



El *ankh*, una cruz con un aro en la parte superior, aparece con frecuencia en los jeroglíficos y objetos de arte del antiguo Egipto. Este símbolo representaba para los egipcios la vida.



Halcón

Los intestinos

Chacal

El estómago

Mono

Los pulmones

Hombre

El hígado

El libro de los muertos



Se trata de una serie de textos con gráficos policromos y jeroglíficos, que describen el juicio ante Osiris y que contienen la "Confesión negativa" y la "Fórmula del Corazón". Ayudaban a sortear los peligros que acechaban al difunto en su camino al más allá.

Fragmento del libro de Ani

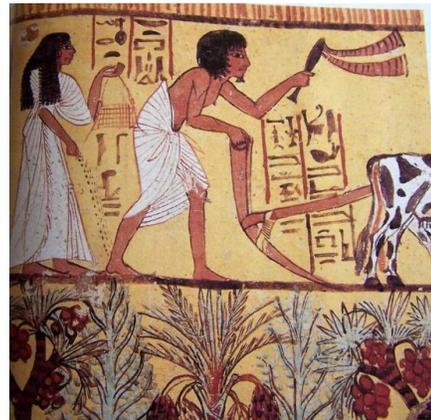
Máscara egipcia - FUNERARIA

La máscara funeraria del faraón Tut Anj Amón es un retrato idealizado del joven rey. Está realizada en oro con incrustaciones de lapislázuli y cornalina. Siguiendo los ritos funerarios egipcios, la máscara estaba situada dentro del féretro en el que se encontraba la momia, cubriendo el rostro de ésta.

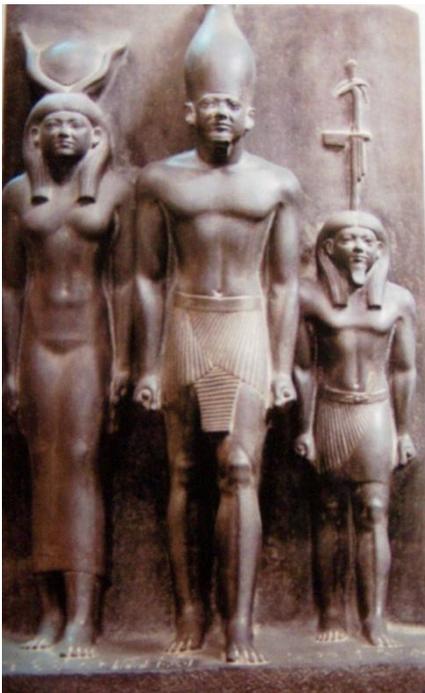


Las pinturas de las tumbas

En la pintura egipcia la manera de dibujar las figuras no era nada realista, sino esquemática. Las imágenes no pretendían retratar al personaje tal como se presentaba en la vida terrenal, sino que trataban de captar su esencia, que según los egipcios perduraba después de la muerte. Retrataban el cuerpo de perfil, pero los hombros, el busto y el ojo aparecían en posición frontal. En cuanto al espacio no representaban las figuras tal como se las veía en la realidad, ni trataban crear efectos de profundidad, los objetos los colocaban en el plano paralelo al observador.



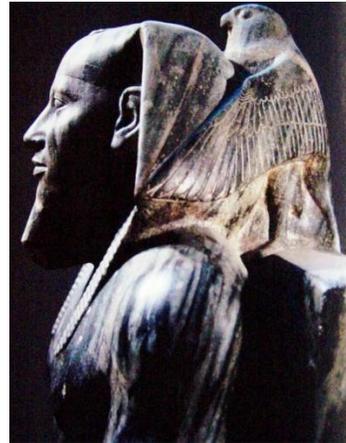
Escultura



Las esculturas que representaban a los dioses y los faraones muestran una rigidez absoluta. El aspecto del faraón siempre era solemne y los rasgos del rostro idealizados, ya que consideraban que las imágenes sagradas estaban fuera de las leyes del tiempo. La figura siempre aparece de perfil, los brazos pegados al cuerpo y una de las piernas ubicada hacia delante sin abandonar la rigidez habitual. Las estatuas de los personajes secundarios, como los escribas y los funcionarios, estaban realizados con asombroso naturalismo. Tanto en la escultura como en las pinturas egipcias podemos apreciar la importancia del faraón que era considerado como descendiente directo de los dioses, al representarlo de mayor tamaño que las figuras que lo acompañan.

Triada del rey Micerino, con su esposa Hathor (izquierda) y un dios regional de menor tamaño, siglo XXVI a.C.

Estatua de Kefrén, siglo XXVI a.C.



También aparecen las esculturas de cabezas individuales que alcanzaron un realismo y belleza admirables, famoso es el busto de la reina Nefertiti de la XVIII dinastía.

Nefertiti, esposa de Akhenatón

Otro tipo de escultura eran las esfinges y estatuas colosales de gran tamaño y con mucha definición en los detalles. Ejemplo de este modelo son la esfinge de Gizeh y los colosos de Abu – Simbel.



La Gran Esfinge de Gizeh

fue construida por orden del faraón Kefrén, al que posiblemente representa, en el III milenio a.C. La Gran Pirámide de Keops se encuentra a la derecha de la esfinge y la de Kefrén a la izquierda.



El monumento de Abu Simbel, excavado en un acantilado de piedra arenisca hacia el 1250 a.C., consta de dos templos. La entrada del más grande está flanqueada por cuatro estatuas colosales de Ramsés II. Las cámaras que se encuentran detrás de las columnas se adentran 55 m en la roca.

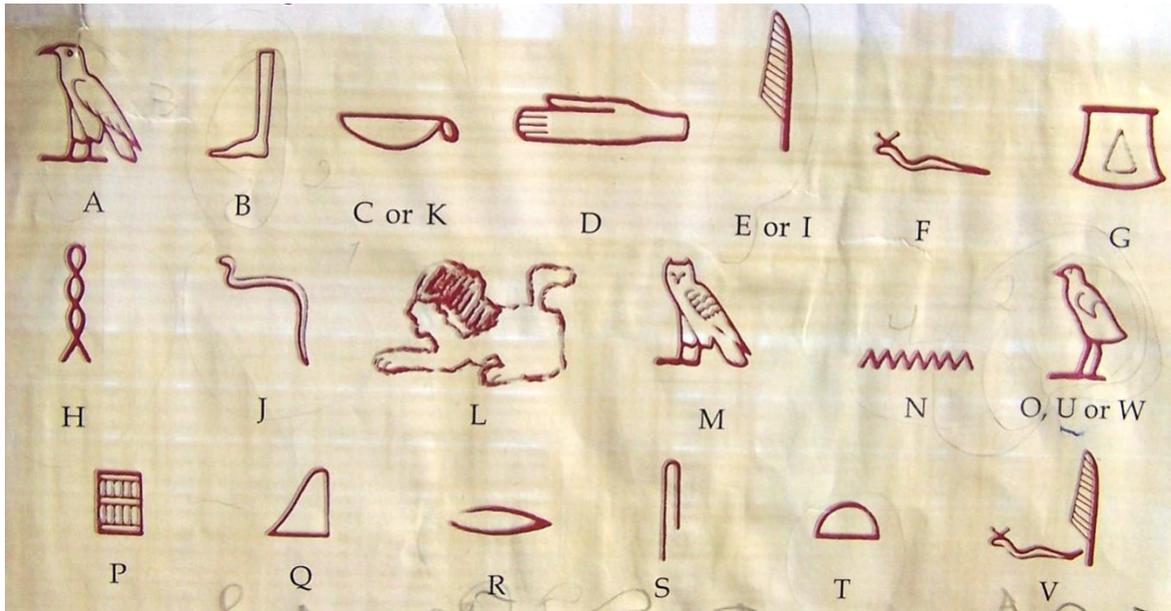


LOS OBELISCOS

Son columnas de piedra de cuatro caras decoradas con jeroglíficos, que se van estrechando hasta terminar en una punta piramidal. El más alto, todavía en pie, se eleva 32 metros y pesa 455 toneladas. Los antiguos egipcios lograban estos monumentos a partir de un gran bloque de piedra, generalmente de granito rojo, y los colocaban frente a templos y tumbas y su objetivo principal era honrar al dios solar Ra. También eran utilizados para dar gloria a los faraones.

LA ESCRITURA EGIPCIA

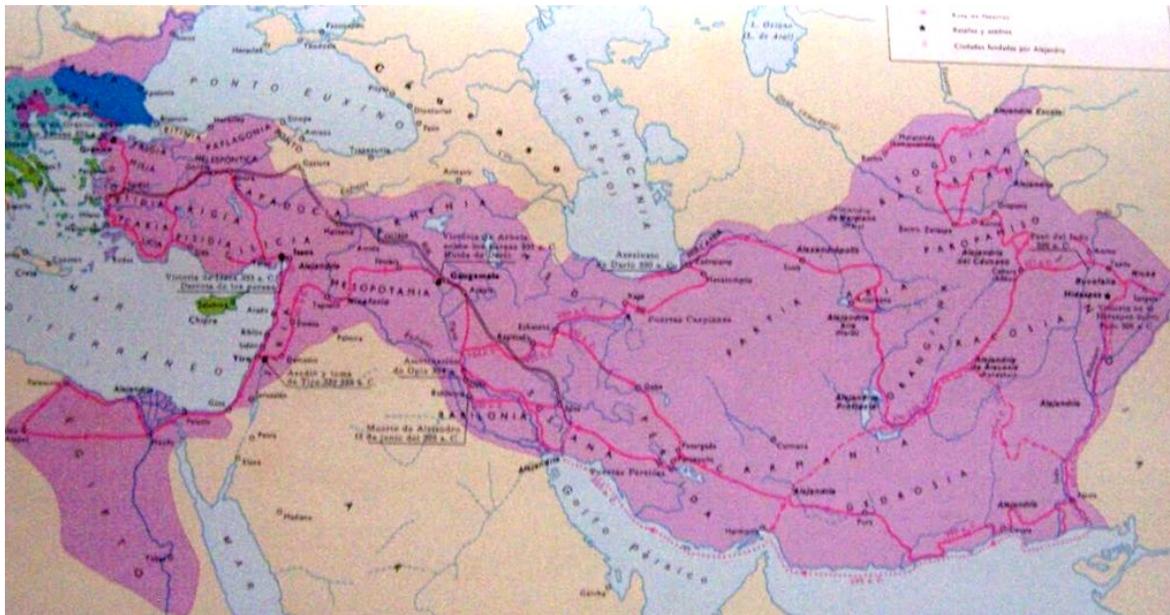
LOS JEROGLÍFICOS



Este tipo de escritura pictográfica fue creada hace aproximadamente 6.000 años. Contaba con más de 700 diferentes símbolos, entre los que se encuentran figuras de animales y de objetos que representaban las letras del alfabeto. Estos eran escritos en columnas o en filas, y se podían leer hacia la derecha o hacia la izquierda. Estaba reservada exclusivamente a los sacerdotes y escribas que la usaban para decorar los templos, tumbas y edificios.

Los egipcios usaban también otro tipo de escritura en los negocios y en la vida diaria, conocida como hierática.

2.3. LA CULTURA GRIEGA. - EL MUNDO OCCIDENTAL -



GRECIA.- El arte griego se difundió durante la antigüedad como ningún otro. Su influencia abarcó desde la península Ibérica hasta la India, estimulando el desarrollo artístico de muchos pueblos.

Los griegos tenían gusto por la sencillez, la composición equilibrada y la proporción. El arte griego alcanzó tal perfección que, durante siglos, sus principios estéticos predominaron en la civilización occidental. Para los griegos la medida de todas las cosas era el ser humano, y tal concepción humanista se reflejó en su arte figurativo. Fueron los creadores del canon sobre las proporciones humanas.

Los escultores utilizaron la piedra calcárea y el mármol para sus obras; los pintores se basaron en modelos reales que representaron hábilmente en cerámicas y ánforas. Posteriormente en frescos y mosaicos.

Ambas manifestaciones no dieron a la figuración un carácter individual sino que procuraban alcanzar un modelo ideal, ejemplificado en el cuerpo de los atletas, que no representaban a un hombre, sino al hombre en general.

ETAPAS DEL ARTE GRIEGO

Dentro del arte griego se distinguen tres etapas:

El período arcaico que concluye en el primer tercio del siglo V a.C.

La etapa clásica que se desarrolló en el siglo V a.C.

El período helenístico desarrollado a partir del siglo IV a.C.

El período arcaico.- El Nacimiento del Arte.- Las islas del mar Egeo, las costas de Italia meridional y toda el área ribereña de la actual Turquía se poblaron de navegantes que, bordeando las costas del mar Mediterráneo hasta el mar Negro, llegaron a estas zonas colonizándolas e implantando su cultura. En esta época nacen los pensamientos filosóficos, las primeras leyes griegas, los poemas épicos de Homero. Las artes visuales se desarrollan después del siglo VIII a.C. y cuyas primeras manifestaciones son la cerámica, estatuillas de bronce y terracota con notable influjo oriental; más tarde las esculturas de tamaño natural en mármol traslúcido y las esculturas funerarias. El templo griego de piedra cobra su forma esencial, con relieves en los frontones triangulares, frisos y columnas adornadas.

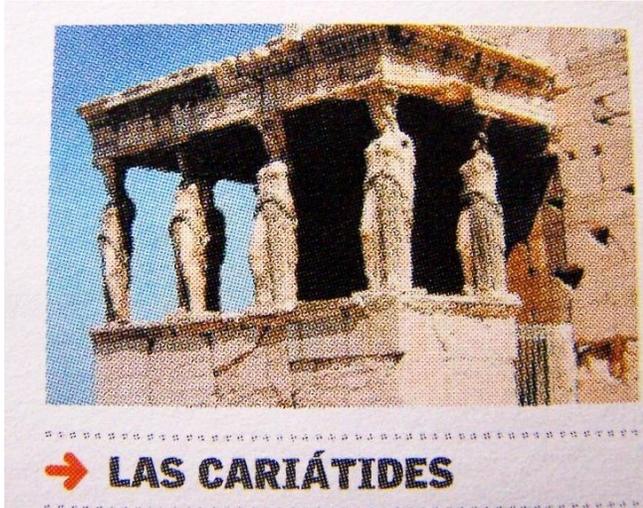
Estatuas rígidas con influencia oriental.



Escultura funeraria

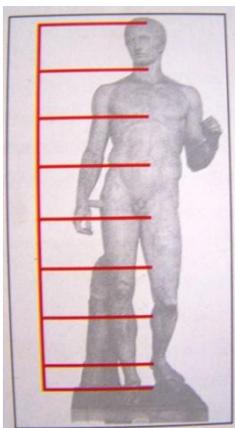
La etapa clásica.- En esta época la cultura griega alcanza con sorprendente rapidez su madurez, especialmente en Atenas; es el siglo de los grandes dramaturgos Esquilo, Sófocles y Eurípides; de los filósofos moralistas Sócrates y Platón; de los creadores de la historia moderna Herodoto y Tucídides.

Se combinaban las escenas entre dioses héroes y atletas. En el siglo V a.C. el ideal de equilibrio griego alcanza su plenitud en la obra de tres grandes escultores Mirón, Policleto y Fideas. Se ven figuras sin rigidez, denotan movimiento y tensión con asombroso realismo y perfección. Las esculturas se caracterizan por su gran belleza, acentuada por la calidad de los materiales empleados, el detallismo del cuerpo humano y la sensación de dinamismo. Podemos apreciar conjuntos escultóricos como el famoso del Partenón considerado la obra



Maestra del arte clásico griego; en la Acrópolis se erigen grandiosos templos con columnas majestuosas con figuración humana como Las Cariátides del Erechtheion. Estos templos estaban pintados con colores vivos como rojo y azul. Sus siluetas resaltaban sobre el paisaje no solo por su grandiosa estructura sino por el efecto de la policromía.

Durante esta época clásica el artista cobra individualidad propia, su nombre y personalidad empiezan a divulgarse, es así como sabemos que el escultor Policleto crea el *canon* sobre las proporciones de la figura humana. Floreció también la pintura mural y se conocen nombres de numerosos pintores de cerámica de la época.

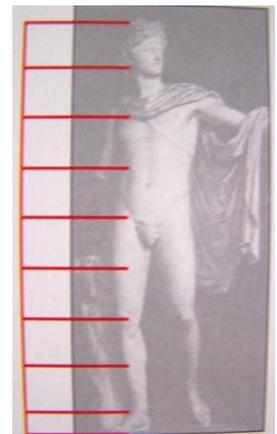


← Policleto
El Doríforo 440 a.C.

Esta obra presenta el canon según Policleto, la altura total del cuerpo es de siete veces y media el tamaño de la cabeza.



→ Leocares, *Apolo de Belvedere*, siglo IV a.C.
Esta escultura presenta el canon de Lisipo, la medida de ocho cabezas y media. Logrando una figura más esbelta.



El período Helenístico.- Con Alejandro Magno en el siglo IV a.C. el Mediterráneo oriental alcanzó unidad política. Durante este período cambia radicalmente la función del arte. La escultura monumental ya no está al servicio exclusivo de una religión de adoración a dioses, sino que tiende a la glorificación del monarca, y se utiliza cada vez más en la ornamentación de los palacios. Se incorporan al arte escultórico modelos de todas las edades y estados de ánimo: ebrios, ancianas, pescadores, adolescentes, luchadores, negros, bárbaros. La figura femenina adornada con complicados ropajes tuvo gran demanda durante todo el período helenístico.

El realismo alcanza niveles extremos. El aspecto del estilo helenístico es sobrio, simple y de formas cerradas y se cultiva mayormente en los talleres academistas de Atenas. En este período es cuando nace el coleccionismo y aparece la figura del entendido en arte en un sentido moderno.

El estilo helenístico fue adoptado por los romanos tras la conquista de Grecia y constituyó el fundamento principal de su arte.

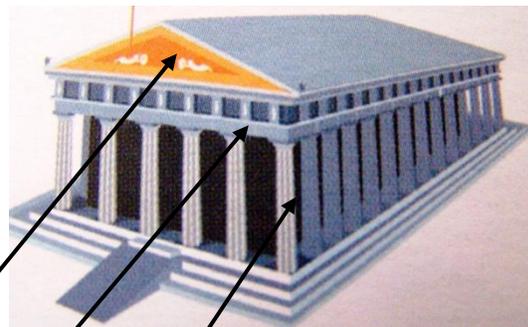


Venus de Milo

LA ARQUITECTURA

EL TEMPLO GRIEGO

Los templos griegos destacan por su armonía y proporciones. Sus principales elementos arquitectónicos son el frontón, el friso y las columnas. Eran considerados la casa de dios, por esta razón se levantaban para contemplarlos desde el exterior y no para estar en su interior.



Frontón

Friso

Columna

A mediados del siglo V a.C. el estadista Pericles dedicó sus años de gobierno a la construcción de la Acrópolis que era la zona sagrada de Atenas y que albergaba los edificios dedicados al culto, así podemos encontrar templos como El Partenón, dedicado la diosa Atenea, que fue el primero en construirse y el más grande.



El Partenón en la Acrópolis de Atenas

LOS TRES ORDENES ARQUITECTONICOS GRIEGOS

Los edificios griegos se construían siguiendo ciertas normas. Se trata de los tres órdenes arquitectónicos: **dórico**, **jónico** y **corintio**.



Corintio

Jónico

Dórico

LA ESCULTURA

Poseedora de belleza, movimiento y expresión, características que primaban en la representación del cuerpo humano. La belleza se concibe como la proporción ideal entre las partes. Los griegos profundizaron en el estudio de la anatomía logrando sensación de movimiento y tensión muscular. En un principio no le dieron importancia a la expresión de los sentimientos, pero después descubrieron que podían animar las facciones.



Elaboraron con magnífico realismo esculturas de varios tamaños, grandes estatuas, y relieves como en los frisos de los templos.

Relieve del friso del Partenón.



Discóbolo de Mirón siglo V a.C



LA PINTURA Y LA CERÁMICA



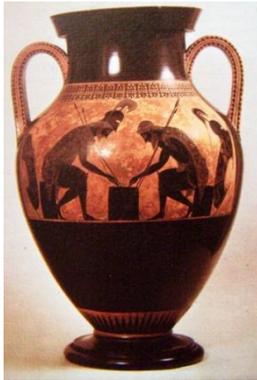
En la antigua Grecia, a la pintura se le reconocía el mismo rango que a la escultura, pero se han conservado muy pocos originales, salvo los ejemplos de pinturas en vasos encontrados. Ninguno de los murales ni de las pinturas sobre tablas que tanto elogiaron los escritores de la antigüedad han llegado hasta nuestros días, salvo unos pocos murales originales.

PESTO: Un saltador, c.480 a.C.

Este es un original en el que podemos ver un sentido del espacio y del tamaño.



PESTO: Escena de banquete, c. 480 a.C. Original en el que vemos una similitud a la pintura egipcia al presentarse las figuras de perfil.



Los maestros griegos no prescindieron del color, pero de esto solo se conservan las muestras que representan las vasijas cerámicas. Las cerámicas al principio se decoraron con líneas, posteriormente se incluyen contornos de pájaros, caballos y ciervos. Finalmente incorporan la figura humana, utilizan el color sobre fondo negro. La pintura abundó en los motivos geométricos, los animales, los hombres, las escenas de la vida diaria y de la guerra. Los ojos aparecen de frente.

En la antigüedad se conocían y aplicaban la mayoría de principios y técnicas que se redescubrirían en el Renacimiento, con excepción del óleo. Las técnicas pictóricas más utilizadas fueron el fresco, el temple al huevo, la encáustica.



2.4. EL IMPERIO ROMANO.

LAS ARTES EN EL IMPERIO ROMANO



El Imperio de Roma en el 117 d.C. alcanzó su máxima extensión durante el gobierno de Trajano (98-117 d.C.).

Arte y arquitectura de Roma, conjunto de manifestaciones artísticas desarrolladas en la antigua Roma y su Imperio, que en su periodo de máximo apogeo se extendió desde las islas Británicas hasta el mar Caspio. El arte romano más primitivo comenzó con el derrocamiento de los reyes etruscos y el establecimiento de la República el año 510 a.C. Se considera que el final del arte romano, y por consiguiente el inicio del arte medieval, llegó con la conversión del emperador Constantino I el Grande al cristianismo y con el traslado de la capital del Imperio desde Roma a Constantinopla en el año 330. Sin embargo, el estilo romano e incluso sus temáticas paganas continuaron representándose durante siglos, a menudo bajo la impronta cristiana.

El arte romano se divide tradicionalmente en dos periodos: el arte de la Roma republicana y el de la Roma imperial.

En la Roma republicana el arte se liberó de su herencia etrusca, gracias a la expansión a través de la península Itálica y el Mediterráneo y a medida que los romanos asimilaban otras culturas como la griega. Debido a la extraordinaria extensión geográfica del Imperio

romano y a sus diversos pobladores, el arte y la arquitectura romanos se caracterizaron por emplear distintos estilos atribuibles a los gustos regionales y a las preferencias de sus mecenas.

El arte romano no es sólo el arte de los emperadores, senadores y patricios, sino también el de todos los habitantes del vasto Imperio, incluyendo a la clase media de los hombres de negocios, los libertos o plebeyos, esclavos y legionarios de Italia y sus provincias. A pesar de que subsisten una gran cantidad de ejemplos escultóricos, pictóricos, arquitectónicos y decorativos, conocemos pocos nombres de sus artistas y arquitectos. En general, los monumentos romanos se realizaron para glorificar a sus mecenas más que para expresar la sensibilidad artística de sus creadores.

LA ARQUITECTURA

Podemos hacernos una clara idea de la arquitectura romana a través de los impresionantes vestigios de los edificios públicos y privados de la Roma antigua y gracias a los escritos de la época, como el *De arquitectura*, un tratado en 10 volúmenes compilado por Vitrubio hacia el final del siglo I a.C.



Coliseo de Roma (80 d.C.) fue, en su origen, un anfiteatro oval de cuatro niveles con gradas de mármol para 50.000 personas. Este anfiteatro Flavio se conoce como el Coliseo, por la proximidad de la colosal estatua de Nerón. Los gladiadores luchaban en la arena y también era éste el lugar en el que los cristianos eran arrojados a los leones.



Ruinas de Pompeya

El Vesubio entró en erupción en el año 79 d.C. y arrojó ceniza caliente, piedras y carbonilla sobre la ciudad de Pompeya. Ésta quedó cubierta por una capa de ceniza de 4 m de espesor y permaneció enterrada durante más de 1.500 años. Los arqueólogos comenzaron a excavar en Pompeya en el siglo XVIII. Entre los restos encontrados se halla el Foro, que aparece aquí, y varios templos, juzgados y palacios que constituían el centro administrativo de la ciudad.

LA ESCULTURA

Los arcos de triunfo

Algunas construcciones romanas fueron poco más que soportes monumentales para la escultura. A lo largo de todo el mundo romano las estatuas y relieves escultóricos adornaron los edificios públicos y privados. De hecho, algunas construcciones romanas fueron poco más que soportes monumentales para la escultura.



El arco de Constantino (312-315) de Roma, fue construido para conmemorar la victoria de Constantino sobre Majencio, convirtiéndose así en el primer monarca absoluto del Imperio romano. El triple arco tiene cuatro columnas exentas y una decoración escultórica compleja.

También se realizaron estatuas de dioses, héroes y seres humanos en una amplia variedad de contextos. Cada templo tuvo su estatua de culto. Las imágenes en mármol y bronce de dioses y héroes, originales romanos o copias de las antiguas estatuas griegas, fueron comunes no sólo en los lugares públicos como las termas, sino en los atrios, jardines y estanques de viviendas privadas. Los edificios civiles importantes solían poseer un retrato del emperador vivo y a veces incluso de su mujer e hijos.

Los retratos escultóricos

El retrato escultórico romano compone uno de los grandes capítulos en la historia del arte antiguo. Los retratos conservados varían en tamaño, desde bustos pequeñísimos a enormes estatuas como la de Constantino I el Grande



Constantino I el Grande

Constantino fue el primer emperador romano que se convirtió al cristianismo. Durante su reinado se concedió la libertad de culto a los cristianos, antes perseguidos. Entregó grandes propiedades y otros obsequios a la Iglesia cristiana. Estableció la capital, Constantinopla (en la actualidad Estambul) en las provincias orientales. Ésta pasó a ser más tarde la capital del Imperio bizantino.

Caracalla



Este busto de mármol del 215 d.C. representa a Caracalla (emperador Marco Aurelio Antonino) como un hombre fornido y despiadado. Este tipo de escultura realista contrasta con la naturaleza idealizada de la mayor parte de la escultura romana.

Los relieves funerarios

Los encargos privados de esculturas en relieve se hicieron por lo general en contextos funerarios, los retratos en relieve se colocaron generalmente en los altares funerarios o alrededor de las tumbas.



LA PINTURA

Actualmente se conservan pocas tablas pintadas, pero se sabe por la literatura antigua que los artistas romanos elaboraron sobre este soporte una gran variedad de temas, incluyendo acontecimientos históricos, mitos, escenas de vida cotidiana, retratos y bodegones.

La pintura Mural

La pintura mural, en cambio, está bien documentada, sobre todo en Pompeya y en las otras ciudades que fueron enterradas en el año 79 d.C. por la erupción del volcán Vesubio. Se distinguen cuatro etapas denominadas estilos pompeyanos.



Músicos de Stabias

El *Músico con cítara de Stabias* es uno de los frescos de Pompeya perteneciente al denominado primer estilo de la pintura romana (c. 120-80 a.C.). Estos murales representan la vida de un músico. La imagen muestra un grupo de ellos tocando un aulos (flauta doble), unos pequeños címbalos y un tambor.

Historia del Arte I
Profesora: Rossana Orellana, Teclg. Artes Plásticas y Visuales

Fresco de la Villa de los Misterios, Pompeya

Los frescos y suelos de mosaicos fueron elementos importantes en la decoración de interiores del mundo clásico. Este mural, perteneciente a la Villa de los Misterios, Pompeya (construida alrededor del 50 a.C.), representa un ritual de iniciación.



LOS MOSAICOS



Los más antiguos mosaicos de Italia son los rescatados en Pompeya, y todos ellos de marcada influencia griega. El más famoso de todos es el Mosaico del siglo III A.C. *La batalla de Isos*, que representa la batalla de Alejandro Magno con Darío.

2.5. ARTE Y ARQUITECTURA PALEOCRISTIANAS.

Comprenden las manifestaciones artísticas realizadas por las primeras comunidades cristianas. El periodo durante el cual se desarrolló el arte paleocristiano empieza a ser significativo alrededor del 300 hasta el 750 coincidiendo con la última fase del arte antiguo es decir el arte y la arquitectura romanas, así también como las primeras tres centurias del desarrollo del arte y la arquitectura bizantinas (siglo V al VII). El emperador Constantino I el Grande promulgó el edicto de Milán (313) en el que se reconocía el cristianismo como una de las religiones oficiales del Imperio Romano poniendo fin a las persecuciones contra los seguidores de Cristo.

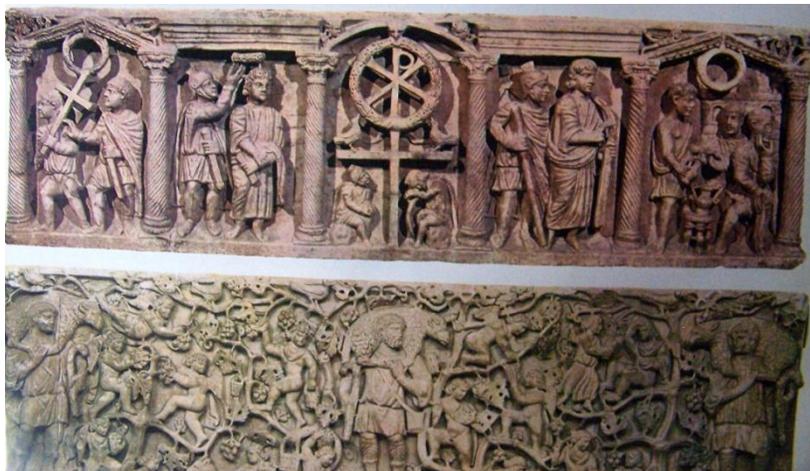


En un principio el arte cristiano se restringió a lugares de culto ocultos, tales como las catacumbas y los titulæ, que eran casas particulares utilizadas para reuniones religiosas secretas.

La mayor parte del arte paleocristiano, tanto en pintura como en escultura, deriva del arte romano, apropiadamente adaptado a la espiritualidad de la religión.

ICONOGRAFIA (utilización de imágenes como íconos religiosos)

En iconografía se desarrollaron conceptos cristianos por medio de expresiones visuales. Por ejemplo, Cristo fue simbolizado por el pez, la cruz, el cordero o por medio del crismón, monograma de Cristo que consiste en la combinación de las letras P y X entrelazadas acompañadas por dos letras griegas.



Cristo, el buen pastor, a menudo fue representado sin barba, como un hombre joven, derivado de los modelos romanos paganos de Apolo, imagen que pervivió hasta el siglo VI en Italia.

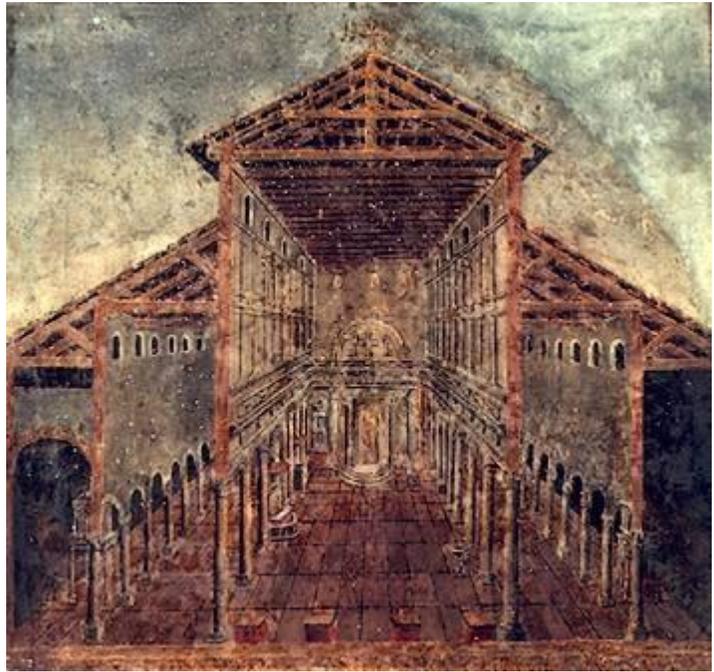


En Roma se conservan algunos frescos en el interior de las catacumbas; en la de Domitilla (siglo III) existen varios que incluyen escenas de la vida de Cristo y de la Virgen.

ARQUITECTURA

Bajo el patrocinio imperial, la arquitectura paleocristiana floreció por todo el Imperio romano de manera monumental. Los edificios realizados, fueron de dos tipos: **la nave longitudinal o basílica** y los **edificios centralizados como el baptisterio o el mausoleo**.

La basílica romana se convirtió en el modelo para las grandes y pequeñas iglesias. En Roma, los lugares de culto paganos se convirtieron en basílicas de enormes tejados de madera, todas erigidas entre los siglos IV y V

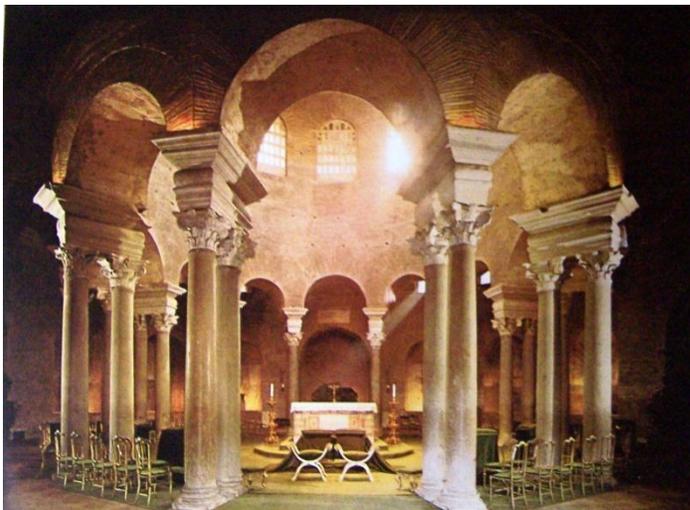


Antigua basílica de San Pedro en Roma

fue una de las primeras muestras de arquitectura cristiana. Su planta de cruz latina estaba compuesta por una nave central atravesada por un transepto y cuatro naves laterales. El emperador Constantino (306-337) ordenó su construcción hacia el año 320.

Los edificios centralizados

Eran circulares o poligonales, siendo los baptisterios, los mausoleos y los martyria (restos sepulcrales de mártires) que fueron construidos en forma centralizada., dado que su objeto era la veneración —tenemos la pila bautismal, sarcófagos o espacios sagrados.



Sepulcro de Santa Constanza. La hizo construir Constantino I para su hija muerta.

Los exteriores de los edificios paleocristianos eran lisos y sin ornamentar; los interiores, por el contrario, estaban ricamente decorados con losas de mármol en los suelos y las paredes, frescos, mosaicos, cortinas y suntuosos altares en oro y plata.

Mosaicos

Los baptisterios y mausoleos también fueron decorados con mosaicos de escenas y motivos convenientemente seleccionados. Los ejemplos más representativos se encuentran en Italia, con predominio del azul y el dorado, mezclado motivos paganos y cristianos. Los bizantinos continuaron la tradición del mosaico y la convirtieron en una de las principales glorias del arte bizantino.



SUMARIO III

3.1. EL ARTE EN LA EDAD MEDIA (Arte medieval)

Edad media es un término utilizado para referirse a un periodo de la historia europea que transcurrió desde la desintegración del Imperio romano de Occidente, en el siglo V, hasta el siglo XV. El término implicó en su origen una parálisis del progreso, considerando que la edad media fue un periodo de estancamiento cultural, ubicado cronológicamente entre la gloria de la antigüedad clásica y el renacimiento.



(Pareja enamorada), los artistas, trovadores y escritores medievales recurrieron a este motivo como tema integrante de sus obras.

En el campo de la pintura se prestó una atención sin precedentes a la representación de emociones extremas, a la vida cotidiana y al mundo de la naturaleza. En la arquitectura, el románico alcanzó su perfección con la edificación de incontables catedrales a lo largo de rutas de peregrinación en el sur de Francia y en España, incluso cuando ya comenzaba a abrirse paso el estilo gótico que en los siguientes siglos se convertiría en el estilo artístico predominante en Europa.

La pintura al fresco, alcanzó su mayor grado de desarrollo a finales de la edad media, se basa en la aplicación de pintura sobre yeso fresco o seco. Otra variedad antigua es la pintura al temple, que consiste en aplicar pigmentos en polvo mezclados con yema de huevo sobre una superficie preparada, que suele ser un lienzo sobre tabla. La pintura al óleo vino a ocupar el lugar del fresco y del temple; esta técnica fue desarrollada a finales de la edad media por los hermanos flamencos (Flandes)

Jan van Eyck y Hubert van Eyck, aunque sabemos en la actualidad que fue inventada mucho antes.

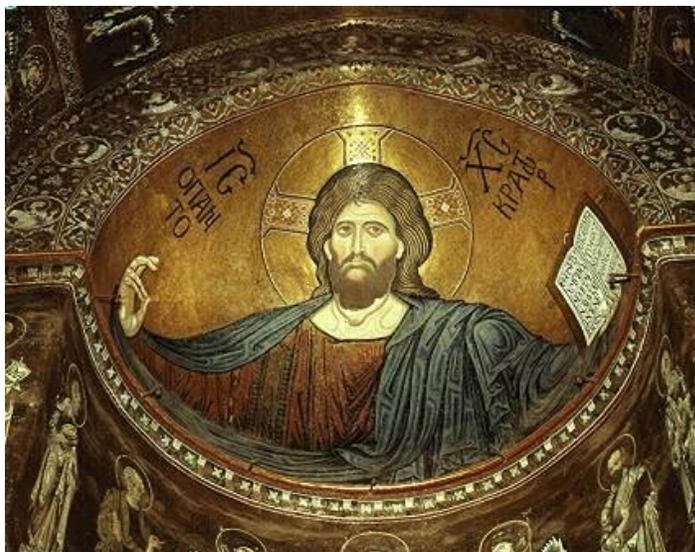
3.2. ARTE Y ARQUITECTURA BIZANTINAS

Conjunto de manifestaciones artísticas desarrolladas en el Imperio romano de Oriente. La capital de este estado fue Constantinopla, la antigua ciudad griega de Bizancio, que el emperador romano Constantino I el Grande refundó el año 330 con su nombre. La duración del Imperio bizantino se prolongó durante casi 1.000 años, desde la caída del Imperio romano de Occidente en el año 476 hasta la toma de Constantinopla por los otomanos en 1453. Su hegemonía se extendió hacia el Mediterráneo por el oeste y hasta Armenia por el este. Aunque los conquistadores otomanos destruyeron algunos tesoros artísticos bizantinos, se han conservado muestras suficientes para hacer interpretaciones fundadas.

El arte y la arquitectura bizantinos evolucionaron para satisfacer las necesidades de la Iglesia ortodoxa.

La mayor parte del arte bizantino comparte la cualidad abstracta de los iconos. Sus antecedentes artísticos parecen remontarse a Mesopotamia y al interior de Siria y Egipto, donde perduró el arte hierático del Oriente antiguo.

LOS MOSAICOS fueron el método habitual para la decoración de las iglesias bizantinas. Estas representaciones, compuestas por pequeñas piezas ortoédricas o teselas de cristal coloreado o revestido con pan de oro, cubrían la superficie interior de los muros y las bóvedas, produciendo un misterioso efecto lumínico que se adaptaba perfectamente al carácter de la religión ortodoxa. Al mismo tiempo, su carácter suntuario simbolizaba la magnificencia de la corte imperial y el poder de su emperador, cabeza visible de la Iglesia ortodoxa.



Mosaico del ábside de Monreale

La figura de Cristo como Pantocrátor, rodeado de la Virgen, los ángeles y santos, ocupa el ábside de la iglesia de Monreale en Sicilia (finales del siglo XII). El mosaico fue una demostración del intento del rey Roger de importar la gloria de Bizancio a Sicilia como símbolo de su poder.

Pantocrátor.- (o Cristo en Majestad)

Imagen de Cristo triunfante, sosteniendo los evangelios en su mano izquierda y la derecha en actitud de bendecir.

LA PINTURA MURAL remplazó a la costosa decoración con mosaicos. Las normas que regían la disposición jerárquica de las figuras en las iglesias del periodo bizantino medio se abandonaron. Las escenas narrativas ocuparon en algunos casos las bóvedas, y el tamaño de las figuras tendió a disminuir, estableciéndose un nuevo énfasis en los paisajes y en los fondos arquitectónicos



Este fresco representando la Anastasis fue pintado para la mezquita de Ka'riye en Estambul (antigua iglesia del Salvador de Chora) entre 1310-1320. Este detalle de su pintura mural muestra a Cristo sacando a Adán de su tumba en el infierno. Los diseños fuertemente lineales son característicos del estilo bizantino.

ARQUITECTURA



La iglesia de San Vital de Ravena, construida entre los años 526 y 547 d.C., está considerada como uno de los mejores ejemplos de la arquitectura bizantina. Su planta centralizada, de núcleo octogonal cupulado, está trazada siguiendo modelos de la arquitectura bizantina más antigua de Constantinopla, capital del Imperio. Los mosaicos de su interior muestran temas religiosos y profanos, entre ellos, al emperador Justiniano I y al resto de la corte bizantina.

Santa Sofía, Estambul

Santa Sofía (iglesia de la Santa Sabiduría) fue construida en Constantinopla (actual Estambul) entre los años 532 y 537 bajo los auspicios del emperador Justiniano I. La innovadora tecnología bizantina permitió a los arquitectos Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto diseñar una basílica con una inmensa cúpula sobre un espacio cuadrado y abierto. La cúpula original se cayó después de un terremoto y fue reemplazada en el año 563. Después de la conquista otomana en 1453, la iglesia se convirtió en mezquita. Hoy es un museo.



Corona de San Esteban

Esta corona de oro en forma de casco, con perlas y piedras preciosas incrustadas, perteneció a Esteban I el Santo, primer rey de Hungría en el siglo XI. Destaca su detallado trabajo de esmalte tabicado, donde las formas están creadas calentando los enrejados de oro rellenos con esmalte en polvo.

ORFEBRERIA.

A menor escala se realizaron trabajos en esmalte alveolado, una técnica en la que los artesanos bizantinos fueron especialmente diestros. Algunos ejemplos conservados incluyen coronas (entre ellas la famosa corona de San Esteban de Hungría) y un gran número de suntuosos relicarios, y su influencia se percibe en las coronas visigodas del tesoro de Guarrazar. Los orfebres bizantinos forjaron también otros objetos litúrgicos en oro y plata.

3.3. ARTE ROMANICO

El uso de término “románico” es para indicar el arte que se desarrolló durante el Alto Medievo entre los siglos XI y XIII, en Europa occidental. Esta palabra intenta expresar dos conceptos básicos:

- a) la semejanza entre el proceso de formación de las lenguas romances (español, francés, italiano), formadas mezclando el latín popular con los idiomas de los invasores germánicos, y el de las artes figurativas realizadas en los mismos países y por el mismo tiempo, uniendo lo que quedaba de la gran tradición artística romana con las técnicas y tendencias bárbaras.
- b) La aspiración de este nuevo arte de encajar con el de la antigua Roma.

El arte románico utiliza, efectivamente, elementos romanos y germánicos, pero también bizantinos, islámicos y armenios, creando así un arte original. Se puede establecer que recibió la influencia de periodos artísticos anteriores que merecen ser considerados autónomos: el arte visigodo, el asturiano y el mozárabe, de la España de los siglos VII-XI; el carolingio, de la Europa Central del siglo IX; y el otónico de la Alemania del siglo X.

El arte románico se caracterizó también por un gran número de escuelas o derivaciones, es decir manifestaciones regionales influenciadas por condiciones sociales y políticas de la época. Con excepción del arte Barroco, que se presentaría posteriormente, no existe en Europa una experiencia figurativa más rica, vital y poderosamente significativa, y que esté presente en cada país, que la románica.

LA ARQUITECTURA

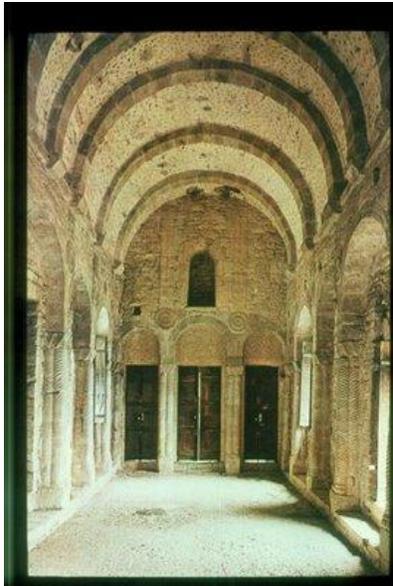
Las realizaciones de la arquitectura románica son muy numerosas en casi toda Europa, con características muy variadas y amplias soluciones particulares y regionales. Era una época de intensa religiosidad y en la que la iglesia era la organización más rica, más culta e influyente. Con el fin de reconocer ciertas características de esta arquitectura, debemos establecer cuatro puntos con suficiente precisión y validez:

1. La presencia de un edificio típico fundamental para la arquitectura románica, la iglesia.
2. La cobertura del espacio mediante bóvedas, es decir, con estructuras curvas de piedra.
3. La utilización de toscos materiales de acabado, en construcciones articuladas y macizas, con fuertes efectos de claroscuro y luces que penetran por escasas y estrechas aberturas.
4. La arquitectura era la manifestación artística dominante, a la cual estaban subordinadas las demás: pintura, escultura y mosaico.

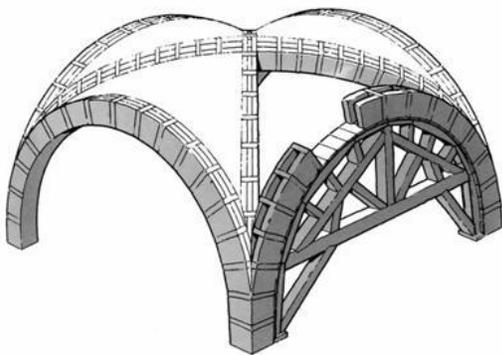
Elementos constructivos

El Arco.- elemento típico de la arquitectura románica, el más usado es el de medio punto o semicircular, utilizado a menudo como elemento decorativo.

La Bóveda.- es la suma de arcos, una superficie curva que recibe un peso en su parte más alta y lo trasmite a su parte más baja, haciéndole seguir la curva que ella misma describe. Generalmente hecha de bloques de piedra que permanecen mutuamente en equilibrio. Los tipos de bóvedas usadas en el arte románico son:



La bóveda de cañón, o también llamada semicilíndrica, muy difundida en Francia, es apoyada sobre otro arco o sobre una pared continua.



La bóveda de arista, ya era conocida por los romanos, se deriva del cruce en ángulo recto de dos bóvedas de cañón. De esta disposición resulta una figura cuadrada con cuatro arcos semicirculares en los lados y dos arcos elípticos en las diagonales.

Los soportes.- son los pilares y las columnas que sostienen las bóvedas.

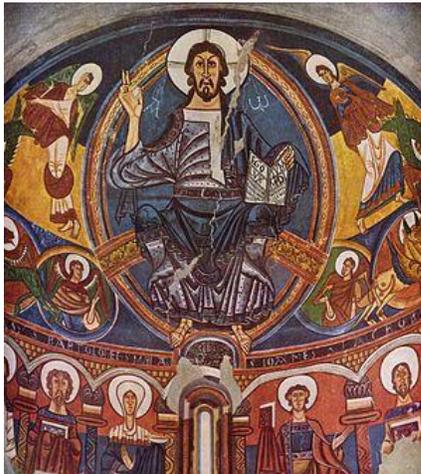
Elementos decorativos

Muchos Edificios de la época se construyeron aprovechando las propiedades decorativas de la piedra y el ladrillo. Un componente muy importante en la arquitectura románica era la decoración en color, obtenida mediante la pintura al fresco, o también con el mosaico. Así mismo, muchos de los edificios estaban decorados con una brillante ornamentación pictórica que cubría los muros con dibujos geométricos.

También la escultura en relieve es otro elemento decorativo que encontramos en casi todos los edificios de la época.

LA PINTURA

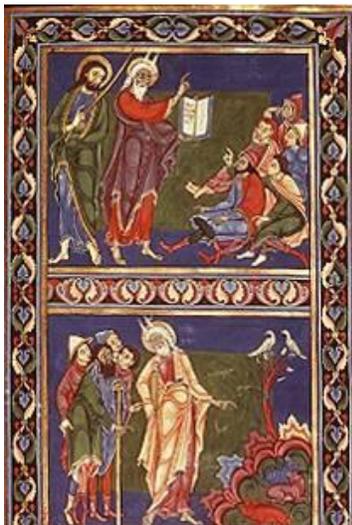
Mucho de lo que en el campo pictórico se produjo durante el románico, se ha perdido: tablas, frescos, ilustraciones de libros y pergaminos.



La pintura, al igual que la escultura, estaba íntimamente relacionada con la arquitectura, contribuyendo a enriquecer este arte con los murales al fresco que encontramos en las iglesias y catedrales románicas.

El Pantocrátor procedente de la iglesia de San Clemente de Tahull, en Cataluña, España, es de realización gigantesca y domina visualmente todo el espacio de la iglesia. Está ubicado en el ábside, es decir en el hueco que corresponde a la media cúpula de cobertura. En la imagen vemos un típico elemento del que la pintura románica hace un gran uso, se trata de una **madorla** (almendra en italiano), utilizada para enmarcar la presentación del Cristo en Majestad o Pantocrátor, típica de la pintura y escultura románicas.

En la pintura románica, **la composición** se ordena según esquemas rígidos, y la representación humana no es para el pintor románico el fin principal, el cuerpo es a menudo un simple soporte de los vestidos. Así mismo no daba importancia a las particularidades faciales. Podemos decir que la pintura románica se presenta en postura hierática, sin demostrar soltura ni naturalidad. Adicionalmente, no se preocuparon por la perspectiva y la proporción, como la época del arte clásico. Las imágenes generalmente estaban enmarcadas dentro de un rectángulo ricamente decorado.



Los libros Miniados

Durante la Edad Media el analfabetismo y la incultura fueron generales. La aristocracia feudal perdió el interés intelectual, es por esto que la red de monasterios se convirtió en la difusora de la cultura a través de religión. Los monjes realizaban manuscritos decorados con imágenes religiosas, y se los denominaba **los scriptoria monacales.**

Utilizaban **temas** para divulgar la fe cristiana y de historia, como episodios del antiguo y nuevo testamento, vidas de santos, ilustraciones de las actividades humanas, vicisitudes de leyendas y glorias pasadas. A este conjunto de argumentos se le llamó ***moralia, es decir, relatos con contenido moral.***

En cuanto a **la cromática**, utilizaban colores vivos, incluso violentos, creando imágenes eficazmente expresivas. No se esforzaban en dar realismo a los fondos sobre los que se movían sus personajes, utilizaban elementos simbólicos: como una planta para representar el paraíso terrenal, series de rayas para representar el mar, etc.



Los Mosaicos

La técnica de la decoración en mosaico, o sea mediante la yuxtaposición de pequeñas piezas de colores y de distintos tamaños llamadas **teselas**, tuvo su auge en época románica, directamente influida por el arte bizantino tanto en sus rasgos como en los convencionalismos simbólicos, por ejemplo, la aureola de los santos.

Basílica de San Marcos, Venecia.

LA ESCULTURA

La escultura románica estaba dotada de una inventiva excepcional, estaba al servicio de la arquitectura religiosa, se emplea sobre todo para decorar los elementos principales de los edificios, con el fin de adoctrinar a los espectadores. Dentro de esta concepción la escultura quedaba severamente subordinada a las necesidades y preferencias de la arquitectura y especialmente en las iglesias, decorando los portales, los capiteles, las cornisas, los púlpitos, los nichos y las superficies de las puertas.

En cuanto al **estilo** es de tipo figurativo, y en la **composición** predomina la repetición de las imágenes, con mínimas variaciones y siguiendo un ritmo horizontal, es característica típica de la técnica escultórica románica.

Los **temas** más recurrentes son pasajes del evangelio, representaciones de trabajo o de la vida cotidiana, luchas de hombres o de monstruos, o figuras claramente alegóricas o inventadas. La ejecución la realizaban en bajo, medio y alto relieve.

Tímpano.-Parte superior del portal, generalmente decorado con relieves.

Portal de la iglesia de St. Pierre, Moissac, Francia.



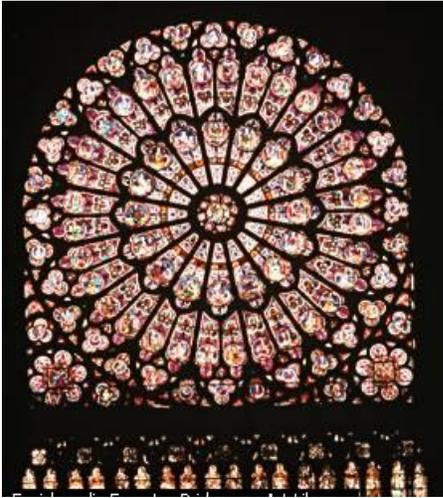
3.4. ARTE GÓTICO

Estilo artístico europeo que se desarrolló entre el año 1140 y las primeras décadas del siglo XVI, según las áreas geográficas. Se desarrolló en el campo de la arquitectura civil y religiosa, la escultura, las vidrieras, la pintura mural y sobre tabla, los manuscritos miniados y las diversas artes decorativas.

El término gótico fue empleado por primera vez por los tratadistas del renacimiento, en sentido despectivo, para referirse al arte de la edad media, al que ellos consideraban inferior y bárbaro (godo, de ahí el término gótico) comparado con el arte clásico. En el siglo XIX se produjo una revalorización de este periodo debido a movimientos historicistas y románticos. El gótico apareció a continuación del románico, a lo largo de la baja edad media, y hoy día se considera uno de los momentos más importantes desde el punto de vista artístico en Europa.

ARQUITECTURA

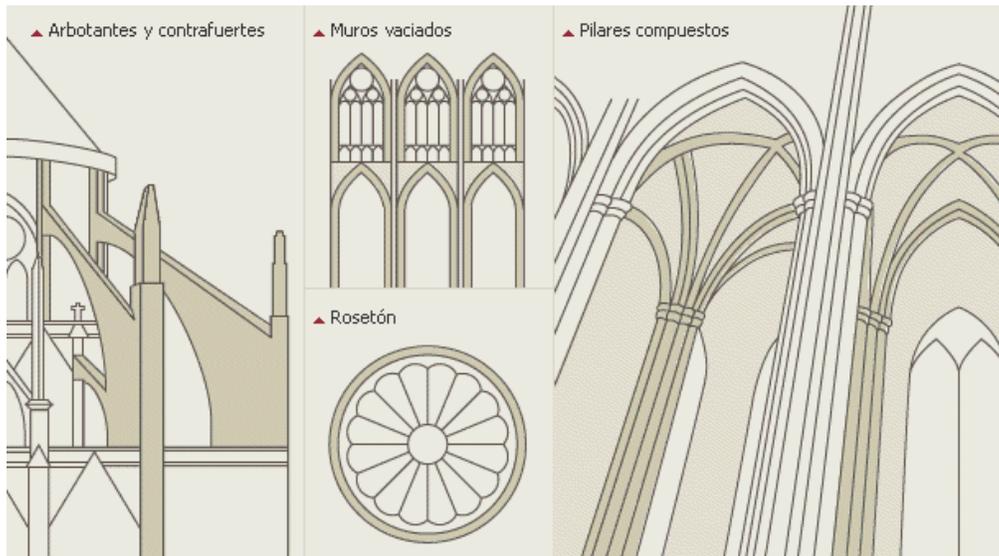
El estilo gótico encontró su gran medio de expresión en la arquitectura. Surgió en la primera mitad del siglo XII a partir de la evolución de precedentes románicos y otros condicionantes teológicos, tecnológicos y sociales. La arquitectura gótica perduró hasta bien entrado el siglo XVI en diversos países europeos como Inglaterra, mucho después de que el estilo renacentista hubiera penetrado en otros campos artísticos. Las mayores realizaciones del gótico se manifestaron en el terreno de la arquitectura religiosa.



ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y DECORATIVOS

El extremado crecimiento vertical de la arquitectura gótica origina y explica las particularidades estructurales y ornamentales de este estilo.

Los rosetones.- La arquitectura gótica entró en una nueva fase denominada radiante o rayonnant. El término rayonnant deriva de los elementos radiales, como los de una rueda, que conforman los enormes **rosetones** decorados con vidrios coloreados característicos de este estilo llamados **vidrieras o vitrales** que decoran las fachadas e ilustran la historia sagrada.



Arbotante.- Arco que nace del estribo o pilar.

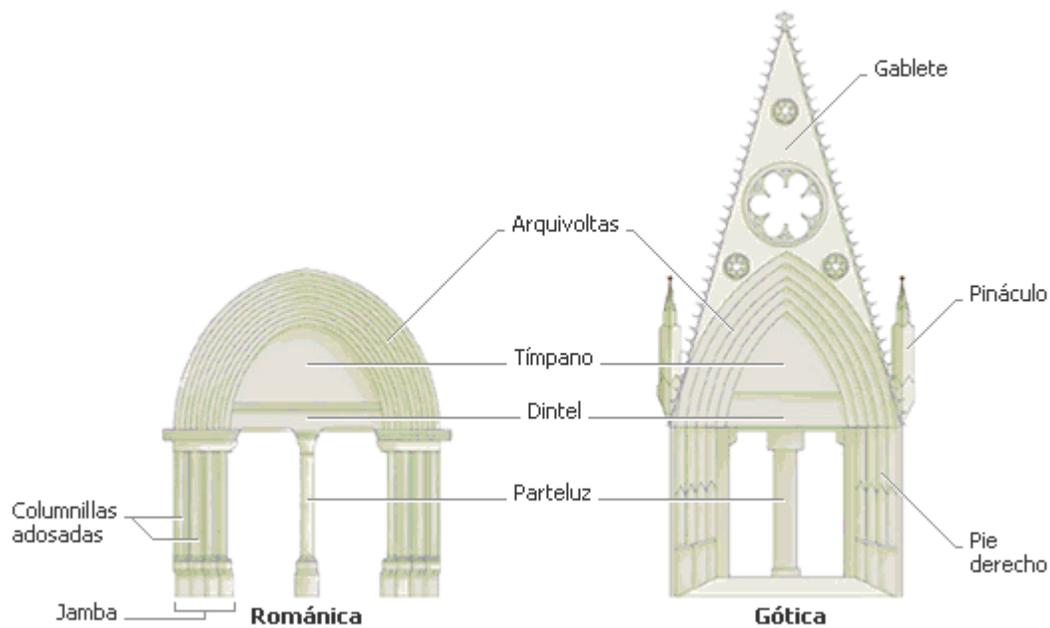
Contrafuerte.- Refuerzo pegado a un muro para darle mayor resistencia y estabilidad

Muro vaciado o calado.- Pared con agujeros decorativos, usados especialmente en las fachadas.

Pilares Compuestos.- Unión de varios pilares para reforzar o sostener las bóvedas.

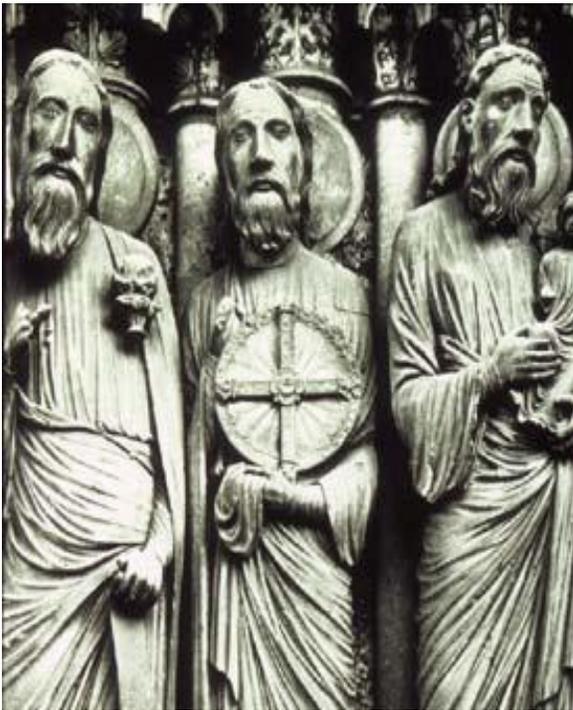


La catedral de Notre Dame está situada en la Île de la Cité, en el centro de París. Comenzada en 1160 y concluida hacia 1225, incorporó el novedoso sistema gótico de arbotantes y contrafuertes, el único capaz de descargar los empujes de la elevada nave central. La aguja sobre el crucero se añadió en el siglo XIX.



En esta ilustración se pueden observar las diferencias entre los estilos románico y gótico a partir de los elementos que componen las portadas.

ESCULTURA



Estatuas-columna de la catedral de Chartres. Estas estatuas de santos aparecen adosadas a los pilares del transepto de la catedral de Chartres, y se esculpieron entre 1132 y 1240. Aunque todavía presentan características románicas, ya se aprecian rasgos y posturas naturalistas, típicas del nuevo estilo gótico.

La escultura siguió el precedente románico, con una amplia difusión de imágenes cuyo fin era adoctrinar a los fieles en los dogmas de la fe religiosa y decorar las fachadas de las catedrales. La escultura de los siglos XII y principios del XIII tuvo un carácter predominantemente arquitectónico. Las figuras más destacadas son las estatuas colosales de las jambas (pilastras laterales) de las portadas y las de los parteluces de los vanos de entrada. Reciben el nombre de estatuas-columna por estar adosadas a estos soportes. A veces, la estatua-columna tiende a liberarse del marco arquitectónico, como si fuera una escultura exenta o de bulto redondo.

LA PINTURA GÓTICA (siglos XIII, XIV, XV)

El concepto de pintura Gótica no solo se utiliza para designar a la pintura mural o sobre tabla, sino también para la pintura que ilustra un elevado número de libros manuscritos e incluso para la realizada sobre el vidrio que cubría los amplios ventanales de los edificios góticos, es por esto que podríamos llamar a esta gran producción pictórica *Las Artes del Color*.

Dentro de la evolución pictórica del siglo XV se distinguen dos estilos, el **estilo gótico internacional** y el **estilo flamenco**. El primero corresponde a los dos últimos decenios del siglo XIV y perduró en la mayor parte de Europa durante la primera mitad del siglo XV.

El estilo flamenco surgió en Flandes (actuales países bajos) en el primer tercio del siglo XV, paralelamente al renacimiento italiano, y se difundió por el resto de Europa durante la segunda mitad del siglo.

La tabla *Anunciación* (1476, National Gallery, Londres), obra de Carlo Crivelli, presenta una riqueza ornamental típica del gótico tardío unida a una preocupación por la perspectiva que anticipa el renacimiento.





El estilo gótico internacional se caracteriza por la valoración expresiva de lo anecdótico, la estilización de las figuras, el predominio de las líneas curvas tanto en los pliegues como en las posturas corporales, la introducción de detalles naturalistas con fines simbólicos y el empleo de una técnica minuciosa.

Adoración de los Magos- En 1423 el pintor italiano **Gentile da Fabriano** pintó para la capilla de Strozzi, en Florencia, su obra maestra, el retablo *Adoración de los Magos* (Galería de los Uffizi), magnífico ejemplo del gótico internacional que destaca por su gran belleza y elegancia.

El estilo flamenco, se inició en las cortes de los duques de Berry y de Borgoña. La principal aportación de esta escuela es la utilización de la técnica al óleo, introducida por los hermanos Hubert y Jan van Eyck, que permite una mayor viveza y enriquecimiento de la gama cromática. Los iniciadores de la escuela flamenca son Robert Campin y los hermanos van Eyck.

Retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa de **Jan van Eyck** es una de las mejores obras del arte flamenco

A lo largo del siglo XV la influencia flamenca se extendió por toda Europa, considerada como un **renacimiento nórdico** ajeno al punto de vista conceptual de la edad media. En España la pintura flamenca tuvo un especial desarrollo gracias al oficio de algunos pintores destacados, quienes pusieron mayor atención hacia un realismo más acusado.



SUMARIO IV

4.1. La Edad Moderna – El Renacimiento - XVI - XVII

Estilo artístico que se manifiesta en pintura, escultura y arquitectura en toda Europa aproximadamente desde 1400 hasta 1600. Los dos rasgos esenciales de este movimiento son la imitación de las formas clásicas, originariamente desarrolladas en la antigüedad griega y romana, y la intensa preocupación por la vida profana que se expresa en un creciente interés por el humanismo y la afirmación de los valores del individuo. El renacimiento se corresponde en la historia del arte con la era de los grandes descubrimientos, impulsados principalmente por el deseo de examinar todos los aspectos de la naturaleza y del mundo.



Florence fue el epicentro del renacimiento artístico de Italia, aunque otras regiones sirvieron también de escenario de importantes maestros a lo largo de este periodo.

Catedral de
 Florencia

El renacimiento de las artes coincide con el desarrollo del humanismo, en el que sus seguidores estudiaban y traducían textos filosóficos. Se revitalizó el uso del latín clásico. También fue un periodo de descubrimientos de nuevas tierras; las embarcaciones se hicieron a la mar en busca de nuevas rutas hacia Asia, que dieron como resultado el descubrimiento de América. Pintores, escultores y arquitectos sentían las mismas ansias de aventura y el deseo de ampliar sus conocimientos y obtener nuevas soluciones; tanto Leonardo da Vinci como Cristóbal Colón, fueron, en cierto sentido, descubridores de mundos completamente nuevos.

Durante el renacimiento, los artistas no eran considerados más que meros artesanos, al igual que en la edad media, pero por vez primera fueron vistos como personalidades independientes, comparables a poetas y a escritores. Buscaban nuevas soluciones a problemas visuales y formales, y muchos de ellos realizaron experimentos científicos. En este contexto, se desarrolló la perspectiva lineal, donde las líneas paralelas se representan como convergentes en un punto de fuga. En consecuencia, los pintores comenzaron a ser más exigentes con el tratamiento del paisaje, por lo que prestaron mayor atención a la manera de representar los árboles, las flores, las plantas, la distancia de las montañas y los cielos con sus nubes.

Los artistas estudiaron el efecto de la luz natural, así como el modo en el que el ojo percibe los diversos elementos de la naturaleza. Desarrollaron la perspectiva aérea, según la cual los objetos

perdían sus contornos y su color a tenor de la distancia que los alejaba de la vista. **Los pintores del norte de Europa, especialmente los flamencos**, eran más avanzados que los artistas italianos en la representación del paisaje y contribuyeron al desarrollo del arte en toda Europa al introducir el óleo como una nueva técnica pictórica. (Hermanos Van Eyck).

4.1.1. PRIMER RENACIMIENTO

El primer centro donde surgió el renacimiento fue Italia. El substrato proporcionado por la antigüedad grecorromana fue una constante en el mundo italiano, que vio evolucionar su lenguaje, recogido en un código en el año 1300, desde el latín de los romanos. Italia era el depósito de un gran elenco de ruinas clásicas. Se encontraron restos de arquitectura romana prácticamente en casi todas las ciudades. La escultura romana, especialmente los sarcófagos de mármol decorados con relieves, se convirtieron en los ejemplos más comunes.

LA PINTURA DEL QUATTROCENTO – SIGLO XV



El primer gran pintor del renacimiento italiano fue Masaccio creador de un nuevo concepto de naturalismo y expresividad en las figuras, así como de la perspectiva lineal y aérea. A pesar de que tuvo una carrera corta (murió a la edad de 27 años) la obra de Masaccio tuvo una enorme repercusión en el curso del arte posterior. Los frescos (c. 1427) de la capilla Brancacci sirvieron de inspiración a pintores posteriores, entre ellos el propio Miguel Ángel.

Renombrados maestros de la pintura renacentista del Quattrocento son:

Jacopo Bellini, sus hijos Gentile y Giovanni Bellini, Piero de la Francesca, Paolo Uccello, Fra Angélico, Fra Filippo Lippi, Piero della Francesca, Andrea Mantenga, Sandro Botticelli, Leonardo Da Vinci cuyas investigaciones científicas y artísticas se encuentran entre las más importantes del renacimiento. El polifacético Leonardo cultivó todas las artes así como otras disciplinas.

Expulsión del paraíso, 1427, Masaccio. Capilla Brancacci, FLORENCIA



El nacimiento de Venus, c. de 1485, de Botticelli. Palacio de los Uffizi, Florencia

4.1.2. SEGUNDO RENACIMIENTO

ARTISTAS DEL CINQUECENTO – SIGLO XVI

El epicentro artístico durante este periodo fue Roma y la corte de Julio II, que contrató a los artistas y arquitectos más importantes para sus ambiciosos proyectos. La basílica de San Pedro (c. 1506), iglesia de la cristiandad católica, fue construida por **Bramante** (arquitecto) quien trazó una planta de cruz griega, con cúpula. **Miguel Ángel** tomó parte en la construcción realizando algunos cambios que modificaban la nueva estructura arquitectónica pero respetando el diseño original de Bramante, que ejerció una fuerte influencia en los arquitectos del cinquecento.

Durante el cinquecento, los artistas intentaron reducir sus temas a la más pura esencia; las características secundarias, los detalles o las anécdotas captaban la atención del espectador para conducirlo a la esencia real del tema.

Entre los pintores del cinquecento están: Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Miguel Angel Buonarroti con los frescos de la capilla Sixtina, Corregio. Los artistas de esta generación fueron los responsables de elevar el arte a su expresión más noble. Este periodo, que comprende el siglo XVI, se inició con **Leonardo da Vinci** cuando regresó de Milán a Florencia en el año 1500. Allí, encontró al joven Miguel Ángel que realizaría la famosa escultura del David (1501-1504, Academia, Florencia). Esta emblemática obra pronto se convirtió no sólo en el símbolo de la ciudad de Florencia, sino también del cinquecento.



Basílica de San Pedro – El Vaticano - Roma

Miguel Ángel comenzó a trabajar en la basílica de San Pedro en 1546, a la edad de 71 años. El edificio comenzado por Bramante y, más tarde, continuado por Antonio Sangallo. Miguel Ángel conservó la planta centralizada original y demolió parte de las adiciones del segundo. La cúpula original de Miguel Ángel fue rematada por otros dos arquitectos.

Miguel Ángel o Michelangelo Buonarroti (1475-1564), uno de los mayores creadores de toda la historia del arte y, junto con Leonardo da Vinci, la figura más destacada del renacimiento italiano. En su condición de arquitecto, escultor, pintor y poeta ejerció una enorme influencia tanto en sus contemporáneos como en todo el arte occidental posterior a su época.

Nació el 6 de marzo de 1475 en el pequeño pueblo de Caprese, cerca de Arezzo, aunque, en esencia, fue un florentino que mantuvo a lo largo de toda su vida unos profundos lazos con Florencia, su arte y su cultura. Pasó gran parte de su madurez en Roma trabajando en encargos de los sucesivos papas; sin embargo, siempre se preocupó de dejar instrucciones oportunas para ser enterrado en Florencia, como así fue; su cuerpo descansa en la iglesia de la Santa Croce.



Situada en el palacio del Vaticano que fue mandada construir por el papa Sixto IV en 1473. Su fama reside en la espléndida colección de frescos que cubren sus paredes, entre los que destacan de forma especial los pintados en la bóveda central por el gran maestro del renacimiento italiano: **Miguel Ángel**.

En su decoración trabajaron algunos de los más prestigiosos artistas del renacimiento italiano: **Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Perugino, Pinturicchio**

En 1505, el papa Julio II encargó a Miguel Ángel la decoración de la bóveda. Desde 1508 hasta 1512, el artista florentino plasmó algunas de las más exquisitas imágenes de toda la historia del arte, entre las que sobresalen las nueve escenas del libro del Génesis, comenzando por la Separación de la luz y las tinieblas y prosiguiendo con Creación del Sol y la Luna, Creación de los árboles y de las plantas, la Creación de Adán, Creación de Eva, El pecado original, El sacrificio de Noé, El diluvio universal y, por último, La embriaguez de Noé.



Vista de la bóveda de la Capilla Sixtina, decorada con los frescos de Miguel Ángel.

Entre 1536 y 1541 pintó el fresco del Juicio Final, que decora el lienzo mural situado tras el altar. A ambos lados de Cristo, situado en el centro de la composición, están las almas que ascienden al cielo y los condenados que descienden al infierno. Una década después, el papa Pío V encargó al pintor Daniele da Volterra cubrir las desnudeces de las figuras de Miguel Ángel.

También trabajó en la Capilla Sixtina, Mateo Pérez de Alesio, que pintó entre 1573 y 1574 por encargo del papa Gregorio XIII los frescos de la Historia de san Antonio.



Juicio Final

Miguel Ángel pintó el *Juicio Final* (1536-1541) en la pared del altar de la Capilla Sixtina 20 años después que los frescos del techo. En esta visión apocalíptica del Día del Juicio Final, Cristo aparece flanqueado por las almas salvadas, que ascienden por su derecha, y las condenadas que descienden por su izquierda.

Dos obras de arte de incomparable belleza y perfección son estas esculturas realizadas por Miguel Ángel:



La piedad del Vaticano, 1499

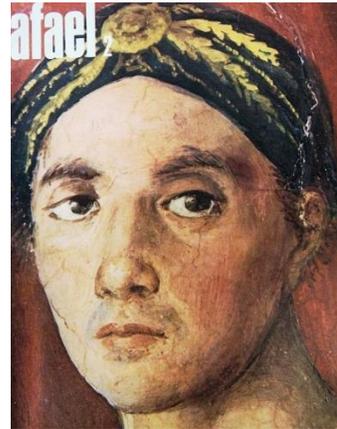
Mármol, 1.74 m altura

En la *Pietà*, Miguel Ángel trabaja el mármol creando formas fluidas y dinámicas. El realismo de los cuerpos y los marcados pliegues del ropaje provoca una profunda emotividad en el espectador.



El *David* (1501-1504), una de las obras más conocidas de Miguel Ángel, es una escultura en mármol de 4,34 m de altura. Aunque fue creada originalmente para la plaza de la Señoría de Florencia, actualmente se encuentra en la Academia de Bellas Artes de esa ciudad.

Rafael Sanzio se encuentra entre los pintores asentados en Roma. Discípulo de Perugino, Rafael estudió en Florencia al mismo tiempo que estaban allí Leonardo y Miguel Ángel, dando forma al lenguaje artístico del cinquecento. Rafael se trasladó a Roma en el año 1508 y allí se quedó hasta su muerte en el año 1520. Se convirtió en el pintor más célebre y abrió un próspero estudio en el que trabajaban muchos ayudantes. Realizó retratos de distinguidos personajes, como el del papa Julio II y otros notables. Rara vez la pintura ha alcanzado la claridad y la perfección de la Escuela de Atenas. Como fuente de inspiración pudieron servirle a Rafael los inmensos frescos de la capilla Sixtina pintados por Miguel Ángel.



Escuela de Atenas (1510-1511) es uno de los numerosos frescos que pintó Rafael para la Stanza della Segnatura en el Vaticano. La escena representa a Platón y Aristóteles en el centro de la composición) departiendo con otros filósofos griegos y sus discípulos. Esta obra se considera la culminación del estilo desarrollado por este artista durante su estancia en Roma (1508-1520).

Leonardo da Vinci (1452-1519)

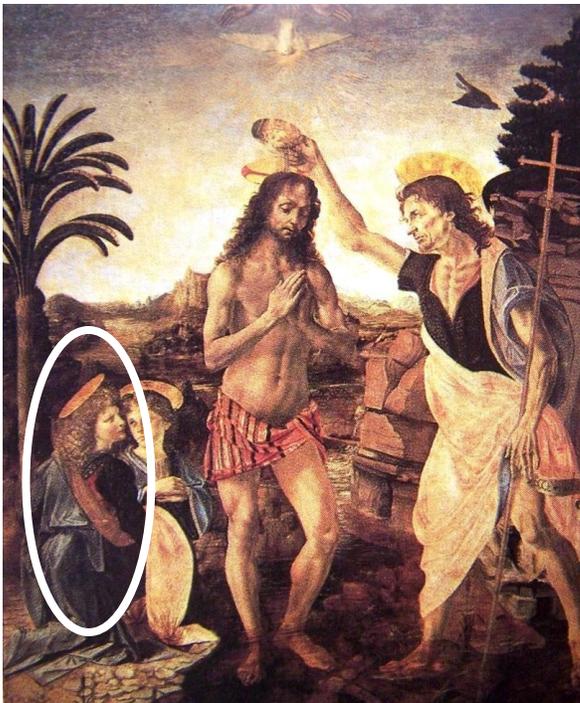


Artista florentino y uno de los grandes maestros del renacimiento, famoso como pintor, escultor, músico, arquitecto, ingeniero y científico. Su profundo amor por el conocimiento y la investigación fue la clave tanto de su comportamiento artístico como científico. Sus innovaciones en el campo de la pintura determinaron la evolución del arte italiano durante más de un siglo después de su muerte; sus investigaciones científicas —sobre todo en las áreas de anatomía, óptica e hidráulica— anticiparon muchos de los avances de la ciencia moderna.

Leonardo sentía gran fascinación por los rostros, de los que realizó innumerables dibujos, desde ajados ancianos hasta niños angelicales. Realizó muchas caricaturas.

Especialmente interesantes en la pintura de Leonardo son los fondos de paisajes, en los que introduce la perspectiva atmosférica (creación de efectos de lejanía aplicando el sfumato y otros recursos ambientales). Los grandes maestros del renacimiento en Florencia, aprendieron esta técnica del artista florentino. Asimismo, transformó la escuela de Milán y, en Parma, la evolución artística está marcada por la obra de

Leonardo. Leonardo anticipa muchos descubrimientos de los tiempos modernos, fue un creador en todas las ramas del arte, un descubridor en la mayoría de los campos de la ciencia, un innovador en el terreno tecnológico, Leonardo merece por ello, quizá más que ningún otro, el título de *Homo universales*.



En 1472 entró a formar parte del gremio de pintores de Florencia y en 1476 todavía se le menciona como ayudante de Verrocchio, en cuya obra **Bautismo de Cristo (c. 1470, Galería de los Uffizi, Florencia)**, pintó el ángel arrodillado de la izquierda y el paisaje de matices neblinosos.

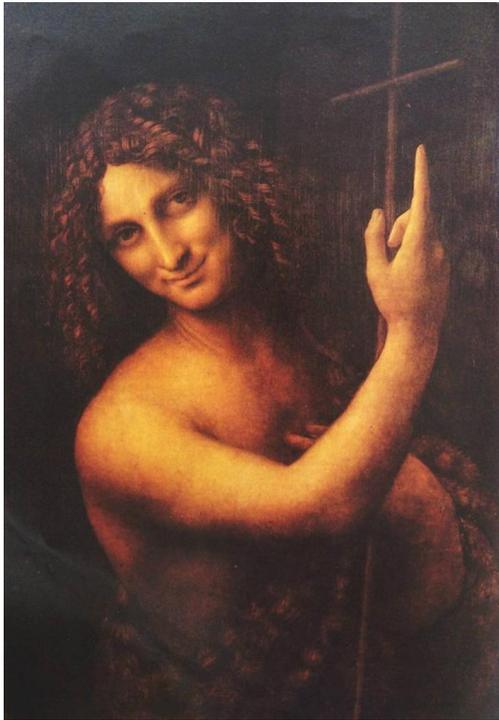


La Última Cena, (c. 1495-1497). Esta pintura mural se encuentra en la iglesia de Santa Maria della Grazie de Milán, es una de las pinturas religiosas más famosas de Leonardo da Vinci. La obra sufrió serios deterioros debido a la mala fijación de la mezcla de óleo y pintura al temple utilizada por el artista. Las innovaciones estilísticas de Leonardo se hacen patentes en *La última cena*, en la que recrea un tema tradicional de manera completamente nueva.

El retrato de Mona Lisa (1503-1506, Louvre, París), más conocido como *La Gioconda*. Por habérsela identificado a la modelo como la esposa de Francesco del Giocondo, aunque se han barajado varias hipótesis sobre su verdadera identidad. Parece ser que Leonardo sentía una gran predilección por esta obra ya que la llevaba consigo en sus viajes. La Gioconda, sobresale tanto por sus innovaciones técnicas como por el misterio de su legendaria sonrisa. La obra es un ejemplo consumado de dos técnicas — el sfumato y el claroscuro— de las que Leonardo fue uno de los primeros grandes maestros. El sfumato consiste en eliminar los contornos nítidos y precisos de las líneas y diluir o difuminar éstos en una especie de neblina que produce el efecto de inmersión en la atmósfera. El claroscuro es la técnica de modelar las formas a través del contraste de luces y sombras. Las delicadas manos de la modelo reflejan esa modulación luminosa de luz y sombra, mientras que los contrastes cromáticos apenas los utiliza.



Otras Obras



Juan Bautista



**Sta. Ana, la Virgen, el niño y
Juan Bautista.**



La Dama del Armiño



La adoración de los reyes magos

SIGLO XVII

4.2. El Barroco (arte y arquitectura), estilo dominante en el arte y la arquitectura occidentales aproximadamente desde el año **1600 hasta el 1750**. Sus características perduraron a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII, si bien dicho periodo se denomina en ocasiones estilo rococó. Manifestaciones barrocas aparecen en el arte de prácticamente todos los países europeos, así como

en las colonias españolas y portuguesas de América. El término barroco se aplica también a la literatura, a la música y a la arquitectura de aquel periodo.



Autorretrato de **Rembrandt**. Este Autorretrato del artista holandés, pintado en 1669, se conserva en la National Gallery de Londres.

Rembrandt pintó numerosos autorretratos a lo largo de su carrera, pero éste, realizado en el último año de su vida, destaca por la profundidad psicológica y por la perfección técnica del claroscuro.

Entre las características generales del arte barroco están su sentido del movimiento, la energía y la tensión. Fuertes contrastes de luces y sombras realzan los efectos escenográficos de muchos cuadros, esculturas y obras

arquitectónicas. Una intensa espiritualidad aparece con frecuencia en las escenas de éxtasis, martirios y apariciones milagrosas. La insinuación de enormes espacios es frecuente en la pintura y escultura barrocas; tanto en el renacimiento como en el barroco, los pintores pretendieron siempre en sus obras la representación correcta del espacio y la perspectiva. El naturalismo es otra característica esencial del arte barroco; las figuras no se representan en los cuadros como simples estereotipos sino de manera individualizada, con su personalidad propia. Los artistas buscaban la representación de los sentimientos interiores, las pasiones y los temperamentos, magníficamente reflejados en los rostros de sus personajes. La intensidad e inmediatez, el individualismo y el detalle del arte barroco —manifestado en las representaciones realistas de la piel y las ropas— hicieron de él uno de los estilos más arraigados del arte occidental.



Las Meninas, del español Diego Velázquez, pintor de la corte española.

Uno de los mayores exponentes de la escultura barroca es sin duda Gian Lorenzo Bernini (1598-1680). Bernini creó la representación emblemática.

La Beata Ludovica Albertoni (1674) de gran efecto escenográfico.

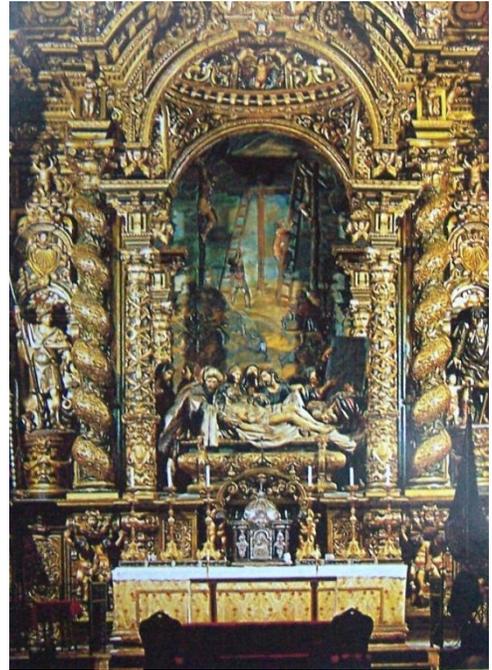


sentido de que atraía al espectador hacia una figura en movimiento, lo incluía en la acción y

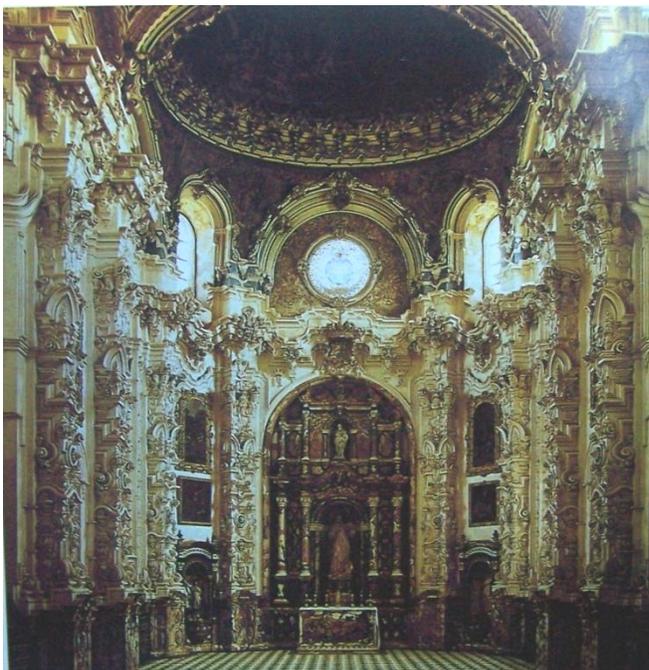
consiguieron librarse algunos autores formados en Italia. En un primer momento destacó Simon Guillain, que demostró un gran talento decorativo en la realización de retratos que se adecuaban



Una de las áreas geográficas en que el barroco encontró mayor difusión fue Latinoamérica. Este es un detalle del retablo de la Compañía de Jesús en Arequipa – Perú.



Retablo mayor de la iglesia del hospital de la Caridad de Sevilla-España, obrado entre 1670 -72 por Pedro Roldán, con policromías de Valdés Leal.



La arquitectura barroca se caracterizó por su desbordante ornamentación, esta manifestación tuvo la influencia de la Roma Papal que se fusionó con las características locales de cada país. Roma fue el epicentro desde el cual se expandió la arquitectura barroca por toda Europa, sobre todo bajo el reinado de Luis XIV, fue uno de los países en el que este estilo se arraigó con más originalidad.

Historia del Arte I
Profesora: Rossana Orellana, Teclg. Artes Plásticas y Visuales

SIGLO XVIII

4.3. El Rococó, estilo pictórico y decorativo del siglo XVIII que se caracterizó por una ornamentación elaborada, delicada y recargada. El periodo del rococó se corresponde aproximadamente con el reinado de Luis XV, rey de Francia (1715-1774). Sus orígenes exactos son oscuros, pero parece haber comenzado con la obra del diseñador francés Pierre Lepautre, quien introdujo arabescos y curvas en la arquitectura interior de la residencia real en Marly, y con las pinturas de Jean-Antoine Watteau, cuyos cuadros de colores delicados sobre escenas aristocráticas que se desarrollan en medio de un entorno idílico rompen con el heroísmo del estilo de Luis XIV.



Luis XIV vestido con el traje real, 1701.

Hyacin Rigaud fue uno de los pintores franceses más importantes durante el reinado de Luis XIV. La intensa precisión de los rasgos de Luis, provocó que los representantes de casi todas las casas reales de Europa visiten el estudio del pintor, para ser inmortalizados de forma similar.

El término rococó proviene del francés rocaille, que significa ‘rocalla’. En decoración, se caracterizó por una ornamentación basada en arabescos, conchas marinas, curvas sinuosas y en la asimetría; en pintura se distinguió por el uso de colores pastel más bien pálidos. Los pintores más representativos fueron François Boucher y Jean-Honoré Fragonard



Desnudo en reposo

La mujer representada en el cuadro parece tratarse muy probablemente de Irin Louise O’Murphy, quien trabajó como modelo con François Boucher y más tarde fue amante de Luis XV, con el que tuvo una hija. El lienzo está considerado una de las obras maestras de **Boucher** y fue realizado en pleno auge del rococó. Por su sensualidad también puede ser considerado como una de las máximas aportaciones al arte erótico. Este lienzo (59 x 73 cm.) se encuentra en la Alta Pinacoteca de Munich.

Historia del Arte I

Profesora: Rossana Orellana, Teclg. Artes Plásticas y Visuales

4.4. El Neoclasicismo, estilo artístico que se desarrolló especialmente en la arquitectura y las artes decorativas; floreció en Europa y Estados Unidos aproximadamente desde el año 1750 hasta comienzos de 1800 y se inspiró en las formas grecorromanas. Más que un resurgimiento de las formas antiguas, el neoclasicismo relaciona hechos del pasado con los acontecidos en su propio tiempo.

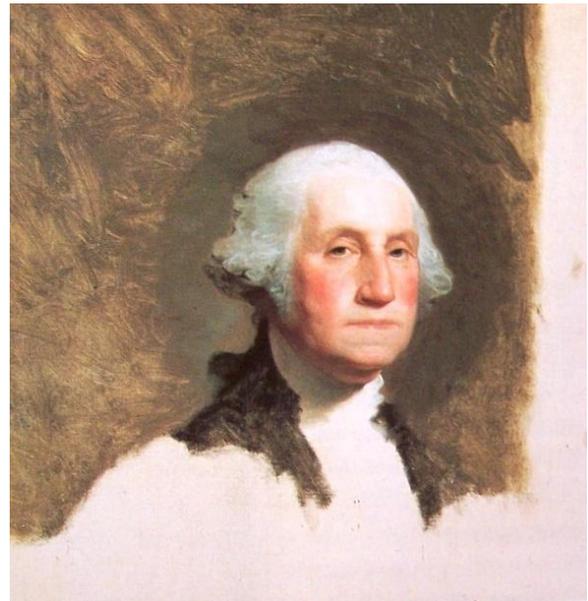
Los artistas neoclásicos fueron los primeros que intentaron reemplazar la sensualidad y la trivialidad del rococó por un estilo lógico, de tono solemne y austero. Cuando los movimientos revolucionarios establecieron repúblicas en Francia y en América del Norte, los nuevos gobiernos republicanos adoptaron el neoclasicismo como estilo oficial porque relacionaban la democracia con la antigua Grecia y la República romana. Más tarde, cuando Napoleón I subió al poder en Francia, este estilo se modificó para servir a sus necesidades propagandísticas.



*Bonaparte cruzando los Alpes, 1800.
Jacques-Louis David (francés)*



Jacques-Louis David, (francés) 1784



*George Washington, 1796
Gilbert Stuart, América*

MUNICIPIO GUAYAQUIL



Edificios con estilo neoclasicista, tendencia en arquitectura que corresponde a la época en que se establecieron las repúblicas. Se construyeron en el siglo XX

Bibliografía

Textos e imágenes

El Mundo del Arte – Arnoldo Mandadori, Milán – 1976
 Ediciones Grijalbo S.A.España – 1978

Historia del Arte – Lexus

- Mitchel Bazley, Enciclopedia of Painting & Sculpture
 Optopus Publishing Group Ltd. – London MCMLXXXII
- Ediciones Nauta C, S.A. 2001

Historia Universal de la Pintura – Espasa Calpe S.A., 2001

El Mundo del Arte, Autores, Movimientos y Estilos – Grupo Editorial Océano S.A.

Microsoft® Encarta® 97 Encyclopedia. © 1993-1996 Microsoft Corporation.

Fotos - autoría propia.