

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
SECRETARÍA ACADÉMICA**

**COLEGIO DE HISTORIA
MATERIA: HISTORIA DEL ARTE
AREA: IV
GRADO: 6 / CLAVE: 1718**

Reconstrucción hipotética de la biblioteca del Emperador Trajano. c. 112 d.C.
Imagen del libro de Henri Stierlin. *El Imperio Romano*. Benedikt Taschen, 1997. p.133.

**AUTORES: LIC. RICARDO ZAMORANO GALÁN (COORDINADOR)
PROF. RICARDO COLIN HERNÁNDEZ
MTRA. KARINA CAPPELLO SÁNCHEZ
DRA. FABIOLA VILLEGAS TORRES**

**GUIA DE
ESTUDIO**

PRESENTACIÓN

La presente guía de Historia del arte tiene la finalidad primordial de ser un acercamiento a esta disciplina de doble complicación: histórica y artística. Por eso ha sido pensada con la finalidad de facilitar al alumno su estudio y prepararlo si necesita una visión general y sintética de la asignatura para presentar un examen, con el mínimo de conocimientos necesarios para acreditar la materia. Los profesores y alumnos encontrarán en esta guía de estudio una serie de propuestas para acceder al campo del conocimiento histórico-artístico, porque cuenta con el material necesario para acercarse a la materia con síntesis históricas, actividades, conceptos, artistas, escuelas, ilustraciones, líneas de tiempo, tendencias artísticas, bibliografía básica, anexos ilustrativos y mapas conceptuales. Es nuestro deseo que este material funcione como un instrumento de aprendizaje significativo, principalmente a nuestros estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria y todo interesado en la Historia del Arte.

OBJETIVOS GENERALES:

La guía de Historia del Arte tiene como objetivo principal, que el alumno aprenda, conozca y entienda que el arte es un producto histórico social determinado por el contexto histórico que lo constituyó. El arte es un proceso vinculado por fenómenos ideológicos, religiosos, sociales, producto de una época histórica determinada. En esta guía el alumno apreciará su función cultural y su interrelación con otras asignaturas como la geografía, la literatura, la sociología, etc.

Los ejes centrales de esta guía son la relación entre el arte como proceso ideológico y las características de las distintas épocas históricas. El alumno debe situarse en una perspectiva dinámica, encaminada a desarrollar valores, hábitos y actitudes críticas y reflexivas, que le permitirán desarrollar su capacidad analítica y superar la simple memorización.

ÍNDICE:

PRESENTACIÓN.....	2
INDICE.....	2
UNIDAD I INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL ARTE.....	3
UNIDAD II ARTE EN LA PREHISTORIA.....	5
UNIDAD III ARTE EN LAS ANTIGUAS CIVILIZACIONES.....	8
UNIDAD IV ARTE DE LAS CULTURAS CLÁSICAS DE LA ANTIGÜEDAD.....	16
UNIDAD V ARTE EN LA EDAD MEDIA.....	23
UNIDAD VI ARTE EN LA ÉPOCA MODERNA.....	30
UNIDADVII ARTE EN LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA.....	40
UNIDAD VIII ARTE MEXICANO MODERNO Y CONTEMPORÁNEO.....	53
MAPAS CONCEPTUALES.....	60
EXAMEN DE REACTIVOS.....	76
SOPAS DE LETRAS.....	72

UNIDAD I INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL ARTE

CONTENIDO

- 1.1 DEFINICIÓN DE ARTE
- 1.2 QUÉ ES LA ESTÉTICA
- 1.3 CONCEPTO DE ARQUITECTURA
- 1.4 CONCEPTO DE ESCULTURA
- 1.5 CONCEPTO DE PINTURA
- 1.6 ACTIVIDADES
- 1.7 BIBLIOGRAFÍA

1.1 DEFINICIÓN DE ARTE

La palabra arte (viene de las raíces del latín *ars* y del griego *tekne*). Se entiende por arte el conjunto de reglas y técnicas para alcanzar un fin bello.

El arte es un lenguaje de imágenes donde el artista comunica sus ideas, su concepto de sí mismo, de su universo y de su contexto histórico-social de la época en que le tocó vivir.

Cada obra de arte es personal, en cuanto el artista con su creatividad la realiza, pero siempre bajo la influencia del medio que le rodea. El aspecto social, político, económico, religioso y cultural en que vive el artista influye en la obra de arte. Es por eso que una obra de arte es la creación de un individuo o de un grupo que está influida por el contexto histórico-social de la época en que fue producida.

El arte se divide en dos:

- 1) Las artes mecánicas: que son las que tienen por objeto la preparación de objetos útiles a través de los oficios.
- 2) Las artes liberales donde es importante el intelecto y la imaginación a través de las bellas artes.

1.2. QUÉ ES LA ESTÉTICA

La palabra estética proviene de la palabra griega *aistesis* que significa sentimiento. La estética como rama de la filosofía estudia el significado de la belleza, se ocupa de la naturaleza del arte y de los juicios de creación y apreciación de la obra artística.

La estética como una ciencia de lo bello comprende dos problemas fundamentales:

- 1) El problema de lo bello.
- 2) El problema del arte.

En el problema de lo bello se estudia el elemento objetivo, es decir las cosas bellas tienen formación física y material. También se estudia el elemento subjetivo que provoca en el hombre una sensación especial de agradabilidad y elemento de la emoción estética en la que gozamos con los sentidos la obra y hacemos un juicio estético.

1.3 CONCEPTO DE ARQUITECTURA

El arte de construir edificios recibe el nombre de arquitectura, el origen es utilitario porque el hombre al construir se protegió de los animales y del clima que lo rodeaba. En toda obra arquitectónica encontramos los siguientes elementos:

- A) El sostenido integrado por arcos, bóvedas, cúpulas y techumbres.
- B) El que sostiene integrado por paredes, pilares y columnas.

1.4 CONCEPTO DE ESCULTURA

La escultura tiene por objeto crear formas y volúmenes a través de materiales como son el barro, la madera, piedra, bronce, hueso, alabastro etc.

Dentro de las clases de escultura destacan:

- A) Escultura de bulto donde se reproduce en su totalidad la redondez voluminosa de los objetos y puede ser observada desde cualquier punto porque tiene las tres dimensiones: largo, ancho y espesor.
- B) Bajorrelieve, la escultura sale de la superficie en la mitad de su volumen.
- C) Alto relieve cuando la escultura sobresale del plano en más de la mitad de su corporeidad y sólo puede verse de frente.

1.5 CONCEPTO DE PINTURA

La pintura se caracteriza porque tiene dos elementos esenciales que son la línea y el color los cuales realizan las líneas y formas.

Dentro de la pintura encontramos distintas técnicas:

- A) Pintura al óleo que se caracteriza porque los colores se mezclan con aceite secante.
- B) Pintura al fresco es la que se hace en paredes y techos con colores disueltos en agua de cal y extendidos sobre una capa de estuco blanco y fresco.
- C) Pintura al pastel la que se hace sobre papel con lápices blandos, pastosos y de colores variados.
- D) Pintura encáustica la que se hace empleando colores mezclados con cera y se aplica en caliente.
- E) Pintura al temple se elabora con colores preparados con líquidos glutinosos y calientes con agua de cola.

1.6 ACTIVIDADES:

Instrucción:

- Explica cuáles son las principales diferencias entre el alto relieve y el bajo relieve.
- Explica qué se entiende por Estética.
- Qué se entiende por obra de arte.
- Define qué es la arquitectura, la escultura, la pintura y el grabado.
- Qué se entiende por técnicas y materiales.
- Menciona tres ejemplos de obras artísticas en que un hecho histórico se haya interpretado artísticamente.

1.7 BIBLIOGRAFÍA:

- Alvear Acevedo, Carlos. *Historia del Arte*. México, Jus, 1969
- Farga, María del Rosario y María José Fernández. *Historia del arte*. México, Pearson Educación, 2008.
- Hadjini Colaury, Nicos. *Historia del Arte y lucha de clases*. México, Siglo XXI, 1981
- Lozano Fuentes, José Manuel. *Historia del arte*. México, CECSA, 1991
- Ventura L. *Historia de la crítica del arte*. Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1967
- Wolfflin, Heinrich. *Conceptos fundamentales de la historia del arte*. Madrid, Espasa-Calpe, 1961

UNIDAD II ARTE EN LA PREHISTORIA

CONTENIDO

2.1 SÍNTESIS

2.2 ESCULTURA PREHISTÓRICA

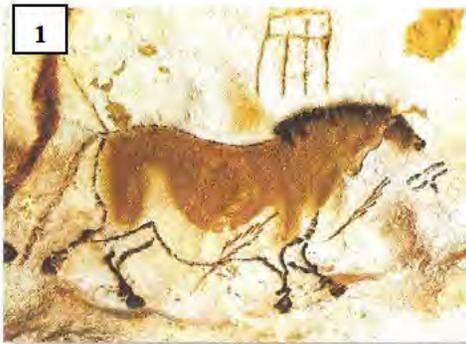
2.3 ARTE MEGALÍTICO

2.4 ACTIVIDADES 2.5 BIBLIOGRAFÍA

2.1 SÍNTESIS

El arte rupestre se desarrolla en el periodo del paleolítico superior en la zona denominada franco-cantábrica que abarca el sur de Francia y el norte de España donde el hombre CroMagnon realizó en las paredes de las cavernas dibujos de animales como renos, caballos y bisontes.

El sentido de la pintura rupestre se encuentra en el campo de la magia pues el hombre primitivo creía en el hechizo, de aquí que en las cavernas dibuje o represente un doble del animal para que al ser conjurado este animal se deje cazar. La pintura rupestre es realista y naturalista donde se utilizaron diferentes técnicas como la digital o la de brocha aprovechando el pelo de los animales, los colores eran obtenidos de minerales triturados que se mezclaban con la grasa del animal o con jugos vegetales. Destacan las pinturas rupestres de Lascaux en Francia donde se representan escenas de toros, caballos y ciervos (Ver fig.1) mientras que en la cueva de Altamira se representan bisontes.

Pintura en la gruta de Lascaux, Francia.

2.2 ESCULTURA PREHISTÓRICA

Las estatuillas del paleolítico superior están hechas de piedra, hueso y marfil, la mayoría son representaciones femeninas denominadas Venus, pues siempre están representadas con exaltación de sus caderas prominentes y senos voluminosos. Una característica de la Venus es que porta un cuerno que indica su relación con la fertilidad.

Esta Venus representan el papel de la procreación y símbolo de fecundidad que tiene la mujer y su relación con la fertilidad de la tierra, destacan algunos ejemplos como son: La Venus de Laussell y la Venus de Willendorf.

2.3 ARTE MEGALÍTICO

El arte megalítico se desarrolló en el periodo neolítico destacando las obras arquitectónicas siguientes:

- A)** Dólmenes (Del vocablo bretón Dol: Mesa y Men: Piedra) son dos piedras verticales sobre una piedra horizontal, se cree que los dólmenes tenían la función de sepulturas, pero no han sido encontrados restos humanos aunque podría ser de cremación. (Ver fig. 2)

Dolmen de Axelitos en Galicia

- B) Menhir:** (Men: Piedra, Hir: largo), son dos piedras de 2 metros de altura y que eran enterradas verticalmente, probablemente tenían la función de ser un testimonio de algún acontecimiento importante.
- C) Cromlech** (Crom. Circulo y Lech: Plaza), son agrupaciones de menhires y dólmenes en forma circular, tienen una función de observatorio solar y astronómico.

ACTIVIDADES: INVESTIGA

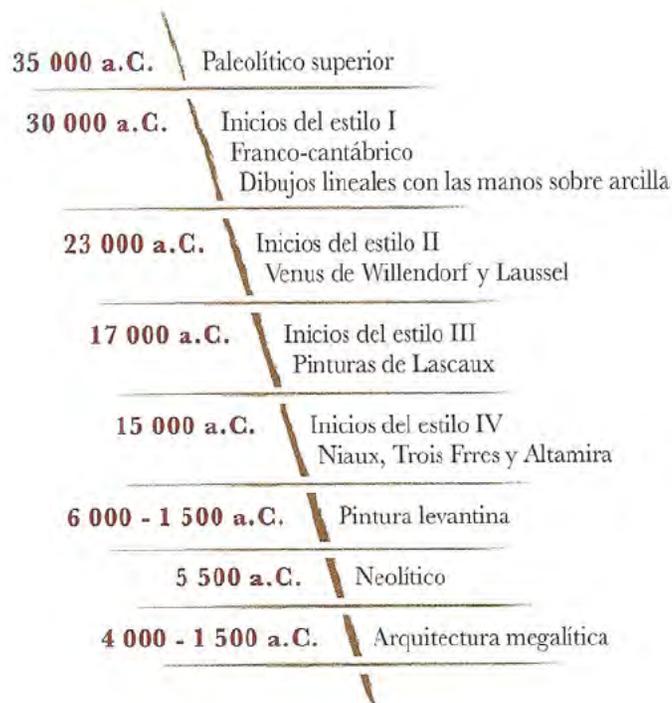
- Elabora un mapa en donde se localicen los principales hallazgos del paleolítico.
- Realiza un cuadro sinóptico con las principales características y manifestaciones del arte paleolítico y neolítico para comparar las diferencias y similitudes entre ambos periodos.

Contesta las siguientes preguntas:

- ¿Qué se entiende por arte rupestre?
- Menciona el nombre y características de algunos lugares donde exista pintura rupestre
- ¿Por qué la pintura rupestre tiene una concepción mágica?
- ¿Cuál es el tema principal de la pintura rupestre?
- Describe formalmente la escultura en la etapa de la prehistoria
- ¿Qué idea de la mujer tenía el hombre del paleolítico para llevarla a la escultura?
- Menciona ejemplos de herramientas inventadas en la etapa del neolítico.
- Menciona tres nombres de construcciones neolíticas y descríbelos formalmente.
- ¿Qué factores determinantes para que el hombre haya desarrollado la orfebrería?
- ¿Cuáles fueron las primeras divinidades en la concepción humana?

Línea del Tiempo

2.5 BIBLIOGRAFÍA:

Behn, Friederich. *Arte Prehistórico*. Bilbao, Moretón, 1967.

Farga, Maria del Rosario y María José Fernández. *Historia del arte*. México, Pearson Educación, 2008.

Growlett, John. *Arqueología de las primeras culturas*. Madrid, Folio, 2007.

Pijoan, José. *Historia universal del arte*. Barcelona, Salvat Editores, 1974.

Pericot, Luís. *Arte rupestre*. Barcelona, Argos, 1960.

Arte en línea. Si te interesa apreciar las pinturas rupestres más importantes y su ubicación realiza una visita virtual a las siguientes direcciones:

<http://www.youtube.com/watch?v=4TqdMEo4vXU>

<http://lascaux.culture.fr/#/en/oo.xml/>

UNIDAD III

ARTE EN LAS ANTIGUAS CIVILIZACIONES

CONTENIDO

3.1 ARTE MESOPOTÁMICO

3.2 ARTE EGIPCIO

3.3 ARTE DE LA CIVILIZACIÓN CHINA. ARQUITECTURA

3.4 ARTE DE LA CIVILIZACIÓN INDIA. ARQUITECTURA

3.5 ARTE OLMECA

3.6 ARTE TEOTIHUACANO

3.7 ARTE MAYA

3.8 ARTE AZTECA

3.9. ARTE DE LAS CULTURAS DE AMÉRICA DEL SUR

ACTIVIDADES

BIBLIOGRAFÍA

3.1 ARTE MESOPOTÁMICO

Mesopotamia significa “entre ríos” y está ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates que desembocan en el Golfo Pérsico en el actual Irak.

En Mesopotamia se encuentran dos zonas:

- 1) Mesopotamia inferior, localizada al sur donde se establecieron las civilizaciones sumeria y caldea, con sitios como Ur, Uruk, Nippur, Lagash, Kiss, Mari y Susa.
- 2) Mesopotamia Superior localizada al norte donde se estableció la civilización Asiria con su capital Nínive.

ARQUITECTURA MESOPOTÁMICA

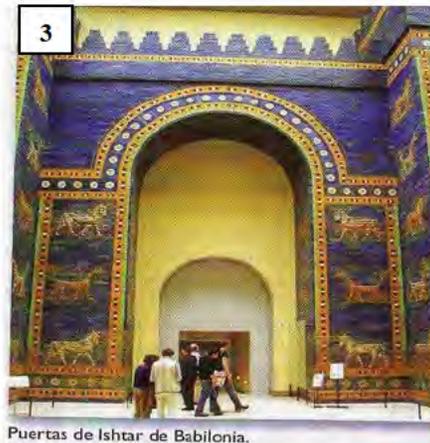
En Mesopotamia se utilizaron ladrillos y adobes para la construcción de sus templos y edificios por carecer de piedra en la región.

En su arquitectura religiosa destacan los templos llamados Ziggurat, que son de planta cuadrada, donde se levanta una torre escalonada de siete pisos, alrededor de la misma una rampa comunica al acceso. El templo tenía la función de observatorio donde los sacerdotes miraban los astros y las fases de la luna.

Otra importante obra arquitectónica es el palacio integrado por tres partes:

- 1) Las salas públicas de audiencia.
- 2) Sala de trono.
- 3) Habitaciones reales.

Un ejemplo de éste se realizó en el Imperio Babilónico durante el reinado de Nabucodonosor quien construye la ciudad de Babilonia con la famosa puerta de Ishtar. (Ver fig. 3)

Puertas de Ishtar de Babilonia.

ESCULTURA MESOPOTÁMICA

Dentro de la escultura mesopotámica destaca el estandartes de Ur que representan escenas de paz y guerra, otra escultura importante es el Código de Hammurabi recibiendo las instrucciones para la redacción del Código, a través del Dios de la justicia llamado Shamash

Dentro de la escultura asiria destacan los toros alados de Khorsabad que flanquean las puertas del palacio, es una escultura tetramorfa con figuras de hombre, águila, león y toro. Los cuales presentaban poco movimiento.

ACTIVIDADES: INVESTIGA

- ¿Cuáles fueron los ríos que dieron sustento a la cultura mesopotámica?
- ¿En qué lugar de Mesopotamia, encontramos la primera manifestación de escultura (primera en toda la humanidad)?
- ¿Qué nombre se le dio a esta escritura y en qué material se estampó?
- Menciona el nombre de dos construcciones representativas de Mesopotamia y descríbelas formalmente
- ¿Cuáles fueron los materiales más empleados en la escultura mesopotámica?

- Menciona tres ejemplos de esculturas mesopotámicas y descríbelas formalmente.
- ¿Cuáles son los temas preferidos en la escultura mesopotámica?
- ¿Cuáles son los materiales y las técnicas de la pintura mesopotámica?
- ¿Qué función tenía el Templo del Ziggurat)

3.2 ARTE EGIPCIO

Dentro de la arquitectura funeraria destacan las construcciones erigidas para la eternidad y la vida después de la muerte y son las siguientes:

A) Mastabas, son tumbas para los altos funcionarios, su edificación es de planta rectangular, de techo plano y los elementos que la integran son:

1. Cámara funeraria donde se hacían las ofrendas al difunto.
2. Cámara subterránea donde se depositaba el sarcófago que contenía la momia.
3. Cámara de Serdah, donde se encontraba una estatua con la imagen del difunto.

B) Pirámide (Ver fig. 4) eran las tumbas reales para los faraones, integrada por tres partes:

1. Capilla funeraria
2. Corredores.
3. Cámara mortuoria.

C) Hipogeo, son tumbas excavadas en la roca y constan de un vestíbulo con dos columnas, una o varias cámaras en las cuáles está situada el pozo que conduce a la cámara donde está el sarcófago.

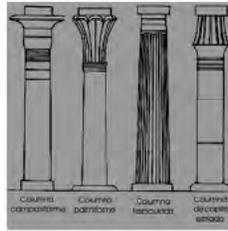
D) El templo, es un monumento de piedra que el faraón erige para alcanzar el favor de los dioses y cuenta con los siguientes elementos:

1. Avenida de las efigies
2. Pilonos o puertas monumentales que son la entrada al recinto sagrado.
3. Obeliscos, piedra monolítica y cuya punta termina en forma piramidal.
4. Sala Hipetra o patio fortificado.
5. Sala Hipostila o de techos sostenidos por columnas
6. Cámara del Dios.

TIPOS DE CAPITELES EGIPCIOS

La disposición y las proporciones de los pilares, columnas y capiteles de los templos presentan variados tipos inspirados en la flora local. Los principales son:

- A) Lotiforme**
- B) Campaniforme**
- C) Crateriforme**
- D) Dactiliforme**
- E) Osiríaco**

ESCULTURA EGIPCIA

Existen dos tipos de escultura egipcia:

1) Relieve, decorada en tumbas y templos que tiene una triple finalidad:

- Religiosa
- Política
- Anecdótica

En la escultura egipcia resalta la Ley de la frontalidad que consiste en plasmar la figura humana de la siguiente manera: La cabeza se dibuja de perfil destacando la curva del cráneo y el ojo de frente, mientras que el tronco se pone de frente y los brazos y las piernas de perfil. (Ver fig. 5)

2) Bulto por lo general se presenta al faraón y se caracteriza por su hieratismo o rigidez.

PINTURA EGIPCIA

La pintura egipcia se encuentra plasmada en las tumbas y templos, la técnica de pintura mural era la siguiente: el artesano cubría la piedra con una capa de estuco hecha de cal y arena.

La pintura al igual que la escultura tiene la ley de la frontalidad; cabeza y rostro de perfil y ojo de frente. Los temas de la pintura eran resaltar la vida cotidiana, la vida política del faraón, las escenas funerarias y los Dioses Egipcios.

Vista de pirámides de Gizeh.

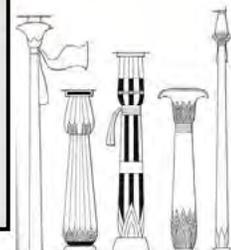

Pintura de la Tumba de Khamis I.

ACTIVIDADES:

- Identifica las siguientes columnas egipcias.
- Describe la ubicación geográfica de Egipto.
- Cómo se llama el río que atraviesa Egipto.
- Menciona tres capitales del antiguo Egipto.

- Menciona cinco nombres de divinidades egipcias y qué representan.
- ¿Qué función tenían las pirámides egipcias?
- Explica los elementos arquitectónicos del templo egipcio.
- Explica las características formales de la escultura egipcia.
- Menciona tres esculturas de bulto importantes del antiguo Egipto.
- ¿En qué materiales se realizó la pintura egipcia?
- Describe las características formales de la pintura egipcia.

3.3 ARTE DE LA CIVILIZACIÓN CHINA

ARQUITECTURA

La arquitectura china clasificada tradicionalmente por dinastías, comprende palacios, templos y portadas triunfales. Dentro de la arquitectura religiosa budista, la pagoda es la más representativa, su forma típica es octagonal con techo curvo. Dentro de la arquitectura militar destaca la Gran Muralla China, construida por el rey de Tsin, para proteger el Imperio contra las invasiones. La extensión de la muralla china es de 2400 Kilómetros.

ESCULTURA Y PINTURA

En la escultura china se distinguen dos periodos bien definidos: El primero se caracteriza por su originalidad, libre de influencias externas tales como los bajo relieves de la dinastía Han y el segundo por la influencia de la india. También la elaboración de objetos de cerámica, de porcelana y bronce destacan por su creación.

En cuanto a los orígenes de la pintura se remontan al siglo II a. C., en tiempos del emperador **Han Wu-Ti** (140-86), el probable nacimiento de la pintura de los retratos. La pintura china se realizó sobre seda y bajo la técnica de la aguada, los temas son de gran sencillez inspirados en la naturaleza, otro tipo de pintura es la laca, que consiste en un barniz rojo o negro que era aplicado sobre madera o cartón.

ACTIVIDADES:

Contesta las siguientes preguntas:

- Describe la ubicación geográfica de la antigua China.
- Menciona los nombres de sus ríos más importantes.
- ¿Para qué fue construida la muralla china y descríbela formalmente?
- Describe las características de la arquitectura religiosa china.
- ¿Cuáles son los temas preferidos en la escultura china?
- ¿Cuáles son los materiales mas empleados en la escultura china?
- ¿Cuáles fueron las técnicas pictóricas que desarrollaron los chinos?
- Explica la función de la cerámica china.

- Describe las características formales de la pintura china
- Menciona los temas preferidos por la pintura china.

3.4 ARTE DE LA CIVILIZACIÓN INDIA ARQUITECTURA

Los elementos esenciales de la arquitectura de la India son el fuste, basa y capiteles, también es esencial la cúpula bulbosa.

Dentro de la arquitectura religiosa destacan las Stupas o túmulos semiesféricos que simbólicamente representan la tumba de Buda y las Chaityas o salas de reunión excavadas en la roca. En las chaityas excavadas en la roca tienen una entrada cuadrada y grandes columnas esculpidas, los fieles pasaban al interior en cuyo extremo opuesto se encuentra el santuario. Bordean el corredor de entrada hileras de figuras talladas que representan a Buda sentado.

También existió la influencia musulmana en la arquitectura de la India a través de la mezquita de Kutab (fines del siglo XII). Con el neobrahmanismo el panteón hindú prolifera y se incrementará la distribución de sus templos como sus entradas colosales llamadas gopuram y los patios llamados mandapam.

ESCULTURA Y PINTURA DE LA INDIA

La escultura de la India se distinguió por utilizar figuras antropomorfas, zoomorfas y de línea. La pintura tuvo un fin decorativo dentro del campo de la arquitectura y escultura, destacan el arte de la miniatura, los libros se hacían con técnica de la aguada. En la escultura de Gandhara y de Mathura se fundó en la unidad imperial lograda por los gupta y el tema iconográfico será la vida de Buda.

3.5 ARTE OLMECA

Olmeca significa “habitante del país del hule” y su cultura se desarrolló durante el periodo del preclásico medio (1200-600 a.C.). En varios sitios de la costa del golfo de México: San Lorenzo, Laguna de los Cerros y Tres Zapotes.

En La Venta la traza urbana esta determinada por un eje central orientada de sur a norte, las edificaciones guardan una simetría bilateral en relación con dicho eje.

En la escultura destacan las Cabezas Colosales (ver fig. 6), que llegan a medir tres metros de altura y que se entremezclan aspectos humanos y felinos.

Otras esculturas son los troncos o altares que muestran en su cara frontal un mito de origen: el hombre emerge de la cueva o matriz terrestre, aspectos del ritual de sacrificio están representados en las figuras humanas que toman en sus brazos a niños con cabezas de rasgos faciales fantásticos. Tales cabezas que se encuentran en otras esculturas colosales y en figuras de jade representan a deidades de monstruos jaguares.

Colosal cabeza Olmeca.

3.6 ARTE TEOTIHUACANO

Teotihuacán tuvo su florecimiento en el periodo clásico (250-900 d.C.). Su nombre significa “Ciudad de los Dioses.” La zona arqueológica de Teotihuacan está trazada por una amplia avenida llamada calzada de los muertos, la cual sigue un eje norte-sur y este-oeste que corre a un costado de la Ciudadela.

En el lado sur se encuentra la Ciudadela que es una estructura cuadrangular delimitada por cuatro plataformas con pequeñas pirámides, a un lado se encuentra el templo de Quetzalcoatl, compuesto con dos estructuras de periodos distintos. Los taludes del primer templo están decorados con esculturas de serpientes emplumadas y elementos marinos como conchas y caracoles, mientras que en el tablero está representados el Dios Tlaloc y Quetzalcoatl.

Cruzando el río san Juan, sobre la calzada de los muertos, se encuentra la pirámide del Sol construida sobre una base cuadrada que tiene una altura de 65 metros y cada lado 215 metros. Esta compuesto de cuatro cuerpos en taludes escalonados. Mientras que en el extremo norte se encuentra la pirámide la Luna, que tiene una altura de 42 metros y cada lado de la base mide 130 metros. (Ver fig. 7)

Teotihuacan, Pirámide de la Luna.

3.7 ARTE MAYA

La cultura maya del clásico se localizó en las tierras bajas del sureste de México y parte de Centroamérica, otros asentamientos están en la Costa del golfo de México, el Mar Caribe, los Altos de Chiapas y Guatemala. Dentro de las zonas arqueológicas mayas importantes destacan:

1. Palenque, donde el arqueólogo Alberto Ruz Lhuillier descubrió la tumba de Pakal en el Templo de las Inscripciones en 1952. Dentro del conjunto arqueológico de Palenque, destacan: El grupo Norte, El Templo X, el Palacio, El Templo XI, el Templo de las Inscripciones, El Templo de la cruz Foliada.
2. Chichén Itzá, ciudad del postclásico y con influencia tolteca.

3.8 ARTE AZTECA

La ciudad de Tenochtitlán fue fundada en 1325 y en su Templo Mayor se combinaron muchos elementos artísticos. El Templo Mayor se levantó sobre una plataforma conformada por cuatro cuerpos piramidales superpuestos, sobre el lado poniente dos escalinatas conducían a la parte superior, donde se

encontraban dos adoratorios dedicados a Tlaloc (Dios de la Lluvia) y a Huitchilopochtli (Dios de la Guerra).

En la plataforma principal del templo Mayor hay siete serpientes dos de ellas completas y en las otras dos sólo aparece la cabeza. Dentro de la escultura Azteca destacan:

1. La Coyolxauhqui, Diosa de la luna, que aparece decapitada y desmembrada luego de la derrota a manos del dios de la guerra. La gran escultura de 3.5 metros de diámetro aparece al pie de la escalinata del adoratorio de Huitchilopochtli.
2. La Piedra del sol donde está esculpido en el centro el astro solar, así como dos serpientes de fuego que representan el año y el tiempo.
3. Huehuetotl, que es el dios del fuego se le representa sentado con las manos sobre las rodillas, la mano derecha arriba y la izquierda empuñada, sobre la cabeza lleva un bracero y su rostro es de un anciano con arrugas y sin dientes.
4. Coatlicue, Diosa de la “falda de serpientes”, es representada como un monstruo femenino con falda de serpientes, collar hecho de manos y corazones y pies en forma de garras.

ARTE DE AMÉRICA DEL SUR

En Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina hubo una similitud cultural que culminó con el Imperio Inca. En arquitectura destacan como edificaciones principales el templo, el palacio y la tumba. Se realizaron obras públicas como calzadas, puentes, mercados y jardines. Los templos tenían planta rectangular y techos de madera. Los palacios acostumbraban tener dos plantas y la fachada principal tenía como acceso una gran plaza. En Perú, por ejemplo tenemos a Machu Pichu, en Perú que fue construida en 1450 y ha sido identificada como la Antigua Vilcabamba, la capital de los últimos incas. Era el santuario del sol, donde vivían los sacerdotes, la nobleza y las vírgenes solares, esta ciudad fue planificada y construida como una unidad residencial, con tres sectores diferenciados: religioso, civil y agrario, y cuenta con un variado conjunto de edificios y terrazas agrícolas.

ACTIVIDADES:

Elabora un mapa y ubica las culturas arriba mencionadas.

Contesta las siguientes preguntas:

- ¿Qué significa la palabra olmeca?
- ¿En qué periodo histórico se desarrolló la cultura olmeca?
- Describe detalladamente a las cabezas colosales, los altares y estelas olmecas.
- ¿Qué significa Teotihuacan?
- Menciona tres de las construcciones que conforman el centro ceremonial de Teotihuacan
- ¿En qué zona geográfica se desarrolló la cultura maya?
- Menciona cinco ciudades mayas

- ¿En qué lugar maya se ha encontrado la única pirámide-tumba de Mesoamérica?
- Explica cómo lograron establecerse los aztecas en Tenochtitlan
- Describe detalladamente tres esculturas aztecas.

BIBLIOGRAFÍA

Farga, María del Rosario y María José Fernández. *Historia del arte*. México, Pearson Educación, 2008.

Faure, Elie. *Historia del Arte: Arte antiguo*. México, Alianza, 1995.

Fleming, William. *Arte, música e ideas*. México, Interamericana, 1970.

Lozano Fuentes, José Manuel. *Historia del Arte*. México, CECSA, 1991.

Arte en línea. Para conocer la evolución de las pirámides egipcias y recorrer un hipogeo busca en la siguiente página electrónica:

<http://artehistoria.jcyl.es/civilizaciones/videos/212.html>

<http://www.claseshistoria.com/quillermo/ainicio.htm>.

Para conocer objetos rituales de la civilización china de la dinastía Shang busca en: <http://youtube.com/watch?v=uNpU1pEavo&featur=fsvr>

UNIDAD IV

ARTE DE LAS CULTURAS CLÁSICAS DE LA ANTIGÜEDAD

CONTENIDO

4.1 ARQUITECTURA DE GRECIA

4.2 ARTE ROMANO

4.3 ARTE PALEOCRISTIANO

4.4 ACTIVIDADES

4.5 BIBLIOGRAFÍA

4.1 ARQUITECTURA DE GRECIA

Época arcaica (s. X-VII a.C.), es el periodo del llamado arte minoico-micénico, donde resalta la arquitectura del palacio de Cnosos, reconstruida por el arqueólogo inglés Arthur Evans quien reconstruyó los principales edificios que estaban provistos de desagües, calefacción y sus muros cubiertos con pinturas al fresco donde se plasmaron representaciones de prácticas de deportes como el boxeo, la lucha libre y los toros. En escultura destacan las estatuillas de terracota que representan a mujeres sosteniendo serpientes y que están vinculadas con el culto a las diosas madres. La civilización minoica terminó en el siglo XV a.C, por lo micénicos, quienes asimilaron la cultura cretense. Después le siguió el periodo micénico caracterizado por la arquitectura ciclópea caracterizada por palacios y un tipo de vivienda llamada megarón que sirvió para reuniones de carácter civil y religioso. Otra característica de la arquitectura micénica es que sus ciudades estaban fortificadas con murallas llamadas ciclópeas como fueron Micenas y Tirinto. Para el siglo V a.C destaca propiamente el arte griego en su periodo clásico que se caracteriza por tener una arquitectura arquitrabada, es decir, se basa en líneas horizontales y verticales.

Los elementos más destacados de la arquitectura griega son:

1. El sustentante constituido por la columna, base, fuste y capitel.
2. El sostenido o entablamento compuesto por arquitrabe, friso y cornisa.

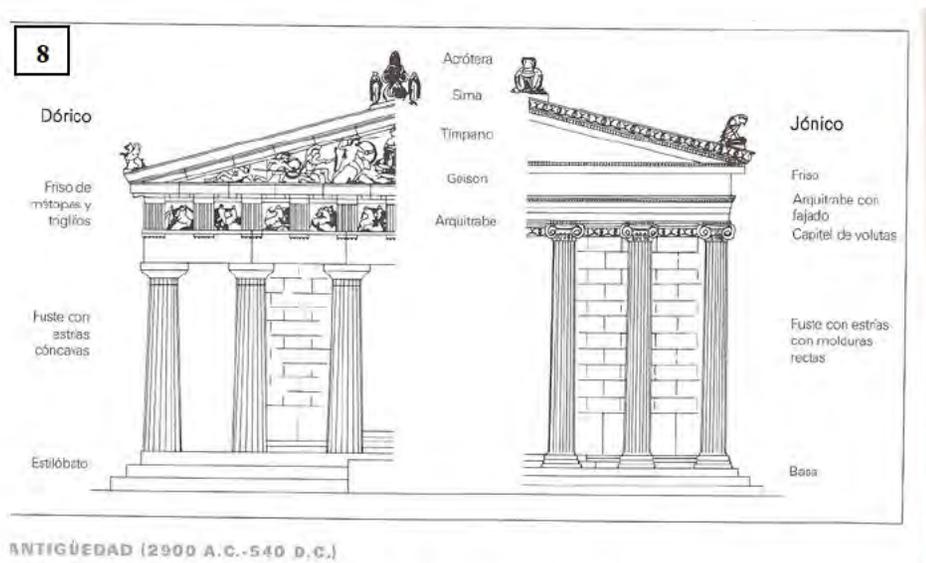
Los órdenes son:

- Dórico
- Jónico
- Corintio

El orden Dórico, su columna carece de base pues arranca del zócalo y el fuste tiene 15 m. El friso consta de tríglifo y metopa, mientras que su capitel está reducido a una moldura llamada equino.

El orden Jónico, su columna tiene base y los canales del fuste están separados por planos, mientras que su capitel es de volutas.

El orden corintio, su capitel está compuesto por hojas de acanto. (Ver fig. 8)

ARQUITECTURA RELIGIOSA GRIEGA

El templo griego es un edificio cuadrangular con cubierta de dos vertientes y un pórtico que puede estar solamente en la fachada principal y sostenida por dos columnas (Templo *in antis*) o rodeado por todo el edificio en cuyo caso recibe los nombres de Tetrástilo, Hexástilo, Octástilo, según el número de columnas que tenga la fachada principal.

Los templos constan de tres elementos:

1. Pronao que se encuentra detrás del peristilo.
2. Nao, donde está ubicada la estatua del Dios.
3. Opistodomo o lugar de tesoros.

Un ejemplo de un templo con columnas dóricas es el Partenón, construido por Ictinio y Calícrates en el 447-438 a. C. y el templo de Erecteón, donde tiene columnas jónicas, construido del 421-406 a. C.

ARQUITECTURA CIVIL GRIEGA

Los elementos que integran la arquitectura civil son:

- A) Palestra, que son los gimnasios de planta rectangular, con un pórtico o patio en el centro.
- B) Estadios, donde se celebra la lucha y las carreras pedestres.
- C) Hipódromo, destinado a la carrera de caballos, tenía planta rectangular.
- D) Teatro, tenía un carácter religioso compuesto de tres partes:
 - Graderías
 - Orquesta, que es circular y es el lugar reservado para el Coro.
 - El Centro, había un altar dedicado a Dionisos.
- E) Ágora o Plaza Pública rodeada por un pórtico o stoa.

ESCULTURA GRIEGA

La escultura del periodo arcaico se caracteriza por los **kouros** o jóvenes atletas donde sus brazos se encuentran pegados al cuerpo y en actitud rígida y de rostro juvenil

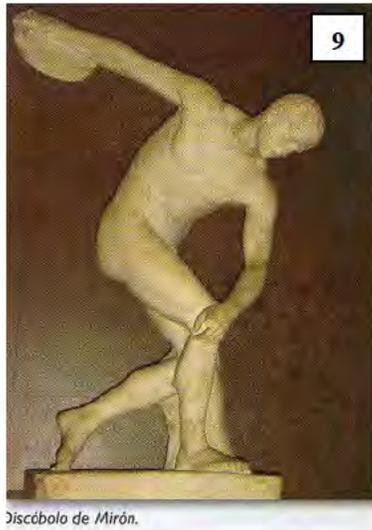
Dentro del periodo clásico (s. V a. C.) la escultura pierde la rigidez y se orientó hacia un naturalismo idealizado e impersonal en especial destaca las siguientes esculturas:

1. El Discóbolo de Mirón (ver fig. 9), que capta a un joven atleta en el momento de lanzar el disco donde se observa una actitud de movimiento.
2. El Doriforo o portador de la lanza de Policleto, quien inventa el canon con las medidas de las proporciones del cuerpo humano para esculpirlos.
3. La Atenea de Partenos y el Zeus olímpico del escultor Fidias.
4. La Venus de Milo (ver fig. 10) del escultor Praxiteles donde se exalta la belleza del desnudo femenino.

PINTURA GRIEGA

La pintura arcaica se conoce a través de los vasos decorados que se destacan por su geometría, posteriormente en el siglo VIII a. C. se comienza a representar la figura humana en los vasos de Dipylon. En la pintura del siglo V a. C. la pintura sobre la cerámica progresó en cuanto a la expresión psíquica y la profundidad del espacio existe un predominio del color sobre la línea.

Los artistas destacados son: Paraíso, Apeles y Zeuxis que tienen una tendencia al realismo.

Discóbolo de Mirón.

Venus de Milo.

ACTIVIDADES:

- *Elabora un mapa de Grecia y localiza los centros artísticos de esta cultura.
- *Dibuja los órdenes arquitectónicos e identifica sus elementos en los dibujos del anexo 3-4.

*Contesta las siguientes preguntas:

1. Menciona los nombres de los tres órdenes arquitectónicos griegos.
2. Describe formalmente cada uno de estos órdenes.
3. Menciona tres nombres de templos griegos y descríbelos formalmente.
4. Describe las partes que conforman el teatro griego y a qué divinidad estuvo dedicado.
5. En la arquitectura civil que es el gimnasio o palestra.
6. ¿Cuáles fueron los temas preferidos para el escultor del periodo clásico?
7. Menciona los nombres de tres escultores del periodo clásico y el nombre de una obra de cada uno de ellos.
8. En qué materiales se plasmó la pintura griega.
9. ¿Cuáles fueron los temas predilectos de la pintura griega?
10. Describe formalmente un vaso griego.

BIBLIOGRAFÍA:

Farga, María del Rosario y María José Fernández. *Historia del arte*. México, Pearson Educación, 2008.

Lozano Fuentes, José Manuel. *Historia del arte*. México, CECSA, 1991.

Robertson, Marín. *El arte Griego*. Madrid, Alianza, 1995

Sterlin, Henri. *El arte Griego*. Madrid, Taschen, 1997.

Arte en línea:

Para conocer más información sobre las características de los órdenes arquitectónicos dórico, jónico y corintio consulta en:

<http://www.youtube.com/watch?v=j-aiclwP6PY>

Para conocer un poco más de arte romano consulta en:
<http://www.webcultura.net/u-arte-romano.html>

4.2 ARTE ROMANO

El antecedente del arte romano es el arte etrusco, que está influido por el arte griego y el oriental que ejerció gran influencia sobre el arte romano. Como característica de sistema de construcción se empleó el arco y la bóveda de piedra. En su arquitectura religiosa destacan sus templos, de planta cuadrada y con pórticos en la fachada principal. Sobre su arquitectura religiosa destacan sus tumbas excavadas en la tierra o en la roca, algunas de ellas tienen torres exteriores cónicas.

ARQUITECTURA ROMANA

La arquitectura romana se puede clasificar en tres partes que corresponden a sus divisiones políticas:

- A)** Monarquía: domina el arte de influencia Etrusca.
- B)** República: se caracteriza por su imitación griega, desarrolla el orden corintio y crea el orden compuesto con elementos de capitel jónico y corintio.
- C)** Imperio: el arte de esta época es síntesis de las dos influencias, etrusca y griega.

ARQUITECTURA RELIGIOSA

El templo romano se derivó directamente del templo griego, con modificaciones que se deben a las necesidades del culto y de las formas de construcción. Se introduce la bóveda y la cúpula para cubrir los templos circulares y en lugar de gradería que rodea el templo griego, se utiliza el zócalo con escaleras solo en la parte anterior o podio.

ARQUITECTURA CIVIL ROMANA

Sus monumentos conmemorativos importantes son:

- A)** La columna de Honor para glorificar la memoria de personajes célebres.
- B)** Los Arcos del triunfo, para perpetuar la memoria de grandes hechos históricos.(ver fig. 11)
- C)** La Basílica, era el edificio para reunirse los comerciantes y donde se celebraban las asambleas populares. Su estructura dio origen a las basílicas cristianas.
- D)** Las Termas, eran edificios destinados a los baños y ejercicios de natación, también había un gimnasio.
- E)** Anfiteatro, edificio de planta ovalada destinado a las luchas de gladiadores.
- F)** Teatro, así como el circo, hipódromo y el estadio son edificaciones del mismo tipo que se levantaron en Grecia.

G) La Casa Romana primitiva, estaba separada una de otra por medio de andronas y constaban solamente de un patio abierto.

H) Puentes, acueductos y calzadas.

La
orig
que

Arco de triunfo de Tito.

Fresco encontrado en Pompeya.

CULTURA ROMANA

etrusca y h
y realismo e
onquistas.

PINTURA ROMANA

Utilizan principalmente el fresco como elemento decorativo en el interior de los edificios públicos y casas particulares (ver fig. 12), sus temas son mitológicos y de la vida cotidiana. También emplearon el mosaico para dibujo de ornamentaciones.

ACTIVIDADES:

Contesta el siguiente cuestionario:

- Menciona los nombres de los órdenes arquitectónicos romanos y descríbelos.
- Explica la función de las basílicas romanas
- Explica y describe el anfiteatro romano.
- ¿Qué construcciones civiles fueron creadas por los romanos y explica su función?
- Explica qué fueron las termas y menciona el nombre de una de ellas.
- Menciona tres ejemplos de esculturas romanas y descríbelas formalmente.
- ¿Cuáles fueron las tres escuelas de la escultura romana?
- ¿Cuáles fueron las técnicas más utilizadas en la pintura romana?
- Describe un mosaico romano.
- ¿Qué son los monumentos conmemorativos?

4.3 ARTE PALEOCRISTIANO

Las catacumbas surgen a partir del siglo II a. C. Son galerías o cementerios subterráneos construidos fuera de las murallas de Roma. Los elementos de las catacumbas son:

1. Las criptas, son recintos para difuntos especiales, como Papas y mártires, en cuya cabeza existen unas bancas adosadas al muro llamado presbiterio o lugar de clérigos.

2. Lóculo, son los nichos donde se colocaba un cadáver.
3. Cubícula, son apartamentos que se encuentran a los lados de la cripta y es un lugar reservado para una familia.
4. Columbario, son nichos perforados en la pared que contenían las urnas con las cenizas de los mártires quemados.

Las principales catacumbas son las de San Calixto, San Sebastián, Santa Domitila. (Ver fig. 13)

13

PINTURAS DE LAS CATACUMBAS

La pintura de las catacumbas tiene una finalidad didáctica: enseñar el evangelio, sus temas son de gran variedad desde el Antiguo Testamento tomando como ejemplos a Jonás y la ballena que representa la nueva fe.

Otro tema importante es el Banquete Eucarístico y el tema Mariano. (Ver fig. 13). También se utilizan símbolos como el pez o las letras griegas alfa y omega para manifestar el principio y el fin.

ESCULTURA PALEOCRISTIANA

Su principal aspecto es el funerario y está vinculada a la escultura pagana del bajo Imperio. Los sarcófagos cristianos están decorados con el Buen pastor, o algunos otros relieves tienen el anagrama de Cristo compuesto por una X y una P, para identificar el nombre de Cristo en griego **Xpistos**.

ARTE CRISTIANO

Con el edicto de Milán en el año 313 d. C. el culto cristiano se practica en público se aprovechan las basílicas romanas para sus ceremonias religiosas. La cubierta de la basílica estaba sostenida por armaduras de madera a dos vertientes, la nave central es de mayor elevación para iluminarla con las ventanas abiertas en el muro que dominan las verticales laterales.

Se modifica en la basílica la disposición del capitel, ya que en vez de sostener el arquitecno lo sostiene el arco. El altar era de reducidas dimensiones y detrás de él en el fondo del ábside estaba situada la cátedra.

Las basílicas importantes son:

1. Basílica Lateranense.

2. Basílica Vaticana
3. Basílica San Pablo Extramuros
4. Basílica Santa María la Mayor.

4.4 ACTIVIDADES:

Contesta las siguientes preguntas.

- ¿Qué es una catacumba?
- ¿Qué elementos componen las catacumbas?
- ¿Qué temas se utilizaron para adornar las catacumbas?
- ¿Cuál es el principal aspecto de la escultura paleocristiana?
- ¿Qué simboliza el Moscoforo?
- Menciona el nombre de las principales basílicas de Roma.

4.5 BIBLIOGRAFÍA:

Farga, María del Rosario y María José Fernández. *Historia del arte*. México, Pearson Educación, 2008.

Lozano Fuentes, José Manuel. *Historia del arte*. México, CECSA, 1991.

Robertson, Marín. *El arte Griego*. Madrid, Alianza, 1995

Sterlin, Henri. *El Imperio Romano*. Madrid, Taschen, 1997.

<http://www.claseshistoria.com/quillermo/ainicio.htm>

<http://www.slideshare.net/homolicantropus/clase-medioevo-presentation>

UNIDAD V

ARTE EN LA EDAD MEDIA

CONTENIDO.

5.1. ARTE BIZANTINO.

5.2. ARTE ROMÁNICO.

5.3. ARTE GÓTICO:

5.4. ARTE ISLÁMICO.

SÍNTESIS

5.1 ARTE BIZANTINO

En el contexto histórico-social, el imperio romano de Oriente, apareció cuando en el año 395 d. C., el emperador Teodosio dividió el reino entre sus hijos Arcadio y Honorio. El imperio romano de Occidente sucumbió ante los bárbaros en el siglo V pero el imperio de Oriente habría de permanecer hasta el siglo XV. A partir del siglo XIX comenzó a llamársele “bizantino” por el nombre de su capital.

En el arte bizantino pueden apreciarse varias influencias: el arte romano, el helenismo griego y la Persia Sasánida.

El arte bizantino tuvo un gran campo artístico, en los territorios asiáticos del Imperio cristiano, con Grecia e Italia y los Balcanes juntamente con la Rusia cristiana.

ARQUITECTURA BIZANTINA.

En arquitectura bizantina se distinguen varias características:

- 1.- La planta de cruz griega o cuadrada.
- 2.- La bóveda de cañón y de arista.
- 3.- La cúpula sobre pechina, es decir centran una cúpula sobre cuatro triángulos de base curvilínea.
- 4.- Se usan arcadas de medio punto sobre columnas.
- 5.- El capitel tendrá ornamentación zoomorfa o vegetal.
- 6.- El ábaco será casi otro capitel y tomará el nombre de Cimacio.

En arquitectura de Bizancio se distinguen varios periodos:

A) El primer periodo data del siglo VI d. C. en el reinado del emperador Justiniano, en el arte destaca la Basílica de Santa Sofía de Constantinopla construida entre los años 532 a 537 d. C. por los arquitectos Isidoro de Mileto y Artemio de Trelles.

B) El segundo periodo se inicia en el siglo IX y abarca hasta el siglo XII. De este segundo periodo destacan las iglesias de Yugoslavia(hoy abarcaría las regiones de Serbia, Montenegro, Eslovenia, Macedonia y Montenegro) y Santa Sofía de Kiev en Rusia.

ESCULTURA BIZANTINA.

La importancia de la escultura bizantina radica, en la iconografía y su influencia occidental. Antes de la lucha iconoclasta hubo escultura de bulto redondo, pero después se enfoca a la escultura de relieve realizada en marfil.

De la época de Justiniano la obra cumbre es la Cátedra de Maximiano, hoy en mosaico que representa el empadronamiento de María y José ante el gobernador Cirinio.

Después del siglo IX la iconografía en relieve se hace más abundante, los temas cristológicos y mariológicos son frecuentes en especial la pasión y muerte de Cristo y la Deesis es decir el Padre Eterno o Cristo acompañado de la Virgen y San Juan.

MOSAICOS BIZANTINOS.

Se empleará el mosaico como elemento decorativo en la arquitectura, (ver fig. 14) aunque se vio afectado por el movimiento iconoclasta en el que, por el edicto de León III (726) y bajo la influencia del Islam, se prohibieron y eliminaron todas las imágenes de tipo religioso. El arte bizantino recobró su vitalidad con la dinastía macedonia (867-1057).

En la primera etapa del arte bizantino las figuras en mosaico serán tridimensionales con perfecto relieve y corporeidad, como las figuras de San Vital de Ravena que tendrá un doble sentido: religioso y político.

Otros mosaicos son los de San Apolinar in Classe y San Apolinar el Nuevo y Santa Sofía.

Imagen de Mosaico Bizantino de Cristo en Pantocrator.

14

PINTURA BIZANTINA.

Después del movimiento iconoclasta, los iconos con representaciones de la vida de los santos y la imagen de la Virgen madre (*Teotokos*), los salterios con alegorías bíblicas, los menologios o santorales y los esmaltes son buena muestra de la vitalidad del arte de este periodo, que culminó con la expansión hacia los países mediterráneos (Italia y Grecia), en un principio y posteriormente hacia Rusia.

5.2 ARTE ROMÁNICO

El arte románico se originó de dos fuerzas que primeramente chocaron y más tarde se aunaron en una misma idea, por una parte el cristianismo romano y por otra las tribus bárbaras.

El monacato inició el arte románico enfocado al ascetismo o perfección del hombre consagrado a la vida del claustro.

ARQUITECTURA ROMÁNICA

El arte románico abarca del siglo X-XII d. C. Entre sus elementos arquitectónicos destacan:

1. Arco de medio punto o semicircular.
2. Bóveda de cañón corrido reforzada por arcos torales que se prolongan por medio de pilastras hasta el suelo.
3. Bóveda de arista para los espacios cuadrados.
4. Contrafuerte que servirá para contrarrestar el empuje de las bóvedas y que estará en el exterior de la construcción.
5. Las iglesias románicas fueron de una o tres naves, aunque suele haber una transversal que se llama crucero, el número de ábsides depende de las naves y aunque estas tienen forma circular, se emplean como capillas absidiales. En algunas iglesias, en especial, las llamadas de peregrinaje, para albergar a un mayor número de asistentes, se abrieron encima de las naves laterales unas tribunas (triforium), que a su vez compensaban los empujes de la bóveda principal.
6. Dentro de la arquitectura del románico, el monasterio fue parte vital, la esencia de este edificio religioso es el claustro que consta de patios con corredores abiertos o galerías con arcos apoyados sobre columnas. En el piso bajo del claustro están las dependencias del monasterio como el refectorio, el calefactorio, la sala común, la biblioteca, los scriptorium y en el piso alto se encuentran las celdas de los monjes.

Ejemplos de arquitectura románica destacan en Francia el monasterio de Cluny, en Inglaterra San Agustín de Gloucester y la Catedral de Winchester.

ESCULTURA ROMÁNICA.

La escultura sobresalió como arte decorativo y supeditado a la arquitectura (escultura monumental). Las partes del edificio tanto el interior como el exterior, más aptas para recibir la escultura fueron las portadas y los capiteles.

En la escultura lo más importante será el simbolismo, la iconología (representación de las virtudes u otras cosas morales o naturales con apariencia

de personas), existe también una verdadera obsesión escatológica y la sociedad recibe el mensaje por medio de la figura humana.

Los temas que toma la escultura románica se inspiran en pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, Apocalipsis, Evangelios Apócrifos y en las vidas de los santos. El motivo iconográfico comúnmente representado es el que se centran en los tímpanos de las portadas: la visión apocalíptica del Pantocrátor (Dios Todopoderoso), rodeado por el Tetramorfos, es decir, por los símbolos de los cuatro evangelistas. Este motivo se amplía con otros referentes al Juicio Final: pesaje de almas, resurrección de los muertos y los 24 ancianos del Apocalipsis. Los más bellos ejemplos de tímpanos esculpidos se hallan en Francia (San Lázaro de Autun, Sainte-Foy de Conques). En España cabe citar los de Santiago de Compostela (Platerías de las Glorias).

En la escultura de bulto o exenta románica se recurre a las figuras del Crucificado y de la Virgen con el Niño. Siguiendo la tradición bizantina, el Crucificado impasible al dolor, con los pies clavados separadamente y los brazos horizontales, adopta dos tipos: el Cristo en Majestad, vestido con larga túnica manícata, y el Cristo desnudo con un corto faldillón desde la cintura a las rodillas.

PINTURA ROMÁNICA

La pintura románica abarca distintas modalidades: la mural, la realizada sobre tabla, la miniada la que se aplica a imágenes talladas.

El pintor se vale de composiciones sencillas cuyos principales protagonistas son las figuras humanas superpuestas a unos fondos generalmente subdivididos en amplias zonas de colores planos y vivos. Sólo en escasas ocasiones aparece la referencia a un paisaje o a un escenario arquitectónico.

Los temas de pintura, al igual que la escultura, es una transcripción de episodios bíblicos. En las pinturas murales, generalmente realizadas al fresco, se desarrollan ciclos iconográficos de origen bizantino que giran alrededor de la decoración del ábside mayor, centrado por la visión apocalíptica del Pantocrátor envuelto en una mandorla o almendra mítica rodeado por el Tetramorfo.

5.3 ARTE GÓTICO

El arte gótico fue producto de un cambio social que surge en Europa hacia fines del siglo XII cuando las antiguas villas se convierten en verdaderas ciudades o centros urbanos.

La palabra gótico, la utilizó por primera vez Rafael Sanzio para designar el periodo artístico anterior del renacimiento y gótico vino a significar arte bárbaro.

ARQUITECTURA GÓTICA.

El arte gótico en cuanto a sus elementos arquitectónicos es una evolución del románico; por lo que se mencionarán las siguientes partes:

1.- Bóveda Ojival de Crujería. La bóveda está sostenida por arcos torales y diagonales que se apoyan unos con otros, y sus empujes se equilibran en los arbotantes y contrafuertes en el exterior.

2.-El Arbotante es una consecuencia del arco apuntado, se encuentra en el exterior de la catedral gótica, son arcos de piedra apoyados en su arranque sobre grandes estribos de cantería llamados Contrafuerte.

Estos arbotantes tienen por objeto llevar hacia la parte exterior la carga con empuje lateral de las bóvedas interiores.

3.-. Contrafuerte. Construcción maciza que aumenta la resistencia de los muros y contrarresta el empuje de las bóvedas y techumbres.

4.- Rosetón: es la gran ventana circular, cerrada por vidrieras que se encuentra situada en las fachadas de las catedrales.

5.- Archivolta: Conjunto de molduras que decoran un arco en el paramento exterior vertical, acompañado en la curva toda su extensión y terminando en impostas.

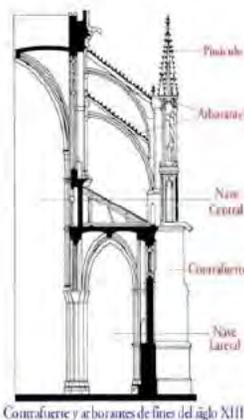
6.- Pináculo: Remate de la arquitectura gótica que es una pequeña pirámide terminal de un contrafuerte o muro, frecuentemente adornada con motivos vegetales.

7.- Triforios: Galería que rodea el interior de una iglesia sobre los arcos de las naves y que suele tener ventanas de tres huecos.(Ver .fig 15)

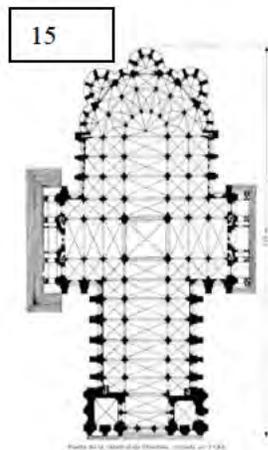
El monumento más típico del arte ojival fue la catedral, divididas sus plantas en tres o cinco naves con crucero y ábside con girola. La nave central suele ser más elevada que las laterales. Esta diferencia de altura será usada por el arquitecto para levantar los triforios y los ventanales. La planta suele ser de dos formas, una rectangular con crucero y la de salón que no tiene crucero.

En el gótico fue suprimido el narthex o vestíbulo por lo cual los fieles penetran desde el atrio directamente al templo.

Se introdujo en la decoración la gárgola que servía para arrojar las aguas de lluvia de los tejados; suelen ser animales grotescos y están colocados en el estribo.

Contrafuerte y arbotantes de fines del siglo XIII

Planta de la catedral de Chartres, Francia, siglo XIII

Entre las catedrales góticas más importantes destacan:

- 1.- La catedral de Santa María de Chartres en Francia
- 2.- La catedral de Nuestra Señora de París en Francia.
- 3.- La Catedral de Amiens en Francia.
- 4.-La Catedral de Siena en Italia.
- 5.-La Catedral de Florencia en Italia.
- 6.-La Catedral de Toledo en España.
- 7.-La Catedral de León en España.
- 8.-La Catedral de Barcelona en

España.

ESCULTURA GÓTICA.

Durante el siglo XIII se observó tanto en relieve como en la escultura de bulto, una pérdida de rigidez románica y una tendencia hacia un realismo idealizado; los

pliegues de los ropajes se tornaron sencillos y se adaptaron a las forma de los cuerpos. Al llegar el siglo XIV, las figuras tuvieron movimiento, con un interés marcado por la línea de la curva y el detalle anecdótico.

Como en el románico, la escultura continuó decorando las portadas de las iglesias donde los temas representados en imágenes son los siguientes:

1. Escenas del Antiguo y Nuevo Testamento.
2. Representaciones de Cristo Pantocrátor y el Juicio Final.
3. Imágenes de los apóstoles, los profetas y de los santos universales y locales (Hagiografía).
4. Dentro de la iconología gótica se representan las cuatro estaciones, los cuatro elementos, los vicios y las virtudes forman el llamado bestiario (en la Edad Media obra en la que están catalogados animales, reales o imaginarios, que sirven como símbolos de una significación moral o religiosa).
5. Las plantas tienen también simbología: la granada simboliza el amor, el cardo la penitencia, la espiga simboliza la eucaristía, la palma simboliza la resurrección, el olivo simboliza la paz, la vid simboliza la fertilidad.
6. Otros elementos simbólicos son el cordero místico, el Crismón formada por las letras griegas XP, el ave Fénix que representan la resurrección final y el pelícano simboliza la eucaristía.

PINTURA GÓTICA.

Aunque se continuó cultivando la pintura mural, se sustituyó poco a poco por las vidrieras y por la pintura sobre tabla, cuya manifestación más importante es el retablo, éstos generalmente se dedicaban a un santo y las escenas se ordenaban según un orden jerárquico. En el periodo gótico la pintura se humanizó, con una predilección marcada por la narración de historias y leyendas de carácter religioso. La miniatura dejó de ser un arte exclusivo de los monasterios y lo practicaron los hombres de la ciudad, se hicieron famosos los salterios y los Libros de las Horas.

5.4 ARTE ISLÁMICO

En la arquitectura árabe, el exterior es de gran sencillez y austeridad ya que la decoración en forma general será reservada para los interiores.

ARQUITECTURA ÁRABE

La arquería musulmana es de gran variedad destacando los siguientes

Arcos:

1. Arco de medio punto y peraltado.
2. Arco de herradura apuntado.
3. Arco lobulado.
4. Arco conopial.

La arquería está empotrada en el llamado **Alfiz** y los ángulos de éste reciben el nombre de **Enjutas**.

Las cúpulas musulmanas también tienen sus variantes como son:

1. Cúpula Ovoide.
2. Cúpula Cónica.

3. Cúpula Bulbosa.

La arquitectura religiosa árabe está representada por la Mezquita.

La mezquita no es un templo, sino salas de oración, consta de las siguientes partes:

1. Patio de las Abluciones con una fuente central y cuyo origen es judeocristiano.
2. Mihrab o nicho orientado hacia la ciudad santa de la Meca. A la derecha del Mihrab suele haber un lugar destinado para el príncipe.
3. Mimbar que es una especie de púlpito o tribuna para que desde ahí el imán comente el libro del Corán.
4. Minarete o torre donde sube el muecín o almuédano para cantar la hora de oración.

Ejemplos de mezquitas árabes son La Casa de la Roca en Jerusalén, del año 691 y la mezquita de Córdoba.

ESCULTURA ÁRABE.

Debido a la religión islámica que prohibía la representación de imágenes talladas o pintadas, los escultores y pintores representaban ciertos adornos geométricos o simbólicos los que lograban romper la monotonía de las paredes del templo.

En cuanto a la pintura usaron la técnica del fresco, también la miniatura tiene gran importancia en los libros coránicos e históricos. La técnica de la miniatura y su elaboración están inspiradas tanto en Bizancio como en la Persia Sasánida.

ACTIVIDADES:

- Elabora un mapa indicando los centros culturales más importantes de Bizancio en Europa Occidental y el Islam con el fin de ubicarlos geográficamente.
- Contesta las siguientes preguntas:
 - Explica las características de la arquitectura bizantina.
 - Explica las características de la escultura románica.
 - Explica los elementos arquitectónicos del arte gótico.
 - Explica las características de la escultura gótica.
 - Explica los elementos que integran una mezquita.

BIBLIOGRAFÍA:

Esteva Loyola, Ángel, *Estilos de arquitectura*, México, Hermon, 1993.

Farga, María del Rosario y María José Fernández. *Historia del arte*. México, Pearson Educación, 2008.

Fleming, William, *Arte, música e ideas*, México, Interamericana, cap.VI-IX.

Lozano Fuentes, José Manuel, *Historia del Arte*, México, CECSA, 1991.

Arte en línea: Para conocer sobre el arte románico y gótico en las siguientes direcciones electrónicas:

<http://www.bing.com/search?q=artegias+cluniacense+html&FORM=AWRE>

<http://www.slideshare.net/homolicantropus/clase-medioevo-presentation>

<http://www.arquitectura-antigua.es/catedrales-europeas.htm>
<http://www.almendron.com/arte/arquitectura/islam/islam.htm>

UNIDAD VI

ARTE EN LA ÉPOCA MODERNA

RENACIMIENTO

CONTENIDO:

- 6.1. ARTE RENACENTISTA.**
 - 6.2. ARTE BARROCO EUROPEO. (SIGLO XVII-XVIII).**
 - 6.3. ARTE NEOCLÁSICO EUROPEO.**
 - 6.4. ARTE COLONIAL MEXICANO. ARQUITECTURA BARROCA.**
 - 6.5 ARTE NEOCLÁSICO MEXICANO**
- ACTIVIDADES**
BIBLIOGRAFÍA

6.1 ARTE RENACENTISTA

SÍNTESIS

La palabra Renacimiento indica volver a nacer, es decir a valorar lo que había sido el mundo clásico.

Italia inició el Renacimiento no sólo por la llegada de los intelectuales de Bizancio, sino porque todo su suelo era un testimonio vivo de ruinas clásicas. Florencia fue la ciudad donde encontramos la culminación del Renacimiento porque predominaron dos corrientes:

1. El humanismo inspirado el mundo clásico.
2. El individualismo.

ARQUITECTURA RENACENTISTA.

Los elementos artísticos del Renacimiento son:

1. Se volvieron a emplear los órdenes arquitectónicos clásicos en especial el corintio y el compuesto.
2. Las bóvedas de cañón o de arista.
3. Las cúpulas sobre pechinas.
4. Las arcadas de medio punto o peraltadas.

La arquitectura del Renacimiento tendió hacia lo monumental y lo colosal; este último aspecto consiste en que un orden exclusivamente predomina en el edificio. La cornisa rematará la construcción aunque a veces encima de ésta aparece otro piso que recibe el nombre de ático.

Los frontones quedarán reservados casi en exclusivo para las iglesias.

La arquitectura religiosa se impone la planta basilical de cruz latina, con tres naves y crucero como en la Iglesia del Spiritu Santo de Brueleschi (Ver.fig 16)

Destaca Felipe Brunelleschi como arquitecto para quien cualquier edificio debe estar concebido en relación al conjunto, y no como elemento individual. Brunelleschi adopta las formas clásicas en la capilla de los Pazzi en el cementerio de Santa Cruz de Florencia. Otro ejemplo de arquitectura renacentista es el templo Malatestariano en Rimini (Iglesia de san Francisco) obra de León Batista Alberti.

ESCULTURA DEL RENACIMIENTO.

Florencia fue la iniciadora de la escultura del Quattrocento como centro italiano a través de la influencia del naturalismo gótico y la imitación de los modelos clásicos. Los materiales preferidos serán el mármol, el bronce y la madera, así como la técnica del barro.

Entre los escultores renacentistas destacan:

1. Lorenzo Ghiberti (1378- 1455) En 1403 comenzó las puertas del bautisterio que fueron terminadas veinte años más tarde y que están inspiradas en Andrea Pisano pero con la innovación de la perspectiva.

En 1425 hace las *Puertas del Paraíso* que terminó en 1452 y que tratan del Antiguo Testamento.

2. Donatello (1386-1466) introdujo una nueva forma de concebir la figura humana en la escultura *El David* realizó la primera figura humana desnuda fundida en bronce desde los tiempos clásicos.

Otro aporte en la escultura fue su obra *San Jorge* para la iglesia de Or San Michele que se caracteriza por su perspectiva.

El festín de Herodes de **Donatello** es el primer ejemplo escultórico en el que se aplica la perspectiva científica, es decir, que representa el espacio tridimensional sobre una superficie de manera que todas las distancias sean mensurables.

3. Otros escultores posteriores a Donatello son:

A) Luca Della Robbia: su obra principal *Los niños cantores de Florencia*.

B) Andrea del Verrochio: su obra principal *El Sarcófago de Pedro y de San Juan de Médicis*.

C) Antonio Pollaiuolo: sus obras importantes son *Los Trabajos de Hércules* y *la Tumba de Sixto IV*.

4. Miguel Ángel Buonarrotti (1475- 1564) en este escultor se junta la espiritualidad del cristianismo y la belleza del arte clásico. **Miguel Ángel** fue humanista debido a hombres como **Ángelo Poliziano** y **Pico de la Mirandola**.

Estos intelectuales hicieron sincretismo ante el pensamiento griego y la revelación cristiana, de aquí que el gran escultor tenga en sus obras influencia del neoplatonismo.

Entre sus obras escultóricas destacan

A) La Piedad realizada de 1498-1499 que se encuentra en el Vaticano, San Pedro, Roma. En *la Piedad* introdujo un nuevo tipo iconográfico en el que la Madre representa ser más joven que el Hijo.

B) El David que habría de simbolizar la independencia de la República ante la dictadura.

C) El Moisés de 1513 -1515 se encuentra en San Pedro Vincelli, Roma.

PINTURA RENACENTISTA.

La pintura italiana del quattrocento tiene en Florencia su principal escuela que se distingue por el dibujo, la tradición gótica y el mundo clásico.

Surge la importancia a lo espacial, a lo constructivo, a la perspectiva aérea o lineal y al color. (Ver fig. 17)

Entre los pintores del quattrocento destacan:

1. Massaccio (1401-1428) realizó frescos para la capilla Brancacci entre los que destacan:

- A) *San Pedro dando limosna.*
- B) *La sombra de San Pedro cura a los enfermos.*
- C) *Adán y Eva expulsados del Paraíso terrenal.*
- D) *El pago del tributo.*

Massaccio solucionó la concepción espacial en la pintura como se puede observar en los frescos de la *Trinidad de Santa Maria Novella*.

2. Paolo Ucello (1396- 1495) se preocupa por la perspectiva atmosférica en sus cuadros de batallas pintados para los Médicis.

3. Piero Della Francesca (1406-1492) intenta captar la luz que no sólo permite ver los objetos, sino que los transforma según su incidencia. Su obra importante es *La Resurrección* de 1406, fresco del Palacio de la Comuna, en Borgo San Sepulcro.

4. Sandro de Botticelli (1444- 1510) realiza cuadros alegóricos y mitológicos que deberían decorar las villas de los Médicis, como sus obras *La Primavera* y *el Nacimiento de Venus*. (Ver.fig. 17)

17

PINTURA DEL CINQUECENTO

Sus representantes son **Leonardo Da Vinci**, **Miguel Ángel Buonarrotti**, **Rafael y Correggio**. Estos pintores están obsesionados por la búsqueda de la belleza y la psicología del personaje.

1. Leonardo Da Vinci (1452- 1519) su aporte a la técnica pictórica es:

- A) La creación del sfumato con la difuminación del claroscuro.
- B) El retrato en la psicología del personaje.
- C) El paisaje.

Entre sus obras principales destacan:

- ❖ *La Anunciación*: destaca la perspectiva aérea.

- ❖ *La Adoración de los Magos*: destaca la técnica del sfumato. Se encuentra en el convento de San Donato de Scopeto.
- ❖ *La Última Cena*: realizada en 1495 para el convento de las Gracias.
- ❖ *La Gioconda*.

2. Miguel Ángel Buonarrotti (1475-1564) entre sus obras pictóricas destacan:

- ❖ *El Tondo Doni* donde aparece la Sagrada Familia.
- ❖ *La Batalla de Cascina*.
- ❖ *La Bóveda de la Capilla Sixtina* de 1508-1512.
- ❖ *El Juicio Final*.

3. Rafael Sanzio (1483-1520) realiza en Florencia sus primeras obras como:

- ❖ *Los Desposorios de la Virgen*.
- ❖ *La Madonna del Gran Duque*.
- ❖ *La Bella Jardinera*.
- ❖ En la sala de la Signatura representó cuatro escenas: *La disputa del Santísimo Sacramento*, *La Escuela de Atenas*, *El Parnaso* y *las Decretales*.

6.2 ARTE BARROCO EUROPEO (SIGLO XVII-XVIII).

La palabra barroco deriva de la palabra portuguesa **barrueco** que significa perla deforme. En Francia *barroque* vino a significar algo raro o extravagante o de forma excéntrica.

El arte barroco ocupa el periodo de 1600 a 1750, se inició desde finales de la centuria del siglo XVI con el gran artista **Lorenzo Bernini** y su última fase abarcó de 1720 a 1750 con el arte rococó donde su principal desarrollo fue en Francia y los países germánicos. Mientras que en España y los países de habla castellana tomará el nombre de churrigueresco.

Entre las características del barroco destacan:

A) Nace de la espiritualidad de la Contrarreforma que deseaba hacer del arte un instrumento de educación religiosa.

B) El barroco prefirió la exageración monumental conseguida por movimientos de masas y contrastes de luz y sombra con efectos lumínicos.

ARQUITECTURA BARROCA.

Entre sus elementos arquitectónicos destacan:

1. Los fustes se retorcieron apareciendo así la llamada **columna salomónica**.

En los capiteles de las columnas salomónicas predomina el de voluta jónica o el compuesto romano.

2. Los frontones se llenan de curvas.

3. Los entablamentos son dominados por molduras que se rompen o se hace la línea quebrada.

4. Las plantas de las iglesias serán al principio de cruz latina, pero luego se prefieren las plantas elípticas, las circulares o las mixtilíneas, en todo se buscará lo escenográfico.

5. En la arquitectura civil el jardín, la fuente y la cascada adquieren gran importancia. (Ver fig. 18)

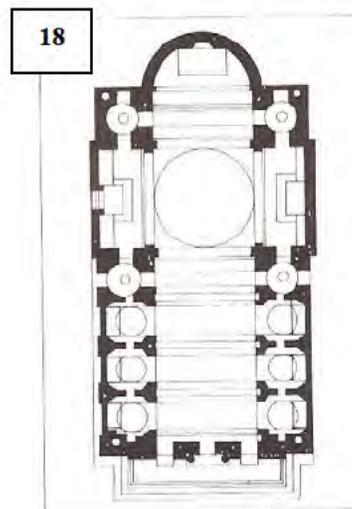
La arquitectura del rococó abarca de 1715 a 1789, la palabra deriva de rocaïlles (rocas) y coquilles (concha) que fueron elementos comunes en la decoración. El rococó abarcó bien su recargamiento decorativo tanto al interior como al exterior.

Los más destacados representantes de la arquitectura barroca son: **Juan Bautista Toledo, Giocomo Vignola, Francisco Borromini, Guarini, Longhena Y Juvara.**

Entre las obras arquitectónicas barrocas destacan:

A) Fachada de San Carlos de las Cuatro Fuentes, Roma comenzada en 1635, obra de **Francisco Borromini.**

B) El Palacio del Escorial de Juan de Herrera y J.B. Toledo.

Jacopo Barozzi da Vignola: *Il Gesù*,
Roma, 1568-1575

ESCULTURA BARROCA.

El siglo XVII se vio dominado por la influencia de **Lorenzo Bernini.**

La escultura barroca estuvo en gran parte sometida a la arquitectura y sirvió para animar la estética del conjunto, los efectos luminosos, el movimiento de la figura que evita la ley frontal que dan a los conjuntos verdaderos efectos espaciales, a los que habría de agregar la psicología que domina en la estatuaria.

Juan Lorenzo Bernini (1598-1680) es el máximo representante de la escultura barroca. Entre sus obras sobresalientes destacan:

- ❖ *San Lorenzo en las Parrillas.*
- ❖ *El David* realizado con gran fuerza tanto en anatomía como en el gesto.
- ❖ *El Apolo y Dafne.*
- ❖ *El Éxtasis de Santa Teresa* realizada para la capilla Cornaro, Santa María de la Victoria en Roma de 1645-1652.

PINTURA BARROCA.

1. Las nuevas doctrinas del Concilio de Trento (1545-1563) y la reafirmación del dogma católico obligaron a los maestros a buscar una iconografía que fuera acorde con la sociedad y el sentir espiritual de la época.
2. Los pintores se inspiraron en la naturaleza no idealizándola sino representándola con todo realismo, se da importancia a la luz y al color.
3. Surge la perspectiva aérea o espacial, en la que la luz adquiere primordial importancia.
4. Los temas religiosos vuelven a cobrar importancia, y sólo en los palacios continuará la temática religiosa.
- 5.- La iconografía se enriquece con todo aquello que dentro de la dogmática atacaba el protestantismo, como son los dogmas marianos o los asuntos eucarísticos y las visiones místicas de los santos. (Ver fig. 19)

El sueño de Jacob, Ribera.

Entre los pintores representativos del barroco destacan:

1. Miguel Ángel Merisi da Caravaggio (1573-1610), quien creó el estilo del tenebrismo, en el que los volúmenes nacían de la oposición de la luz y la sombra. Entre sus obras destacan

* *Vocación de San Mateo* realizada de 1597-1598.

* *Conversión de San Pablo* realizada de 1601-1602.

2. El Greco (Domenico Theotocopoulos) (1541-1614) quien se caracteriza porque que sus figuras anatómicas son demasiado alargadas. Entre sus obras destacan:

* *La Expulsión del Templo* de 1572 a 1574.

* *La Asunción de la Virgen* realizada en 1577.

* *El Entierro del Conde Orgaz* realizada en 1586.

3. Diego Velázquez (1599-1660) realiza cuadros de "género" o costumbristas y es un virtuoso en el manejo del espacio y la luz. Entre sus obras destacan:

* *El Aguador de Sevilla* de 1619-1621.

* *Las Meninas* de 1656.

4. Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682) quien realiza pinturas religiosas y le interesa pintar a la gente del pueblo, entre sus obras destacan:

* *La Inmaculada Concepción* de 1666 a 1670.

* *Niños comiendo melón.*

5. Rembrandt Van Rijn (1606-1669) este pintor holandés pintó retratos, escenas costumbristas, temas históricos, paisajes y especialmente le dió profundidad psicológica al retrato además de manejar distintos grados de luz para iluminar el carácter del personaje desde fuera y desde dentro para definir el espacio. Entre sus obras destacan:

* *Lección de Anatomía del Dr. Tulp* de 1632.

* *Partida de la Compañía de la Guardia del Capitán Banning Cocq* de 1642.

6.3 ARTE NEOCLÁSICO EUROPEO.

Principales características.

El arte neoclásico surge en Europa en el siglo XVIII e inicios del siglo XIX como una reacción contra la exuberancia ornamental del barroco y rococó y se da un nuevo impulso a la antigüedad clásica después de los descubrimientos arqueológicos de Herculano (1719) y Pompeya (1748) lo que motivaron a inspirarse en el arte de la roma imperial.

El arte neoclásico tuvo su máxima expresión durante la Revolución Francesa y en el periodo napoleónico, pues se tomaron como modelos las heroicas virtudes de los romanos, y se imitaron las formas clásicas que mejor expresaban las ideas imperiales napoleónicas.

ARQUITECTURA NEOCLÁSICA.

1. En arquitectura se adaptaron los modelos clásicos (templos romanos y griegos, basílicas, baños) a los más variados edificios de uso moderno: iglesias, lonjas, escuelas, academias, museos, palacios de justicia y estaciones de ferrocarril, todos ellos animados por un mismo ideal estético: el gusto por el monumentalismo y volúmenes puros.

2. Se suprimen los elementos superfluos del barroco, volviendo a la simplicidad constructiva del arte antiguo.

3. Se da importancia a los dinteles.

4. Se reduce la ornamentación de las fachadas, imponiéndose el orden dórico.

5. Se busca la simetría, una ornamentación sobria y las fachadas volverán a coronarse con balaustradas.

Periodos del Neoclásico.

A) En el primer periodo del neoclásico alternó con el rococó.

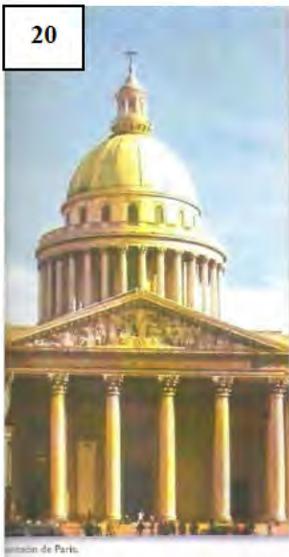
* Los órdenes griegos en especial el dórico fue el más usado. Los frontones tendrán en su tímpano la abertura de un ojo de buey.

* La ornamentación vuelve a usar atributos guerreros de la vieja Roma como águilas, coronas de laurel, palmetas y victorias.

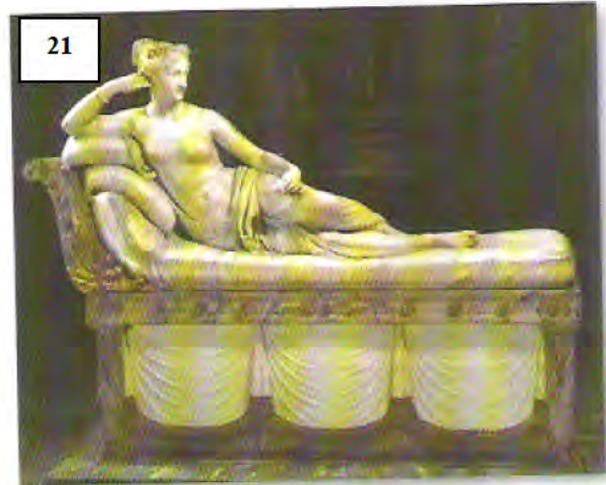
B) En el segundo periodo o época napoleónica y por las campañas de Egipto, los temas faraónicos como la esfinge se impondrán en la decoración. El mobiliario será pesado y de carácter cúbico y las sillas imitarán a los curules del senado romano. (Ver fig. 20)

Entre los edificios del neoclásico destacan:

* En Francia, las obras de **J.G. Soufflot** (*Panteón*), *la iglesia de la Madeleine de Contant d'Ivry* y *Cputure*, *el edificio del la Bolsa* (A.T. Brongniart) y *la columna imperial* levantada en la plaza Vendomé.

20

21

Paulina Bonaparte, Cánova.

ESCULTURA NEOCLÁSICA.

En la escultura neoclásica aparece una nueva temática que gira en torno al concepto del individuo (héroes, mitos) en detrimento de los motivos religiosos. Su principal representante fue el italiano **Canova**, que influyó en toda la escultura europea del momento. (Ver fig. 21). Entre sus obras neoclásicas destacan:

- ❖ *Amor y Psique.*
- ❖ *Héctor y Áyax.*
- ❖ *Las Tres Gracias.*
- ❖ *Paulina Bonaparte Borghese como Venus.*

PINTURA NEOCLÁSICA.

La pintura neoclásica tiene un mensaje político, transmite valores estoicos, puritanos y está orientada hacia los ideales de la Revolución Francesa y del Imperio Napoleónico.

La pintura neoclásica se inspira en temas de la antigüedad pagana en especial los frescos pompeyanos.

Entre los pintores representantes del neoclásico son:

1. Jacques Louis David (1748- 1825). Es el principal representante de la pintura neoclásica francesa; sus obras principales son:

- ❖ *El Juramento de los Horacios.*
- ❖ *La Muerte de Sócrates.*
- ❖ *El Marat asesinado.*
- ❖ *Las Sabinas.*
- ❖ *La Coronación de Napoleón*
- ❖ *Mme. Recamier.*

2. Jean Auguste Dominique Ingres (1780- 1867). Entre sus obras pictóricas destacan:

- ❖ *Bonaparte primer cónsul.*
- ❖ *Júpiter y Tetis.*
- ❖ *La gran Odalisca.*
- ❖ *La Odalisca Esclava.*

3. Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828). Entre sus obras destacan:

- ❖ *El Triunfo de Baco.*
- ❖ *La Familia de Carlos IV y de María Luisa.*
- ❖ *Los Fusilamientos del 2 de mayo de 1808.*

6.4 ARTE COLONIAL MEXICANO ARQUITECTURA BARROCA.

En México el barroco puede decirse que tiene tres periodos: en el primero domina la columna salomónica y las líneas onduladas; en el segundo triunfa la estípite, que es una especie de columna en forma de pirámide truncada y las líneas predominantes serán las mixtilíneas y poligonales, y en el último periodo se vuelve a lo clásico y podría llamarse barroco vitribiano.

Entre las obras arquitectónicas barroca destacan: la Catedral de México donde su fachada principal es del barroco purista, en Querétaro destaca el claustro del convento de San Agustín, en Oaxaca, la ornamentación de yesos y argamasas que caracteriza a la iglesia de Santo Domingo y en la capilla del Rosario de Puebla.

Dentro del barroco mexicano indígena destaca en Puebla, la iglesia de Santa María de Tonanzintla.

PINTURA BARROCA.

Entre los pintores mexicanos debemos mencionar al vasco **Baltasar de Echave Orio**, tiene en su arte elementos manieristas, le da importancia al claroscuro, así como al realismo. Entre sus obras destacan:

- ❖ *La Anunciación.*
- ❖ *La Presentación del Templo.*
- ❖ *La Visitación.*

Baltasar Echave Ibia entre sus obras destacan:

- ❖ *La Inmaculada Concepción.*
- ❖ *Evangelistas.*

Sebastián de Arteaga, destaca por su obra *La Incredulidad de Santo Tomás*.

José Xuárez fue un artista mexicanista que se inspiró en el pueblo y en su flora.

Entre sus obras destacan:

- ❖ *La Epifanía.*
- ❖ *Martirio de San Lorenzo.*

Cristóbal de Villalpando entre sus principales obras destaca *San Juan en Patmos*.

6.5 ARTE NEOCLÁSICO MEXICANO

Desde el siglo XVIII y al igual que en España al implantarse la nueva dinastía de los Borbones, la Academia vino a sustituir a las escuelas libres de arte. Se crea la Academia de San Carlos en 1783, de los neoclásicos de la Nueva España merecen citarse **González Velásquez, Rafael Jimeno, Francisco Eduardo Tres Guerras, José María Velasco y Manuel Tolsá.**

1. Manuel Tolsá. Nació en 1757, estudió en Valencia y en la Real Academia de San Fernando en Madrid y después de establecerse en la capital de México fue nombrado arquitecto mayor de la catedral metropolitana, terminando las obras con la cúpula del crucero.

En la catedral de Puebla de los Ángeles proyectó *el tabernáculo* de estilo corintio y en la arquitectura civil hizo en la capital *el Palacio de Minería y la Antigua Casa de Moneda*, hoy museo de San Carlos y en Guadalajara construyó *el Hospicio Cabañas*.

Tolsá se distinguió también en la escultura y en 1800 el marqués de Branciforte, que a la sazón era virrey, inauguró *la estatua ecuestre de Carlos IV*.

2. Francisco Eduardo Tres Guerras (1759-1833) su obra arquitectónica más importante es *la iglesia del Carmen* de la ciudad de Celaya, en Guanajuato realizó *la Casa de los Condes de Rul*.

PINTURA NEOCLÁSICA MEXICANA.

José María Velasco (1840-1912). La pintura de **Velasco** tiene no sólo el sentido del paisaje que le sirve al maestro para convertirlo en un tema histórico.

Entre sus obras más celebres se cuentan *Valle de México desde las lomas de Tacubaya* donde haciendas, personajes, volcanes y nubes forman una composición grandiosa. En las obras de **Velasco** los contrastes de luces y sombras son perfectos y su objetivismo pictórico llega al detalle de conocer a la perfección la fauna y la flora de México de fines del siglo XIX.

Pintó obras referentes a la provincia tales como *La catedral de Oaxaca*, también le interesó pintar los temas del México prehispánico.

ACTIVIDADES:

- Elabora un mapa de Europa para localizar los focos más importantes del Renacimiento en Italia, España, Flandes y Francia.
- Elabora un cuadro comparativo para distinguir las diferencias entre la arquitectura barroca y la arquitectura neoclásica.
- Contesta las siguientes preguntas:
- ¿Cuál es el aporte que hace Donatello a la escultura que rompe con la concepción estética medieval?
- ¿Cuál es el aporte de Massaccio a la técnica de pintura?
- Menciona tres obras escultóricas de Miguel Ángel.
- ¿Cuál es el aporte de Leonardo Da Vinci en la pintura renacentista?
- ¿Cuáles fueron las causas económicas y sociales que dieron lugar a la difusión del barroco en Europa?
- Menciona las características arquitectónicas del barroco.

- Menciona las características pictóricas del barroco y a los pintores más representativos de esta corriente así como sus obras más reconocidas.
- Explica las características arquitectónicas y pictóricas del arte neoclásico.
- Explica las características del arte colonial mexicano del siglo XVI en arquitectura y pintura.

BIBLIOGRAFÍA

- Esteva Loyola, Ángel, *Estilos de arquitectura*, México, Hermon, 1993.
- Farga, María del Rosario y María José Fernández. *Historia del arte*. México, Pearson Educación, 2008.
- Fernández, Justino. *Arte del siglo XIX en México*. México, UNAM, 1989.
- Fleming, William, *Arte, música e ideas*, México, Interamericana, cap.VI-IX,
- Lozano Fuentes, José Manuel, *Historia del Arte*, México, CECSA, 1991.
- Toussaint, Manuel. *Arte Colonial de México*. México, UNAM, 1990.
- Toussaint, Manuel. *Pintura Colonial de México*. México, UNAM, 1990.
- Arte en línea: Para conocer un poco más sobre el arte del renacimiento, neoclásico y barroco puedes consultar las siguientes páginas electrónicas.
- <http://www.historiadelartemgm.com.ar/>
- <http://www.artequias.com/renacimiento.htm>
- <http://www.artequias.com/barroco.htm>
- <http://www.artequias.com/neoclasico.htm>

UNIDAD VII. ARTE EN LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA.

CONTENIDO.

- 7.1. SÍNTESIS. ARTE DEL ROMANTICISMO.**
- 7.2. EL IMPRESIONISMO. CARACTERÍSTICAS PICTÓRICAS**
- 7.3 EL NEOIMPRESIONISMO**
- 7.4 EXPRESIONISMO.**
- 7.5. EL DADAISMO.**
- 7.6 LOS FAUVES (LAS FIERAS).**
- 7.7. EL CUBISMO.**
- 7.8. EL SURREALISMO.**
- 7.9. EL REALISMO SOCIALISTA.**
- 7.10. EL ARTE ABSTRACTO.**

ACTIVIDADES BIBLIOGRAFÍA

SÍNTESIS.

7.1 ARTE DEL ROMANTICISMO.

El romanticismo se inició hacia 1830, y fue un movimiento artístico que tomó como bandera a la clase burguesa. El romanticismo tuvo una gran justificación social, pues en esta etapa de la historia el mundo se iba industrializando y mecanizando, y ante los ideales que se perdían por la conquista económica, reaccionaron estos románticos buscando un ideal divino.

CARACTERÍSTICAS DEL ROMANTICISMO:

1. Los románticos pretendieron volver a la naturaleza, revivir el pasado, especialmente la Edad Media, época de ideales caballerescos y en parte también exaltar la imaginación por lo exótico contra lo calculado y académico del neoclasicismo.
2. El arte del romanticismo debía estar fuera de toda regla aunque la forma tenía que ser bella, imaginativa y el fondo debía inspirar los más profundos sentimientos.
3. Los artistas del romanticismo tendrán también dos motores que los impulsaron a sus conquistas estéticas, como el individualismo que era en sí una reacción contra la socialización, y la masa que por las reformas sociales venía contra lo más íntimo del hombre.

ARQUITECTURA ROMÁNTICA

1. La arquitectura romántica se inspira en el arte románico y gótico, por lo que ha sido llamada también neogótica o historicista aunque en vez de utilizar la piedra, material preferido del gótico medieval, se utiliza el hierro calado debido a la industrialización del mundo que exigía un arte práctico y funcional que fuera de acuerdo con las necesidades económicas y sociales.
2. Un elemento vital de la arquitectura romántica fue el hierro y la ornamentación, será abundante pero irá ligada a la construcción.
3. Algunos arquitectos darán más importancia a lo constructivo que a lo decorativo, y otros seguirán la corriente inversa, partirán de la teoría de que el arte medieval era policromo, por ello las formas multicolores, los dorados, los mármoles jaspeados, los metales relucientes y el vitral ocuparían parte de la decoración.
4. La arquitectura romántica ya no fue sólo religiosa también se hicieron residencias y hasta edificios de departamentos con el nuevo sentir artístico y se llegó a lo industrial, pues fábricas o estaciones de ferrocarriles parecen erigirse como una catedral medieval.

Entre los arquitectos románticos destacan:

1. **Jacques Ignace Mittorff** (1792- 1867). Entre sus obras destacan:
 - ❖ *Circo de Verano y el Circo de Invierno.*
 - ❖ *Reconstrucción de la Estación del Norte.*
2. **Charles Garnier** (1825- 1898). Entre sus obras destacan:
La Ópera de París.

PINTURA ROMÁNTICA.

1. La pintura romántica constituyó un rechazo contra lo artificioso del barroco y la frialdad y el orden de los maestros neoclásicos.
2. Los pintores neoclásicos en especial los alemanes e ingleses sienten predilección por pintar paisajes de la naturaleza como: tempestades, cascadas, cumbres inaccesibles y desnudas. (Ver fig. 22)
3. Los pintores neoclásicos le dan importancia a los sentimientos y experiencias personales del artista.

4. Se comienzan a interesar por los problemas del paisaje en especial los pintores salen con su caballete y su paleta a pintar directamente en la naturaleza y ya no en el estudio.

5. En Alemania, la pintura romántica estuvo representada por dos tendencias totalmente opuestas: una que reflejaba los murales en todo el oropel de las reconstrucciones arqueológicas y otra, basada en la búsqueda de la realidad personal y en el acercamiento de la naturaleza como en las obras de **Caspar David Friederich, P. O. Runge**.

22

El baño turco, Ingres.

Pintores representativos del arte romántico.

1. **Teodoro Gericault** (1791-1824) Estudió con **Vernet** y una de sus primeras obras fue *Oficial de cazadores a caballo* donde ya se vislumbra la afición de este artista por los equinos. Su obra importante es *La Balsa de la Medusa*, obra en que plasmó la angustia y los sufrimientos de unos naufragos.

2. **Eugenio Delacroix** (1798-1863), es el más importante pintor romántico francés, una de sus obras fue *Dante y Virgilio en los infiernos*, que es una composición imaginativa y dramática.

En **Delacroix** influyeron los literatos como **Dante** en cuanto a la temática, pero en cuanto a la técnica, por su cromatismo, es un antecedente del impresionismo y del expresionismo.

Otra obra es *La muerte de Sardanápalo* de composición diagonal, mujeres exuberantes y precioso claroscuro al estilo Caravaggio.

En 1830 para conmemorar la revolución ejecuta el óleo *La Libertad guiando al pueblo*, donde la matrona portando la bandera de Francia guía a las clases sociales de la burguesía y al pueblo hacia la democracia.

3. **Teodoro Rousseau** (1812-1867). Aunque su formación fue neoclásica, su arte estará inspirado en la naturaleza directa por lo que fue un viajero incansable de Francia. Entre sus obras destacan:

- ❖ *Las casitas de Granville* donde hay monocromía por los cielos ambarinos.
- ❖ *El pantano de Vendée*.
- ❖ *La avenida de los castaños* donde sobresalen los tonos ocre y las luces.

7.2 IMPRESIONISMO. CARACTERÍSTICAS PICTÓRICAS.

1. Movimiento esencialmente pictórico que nació en Francia en la segunda mitad del siglo XIX, al margen del arte oficial imperante. El nombre de impresionismo se

debe a un cuadro de **Monet** que fue expuesto en 1874 titulado *Impression, soleil levant* (Impresión, sol naciente de 1872).

2. Hacia 1860 unos jóvenes con ideas revolucionarias acerca de la pintura, empezaron a reunirse en París: **Bazille, Monet, Sisley y Renoir** ingresaron en el Atelier Gleyre, mientras que **Pissarro, Cézanne y Guillaumin** trabajan en la Academia de Suiza. Partiendo de los antecedentes de **Goya**, tomaron la lección realista de **Coubert** y se adhirieron al entusiasmo que la llamada escuela de Barbizon sentía por la naturaleza y por las composiciones ejecutadas al aire libre.

3. Para los impresionistas los tonos oscuros serán sustituidos por tonalidades claras y brillantes, como resultado de la impresión que el artista recibe al estar al aire libre. Las tonalidades puras se yuxtaponen en la tela y se mezclan en la retina del espectador.

4. En la pintura la luz es el elemento esencial, pues influye decididamente en los objetos. La forma y el color de un modelo cualquiera, sea figura o paisaje, no son fijos y propios de cada objeto como se creía antes, sino que varían según la calidad y la intensidad de la luz que reciben y según el color de los objetos próximos.

5. Para los impresionistas ningún color existe por sí mismo en la naturaleza.

6. Los objetos y su coloración son producto de la imaginación.

7. La creación de los colores la da la luz del sol y esta coloración depende de las horas del día. La luz acariciando a la materia revela diferentes formas.

8. Los colores claros u oscuros dan idea de volumen y distancia.

9. El ojo es el que hace por la intensidad de color ver la distancia de los objetos.

10. Las mezclas de coloridos crean tonos sucios, de aquí que los colores deben ser netos, siendo los siete colores de la naturaleza los únicos que el ojo humano pueda ver en toda su expresión.

11. La vida urbana y la stampa japonesa son temas de inspiración en la pintura impresionista. Sin embargo la temática de pintura para los impresionistas es algo superfluo y un mismo paisaje u objeto puede dar origen a diferentes obras de arte, según la hora del día o lo subjetivo del artista.

PINTORES IMPRESIONISTAS.

1. **Eduardo Manet** (1823-1883). Entre sus obras destacan:

❖ *El bebedor de Absenta.*

❖ *La Lola Valenciana.*

En la exposición de 1863 del Salón de los Rechazados expuso *Almuerzo campestre* que causó un escándalo por la combinación que hace de hombres vestidos con mujeres desnudas tergiversando el sentido mitológico que con el mismo nombre le habría dado **Giorgione** a su cuadro.

2. **Claude Monet** (1840-1917). Se especializó en la pintura de paisajes, en los que consiguió efectos extraordinarios. Del título de uno de sus cuadros *Impresión, sol naciente*, se originó la palabra impresionismo.

3. **Degas** (1834-1917). Su conocimiento del dibujo y de la técnica del aguafuerte se trasluce en sus pinturas, en las que la captación del movimiento de las figuras

alcanza un alto grado de perfección. Sus temas preferidos fueron las bailarinas de los teatros parisienses, las escenas hípicas, las estampas japonesas.

Degas era un admirador del baile y de los bastidores de teatro de la ópera, observará cada movimiento y cada ritmo del artista, también el paisaje urbano determinará la obra del artista. Algunos cuadros son anecdóticos o de tendencia social como *Planchadoras y modistas* y *Mujeres arreglándose*. **Degas** utilizó diversas técnicas como el óleo, el gouache, el pastel y el temple.

4. Renoir (1841-1919) Se destaca por su habilidad en el retrato como en el paisaje y en el de género. Entre sus obras destacan:

- ❖ *Las Bañistas.*
- ❖ *Una Mujer Argelina.*
- ❖ *El Palco.*

5. Toulouse Lautrec (1864-1901). Estudió en Burdeos y una de sus primeras obras fue *Artillero poniendo la silla a su caballo*.

En París estudió con **Bonnat** y años después se hizo amigo de **Van Gogh**. Su vida transcurrirá en el barrio de Montmatre, visitando salas de espectáculos y cafés, pasando noches enteras dibujando coristas como en su cuadro *El baile de Moulin de la Galette*.

Influido por las estampas japonesas pintará carteles de grandes calidades como *Jane Avril bailando*.

6. Pablo Cézanne (1839-1906). Su impresionismo es muy personal, buscando siempre la luminosidad, la destrucción de la forma y la dispersión del color. En su pincelada hay algo de abstracto, predomina en su paleta el amarillo, azul, verde y algunos tonos ocres y rojizos. Entre sus pinturas destacan:

- ❖ *El verano en Anvers.*
- ❖ *Los jugadores de cartas.*
- ❖ *Las grandes bañistas.*

7. Paul Gauguin (1848-1903). Juntamente con **Van Gogh** está considerado el mejor impresionista, pero su arte llega hasta el postimpresionismo por la abstracción de sus figuras y el color.

Una de sus técnicas será el Cloisonnisme es decir, que los colores aparecen encerados en círculos negros, como si fuera un vitral medieval. El conocimiento que tiene de las estampas japonesas lo lleva a buscar la síntesis del color y de la luz y a la vez defendería que los pueblos primitivos son los únicos que darán rejuvenecimiento al hombre. Entre sus obras destacan:

- ❖ *Visión después del sermón.*
- ❖ *Cristo amarillo.*

En Tahití la naturaleza, la mujer y la luz influyen para pintar: *Los senos de las flores rojas*, o *¿De dónde venimos?*, *¿Qué somos?*, *¿A dónde vamos?*

8. Vincent Van Gogh (1835-1890). Pertenece al grupo de los postimpresionistas, su trabajo pictórico lo desarrolló en Holanda y Francia y hoy es considerado precursor del expresionismo. Su dibujo y color es casi siempre lineal.

A su primera etapa pertenece la pintura de Holanda donde observamos la influencia de los maestros de su país natal. Sus primeras son:

- ❖ *El Telar.*
- ❖ *Los comedores de patatas.*

En París estudió en el taller de Cormon. Identificándose con los impresionistas y dedicándose al arte del autorretrato, que son cuadros de gran luminosidad y de extracción japonesa.

Posteriormente se establece en Arles, y la luz de la Provenza hace que ilumine en sus telas el claroscuro como en sus cuadros:

- ❖ *Barcas en la playa.*
- ❖ *Girasoles. (ver fig. 23)*
- ❖ *El Retrato de Rolín.*

7.3 NEOIMPRESIONISMO.

A esta tendencia artística se le ha llamado Puntillismo o Divisionismo, donde el maestro a base de pequeñas pinceladas, aplica el color sobre la superficie.

No existen amplios planos sino puntos diminutos; la obra hay que analizarla, en conjunto, lográndose así la impresión cromática. Fue **Seurat** el iniciador de esta corriente.

1. Paul Signac (1863-1935). Siguiendo las enseñanzas de **Seurat**, es uno de los principales representantes de la liberación del color con respecto del objeto. Entre sus cuadros famosos destacan:

- ❖ *Las Modistas* donde los objetos aun tienen importancia, pese al relieve del color.
- ❖ *El Puerto de Saint Tropez* donde el colorido se sobrepone a la forma y las luces reflejadas sobre el agua forman una unidad cromática de conjunto.

7.4 EXPRESIONISMO.

1. El expresionismo se inició en Alemania en 1910 y sus artistas rechazaban la naturaleza y la reproducción de la naturaleza distanciándose del impresionismo y naturalismo.

2. El expresionismo sondea el interior del espíritu humano en busca de un mundo de estados emocionales y psicológicos y no un mundo cambiante exterior de realismo fugitivo como el impresionismo.

3. El expresionismo en sentido limitado corresponde a los movimiento del arte alemán del periodo anterior a la Primera Guerra Mundial, *El Puente* y *El Jinete Azul* donde los artistas se preocuparon por abordar el arte con un enfoque emocional y por su interés apasionado en todas las fases de la vida contemporánea.

4. El expresionista está totalmente consciente del mundo visible, pero dejando atrás la idea clásica del arte como imitación de la naturaleza, cierra los ojos al exterior para dedicarse a explorar la mente, el espíritu y la imaginación.

5. Las obras expresionistas tienen un enfoque psicológico y no natural, describen mundos intangibles con nuevas técnicas y nuevos símbolos, colores discordantes, y formas distorsionadas.
6. Los estilos del expresionismo dependen de cada personalidad y lo único que los unía era la idea.

PINTORES EXPRESIONISTAS.

1. James Ensor (1860-1949). A principios del siglo XX fue partidario de los Fauves, pero posteriormente la pintura de *El Bosco* influyó sobre él, realizando *Ensor evocaciones de mundos extraños*, personajes fantásticos, poblando sus cuadros de máscaras y esqueletos, con colores fuertes y mezclando en sus obras un realismo grotesco.

Mencionaremos algunas de sus pinturas como *el Autorretrato con las máscaras* y *las máscaras ante la muerte*, donde lo macabro y lo grotesco son un reflejo de la comedia y la tragedia humana.

En la pintura *Los cocineros peligrosos*, el mundo del ensueño y de los anticonformistas da una sátira sobre la sociedad burguesa, que por conseguir deleites materiales estaría dispuesta al canibalismo.

2. Eduard Munch (1863-1944). Se ha denominado a este artista noruego como el pintor de la soledad física y espiritual, como el artista de la angustia; todo ello en parte derivado de las desgracias personales que sufrió en su adolescencia. Sus primeros estudios los realizó en Oslo, pero su formación integral la recibirá en París y al regresar de su patria se convierte en un expresionista y a la vez un inconforme ante los problemas sociales.

Su pintura reflejará las inquietudes de su espíritu como en su cuadro *El Grito* donde quiere dar el mensaje de que el amor es un engaño y la mujer un vampiro que desangra a su víctima. En su pintura *Celos* hay verdadero simbolismo, donde cada color y cada línea tienen valor expresivo. En 1886, al regresar a París, se pone en contacto con los Nabis y poco después expone *El friso de la vida* que causaría gran revuelo en los medios artísticos.

Al regresar a Noruega, su pintura se encamina hacia los problemas sociales del agrarismo, como los cuadros que realiza en la Universidad de Oslo, así el de *La Angustia*, donde cada personaje parece reflejar su propia conciencia mientras que el paisaje ayuda a dar una mayor expresividad a los rostros.

3. Paul Klee (1879-1940). Aunque nació en Suiza, estudió en Munich, viajó por Italia y Francia. En 1913 atraído por el cubismo y al hacer un viaje al norte de África comprendió la importancia del color en la pintura contemporánea producido en su obra *Senecio* donde a base de planos geométricos produce dos impresiones en el mirar del ser humano.

Otras pinturas de **Klee** son:

- ❖ *La aventura de una joven.*
- ❖ *El teatro de las marionetas.*
- ❖ *Joven obseca.*

4. Franz Marc (1889-1916). Nació en Munich y estudió en la Academia de esta ciudad alemana. En su pintura hay una gran riqueza de cromatismo. Entre sus pinturas destacan:

- ❖ *Torre de los caballos azules.*
- ❖ *El nacimiento de los caballos.*

7.5 DADAÍSMO.

1. El movimiento artístico dadaísta surgió como una reacción contra las consecuencias de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Los artistas sintieron que la sociedad que había producido los horrores de la guerra debía ser barrido y comenzar otra nueva.
2. Para llamar a este movimiento eligieron al azar una palabra infantil del diccionario francés, dadá, un caballito.
3. El dadaísmo fue un movimiento nihilista que en especial, desconfiaba del orden y la razón, protestaba contra los valores de la cultura occidental y los estilos que prevalecían en el arte, fue de hecho un antiarte.
4. Los dadaístas principiaron por elaborar un “**ismo**” para terminar en un laberinto de “ismos”, pintaron anticuadros con el contenido de botes de basura, conjugaron lo carente de sentido con lo absurdo, redactaron manifiestos contra los manifiestos y su expresión política fue la anarquía.
5. Los representantes del dadaísmo son:
 - * **Picabia** cuya obra pictórica representativa fue *Máquinas Inútiles* que representan a un artefacto realizado para no funcionar.
 - * **Marcel Duchamps** su obra importante fue *Farmacia*, es una litografía de un artesano, a base de manchas verdes y rojas, que pudo producirse en serie.

7.6 LOS FAUVES (LAS FIERAS).

Esta denominación la puso de moda **Louis Vauxcalles** cuando en el salón parisiense de 1907 contempló una escultura académica con las pinturas de artistas como **Matisse** exclamando “Oh mira ¡Donatello entre las fieras!”.

Como precursor de los fauvistas puede considerarse a **Van Gogh** que había tenido obsesión por el color, y a **Gauguin** con su nueva teoría del espacio.

Esta corriente se inició a finales del siglo XIX y concluyó en 1907.

A los artistas que configuraron el fauvismo les unía una nueva configuración del espacio mediante la coordinación de superficies coloreadas buscando un acto puro de pintar y siendo **Matisse** el más alto inspirador.

La pintura de los fauves utilizará el color donde las formas sólo están trazadas por el negro que separa las manchas de colores puros.

El fauvismo se expresa principalmente por una orquestación de colores puros, ordenados en cada tela de una manera autónoma. Trata de expresar las sensaciones y las emociones que provoca en el pintor. Entre los pintores fauvistas destacan:

1. **Henri Matisse** (1869- 1965). Estudió en París en la Academia de Bellas Artes y San Julián. Se inició en el Louvre copiando a los grandes maestros pero al conocer a **Cezanne** formó parte del neoimpresionismo; a partir de 1900 se inició en la corriente fauvista, pero como era un gran dibujante no prescinde del dibujo como la hacían los de su escuela. La policromía es esencial en su pintura en su obra *Ventana Abierta* destaca la importancia del conjunto.

Un viaje a África lo convierte en un pintor naturalista deforma el contorno para dar importancia al arabesco y al color. Entre sus obras destacan:

- ❖ *Las Odaliscas.*
- ❖ *La Danza o Gran interior rojo.*
- ❖ *La Tristeza del rey.*

2. Raúl Dufy (1877-1953) En 1905 **Matisse** lo convirtió en su más ferviente discípulo siguiendo la escuela del fauvismo de sus primeros cuadros se distingue:

- ❖ *Veleros en Sainte-Adresse* donde las líneas separan las manchas de color estando éstas en una composición de paralelas.
- ❖ *Los árboles verdes*, se puede observar la influencia del cubismo.

7.7 CUBISMO

En el primer decenio del siglo XX nació este movimiento en París. El término cubismo lo empleó por primera vez **Matisse** cuando observaba un cuadro de **Braque** del que dijo que estaba formada a base de pequeños cubos.

Esta expresión la recogió el crítico **Vauxcelles** que al comentar los cuadros de **Braque** decía que estaban reducidos a cubos.

El cubismo se inició desde 1906, cuando **Pablo Picasso** abandonó su pintura de los periodos azul y rosa e inició la etapa de simplificación de las apariencias naturales. En 1906 **Picasso** pintó *el retrato de Gertrude Stein*, donde ya vemos monumentalidad y geometrización.

Existen dos etapas del cubismo:

A) Cubismo Analítico donde la escultura de África negra fue motivo de inspiración; la descomposición analítica de las formas plasmada con coherencia y gran libertad de fantasía, iba acompañado por el uso sobrio del color; estos principios serán las que defienden tanto **Picasso** como **Braque** que formaron la hermandad en el grupo Baten Lavoir.

B) Cubismo Sintético en el que se pretende en sencillas figuras geométricas el repertorio formal básico del movimiento. El color fue usado no en función de las formas sino por sí mismo; en esta etapa la pintura es un elemento independiente de la realidad externa. (Ver fig. 24)

La última etapa del cubismo se denomina cubismo órfico que iniciará con **Robert Delaunay**.

24

REPRESENTANTES DEL CUBISMO.

1. Pablo Picasso (1881- 1973). El cubismo surge en Picasso al admirar las esculturas negras que llegaban de la Costa de Marfil debido a esto Picasso se interesa por la forma.

Las Señoritas de Avignon es el cuadro que rompe con los convencionalismos y es cuando triunfa el cubismo.

Del primer cubismo de Picasso destacan sus siguientes obras pictóricas:

* *El depósito de agua*.

* *El Mandolinista* donde Picasso expone el llamado cubismo analítico.

* *El Violín* donde se expone el cubismo sintético pues la realidad queda concentrada en su esencia y donde se aplica la técnica del collage.

A partir de 1918 entra Picasso en el llamado periodo neoclásico o ingresco al que compone una serie de dibujos inspirados en las obras de arte clásico; pero también es en este periodo cuando el cubismo llega a su máxima expresión con el cuadro *Los tres músicos*, de colores brillantes y planos, formas geométricas y menos esquemáticas.

Hacia 1924 se inicia el llamado periodo de los monstruos, donde se refleja la amargura, la tristeza, el pesimismo de **Picasso** que producirá seres deformes y diabólicos en una serie de aguafuertes como sus famosas *Metamorfosis*, que representan monstruos marinos.

En la década de los 30 el arte de **Picasso** llega a su encumbramiento y España le servirá de inspiración; su obra *Tauromaquia* presenta la amargura que tanto pesara sobre poetas que como **Antonio Machado** la dejaron en su lírica metafísica. La guerra civil de 1936 a 1939 deja una honda huella en el alma de **Picasso** en sus cuadros *Mujer llorando* y *Guernica* expresa todo el dolor de la España sangrante.

El tema de *Guernica* seguirá presente con la dramática Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración le inspiran la tela *La matanza*.

Hacia 1946 la pintura de **Picasso** se hace más optimista, así *La alegría de vivir*, que denota una nueva calma y tranquilidad espiritual. Estos dos sentimientos de pesadumbre y felicidad se animan en la pintura alegórica titulada *La guerra y la paz*. En la década de los cincuentas e inspirándose en la pintura de **Delacroix**, hace su serie de ejercicios sobre *Las mujeres de Argel* y posteriormente sobre *Las meninas de Velázquez*.

2. Jorge Braque (1882- 1963). Conoció a **Picasso** por lo que se hizo partidario del cubismo y para él la descomposición cubista fue un redescubrimiento del objeto en su articulación espacial, un medio para tocarlo más que para verlo y, por lo tanto, se manifestó como un antiimpresionista.

Después de la Primera Guerra Mundial el cubismo es empleado por Braque en la figura humana e incluso en desnudos y bodegones.

El color tuvo para **Braque** una importancia vital y buscó darle apariencia táctil para lo cual mezclaba los colores con arena, limaduras de hierro e incluso los papeles eran mezclados con los colorantes creando así la pintura de collage.

En la pintura de **Braque** existen los siguientes principios cubistas:

A) Reducción geométrica, síntesis de las formas en planos simples y elementales.

B) Perspectiva octagonal que deja ver el frente y el lado de las cosas.

C) Descomposición de la figura y recomposición en un orden arbitrario.

Entre las obras importantes de **Braque** se distinguen:

* *Formas musicales* donde el violín, sus cuerdas y las notas se combinan en diferentes aspectos, como vistos por un prisma de vidrio. El colorido es austero y limitado y pertenece al llamado cubismo analítico.

* *La botella de genciana* es una magnífica tinta de tonos blancos, negros y grises, donde el geometrismo tiene más realismo, es una obra donde el cubismo sintético en la forma que se reconstruye.

3. Juan Gris (1887- 1927). Fue el seudónimo del madrileño **José Victoriano González**. Sus primeras obras tienen tonos grises, de aquí el seudónimo que tomó.

Entre sus obras de cubismo sintético destacan;

* *El desayuno*

* *Naturaleza muerta con frutero.*

7.8 SURREALISMO CARACTERISTICAS.

1. Esta corriente deriva directamente del dadaísmo y se inició a partir de 1924; pretende representar lo espontáneo y el inconsciente. Fue inicialmente una corriente intelectual derivada del psicoanálisis.

2. André Bretón publicará el primer manifiesto del surrealismo y lo definirá como un automatismo psíquico puro al margen de todo control de la razón.

3. El artista surrealista tiene libertad absoluta de expresión y elaboración y su fuente inspiradora tiene que buscarla en el sueño, el cual se encuentra fuera de todo orden moral, religioso o estético. Por ello la imaginación convierte en real la lógica del absurdo.

4. La imaginación no tiene límite en el surrealismo, pero así como el dadaísmo era negativo, el surrealismo en cambio busca una riqueza donde lo infranqueable es material para el artista.

5. El gran precursor de esta tendencia fue **Giorgio de Chirico**, quien creó su pintura metafísica; también la pintura de frottages de **Max Ernest** que procuraba obtener por esta técnica figuras inesperadas.

6. La primera gran exposición surrealista se realizó a finales de 1925 en la Galerie Pierre de París y un año después fue creada la Galería Surrealista.

PINTORES SURREALISTAS.

1. Juan Miró (1893- 1983). En 1924 se une al movimiento surrealista, haciendo aparecer los objetos como signos con un carácter casi jeroglífico; así los cuadros *Tierra Labrada*, *Paisaje catalán* y *Carnaval de Arlequín*. Sus temas preferidos serán las flores, los astros, las mujeres y los pájaros.

2. Salvador Dalí (1904- 1989). Estudió en la Real Academia de Madrid y a partir de 1929 se une al surrealismo, cuando pintó su tela *Le Jeu Lúgubre* donde pretende resolver a base de imágenes los problemas del psicoanálisis.

En **Dalí** lo imprevisible, la paradoja, el tecnicismo y la representación de los objetos que se une en lo absurdo son los característicos en su pintura.

Entre sus pinturas destacan:

- * *La persistencia de la memoria.*
- * *Muchacha de espaldas.*

7.9 REALISMO SOCIALISTA.

1. Deriva del expresionismo y tiene su fundamento el presentar la problemática política y social contra el capitalismo.
2. El realismo socialista pretende hacerse solidaria de la injusticia a la que el hombre reprueba denunciando los defectos en los que han caído los gobiernos llamados democráticos y la burguesía conformista.
- 3.- El realismo socialista pretende ayudar a la clase del proletariado, sacándolo de su indiferencia, de su ignorancia.
4. El realismo socialista tiene un fondo didáctico y procura que el espectador entienda y comprenda el mensaje. El teórico de esta escuela fue **Ydonov**, que en su tesis se acerca al naturalismo y al realismo costumbrista del siglo XIX.
5. En la Unión Soviética el realismo socialista exalta las luchas y victorias que el pueblo ruso ha ganado contra la burguesía.

Entre los artistas representativos del realismo socialista destacan:

- * **Eugenio Vitcorovitch.**
- * **Nicolas Vassilievitch.**
- * **Tomski Semen Afanasseievitch.**
- * **Alejandro Pavlovitch Kibalnikov.**
- * **Alejandro Ivanovich Laktinov.**
- * **Alejandro Alexeevitch Deineka**

7.10 ARTE ABSTRACTO

1.- Ha sido llamado también arte informal, es el movimiento que trata de analizar, extraer, separar, simplificar y geometrizar, antes de destilar la esencia de la naturaleza y las experiencias de los sentidos, es decir esta corriente prescindió de todas las formas naturales y tradicionales de expresión.

2.- Contra el surrealismo el arte abstracto no tiene forma espontánea en la ejecución, aunque a veces no la excluye y una pintura abstracta puede ser realizada casi como un experimento científico; en cambio puede haber una libertad absoluta sin atenerse a ningún comedimiento.

3.- El arte abstracto tiene un fondo político que es la protesta contra la Segunda Guerra Mundial.

4.- El padre del arte abstracto fue **Kandinsky** (1866- 1944). Este artista ruso establecido en París, está considerado como iniciador del arte abstracto en Europa. A la abstracción la considera **Kandinsky** como una composición musical de formas, donde hay una intención de no representar objetivamente las personas o las cosas.

5.- El arte abstracto tiene como esencia el color en la pintura por ello un cuadro es artístico por sí mismo sin importar lo que represente.

6.- El arte abstracto no refleja, la realidad del mundo exterior, el mundo de las apariencias naturales desempeña un pequeñísimo papel o un grupo de objetos a un sistema de formas, trazos, líneas, ángulos geométricos y remolinos de color que expresan las imágenes abstractas buscadas. Después de elegir su contenido pictórico de la naturaleza, el artista abstraccionista elimina las minucias de mundo observado y refino lo aleatorio de la naturaleza y la experiencia visual.

7.- El arte abstracto admite la espontaneidad del inconsciente y la libertad absoluta. El arte abstracto se desarrolla en Holanda con el nombre de neoplasticismo. Los más destacados serían **Monarian, Theo Van Doesbury y J.J. P. Oud**. Los neoplásticos son antindividualistas y de fría serenidad.

8.- En el arte abstracto hay dos corrientes:

A) Los geométricos.

B) Los antigeométricos que tienen su punto de partida en el expresionismo y consideran el arte como una manifestación del espíritu, siendo su iniciador Paul Ideen que pretendía representar sin arte figurativo los impulsos espirituales, teniendo por ello un fondo simbólico.

Entre los pintores abstractos destacan:

- ❖ **Theo Van Doesburg**
- ❖ **Alfres Wols.**
- ❖ **Hans Martung.**
- ❖ **Pierre Soulages.**

ACTIVIDADES:

Contesta las siguientes preguntas:

- Compara las diferencias entre el arte neoclásico y el romanticismo.
- Menciona cinco características principales del impresionismo y sus pintores representativos.
- ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre el expresionismo y el surrealismo?
- ¿Por qué surge el movimiento dadaísta y menciona a sus representantes pictóricos?
- Menciona las características pictóricas del fauvismo y sus pintores representativos.
- Explica las diferencias entre el cubismo analítico y el cubismo sintético.
- Menciona los pintores representativos del cubismo y su obra pictórica.
- Explica las características principales del surrealismo.

- Menciona las características del realismo socialista y sus pintores representativos.
- Explica las características del arte abstracto y a sus pintores representativos.

BIBLIOGRAFÍA.

Farga, María del Rosario y María José Fernández. *Historia del arte*. México, Pearson Educación, 2008.

Flemming, William, *Arte, Música e Ideas*, México, Interamericana, 1991
Lozano Gombrich, Ernest, *Historia del Arte*, Madrid, Alianza, 1988.

Lozano, Fuentes, José Manuel, *Historia del Arte*, México, CECSA, 1991.

Arte en línea: Para conocer más sobre las vanguardias del siglo XX consulta las siguientes páginas:

<http://tom-historiadelarte.blogspot.com/2007/05/lasvanguardias-del-s-xx-fauvismo.htm>

<http://www.fortunecity.com/victorian/duchamp/33/millan9.htm>

UNIDAD VIII

ARTE MEXICANO MODERNO Y CONTEMPORÁNEO.

CONTENIDO:

8.1. ARTE ACADÉMICO DEL SIGLO XIX.

8.2 CORRIENTE ROMÁNTICAS EN LA PINTURA MEXICANA (1826- 1870).

8.3 PINTURA REALISTA MEXICANA (1870- 1900).

8.4 EL MODERNISMO EN MÉXICO (1890- 1911).

8.5 LA ESCUELA MEXICANA DE PINTURA.

ACTIVIDADES

BIBLIOGRAFÍA

8.1 ARTE ACADÉMICO DEL SIGLO XIX.

SÍNTESIS.

El arte mexicano del siglo XIX comienza en 1783, año en que se funda la Academia de San Carlos, y se prolonga hasta 1911-1914, cuando concluye el primer ciclo modernista.

La escasa producción escultórica neoclásica implicó una ruptura radical con los usos del barroco novohispano desde el punto de vista formal e iconográfico y también el abandono de los antiguos materiales usados: la policromía de la madera dorada y estofada fue remplazada por el bronce, el yeso y el mármol.

El maestro académico de mayor relieve en pintura fue el valenciano **Rafael Jimeno y Planes** (1759- 1825), llegado a México en 1793. Son admirables sus retratos de sus colegas de San Carlos, Gil y Tolsá, captando a un tiempo la imagen oficial y la personalidad más íntima de los personajes

Rafael Jimeno fue inigualable en la pintura de cuadros de tema histórico, el género más importante de la Academia. Sobresalen dos murales realizados en

1813 tanto por su interés iconográfico como por su destreza en la composición: *El milagro del pocito*, de tema guadalupano (en el techo de la capilla del Palacio de Minería), y la *Sublevación de los indios del Cardonal* (en el destruido ábside de la capilla del Señor, de Santa Teresa y del cual se conserva una maqueta en el estudio preparatorio).

Otro pintor importante es **José María Estrada** quien conoció las soluciones formales propuestas por el retrato académico, pero las adaptó a su gusto y a sus propias capacidades técnicas.

8.2 CORRIENTE ROMÁNTICAS EN LA PINTURA MEXICANA (1826- 1870).

Las corrientes del romanticismo que fueron adaptadas en México son:

A) La recreación de las realidades locales tal como lo manifiesta el paisaje, las costumbres y los tipos (especialmente populares), con el propósito de acentuar lo singular y distintivo frente a las pretensiones universalistas e intemporales del clasicismo.

B) Busca su inspiración en la historia y los estilos del pasado, donde se logra proyectar (consciente o no) las inquietudes del presente.

Siguieron la primera corriente la mayoría de los artistas europeos (en especial Johann Moritz Rugendas) que llegaron a México y lo recorrieron después de la Independencia, captando la fisonomía de cada región, sus ciudades y habitantes.

Hacia mediados del siglo aparecen las primeras litografías mexicanas notables en colecciones como *México y sus alrededores* (1855- 1856), obra de varios artistas, entre los que está **Casimiro Castro** (1826- 1889) y *Los mexicanos pintados por sí mismos* (1854- 1855), realizada por **Hesiquio Iriarte** (1820- 1897) uno de los mejores grabadores de la época.

La pintura de mediados del siglo XIX se enfoca a los temas populares y de la vida urbana como en la obra del pintor tlaxcalteca **Agustín Arrieta** (1802- 1874) y **José María Fernández**.

8.3 PINTURA REALISTA MEXICANA (1870- 1900)

La reestructuración de la Academia de San Carlos llevada a cabo por **Clavé** y **Vilar** a mediados de siglo, no sólo comprendió la actualización de los planes de estudio, sino también la organización de exposiciones periódicas y la creación de una galería de arte moderno mexicano mediante el programa de adquisiciones y un sistema de pensiones para estudiar en México y en el extranjero; esto permitiría el adiestramiento de un reducido número de jóvenes artistas que habrían de hacerse cargo en Europa, de los puestos que fueran dejando por fallecimiento o retiro los maestros de la Academia.

Entre los pintores representantes del realismo destacan:

* **Santiago Rebull** (1829- 1902) pintó *La muerte de Marat* (similar a la iconografía de **Jacques Louis David**).

* **Rodrigo Gutiérrez** (1848- 1903) realizó *La deliberación del senado de Tlaxcala* después de *La embajada de Cortés*, cuadro muy trabajado en el que se aprecia una descripción de los indígenas más o menos veraz.

Otro género de pintura que llegó a convertirse en la imagen del arte mexicano fue el paisaje, en particular la obra de **José María Velasco** (1840- 1912). oscilante en sus inicios entre la tradición clásico-romántica, aprendida de **Landesio**, y su

creciente propensión a observar la naturaleza con ojo científico y a llevarla directamente al lienzo, sin embellecerla en la composición, la abundante producción de Velasco revela durante casi tres décadas una explicable dicotomía: de un lado, cuadros que guardan una disposición clásica, llenas de “episodios” costumbristas; de otro, lienzos de composición libre, donde los únicos protagonistas son las rocas, nubes, el cielo y la vegetación.

8.4 EL MODERNISMO EN MÉXICO (1890- 1911).

Modernismo es un término usual en la historia de la cultura hispanoamericana para designar las renovadas manifestaciones literarias y artísticas que se desarrollan entre 1890 y 1911; comparte importantes rasgos el gusto por la universalidad y la innovación con lo que el mundo anglosajón se llama modernismo, pero obedece a condiciones sociales y culturales diferentes y su ubicación cronológica es también distinta.

Los pintores modernistas tomaron elementos expresivos del simbolismo, del impresionismo, del naturalismo, del art nouveau, del japonismo, etc. participaron del subjetivismo, de la introspección y del escepticismo del pensamiento occidental.

Entre los representantes del modernismo en México destacan:

1.- Julio Ruelas (1870- 1907). Fue el principal ilustrador de la Revista Moderna. En toda su producción Ruelas revela un atormentado mundo interior, obsesionado por el “perverso” eros decadente y por la presencia constante de la muerte. Con **Julio Ruelas** son asimilados en el arte mexicano motivos típicamente finiseculares como la *feme fatale*, los suplicios sexuales, el gusto por lo grotesco y la fantasía macabra.

2.- Roberto Montenegro (1886- 1968). En su obra se destaca la influencia de los dibujos de **Aubrey Beardsley** y la composición del arte japonés. El mundo visual de Montenegro se inclina por la efímera belleza de los seres y las cosas suntuosas, amenazados por la muerte.

8.5 ESCUELA MEXICANA DE PINTURA. GRABADO.

Para la mayoría de las personas, el grabado en México es sinónimo de hoja volante: un texto impreso en una hoja suelta, acompañado por una o dos ilustraciones.

La hoja volante es una forma tradicional de grabado, aunque no exclusivamente mexicana, satisfizo muy bien, en los siglos XIX y XX, las necesidades de los artistas y del pueblo de México. En la década de los ochenta del siglo pasado, las hojas volantes eran impresas por distintas compañías.

Había hojas volantes para el *Día de Muertos* o que anunciaban un asesinato sensacional en la década de 1890, tuvieron más tarde su contraparte en la hoja revolucionaria *El Machete*, durante de la década de 1920, y en los carteles del Taller de la Gráfica Popular, fundado en 1937.

Son dos los precursores de la Escuela Mexicana de Pintura que fueron grabadores que trabajaron para el editor Vanegas Arroyo y fueron:

* **Manuel Manilla**

* **José Guadalupe Posada.** Nació en 1852 en Aguascalientes, en 1868 fue aprendiz del impresor José Trinidad Pedroza, y llegó a dominar el arte de la litografía.

En 1888 **Posada** llegó a la capital y comenzó a hacer ilustraciones para **Vanegas Arroyo**, para ese momento **Posada** dominaba el grabado en metal, generalmente de zinc, más tarde aprendió a trabajar el aguafuerte sobre lámina de zinc. Posada tenía un pequeño taller en la calle de Santa Inés, cerca de la catedral y de la imprenta de Vanegas Arroyo, que estaba en la calle de Santa Teresa.

Las obras de **Posada** documentan la vida mexicana en el porfiriato y escenas populares entre los que cabe destacar:

- ❖ *El Motín de los estudiantes*, Gaceta Callejera, núm. 1, mayo de 1892.
- ❖ *Rebumbio de calaveras.*
- ❖ *Mosquito americano.*

ESCUELA MEXICANA DE PINTURA. OBRA MURAL.

La pintura mexicana del siglo XX está íntimamente ligada a los problemas políticos y sociales a los que tuvo que enfrentarse el país al iniciarse el siglo XX. Durante el porfiriato los artistas aceptados por la sociedad eran aquellos que tenían inclinación hacia lo europeo o hacia las altas clases sociales; pero al triunfar la Revolución de 1910 los temas populares del México tradicional cobraron impulso. La Revolución renovó la plástica mexicana que se hizo representativa del problema y fuera de todo academicismo.

Entre los pintores representativos de la escuela mexicana de pintura destacan:

* **Gerardo Murillo** (1865- 1964). Atl se convirtió en líder espiritual de muchos jóvenes artistas a los que les dio clases en la Escuela Nacional Preparatoria de la ciudad de México a principios de la década de 1900. Entre sus discípulos se encuentran **José Clemente Orozco** y **Diego Rivera**.

Atl contagió a sus alumnos su propio entusiasmo por la pintura italiana al fresco, que estudió durante sus primeros años en Europa de 1897 a 1903.

En 1901, en Roma, **Atl** pintó sus primeros murales (que ya no existen) en una villa particular. Cuando regresó a México sugirió que los artistas mexicanos colorearan con murales los edificios públicos. Este plan no se llevó a cabo pero en 1921, **José Vasconcelos** le pidió que pintara unos murales (en la actualidad destruida) para la Escuela Nacional Preparatoria

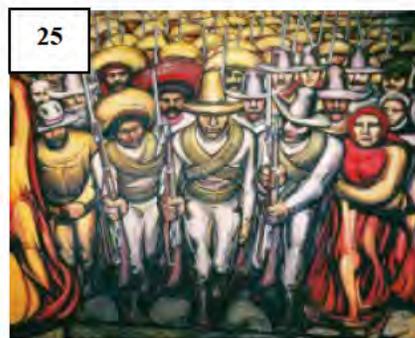
Las contribuciones de **Gerardo Murillo** al arte mexicano fue en el terreno de la pintura del paisaje, en especial su interés por los volcanes. Al igual que los muralistas, trabajaba en gran escala, en ocasiones monumental, pero sus pinturas no tenían nada de los comentarios sociales y políticos implícitos en ellos.

Desde 1907 hasta 1941, **Atl** pintó numerosos paisajes panorámicos describiendo los lugares alrededor del Popocatepetl y el Iztaccíhuatl. En 1942 pinta *Mañana luminosa, Valle de México*.

* **Diego Rivera** (1886- 1957). Estudió en la Academia de San Carlos de México y conoció en Europa la pintura renovadora del modernismo. Dentro del cubismo, Rivera toma la contextura cuadrada, sus figuras son casi geométricas pero su dibujo sigue siendo sensible y delicado. **De Renoir** tomará del artista las manos toscas, la nariz ancha y los ojos orientales.

En 1922, realizó en el anfiteatro Simón Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria, sus primeros murales donde resalta el colorido usado para tratar la temática prehispánica y colonial acorde con el sentir nacional.

En 1923 realizó varios murales para la Secretaría de Educación Pública en las cuales aparecen escenas alusivas a la agricultura, a la minas, a las fundiciones y al folklore. En el segundo piso narra la Revolución Mexicana, donde hay fondo social contra el capitalismo y donde hace resaltar el proletariado. (Ver fig.25)

En 1926 inició los frescos del auditorio de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. En el lado derecho aparece la vida del hombre y en el izquierdo la historia social de este; en el fondo central aparecen los cuatro elementos.

En 1929 pintó en el Palacio de Cortés, en Cuernavaca, varios sucesos de la conquista que luego habría de llevar a su máxima expresión en el Palacio Nacional de México; en la escalera hay escenas sobre la conquista, en la parte media sobre la Independencia y en la parte superior la Revolución rematada por la figura de Zapata. Es esta pintura una apoteosis de las luchas sociales por las que ha atravesado México, pero con un sentido optimista.

En 1934 se reprodujeron en el Palacio de Bellas Artes de México los murales que el artista había hecho en el Rockefeller Center de Nueva York y que por su tendencia anticapitalista habían sido destruidos.

* **José Clemente Orozco** (1883- 1949). Nació en Zapotlán, Jalisco. Estudió en la Escuela de Bellas Artes y aunque viajó por Europa, produjo esencialmente en México y Estados Unidos.

Clemente Orozco es el cronista del dolor, del sufrimiento y de la miseria de la Revolución; por ello es más hondo que **Rivera**. Su dibujo será perfecto y tiene tales aptitudes que con fondo ideológico convierte con frecuencia a la figura en caricatura. Su cromatismo es dramático empleando los sepías, los negros y las medias tintas, para así plasmar con trazos vigorosos y dramatismo las escenas del México contemporáneo.

En 1922 pintó los frescos de la Escuela Nacional Preparatoria donde sobresalen *La huelga* y el *Banquete de los ricos* que tienen un fondo social.

En el Pomona College de California realizó en 1930 el célebre *Prometeo*, obra que fue de todo naturalismo.

En el Palacio de Bellas Artes pinta en 1934 el fresco de *La guerra* donde hay verdadera expresión de la tragedia del hombre, que parece soportar sobre sus hombros el peso a que le ha llevado la terrible dictadura.

En Guadalajara en la escalera del Palacio de Gobierno pinta el mural de *Hidalgo*, quien, portando una antorcha inflamada, arenga a la muchedumbre y le propone la libertad.

La obra cumbre de Orozco es la *Capilla o salón de actos del Hospicio Cabañas* donde el mundo prehispánico, la colonia y el México contemporáneo dan una permanente lección de historia y que culmina en la cúpula con el Hombre el Llamas.

Otras obras de Orozco han quedado en la biblioteca Gabino Ortiz (Jiquilpan, Michoacán); son temas populares referentes en 1940; un año después pintó otros murales en el edificio de la Suprema Corte de la Nación.

* **David Alfaro Siqueiros.** Nació en Chihuahua en 1896. Su labor como muralista se inició en el Colegio Chico, de la Escuela Nacional Preparatoria, donde a veces empleó la técnica de la encáustica con temas sociales como aquel que representa *El entierro de un trabajador*. En la Chouinar School of Art y en la Plaza Center Art de Los Ángeles, ha realizado varios murales en equipo y empleó la pistola de aire y la piroxilina.

Su primera gran obra muralista la realizó en el Sindicato Mexicano de Electricistas cuyo tema es un ataque contra el fascismo. También en la Escuela México, en Chillán, Chile ejecutó pinturas de gran calidad con el tema *Muerte al invasor* donde desde Cuauhtémoc hasta Cárdenas aparecen los hombres que en definitiva han sacudido el yugo de la opresión; de igual forma se ven héroes chilenos, todo ello dentro de un gran geometrismo, magnífica composición y efecto decorativo.

En el Centro de Arte Realista Moderno en la ciudad de México pintó en 1944 *Cuauhtemoc contra el mito* que tiene un fondo, como en casi todas sus obras, social y político.

En el Palacio de Bellas Artes realiza *La Nueva Democracia y las víctimas del fascismo*.

En 1946 en la Plaza de Santo Domingo y en el edificio de la ex Aduana, compuso uno de sus famosos murales titulados *Patricios y patricidas*, donde pretende juzgar a la historia.

En 1950 ejecutó en el Palacio de Bellas Artes dos pinturas tituladas *Monumentos a Cuauhtémoc*. En el Museo de Historia de Chapultepec intervino en los Murales de la Revolución, y por último su obra de conjunto que ha llevado a cabo con varios de sus discípulos se encuentra en el Poliforum del World Trade Center, a cuyos temas Siqueiros denominó *La marcha de la humanidad*.

* **Rufino Tamayo.** Nació en Oaxaca en 1899. Su pintura ha procurado evadir lo descriptivo, lo folklórico y lo anecdótico; por sus fuertes choques de armonías y contrastes nos recuerda a **Picasso**, aunque **Tamayo** tiende a un irrealismo figurativo que se halla fermentado por su espléndido cromatismo.

Dentro del muralismo **Tamayo** ha realizado algunas obras de gran calidad como las del vestíbulo del Museo de las Culturas, aunque el más importante se halla en la Biblioteca Hillyer del Smith College cuyo tema se trata sobre la naturaleza y en esta composición lo que interesa al artista es dar forma plástica a sus ideas.

En su cuadro *Homenaje a la raza* (Museo de Arte Moderno, México) indica un arte potente y original con un equilibrio perfecto entre composición y colorido.

En el Palacio de Bellas Artes realizó dos murales titulados, uno *Nacimiento de nuestra nacionalidad* y el otro *México de hoy*, donde el mundo indígena y el occidental se aúnan en forma extraordinaria.

* **Juan O' Gorman.** Nació en la ciudad de México en 1905. Es uno de los artistas más importantes del muralismo mexicano, aunque también ha sobresalido en la rama de la arquitectura, que al principio fue funcional en su inspiración y posteriormente toma para sus proyectos al arte del México prehispánico.

Entre sus murales dentro de la técnica del mosaico realizó en 1954 composiciones alegóricas en el edificio de la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria, donde realiza el *cromatismo de la tesela* y la temática histórica.

Tiene también numerosos murales como los del aeropuerto internacional de México, los de la Biblioteca Gertrudis Bocanegra de Pátzcuaro y en especial los del Museo Nacional de Historia.

ACTIVIDADES:

- Explica el arte académico del siglo XIX en México, en especial la pintura de paisajes, el romanticismo y el realismo, así como sus artistas y obras representativas.
- Explica ¿por qué José Guadalupe Posada es uno de los precursores de la Escuela Mexicana de pintura?
- Explica las características de la Escuela Mexicana de Pintura y los principales representantes del muralismo mexicano.

BIBLIOGRAFÍA:

Farga, María del Rosario y María José Fernández. *Historia del arte*. México, Pearson Educación, 2008.

Fernández Justino, *El arte del siglo XIX en México*, México, UNAM, 1993.

Fernández Justino, *El arte del siglo XX en México*, México, UNAM, 1993.

Lozano Fuentes, José Manuel, *Historia del Arte*, México. CECSA, 1991.

Jan Gympy, *Historia de la arquitectura, de la antigüedad a nuestros días*, México, Könemann, 2005.

Arte en línea sobre arte mexicano del siglo XIX:

<http://artedemexico.com/adm/09/index.php/revista/categories/c32>

<http://www.arts-history.mx/artmex>

Mapas Conceptuales sobre Historia del Arte

Los mapas conceptuales de este anexo se obtuvieron del texto de María del Rosario Farga y María José Fernández. *Historia del arte*. México, Pearson Educación, 2008. p. 3, 4, 11, 31, 40, 42, 59, 67, 79, 85, 86, 101, 102, 117, 129, 139, 161, 162, 181, 182, 239, 240, 285, 301, 302, 303, 304, 335, 336 .

EJEMPLO DE OBRA DE ARTE: PRODUCTO DE SU ÉPOCA

Nombre: *Los Fusilamientos del 3 de mayo*

Autor: Francisco de Goya y Lucientes

Fecha: 1814

Técnica: Óleo sobre lienzo

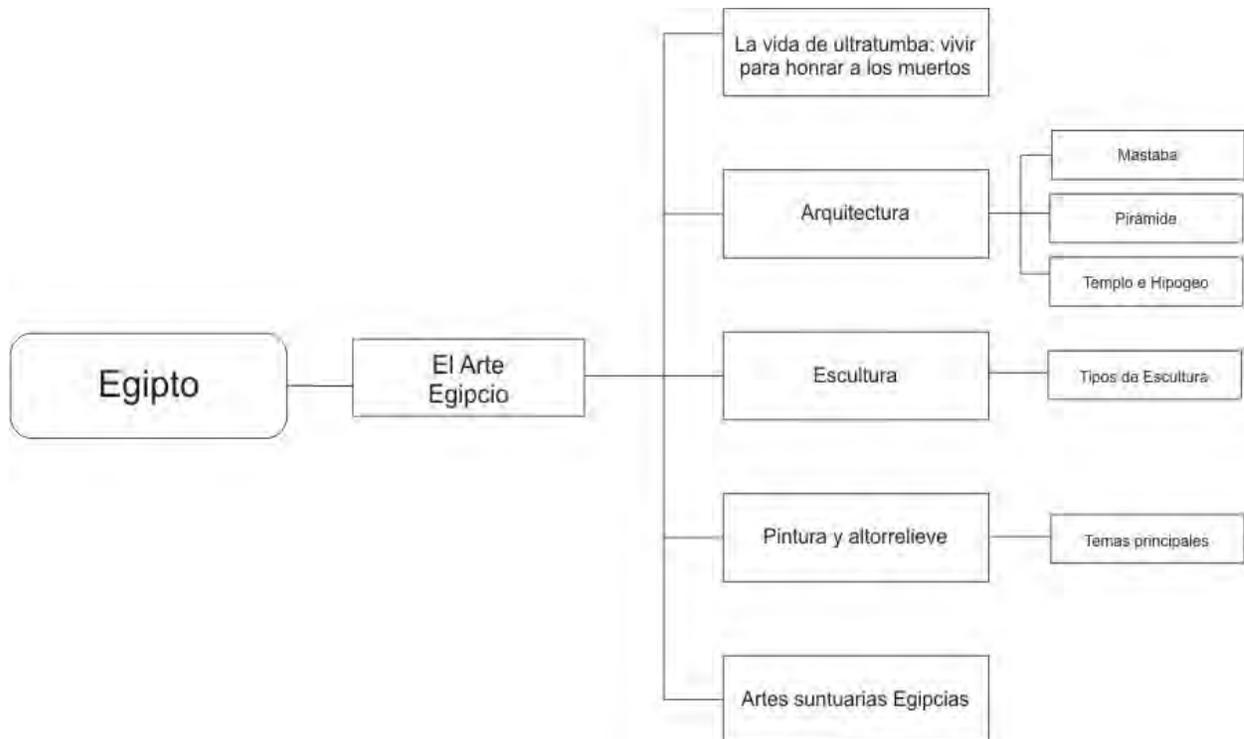
Medidas: 26.8 X 347 cm

Ubicación: Museo del Prado en Madrid.

Un ejemplo de análisis histórico a través de una obra de arte lo tenemos representado en la obra de Goya titulada *Los fusilamientos del 3 de mayo*, que representa el testimonio de la invasión napoleónica a España en 1808. En este óleo de estilo romántico el protagonista es el pueblo anónimo, es el héroe colectivo. El grupo de hombres de la izquierda representa la espontaneidad y

desorganización, quienes se enfrentan horrorizados a un pelotón de fusilamiento perfectamente alineado sin rostro alguno. En cuanto al color predomina la paleta de tonos oscuros: negros, marrones, grises y algún toque de verde. Goya realizó un contraste de luces y sombras; la oscuridad se encuentra en el fondo del cuadro, roto con la camisa del hombre que alza sus brazos en forma axial y la luz artificial del farol.

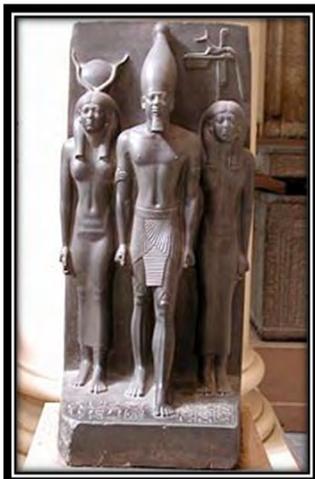

TIPOS DE ESCULTURA EGIPCIA

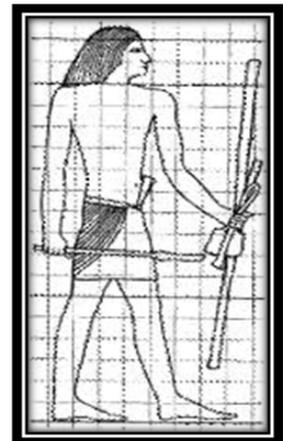
Escultura Egipcia que representa triada integrada por el faraón Micerino, Hathor (a la izquierda) y la diosa de un nomo del Alto Egipto (IV Dinastía, Museo del Cairo). En el Imperio Antiguo se estableció el canon de representación de la figura humana, que tenía en cuenta la posición del personaje según su rango social. Así el faraón podía ser plasmado mediante posturas hieráticas: sentado o bien, de pie, en actitud de caminar.

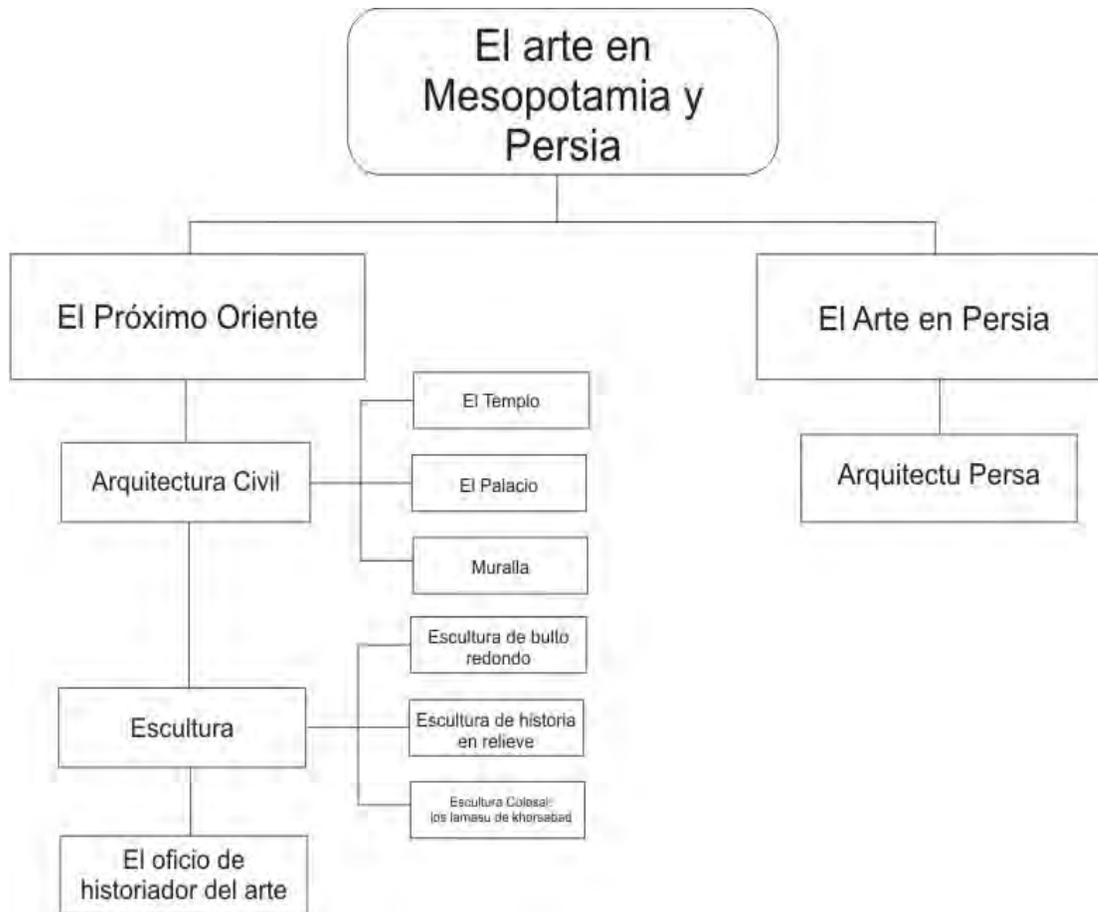
El canon del Imperio Medio, representado en esta figura de pie se basaba en una longitud regulada de determinadas partes del cuerpo. La medida más común la “vara normal” era de 44 cm, subdividida en cuatro palmos, a su vez cada uno de cuatro dedos. Así, a la figura de pie se le fijó una red que comprendía desde la base horizontal hasta el comienzo de la cabellera un total de 18 líneas de sección o distribución.

El análisis del canon de proporciones permite exponer el proceso de elaboración del artista en el antiguo Egipto, pues sobre la pared, alisada se aplicaba la red de proporciones y después se dibujaba un boceto.

Después, el jefe del grupo de artesanos corregía en tinta negra los bocetos y se podía proceder a la elaboración del relieve. Al final se aplicaba la pintura sobre una capa de estuco.

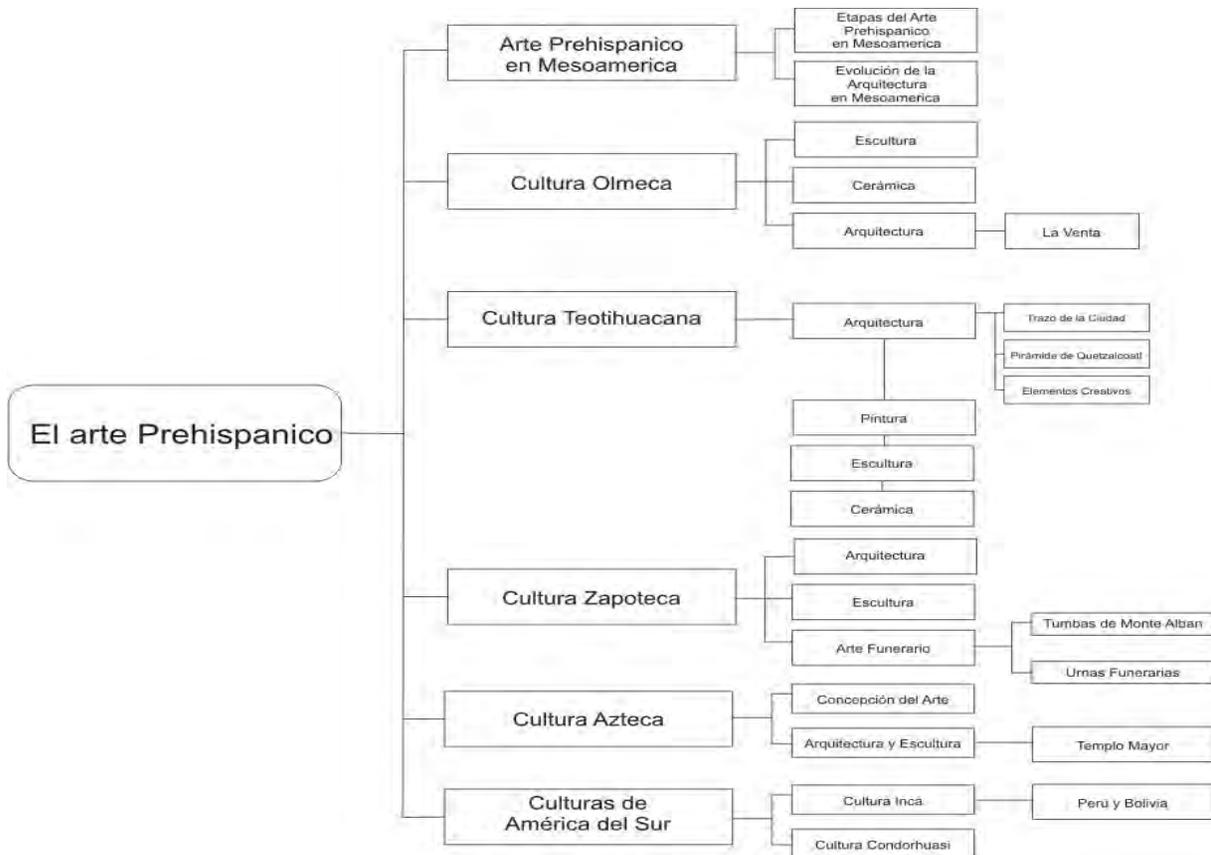

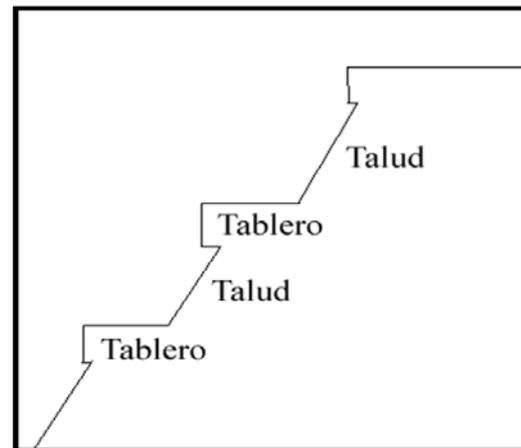
Nombre: Estandarte de Ur
 Longitud: 47 cm X 20 cm
 Fecha: *Circa* 2,600 a. C.
 Material: Incrustación de concha y lapislázuli.
 Ubicación: Museo Británico de Londres.

El Estandarte de Ur, fue encontrado en la necrópolis real de Ur, fue probablemente la caja de un instrumento musical cuyas cuatro caras muestran, respectivamente escenas de guerra (detalle superior) de paz, la vida de los herbívoros y las fieras.

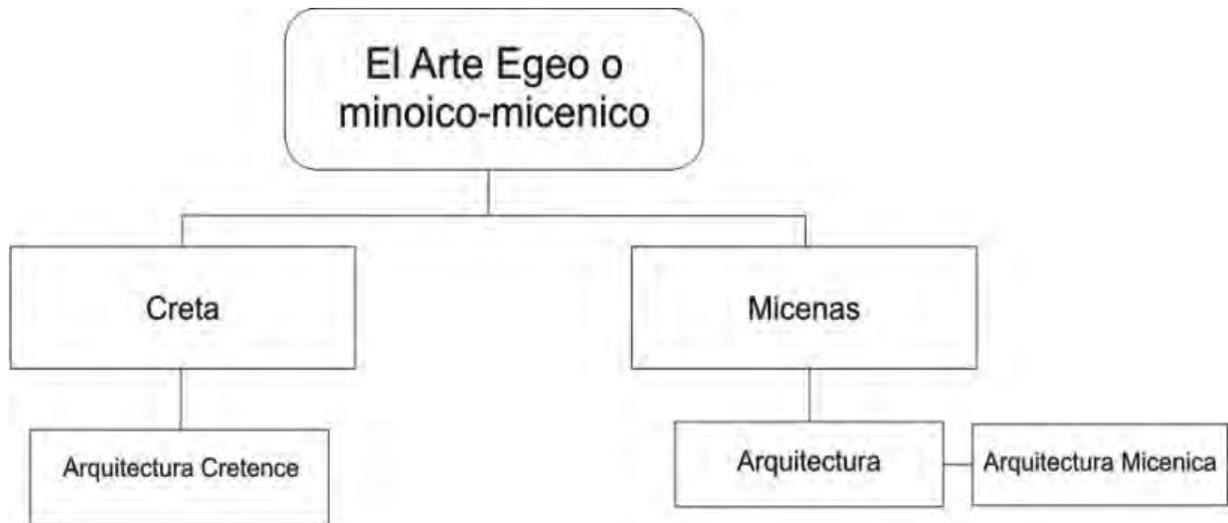
Dentro de sus características artísticas destacan la representación del estereotipo humano sumerio que viste faldilla larga de lana. Tienen la ley de la frontalidad con el torso de frente y piernas y cabeza de perfil. Hay una jerarquía en tamaño pues el Rey es representado más grande que sus súbditos.

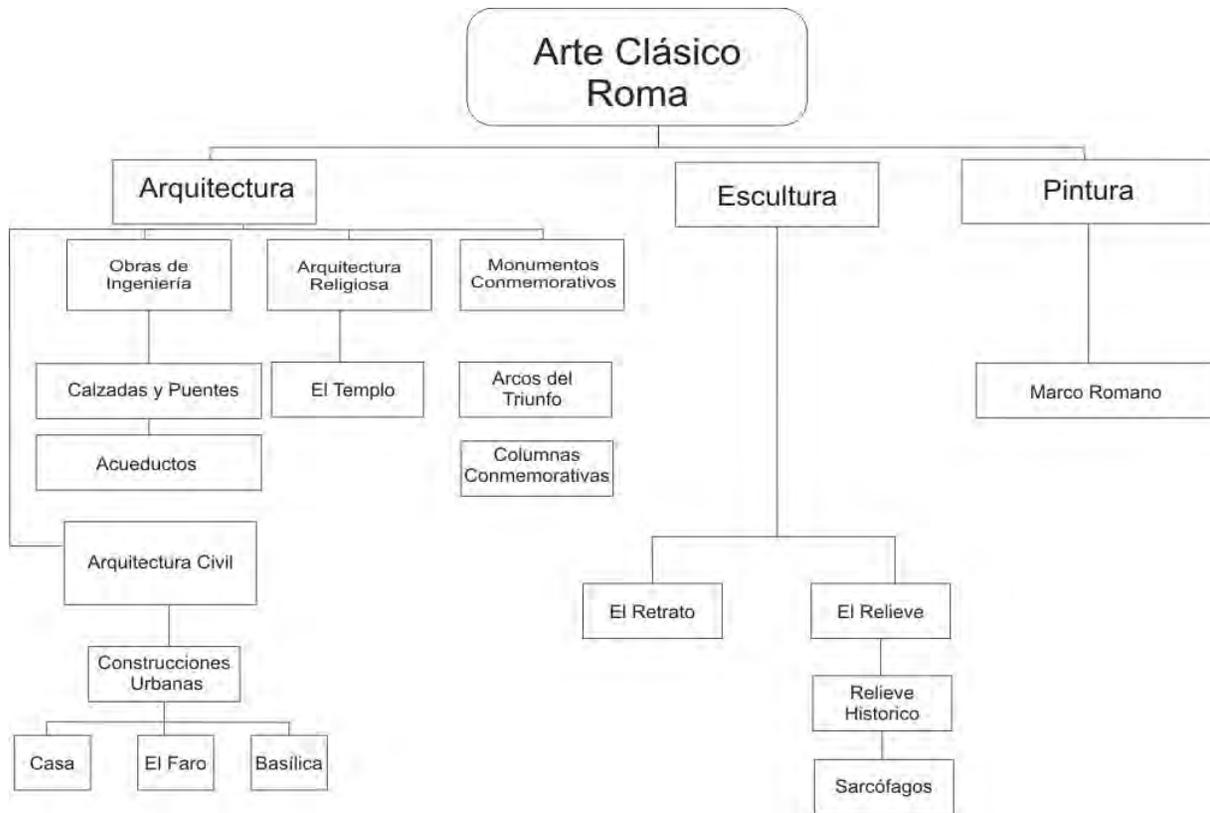

LA HERENCIA ARQUITECTÓNICA DEL TALUD-TABLERO AL RESTO DE MESOAMÉRICA

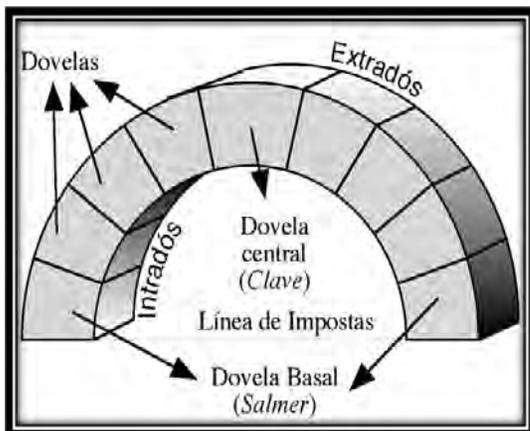

Teotihuacán “Lugar donde se hacen dioses”, éste es el significado del nombre que los aztecas dieron a esta ciudad, la más populosa del continente americano hasta el siglo XV. Su contribución a la historia del arte fue la aplicación en sus basamentos del talud o muro inclinado y el tablero o muro horizontal, que habrían de influir en las culturas de los pueblos mesoamericanos.

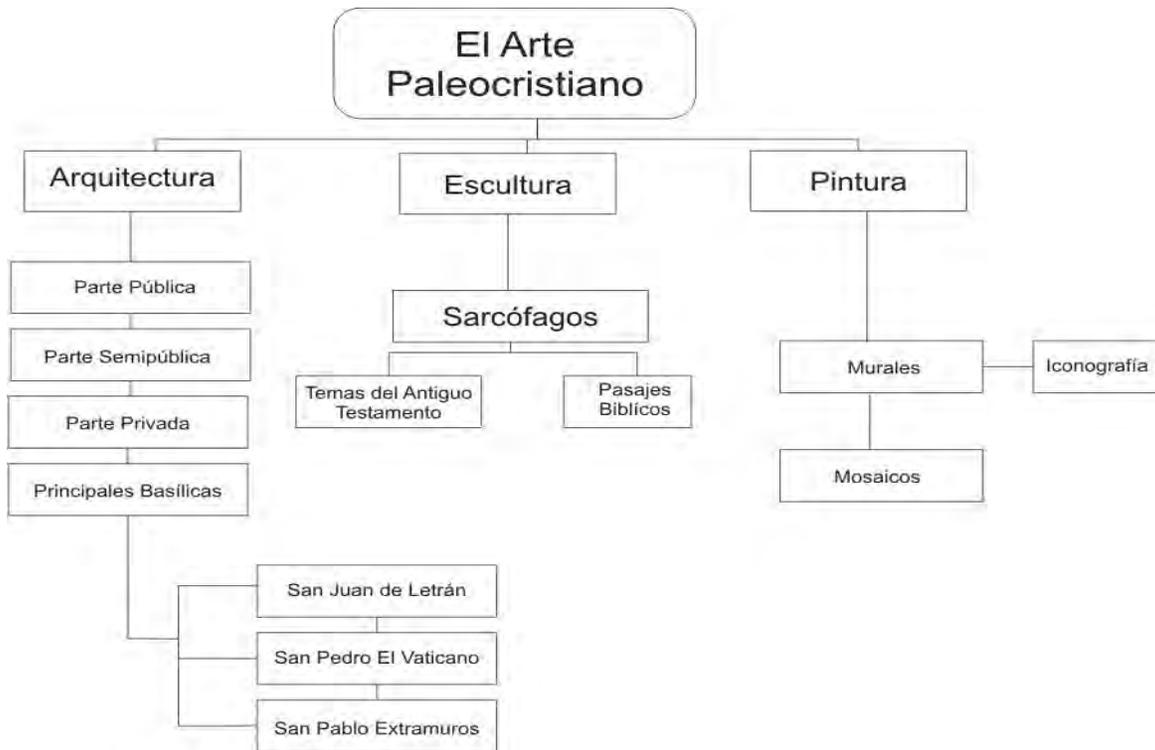

LA UTILIZACIÓN DEL ARCO DE MEDIO PUNTO EN LA URBANÍSTICA ROMANA

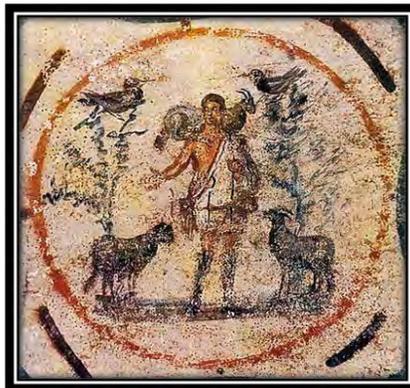

Los arquitectos y urbanistas romanos prestaron especial atención a las obras de ingeniería para la infraestructura de las ciudades al dotarlas de calzadas, puentes y acueductos. Como en la imagen superior que representa el Acueducto Romano de Segovia.

Los acueductos están contruidos por la sucesión de arcos de medio punto, que es un elemento constructivo de forma semicircular que salva el espacio abierto entre dos pilares o muros. Se utilizó en Mesopotamia y se difundió en Europa cuando la arquitectura etrusca pasó a Roma. Está compuesto por dovelas de ladrillo o piedra como se muestra a continuación en la siguiente imagen.

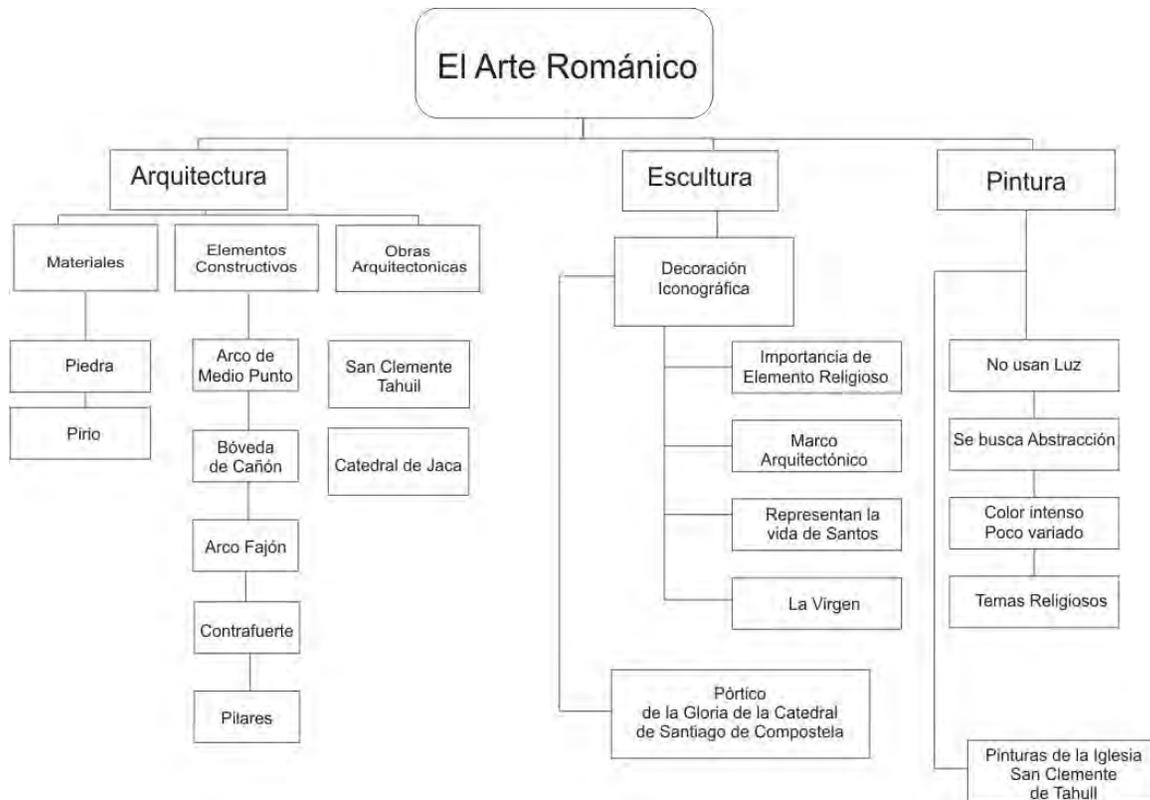

SÍMBOLOS DEL ARTE PALEOCRISTIANO

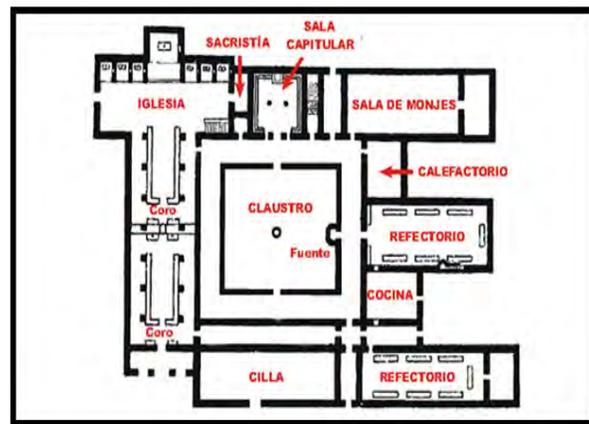
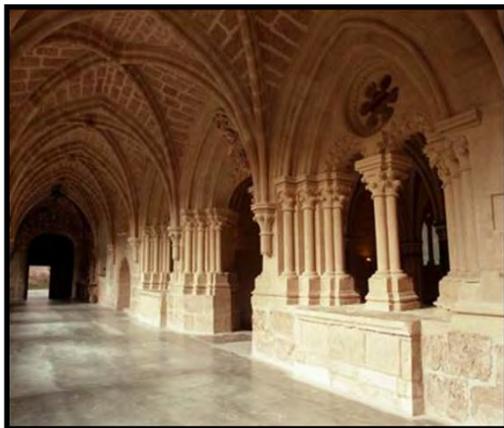

Nombre: El Buen Pastor
Autor: Anónimo
Fecha: Siglo III d. C.
Ubicación: Catacumba de Santa Priscila en la Vía Salaria de Roma.

Dentro de los períodos de formación del arte cristiano destaca el arte de las catacumbas del siglo II al IV. Los primeros cristianos practicaron en las necrópolis o cementerios destinadas a sepultar a los que profesaban el cristianismo. Para decorar las catacumbas, los primeros cristianos utilizaron las pinturas referentes a Cristo y sus enseñanzas, como ésta imagen del “Buen Pastor”. También utilizaron símbolos como el monograma de Cristo con las letras alfa y omega que simbolizan el principio y fin de todas las cosas como se encuentra plasmada en la imagen superior.

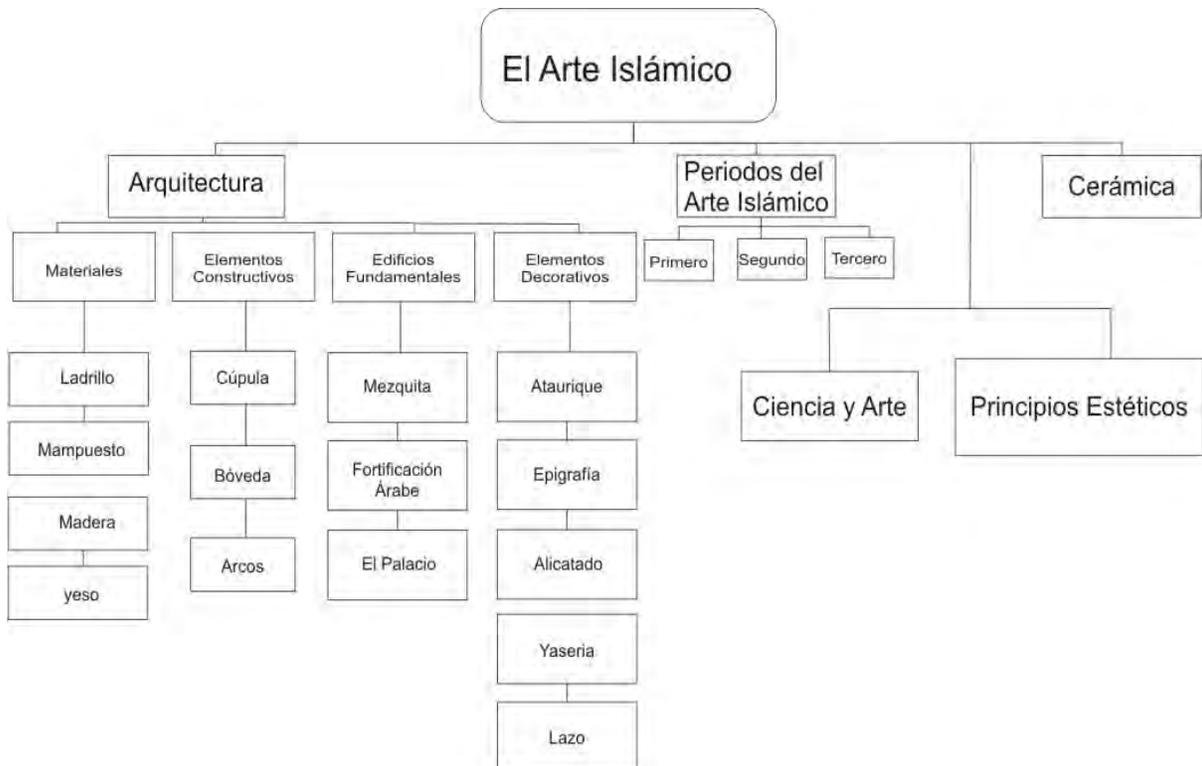
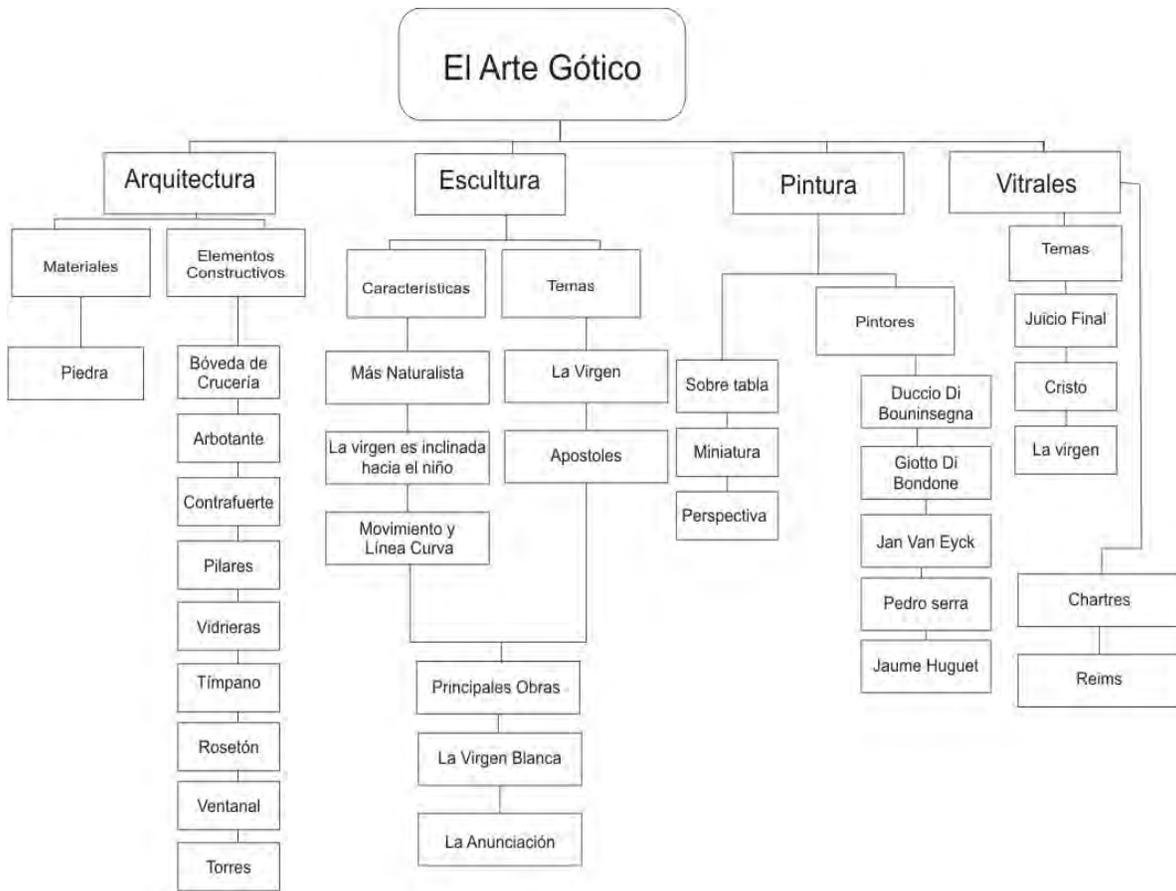
ELEMENTOS DE ARQUITECTURA MONÁSTICA

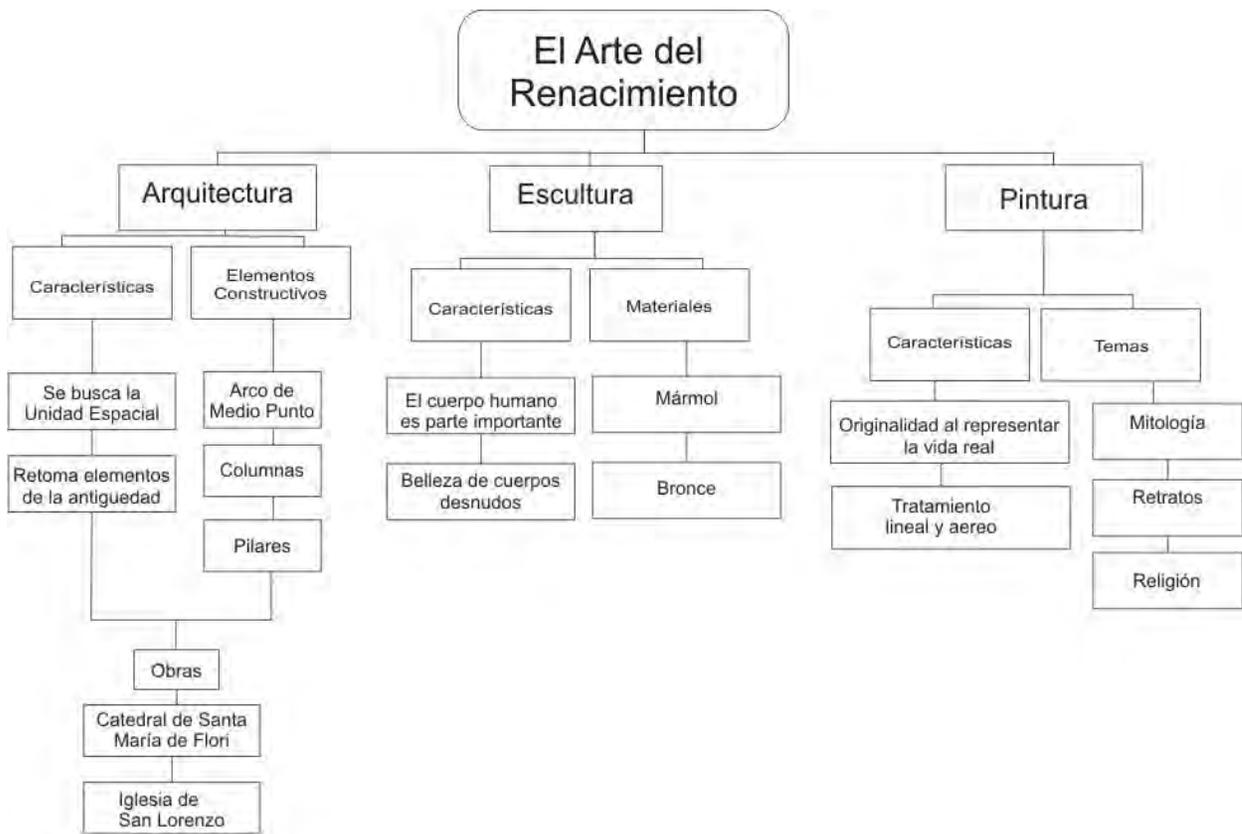

Monasterio Cisterciense.

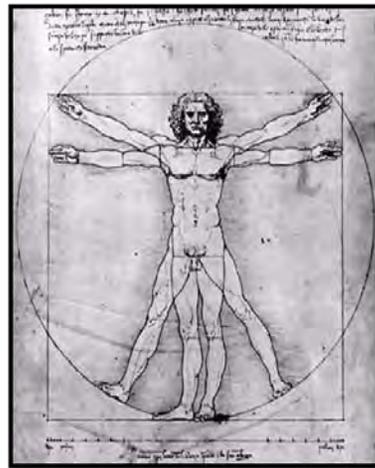
La arquitectura románica nació alrededor del año 1000 y su desarrollo está unido a la expansión del feudalismo y a las órdenes monásticas. Los monasterios tuvieron especial relevancia, por su posición estratégica en las rutas de peregrinación, como lo fue el foco monacal benedictino de Cluny y el de Cister, aunque destaca también el de Santiago de Compostela.

Los principales elementos del monasterio son: la Iglesia, el claustro, la hospedería, el refectorio, la cocina, los baños, las celdas y la biblioteca, como se ve en la imagen superior de un monasterios de la orden de Cister.

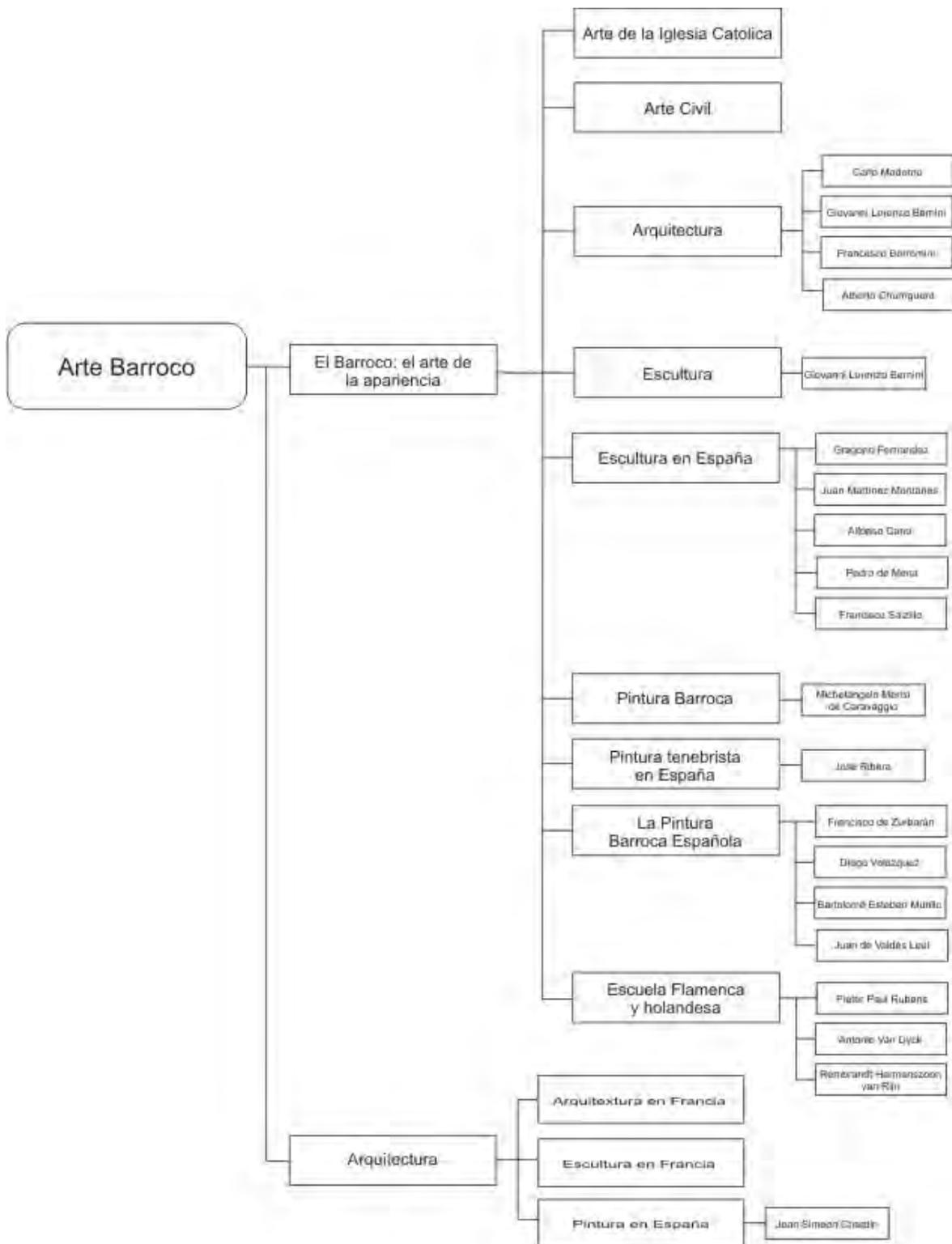

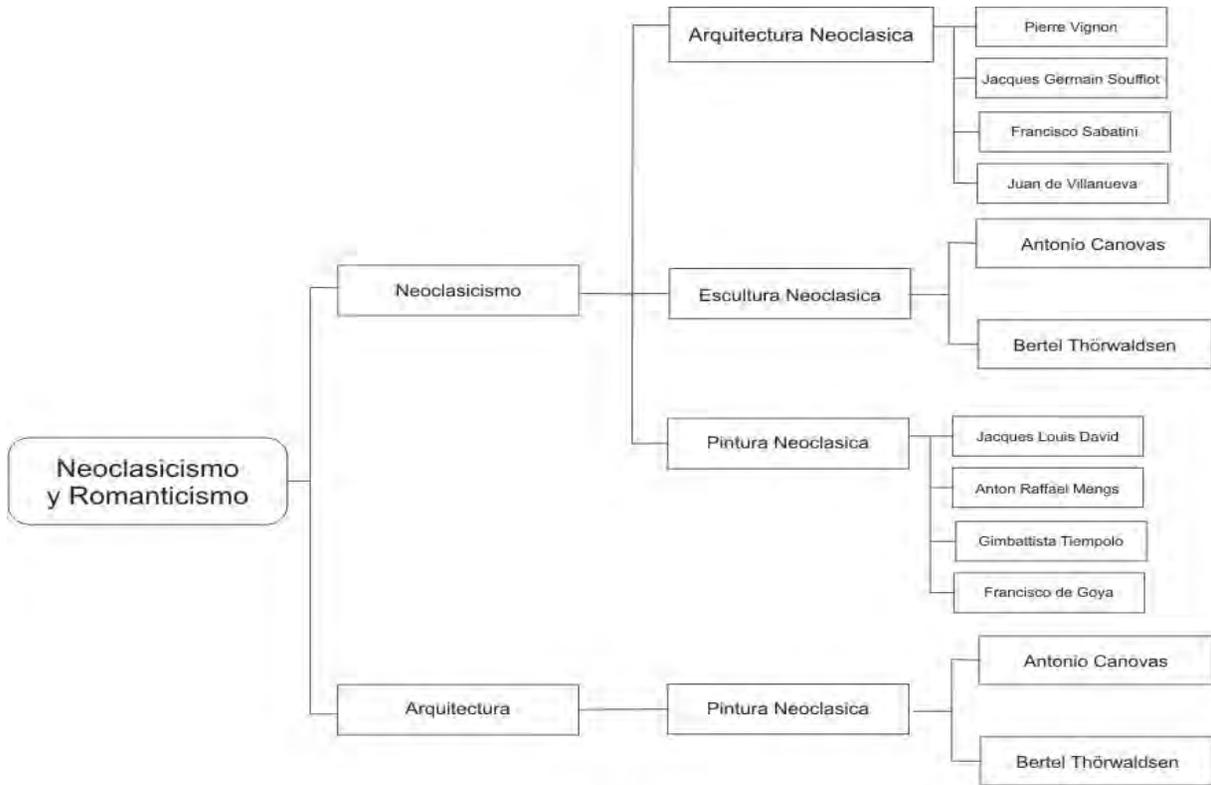

EL HOMBRE COMO CENTRO DEL UNIVERSO EN EL RENACIMIENTO

Con el Renacimiento se recuperó el mundo clásico, donde se sitúa de nuevo al hombre como centro del universo. Así numerosos artistas se centraron en la exaltación del cuerpo humano y de entre ellos, destacan la figura del David del escultor Donatello y el dibujo de Leonardo Da Vinci sobre el cuerpo humano de acuerdo al canon de Vitrubio.

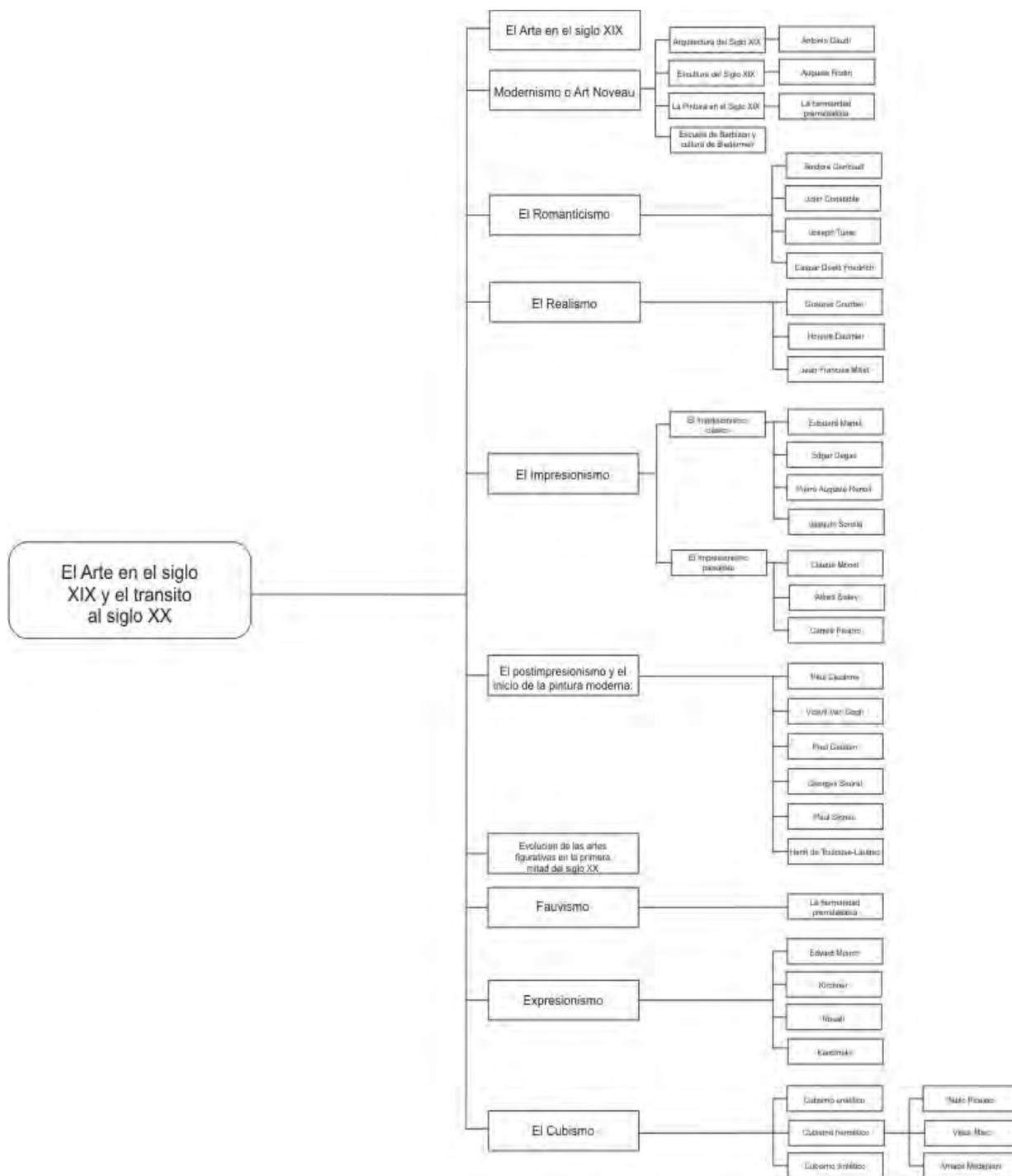

NEOCLÁSICO: EL REGRESO A LOS MODELOS CLÁSICOS

El arte neoclásico que aparece a mediados del siglo XVIII y principios del XIX es una reacción contra lo recargado en decoración del barroco y rococó y retorna al mundo grecolatino, en especial al arte griego en equilibrio y proporción como queda plasmado en la imagen izquierda que corresponde al Palacio de Cortes de Madrid y la imagen de la derecha el Panteón francés.

PINTURA EN EL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX

Romanticismo

- Eugéne Delacroix, La Libertad guando al pueblo.

Realismo

- Jean Francois Millet, Las Sembradoras.

Impresionismo

- Claude Monet, Nenufares.

Postimpresionismo

- Vincent Van Gogh, La Noche Estrellada.

Fauvismo

- Henry Matisse, La Habitación Roja.

Expresionismo

- Eduard Munch, El Grito

Expresionismo Alemán

- Emililio Nolde, Danza alrededor del becerro de oro.

El Jinete Azul

- Basileus Kandinsky, Amarillo-Rojo-Azul.

El Cubismo

- Pablo Picasso, Las Señoritas de Avignon

VANGUARDIAS ARTÍSTICAS DEL SIGLO XX

HISTORIA DEL ARTE

INSTRUCCIONES: ELIGE EL INCISO CORRECTO A CADA PREGUNTA.

1. Se entiende por arte :

- a) Al conjunto de reglas para hacer algo bien.
- b) A los materiales que se utilizan.
- c) A las herramientas con las cuales se trabaja.
- d) Al apoyo bibliográfico para realizar una obra de arte.

2. La estética estudia:

- a) La industria mundial.
- b) El significa de la belleza
- c) La funcionalidad de los materiales relativos al arte
- d) A los genios del arte universal.

3. Se les conoce como las tres bellas artes:

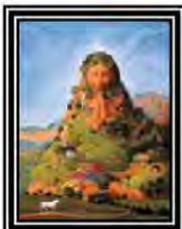
- a) Arcos, columnas, bóvedas
- b) Soportes, pedestales, cornisas.
- c) Arquitectura, escultura y pintura.
- d) Capitel, fuste y basa.

4. La característica principal de la industria lítica del paleolítico es la fabricación de utensilios de:

- a) Madero
- b) Piedra
- c) Piedra
- d) Metal

5. El nombre de las figuras relacionadas con el culto a la fertilidad en el Paleolítico Superior es:

- a) Las Venus prehistóricas
- b) Los menhires

- c) Los dólmenes
- d) Los palafitos

6. La tema central de la pintura rupestre es:

- a) La agricultura
- b) La recolección
- c) La caza
- d) La alfarería

7. La producción artística de Egipto se relaciona constantemente con:

- a) La belleza animal
- b) La vida social
- c) La vida y la muerte
- d) Las Dunas del desierto

8. El Taj Mahal es un símbolo artístico de:

- a) Egipto
- b) Grecia
- c) China
- d) La India

9. Las cabezas colosales ubicadas en la Venta , San Lorenzo y Tres Zapotes son representantes del arte:

- a) Teotihuacano
- b) Zapoteca
- c) Maya
- d) Olmeca

10. Las pirámides dedicadas al Sol, Quetzalcóatl y la Luna se encuentran en la ciudad antigua de :

- a) Mitla
- b) Tula
- c) Teotihuacán

d) Xochimilco

11. Los pueblos de Mesoamérica lo adoptaron como icono artístico por su simbolismo e importancia en su cosmovisión a :

- a) los perros
- b) los murciélagos
- c) las serpientes
- d) las aves

12. La escultura mexicana de la Coyolxauhqui se identifica por:

- a) La mutilación de sus miembros
- b) La máscara guerrera
- c) La falda de serpientes
- d) La deformación craneana

13. Nombre del orden arquitectónico griego que se caracteriza porque su capitel es un ábaco cuadrado y un equino:

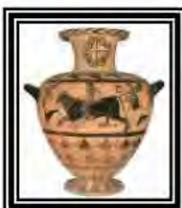
- a) Compuesto
- b) Dórico
- c) Toscano
- d) Jónico

14. La principal característica del arte Helénico es:

- a) La basa, el fuste y el capitel
- b) La cornisa, el capitel, el fuste
- c) El ábaco, el friso, el arquitrabe
- d) La armonía, el orden y el equilibrio

15. Nombre del monumento construido para conmemorar los grandes triunfos militares de las legiones romanas:

- a) Columnas de Honor
- b) Arcos del Triunfo
- c) Mausoleos
- d) Termas

16. El Arte Paleocristiano se represento en:

- a) las catacumbas
- b) las termas
- c) el anfiteatro
- d) el foro

17. La basílica de Santa Sofia es considerada la obra arquitectónica-artística de:

- a) el arte paleocristiano
- b) el primer arte cristiano
- c) el arte bizantino
- d) el arte islámico

18. La construcción característica de la arquitectura románica es:

- a) La terma
- b) La palestra
- c) El templo
- d) El monasterio

19. Los elementos básicos de la arquitectura gótica son:

- a) la bóveda de arista, cúpula, las columnas,
- b) la bóveda de cañón, los muros, las torres
- c) el arco fajón, los pilares, las portadas
- d) La bóveda de crucería, el arbotante, el arco apuntado

20. Los elementos fundamentales de la mezquita son:

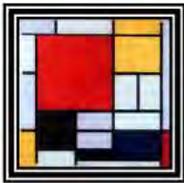
- a) harén, alminares, torres, patio
- b) patio, la sala de oración, mihrab, mexuar
- c) pórticos, almenas, salas de oración
- d) patio, porticado, torres, sala de barca

21. El escultor creador de El Moisés, La Piedad, El David, El Baco y las Tumbas de los Medicis fue:

- a) Rafael
- b) Tiziano
- c) Miguel Ángel
- d) Tintorero

22. Corriente artística en que las formas se distorsionan, las composiciones se desequilibran, los colores se vuelven irreales, el arte deviene falso, lujoso, sensual y decadente:

- a) El manierismo
- b) El renacimiento
- c) La iconografía bizantina
- d) La pintura gótica

23. Se le conoce como arte de la iglesia católica al arte:

- a) prerrománico
- b) barroco
- c) renacentista
- d) visigodo

24. Principales temas de la pintura romántica son:

- a) bíblicos, mitológicos, militares
- b) personajes, paisajes bíblicos, vida cotidiana
- c) mitológicos, históricos, militares
- d) nacionalistas, históricos y orientales

25. Arquitecto que le dio vida a la estatua ecuestre de Carlos IV y al Palacio de Minería en México fue:

- a) Luís de Sosa
- b) Nicolás de la Escaubra
- c) Manuel Tolsá
- d) Juan Antonio Hernández

26. Desde el punto de vista ideológico el realismo se vinculó con las ideas:

- a) positivistas
- b) socialistas
- c) evolucionistas
- d) dictatoriales

RESPUESTAS:

1-a
2-b
3-c
4-c
5-a
6-c
7-c
8-d
9-d

10-c
11-c
12-a
13-b
14-d
15-b
16-a
17-c
18-d

19-d
20-b
21-c
22-a
23-b
24-b
25-c
26-b

SOPA DE LETRAS

UNIDAD1

Introducción a la
Historia del Arte.

U E T R A L E D A I R O T S I H M C S I M Q A Z Z
 D A S A C I N A C E M S E T R A S R K I P C P G U
 A R T M D Y L R N N J S R R B R L N M P J Z I N F
 R U Y C D Y U T N W A P X P M O M K N D G V N W I
 U T S M S E N E G A M I E D E J A U G N E L T B L
 T L E G B H B S T O R B F X X K P Z Q X R D U I K
 C U T C A G W L T X C T N R J A Q I F F J L R A D
 E C R Y R A B I L Q E H O F U C J N R K O A A T Q
 T S A X P B X B W L D L I Z R U S T H E R Z N E E
 I E S H P P H E T R A W C E B Q B E C R B E H A V
 U O A P T R L R J O E R A Q T C M L A V O L V F P
 Q B L U L I Z A A G L C N I U F F E E G G L T H X
 R W L E Q F R L X Y I P I L O H U C E L Y E U L Q
 A D E P Y I F E B O R R G T X E U T H T X B I J U
 J N B Q C J C S N M I D A I Q F E O B P N Y W Y B
 K K A C I T E T S E P W M K X Y O I X T E A O K G
 K A H D Q Z R G L Y W S I R X H L C X I W V E G A

HISTORIADELARTE

ARTE

ESTETICA

PINTURA

ESCULTURA

ARQUITECTURA

BELLASARTES

ARTESMECANICAS

ARTESLIBERALES

LENGUAJEDEIMAGENES

INTELECTO

IMAGINACION

BELLEZA

CREACION

UNIDAD II

Arte

Prehistoria.

N D Y C U E V A S A L T A M I R A L U T N C H I F
 P U Q H I D S E N E M L O D J J G C R O M L E C H
 G M S N V N V F V S D Z I L L O S E U H M P P Q K
 Y P K F R O D N E L L I W E D S U N E V U A C T L
 U R Y A T P C G N R H J R B C X R O F X A L L V G
 X E K T X P D T U A F Z Y V G R A M E X R E M W E
 R H V S R D O K S Z F P M L R V R Z L I T O A A D
 V I I I E N K W D F J V B F A U X J Q W E L R A O
 O S X L D G C U E V A D E L A S C A U X R I F T G
 A T I A U V U A L N W R M L T C J K V M U T I S P
 I O N R U J S R A Z K G E D W C Y Y J J P I L I G
 I R H U Y C Q J U M N H S U L Y O H Q F E C D L W
 P I F T U A D U S Y E W P B K T H Z Y A S O R A O
 M A G A G P F W S U K G M A Y Q C E V U T F U E Y
 V Q D N Q F F G E D T J K F P Q B G F C R R N R C
 C U A H S P L G L L K A D D S V Y O W J E P H Z X
 D P I E D R A I L T R I H N E M S S H W E Y H C T

PREHISTORIA

ARTERUPESTRE

PALEOLITICO

REALISTA

NATURALISTA

CUEVADELASCAUX

CUEVASALTAMIRA

VENUSDELAUSSELL

VENUSDEWILLENDORF

DOLMENES

MENHIR

CROMLECH

PIEDRA

HUESO

MARFIL

Unidad 3
Arte
Antiguas Civilizaciones

Z C Z Y D Y I C U P U L A B U L B O S A P Z W C D
D C H H O L T O R O S A L A D O S L B G C X V M U
X A M P I R A M I D E S O L L U N A I P S F T C P
H V E B I A E S T A N D A R T E S D E U R A Y M E
L P S I V D O T N V M W T C V H R D I H J R H E J
H A O S P I L N C G R N P B B O V M Q I Y A M Z N
U G P Y N E M L O K A V I M A N B F N P K O V Q H
I O O S V A E R D C D P R J T Z O R F O B N T U H
M D T E N U C N A H S Z A R G K G K E G F L V I D
A A A V X E A U W C Y Z M M A L Z E P E R J Q T T
S K M B Q N H L N Z M U I O K V Z K G O A G H A K
T D I S W I P U E R T A D E I S H T A R J B X K H
A U A A T E M P L O Q U E T Z A L C O A T L Z U T
B C L O G N K U B D G E S X Z I G U R A T K S T S
A T E G M C A B E Z A S C O L O S A L E S F H A Z
S T M O Z M E S C E N A S F U N A R A R I A S B B
M U R A L L A C H I N A N Z D I N A S T I A S B Y

MESOPOTAMIA

ZIGURAT

PUERTADEISHTAR

ESTANDARTESDEUR

TOROSALADOS

PIRAMIDES

HIPOGEO

FARAON

ESCENASFUNARARIAS

DINASTIAS

MASTABAS

PAGODA

MURALLACHINA

CUPULABULBOSA

MEZQUITAKUTAB

OLMECA

CABEZASCOLOSALES

TEOTIHUACAN

TEMPLOQUETZALCOATL

PIRAMIDESOLLUNA

UNIDAD IV
Culturas Clásicas
de la Antigüedad.

O C I T S I R A C U E E T E U Q N A B H Q Ó I Í H
 F O P Í R L Á G U Ú F B Ü A U E X Y V O I J B B M
 Ñ C Q O T K Ñ R I S T Z Y Ü M Q Z C E S Ó I J A P
 I I F F Y C R E E É A W H O U É V D N H G D Ó S V
 J R V K Ó F T C A R E M É Ú K O Y Ó U M P J Z I T
 Ó O X R H O I I Ó D O D R Í A Z P Í S P O M G L Z
 J D N R K T I A F O Ú T I E Ñ A Ó N D M M F R I B
 N W S I Ñ É B V Ú Ñ I S S C T E R K E U P K N C Q
 N R B M C Y Q X U A Ü C A A T Z H Ü M X E T Ó A T
 B R L W U O Ñ G O W M B Á B P O D F I D Y H Z V N
 O B A G K Á K I O T D O A N M N D X L Í A Á Ñ A O
 E É P Ú S G T Q J V Ü W R S R U E E O Q A X É T N
 Y D Ú Ñ X N U Ó K P D T Á O I K C U M G S Ü T I E
 G O G Y I K X V L V L U T C É L Z A B I B A F C T
 K C A R A E N L D J M Ú X E O Ü I T T Ñ L W O A R
 D L O J P J D Ñ Y P T T E Ñ X Z R C R A F A Ü N A
 L C S Y F L X R B G T É K B A J J L A Ñ C E N A P

GRECIA

DORICO

JONICO

CORINTIO

PARTENON

VENUSDEMILO

ROMA

BASILICA

TERMAS

POMPEYA

CATACUMBAS

BANQUETEEUCARISTICO

BUENPASTOR

EDICTODEMILAN

BASILICAVATICANA

UNIDAD V

Arte en la Edad Media.

H Ó R U G Á H G P O T Ü S G F L Y M B T L H É J U
 Ñ Á Ü L P Ó N O G H G U A Á A B A A B H K Ó T M Ü
 S A L V K E O W Í G J Q N V G I G D Í Ú O Y B L P
 A N S J G G Ó Ó Ú F Ú F T J F E F D I J D É Ó Ó Á
 N A B R L A C H S B Ó O O O I S I M E Z Q U I T A
 T Ó I E S R R Z A C G Q S R B C J P G N D V R X A
 A V B V L G I U Ú G D A G L C L A U S T R O Ñ T J
 S I L A C O S O H I T Z B O V E D A O J I V A L É
 O X I N E L T Ñ Q N U W P C O N T R A F U E R T E
 F Í A G G A O N A R Z R É A F B I Z A N C I O X Q
 I Y H E R N F S C C U P U L A B U L B O S A R E A
 A F L L N T Ü A M N Z I T E O D O S I O A T Y Ú A
 S A M I I T T J M A R C O D E M E D I O P U N T O
 A Ü O O H N D H U C O N T R A F U E R T E Ú Y B X
 I N P S L N É M O N A S T E R I O D E C L U N Y V
 I U F A G A P O C A L I P S I S Ó G Ó P Q D Í M K
 I R P Í E B O V E D A D E A R I S T A Á A H Q P Ñ

BIZANCIO

TEODOSIO

PALNTACRUZGRIEGA

BOVEDADEARISTA

SANTASOFIA

ARCODEMEDIOPUNTO

CONTRAFUERTE

MONASTERIODECLUNY

CLAUSTRO

APOCALIPSIS

EVANGELIOS

SANTOS

CRISTO

VIRGEN

BIBLIA

BOVEDAOJIVAL

CONTRAFUERTE

GARGOLA

MEZQUITA

CUPULABULBOSA

SANTASOFIA

HISTORIA DEL ARTE

Arte Renacimiento

J I P A D G K E M C J P G O F L Z C U Q M X Y V Y
 P I H T J F L B L M T A E K Y O D O C L O B K N Q
 M N U S R Z H A Q G Y I S J L R X L R E N Z L M C
 R D M C E Q K R H X N S Y L N E Y U U O U R R I G
 A I A O N F O R F Z A Z E N M N C M Z N M Q O G I
 F V N V A I Z O A B T C M N A Z I N L A E U C U V
 A I I F C W J C P C U A E B S O N A A R N A O E K
 E D S A I D G O S O R N Z P S G Q S T D T T C L P
 L U M T M T X D L S A E E B A H U A I O A T O A S
 S A O I I Z G O G S L O S L C I E L N D L R H N V
 A L V C E K A N P O I C U E I B C O A A H O J G U
 N I U O N P Y A V K S L I L O E E M M V T C E E L
 C S V Z T I Z T X M M A R V H R N O J I U E Q L Z
 I M U R O O X E K R O S J S V T T N R N C N M F K
 O O U B N R E L B C G I W N D I O I T C K T N L W
 H U D H T Q E L A J V C S M U P N C C I C O X L U
 U Q P P A H P O S E I O L P S L B A X F S T E H B

RENACIMIENTO

HUMANISMO

INDIVIDUALISMO

NATURALISMO

MONUMENTAL

ATICO

QUATTROCENTO

LORENZO Ghiberti

DONATELLO

MIGUEL ANGELO

MASSACIO

PAOLO UCELLO

CINQUECENTO

LEONARDO DA VINCI

RAFAEL SANCIO

BARROCO

CRUZ LATINA

COLUMNA SALOMONICA

ROCOCO

NEOCLASICO

HISTORIA DEL ARTE

Arte Contemporáneo

E B J A C D U F A D A D A I S M O B I O A R V E M
 O W S P F Y S D R O M A N T I C I S M O A K D E A
 K Q S P G P N M Z Z F A U V I S M O U L D E G A S
 Q A A J X J G S U R R E A L I S M O D D T W A V Q
 A A S Q L J O V P H N O W M A T I S S E H S I I B
 D N N E O I M P R E S I O N I S M O O P A I O N N
 M A N E T D O A R T E A B S T R A C T O E M G C N
 D M P I T I M P R E S I O N I S M O L W L E S E E
 O G B P I C A S S O E H I V I H Z K A X M D M N O
 L I R R W V C W X I B E K Z V U W Y T Z W Y C T G
 S D A E L A O E O P E X P R E S I O N I S M O V O
 N N Q N U Q D Y Z T L T I I I T P N H T W T C A T
 P Z U O E D Y O F Z I P U Y G A P T Z X K E D N I
 A P E I U E H Q M O A O C J F A A Q M D V U U G C
 E U K R M Y X I P C I N C I Z K M O N E T J G O O
 R J I P D Y Z U P C M L E C U B I S M O Y I G G Z
 K K S M R E A L I S M O S O C I A L I S T A S H E

ROMANTICISMO

IMPRESIONISMO

NEOIMPRESIONISMO

EXPRESIONISMO

DADAISMO

FAUVISMO

CUBISMO

SURREALISMO

REALISMOSOCIALISTA

ARTEABSTRACTO

NEOGOTICO

MANET

MONET

DEGAS

RENOIR

CEZZANE

VINCENTVANGOGH

MATISSE

PICASSO

BRAQUE