

SELECTIVIDAD JUNIO 2012 HISTORIA DEL ARTE RESUELTO

OPCIÓN A

1.- Desarrolle el tema **LA ARQUITECTURA GÓTICA EN ESPAÑA**, atendiendo a los siguientes epígrafes:

a) **Panorama histórico-cultural**

b) **Características generales**

c) **Etapas y evolución**

d) **Edificios más representativos**

(Puntuación máxima: 4 puntos; 1 punto por cada epígrafe).

El arte gótico se desarrolla en España desde la segunda mitad del siglo XII hasta el primer tercio del siglo XVI. Sus orígenes están en Francia.

En esta época los dos reinos principales eran la corona de Castilla y la corona de Aragón (el pequeño reino de Navarra estaba al margen y el nazarita de Granada era musulmán).

La Corona de Castilla conoce una época de esplendor político y económico en el siglo XIII. La batalla de las Navas de Tolosa (1212) y la reconquista de Córdoba y Sevilla por Fernando III el Santo aseguran el dominio de Andalucía. El reparto de los nuevos territorios aumenta la prosperidad de los nobles y el alto clero castellanos, que dedican sus grandes propiedades a la ganadería, dando origen a una riqueza lanera que fue la base de la potencia castellana en la Baja Edad Media. La nobleza guerrera y los cabildos catedralicios son los clientes del arte: el monopolio de la explotación de la lana, junto con los diezmos y tributos, les permite levantar grandes catedrales para deslumbrar con su suntuosidad a los fieles y explicar su poder. La ruta del gótico coincide con la de la lana. Tras los conflictos civiles y la crisis general del siglo XIV en Castilla y León, el siglo XV conoce un gran esplendor gracias a los intercambios económicos con Flandes. La Corona de Aragón, tras la toma de Mallorca y Valencia por Jaime I el Conquistador en el siglo XIII, inicia una política de expansión por el Mediterráneo (Cerdeña, Nápoles, Sicilia, incluso hasta Atenas) durante el siglo XIV que desarrolla extraordinariamente el comercio catalanoaragonés. La burguesía forma el sector más activo de la sociedad. Esta actividad comercial lleva a un mayor pragmatismo y menor suntuosidad decorativa en el arte.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

La arquitectura gótica emplea sillares de piedra bien labrados. Sus elementos esenciales son el arco apuntado y la bóveda de crucería que concentra los esfuerzos en cuatro puntos determinados en que apoyan los nervios cruzados, lo que permite prescindir de los muros

macizos del románico, sustituidos por amplios ventanales con vidrieras, de mayor luminosidad. Es más ligera al completarse los espacios entre nervios con plementería, lo que permite elevar el conjunto. Los empujes son trasladados por medio de arbotantes a los contrafuertes exteriores que rematan en pináculos. La bóveda descansa sobre altísimos pilares fasciculados.

Los elementos decorativos son muy variados: pináculos, tracerías, rosetones, gabletes, esculturas, vidrieras, claves, florones, gárgolas.

La planta de la catedral gótica sigue la disposición románica aunque aumentan las naves (3,5 ó 7), cabecera con girola, simple o doble, a la que se abren las capillas poligonales. El coro es mayor que en el románico y es el centro de toda la luz y las miradas. El crucero está casi en el centro y apenas marcado. En alzado destaca la nave central más alta que las laterales y se sigue marcando el crucero, aunque en el exterior el pesado cimborrio es sustituido por una airosa aguja o flecha.

La fachada se divide en tantas zonas verticales como naves, generalmente tres, y en tres fajas horizontales. La de los pies tiene generalmente tres vanos abocinados, con abundante decoración escultórica y está flanqueada por torres, de varios cuerpos que rematan en terraza o en una flecha o aguja.

Este sistema constructivo permite sustituir la horizontalidad del románico por una verticalidad y un sentido ascensional al que ayudan todos los elementos de la catedral. El arte gótico es reflejo de una nueva espiritualidad. Los ventanales con vidrieras distribuyen y gradúan la luz en el interior de las catedrales terminando con la penumbra románica y creando un espacio transfigurado, idealizado.

EVOLUCIÓN, ETAPAS Y EJEMPLOS MÁS SIGNIFICATIVOS:

El estilo gótico ofrece un ciclo evolutivo completo:

1. El Gótico de transición (fines del siglo XII): El gótico llega a España por influencia francesa. Las primeras manifestaciones corresponden a los Monasterios Cistercienses (Poblet y Santes Creus, en Tarragona, y Las Huelgas Reales, en Burgos). Se caracteriza por empleo de arcos apuntados doblados, bóvedas de ojivas y sexpartitas, gruesos pilares con columnas semicirculares adosadas, aún no hay arbotantes, contrafuertes, ventanales con dos arcos de medio punto y un óculo entre ellos y dos tipos de cabecera: semicircular con girola y capillas radiales (Poblet) o con testero plano (Santes Creus) siguiendo los modelos franceses de los monasterios de Clairvaux y Citeaux respectivamente.

Las primeras catedrales (Tarragona y Lérida) presentan influencias de los monasterios cistercienses. Por las mismas fechas se construyen las de Cuenca y Ávila (de doble girola y pequeñas capillas en la cabecera embebidas en la muralla).

2. El Gótico clásico (siglo XIII): Es la fase de apogeo del estilo, la más pura. El principal foco constructivo corresponde a Castilla del que destacan las tres grandes catedrales castellanas:

C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores).

· Catedral de Burgos (1221): el maestro Enrique modifica el plan original siguiendo el modelo francés de tres naves, girola sin capillas, triforio y crucero bastante señalado. Las agujas son del siglo XV.

2.- Analice y comente la lámina A del modo más completo posible (Puntuación máxima: 3 puntos).

Las tres Gracias es un cuadro del pintor barroco Peter Paul Rubens, expuesto en el Museo del Prado de Madrid, España. Está pintado al óleo y mide 221 cm de alto por 181 cm de ancho.

Como en otros cuadros de tema mitológico, Rubens lo plantea de modo muy distinto al de los artistas que le precedieron. En efecto, esta obra del llamado príncipe de los pintores flamencos es la antítesis de la obra anterior de Rafael Sanzio Las Gracias, caracterizada por un sentimiento general de castidad. Las Gracias de Rafael representan las hijas de Zeus y pueden citarse como tipo de belleza ideal, mientras que las de Rubens pueden corresponder a la belleza más sensual. Aglaya, Talia y Eufrosine no fueron para Rubens más que una excusa para pintar tres academias femeninas, reproducción de las exuberantes formas de sus habituales modelos.

La composición respeta el modelo clásico que representa a las Gracias completamente desnudas y reunidas, pero cambia la relación entre las tres figuras que están conectadas entre sí a través de los brazos, el velo transparente que las cubre, y sus miradas, es decir, psicológicamente, dando así nueva unidad al grupo. La disposición de las Gracias forma un triángulo, estando la de en medio de espaldas, con la cabeza vuelta y apoyada en sus compañeras.

Las tres hermosas mujeres se caracterizan por la ampulosidad de sus contornos. Parecen más bien tres desenvueltas bacantes que las pudorosas Cártes de la mitología griega. Aparte de estas tendencias realistas, la composición del gran artista de Flandes destaca por la elegancia con que están agrupadas las tres figuras y por el gran conocimiento que demuestra en el moldeado de las carnes que por su morbidez y frescura aparecen palpantes. Estas carnaciones claras irradian luz al resto de la obra. El trío está enmarcado a la izquierda por un árbol y a la derecha por una cornucopia dorada de la que brota agua, con una guirnalda de flores por encima.

A esto se une la esplendidez de un colorido cálido, brillante y luminoso con un fondo constituido por un pintoresco paisaje de una gran sutileza. En él pueden distinguirse pequeños animales pastando.

Se dice que al menos una de las figuras es reproducción de la segunda mujer de Rubens, Helena Fourment, o incluso variaciones sobre el mismo rostro de su esposa. Otros creen reconocer las facciones de las dos esposas del pintor: Isabella Brant y la ya citada Helena Fourment.

C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores).

Este cuadro fue adquirido por el rey Felipe IV de España entre los bienes del pintor, subastados tras su fallecimiento el 30 de mayo de 1640. Pasó la pintura a decorar una de las salas del Alcázar de Madrid, y en el siglo XIX se instaló en el Museo del Prado.

3.- Defina y/o caracterice brevemente 4 de los 6 términos y nombres siguientes (no más de cinco líneas para cada uno): Donatello, escorzo, perspectiva, Juan Gris, Manierismo, orden jónico (Puntuación máxima: 2 puntos; 0,50 por cada respuesta correcta).

-Donatello fue un artista y escultor italiano de principios del Renacimiento, uno de los padres del periodo junto con Leon Battista Alberti, Brunelleschi y Masaccio. Donatello se convirtió en una fuerza innovadora en el campo de la escultura monumental y en el tratamiento de los relieves, donde logró representar una gran profundidad dentro de un mínimo plano, denominándose con el nombre de stacciato.

-escorzo: Escorzo es el término usado para referirnos a un cuerpo en posición oblicua o perpendicular a nuestro nivel visual. El efecto de escorzo existe en todos los cuerpos con volumen. Cuando la proyección de un objeto no es ortogonal y se produce una contracción proyectiva perspectiva.

- Juan Gris: fue un pintor español que desarrolló su actividad principalmente en París como uno de los maestros del cubismo.

- Manierismo:, es la denominación historiográfica del periodo y estilo artístico que se sitúa convencionalmente en las décadas centrales y finales del siglo XVI (Cinquecento en italiano), como parte última del Renacimiento (es decir, un Bajo Renacimiento). Su caracterización es problemática, pues aunque inicialmente se definió como la imitación de la manera de los grandes maestros del Alto Renacimiento (por ejemplo, el propio Tintoretto pretendía dibujar como Miguel Ángel y colorear como Tiziano), posteriormente se entendió como una reacción contra el ideal de belleza clasicista.

-orden jónico: posterior y más estilizado que el dórico. Se caracteriza por las siguientes peculiaridades: la columna va dotada de basa. Se trata de una pieza de apoyo compuesta por tres molduras: dos bobeles circulares o medios toros y una escocia intercalada entre ambos. En ocasiones, esta basa se apoya a su vez sobre un plinto, pieza prismática de planta cuadrada de poco espesor. El fuste es de sección circular, y suele presentar un ligero éntasis o gálibo. Posee 24 acanaladuras o estrías separadas entre sí por finos filetes longitudinales. El tamaño total de la columna suele ser de dieciocho módulos y el del propio fuste de dieciséis. Frecuentemente, el fuste acaba en un collarino, y a la separación entre ellos se le llama astrágalo. El capitel es el elemento más representativo de este orden y se reconoce por las dos volutas o espirales con que se adorna. Forman parte del equino que se completa con otros ornamentos en forma de ovas y dardos. El capitel se remata con un estrecho ábaco rectangular. El entablamento mide generalmente un quinto del orden total. Está formado por: El arquitrabe, que se muestra usualmente descompuesto en tres bandas horizontales superpuestas y escalonadas. El friso es una banda continua adornada con una sucesión de metopas solamente. Carga directamente

sobre el arquitrabe. La cornisa coronada por el alero forma un saledizo que generalmente cuenta con una moldura de tipo cimacio.

4.- Mencione cuatro escultores griegos, indicando algunas de sus obras más representativas (Puntuación máxima: 1 punto; 0,25 por cada respuesta correcta).

1. Mirón: ateniense de mediados del siglo V a. C, autor del famoso bronce "El Discóbolo", atleta que lanza un disco, que conocemos por copias en mármol. Mirón se interesa por el movimiento en potencia y hace un buen estudio anatómico, pero el rostro es inexpresivo y el cabello poco natural. La composición es equilibrada.

2. Policleto de Argos: bronceista del siglo V a.C, preocupado por conseguir unas proporciones ideales del cuerpo humano, basadas en las matemáticas. Es autor de un tratado donde establece un canon o relación adecuada entre las partes y el todo (el cuerpo humano debía contener siete veces la cabeza). Su mejor obra es el "Doríforo", atleta que porta una lanza, quizá Aquiles. La figura avanza, apoyando el peso en una pierna mientras la otra retrocede, en un perfecto contrapposto. Otra obra suya es el "Diadumenos". Ambas las conocemos por copias romanas.

3. Praxíteles: (hacia 370- 330 a.C), escultor caracterizado por la belleza y gracia de sus figuras, delicadas, llenas de sensualidad, con rostros levemente melancólicos. Sus cuerpos se arquean levantando una pierna para apoyarse sobre la otra (curva praxitélica). Entre sus obras destacan "Hermes con Dioniso", posiblemente un original en mármol, el "Apolo Sauróctono", joven que está a punto de aplastar un lagarto y " Afrodita de Cnido", el primer desnudo femenino, que representa a la diosa entrando en el baño.

4. Lisipo: gran bronceista del siglo IV a.C, autor del "Apoxiomenos", atleta que se limpia el sudor con la estrígile. Se trata de un desnudo más esbelto que el de Policleto, porque Lisipo establece un nuevo canon de 9 cabezas. La escultura, captada en movimiento, avanza los brazos e incorpora el espacio con varios puntos de vista. Lisipo realizó también varios bustos de Alejandro Magno, de quién fue retratista oficial .

OPCIÓN B

1.- Desarrolle el tema LA PINTURA BARROCA EN ITALIA, atendiendo a los siguientes

epígrafes:

a) Panorama histórico-cultural

b) Características generales

c) Evolución

d) Artistas y obras más representativas

(Puntuación máxima: 4 puntos; 1 punto por cada epígrafe).

Las características de la pintura barroca en Italia son:

Naturalismo, que desemboca en el realismo.

Se representan todo tipo de realidades (lo bello, lo feo, lo agradable, lo desagradable...).

Protagonismo del movimiento (línea abierta).

Importancia del color. El color predomina sobre el dibujo, sobre la línea. Es un elemento fundamental, sobre todo a partir de los años 20 del siglo XVII. Al contactar con la luz, resultan las formas. En este tratamiento del color existe una evolución:

Al principio se representan masas homogéneas y compactas.

Más adelante: pincelada más suelta y técnica de la veladura.

Relevancia de la luz. Pueden existir grandes contrastes que llevarán al tenebrismo. La luz es utilizada para resolver el problema de la representación del aire que corre entre las figuras, entre los diferentes planos. Se pretende plantear la perspectiva aérea. Para ello, se usa la luz y la sombra, que dibujan el contorno y los planos.

Profundidad continua. Muy natural y realista: las figuras se funden con el ambiente.

Composiciones asimétricas, sin orden (anteriores en el manierismo: Tintoretto). Se prefiere la línea diagonal.

Los temas tratados en la pintura barroca de Italia son:

Hechos religiosos, especialmente místicos (visiones, milagros, etc.) y martirios de santos.

En estas pinturas religiosas suelen aparecer elementos que realzan el dramatismo sagrado como nubes, ángeles, fuertes fuentes de luz, etc.

Pasajes mitológicos. Aparecen frecuentes desnudos.

Paisajes. No aparecen figuras, como único tema.

Pueden ser paisajes urbanos o rurales.

Bodegones o naturalezas muertas.

Retratos, donde se capta no sólo el aspecto físico del retratado sino lo psicológico.

Temas de género o de costumbre. Escenas de la vida cotidiana.

Sucesos históricos.

-Tendencias dentro de la Pintura Barroca en Italia:

Tenebrismo: juego de claroscuros que crean profundidad y contraste, un ejemplo es Cena en casa de Emaús, de Caravaggio

Clasicismo

El Barroco clasicista se opone al naturalismo de Caravaggio Se parte del naturalismo para luego embellecerlo e idealizarlo. Se usan algunos elementos de artistas renacentistas (Miguel Ángel, Giorgione, Rafael...).

El Clasicismo dentro del barroco italiano triunfa en Bolonia, donde se crea la primera Escuela de Bellas Artes.

El principal representante del clasicismo es Annibale Carracci junto con Guido Reni.

Pintura decorativa se trata de obras que se realizan para decorar las cubiertas de las grandes iglesias y palacios del barroco. Utilizan pinturas que amplían ilusoriamente el espacio.

Lucas Jordano es uno de sus representantes y es el autor de la decoración de los techos del casón del Buen Retiro, del Palacio Medici- Ricardi y de la sacristía de la Catedral de Toledo.

Tiépolo, por su parte, decoró la bóveda del Salón del Trono del Palacio Real con pinturas dirigidas a ensalzar el poder de la monarquía española de los Borbones.

Pintura Paisajística

Existió un grupo de pintores que trabajaron en la primera mitad del siglo XVIII, que representaban paisajes venecianos. Se trata de Canaletto y Guardi.

En sus obras se dará gran importancia a la profundidad y a la representación de los edificios.

2.- Analice y comente la lámina B del modo más completo posible (Puntuación máxima: 3 puntos).

Se trata de la escultura del Laocoonte y sus hijos.

La obra está enmarcada dentro de una composición de figura piramidal, y la mejor posición para su observación es la frontal; la obra representa las emociones humanas en su máxima expresión patética. Es, junto al gran altar de Zeus y Atenea de Pérgamo (180-160 a. C.), un ejemplo de la escultura escenográfica helenística de un dramatismo más extremado. Desde el Renacimiento, este grupo es representativo del arte antiguo y de la corriente académica y barroca del arte helenístico.

La expresión de culpabilidad y el gran dramatismo de Laocoonte, que hace contorsiones en dolorosa agonía, son estremecedores.³⁰ Dentro del grupo, las dos serpientes monstruosas, que se enroscan para matar de acuerdo al castigo impuesto por los dioses, forman parte de la composición visual del grupo, y con sus líneas curvas consigue la unión entre todos los personajes, hecho que ayuda a mostrar la dinámica que se desprende del grupo. Hay una voluntad de exagerar el efecto teatral de la anatomía, más acentuado que el altar de Pérgamo, y se añade el dolor moral de Laocoonte al presenciar la muerte de sus dos hijos.

Winckelmann, en la primera edición de su Historia del arte en la antigüedad, de 1764, analiza, entre muchas otras obras, el grupo de Laocoonte, y señala que la figura del hijo más grande tuvo que ser ejecutada por separado.

Describe a Laocoonte como un espectáculo de la naturaleza humana sometida al mayor dolor de que es capaz de soportar. Este dolor hincha sus músculos y pone en tensión sus nervios, pero en su frente se ve la serenidad de su espíritu. Su pecho se eleva para tratar de contener el dolor y a través del vientre comprimido se puede ver el movimiento de sus vísceras. Sus hijos lo miran pidiéndole ayuda y él manifiesta su ternura paternal en su mirada tierna de unos ojos que se dirigen hacia el cielo implorando ayuda de los dioses. La abertura de su boca tiene un movimiento que expresa ataraxia e indignación por la idea de un castigo inmerecido.

3.- Defina y/o caracterice brevemente 4 de los 6 términos y nombres siguientes (no más de cinco líneas para cada uno): tríptico, pirámide, Van Eyck, Surrealismo, capitel Brunelleschi (Puntuación máxima: 2 puntos; 0,50 por cada respuesta correcta).

-tríptico: ciertas placas de marfil, madera o metal, decoradas con relieves o pinturas y unidas de modo que puedan plegarse como las tapas de un libro. Si constan de tres hojas se denominan trípticos, y si tienen más, polípticos.

-Van Eyck: fue un pintor flamenco que trabajó en Brujas. Está considerado uno de los mejores pintores del Norte de Europa del siglo XV.

-pirámide: es una construcción monumental, con forma piramidal, normalmente de base cuadrangular, típica de Egipto del Imperio Antiguo, su finalidad era ser la tumba de faraones.

-capitel: es un elemento arquitectónico que se dispone en el extremo superior de la columna, pilar o pilastra para transmitir a estas piezas estructurales verticales las cargas que recibe del entablamento horizontal o del arco que se apoya en él.

-surrealismo: es un movimiento artístico y literario surgido en Francia a partir del dadaísmo, en la década de los años 1920, en torno a la personalidad del poeta André Breton.

4.- Mencione cuatro ejemplos de escultura románica, indicando alguna de sus características (Puntuación máxima: 1 punto; 0,25 por cada respuesta correcta).

- Destacan los pórticos de la Catedral de Jaca y San Isidoro de León. En ésta última, destacan las dos portadas laterales: la puerta del Perdón y la Portada del Cordero. Tiene un marcado carácter narrativo y pedagógico. Representa tres escenas de la vida de Cristo: la Crucifixión, la Resurrección y la Ascensión.

- La Puerta de las Platerías de la catedral de Santiago de Compostela. Es una doble puerta abocinada con arcos de medio punto. Sobre ellos, hay una ancha franja, totalmente esculpida, con imágenes de santos, y que remata en una cornisa. El tímpano de la derecha representa la infancia y la pasión de Cristo. el de la izquierda, la tentación en el desierto.

- Del siglo XI son también los capiteles con escenas bíblicas y de caballería del claustro del Monasterio de Silos.

- El Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago, es la parte superior de una cripta que ideó el maestro Mateo para compensar un desnivel del terreno. El pórtico se estructura en tres oberturas que coinciden con las naves de la iglesia. El programa iconográfico tiene su punto neurálgico en el Parteluz, con la estatua de Santiago, que da la bienvenida a los peregrinos.