

SELECTIVIDAD SEPTIEMBRE 2013 HISTORIA DEL ARTE RESUELTO

OPCIÓN A

1.- Desarrolle el tema **VELÁZQUEZ Y LA PINTURA BARROCA**, atendiendo a los siguientes epígrafes:

- a) Panorama histórico-cultural
- b) Características generales de la pintura barroca
- c) Velázquez: etapas y obras más representativas
- d) Otros pintores españoles del Barroco

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

En 1606 la corte se traslada de Valladolid a Madrid. Esto provocará una gran actividad constructiva y decorativa en esta ciudad. A pesar de que los últimos reyes Austrias muestran síntomas de decadencia, la monarquía se resiste a aparentar debilidad política, y por eso sigue usando el arte como propaganda. La iglesia se sigue mostrando triunfante tras la ruptura con los protestantes, y España es fiel seguidora de las doctrinas contrarreformistas.

El mecanismo de control por parte de la iglesia es muy grande a través de la Inquisición hasta el punto de controlar la iconografía del arte.

Distinguimos dos etapas en la evolución del arte:

1: Dos primeros tercios del siglo XVII: domina la influencia escorialense, etapa clasicista o romanista (1620 - 1660). Se da la influencia de Juan de Herrera y los tratados de Palladio adaptados. Se basa en la geometría pura y escasez de decoración.

2: A partir de 1660 y todo el siglo XVIII provocado por la apertura que hace Carlos II llega la influencia del barroco italiano. Con Felipe V, entrará la influencia del barroco francés. La arquitectura se vuelve exuberante y decorativa.

CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA BARROCA ESPAÑOLA

- Frente a la imaginería policromada del Barroco, ensimismada en la tradición nacional, la pintura y los pintores españoles de esta época muestran una gran permeabilidad hacia la iluminación, el color, la técnica y los modelos extranjeros sobre todo de Italia y Flandes. Son frecuentes los viajes de pintores españoles a Italia, llegan muchos pintores italianos y flamencos a pintar en los palacios e iglesias españolas y la Corte compra muchos cuadros en el mercado internacional para las colecciones de los palacios.

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

- En la primera mitad del siglo XVII se impone el naturalismo tenebrista, tratando de imitar a Caravaggio, utilizando modelos del natural e iluminándolos con fuertes claroscuros. En la segunda mitad del XVII, las modas cambian y se impone el gusto de Rubens y de

Tiziano, lo que se ha llamado el realismo barroco. Se mezcla así lo grandioso y vibrante de Rubens con la pincelada desecha y el fuerte colorido de Tiziano.

- El tema religioso sigue dominando debido al poder de la iglesia del momento. Destacan las grandes series de cuadros para los monasterios, los lienzos para los retablos de casilleros y surge el gran cuadro de altar que ocupa casi todo el retablo. La pintura de género se da en contadas ocasiones y la mitológica a veces se emplea para decorar los palacios. Más acogida tuvo el bodegón creando un estilo español propio y el retrato que fue muy demandado sobre todo por la corte.

- ESCUELAS DEL BARROCO

- ESCUELA DE VALENCIA: RIBERA. José Ribera (Valencia 1591 - Nápoles 1652], conocido en Italia con el apodo del "Spagnoletto", debido a su pequeña estatura, es una figura estelar de la pintura barroca europea. Contribuyó a forjar la gran escuela napolitana, que le reconoció como su maestro indiscutible; y sus obras, enviadas a España, renovaron en técnica y modelos iconográficos a los pintores locales. Destaca por la calidad en rostros, manos ásperas y rugosas, cuerpos castigados por el paso del tiempo.

-ESCUELA ANDALUZA: ZURBARÁN

- ESCUELA SEVILLANA: MURILLO Y VALDÉS LEAL.

Bartolomé Esteban Murillo (Sevilla, 1617-1682) pertenece a la generación siguiente a Velázquez y presenta diferencias biográficas con su paisano. Renunció a la Corte por "vivir en Sevilla"; tampoco visitó Italia, familiarizándose con el arte flamenco, genovés y veneciano a través de las pinturas colgadas en las iglesias y colecciones hispalenses; no gozó de esa libertad del pintor sin encargos que tuvieron los artistas de cámara, cuyo único trabajo fue retratar al Rey, y hubo de ganarse la vida con la venta de sus obras, al carecer de un sueldo fijo de la Administración.

Juan de Valdés Leal: Muestra más interés por la expresión que por la belleza. Utiliza una técnica de pincelada amplia, desecha y rápida. Aunque pintó algunos temas amables como el de la Inmaculada, se especializa en la teología de las postrimerías con gran crudeza.

DIEGO RODRÍGUEZ DE SILVA VELÁZQUEZ

Diego Velázquez fue el pintor barroco español más importante del grupo porque trató con igual excelencia todos los géneros: religiosos, mitológicos, retratos, históricos, paisajes, bodegones, etc. Además de ser, indiscutiblemente, uno de los mejores artistas de todos los tiempos.

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

Velázquez nace en 1599 en Sevilla y muere en Madrid en 1660, realizando sus obras en la primera mitad del siglo XVII. En España todavía continúa reinando la Casa de los Austrias. De hecho, Velázquez será pintor de cámara de Felipe IV.

Se trata de una época en la que el estilo artístico que reina es el Barroco, que ha llegado a España desde Italia.

Las características más peculiares y representativas de la pintura de Velázquez son:

Empleo de la perspectiva aérea.

Profundidad.

Pintura "alla prima", es decir, sin realización de bocetos. Por ello, las correcciones las hacía sobre la marcha y se nota en los numerosos "arrepentimientos" en sus cuadros.

La obra de Diego Velázquez es divisible en dos etapas: la sevillana y la madrileña

Etapa Sevillana (1599-1623)

En esta fase, Velázquez tuvo como maestro a Pacheco. Con él aprendió a ser un gran dibujante y a organizar las composiciones. Las primeras obras que realizó pertenecen al tenebrismo (tendencia italiana que procede de Caravaggio). Las características de esta corriente son:

Realismo.

Contrastes de luz.

Composición diagonal.

Los temas que Velázquez pintó en esta primera etapa son religiosos y también populares, extraídos de la vida cotidiana.

Las obras más importantes son:

Adoración de los Reyes Magos

En esta pintura, gran parte del escenario está oscuro y sólo ilumina la parte del mismo que quiere destacar. Se trata, por tanto, de un cuadro de estilo tenebrista, realista y composición diagonal.

La Vieja friendo huevos

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

Recuerda a un bodegón (con abundancia de naturaleza muerta). Sorprende su exquisito realismo, sobre todo al representar el material en que están hechos los objetos. También es una obra tenebrista.

El Aguador de Sevilla

Obra de nuevo muy tenebrista y de gran realismo, como se aprecia en las calidades de los objetos.

Bodegón a lo divino

Representa una escena de la vida cotidiana con gran realismo y en el fondo Marta y María con Cristo. Con estas primeras obras alcanza un gran prestigio entre la nobleza sevillana lo que le permite catapultarse e instalarse en el Madrid de los Austrias.

Etapas madrileña (1623- 1660)

Se trata de la etapa más amplia de la vida y obra de Velázquez que a su vez tiene distintas fases.

Inicialmente, desde 1623 a 1629 se emplea como pintor de cámara de Felipe IV y a medida que pasa el tiempo consigue mejores trabajos. En este periodo continúa su formación como pintor, tomando como referencia las galerías pictóricas de la Corte madrileña. Además, en esta etapa conoce al genio flamenco Rubens.

Las obras de esta primera etapa son:

Los Borrachos

se trata de un tema mitológico protagonizado por el dios Bacco. En este cuadro, Velázquez abandona casi totalmente el tenebrismo ya que distribuye la iluminación por todo el escenario.

Bacco está sentado y destaca por su posición, por su desnudo, por la luz, por la corona de hojas de vid...

Se representan las tres etapas de la borrachera gracias a las expresiones de los personajes.

Entre 1629 y 1631 pasa una larga estancia en Italia aconsejado por Rubens. Allí aprende mucho de la obra de los grandes pintores renacentistas y barrocos italianos.

Fruto de este periodo son sus obras:

La túnica de José

Aquí el pintor sevillano trata un tema religioso del Antiguo Testamento en que los hermanos de José muestran su túnica engañando a su padre.

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

En este cuadro, Velázquez aplica un magnífico estudio de la anatomía humana. Se piensa que tal virtud pudo estar influida por la obra de Miguel Ángel.

Se trata de una escena de interior con una ventana que muestra el paisaje con perspectiva aérea.

La Fragua de Vulcano

Tema mitológico cuyo protagonista es Vulcano, al que representa como dueño de una fragua con sus compañeros, que están confeccionando una armadura para el Dios de la guerra: Marte. El cuadro plasma el momento en que Apolo llega a contarle a Vulcano que su esposa le es infiel con Marte.

Salvo Apolo que es el personaje destacado, el resto es representado de una manera muy cotidiana con un taller artesano de gran realismo. De nuevo, Velázquez da muestras de un completo dominio de la anatomía humana.

En 1631 Diego Velázquez regresa a España permaneciendo hasta 1649. Se trata de una fase prolífica en que realiza numerosas obras.

Las Lanzas o la Rendición de Breda

Relata una victoria real en la guerra de los 30 años en que se elogia a la paz, puesto que los vencedores tratan con respeto y cortesía a los vencidos.

Se trata de una escena al aire libre con gran profundidad, donde aparece ardiendo la ciudad de Breda. En primer plano aparecen los dos ejércitos (españoles y holandeses) y los caballos actúan como paréntesis de la escena. Es en estos años cuando realiza muchos retratos en la Corte: el rey, su hijo, su valido... y también de los bufones.

Retrato de Felipe IV

Pinta al rey teniendo como fondo la Sierra de Guadarrama. El caballo está en corbetta, levantando sus patas delanteras y apoyado en las traseras. Emplea perspectiva aérea en el paisaje.

Retrato del Conde Duque de Olivares

De nuevo el fondo es la Sierra de Guadarrama. Lo magistral de esta obra es su captación psicológica excepcional. De nuevo el caballo aparece en corbetta creando una línea diagonal que genera sensación de movimiento.

Retrato del príncipe Baltasar Carlos

Retrata al niño en un paisaje al aire libre con una gran exactitud en la representación del rostro del niño. En este caso, sitúa al caballo de frente.

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

Retrato del príncipe Baltasar Carlos con atuendo de caza.

Representa al príncipe con atuendo de caza acompañado de dos perros.

Don Sebastián de Morra

Velázquez representa al bufón de manera muy realista y con gran riqueza de colorido. El personaje está sentado, rodeado por un espacio muy amplio y mirando de frente al observador.

El Niño de Vallecas

De nuevo es un retrato muy realista. Pinta al niño en gesto perdido y con las pierna en escorzo. Predominan los tonos verdosos.

También hace retratos que hacen referencia al mundo clásico:

Retrato de Esopo

Se representa a un anciano con un libros y vestimentas de color marrón.

Cristo crucificado

Fue una donación real para el Convento de San Plácido. Es una excelente obra, de gran tenebrismo donde aparece muy iluminado Cristo en contraste con la oscuridad del resto. Su cuerpo es bellissimo, idealizado, con belleza clásica.

Velázquez realiza un segundo viaje a Italia en 1649 al encargarle el rey Felipe IV la adquisición de pinturas italianas. Va a permanecer en el país trasalpino durante dos años. Allí realiza varias obras:

Retrato de Juan de Pareja

Velázquez retrató a su esclavo, Juan de Pareja, que luego sería liberado y convertido en un gran pintor discípulo del propio Velázquez. El personaje aparece con expresión inteligente y viva mirando al observador. En el cuadro predominan tonos verdosos y blancos.

Velázquez demuestra un dominio total de la luz, pintando con pinceladas sueltas que anticipan el impresionismo.

Retrato del Papa Inocencio X

Es un encargo del propio Papa donde además de la maestría en el tratamiento de la luz, destaca el estudio psicológico del personaje.

Paisajes de la Villa Medici

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

Aparecen dos figuras pequeñas enmarcadas en el paisaje. El maestro emplea aquí una pincelada muy suelta anticipándose en dos siglos al impresionismo.

En 1651 regresa de nuevo a España. Entre las obras que realiza en esta última etapa de su vida, están las más importantes (sus tres grandes obras).

Venus del espejo

es un tema mitológico en que Velázquez pinta a la diosa Venus de espaldas y acostada sobre una cama o diván, percibiéndose el peso de su cuerpo. Venus es representada mirándose en un espejo que sujeta Cupido. Se trata de uno de los desnudos femeninos más bellos de la historia de la pintura.

Las hilanderas

De nuevo se trata de un tema mitológico que representa la disputa entre Atenea y una joven tejedora llamada Aracne.

En primer plano aparecen las hilanderas. En segundo plano, Atenea cuando castiga a Aracne y en tercer plano, un tapiz.

La composición es simétrica, dotada de gran realismo y movimiento, que se aprecia en la sensación de rotación de la rueda. También es una obra maestra en el tratamiento de la luz.

Las Meninas

Las Meninas es la obra cumbre de Velázquez. Se trata del retrato de la Familia Real escenificado en el taller del propio pintor. Se autorretrata pintando a los reyes, que se reflejan en el espejo. Representa a la Infanta Margarita con sus meninas y bufones y el perro. Se autorretrata como pintor ennoblecido (lleva la cruz de Santiago): como artista y no un mero artesano.

De nuevo es una pintura de gran realismo donde funde la perspectiva aérea y la perspectiva lineal central. Hay dos focos luminosos que son tratados con maestría (puerta al fondo y ventana lateral). La sensación de profundidad es magistral, gracias al tratamiento de la luz y a la pincelada suelta.

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

Escultura en bulto redondo, de cuerpo entero en actitud de pie como dirigiéndose al público, realizada en mármol. Concretamente es el retrato de Augusto, conocido como Augusto de Prima Porta, un ejemplo de las manifestaciones artísticas de la Roma clásica, datada en el año 20 d.C.

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

Las superficies parecen lisas y pulidas aunque en su armadura se aprecian relieves de mucho trabajo. Se aprecia algo de frontalidad y su actitud es reposada y serena, con una posición de contraposto al estilo de la Grecia Clásica. La luz incide de forma homogénea y suave y no se aprecian restos de policromía.

En cuanto a sus formas de expresión se aprecia un naturalismo acusado con algo de idealización. El parecido con la realidad es evidente pero en su rostro se ve al político sereno y seguro: realidad idealizada. La anatomía está muy bien trabajada al igual que los pliegues de sus ropajes. Todo está pensado para dar una dimensión temporal de eternidad.

El Augusto de Prima Porta aparece en pie y con coraza; el paludamentum va enrollado en la cintura y sostenido por el brazo izquierdo, mientras el derecho avanza en gesto típico del momento de la alocución al ejército. La corona, coraza y paludamentum vienen a representar las insignias del poder imperial y la grandeza de quien lo encarna. Todo este repertorio iconográfico viene a subrayar, de manera inequívoca, la funcionalidad del arte como elemento de propaganda política. En el Augusto de Prima Porta hemos de distinguir, por tanto, entre forma y fondo, entre imagen y significado.

Con este retrato se inaugura y hace arquetípica la modalidad de retratos imperiales de a pie, que proliferarán por todo el Imperio. Culmina así la larga e intensa tradición del retrato en Roma. El siguiente paso será la representación de los emperadores semidesnudos, coronados de laurel y portando atributos divinos como el águila de Zeus. El proceso de divinización se acelera y Claudio es ya reconocido como dios en vida. Sin embargo, no se caerá en la idealización de los rostros, que seguirán respondiendo a la realidad fisonómica del retratado.

3.- Defina y/o caracterice brevemente 4 de los 6 términos y nombres siguientes (no más de cinco líneas para cada uno):

-frontón: es un elemento arquitectónico de origen clásico que consiste en una sección triangular o gablete dispuesto sobre el entablamento, que descansa sobre las columnas. Se lo encuentra en la arquitectura clásica y neoclásica, notablemente en los templos griegos, siendo el principal ejemplo el Partenón, en la acrópolis de Atenas.

-arbotante: es un elemento estructural exterior con forma de medio arco que recoge la presión en el arranque de la bóveda y la transmite a un contrafuerte, o estribo, adosado al muro de una nave lateral. Es un elemento constructivo distintivo de la arquitectura gótica, junto con el arco apuntado y la bóveda de crucería.

-fuste: es la parte de la columna que se encuentra entre el capitel y la basa

-Romanticismo: es un movimiento cultural y político originado en Alemania y en el Reino Unido (Gran Bretaña e Irlanda del Norte) a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y el clasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. Su característica fundamental es la ruptura con la tradición clasicista basada en un conjunto de reglas estereotipadas.

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

- Renoir: fue un pintor francés impresionista, que en la segunda parte de su carrera se interesó por la pintura de cuerpos femeninos en paisajes, inspirados a menudo en pinturas clásicas renacentistas y barrocas.

- Matisse: fue un pintor francés conocido por su uso del color y por su uso original y fluido del dibujo. Como dibujante, grabador, escultor, pero principalmente como pintor, Matisse es reconocido ampliamente, junto a Pablo Picasso como uno de los grandes artistas del siglo XX.

(Puntuación máxima: 2 puntos; 0,50 por cada respuesta correcta).

4.- Mencione cuatro monumentos arquitectónicos clásicos griegos (Puntuación máxima: 1 punto; 0,25 por cada respuesta correcta).

1. Partenón: templo clásico realizado entre 448-437 aC en la Acrópolis de Atenas por los arquitectos Ictinos y Calícrates, bajo la dirección del escultor Fidias, que realizó los relieves decorativos de los frontones y el friso. Fue un encargo de Pericles, gobernante de Atenas. Es un templo dórico, octástilo y períptero, elevado sobre gradas, de mármol, de planta rectangular. Dedicado a Atenea, protectora de Atenas, cuya estatua criselefantina se guardaba en la naos, es de gran perfección, con medidas corregidas para acentuar la sensación de armonía y equilibrio.

2. Templo de Atenea Niké: pequeño templo del periodo clásico construido entre 421-415 aC por Calícrates en la Acrópolis de Atenas para conmemorar las victorias atenienses en la Guerra del Peloponeso. Hecho en mármol, es un templo anfipróstilo y tetrástilo de orden jónico, con una naos casi cuadrada. Desmantelado por los turcos, fue restaurado en el siglo XIX.

3. Teatro de Epidauro: arquitectura civil clásica (siglo IV aC) realizado por Policleto el Joven para las representaciones teatrales y danzas en honor de Dionisos, que están en el origen del teatro griego. Consta de tres partes: el graderío semicircular que aprovecha la ladera de una colina, con asientos de mármol para los espectadores, separados por pasillos; la orchestra para el coro es circular y la skena o escena rectangular elevada. Es el teatro mejor conservado y sorprende su grandiosidad y magnífica acústica.

4. Altar de Zeus en Pérgamo: templo helenístico monumental, erigido entre 181-159 a.C. por el rey Eumenes II para conmemorar la victoria sobre los galos. Construido en mármol en el centro de un gran patio sobre un alto zócalo, tenía acceso sólo por delante con una columnata y dos grandes pórticos de orden jónico a los lados. El zócalo está decorado con un grandioso friso de más de dos metros de altura con relieves de la Gigantomaquia – luchas entre dioses y gigantes - llenos de dramatismo. El Altar ha sido reconstruido en parte en el Museo de Berlín.

OPCIÓN B

1.- Desarrolle el tema LA ESCULTURA GÓTICA, atendiendo a los siguientes epígrafes:

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

a) **Panorama histórico-cultural**

b) **Características generales y evolución**

c) **La escultura gótica en Europa. Ejemplos más significativos**

d) **La escultura gótica en España. Ejemplos más significativos**

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

El arte Gótico se desarrolla en Europa Occidental desde la segunda mitad del siglo XII hasta fines del siglo XV, en que va a ser sustituido por el Renacimiento. Francia es la cuna de este estilo y desde aquí se difunde por toda Europa.

El surgimiento y desarrollo del Gótico coincide con cambios notables en Europa: inicio de la decadencia del Sacro Imperio Romano Germánico y del sistema feudal puro a favor de las monarquías y a causa del auge del comercio tras las Cruzadas, lo que favorece el desarrollo de las ciudades y la aparición de una nueva clase social burguesa; la renovación del saber en las universidades y el surgimiento de una nueva espiritualidad más humanizada y próxima a la naturaleza, que se expresa en las nuevas órdenes religiosas mendicantes (franciscanos y dominicos). La Orden del Cister, reformada por San Bernardo de Claraval, será la promotora del desarrollo del estilo Gótico, favorecido por los nuevos avances científico-técnicos

b) **Características generales.**

La escultura gótica se va a independizar de la arquitectura, con la que forma un conjunto armónico.

Materiales: la piedra, pero también se usa la madera, generalmente policromada, el marfil, el metal.

Técnica: la talla de piedra se hace mediante incisiones con cincel, taladro y trépano. Es más profunda que en el Románico; los plegados son voluminosos y curvados y las figuras se hacen reales.

Estética: predomina el naturalismo, pero idealizado. Las figuras se humanizan, buscando el volumen de los cuerpos, el movimiento y la expresión de sentimientos en rostros y actitudes. La composición es clara y ordenada, organizándose las portadas en registros separados, pero evoluciona hacia una mayor confusión. El escultor gótico empieza a preocuparse por la profundidad. Todo se representa con gran detallismo.

Tiene función didáctica: enseña a los fieles, por lo general analfabetos, los dogmas y principios del Cristianismo. La Iglesia domina el panorama cultural y las imágenes instruyen a los fieles, enseñándoles los caminos para llegar al paraíso. El hombre, creado por Dios, para salvarse

debe imitar la vida de Cristo y de los santos, que se le ofrecen como modelo. Pero la imagen de Dios ya no es terrible y justiciera, como en el Románico, sino paternal, amable, cercana y misericordiosa; es un Dios de amor.

Temática: es muy variada y su ubicación en el templo es fija. Los teólogos de la Iglesia son los responsables de imponer a los artistas las directrices y la iconografía. Se mantienen las fuentes iconográficas usadas en el Románico (la Biblia y los Evangelios apócrifos) pero aparecen otras nuevas: los temas marianos y las vidas de santos recogidas en la Leyenda Dorada. Hay también temas profanos.

Tipología: junto a la escultura monumental, se desarrollan nuevos tipos en el interior de las iglesias: retablos, sepulcros, sillerías de coro, pulpitos....Alcanza gran desarrollo la escultura exenta.

1. La escultura en relieve

La escultura monumental: se da preferentemente en portadas y capiteles.

Portadas: En el tímpano, dividido en fajas horizontales, se sigue representando el Juicio Final y el Pantócrator o Cristo en Majestad, pero más humano que en el Románico, mostrando las llagas de las manos y rodeado de santos y ángeles que portan instrumentos de la pasión. Aparecen escenas de la vida de la Virgen, como la Asunción o la Coronación, con un sentido narrativo. En las jambas se colocan estatuas adosadas de santos y profetas y en las arquivoltas, ángeles, santos y ancianos del Apocalipsis, enmarcados en doseletes. En el parteluz suele ir la Virgen o un santo.

El Pantocrátor: es la representación de Cristo en Majestad, bendiciendo con una mano y portando en la otra un libro sagrado o la bola del mundo, metido dentro de la mandorla o almendra mística y rodeado del Tetramorfos.

Escultura funeraria: adquiere gran desarrollo como signo de prestigio. La tipología de los sepulcros es muy variada; adosados a la pared o exentos, generalmente se representa al difunto, muerto o vivo, yacente, orando o leyendo...

2. La escultura exenta o en bulto redondo

Presenta dos temas preferentes:

El Crucificado: de tres clavos, dando muestras de sufrimiento, representado como Dios-Hombre.

La Virgen con el Niño: como una joven, bella, dulce y sonriente, que sostiene amorosamente al Niño Jesús en brazos. Es una Virgen-madre (no Virgen-trono como en el Románico). El Niño le ofrece a veces una flor o una fruta, ella lo acaricia tiernamente, dialogan entre ellos.

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

c) Evolución y escuelas.

La escultura gótica experimenta una palpable evolución a lo largo de los tres siglos que dura este estilo. Tras una etapa de transición del Románico al Gótico (a fines del siglo XII), se alcanza un periodo clásico, en el siglo XIII, caracterizado por un naturalismo idealizado y sereno. En el siglo XIV, adquieren cada vez más relevancia las imágenes de Vírgenes con Niño, que se curvan graciosamente, así como los sepulcros. Durante el siglo XV la escultura es muy realista, los rostros son auténticos retratos; hay un gusto por lo patético; proliferan los retablos de composiciones abigarradas y movidas. Las principales escuelas escultóricas son:

Francia: es la cuna del gótico e irradia su influencia a otros países. La primera manifestación es el Pórtico Real de Chartres, en 1150, con alargadas y esbeltas estatuas-columnas en las jambas. La portada occidental de Nôtre Dame de París, dedicada a Santa Ana, funde en el tímpano escenas narrativas de la vida de la Virgen.

En el siglo XIII son importantes los talleres de Chartres, Reims y Amiens.

Las portadas de la catedral de Chartres sirven de modelo a otras catedrales europeas. En la del transepto norte se representa la coronación, muerte y ascensión de la Virgen y en la del transepto sur, el Juicio Final. En la portada principal de la catedral de Reims trabajan varios maestros. En la jamba derecha, el escultor de la Visitación muestra influencia clásica; al lado, la Anunciación, con un ángel sonriente, y una tímida Virgen cuya forma del cuerpo se hace patente a pesar de sus abundantes ropajes. Son esculturas de bulto redondo, ya independientes del marco arquitectónico. Las esculturas de las portadas de la catedral de Amiens son de gran belleza. En el parteluz de la portada principal está el Beau-Dieu ("hermoso Dios"), imagen de Cristo bendiciendo.

En el siglo XIV proliferan imágenes exentas de "Vírgenes Bellas", talladas en marfil o piedra policromada. El centro escultórico más importante es Borgoña, donde trabaja Claus Sluter. Para la cartuja de Champmol, en Dijon, realiza el famoso Pozo de Moisés, basamento de un inacabado calvario, con monumentales profetas de acusado realismo en rostros y paños de pliegues angulosos para conseguir volumen. Su mejor obra es el sepulcro de Felipe el Atrevido, con monjes dolientes encapuchados.

Alemania: esta escuela escultórica se inicia con influencia francesa pero evoluciona hacia un estilo original y de gran expresividad, como los retratos del conde Ekkhard y su esposa Uta, en la catedral de Naumburgo. La mejor escultura gótica alemana es el famoso Caballero de la catedral de Bamberg, sereno y digno, del siglo XIII. Se tallan muchas Vírgenes con el Niño, bellas y delicadas; en el siglo XV se esculpen dramáticas Piedades (Virgen dolorosa con Cristo muerto en brazos).

Italia: este país se muestra refractario al estilo gótico debido a que pervive la cultura clásica. En Pisa trabaja la familia de los Pisano. Nicola Pisano talla en mármol el púlpito del baptisterio de

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

la catedral de Pisa, de forma hexagonal, sobre columnas apoyadas en leones; sus relieves con escenas de la vida de Cristo son de gran clasicismo, por influencia de los sarcófagos romanos. Es un precursor del Renacimiento. Su hijo Giovanni Pisano realiza el púlpito de la catedral de Pisa. En el siglo XIV, Andrea Pisano ejecuta en bronce la puerta sur del baptisterio de la catedral de Florencia, con escenas en medallones cuadrilobulados.

Retablos: obra formada por un conjunto de tablas de escultura o pintura religiosa para ser colocada detrás de un altar.

Sepulcros: sin duda porque en este siglo se da la Peste negra y comienza la guerra de los Cien Años.

d) La escultura gótica española.

En el siglo XIII se mezclan la tradición románica del Maestro Mateo con la influencia naturalista francesa. Los principales focos de escultura están en Castilla. Artistas franceses llegan para trabajar en los talleres de las catedrales de Burgos, León y Toledo. En la catedral de Burgos se hace la portada del Sarmental. Un maestro francés esculpe en el tímpano un Pantocrátor con el Tetramorfos, de estilo sereno y majestuoso. La puerta de la Coronería presenta a Cristo entre la Virgen y San Juan; se debe a otro maestro francés, a quien se atribuye también la Virgen Blanca del parteluz de la portada principal de la catedral de León, en cuyo tímpano vemos a Cristo enseñando las llagas y ángeles que portan instrumentos de pasión; en el dintel se representa a San Miguel pesando las almas, con mucha elegancia y naturalidad.

La escultura funeraria adquiere gran desarrollo (sepulcros de Alfonso VIII y Leonor de Inglaterra en el monasterio de las Huelgas, en Burgos, y el del infante don Felipe en Villalcázar de Sirga, en Palencia).

En el siglo XIV, el foco castellano decae a causa de la Peste Negra. En escultura exenta destaca la Virgen Blanca de la catedral de Toledo, labrada en alabastro policromado. En Navarra se hace la puerta Preciosa de la catedral de Pamplona. A fines del siglo XIV, Johan de Lome esculpe el sepulcro de Carlos el Noble y su esposa, de la catedral de Pamplona, con figuras encapuchadas en las que se aprecia la influencia borgoñona de Sluter. El foco más importante se traslada a la Corona de Aragón. En Cataluña el mejor escultor es Jaume Cascalls, de gran imaginación y finura. Los sepulcros reales de los monasterios de Poblet y Santes Creus tienen fuerte influencia francesa.

Durante el siglo XV la escultura española alcanza su mayor esplendor. Los principales focos son:

Cataluña: el escultor Pere Johan, relacionado con los talleres italianos, hace el San Jorge en el Palacio de la Generalitat y el retablo mayor de la catedral de Tarragona, en alabastro.

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

Guillermo Sagrera esculpe las imágenes de San Pedro y San Pablo de la puerta del Mirador de la catedral de Palma de Mallorca, con un extraordinario realismo.

Castilla: se funde la tradición española con las influencias llegadas de Flandes y Alemania y, más tarde, de Italia. En Toledo Egas Cueman trabaja en la puerta de los Leones de la catedral. Durante el reinado de los Reyes Católicos Juan Guas labró las esculturas del monasterio de San Juan de los Reyes, de gran perfección técnica. El principal escultor es Gil de Siloé, autor del retablo de la cartuja de Miraflores (Burgos), en madera policromada, de gran exuberancia ornamental y original traza, con escenas en círculos en torno a una Crucifixión central. En la misma Cartuja esculpe en alabastro los sepulcros de Juan II e Isabel de Portugal, de forma estrellada y el del infante don Alfonso, adosado, con extraordinario virtuosismo. De autor desconocido es el sepulcro de don Martín Vázquez de Arce, el llamado Doncel de Sigüenza, que retrata al joven melancólico. Rodrigo Alemán se especializa en sillerías de coro (Toledo, Zamora).

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

Nos encontramos ante la obra Estación de Saint Lazare de Claude Monet, un óleo sobre lienzo datada en 1.887 y que podríamos catalogar temáticamente como paisaje urbano.

En cuanto a los elementos plásticos, cabe destacar la utilización de líneas simétricas en la cubierta de la construcción que orientan el interés hacia la figura central de la composición; la locomotora que llega a la estación. Respecto al volumen, son destacables las siluetas de los edificios del fondo, que se diluyen para crear un conjunto urbano más allá del interior de la estación, verdadera protagonista del cuadro. Monet consigue una perspectiva lineal gracias a las referidas líneas de la cubierta llevando el punto de fuga al centro de la composición, además del difuminado de contornos en los edificios y los diferentes tamaños de las figuras que transitan por la estación.

La luz diurna, que se filtra desde el techo acristalado, está condicionada por las nubes vapor que adquieren una tonalidad azulada por la luz del sol. El autor busca los efectos cambiantes de la luminosidad y al prevalecer los efectos coloreados y luminosos más que la descripción detallada de las máquinas o de los viajeros hace que en algunas zonas aparezca una visión casi abstracta. La pincelada empleada por Monet es muy rápida, para que la forma vaya perdiendo importancia ante el color y la luz.

La composición es equilibrada, para ello utiliza las líneas simétricas de la marquesina que ayudan a distribuir luces y sombras y convergen en la locomotora del centro, convertida en el centro de interés del cuadro. Es una composición variada, locomotoras, edificios, techos acristalados, andenes y figuras que ayudan además al dinamismo compositivo y a la sensación de movimiento logrado en buena medida por la etérea representación de las nubes de vapor y los distintos planos en los que sitúa a los trenes, creando esta sensación de movimiento tan presente en la obra.

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

La técnica pictórica utilizada es el óleo sobre lienzo, pintura exenta, soporte transportable.

3.- Defina y/o caracterice brevemente 4 de los 6 términos y nombres siguientes (no más de cinco líneas para cada uno):

- esfinge: es el nombre helenizado de un ser fabuloso que se suele representar, generalmente, como un león recostado con cabeza humana. Las esfinges fueron ideadas por los antiguos egipcios y forma parte de su compleja mitología; también tiene relevancia cultural en la mitología de los antiguos griegos.

-tesela: es una pequeña pieza de piedra, terracota o vidrio coloreado que se utiliza para confeccionar un mosaico

-orden dórico: es el más arcaico y simple de los órdenes arquitectónicos clásicos. Proviene del pueblo dorio. Es el orden griego por excelencia. Cuanto más antiguo, más sencillo, dando sensación de robustez (protodórico), cuanto más tardío, más esbelto y proporcionado es; logrando así la armonía y belleza clásica.

-Dadaísmo: es un movimiento cultural y artístico que surgió en 1916 en el Cabaret Voltaire en Zúrich (Suiza). Fue propuesto por Hugo Ball, escritor de los primeros textos dadaístas; posteriormente, se unió el rumano Tristan Tzara que llegaría a ser el emblema del Dadaísmo.

-Van Gogh: fue un pintor neerlandés, uno de los principales exponentes del postimpresionismo. Pintó unos 900 cuadros (entre ellos 27 autorretratos y 148 acuarelas) y realizó más de 1.600 dibujos.

-Policleto: llamado «el Viejo» o Policleto de Argos para diferenciarlo de su hijo,¹ fue un escultor griego en bronce del siglo V a. C. Junto con los famosos Fidias, Mirón y Cresilas, es el más importante escultor de la Antigüedad clásica.

(Puntuación máxima: 2 puntos; 0,50 por cada respuesta correcta).

4.- Mencione cuatro pintores renacentistas con sus obras más representativas (Puntuación máxima: 1 punto; 0,25 por cada respuesta correcta).

1. Juan de Juanes: (+ 1579) pintor valenciano de estilo sentimental que funde el sfumato de Leonardo con el color y la dulzura de Rafael. Su Santa Cena es muy popular.

2. Luis de Morales: (1510-1586), “el Divino”, pintor extremeño divulgador de temas piadosos de hondo misticismo, muy populares (Virgen con el Niño, Piedad). Su manierismo de figuras alargadas y expresivas mezcla el sfumato leonardesco con la dulzura de los rostros de Rafael y el detallismo flamenco.

3. Alonso Sánchez Coello: (1531- 1588), el más importante de los retratistas de corte al servicio de Felipe II, buen dibujante. Conjuga el virtuosismo flamenco de su maestro Antonio Moro con

la riqueza decorativa de los venecianos y el interés psicológico por los retratados (El príncipe Don Carlos, Isabel Clara Eugenia)

4. El Greco: (1541- 1616): pintor cretense que vivió en Toledo. Influido por Miguel Ángel y los pintores venecianos, Su estilo manierista es muy personal y muestra aportaciones de todos los lugares por los que ha pasado (Creta, Venecia, Roma y Toledo), con figuras alargadas y de rico colorido, predominando la gama fría. De gran espiritualidad. Obras: La Trinidad, El Expolio, San Mauricio y la Legión Tebana , El entierro del Conde de Orgaz, Adoración de los Pastores, Caballero de la mano en el pecho , Laocoonte y sus hijos

www.academianuevofuturo.com