

EXAMEN DE HISTORIA DEL ARTE SELECTIVIDAD SEPTIEMBRE 2015 OPCIÓN A

1. Desarrolle el tema **LA ESCULTURA ROMANA**, atendiendo a los siguientes epígrafes:

- a) Panorama histórico-cultural.
- b) Características generales de la escultura romana.
- c) El retrato romano.
- d) El relieve romano.

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

2.- Analice y comente la **lámina A** del modo más completo posible.

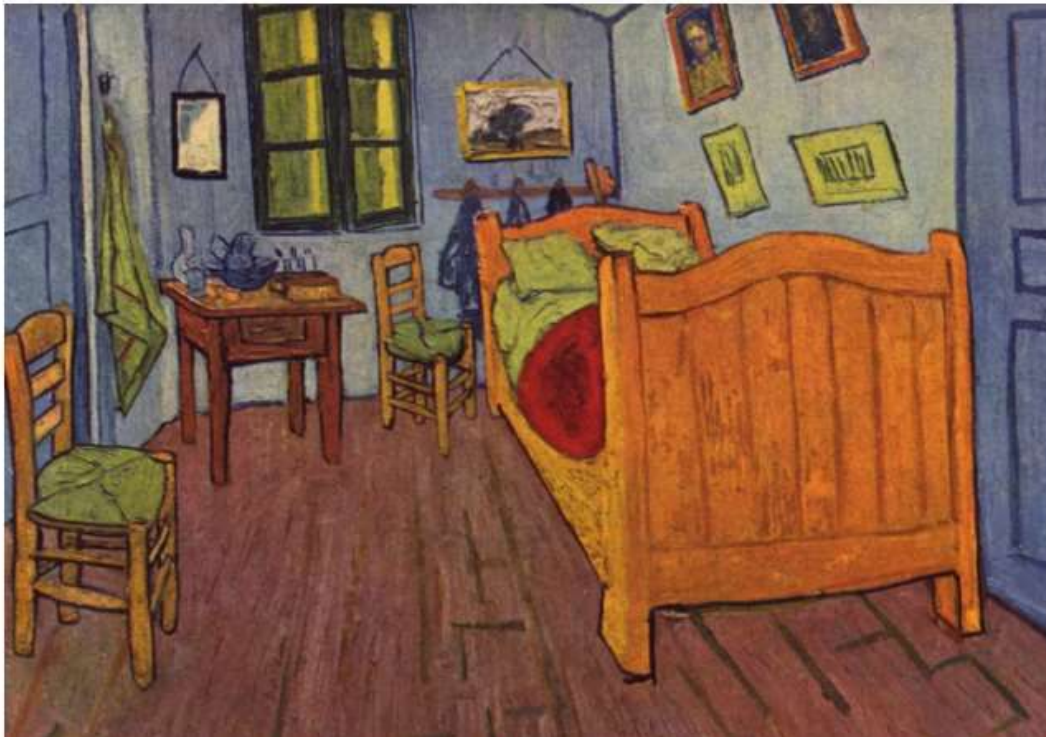
(Puntuación máxima: 3 puntos).

3.- Defina y/o caracterice brevemente 4 de los 6 términos y nombres siguientes (no más de cinco líneas para cada uno): **Brunelleschi, Goya, Dadaísmo, cimborrio, collage, mastaba.**

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

4.- Mencione **cuatro ejemplos representativos de la arquitectura hispanomusulmana**, indicando alguna de sus características.

(Puntuación máxima: 1 punto; 0,25 por cada respuesta correcta).

1.- La ciudad de Roma fue fundada en el 753 a.C. en la Italia central. Su primera forma de gobierno fue la **Monarquía**. En el 509 a.C. los romanos se libraron de los reyes etruscos y fundaron la República romana, en la que convivían los *patricios*, ricos y dirigentes y los plebeyos, pobres y sometidos que luchaban por la igualdad jurídica.

Roma inició una imparable expansión. En el siglo III a.C. absorbió toda la península italiana, conquistando Etruria y las ciudades de la Magna Grecia. Tras las guerras púnicas contra su rival Cartago, Roma dominó primero el Mediterráneo occidental y luego el oriental – Grecia y Asia Menor, en el II a.C, Siria y Egipto en el siglo I a.C -*plebeyos*, pobres y sometidos que luchaban por la igualdad jurídica.

Augusto, tras las sangrientas guerras civiles del siglo I a.C., en el año 27 a.C. instauró el Imperio Romano. Su largo reinado fue un periodo de paz y prosperidad. Los sucesivos emperadores continuaron las conquistas romanas por Bretaña, la mayor parte de Germania, Mesopotamia; el Imperio Romano alcanzó su máxima expansión a comienzos del siglo II con Trajano que sometió la Dacia.

Debido a esta formidable expansión, llegaron a Roma las influencias de las culturas griega y oriental, muy superiores, pero ella las supo fundir con sus propias aportaciones (su organización, su derecho, su lengua, su sentido práctico) en una rica y compleja cultura que transmitió a los pueblos conquistados.

En el siglo III se inició en el Imperio una profunda crisis económica, social y política, a la vez que los bárbaros presionaban en las fronteras. El emperador Diocleciano intentó poner fin a la anarquía con el sistema de la Tetrarquía. Constantino proclamó la tolerancia del Cristianismo en el 313 por el Edicto de Milán y trasladó la capital a Bizancio. En el 379 Teodosio dividió el Imperio entre sus dos hijos: Occidente para Honorio y Oriente para Arcadio, y declaró el Cristianismo religión oficial en el 391. El Imperio Romano de Occidente se mantuvo hasta el 476 en que el emperador Rómulo Augústulo fue depuesto por el rey bárbaro Odoacro. El Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino durará hasta la toma de Bizancio por los turcos en el 1453.

Características generales:

- La escultura romana recogió la doble influencia del arte etrusco y del griego de época helenística, que los romanos asimilaban con avidez y adecuaban a sus necesidades para crear un arte original y ecléctico.
- La austeridad y el sentido práctico típicos del espíritu romano les hizo preocuparse por los aspectos utilitarios y funcionales de la escultura más que por la belleza.
- Los materiales más utilizados fueron el mármol y el bronce.
- Los romanos cultivaron preferentemente el retrato. Podían ser estatuas de cuerpo entero (de pie, sedentes, ecuestres) o sólo bustos. El retrato estaba policromado.
- Otra gran aportación artística de Roma fue el relieve histórico narrativo, nacido de la fusión de la tradición latina con el naturalismo helenístico. Los relieves decoraban edificios (arcos de

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

triunfo, columnas conmemorativas, sarcófagos) narrando los hechos bélicos y civiles importantes de la historia de Roma con una finalidad docente.

- La escultura, además de adornar las casas y lugares públicos, era un instrumento al servicio de la política, de propaganda para mostrar el poder de Roma y el prestigio de los emperadores y clase nobiliaria.

- Los artistas eran generalmente griegos, emigrados a Italia tras la conquista de Grecia por Roma a fines del siglo III a.C. y de gran destreza técnica, ya que la práctica de las artes era considerada indigna para un ciudadano romano. También entonces llegaron muchas obras de arte griegas, producto del saqueo o la compra, para adornar las casas romanas. Se despertó la pasión por el coleccionismo privado y se encargaron copias de las esculturas más famosas, especialmente de tema mitológico. Muchos de estos originales se perdieron y hoy conocemos la escultura griega clásica a través de las copias romanas.

La escultura romana fue evolucionando a lo largo del tiempo, coexistiendo dos corrientes estéticas paralelas: una popular y realista y otra aristocrática e idealista. Predominan una u otra según los diversos momentos históricos. La evolución del retrato se puede estudiar por la forma de los ojos, la barba y el cabello.

Hay dos periodos fundamentales en la escultura romana: la Época Republicana y la Época Imperial:

1. Época Republicana (509 a.C- 27 a.C):

A diferencia de la idealizada escultura griega, el retrato romano trataba de reflejar con fidelidad los rasgos individuales del retratado, sin omitir los defectos, de ahí que fuera de un penetrante realismo. El origen de los **retratos** se relaciona con la tradición etrusca de hacer máscaras funerarias en cera de los antepasados que eran portadas en las procesiones del entierro y se guardaban en el hogar. Al principio sólo los patricios romanos que habían ejercido cargos públicos tenían derecho a retratos (*ius imaginum*). El retrato republicano acusa el carácter del retratado así como su rango social. Junto a retratos de cuerpo entero, de pie o sedentes, hay bustos sólo de la cabeza y cuello. Los hombres carecen de barba y llevan el pelo corto.

2. Época Imperial (27 a.C- 476):

Durante la época de Augusto se abre paso el idealismo griego y los refinamientos helenísticos en la escultura romana, aunque el pueblo no llegó a entender esta elegante y aristocrática corriente. El arte se hará oficial y político, siendo el emperador la figura más retratada. Los retratos más conocidos son el Augusto de Prima Porta, un retrato thoracato - como mando militar con coraza- de rasgos idealizados en una postura inspirada en el Doríforo de Policletos y el Augusto Pontífex Maximus que luce toga y manto sobre la cabeza. Los retratos femeninos tienen el pelo recogido en un moño con raya en medio (retrato de Livia).

En cuanto al **relieve histórico** destacan los del Ara Pacis o altar de la paz, un conjunto hípetro realizado en mármol, con un altar y una construcción rectangular que lo rodea. El muro exterior tiene dos frisos: en el basamento una decoración vegetal muy clásica y encima relieves narrativos con escenas del cortejo procesional de Augusto y su familia, cuyos rostros y actitudes son verdaderos retratos.

Bajo los emperadores Julio-Claudios (14- 68) continuó la corriente idealista. Destaca el retrato apoteósico de Claudio, en que el emperador aparece divinizado, con el torso desnudo y corona de laurel.

En la época Flavia (68-98) el retrato se inclina por la tradición realista, mostrando interés por los juegos de luz y sombra, el movimiento y los detalles. El busto se alarga a hombros y pecho como en los de Vespasiano y Tito. El Retrato de una dama, de elegantes y delicados rasgos, luce un alto aparatoso peinado de nido de avispa. El relieve de estilo ilusionista, mostrando un espacio continuo, con estudio de la perspectiva y del movimiento, alcanzó gran difusión en estos momentos. Los mejores relieves históricos son los del Arco de Tito con el desfile triunfal del emperador y su ejército entrando en Roma tras el saqueo del templo de Jerusalén en el año 70.

Al emperador Trajano (98-117) se debe un ejemplo magnífico de relieve histórico: la Columna Trajana (113) El relieve continuo recorre en helicoidal el fuste; es histórico y narrativo ya que relata las campañas del emperador contra los Dacios. Las figuras están llenas de movimiento. Es un bajorrelieve pictórico, con un fondo de arquitecturas y paisaje con gran sensación de profundidad. Refleja el poder imperial.

En tiempos de Adriano (117- 138) retorna la corriente clasicista en el retrato como en los famosos retratos idealizados de Antinoo, su favorito. El busto de Adriano, más realista, presenta dos innovaciones: la aparición de la barba y los ojos tallados a trépano con pupilas e iris, lo que aumenta la expresividad. El busto llega por debajo del pecho. En cuanto al relieve se generalizó el uso de los sarcófagos con relieves en el frente y los laterales, por ir adosados al muro de temas mitológicos, escenas de batallas y cacerías o estrigilados. Con los Antoninos (138-192) el retrato presenta mayor barroquismo. Los bustos comprenden hasta el vientre y los brazos. Lo mejor es la estatua ecuestre del emperador Marco Aurelio, la única bien conservada, realizada en bronce y situada en la plaza del Capitolio de Roma. El emperador aparece con barba y una rizada cabellera y el caballo está soberbiamente modelado. Destacan los relieves históricos de la columna de Marco Aurelio, similar a la de Trajano. Los relieves de la columna de Antonino Pío presentan la apoteosis de Antonino y su esposa. Bajo los Severos (192-235) los retratos acusan una mayor tendencia al realismo y la barba se alarga, como vemos en el busto de Caracalla, de gran profundidad psicológica, con pelo y barba muy rizados para conseguir mayor colorismo.

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

2.- Nos encontramos ante una de las tres versiones que realiza Van Gogh de su estancia en Arlés, en el interior de la casa amarilla donde convivió durante un breve espacio de tiempo con su amigo y pintor Gauguin.

La escena es sencilla. Una cama, una silla y varios cuadros colgados de forma desordenada en la pared de una pequeña habitación donde lo más destacado es el uso de la perspectiva deformada tan característica del autor que parece utilizar un objetivo de gran angular.

Al fondo la ventana apenas queda entreabierta sin dejar ver el campo, lo que aumenta el ambiente claustrofóbico de este pequeño espacio donde vive el artista.

El colorido de su pincelada es vibrante, como vemos en la colcha color sangre sobre la cama, y aunque su intención era reflejar la calma en la que vivía en su retiro no consigue transmitirnos esa tranquilidad.

La composición de líneas rectas y el uso de esas tonalidades planas estaba influenciado, como él mismo contaría a su hermano Theo, por los estudios que había estado realizando de la estampa japonesa. Como podemos ver en otras obras suyas, las líneas de cada objeto están resaltadas en negro y la pintura se aplica en gruesas capas superpuestas en franjas verticales, que reflejan una acción compulsiva y obsesiva casi enfermiza conseguida con la aplicación de la pintura directamente del tubo.

En esta versión de su dormitorio, Van Gogh pintaría en la pared de la derecha varios retratos en miniatura de sus amigos Eugene Bosch y Paul-Eugène Millet, cuyos originales todavía se conservan.

3.- **Brunelleschi:** fue un arquitecto, escultor y orfebre renacentista italiano. Es conocido, sobre todo, por su trabajo en la cúpula de la Catedral de Florencia Il Duomo. Sus profundos conocimientos matemáticos y su entusiasmo por esta ciencia le facilitaron el camino en la arquitectura, además de llevarlo a la invención de la perspectiva cónica. También forman parte de sus obras más importantes la Basílica de San Lorenzo en Florencia o la fachada del Hospital de los Inocentes de Roma.

Goya: fue un pintor y grabador español. Su obra abarca la pintura de caballete y mural, el grabado y el dibujo. En todas estas facetas desarrolló un estilo que inaugura el Romanticismo. El arte goyesco supone, asimismo, el comienzo de la pintura contemporánea, y se considera precursor de las vanguardias pictóricas del siglo XX. Tras un lento aprendizaje en su tierra natal, en el ámbito estilístico del barroco tardío y las estampas devotas, viaja a Italia en 1770, donde traba contacto con el incipiente neoclasicismo, que adopta cuando marcha a Madrid a mediados de esa década, junto con un pintoresquismo costumbrista rococó derivado de su nuevo trabajo como pintor de cartones para los tapices de la manufactura real de Santa Bárbara. Una grave enfermedad que le aqueja en 1793 le lleva a acercarse a una pintura más creativa y original, que expresa temáticas menos amables que los modelos que había pintado para la decoración de los palacios reales. Pero su obra culminante es la serie de pinturas al óleo sobre el muro seco con que decoró su casa de campo (la Quinta del Sordo), las Pinturas negras. En ellas Goya anticipa la pintura contemporánea y los variados movimientos de vanguardia que marcarían el siglo XX.

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.

Una característica fundamental del Dadaísmo es la oposición al concepto de razón instaurado por el Positivismo. El Dadaísmo se caracterizó por rebelarse en contra de las convenciones literarias, y especialmente artísticas, por burlarse del artista burgués y de su arte. Su actividad se extiende a gran variedad de manifestaciones artísticas, desde la poesía a la escultura pasando por la pintura o la música.

Cimborrio: construcción en forma de torre, generalmente de planta cuadrada u octogonal, que se eleva sobre el crucero de una iglesia.

Collage: es una técnica artística que consiste en ensamblar elementos diversos en un tono unificado. El término se aplica sobre todo a la pintura, pero por extensión se puede referir a cualquier otra manifestación artística, como la música, el cine, la literatura o el videoclip. Viene del francés *coller*, que significa pegar.

Mastaba: es la edificación funeraria del Antiguo Egipto, con forma troncopiramidal, de base rectangular. Las más suntuosas, como la erigida por el faraón Shepseskaf, llegaron a tener casi veinte metros de altura.

4.- **Mezquita de Córdoba:** es el edificio fundamental de la arquitectura hispanomusulmana en su periodo califal (fines del VIII- X). Comenzada en 786 por Abd al-Rahmán I sufrió sucesivas ampliaciones, la más importante por su riqueza fue la del califa Al-Hakam II (siglo X) y la última con Almanzor. Es una mezquita de 18 naves, con el mihrab descentrado. Tiene un original sistema de doble arquería superpuesta (arco de herradura semicircular con dovelas alternadas y encima arco de medio punto) sobre doble soporte (columna abajo y encima pilar). Posee ricas bóvedas de nervios que no se cruzan en el centro, con una cúpula gallonada en el centro. La decoración es muy abundante y variada (epigráfica, lacería, ataurique y mosaicos).

Palacio de la Aljafería: en Zaragoza: pertenece al arte taifa y es el edificio más importante de los Beni Hud que gobernaron Zaragoza en el siglo XI. Está fortificado exteriormente y las salas se organizan en torno a un patio interior. Los materiales son pobres (ladrillo recubierto con estuco). Posee arcos lobulados y mixtilíneos- formados por sectores rectos y curvos-, y rica decoración de atauriques (decoración vegetal) y epigráfica (de letras).

Giralda de Sevilla: es un alminar o minarete de la antigua mezquita de Sevilla edificada por los almohades en el siglo XII, que hoy sirve de campanario de la catedral gótica levantada en el mismo lugar. La Giralda tiene planta cuadrada, está realizada en ladrillo y decorada con labor de *sebka* o de rombos en los cuatro paños. Se sube por rampas. Fue construida en 1185 por Ahmed ben Basso y decorada por Alí el de Gomara.

Palacio de la Alhambra, en Granada: El *palacio* de la Alhambra es un conjunto de edificaciones, añadidas a lo largo del tiempo, sin ningún plan previo. El núcleo principal del palacio está formado por el *Cuarto de Comares*, organizado en torno al *Patio de los Arrayanes*, y el *Cuarto de los Leones*, en torno al famoso patio con su fuente central.

EXAMEN HISTORIA DEL ARTE SELECTIVIDAD SEPTIEMBRE 2015 OPCIÓN B

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

- a) Panorama histórico-cultural.
- b) Características generales de la pintura barroca en España.
- c) Evolución y Escuelas.
- d) Velázquez.

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

2.- Analice y comente **la lámina B** del modo más completo posible.

(Puntuación máxima: 3 puntos).

3.- Defina y/o caracterice brevemente 4 de los 6 términos y nombres siguientes (no más de cinco líneas para cada uno): **Neoclasicismo, Juan de Herrera, Gauguin, anfiteatro, mocárabe, pintura al óleo**. (Puntuación máxima: 2 puntos; 0,50 por cada respuesta correcta).

4.- Mencione **cuatro obras de escultura gótica**, indicando algunas de sus características.

(Puntuación máxima: 1 punto; 0,25 por cada respuesta correcta).

www.academianuevofuturo.com 914744569

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

um

www.academianuevofuturo.com

1.- El Barroco es el período del arte comprendido entre los años 1600 y 1780. Nacido en Roma a partir de las formas del "Cinquecento" renacentista, pronto se diversificó en varios estilos paralelos, conforme lo iba adoptando y adaptando a su propia idiosincrasia cada país europeo.

Uno de los rasgos esenciales de este amplio período artístico es que durante su apogeo las artes plásticas lograron una integración total: la arquitectura es monumental, sirviendo de marco teatral ideal a las apoteósicas pinturas y a las dramáticas esculturas de mármol blanco que decoraban sus exteriores e interiores, llegando a ser excesiva la decoración. En síntesis, el Barroco es el estilo de la grandilocuencia y la exageración. El Barroco fue la expresión propagandística del absolutismo monárquico y de la Iglesia de la Contrarreforma, que lo utilizaron como manifestación de su grandeza, mostrando mediante el arte que en ellos está la "Verdad" y el "Poder".

En España el Barroco coincide con el período cultural que se ha denominado el Siglo de Oro. Es un período de máximo desarrollo de las letras y las artes, que contrasta con la profunda y compleja crisis política, social y económica que se vive en España, lo que casi anula los encargos de la burguesía y de la aristocracia, que se conforma con las grandes decoraciones barrocas de pintura. Por tanto es la iglesia el principal cliente y las ideas de la contrarreforma las que en la escultura se van a manifestar.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PINTURA BARROCA EN ESPAÑA

- En la pintura barroca española es fundamental la influencia de la pintura italiana, principalmente del tenebrismo de Caravaggio, que estuvo presente en gran parte de los pintores españoles, como Ribera y Velázquez.

+ Una de las características principales de la pintura española barroca es su gran naturalismo, su realismo, el deseo de mostrar lo más fielmente posible la realidad.

+ También destaca la sencillez y equilibrio en las composiciones y las formas, no hay movimiento violento ni impetuoso como ocurre en las obras italianas, prefiriéndose organizar el tema en el cuadro a partir de líneas diagonales y escorzos.

+ Por otra parte, el dibujo cede terreno a la utilización más natural del color.

+ También existe una mayor preocupación del artista por la profundidad, culminando con el pleno dominio de la perspectiva aérea.

+ En cuanto a la luz, se concibe como un elemento que organiza los ambientes donde se desenvuelven las figuras, contribuyendo además a crear atmósferas que transmiten la realidad de los temas.

+ En cuanto a la temática, predominan los temas religiosos: santos, martirios, Inmaculadas; entre los temas profanos sobresalen los mitológicos, por clara influencia de Rubens, los bodegones, las escenas de género, los retratos, los desnudos y los paisajes.

- A finales del s. XVII la capacidad pictórica nacional da muestras de agotamiento y empieza la intromisión de cuadros y artistas extranjeros, que culminará con el cambio de dinastía. En el s. XVIII se observa un cambio en el desarrollo de las características pictóricas:

+ Adquieren mayor importancia los temas profanos y el tratamiento menos dramático de los temas religiosos, circunstancia que contrasta con el realismo crudo de la primera etapa.

+ Aparece también el empleo de una iluminación más dispersa y suavizada, ya muy próxima al rococó francés.

Podemos hablar de tres grandes centros de producción o escuelas durante este periodo a la que pertenecen la mayoría de los grandes artistas de la época:

- La Escuela Valenciana con artistas como Ribalta y José de Ribera el Español.
- En la Escuela Andaluza destacan pintores como Zurbarán, Murillo y Valdés Leal, entre otros.
- A la Escuela Madrileña corresponde la figura principal de la pintura barroca, Diego Velázquez, además de Claudio Coello y Carreño.

Principales pintores y obras significativas

Escuela Valenciana

José de Ribera (1591-1652) es el principal representante de esta escuela. Aunque inició su obra en Valencia, se trasladará a Italia donde desarrollará toda su carrera principalmente en Nápoles. En sus comienzos cultivó un estilo naturalista influenciado por el tenebrismo de Caravaggio con obras como truculentas y sombrías frecuentemente dedicado a temas de martirios de santos y modelos realistas como su *Arquímedes*. Luego su estilo evoluciona hacia una técnica más colorista y luminosa influenciada por Van Dyck y la pintura veneciana como podemos apreciar en una de sus obras maestras *El martirio de San Felipe* del Museo del Prado.

Escuela Sevillana

Juan de Zurbarán (1618-1682). Pintor de la misma generación que Velázquez en su producción dominan las series monacales impregnadas de un estilo personal caracterizado por la sencillez y cotidianidad muy acorde con el realismo propio del siglo. Utiliza un tenebrismo suave y claro cuya principal misión es definir los volúmenes, que están marcados por un preciso dibujo dando a sus figuras un aspecto escultórico. Sus composiciones son simples, prestando gran atención a la expresividad del rostro y las manos que reflejan una honda espiritualidad huyendo de los sentimientos violentos.

Entre sus obras de frailes destacan distintas series para los conventos de la Merced, de San Buenaventura o la Cartuja; todos en Sevilla o *San Hugo en el refectorio de los cartujos*. Hay que citar en su producción las series de *inmaculadas* y *santas* vestidas con ricas telas donde se muestra más colorista y atento a las distintas calidades de los tejidos. Por último, hay que hablar de sus *bodegones*, llenos de sobriedad y donde utiliza una luz blanca para definir los volúmenes, alcanzando calidades espléndidas.

Bartolomé Esteban Murillo (1618-1682). Este pintor sevillano gozó en vida de gran popularidad. Es un pintor por excelencia de temas religiosos que interpreta con fervor y dulzura y con un estilo colorista y dinámico propio del pleno barroco, aunque con composiciones equilibradas.

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

Su técnica a veces es más sombría, con unas atmósferas vaporosas próximas al estilo de Rembrandt y otras veces basada en el uso de colores vibrantes y transparentes que anticipan el Rococó.

Entre sus obras, fundamentalmente religiosas, destacan *La sagrada familia del pajarito* de estilo naturalista y técnica tenebrista y su amplia producción de Inmaculadas. También las pinturas con representaciones infantiles, religiosos como el *Divino pastor* o costumbristas como los *Niños comiendo melón*.

Escuela Madrileña

Diego de Silva Velázquez (1599-1660) es una de las figuras más importantes de la pintura española y universal.

- Etapa sevillana

Nace en Sevilla y se forma como pintor en el taller de Francisco Pacheco con cuya hija se casará. En esta etapa sevillana cultiva los cuadros de género y religiosos con un estilo realista y una técnica tenebrista dominada por los colores ocres, marrones y grises. Destacan de este periodo pinturas como *La vieja friendo huevos* o *El aguador*.

- Llegada a Madrid y entrada en la corte

Su intención es trabajar para el rey por lo que viaja a Madrid en dos ocasiones hasta que finalmente en 1623 consigue ser nombrado pintor de corte. Su contacto con las colecciones reales y la pintura de Tiziano, hace que su pintura sufra una primera evolución: en su paleta empiezan a aparecer tonos rosas y claros y en sus fondos paisajes. En esta época realiza fundamentalmente retratos y su primer cuadro mitológico *El triunfo de Baco*, conocido como "los borrachos". Probablemente sea el pintor Rubens de paso por Madrid en esta época en misión diplomática el que le aconseje ir a Italia para contemplar a los grandes maestros italianos.

- Primer viaje a Italia

En 1629 viaja por primera vez a Italia, donde visita Ferrara, Venecia y Roma, esta visita será decisiva en la constante evolución de su pintura. En Italia pintará *La fragua de Vulcano* y *La túnica de José* de marcado estilo veneciano.

- Vuelta a Madrid

De vuelta a Madrid se centra en la realización de varias pinturas para decorar el Salón de Reinos del nuevo palacio del Buen Retiro para el que realiza el cuadro histórico de *La rendición de Breda* y varios retratos ecuestres de la familia real. Esta producción de completa con sus soberbios retratos de bufones de la corte.

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

- Segundo viaje a Italia

En 1649 embarca de nuevo para Italia con la misión de comprar obras de arte para Felipe IV. En Roma pintará el retrato del papa *Inocencio X* donde demostró su capacidad para captar de manera magistral la psicología del personaje. Antes de pintar esta importante obra, y a modo de preparación, realizó el sobervio retrato de su esclavo y asistente *Juan de Pareja*. De este periodo también es su *Venus del espejo*, de nuevo un tema mitológico y uno de los pocos desnudos femeninos de la pintura española.

- Etapa final.

En 1651, a la vuelta de Italia y con el bagaje adquirido se inicia su etapa de consagración, en la que su técnica se vuelve más suelta y su pincelada más libre con un estilo abocetado y un dominio extraordinario de la luz. Por otro lado, sus obras se hacen más complejas, menos evidentes, llenas de un conceptualismo propio del barroco. A este periodo pertenecen sus dos obras maestras *Las Meninas* y *Las Hilanderas*. *Las Meninas* es un retrato de la infanta Margarita con varios personajes de su corte, donde muestra su dominio de la perspectiva aérea y del concepto tan barroco de romper la frontera entre el espectador y la obra a través de todas las miradas de los personajes que nos invitan a entrar en el cuadro; todo ello resuelto con una pincelada completamente libre próxima a la abstracción.

La fábula de Aracne, más conocida como las hilanderas es un cuadro de tema mitológico que se desarrolla al fondo del lienzo mientras que en el primer plano se desarrolla una escena costumbrista que nos muestra a un taller de tejedoras.

Murió en Madrid en 1660. Es reconocido como un pintor universal. Manet lo calificó como “*el más grande pintor que jamás ha existido*”.

2.- Conocido como ‘El Templo de Rameses-Meryamun’, fue construido por Ramsés II e iniciado posiblemente a principios de su reinado. El templo se encontraba totalmente recubierto por la arena hasta el año 1813 cuando J.L. Burckhardt encontró el busto de uno de los colosos. En 1815 Belzoni, después de quitar gran cantidad de arena, descubrió la puerta de acceso. Entre 1964 y 1968 fue desmontado y trasladado de su emplazamiento original, unos 210 metros más allá del río y 65 metros más arriba, como consecuencia de las obras realizadas en la construcción de la gran presa de Asuán.

El templo se abre con un pórtico que conduce a un atrio y una terraza, donde se encuentra la impresionante fachada, excavada en la roca, de 35 metros de anchura por 30 metros de altura, en la que están los 4 famosos colosos sedentes de Ramsés II de unos 22 metros de altura. Estos colosos están acompañados de pequeñas figuras, colocadas entre las piernas, que representan a sus parientes. El templo se construyó aprovechando las cavidades existentes, ahora dedicadas a divinidades locales, y agrandando la planta para adaptarla a las nuevas necesidades. Sólo aparecen citas de Ramsés II, salvo un escrito de Siptah, alabando a los dioses, que se encuentra en la pared norte de la entrada.

La construcción fue planificada de manera que 2 veces al año, cuando el sol salía por el horizonte, sus rayos penetraban por la puerta y tras proyectarse en la gran sala de ocho

columnas, la segunda, el vestíbulo y el santuario incidían en las 4 estatuas del nicho de la parte posterior que se iluminaban por completo.

Los colosos de la fachada representan a Ramsés II con el nemes, la doble corona de las dos Tierras, la barba postiza, símbolo del faraón en vida, el collar y un pectoral grabado con el nombre de coronación. Además lleva brazaletes, decorados con cartuchos. Los cuatro colosos fueron excavados en la roca y están realizados de manera muy cuidada. De ellos, tres se encuentran en muy buen estado, y del cuarto sólo queda en pie la parte inferior, hasta la cintura, mientras que parte de la cabeza y del pecho se encuentran esparcidos por el suelo. A cada lado, de cada uno de los cuatro colosos, están representados familiares directos del faraón.

En la base de los dos colosos centrales hay una representación de las divinidades del Nilo, que simbolizan la unificación de las Dos Tierras, ligando las plantas del Alto y Bajo Egipto. Sobre la entrada hay un nicho con un grupo escultórico que, simbólicamente, representa una escritura criptográfica del prenombre de Ramsés II, Usermaatra. El dios Ra, con cabeza de halcón, tiene en su pierna derecha el jeroglífico indicando la cabeza y el cuello de un animal, leído user, y la diosa de la pierna izquierda representa a Maat. A ambos lados hay bajorrelieves que representan a Ramsés II vuelto hacia el nicho (izquierda) y en adoración (derecha). En la parte superior de la fachada hay una hilera de estatuas de babuinos.

En la parte izquierda de la fachada hay tres estelas que representan a Ramsés II en adoración a Amón, Harmajis y Horus, el discurso de celebración de un funcionario a Amón-Ra y un texto de 41 líneas que describe las circunstancias del matrimonio del faraón con la princesa hitita ofrecida por el rey de los hititas. Tras el coloso norte más extremo hay una inscripción en la que el faraón aparece ante Ra-Horajti.

En la parte derecha de la fachada se encuentra la llamada capilla septentrional, dedicada al culto al sol. Es un pequeño recinto a cielo abierto que contiene dos pedestales en los que se encontraban las imágenes de dioses que ahora se muestran en el Museo Egipcio de El Cairo y una representación de la barca solar con un sacrificio del faraón a Ra-Horajti.

En el lado izquierdo del templo, en su parte sur, se encuentra la capilla meridional excavada en la roca. Se trata de una pequeña capilla de 4.40 x 7.17 metros, con una altura de 3.92 metros consagrada a Thot.

3.- **Neoclasicismo:** Movimiento artístico y literario que se caracteriza por recuperar las normas y gustos de la antigüedad clásica griega y latina consideradas reflejo de racionalidad, sobriedad y claridad; el más conocido de estos movimientos es el que se desarrolló en Europa durante la segunda mitad del siglo XVIII.

Juan de Herrera: fue un arquitecto, matemático y geómetra español, considerado uno de los máximos exponentes de la arquitectura renacentista hispana. Su sobrio y severo estilo arquitectónico, llamado herreriano en su honor, fue representativo del reinado de Felipe II (r. 1556-1598) e influyó notablemente en la arquitectura española posterior, principalmente a lo largo del siglo XVII.

Su obra arquitectónica más importante es el Monasterio de El Escorial, en el municipio madrileño de San Lorenzo de El Escorial, que Herrera acabó en 1584, tras reorganizar el proyecto original de Juan Bautista de Toledo. Posteriormente, Felipe II, plasmando los postulados de la Contrarreforma, le encargaría la Catedral de Valladolid. Como figura del Renacimiento, se interesó en diferentes ramas del saber y manifestó un espíritu aventurero y un afán de novedades. Su "Discurso sobre la figura cúbica" revela sus conocimientos de geometría y matemáticas y su participación en algunas de las campañas militares de Carlos I (en Alemania, Flandes e Italia) habla de su talante inquieto.

Gauguin: fue un pintor posimpresionista reconocido después de su fallecimiento. El uso experimental del color y su estilo sintetista, fueron elementos claves para su distinción respecto al impresionismo. Su trabajo fue gran influencia para los vanguardistas franceses y muchos otros artistas modernos como Pablo Picasso y Henri Matisse. El arte de Gauguin se volvió popular después de su muerte, parcialmente debido a los esfuerzos del comerciante de arte Ambroise Vollard, quien organizó exhibiciones de su obra casi al término de su carrera y póstumas en París. Gauguin fue una figura importante del simbolismo, participando como pintor, escritor y escultor de grabados y cerámica. Su experimentación audaz con el color fue lo que colocó los cimientos para el estilo sintetista del arte moderno, mientras que su expresión del significado inherente de los temas en sus pinturas, bajo la influencia del cloisonismo, fue lo que pavimentó el camino al primitivismo y el regreso al estilo pastoral (captura de la naturaleza, paisajes). Su trabajo fue, también, una gran influencia para el uso de técnicas como el grabado en madera y la xilografía en la realización de obras de arte. Desarrolló la parte más distintiva de su producción en el Caribe (Martinica) y en Oceanía (Polinesia Francesa), volcándose mayormente en paisajes y desnudos muy audaces para la época por su rusticidad y colorido rotundo, opuestos a la pintura burguesa y esteticista predominante en su tiempo en la cultura occidental. Su obra está considerada entre las más importantes de los pintores franceses del siglo XIX, contribuyendo decisivamente al arte moderno del siglo XX.

Anfiteatro: es un tipo de lugar público de la civilización romana, utilizado para acoger espectáculos y juegos (munera, lucha de gladiadores y venationes, lucha de animales). Los más antiguos se construyeron en Etruria y Campania y datan de finales del siglo II a. C. Este tipo de edificio es una creación romana, y no tiene antecedentes ni en Grecia ni en Asia Menor. Aparte de su función, la diferencia más notoria entre un anfiteatro y un teatro romano clásico, es que el anfiteatro tiene forma circular u ovalada, mientras que el teatro es semicircular. También hay que diferenciar el anfiteatro del circo, que era utilizado para espectáculos de carreras y tenía una forma elíptica. El graderío (cávea) se divide en cuatro zonas, siendo la inferior para los senadores y altos cargos de la administración romana, la zona media para la plebe y la superior para las mujeres y los carentes de derechos. Primero se construyeron mediante piedra tallada, posteriormente se utilizó el hormigón y se dispusieron arquerías y bóvedas. El anfiteatro más conocido es sin duda el Coliseo de Roma, cuyo nombre era en realidad Anfiteatro Flavio.

Mocárabe: es un elemento arquitectónico decorativo a base de prismas yuxtapuestos (uno al lado del otro) y colgantes que parecen estalactitas sueltas o arracimadas. Suelen disponerse revistiendo las cúpulas o el intradós de los arcos.

Pintura al óleo: es una técnica pictórica consistente en mezclar los pigmentos con un aglutinante a base de aceites, normalmente de origen vegetal. Por extensión, se denominan óleos a las pinturas ejecutadas mediante esta técnica, que admite soportes de muy variada naturaleza: metal, madera, piedra, marfil, aunque lo más habitual es que sea aplicado sobre lienzo o tabla. El óleo permanece húmedo mucho tiempo, lo que favorece la mezcla de colores.

4.- **Catedral de Chartres.** Portada del triunfo de la Virgen. (Francia). En el año 1204, el conde de Blois donó a la catedral de Chartres la cabeza de Santa Ana, en cuyo honor se colocó la figura de la santa en el parteluz de la puerta central. En el tímpano aparecen representados la muerte y ascensión de la Virgen, en el extremo superior esta la Virgen en majestad con el Niño Jesús sentado en su regazo. La escena está rodeada de ángeles y diferentes figuras del Antiguo Testamento.

Las Virgenes Necias.- Catedral de Magdeburgo. El grupo está formado por 5 vírgenes prudentes y 5 necias vestidas a la moda del siglo XIII; aparecen sin idealización alguna como muchachas de la época. Las prudentes sostienen alzadas las lámparas de aceite, mientras que las necias las dejan caer. Todas las figuras estaban policromadas, lo que le daba una vivacidad extraordinaria al conjunto. Las vírgenes con sus vestiduras en movimiento y sus hermosos gestos se liberan de la rigidez propia de la estatuaria monumental y niegan la disposición axial determinada por la arquitectura, de este modo, la clásica vista delantera se amplía hacia los lados.

Caballero de Bamberg. Es la primera estatua ecuestre a tamaño natural desde tiempos antiguos. Se desconoce la identidad del personaje, pero se presume que sea San Esteban de Hungría. Se encuentra en la catedral de Bamberg y fue construida entre los años 1225 y 1237.-

Tumba de Philippe Le Pot, procedente de la abadía de Citeaux, París. Museo del Louvre. Existe una importante iconografía de la muerte durante el medioevo, no sólo se le representa como un esqueleto portando una guadaña, símbolo de la futilidad de la vida, sino que también se le individualiza dando homenaje póstumo al difunto, quien aparece generalmente yacente, como si estuviese dormido con sus ropajes o armas de caballería, acompañado de figuras orantes.