

OPCIÓN A

1. Desarrolle el tema LA ESCULTURA ROMÁNICA atendiendo a los siguientes epígrafes:

a. Características generales.

La escultura y la pintura son las artes decorativas del románico. Son el lenguaje religioso de una época en la que la mayoría de la población es analfabeta, por lo que las figuras tienen un mensaje didáctico. La escultura está supeditada al espacio arquitectónico y se localiza en los capiteles y en las portadas. Los temas contienen mensajes apocalípticos, siendo frecuente que aparezcan monstruos que recuerden los terrores del Año Mil. Ahora bien, ¿cuáles son las características generales de esta escultura?

En primer lugar, es antinaturalista, es decir, que no es fiel a la realidad humana, por lo que tampoco existe estudio anatómico. Así, las figuras son rígidas y planas, aunque se doblan para adaptarse al espacio arquitectónico. Las posturas son hieráticas y los rostros carecen de expresión. Por otro lado, las figuras están jerarquizadas, por lo que a mayor importancia mayor tamaño.

En las portadas, la parte donde la escultura adquiere mayor desarrollo es el tímpano. Los temas preferidos son: la visión apocalíptica del Todopoderoso (Pantocrátor) rodeado de los Tetramorfos y contemplado por los veinticuatro ancianos del Apocalipsis. En todas las composiciones aparece el Todopoderoso dentro de una aureola ovalada (mandorla). También se representa el Juicio Final, en el que a la derecha de Cristo aparecen los salvados, a su izquierda los condenados. En los capiteles se representan temas vegetales y animalísticos, o también diversas escenas bíblicas.

b. Ejemplos más representativos.

Los mejores ejemplos que se conservan son en Francia y España. En la primera encontramos la *Magdalena de Vézelay*. En ella las figuras poseen un canon bastante alargado. Se representa a Cristo Pantocrátor con los justos y los pecadores a cada lado. En el pórtico real de Chartres, del siglo XII, los cuerpos están más estilizados por su proximidad al gótico.

Por su parte, en España se hallan algunos ejemplos como los siguientes. En la *Colegiata de San Isidoro* hay dos portadas interesantes. La primera hace referencia al tema del cordero, donde se representa el sacrificio de Isaac, mientras que en la segunda plasman escenas como el descendimiento, las Marías ante el sepulcro y la resurrección de Cristo.

Sin embargo, el ejemplo más importante es el *Pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago*. Realizada por el maestro Mateo a finales del siglo XII, en el tímpano representa a Cristo con los evangelistas, ángeles con símbolos de la Pasión, los ancianos del Apocalipsis y, en el parteluz, la imagen de Santiago Apóstol. También hay temas del Antiguo Testamento, como el árbol de Jessé.

2. Analice y comente la lámina identificando la obra propuesta, el estilo artístico al que pertenece y su ubicación temporal.

La obra objeto de análisis, titulada *La Virgen de las Rocas*, fue la primera versión sobre dicho tema del célebre Leonardo da Vinci. Fue realizada a finales del siglo XV, encargo de un monasterio para el que iría destinada. Corresponde al pleno Renacimiento, por lo que puede verse algunas de sus características en ella.

El cuadro fue pintado en madera mediante la técnica del óleo, la cual consiste en la mezcla de pigmentos de color secos con aceites vegetales. Se trata de una pintura con función religiosa-decorativa que narra un episodio de los evangelios apócrifos. En él, la Virgen de camino a Egipto encuentra al arcángel Gabriel con San Juan Bautista. La polémica de la pintura reside en que el arcángel, que mira directamente al espectador, está señalando a San Juan Bautista. Por su parte, la Virgen abraza al Bautista, acercándolo a su hijo, el cual bendice al otro con su mano derecha. La escena se desarrolla en un paisaje de fondo rocoso.



Lo primero que cabe decir es que la línea está perdiendo influencia a favor del color, el cual es difuminado. Por su parte, el movimiento se consigue mediante las expresiones faciales y la disposición de las extremidades, además de las posiciones en la escena, como puede verse en el brazo de la Virgen, lo cual además aporta volumen a toda la composición. Por ello, es de destacar el estudio anatómico de las figuras, que es palpable en las carnes de los dos niños.

A través de la técnica del *sfumatto* de Leonardo, que consiste en difuminar las formas, la luz que aporta es también difusa, lo que permite crear juegos de luz, centrándose ésta en los dos protagonistas y dejando en tinieblas al paisaje del fondo. Por ello, se puede asegurar que la perspectiva que está creando Leonardo en la obra es aérea, dando la sensación de que la escena se encuentra como suspendida en el aire.

Por último, cabe destacar la disposición de las figuras, ya que da Vinci ha empleado para ello un esquema triangular, es decir, una composición clásica.

Ahora bien, ¿cómo se puede enlazar esta obra en su contexto artístico? Durante el *Cinquecento* italiano, la pintura evolucionará de forma que el dibujo pierde importancia a favor del color, como puede verse en obras de la escuela de Venecia (*Lavatorio de los pies*). Además, luces y sombras

adquieren nuevas formas, dejando ciertas partes de la obra en penumbra y otras con luz, lo cual se desarrollará posteriormente en la figura de Caravaggio. Del mismo modo, la disposición de las figuras irá adquiriendo formas geométricas cerradas, como triángulos o círculos.

Para terminar, puede relacionarse esta obra con otras de Leonardo, como *La Gioconda*, la segunda versión de la *Virgen de las Rocas*, o *La última cena*. En ellas puede apreciarse la perspectiva aérea, el estudio anatómico de las figuras y su lenguaje corporal, que los conecta mediante miradas y expresiones, al igual que las composiciones cerradas, como se aprecia en la obra *Santa Ana, la Virgen y el Niño*.

3. Defina y/o caracterice brevemente 6 de los 8 términos siguientes (se recomienda no más de cinco líneas para cada uno):

- a. **Pop-Art:** es la primera corriente artística de la cultura de masas, en la segunda mitad del siglo XX. Características: los temas son personas y objetos de la vida cotidiana; la obra no requiere esfuerzo para entenderla y se relaciona con la sociedad de consumo, la publicidad y la vivacidad de la vida moderna. Las imágenes se fabrican en serie, manipulando el artista el color. Andy Warhol es el representante más importante.
- b. **Arte mudéjar:** estilo artístico que se desarrolla en los reinos cristianos peninsulares durante la Edad Media. Tiene influencia no solamente del arte visigodo, sino también del hispanomusulmán. Un ejemplo de este tipo de arte es la torre mudéjar de la catedral de Teruel.
- c. **Arte barroco:** estilo artístico que nace como confluencia del manierismo y como respuesta a la Reforma Protestante. Se caracteriza por la teatralidad y el dinamismo de las formas, como puede verse en *Apolo y Dafne* de Bernini. En arquitectura se doblan los elementos arquitectónicos y se tiene excesiva decoración, como en *San Carlo alle Quattro Fontane*, obra de Borromini.
- d. **Cubismo:** nueva corriente que reacciona contra el fauvismo. Su objetivo es reflejar la composición más básica de las formas y romper con el espacio tridimensional, reflejando en la misma obra todos los puntos de vista posibles. Introduce novedades como el uso de trozos de papel u otros materiales, dando así lugar al llamado collage. Los principales representantes del cubismo fueron Georges Braque (*Mujer con mandolina*) y Pablo Picasso (*Guernica*).
- e. **Orden jónico:** sobre la grada con estilóbato se alza una columna con base, formada por molduras que denominamos plinto y toro separadas por escocias; el fuste es estriado con arista viva y el capitel está formado por dos volutas. El entablamento está formado por un arquitrabe constituido por tres platabandas y un friso liso. La cubierta es igual que la dórica. Ejemplo: *Erecteion*.
- f. **Arquivolta:** en arquitectura se refiere a una serie de pilares o molduras que crean un arco en torno al tímpano del pórtico de entrada. Como norma general, suelen acoger figuras escultóricas con formas geométricas o vegetales.
- g. **Pintura al temple:** técnica pictórica que consiste en disolver el pigmento con agua y aceites de origen animal y vegetal, como el huevo. Fue muy utilizado en la pintura gótica, como puede verse en el *Seo de Urgel*.

- h. **Cómic:** sucesión de dibujos que constituyen una historia, con o sin texto. Nacieron en el siglo XX como medio de comunicación. Algunas de las series más famosas de cómics lo constituyen temas como *Mortadelo y Filemón*, *Spiderman* o también *Tintín*.

4. De los 5 artistas que se proponen, elija 3, explicando su época, características y obras más representativas (se recomienda no más de diez líneas para cada uno):

- a. **Mirón:** perteneciente a la época clásica de la escultura griega (siglos V-IV a.C.), consigue con su obra en bronce *El Discóbolo* captar el momento anterior al de máximo desequilibrio del cuerpo. Todo el cuerpo está contraído y apoyado en el pie derecho, la postura es de una enorme audacia. Su movimiento se resume en dos líneas curvas: la que une las dos manos y la que une la cabeza con las rodillas. La expresión y el cabello son aún algo arcaicos, pero su importancia radica en que marca el inicio del final de la búsqueda de la belleza griega.
- b. **Giotto:** perteneciente al Trecento italiano, Giotto es su máximo representante. Pintó algunas tablas, como la *Maestà* de Florencia, en la que se aprecia la todavía influencia bizantina por los fondos dorados. Del mismo modo, pinta frescos dedicados a la vida de San Francisco en Asís, en la que podemos ver que expresa la naturaleza y el sentimentalismo hacia ella del santo. Igual de importantes son los frescos sobre la vida de Cristo en la capilla Scrovegni, de la que destaca *Lamento sobre Cristo muerto*. En estos frescos, las figuras están dotadas de volumen inspirados en el clasicismo y con un sentimentalismo por el que se expresan mensajes. Los personajes actúan en un espacio en el que apreciamos la profundidad. Sustituyó los fondos dorados bizantinos por paisajes reales.
- c. **Bramante:** arquitecto del Renacimiento italiano del siglo XVI. En Roma, cautivado por la majestuosidad de las ruinas romanas, crea un modelo artístico en el que la estructura es lo único dominante. El *Templete de San Prieto in Montorio* resume su estilo. Es de planta circular y de pequeñas dimensiones. De orden dórico, el más sobrio, y de dos cuerpos, el superior hace de elevado tambor para una gran cúpula semiesférica rematada por una linterna. Los dos cuerpos están separados por una balaustrada. La única decoración son los símbolos del martirio del santo al que está dedicado. El papa Julio II le encargó la construcción de la *Basílica de San Pedro del Vaticano* que diseñó con la grandiosidad del arte imperial.
- d. **Gropius:** Walter Gropius fue el fundador del movimiento arquitectónico racionalista. Sus objetivos eran los siguientes: levantar edificios de formas geométricas y líneas rectas adaptados a su función; formar a los arquitectos también como obreros y artesanos para diseñar los interiores; y construir viviendas para el pueblo, abaratando así los costos de producción. Por tanto, se trata de una arquitectura que tiene un fin social. Su obra principal fue el *Edificio de la Bahaus*.
- e. **Géricault:** pintor romántico del siglo XIX. Se convirtió en un símbolo para la escuela debido a la brevedad de su vida y al dramatismo de su muerte. El vocabulario romántico busca lo sublime, entendido como lo que desborda al hombre, la grandiosidad, lo inalcanzable, lo dramático; a la vez que lo pintoresco, extraordinario, diferente y original. En *La Balsa de Medusa* el pintor muestra con crudeza como los supervivientes de un

nafragio vivieron varios días a la deriva. Lleno de actitudes dramáticas y luces violentas, el cuadro es un manifiesto de la desesperación y el dolor.



OPCIÓN B

5. Desarrolle el tema LA ARQUITECTURA DEL QUATTROCENTO atendiendo a los siguientes epígrafes:

a. Características generales.

La arquitectura del *Quattrocento* va a estar fuertemente influida por la visión antropocentrista que recuperaron los intelectuales del momento, por el que hombre pasaba a ser la medida de todas las cosas por el paso del teocentrismo al antropocentrismo. Los arquitectos querían levantar edificios a escala humana y que estuvieran dotados de una utilidad. Como conocedores del ámbito matemático, aplicaron sus leyes para diseñar estas construcciones. Consideraban que el círculo y el cuadrado eran las formas más perfectas, por lo que se vuelve a la planta centralizada.

Además, los arquitectos buscaron en los edificios antiguos la inspiración para hacer sus creaciones, con el uso de los órdenes clásicos y elementos decorativos grecolatinos. Recuperaron el arco de medio punto, al igual que la bóveda de cañón.

b. Principales arquitectos y obras más representativas.

Filippo Brunelleschi fue el gran arquitecto del Quattrocento. Con él se acuña el término de perspectiva, es decir, que los edificios debían estar diseñados para ser percibidos armoniosamente desde un único punto de vista. Quizá su obra más importante fue la *Cúpula de Santa Maria del Fiore*, ya que el crucero de la catedral no se podía cubrir con las técnicas constructivas de entonces. Lo que este arquitecto hizo fue diseñar una cúpula de perfil apuntado hecha de piedra, que a su vez contiene una cúpula de ladrillo. Toda la estructura descansa sobre un tambor octogonal, presentando en cada cara un óculo para permitir la entrada de luz.

Brunelleschi se inspiró en la arquitectura clásica para levantar otras obras, en las que tomaba el intercolumnio como unidad de medida (módulo) para establecer las demás dimensiones. Con estos principios levantó en Florencia obras como la *Basílica de San Lorenzo* y la *Capilla Pazzi*. En ambas obras combina la planta basilical con la de cruz latina, cubierta con una cúpula, y colocación de entablamento entre columnas y arcos, imitando a la arquitectura clásica.

A Brunelleschi se debe también el modelo de palacio típicamente renacentista. En el *Palacio Pitti*, la carencia de torre defensiva le permite integrarse perfectamente en el espacio urbano y el muro horizontal almohadillado le da un aspecto inconfundible de solidez.

El otro arquitecto digno de mencionar del Quattrocento fue Alberti. Una de sus primeras obras fue la *fachada de Santa Maria Novella*, en la que fachada y edificio quedaron unidos por dos grandes ménsulas decorativas policromadas. También en Florencia, levantó el *Palacio Rucellai*, con líneas horizontales que separan los pisos y pilastras verticales.

Fuera de Florencia, en Rímìni, diseñó el *Templo Malatestiano*, cuya planta recuerda a los templos romanos pero las columnas adosadas están sustituidas por arcos entre columnas y dinteles, como en el Coliseo. La *Iglesia de San Andrés de Mantua* imita los arcos triunfales romanos: equilibra la combinación de arcos y dinteles. En su interior, sustituye la techumbre plana por la bóveda de cañón.

Por último, cabe destacar también a otros autores importantes, como Michelozzo, que levantó el *Palacio Medici Riccardi*, del que destaca la gran cornisa que dota de mayor sentido horizontal al edificio.

6. Analice y comente la lámina identificando la obra propuesta, el estilo artístico al que pertenece y su ubicación temporal.

El Imperio Romano contó con una sólida estructura social, jurídica, política y comercial. Culturalmente estuvo influido por las civilizaciones etrusca y griega, siendo el arte un instrumento básico de la ostentación del poder.

La obra objeto de análisis corresponde a una escultura figurativa humana, concretamente un relieve. Corresponde a los relieves que se encuentran en el *Arco de Tito* en la ciudad de Roma, correspondiente al siglo I d.C. Al estar dentro de un arco del triunfo levantado en honor del emperador Tito, tiene una función puramente propagandista y conmemorativa.

La imagen nos muestra a las tropas romanas destinadas en Próximo Oriente custodiando los tesoros robados al Templo de Jerusalén, como el candelabro, tras las revueltas judías de la segunda mitad del siglo I d.C. Las tropas estaban comandadas por el general Tito, ya que en ese momento su padre era el emperador Vespasiano. Como se ha mencionado con anterioridad, se trata de un relieve que está constituido por sus tres manifestaciones: alto, bajo y mediorelieve. Están hechos en piedra mediante la técnica del tallado, la cual consiste en sacar partículas al bloque hasta obtener las formas deseadas.



Quizá lo más característico de la obra es el movimiento tan palpable en diversos aspectos, ya que no se aprecia solamente en las extremidades de los personajes que adelantan las piernas o levantan los brazos, sino también en los rostros tan expresivos de las figuras, al igual que las

vestiduras que se pliegan. Además, al disponer de dinamismo en el movimiento, los efectos de luces y sombras son muy visibles.

Por otro lado, al estar decorando un arco del triunfo, resulta obvio que las figuras se están adaptando a un marco arquitectónico, concretamente sobre un pilar.

En cuanto al estudio de las figuras, se mezcla lo ideal con lo real, ya que el general Tito es representado en una forma idealizada que representa el poderío militar. Una de las características más sobresalientes es el cómo se ha representado la perspectiva, y es que ésta se ha trabajado mediante la mezcla de las tres formas de relieve. Así, las figuras más cercanas corresponden al altoprelieve, las que están más alejadas al mediorelieve, y las más lejanas el bajorelieve. De esta forma se consiguen distintos planos de profundidad.

Por último, las figuras se caracterizan también por ser isométricas, de manera que se logra una composición lineal que en su momento estaba policromada de ricos colores.

Ahora bien, ¿cómo se encuadra esta obra en su contexto histórico y artístico? El Imperio Romano fue extendiéndose desde el siglo I d.C. por buena parte de Europa, Asia y África. Esta extensión territorial es lo que permitió que fuera un arte ecléctico y tuviera elementos de diversos pueblos. El arco de triunfo: expresa como ninguna otra construcción el sentido imperialista de este estilo. Sirve para dar testimonio de la grandeza del Imperio y para recordar las gestas de sus emperadores. Es un arco inscrito en un trozo de muro, sus paredes se adornan con relieves conmemorativos de las hazañas de la victoria, destacando el *Arco de Tito* (Roma) y *Constantino* (también en Roma).

En ellos el relieve histórico adquiere un valor indiscutible, ya que es el que se encarga de transmitir las hazañas de sus protagonistas. Este tipo de relieve se encuentra también en otras obras, como el *Ara Pacis de Augusto*.

7. Defina y/o caracterice brevemente 6 de los 8 términos siguientes (se recomienda no más de cinco líneas para cada uno):

- a. **Romanticismo:** movimiento artístico europeo de la primera mitad del siglo XIX. Se caracteriza por ensalzar los valores patrióticos y burgueses, al igual que episodios históricos pasados para representar y simbolizar los actuales. Uno de los artistas más representativos de este momento es Eugène Delacroix, con obras como *La matanza de Quíos* o también *La Libertad guiando al pueblo*.
- b. **Arte prerrománico:** denominamos con este nombre a los distintos estilos que se desarrollaron en los territorios del Imperio romano de occidente cuando este cayó en poder de los bárbaros (476). Son: ostrogodo (Italia), carolingio (Galia) y visigodo (Hispania). En la Península ibérica, la invasión musulmana del 711 dio lugar al desarrollo de otros dos estilos: el asturiano y el mozárabe.
- c. **Dadaísmo:** vanguardia que se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial (siglo XX). Los artistas reunidos en Suiza (neutral) se propusieron llevar la destrucción de la guerra al arte, pero con la idea de superar el momento y llegar a la paz. Demostraron una inagotable inventiva criticando la sociedad burguesa, utilizando lo contradictorio, polémico, irracional o absurdo. Duchamp es la gran figura dadaísta (*La fuente*).

- d. **Arte helenístico:** periodo del arte griego en el que, con motivo de las conquistas de Alejandro Magno, dicho arte se extiende por Próximo Oriente y Egipto. Se caracteriza por el dramatismo de los rostros, los dinámicos movimientos. Se desarrollan además temas como el desnudo femenino (Venus de Milo) entre otros. Se dividió en varias escuelas: las de Atenas, Alejandría, Rodas y Pérgamo.
 - e. **Clarooscuro:** técnica artística que consiste en iluminar las figuras principales de las composiciones, centrando sobre ellas la atención del espectador, mientras que el resto permanece en tinieblas. Su máximo representante fue el barroco Caravaggio, cuyo efecto lo reflejó en obras como *La conversión de San Pablo*.
 - f. **Tímpano:** en el arte románico y gótico, estructura semicircular de los pórticos de entrada, rodeado por las arquivoltas, que recoge las principales escenas escultóricas. Representa temática religiosa como el Pantocrátor, como puede verse en el tímpano del *Pórtico de la Gloria*.
 - g. **Dovela:** elemento constructivo que da forma a un arco. Puede ser de diferentes materiales, piedra o ladrillo. Las dovelas son piezas en forma de cuña y dispuestas radialmente. La del centro se llama clave y las de los lados, que reciben todo el peso del arco, se llaman salmeres.
 - h. **Fotografía:** arte y técnica de obtener imágenes como consecuencia de la acción de la luz. Nacida en el siglo XIX, influyó de forma decisiva en la corriente artística del impresionismo, de donde destacan autores como Renoir o Monet.
8. De los 5 artistas que se proponen, elija 3, explicando su época, características y obras más representativas (se recomienda no más de diez líneas para cada uno):
- a. **Bernini:** sin duda el arquitecto y escultor más importante del barroco italiano, Bernini trabajó casi exclusivamente para la Iglesia y el Papa, realizando obras arquitectónicas como la *Plaza de San Pedro* y esculturas como *Apolo y Dafne*, *Éxtasis de Santa Teresa*, etc. Sus obras se caracterizan por recoger elementos puramente barrocos, como la teatralidad de las formas y el dinamismo, al igual que por utilizar más de un material en ellas, como puede verse en el *Éxtasis de Santa Teresa*, donde emplea no solamente el mármol sino también el bronce.
 - b. **Van Gogh:** perteneciente a la corriente Postimpresionista, sus primeras obras están influidas por el realismo, ya que pinta escenas de campesinos o de la vida cotidiana (*Los comedores de patatas*). Posteriormente se influiría del impresionismo y del puntillismo, creando un estilo propio basado en el empleo de colores planos, deformación de los objetos, líneas onduladas, etc. para expresar su estado de ánimo. Su obra influiría en la corriente expresionista del siglo XX. Pintó obras entre las que destacan: *Los girasoles*, *Noche estrellada* y *La habitación de Van Gogh*. En esta última, el artista emplea una perspectiva deformada para producir sensación de inestabilidad.
 - c. **El Bosco:** pintor perteneciente a la escuela flamenca del siglo XV. Es un pintor fantasioso y sus obras están cargadas de simbolismo. Realizó casi exclusivamente obras religiosas: *Ecce Homo* y *Adoración de los Magos*, aunque algunas de ellas con contenido moral, como *El carro del heno* y *Los Siete Pecados Capitales*. Aunque su obra más célebre es *El Jardín de las Delicias*, un tríptico cargado de simbolismo y con un detallismo de las figuras

sobrecogedor. Sus composiciones están hechas a partir de pequeñas figuras y seres fantásticos y monstruosos que simbolizan las bajas pasiones y los vicios la humanidad, dando así una visión pesimista del ser humano. El espacio suele representarlo amplio y profundo.

- a. **Maestro Mateo:** escultor de finales del siglo XII, su importancia radica en que marca la transición escultórica española del Románico al Gótico. Su obra más importante es el *Pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago*. En el tímpano representa a Cristo con los evangelistas, ángeles con símbolos de la Pasión, los ancianos del Apocalipsis y, en el parteluz, la imagen de Santiago Apóstol. También hay temas del Antiguo Testamento, como el árbol de Jessé.
- b. **Miguel Ángel:** uno de los artistas más representativos y polifacéticos de la Historia del arte, está encuadrado en el siglo XVI, en el denominado *Cinquecento* italiano. Cultivó la pintura, realizando las célebres pinturas de la bóveda y la pared frontal de la *Capilla Sixtina* por orden de los papas Julio II y Clemente VII; también diseñó numerosas obras arquitectónicas, como la *Basilica de San Pedro*, coronada por una gran cúpula, o la reforma de la *Plaza del Capitolio*. Por último, sus obras más representativas son las esculturas, las cuales se caracterizan por ser musculadas, presentar actitudes reflexivas y un estudio anatómico sin precedentes, como podemos ver su célebre *David*, *La Piedad del Vaticano* o también en su *Moisés*.

