

OPCIÓN A

1. Desarrolle el tema EL SURREALISMO, atendiendo a los siguientes epígrafes:

a. Características generales

Esta nueva corriente artística surge en Francia en los años 20 de la figura del escritor André Breto. Influidos por las teorías de Freud acerca del mundo de los sueños, utilizarán esta visión para poder expresar su libertad creadora reprimida por la cultura burguesa. Así, se adentran en el subconsciente a través del sueño y las visiones fantásticas.

b. Artistas y obras más representativas

Los artistas más representativos de esta etapa son, en primer lugar, Marx Ernst, creador de una técnica nueva, el *frottage*, que consistía en colocar el lienzo sobre una superficie rugosa y frotar los colores por encima, obteniendo así efectos misteriosos. Destaca *El elefante de las Célebes*. En segundo lugar, René Magritte, que pinta formas realistas que combina con situaciones imposibles y absurdas, como en *La memoria*, donde aparece el busto de una mujer sangrando mientras que el fondo se abre al mar a través de una ventana.

Sin embargo, mención aparte merecen los dos surrealistas españoles más famosos. El primero de ellos es Joan Miró, que sigue un surrealismo abstracto. Emplea la psicología infantil como modo de liberación, pintando de forma intuitiva y dando rienda suelta a la imaginación y al subconsciente. Su pintura se caracteriza por sus líneas y formas que reproducen signos e ideogramas y su colorido plano. Todos estos elementos permiten como adentrarse a un mundo mágico y de fantasía. Quizá su obra más representativa es *El carnaval de Arlequín*, en la cual representa las alucinaciones producidas por el hambre. La habitación en la que tiene lugar la escena está llena de objetos variopintos producto de la imaginación del artista, además de notas musicales en la que ambos elementos forman un mundo multicolor.

Por otro lado, tenemos a Salvador Dalí, cuyo surrealismo es más figurativo que el de Miró. Dalí utiliza el método paranoico, la cual le permite pintar imágenes que han sido seleccionadas por su subconsciente y llevadas al lienzo de una forma realista. En sus obras, introduce elementos como relojes y formas blandas, además de insectos, huesos y formas fálicas, claras connotaciones sexuales. Destaca *La persistencia de la memoria*, *Premonición de la Guerra Civil* y también *El gran masturbador*.

2. Analiza y comenta la lámina A, identificando la obra propuesta, el estilo artístico al que pertenece y su ubicación temporal.

Nos encontramos ante la imagen de una escultura figurativa humana, exenta, y por ello independiente de la arquitectura. Se trata de la célebre estatua llamada *Augusto Prima Porta*, con una función político-conmemorativa, que representa al primer emperador del Imperio Romano. Fue realizada en el siglo I a.C., momento en el que Roma cambia su forma política de República a Imperio, tras el asesinato de Julio César y la derrota de Marco Antonio y Cleopatra.

En cuanto a su análisis técnico, fue realizada en mármol, material predilecto en el arte clásico, con la técnica del tallado, que consiste en sacar partículas al bloque hasta obtener la forma deseada. La escultura trata la majestuosidad de Augusto, por lo que tiene función propagandística. Esta propaganda es también visible en su coraza militar, en la que se representan victorias militares (como la de Hispania) y la personificación de Marte, dios de la guerra. Además, está portando un centro de mando, como dirigente del Imperio, y una corona de laurel victoriosa.

En cuanto a los elementos que la componen, lo más llamativo es el movimiento. Augusto se encuentra situado con una pierna hacia atrás, lo cual remarca más su *contrapposto*, por lo que el estudio anatómico es acentuado, especialmente en las piernas. También la actitud ascendente de su brazo derecho nos indica movimiento, marcando una línea diagonal. Así, podemos ver que su movimiento sigue la siguiente dirección: de atrás hacia delante.

Cabe destacar que, al ser una escultura de bulto redondo, tenemos diferentes puntos de vista, aunque el predilecto es el frontal, donde podemos observar el detallismo que muestra la coraza militar y las facciones augustas que nos delatan su naturalismo. Sin embargo, no debemos olvidar que dada la naturaleza del Imperio Romano, sin duda la escultura analizada tiene un acentuado idealismo, como podemos ver en el cuerpo y rostro de Augusto. Si conjugamos la actitud de Augusto y su posición, nos encontramos con que podemos tener diferentes juegos de luz. Las texturas resultantes son por tanto suaves, exceptuando la coraza, ya que sobresalen sus figuras.

Por otro lado, es importante destacar que la escultura, en su momento, se encontraba policromada, destacando especialmente los colores rojos y amarillos.

Ahora bien, ¿cómo podemos encuadrar esta obra en su contexto artístico y estilístico? Primero, debemos indicar que el arte romana asimila los elementos artísticos que definen a los pueblos

conquistados. La escultura romana se alimenta principalmente de los pueblos etruscos y griego. De esta forma, la estatua de Augusto, atendiendo al momento histórico en el que se realizó, atenderá a una principal función: la divinización de su figura, lo que marcará el acentuado idealismo. Estas características podemos verlas en diversas esculturas del momento, tales como *La estatua ecuestre de Marco Antonio* o *El emperador Trajano*.

3. Defina y/o caracterice brevemente 6 de los 8 términos siguientes (se recomienda no más de cinco líneas para cada uno): **romanticismo, plateresco, arte hispanomusulmán, modernismo, orden dórico, trompa, tímpano, fotografía.**

- a. **Romanticismo:** movimiento artístico, literario e ideológico que se desarrolla paralelo a las revoluciones liberales y burguesas, por lo que representa su ideología y valores. Al surgir como respuesta a lo neoclásico, vuelve a otorgar importancia al color en vez de al dibujo; inclusión de los paisajes para transmitir el estado de ánimo del artista; interés por escenas históricas, medievales, orientales, etc. que exaltarán los ideales políticos e históricos. El más representativo fue Delacroix con obras como *La matanza de Quirós*.
- b. **Plateresco:** corriente artística desarrollada en España que abarca desde el gótico flamígero hasta el afianzamiento de la corriente renacentista en España. Se caracteriza por un uso desmesurado de los elementos decorativos, tales como los medallones, emblemas heráldicos, columnas balaustradas, etc. Quizá, el ejemplo que mejor representa este estilo es la *Casa de las conchas* en la ciudad de Salamanca.
- c. **Arte hispanomusulmán:** se trata del arte desarrollado por los árabes durante su presencia en la Península Ibérica. Sigue las mismas pautas constructivas que en el resto de los territorios musulmanes, aunque incorporan algunos elementos que ya estaban presentes antes de su llegada, como los arcos visigodos. Los mejores ejemplos de este arte lo tenemos en la *Mezquita de Córdoba* y *La Alhambra* de Granada.
- d. **Modernismo:** movimiento artístico europeo, destinado principalmente a la clase burguesa, que otorgaba importancia a la decoración de los edificios a base de líneas curvas inspiradas en la naturaleza junto con la utilización de materiales tradicionales como piedra, ladrillo, madera, etc. Su mayor representante en España fue Antonio Gaudí, con obras como la *Casa Batlló* o la *Casa Vicens* en la ciudad de Barcelona.
- e. **Orden dórico:** sobre una grada con estilóbato se alza la columna. No presenta base, pero sí un fuste estriado y éntasis. El capitel está formado por dos molduras llamadas equino y ábaco y le separa del fuste un collarino. El entablamento está dispuesto en arquitrabe liso y friso dividido verticalmente en triglifos y metopas. El frontón cubre el edificio, está recorrido en su parte exterior por la cornisa y el interior lo llamamos tímpano. Un claro ejemplo de este orden lo tenemos en el *Partenón*.
- f. **Trompa:** cada una de las cuatro pequeñas bóvedas que, construidas en las esquinas de un espacio cuadrado, lo transforman en un espacio octogonal sobre el que se levanta la cúpula.
- g. **Tímpano:** espacio central de un frontón reservado a diferentes representaciones escultóricas. Algunos ejemplos de ello lo podemos encontrar en el *Partenón*, donde se representa la disputa por el patrocinio de la ciudad entre Atenea y Poseidón.

- h. **Fotografía:** es la técnica de obtener imágenes a través de la luz. Influyó notablemente en los movimientos artísticos de la segunda mitad del siglo XIX, especialmente en el Impresionismo, cuyo objetivo principal era captar los efectos que tenía la luz y sus variaciones en las obras artísticas.
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): Masaccio, Zurbarán, Kandinsky, Van Gogh, Van Eyck.
- Masaccio:** artista del Quattrocento italiano perteneciente a la escuela de Florencia. Está considerado como uno de los primeros renacentistas. En sus obras la novedad más importante es la perspectiva, además del estudio de las proporciones y la anatomía. Por otro lado, estableció lo que se denomina como la perspectiva unifocal, la cual abarca toda la escena desde un único punto de vista. En su obra *La Trinidad* en Santa Maria Novella (Florencia) recurre a una estructura arquitectónica clásica para dar esa sensación de espacio. En ella aparecen las figuras de Cristo, Dios, el Espíritu Santo, la Virgen, San Juan, y los dos difuntos que encargaron la obra para su sepulcro. Por otro lado, en *Tributo de la moneda*, nos incluye tres escenas en una sola, unida por la central. Aquí, Masaccio logra la perspectiva mediante el uso de colores fríos.
  - Zurbarán:** perteneciente a la escuela sevillana barroca, pintó fundamentalmente obras de carácter religioso, dada la numerosa presencia de órdenes religiosas en la Sevilla del siglo XVII. Sus obras se encuentran inspiradas en el espíritu de la Contrarreforma temáticamente, mientras que la técnica está inspirada en la de Caravaggio, aunque posteriormente dejó de lado el tenebrismo. Su obra más representativa es *La aparición de San Pedro a San Pedro Nolasco*, al igual que *San Hugo en el refectorio de los Cartujos*.
  - Kandinsky:** una de las principales figuras del expresionismo, pertenece al grupo denominado como Jinete azul, con influencias modernistas y simbolistas. Kandinsky utiliza manchas de color buscando la armonía entre ellos. Sus obras están construidas por formas simples, geométricas, curvas, etc. Destaca su serie de *Improvisaciones*, al igual que *Círculo vetado*.
  - Van Gogh:** pertenece a la etapa artísticas del Postimpresionismo. Sus primeras obras están influidas por el realismo, ya que pinta escenas de campesinos o de la vida cotidiana, como *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.
  - Van Eyck:** perteneciente a la escuela gótica flamenca, está considerado junto con su hermano el iniciador de dicha corriente. De sus obras pueden destacarse la minuciosidad de los detalles con un valor simbólico o religioso; la inclusión del paisaje como fondo o la utilización de fondos dorados por la influencia bizantina. Jan van Eyck es considerado un retratista excepcional, como puede apreciarse en algunas de sus obras como *El*

matrimonio Arnolfini y la *Virgen del canciller Rollin*. En ellas se puede ver cómo representa con gran detallismo los objetos y figuras.

OPCIÓN B

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

a. Características generales

Como la escultura, la pintura también está determinada por el espacio arquitectónico en el arte románico. Sus características son las siguientes: es antinaturalista, no es fiel a la realidad humana; el muro se prepara al fresco, dándole al secarse toques al temple para hacer más vivos los colores; el dibujo es grueso, es decir, la línea está muy marcada, y sirve para separar las zonas de color, el cual es plano; las figuras no tienen volumen y se doblan con dificultad; no hay perspectiva ni estudio lumínico; las composiciones son muy sencillas, siguiendo esquemas geométricos, normalmente simétricos; al igual que en escultura, las figuras están jerarquizadas en relación a su importancia (Cristo, la Virgen, los evangelios, etc.).

Por otro lado, normalmente la pintura se centra en la capilla mayor (es la zona más iluminada), la cual se divide de la siguiente forma: la bóveda se consagra al Pantocrátor, dentro de la mandorla mística y rodeado por los Tetramorfos, quien, a veces, cede el sitio a la Virgen con el Niño. La superficie cilíndrica del ábside suele estar dedicada a profetas y santos. Destacamos dos escuelas: la catalana y la castellana.

b. Ejemplos más representativos en España

Dentro de la catalana sobresale *San Clemente de Tahull*, en la que destaca la figura del Pantocrátor y su mirada penetrante; en *Santa María de Tahull* llama la atención cómo aprovecha la zona curvada del ábside para dotar de un cierto movimiento a la Virgen y los Magos. Todas las figuras son frontales e inexpresivas.

Por su parte, la escuela castellana se caracteriza por ser narrativa. En *San Baudelio de Berlanga* (Soria) se representan escenas de caza, los signos del zodiaco y los trabajos de los meses del año. En las pinturas del *Panteón de Reyes de San Isidoro de León* las figuras son ágiles, los pliegues de los ropajes fluidos y las escenas bien compuestas.

Por último, cabe destacar la pintura al temple sobre tabla. El ejemplo que quizá es más representativo lo constituye el frontal de la Seo de Urgel, donde el espacio está dividido en tres partes: la central dedicada a Cristo en majestad, y las laterales haciendo referencia a los apóstoles, presididos por San Pedro y San Pablo.

2. Analiza y comenta la lámina B, identificando la obra propuesta, el estilo artístico al que pertenece y su ubicación temporal.

En el siglo XVII, los Estados Pontificios gozarán de una bonanza política y económica que se verá reflejada en el mundo de las artes, dando a la escultura, pintura y arquitectura una dimensión muy dramática y teatral.

La imagen ilustra la fachada de una iglesia, por tanto, con función religiosa, localizada en la ciudad de Roma y que fue levantada en el siglo XVII. Corresponde a *San Carlos alle Quattro Fontane*, una de las obras más célebres y conocidas del arquitecto Francesco Borromini. No solamente es una iglesia, sino que también sirve como hogar para los frailes trinitarios, que nos muestra la cruz bicolor del lateral.

Construida con piedra, presenta una planta ovalada que se traduce en el predominio de las líneas curvas en toda su fachada, dando un efecto óptico de movimiento. Como consecuencia, la luz solar crea un juego de luces al dejar zonas más iluminada que otras que se encuentran en la penumbra.

El edificio se divide en dos cuerpos bien diferenciados, separados por un entablamento curvilíneo. El principal elemento sustentante continuo es el propio muro, de aparejo regular, y que presenta vanos para la entrada de la luz y diferentes elementos ornamentales. Por su parte, los elementos sostenidos se componen por las bóvedas que darán lugar a las diferentes salas y capillas del interior del propio templo.

No obstante, quizá lo más destacado de toda la fachada la encontramos en la profunda ornamentación de ésta. Tanto un cuerpo como otro se compone de columnas corintias, de fuste sin estriar, que sostienen dos entablamentos. El primero, en el cuerpo inferior, contiene elementos epigráficos que se refieren a la Orden Trinitaria; mientras que la segunda, del cuerpo superior, está coronado por un medallón sostenido por dos ángeles. También la fachada se organiza con diferentes esculturas humanas que parapetan el acceso de entrada en el piso inferior y una balaustrada en el superior.

Ahora bien, ¿cómo se encuadra este edificio en su contexto histórico y artístico? Para ello se debe mencionar primero que la Italia del siglo XVII estaba fuertemente influida por lo acordado en el Concilio de Trento y la Contrarreforma en contraposición a la Reforma protestante. El arte se vio directamente influido, ya que debía despertar un mayor fervor religioso entre los fieles. Para ello, la arquitectura tiene nuevas concepciones: plantas y muros dejan de ser rectilíneos para curvarse, creando sensación de movimiento y juegos de luz; los entablamentos también se curvan, y los frontones se rompen o presentan otras formas geométricas.

Este tipo de elementos son visibles en las obras de arquitectos como Bernini en *San Andrés del Quirinal* o la *Plaza de San Pedro*; o también en otras obras del autor analizado, Borromini, como la *Iglesia de San Ivo*, donde coloca muros ondulantes y una cúpula coronada por una linterna en forma de hélice. No obstante, su obra más conocida será *Santa Inés en Agonía*, que sigue el esquema de clasicismo de un gran cuerpo horizontal, con cúpula y dos torres que flanquean la entrada. Pero la fachada está replegada en el centro, y en las partes más altas curva los muros junto con las columnas.

3. Defina y/o caracterice brevemente 6 de los 8 términos siguientes (se recomienda no más de cinco líneas para cada uno): **arquitectura de hierro, Quattrocento, impresionismo, cubismo, capitel, arquitrabe, gárgola, alfiz.**

- a. **Arquitectura de hierro:** perteneciente al siglo XIX, se centra en la utilización en la arquitectura de los nuevos materiales que trajo consigo la revolución industrial., como el hierro o el cristal. El arquitecto llevó a cabo nuevas experiencias técnicas, construyéndose grandes pabellones de hierro y cristal. Las obras más conocidas fueron las que se realizaron para las exposiciones universales, como el *Palacio de Cristal* de la Exposición Universal de Londres de 1851 y la *Torre Eiffel* para la de París de 1889.
- b. **Quattrocento:** término italiano que se refiere al arte renacentista perteneciente al siglo XV. Se caracteriza, en todas las artes, por una vuelta a la armonía propia de los cánones clásicos y el retorno a la medida humana. Dicho periodo se centra en la escuela florentina, que dio lugar a arquitectos de la talla de Brunelleschi, pintores como Masaccio y Fra Angelico, y escultores como Donatello.
- c. **Impresionismo:** corriente artística de la segunda mitad del siglo XIX. El objetivo de dicha corriente es plasmar los diferentes efectos que tiene la luz natural sobre los objetos y la superficie. Para ello, se dejaron influir por la utilización de los colores primarios con una técnica de pincelada muy suelta; el pintar al aire libre para ser espectadores de los efectos de la luz; y la influencia de la fotografía. Algunos de sus artistas más representativos fueron Renoir, Manet o Monet.
- d. **Cubismo:** el objetivo de esta vanguardia 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 Pablo Picasso y Juan Gris.
- e. **Capitel:** elemento arquitectónico dispuesto en la parte superior de las columnas, pilares o pilastras. Los capiteles más destacados son el dórico (compuestas dos molduras: equino y ábaco), el jónico (lo configurado por dos volutas) y el corintio (compuesto por hojas de acanto).
- f. **Arquitrabe:** se trata de la parte inferior del entablamento sobre la que se apoyan las columnas. Da nombre a la forma de la se arquitectura arquitrabada, es decir, la que se compone de elemento sustentante (columna) y elemento sostenido (arquitrabe).
- g. **Gárgola:** parte sobresaliente del muro de las catedrales góticas que sirve como escape para la acumulación del agua. Durante el periodo gótico, las gárgolas adoptaron figuras monstruosas o de demonios, como puede verse en la *Catedral de Notre Dame* en París.

- h. **Alfiz:** se refiere a la moldura que rodea a un arco por su parte superior. Es muy frecuente en el arte hispanomusulmán y mozárabe, tal y como puede observarse en los arcos del yacimiento arqueológico del *Palacio de Medina Azahara*.
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): **Praxíteles, Donatello, Paul Klee, Rodin, Manet.**
- Praxíteles:** contextualizado en la época clásica (siglos IV-V a.C.) de la escultura griega, en la que los rasgos arcaicos han sido abandonados, centrándose en la búsqueda de la belleza y la armonía con mayores volúmenes y cuerpos en movimiento. Es un creador original, sus figuras de cuerpo blando curvan su cadera (curva praxiteliana) al apoyar el brazo, y sus rostros traslucen una intensa melancolía. Estos rasgos se aprecian en el *Hermes de Olimpia* (canon más largo que el de Policleto).
  - Donatello:** pertenece a la escuela florentina del *Quattrocento* italiano (siglo XV). Discípulo del renacentista Ghiberti en su taller, entendió que el hombre debía ser la medida idea para la escultura. Se apoyó en la escultura clásica, a partir de la cual creó estatuas de bulto redondo, concebidas para ser contempladas desde diferentes puntos de vista. Entre sus obras más destacadas, se encuentran *David*. El joven héroe bíblico rompe la frontalidad con su posición de *contrapposto* y con la mirada dirigida hacia abajo. Otras obras también conocidas son *Retrato ecuestre de Gattamelata*, primera estatua ecuestre desde la Antigüedad, o también *San Jorge* o el relieve *El banquete de Herodes*.
  - Paul Klee:** una de las figuras más importantes del expresionismo, pertenece al grupo denominado como Jinete azul, con influencias modernistas y simbolistas. Se inspira en el arte primitivo para pintar figuras simples y geométricas. Una de sus obras más conocidas es *Lugar golpeado* o también *el gato y el pájaro*. En esta última, hace un excelente uso de los colores donde puede observarse el contraste entre ambas figuras.
  - Rodin:** perteneciente a la corriente impresionista de la escultura (segunda mitad del siglo XIX). Como consecuencia de sus numerosos viajes a Italia, estará fuertemente influido por la corriente renacentista. Para reflejar los efectos lumínicos en sus obras, empleó el relieve y la rugosidad de las superficies, utilizando como norma general mármol y bronce. Entre sus obras podemos destacar *La puerta del Infierno*, al igual que *El pensador*, figura masculina desnuda de gran musculatura en posición sedente y que está inspirada en las tumbas de los Medici de Miguel Ángel. Otras obras suyas son *El beso* o *Los burgueses de Calais*.
  - Manet:** este pintor pertenece a la corriente impresionista de la pintura (segunda mitad del siglo XIX), cuyo principal objetivo es reflejar los diferentes efectos que la luz tiene sobre los objetos. Para ello se basaron en la utilización de los colores primarios, el pintar al aire libre y una técnica de pincelada muy suelta. Su obra *Almuerzo sobre la hierba* escandalizó a la sociedad por reflejar a una figura femenina desnuda, entre dos hombres vestidos. Tiene una pincelada muy suelta para poder representar tanto la figura humana como el paisaje en el que se encuentra. El mismo esquema sigue la obra *Olimpia*, en la que una prostituta, asistida por una sirvienta, está recostada en su habitación mirando directamente al espectador.