

OPCIÓN A

1. Desarrolle el tema LA ESCULTURA RENACENTISTA EN ITALIA, atendiendo a:

a. Características generales.

En el siglo XV, es decir, en el *Quattrocento* italiano, se recupera el concepto de estatua, imagen exenta que se alza en un sito público. Imitando a los antiguos romanos, los municipios encargan estatuas de sus héroes locales o de la Antigüedad. Del mismo modo, reaparecen los retratos ecuestres. Además, se pusieron de moda las figuras mitológicas y la técnica de la fundición en bronce. Del mismo modo que en arquitectura, a la escultura también se le añade el concepto de perspectiva, ya que se someten las imágenes a las leyes de la visión humana, imponiéndose así composiciones cerradas que se perciben de forma unitaria. Se recupera, por tanto, la figura humana de influencia grecolatina, donde se plasmará la belleza idealizada, la proporción y el equilibrio de formas, ya que el hombre vuelve a ser la medida de todas las cosas.

Ya en el siglo XVI, con el *Cinquecento*, la escultura renacentista alcanza su máxima expresión en la persona de Miguel Ángel.

b. Principales escultores y obras más representativas.

En 1401, Ghiberti fue el ganador del concurso para realizar los relieves de las puertas del Baptisterio de Florencia. El encargo se mantuvo totalmente fiel a los cánones clásicos, a pesar del formato lobulado del relieve. De todos ellos destaca *El sacrificio de Isaac*. Posteriormente, realizó las puertas de la otra cara, las llamadas *Puertas del Paraíso*. En ellas, Ghiberti utiliza diferentes niveles de relieve (alto, medio y bajo) para conseguir definir los planos de profundidad. Esta técnica se denomina *schiciatto*. Por otro lado, destaca la obra de Donatello, que, apoyado en el clasicismo, creó estatuas de bulto redondo, concebidas para ser contempladas desde diferentes puntos de vista, como el *David, Condottiero Gattamelata, San Jorge o Magdalena penitente*, además de relieves como *El banquete de Herodes*. De este periodo destacarán otros autores como Andrea del Verrochio (*David*) o Lucca della Robbia (*Cantoría de la Catedral de Florencia*).

En el Cinquecento, la figura principal será Miguel Ángel, que quería plasmar la belleza ideal, la cual se encontraba en el cuerpo humano, un cuerpo hecho a imagen de Dios que tiene en su espíritu lo que denomina *terribilità*, es decir, fuerza interior. Con el mármol pasaba lo mismo. Él, como escultor, debía ayudar a esa alma a salir del mármol que la atrapaba, de ahí que algunas de sus obras parezcan inacabadas (*non finito*). Miguel Ángel plasmará en sus obras cuerpos humanos heroicos, con miradas profundas y reflexivas y en posturas inestables. Algunas de sus obras de bulto redondo más importantes son *La Piedad del Vaticano, David, Baco, Madonna Medici, Niño en cuclillas, Cristo de la Minerva, Moisés, Sepulcros de los Médici o Piedad Rondanini*. Del mismo modo, también creará relieves, especialmente en sus primeras etapas, como *Virgen de la escalera, Tondo Pitti o Batalla de los centauros*.

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

La lámina objeto de análisis se corresponde con el interior del célebre *Teatro romano de Mérida*, perteneciente al periodo de la Hispania romana, concretamente de finales del siglo I a.C. Al ser un teatro, tendría la función de ocio, al acoger representaciones teatrales para entretener al pueblo.

Levantado con piedra y ladrillo con mortero, en su momento estaría revestido de mármol. Sigue una planta semielíptica, en la que las caveas (gradas) con sus vomitorios se colocan en torno a la *orchestra* semicircular, el lugar donde se ubicarían los músicos. Las primeras *caveas* estarían reservadas a las clases adineradas, mientras que las altas a las más bajas y las mujeres. Sin embargo, lo más característico de la estructura y de la imagen es su escenario. Está articulado en una doble estructura adintelada de columnas de orden corintio, que mediante entrantes y salientes se une a la *cavea* formando una estructura cerrada. Así, estas columnas serían el elemento sustentante discontinuo sobre el que se sustentaba el arquitrabe.

El sistema constructivo de las gradas sería diferente, ya que todo su interior se asienta sobre un muro que da lugar a arcos de medio punto y un sistema abovedado, creándose así un conjunto de galerías que darían acceso a los vomitorios, lo que permite desalojar con facilidad al público.

En lo que se refiere a la ornamentación, es quizá lo más llamativo, ya que, en su momento de esplendor, toda la estructura del escenario estaría decorada con esculturas de bulto redondo en honor a dioses y célebres personajes de la ciudad. Del mismo modo, en el exterior, el teatro

acogería ornamentación a base de columnas adosadas de diferentes órdenes clásicos, además de otros posibles elementos decorativos como guirnaldas.

Ahora bien, ¿cómo se encuadra esta obra en su contexto artístico? El arte romano es un arte ecléctico, ya que fue adoptando medidas artísticas de los pueblos conquistados, como el uso del arco y del sistema abovedado, o la columna toscana, adaptándolo a sus necesidades urbanas. No obstante, sí añadió elementos nuevos, como el uso del mortero. Además, a diferencia de los griegos, emplearían las columnas no solo como elemento sustentante, sino también con uso decorativo, y mezclando los órdenes clásicos en el mismo edificio.

El teatro sería uno de sus principales edificios más representativos. A diferencia del griego, se trata de un edificio exento, sin apoyar la *cavea* en las laderas de las colinas, de planta semielíptica, y con una *orchestra* semicircular. Destacan otros ejemplos, como el *Teatro de Marcelo* en Roma, o también algunos hispanos como los de Sagunto, Tarragona, Segóbriga y Zaragoza.

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

- a. **Románico:** periodo artístico medieval. Se caracteriza por el uso del sistema abovedado en sus edificios, principalmente religiosos, como las catedrales y monasterios, al igual que muros gruesos, sin apenas vanos que dejen penetrar la luz. Según la zona europea, adquirirá unas peculiaridades u otras, como el uso de bandas lombardas en el norte de Italia (*San Ambrosio de Milán*). En España destacan ejemplos como *San Clemente de Tahull*, *Catedral de Jaca*, *Catedral de Santiago de Compostela* o *Monasterio de Silos*.
- b. **Fauvismo:** vanguardia artística que nació en 1905. Se caracteriza por el color, llega incluso a independizarse del objeto; los objetos se perderían en el color si no fuera por el dibujo de trazo grueso, desaparece la luz, la perspectiva y el volumen. Supone una reacción contra el Impresionismo en defensa del color, recogiendo las aportaciones de los postimpresionistas. Henry Matisse (*La alegría de vivir*) es el máximo representante.
- c. **Arte hispanomusulmán:** se trata de la concepción del arte musulmán en Al-Ándalus a partir del año 711. Se caracterizó por recopilar algunos aspectos clásicos, visigodos (como el arco visigodo) y los propiamente musulmanes, como el arco mixtilíneo, la decoración de mocárabes o las cúpulas gallonadas. Tiene su máximo esplendor durante el Califato de Córdoba, con obras como la *Mezquita de Córdoba*, durante las taifas (*La Giralda*, *La Aljafería*) y durante el reino nazarí con *La Alhambra*.
- d. **Surrealismo:** periodo artístico vanguardista, surgido en Francia en la década de 1920 del escritor André Breto. Influidos por las teorías de Freud acerca del mundo de los sueños, se adentran en el subconsciente a través de las visiones fantásticas. Destacarán autores europeos como Magritte (*La memoria*) y españoles como Miró (*El carnaval de Arlequín*) y Salvador Dalí (*El gran masturbador* y *La persistencia de la memoria*).
- e. **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* o en *Santa Magdalena de Vézelay*.

- f. **Contrapposto:** término artístico que se refiere a la posición en la que una figura lleva todo su peso sobre una de las piernas, mientras que la otra está ligeramente flexionada. De esta manera, se añade movimiento a la figura y se rompe la ley de frontalidad. Es muy común en la escultura clásica griega, como en *Doríforo* de Policleto, al igual que en sus posteriores influencias, como en el renacentista *David* de Miguel Ángel.
 - g. **Tesela:** cada una de las piezas que integran un mosaico. Pueden ser de piedra, terracota o vidrio. Se trata de una forma de ornamentación muy común en el arte romano para cubrir suelos, con escenas mitológicas, vegetales y geométricas. Cuando alcanza su mayor importancia es durante el periodo bizantino, donde cubriría muros y cubiertas, como en *Santa Sofría de Constantinopla* o *San Apolinar el Nuevo* en Rávena.
 - h. **Collage:** técnica artística que consiste en pegar distintas imágenes sobre lienzo o papel. Las imágenes pueden ser fotografías, madera, papel, recortes de periódico, etc. Se trata de una técnica muy utilizada en las vanguardias, siendo la primera en la que tuvo lugar en el cubismo con Picasso.
4. De los 5 artistas que se proponen, elija 3, explicando su época, características y obras más significativas (se recomienda no más de diez líneas para cada uno):
- a. **Constable:** pintor inglés de finales del siglo XVIII y del XIX, especializado en los paisajes. Su pintura era creada al aire libre, ya que este autor quería plasmar la verdadera naturaleza en sus obras, donde la luz juega un papel fundamental al envolver de misticismo los paisajes creados, como *El caballo blanco* o también *El caballo de heno*. En ellas plasma las campiñas inglesas, al igual que paisajes urbanos como *La abadía de Westminster* y *el Palacio Lamb*.
 - b. **Bernini:** sin duda, el arquitecto y escultor más importante del barroco italiano. Trabajó casi exclusivamente para la Iglesia y el Papa, realizando obras arquitectónicas como *la Plaza de San Pedro* o *San Andrés del Quirinal*. Se caracterizan por la curvatura de las formas y los entrantes y salientes en muros para crear contrastes lumínicos. En cuanto a sus esculturas, se rigen 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. Realizó también obras de temática mitológica, como *Apolo y Dafne*, *Eneas*, *Anquises* y *Ascanio* o *El rapto de Proserpina*.
 - c. **Picasso:** quizá el artista español más importante del siglo XX, su evolución pictórica va desde sus inicios clásicos en las etapas azules (*Mujer acurrucada y niño* o *El viejo judío*) y rosa (*Acróbata y joven arlequín*) hasta su original creación cubista, donde plasma mediante formas geométricas, todos los puntos de vista posibles de las figuras, lo cual es visible en *Muchacha con mandolina*, *Las señoritas de Avignon* o *El Guernica*. También destacará por su faceta de escultor en las que plasmará las mismas características que en su pintura, como *Naturaleza muerta con guitarra*.
 - d. **Le Corbusier:** perteneciente a la corriente racionalista de la arquitectura del siglo XX, Le Corbusier se basó en el uso de pilotes como elemento sustentante de toda la estructura, al igual que el uso de planta libre y de ventanas longitudinales para permitir el paso de la luz natural. La obra en la que mejor reflejó estos aspectos es la *Villa Saboya*,

cuya primera planta sirve como vivienda, mientras que su terraza es plana y posee jardín y solárium. También tiene otras obras conocidas, como *La unidad de Habitación de Marsella* y la *Iglesia de Notre Dame*, cuyas formas y volúmenes se basan en los dólmenes prehistóricos.

- e. **Fidias:** escultor de la primera mitad del siglo V a.C., pertenece a la etapa clásica griega, donde se han dejado atrás los conceptos estéticos arcaicos. Ahora, la escultura se rige por el movimiento equilibrado, el estudio anatómico y el idealismo de las figuras. Fidias será el escultor de la denominada técnica de los paños mojados, por la que las vestiduras se adhieren a los cuerpos dejando intuir a la perfección la anatomía, lo que es visible en el *Friso de las Panateneas*. Del mismo modo, destacan obras suyas como las metopas y los tímpanos del Partenón, donde narra episodios mitológicos relativos a Atenea, centauromaquias y amazanomaquias. También realizará esculturas de bulto redondo, como *Atenea Lemnia* o *Atenea Parthenos*.

OPCIÓN B

1. Desarrolle el tema LA ARQUITECTURA GÓTICA EN ESPAÑA, atendiendo a:
 - a. Características generales.

El estilo gótico se desarrolló desde finales del siglo XII hasta el siglo XIV. El monumento gótico por excelencia es la catedral, pero dentro de la arquitectura civil, las grandes innovaciones las hacen los edificios de tipo político, como ayuntamientos o palacios. El nuevo planteamiento arquitectónico vino de la mano del abad Surger, que afirmó que Dios era luz, y que por tanto la claridad y la armonía eran los tributos que el hombre necesitaba para acercarse a Dios. Surge así una nueva visión que prefiere los espacios amplios y luminosos y con elevada altura. Las características del nuevo sistema constructivo son: la planta de cruz latina con una, tres o cinco naves, son cruceros poco resaltados; muro de sillar con contrafuertes; utilización del sistema abovedado con arco apuntado, transportando todo el peso a los arbotantes que lo conducen al contrafuerte, adornado con pináculos; y el uso de numerosos elementos arquitectónicos decorativos, como pináculos o gabletes. Por último, el alzado se dividirá en: arquería, triforio y claristorio.

- b. Evolución y obras más representativas.

En general, la arquitectura gótica española se caracteriza por un menor interés hacia la altura que la francesa. Las construcciones serán especialmente anchas, sin que las torres y las agujas influyan en el espacio exterior. Sus obras más representativas serán: la *Catedral de Cuenca*, la *Catedral de León* (destacan sus coloreadas vidrieras de tonos ocres, rojos y verdes, además de sus visibles arbotantes), la *Catedral de Burgos* (sus grandes pináculos muestran su preocupación por alcanzar altura) y la *Catedral de Toledo* (de cinco naves con doble deambulatorio, dividido en tramos cuadrados y triangulares).

En el siglo XV, los avances góticos castellanos no serán constructivos, sino decorativos, con bóvedas complicadas y una mayor tracería ornamental en sus arquerías. Destaca la *Iglesia de San Juan de los Reyes*, obra de Juan Guas, o las *Catedrales de Sevilla y Salamanca*.

Por su parte, en la Corona de Aragón, los conjuntos catedralicios tienen menor decoración. De ella destacan ejemplos como la *Catedral de Barcelona* (de pilares esbeltos), la *Catedral de Gerona* y la *Catedral de Palma* (su gran anchura hace que su altura no destaque). También destacan algunas construcciones comerciales, como la *Lonja de Barcelona*, y civiles, como el *Palacio de la Generalitat*.

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 es una obra pictórica, exenta, de principios del siglo XX, perteneciente a la corriente vanguardista del Fauvismo. Fue realizada por Henry Matisse. Temáticamente, representa a un conjunto de figuras masculinas y femeninas en diferentes posiciones y actitudes rodeados de un paisaje idílico.

En cuanto a su análisis técnico y formal, la obra fue ejecutada mediante la técnica del óleo sobre tabla, consistente en la mezcla de los pigmentos de color con aceites de origen vegetal. Esta técnica permite un secado lento y, por tanto, corregir posibles errores. Con ella, el autor compone una obra en la que sobresale el color, ya que las formas están totalmente indeterminadas. Matisse tiene poco interés en crear las obras con volumen, solo dado por las líneas ondulantes de las figuras y por los colores, los cuales son totalmente planos y utilizados de forma antinatural, como puede observarse en la vegetación de diferentes colores. Todas las figuras están desnudas, algunas de ellas de forma sensual, y otras realizando bailes, como los personajes del fondo. De esta manera, todas ellas acaban formando una composición circular, clásica, cerrada, que centra la atención del espectador en el centro de una composición que no presenta apenas estudio de la perspectiva, solo dado por la disminución del tamaño de las figuras y algunos árboles, y con una luz que la envuelve por igual.

Ahora bien, ¿cómo encuadra esta obra en su contexto artístico? El nombre fauvismo designa a un grupo de pintores establecidos en París que estaban influidos por la pintura de Gauguin y los nabis (seguidores de este último). Se caracterizan por utilizar libremente los colores planos en sus cuadros, sin geometría, dándoles más bien un valor decorativo. No obstante, sí que hay algunas obras que sugieren formas geométricas.

Su principal representante fue Henry Matisse, que se caracteriza por composiciones clásicas, de líneas onduladas que separan los colores planos y sin ningún tipo de perspectiva. Su principal obra es *La danza*, en la que aparecen cinco personajes desnudos, de formas curvilíneas, bailando en círculo (composición clásica, cerrada) cogidas de las manos y en movimiento. Los tres colores utilizados (verde, azul y rosáceo) son planos. Otras obras suyas son: *La habitación roja* y *Madame Matisse*.

3. Defina y/o caracterice 6 de los 8 términos siguientes (se recomienda no más de cinco líneas para cada uno):
- Arte herreriano:** hace referencia al estilo artístico iniciado por Juan de Herrera, arquitecto de Felipe II. Se caracteriza por el uso de torres con chapitel en las esquinas del edificio y tejados de pizarra. De esta forma, se acentúa la horizontalidad del edificio, mientras que la ornamentación es austera. El mejor ejemplo de ello es *El Monasterio de San Lorenzo del Escorial*.
 - Rococó:** periodo artístico derivado del barroco que se caracteriza por sobrecargar de decoración la arquitectura y las estancias, cumpliendo de esta forma el denominado *horror vacui* (temor a lo vacío). El ejemplo más representativo es *El columpio*, de Fragonard.
 - Neoimpresionismo:** corriente artística que intenta aplicar el color a las obras impresionistas, pero con un carácter científico. Por ello, aplican el color mediante una serie de puntos de colores puros, repartidos matemáticamente por el cuadro, creando formas geométricas y movimiento. Sus principales representantes fueron Seurat (*La isla de la Grande Jatte*) y Signac (*El puerto de Marsella*).
 - Neoplasticismo:** surge en el periodo de entreguerras. Está basado en las formas geométricas, sin referencias al mundo real. Dentro de esta tendencia se halla Piet Mondrian con sus obras *Composición en rojo, amarillo y azul*, la cual no consiste más que en una composición de formas geométricas simples, de líneas rectas y colores planos.
 - Acueducto:** obra de ingeniería romana que servía para llevar agua desde manantiales y nacimiento de ríos hasta los núcleos urbanos. La estructura consiste en la superposición de arcos. Algunos ejemplos son el *Acueducto Aqua Claudia* en Roma, el *Acueducto de Segovia* y el *Acueducto de los Milagros de Mérida*.
 - Pintura al acrílico:** se trata de una técnica pictórica de secado muy rápido. Fue puesta en práctica especialmente durante la primera mitad del siglo XX.
 - Cúpula:** elemento arquitectónico que se utiliza para cubrir un espacio cuadrado o poligonal mediante arcos de perfil semicircular que rotan con respecto a un eje central. Las cúpulas se pueden dividir en tres partes: tambor, casquete y linterna. La cúpula más famosa es la que cubre el crucero de la *Basílica de San Pedro del Vaticano* en Roma, obra de Miguel Ángel.
4. De los 5 artistas que se proponen, elija 3, explicando su época, características y obras más significativas (se recomienda no más de diez líneas para cada uno):
- Salzillo:** escultor barroco español, perteneciente a la escuela murciana de imaginería, ya en el siglo XVIII. Sus esculturas tienen una tendencia más bien italianizante, cuyas figuras se llenan de un movimiento clásico en un momento en el que reina la teatralidad de las formas, orientadas a conseguir despertar los sentimientos de los fieles. Quizá, su obra más conocida es *Oración en el huerto*.
 - Policleto:** escultor clásico griego de la primera mitad del siglo V a. C. Su obra resume la belleza clásica: armonía y equilibrio interior y exterior. En el *Doríforo* (joven lancero) se encuentra por primera vez el canon clásico de las siete cabezas. La expresión armoniza la fuerza y belleza, consiguiendo el efecto de profundidad al separar las piernas. En el

Diadúmeno, la expresión es más dulce y las piernas más cortas. Destacan otras obras importantes suyas, tales como *Amazonia herida*.

- c. **Pedro Machuca:** arquitecto español del siglo XVI, por tanto, perteneciente al Renacimiento español, el cual recupera las formas clásicas, como el sistema arquitebado y los órdenes clásicos, incluyéndolos en edificios góticos. El ejemplo más representativo de este arquitecto es *El palacio de Carlos V en la Alhambra*, puro ejemplo de clasicismo, ya que levanta el palacio con una planta centralizada y un patio circular abierto, consistente en una doble columnata clásica.
- d. **Turner:** pintor inglés de finales del siglo XVIII y principios del XIX, es un excelente paisajista, ya que en sus obras se observa cómo la luz envuelve la atmósfera. Además, plasma con maestría los efectos que sobre el paisaje tienen el vapor y los fenómenos atmosféricos como la lluvia o las tormentas. Entre sus obras más conocidas están *Lluvia, vapor y velocidad*, al igual que *El naufragio*.
- e. **Gaudí:** artista muy personal que desarrolla casi toda su obra en Cataluña, dentro de la libertad expresiva del Modernismo del siglo XIX y principios del XX. Una constante de su obra es la religiosidad, próxima al misticismo, y el amor a la naturaleza, de manera que en sus obras abundan las referencias a esta. Además, como perteneciente al Modernismo, sus formas se curvarán. En su obra se aprecia la influencia del gótico y del mudéjar (en este último, por ejemplo, mediante el uso de ladrillo vidriado). Entre sus obras destacamos: el templo de la *Sagrada Familia* y las *Casas Milá y Batlló*, en Barcelona.

