

FUNDAMENTOS DEL ARTE I y II (1er y 2° curso)

A. EJERCICIOS DE DEFINICIÓN Y RELACIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS. (20 puntos)

Define los siguientes conceptos:

1. Frontalidad:

(5 puntos)

Norma estética iniciada durante el arte egipcio en la que las figuras eran diseñadas para ser vistas de frente y de una sola pieza, en bloque. No solo el arte egipcio la desarrolla, también se mantiene, por ejemplo, en la escultura griega arcaica.

2. Pintura al temple:

(5 puntos)

Técnica pictórica que engloba a las que utilizan agua más alguna mezcla o emulsión de sustancias grasas de origen animal o vegetal como aglutinantes del pigmento. Por eliminación, toda la pintura que no sea al óleo o acrílica es una pintura al temple.

3. Zarzuela:

(5 puntos)

Género lírico, escénico y musical surgido en España que se distingue fundamentalmente por contener partes instrumentales, partes vocales (solos, dúos, coros...) y partes habladas. Es el equivalente español de la *opéra-comique* francesa o del *singspiel* alemán.

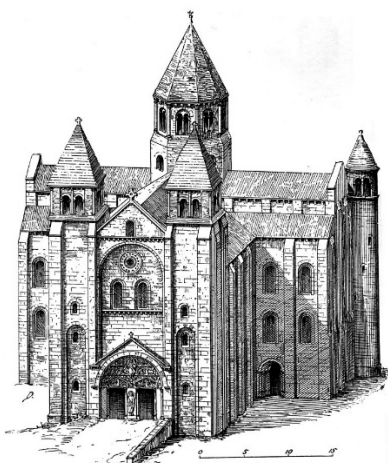
4. Constructivismo:

(5 puntos)

Estilo artístico escultórico, incluido dentro de la abstracción, desarrollado fundamentalmente por artistas rusos en los años 20 del siglo pasado. En sus piezas se busca la forma, prefiriendo un desarrollo de la superficie en el espacio.

B. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS GRÁFICOS. (50 puntos)

- 5. Observa atentamente estas dos imágenes correspondientes a dos construcciones medievales. A continuación, redacta una composición en la que comentes y compares ambas obras.**
(20 puntos)

s. CONQUES (W).

Imagen en Wikipedia bajo dominio público

Imagen en Wikipedia. Lic. GFDL

Para elaborar tu escrito, sigue el guion propuesto:

- Describe cada una de las imágenes teniendo en cuenta los elementos constructivos que ves en ellas.

- Indica a qué estilo y en qué fecha aproximada se encuadra cada una de ellas y, si es posible, identifica de qué edificios se trata. Debes relacionar el estilo con los elementos constructivos y decorativos que aparecen en las imágenes.
- Señala las diferencias entre estos dos estilos según las técnicas constructivas y los elementos decorativos. Indica cómo es el proceso técnico que va de un estilo al otro y si hay influencias de otros estilos o de otras zonas en cada una de las obras.
- Haz una breve relación de otras obras de cada uno de los estilos representados en las imágenes teniendo en cuenta las diferencias regionales.

La primera imagen muestra un dibujo en el que aparece representada una de las iglesias más importantes de todo el románico europeo: la Iglesia abacial de Saint Foi de Conques, en Francia, localidad de la región de la Occitania y uno de los centros de peregrinación más importantes del país galo; de hecho, es plaza importante dentro del desarrollo del Camino de Santiago francés.

En la imagen podemos ver algunas de las características del románico francés, que serán también del europeo: muros recios y pesados con escasos y pequeños vanos que sostienen el peso de las bóvedas interiores en piedra, aparición de contrafuertes que ayudan a sostener las descargas de peso de las bóvedas de cañón y las de crucería, fachadas flanqueadas por torres de importante desarrollo en altura (aunque aún no tanto como ocurrirá en el gótico), portadas de profusa decoración escultórica en la que aparecían temas bíblicos que servían para explicar las sagradas escrituras a los fieles que acudían a los servicios religiosos, plantas de cruz latina con importante desarrollo de la nave de crucero que aparece coronada por un recio cimborrio de remate troncocónico... En el interior, aunque no lo vemos, sabemos que la cabecera aparece rematada con un ábside semicircular y que este, a su vez, está rodeado por una girola con absidiolos, destacando el enorme desarrollo tanto en sección como en altura de unos pilares que reciben el peso de la bóveda de cañón y que dan acceso a través de arcos de medio punto peraltados a las naves laterales, que tienen bóvedas de crucería.

La segunda imagen es la fachada principal de la catedral de León, una de las obras más interesantes y más reconocibles de la arquitectura gótica española. Una triple portada de profundos arcos apuntados y abocinados sirve de ingreso a la catedral, además de para organizar el espacio. Esta portada se corona con un cuerpo superior en el que destaca el rosetón y el remate, en forma de gablete. Todo el conjunto está flanqueado por dos potentes torres de sección cuadrada, aunque con sus esquinas, en las que se sitúan los pilares, adelantados, generando una sensación tridimensional muy interesante. Quizá lo más llamativo sea los grandes espacios vacíos de piedra que aparecen en la fachada: no solo el rosetón o la galería de arcos que está justo por debajo, sino en el espacio vacío que aparece entre las torres y el cuerpo central. Esto nos indica hasta qué punto ha evolucionado la técnica constructiva, sobre todo los elementos sustentantes, que a través de los pilares, contrafuertes y arbotantes, han permitido aligerar al máximo los muros, haciéndolos, por momentos, casi desaparecer.

Las diferencias constructivas son evidentes en la descripción que hemos hecho: pasando de muros recios, con potentes contrafuertes y pilares de sección muy voluminosa, a muros que casi desaparecen gracias al juego de descargas que se generan a partir de pináculos, arbotantes, contrafuertes y de las bóvedas de crucería asociadas a ellos. Aunque no veamos el interior, sabemos que este proceso genera espacios interiores mucho más luminosos en los que la decoración pasa de ser esculpida a ser reflejada en vidrieras, algo en lo que la catedral de León destaca. También el desarrollo en altura es muy diferente, siendo la evolución técnica determinante.

En el románico español la pieza más destacada es la catedral de Santiago de Compostela, ejemplo arquetípico de la iglesia románica. En otras zonas, como en Reino Unido, tenemos obras como la catedral de Durham, con un proceso más camino del gótico, aunque de volúmenes aún muy recios; en Italia contamos con San Ambrosio de Milán, en la que destaca el uso del ladrillo que también permite vanos más amplios por el menor peso del material así como por el uso de arcos de medio punto peraltados y en Alemania, Santa María de Laach, que usa el modelo tradicional del románico germánico en el que se duplican elementos como crucero o cimborrio.

En el gótico podemos señalar diferencias cronológicas. Así, el gótico clásico tiene un importante desarrollo en Francia durante los siglos XII y XIII, con obras como la famosísima Notre Dame de París. De hecho, es precisamente la influencia francesa la que más afecta al gótico español. En Inglaterra se desarrolla con más éxito el gótico de fachadas – telón, con obras como la catedral de Wells o el gótico radiante, con el gran ejemplo del King's College de Cambridge. Por último, en Italia, tenemos un gótico muy vinculado con la tradición clásica romana y con la bizantina. Ejemplo de ellos son obras tremendamente llamativas como la catedral de Siena o la de Orvieto.

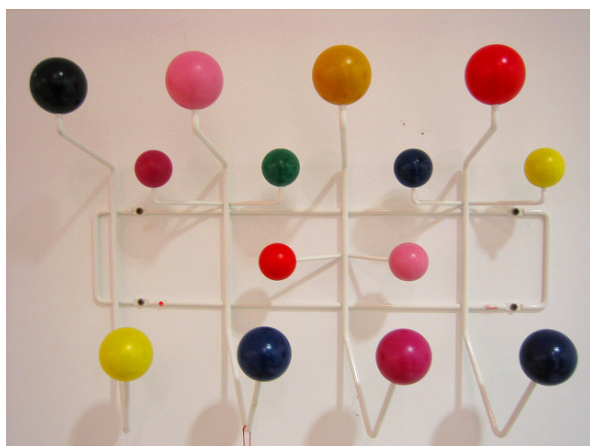
6. Observa la siguiente serie de piezas de diseño y contesta las preguntas:
(30 puntos; 10 el apartado A y 20 el B)

Imagen 1 en Wikipedia. Lic. CC BY – SA 4.0

Imagen 2 en Wikipedia. Lic. CC BY-SA 3.0

Imagen 3 en Wikipedia. Lic. CC BY – SA 2.0

Imagen 4 en Wikipedia. Lic. GNU

- A.** Ordena cronológicamente las piezas anteriores e indica el estilo, la fecha aproximada, el título y, si es posible, el autor de cada una de ellas.

Imagen 2: Orden 1. Cama estilo Imperio en el Castillo de Malmaison. 1800.

Imagen 4: Orden 2. Louis Comfort Tiffany. Lámpara Tiffany. 1900. Modernismo

Imagen 1: Orden 3. William Van Alen. Ascensor del edificio Chrysler. 1927 - 30. Art Déco

Imagen 3: Orden 4. Charles Eames. Percha de estilo organicista. 1953

- B.** Comenta dos de las cuatro obras. Para el comentario te ofrecemos el siguiente guion:

- Descripción de la obra.
- Breve explicación de las novedades técnicas utilizadas.
- Relación con el estilo al que pertenece.

Imagen 1: Estamos ante una de las obras más significativas del *art déco*, no por el ascensor sino por el edificio en el que se sitúa: el edificio Chrysler, que es la construcción paradigmática de este estilo. Un estilo que es la quintaesencia del lujo y la sofisticación, algo que casa a la perfección con el momento y el sitio en el que se desarrolla: los Estados Unidos de los años 20, los felices años 20. En esta pieza, como en todas las decorativas o mobiliarias del *art déco*, se funden a la perfección utilidad y estética mediante líneas rectas, contornos definidos, colores primarios pero brillantes, formas poligonales y simétricas... y el uso de diferentes materiales, como la madera (en este caso), el mármol o el aluminio, a la que se suman otros materiales novedosos de la más rabiosa actualidad: cromados, resinas sintéticas, plásticos o lacas que le dan una riqueza tanto estética

como decorativa fuera de toda duda. La elegancia de la que hablábamos antes es aquí más evidente que nunca. Son diseños que estarán inspirados en los coetáneos descubrimientos arqueológicos que hizo que todo Occidente volviera su mirada hacia Egipto y la antigua Mesopotamia, así como en las primeras vanguardias: Cubismo, Futurismo, Racionalismo de la Bauhaus... sin olvidar esos toques exóticos de Oriente: India, China y Japón. No podemos dejar de citar la importancia de la funcionalidad, algo muy propio de *art déco*, siendo una de las características de este estilo la fabricación en serie. No sabemos si los 32 ascensores del Edificio Chrysler fueron fabricados en serie, pero es muy posible.

Imagen 2: Esta imagen muestra una cama con dosel estilo Imperio fechada a principios del XIX. Se diseñó para el castillo de Malmaison, edificio que compró y rediseñó Josefina Bonaparte. Estéticamente estamos ante una pieza muy en la línea de su estilo: ceremonioso, grandilocuente y muy relacionado con el neoclásico, como podemos ver en cada uno de los elementos decorativos que engalanan la cama y el propio dosel (el remate del dosel con un águila imperial encima de la corona es muy significativo en este sentido). Técnicamente prima el uso de maderas oscuras, aunque decoradas con pan de oro, lo que contribuye aún más a la grandilocuencia decorativa. A pesar de todo, es un estilo de líneas simples alejándose del rococó que tanto había primado en la Francia de la segunda mitad del XVIII. Aunque no es muy habitual en formatos grandes, sí es cierto que esta cama tiene, en su parte superior, algunos rasgos de la técnica de taraceado, algo muy propio también de este estilo decorativo. Lo más destacable son los relieves de motivos vegetales de la parte inferior de la cama y de las cenefas de la parte superior del conjunto.

Imagen 3: Esta imagen es una de las piezas más características del diseño del organicismo, la percha *Eames*, diseño de Richard Eames que tuvo tanto éxito que hoy día aún sigue fabricándose y vendiéndose. Esta pieza, y el diseño organicista en general, suponen una reinterpretación más humana del racionalismo de Le Corbusier, y plantean la búsqueda de la armonía entre el espacio humano y el espacio natural (integración), una creación en función de las necesidades humanas, buscando una clara tendencia a la totalidad y no solo al objeto. El diseño organicista, como la arquitectura, no tiene presente solo la función sino también la forma y la estética. Líneas sencillas, colorido variado e intenso en cada una de las perchas. Sencillez para su uso y para su creación. En definitiva, todas las características de este tipo de diseño.

El modelo era la naturaleza y su desarrollo orgánico (vivo) en el que las formas no son «perfectas» (líneas rectas, ángulos rectos, cubos, etc.), sino que manifiestan lo humano y natural; de ahí que en muchos objetos de estilo organicista sea la curva suave el elemento fundamental. Con esto, el organicismo se alejó notablemente de los principios funcionalistas e incluso los contradujo, pues pretendió tener presentes los sentimientos y las emociones de las personas como seres individuales a la hora de diseñar los objetos. A esto se debe añadir la ergonomía en el diseño, pues se trabaja pensando en el hombre que tiene prevalencia sobre la función.

Imagen 4: Esta imagen representa la más arquetípica de la decoración modernista: el manejo del vidrio como elemento decorativo determinante y con infinitas posibilidades gracias a los juegos de luz que permite (algo más obvio cuando el objeto es una lámpara). Esta lámpara de mesa, de base en hierro y pantalla de cristal lechoso con reflejos irisados de enorme calidad, es un diseño de Louis Comfort Tiffany. La técnica de vidrio semitranslúcido usa el vidrio templado y emplomado colorado. Las formas vegetales, la alternancia de colores, casi siempre de tonos relajados casi pastel, y las líneas sinuosas marcan claramente la relación con el *art nouveau* desde el punto de vista estético y decorativo. Estas formas no solo las vemos en los diseños mobiliarios, también en los propios edificios.

C. DESARROLLO GUIADO DE UN TEMA. (30 puntos)

7. Desarrolla uno de los dos temas que se plantean a continuación siguiendo el guion que se propone y con una extensión aproximada de entre 380 y 400 palabras.

- La pintura del Renacimiento italiano: el Cinquecento
  - Las técnicas pictóricas del Cinquecento.
  - Los grandes artistas: Leonardo da Vinci y Rafael Sanzio.
  - Miguel Ángel Buonarroti pintor: la Capilla Sixtina.
  - La pintura veneciana.

Esta pregunta trata de abarcar solo una parte de la pintura del Renacimiento italiano, concretamente la dedicada al siglo XVI, momento de los grandes artistas y, quizá, los más reconocibles del periodo renacentista.

Habría que empezar con un desarrollo de las técnicas, con la pérdida de importancia del dibujo frente al color y, sobre todo, la aparición (vía flamenca y veneciana) del óleo como aglutinante. Sería interesante desarrollar algunas de las ventajas frente a otras técnicas y al modo de aplicarlo en el lienzo (capas delgadas, grisalla, veladuras, capas gruesas...).

Después habría que ir hacia el análisis de dos grandes artistas del momento: Leonardo y Rafael, haciendo referencia a sus creaciones más destacadas así como a sus características estéticas más importantes.

El tercer apartado estará dedicado a la obra pictórica de Miguel Ángel. No se trata de hacer un recorrido por toda su obra, sino centrarse en la que realiza en la Capilla Sixtina, tanto en la bóveda como en el altar del Juicio final. Eso sí, sería interesante hacer una introducción a la estética manierista de sus figuras potentes y expresivas que son tan características de su obra, especialmente en esta fase. Análisis compositivos, técnicos y estéticos serían las claves para el desarrollo de esta parte de la pregunta.

Terminaríamos con la pintura veneciana y con aquellos elementos que la diferencian de la del resto de Italia, especialmente de Florencia y de Roma: tratamiento del color, importancia de la luz... Además, el alumnado debería señalar a los grandes maestros del momento, especialmente a Tiziano, Veronés y Tintoretto.

- El arte más popular: la música de los años 60 y 70
  - Introducción: la importancia de lo popular en la cultura de la segunda mitad del siglo XX.
  - Los avances técnicos de la reproducción del sonido.
  - La música pop y la cultura fan.
  - El jazz.
  - La música como acción política de masas.

La introducción de este tema trataría sobre la conversión del arte popular en arte de masas a partir de los 60 y los 70. Como expresiones artísticas más populares llegan cada vez a más gente y esto provoca que haya movimientos estéticos y artísticos que decidan acercarse a sus postulados desde posiciones a priori más alejadas, como podía pasar con la pintura o la escultura. El triunfo de lo popular.

Es importante dedicarle un apartado a las novedades técnicas que trae el tratamiento del sonido, tanto para música como para cine, con la evolución desde el sistema monofónico al estereofónico y de ahí, a las variaciones y mejoras aportadas por Dolby.

A partir de los 50, pero especialmente de los 60, empiezan a generalizarse una serie de estilos musicales que van a extenderse por casi todo el mundo occidental. Es el triunfo del rock, del blues y del jazz, pero sobre todo del pop. Una música pop, popular, que se define no por su cercanía a lo popular, al folklore, sino por su oposición a la música culta y alejada del gran público. Composiciones sencillas, acordes no demasiado complejos, letras atractivas y cercanas al gran público (sobre todo al más joven), se convierten en la fórmula del éxito; una fórmula que aún no ha sido superada y que, en cualquier caso, ha sido adaptada por otros estilos musicales.

Íntimamente relacionado con este éxito de la música pop viene el fenómeno fan. Un fan que es un seguidor acérrimo de un artista o grupo de artistas pero, que a partir de los 60, tiene un carácter social interesante: la formulación de esquemas grupales que se definen por oposición a otros y que, en general, funcionan como una demostración evidente de rupturas generacionales. En este sentido, la aparición de grupos como The Beatles o The Rolling Stones son determinantes.

El cuarto apartado del ejercicio debe ir dedicado al jazz y a cómo varía y se adapta a los nuevos lenguajes musicales más populares del momento, cómo se aleja de esquemas tradicionales para acercarse al pop, al rock o al rhythm and blues. Figuras fundamentales son Miles Davis, Chick Corea y Chet Baker.

La pregunta debería terminar con la idea de la relación de la música con la acción política de masas. Desde el rock de los 60 y 70, que aparece como estilete cultural de los movimientos pacifistas o por los derechos civiles, hasta la movilización de artistas en los 80 en el *Live Aid* reclamando ayuda urgente en situaciones de extrema gravedad humanitaria.

