

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

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

1. Define los siguientes conceptos:
(16 puntos, 4 por apartado)

A. Zigurat:

Construcción mesopotámica de adobe o ladrillo, con forma de pirámide escalonada y con rampas en cuya cima se encontraba el templo dedicado al dios. Como curiosidad cabe decir que en la cúspide era posible encontrar observatorios del cielo por lo que siempre se ha atribuido interés por la astronomía a los sacerdotes caldeos. Los zigurat se insertan en la simbología de ascensión porque los dioses más importantes del panteón mesopotámico son uránicos (residen en el Cielo).

B. Cuerda seca:

Técnica de cerámica que consiste en aplicar el dibujo sobre la pieza de barro y delimitar los contornos con una cuerda tensada empapada en color graso, generalmente azul. Se pintan las zonas de la cerámica con el barniz vítreo de su color y se cuece en el horno. Las líneas de color graso de la cuerda evitan que se fundan los colores, y dadas las altas temperaturas del horno, estas líneas se funden al final del proceso. Con esta técnica ya no hace falta el laborioso proceso de corte y ensamblado de las piezas cerámicas.

Con el paso del tiempo, esta técnica se volvió más compleja, al ir alternando sobre la misma superficie, partes de cerámica vidriada con azulejos. Para los pavimentos se alternaban piezas de ladrillo, barro y cerámica vidriada. Los colores preferidos eran los verdes, blancos, azules intensos y dorados.

C. Claroscuro:

Técnica que consiste en el estudio y la representación de las luces y las sombras en una composición plástica para generar un efecto de volumen. El tenebrismo es la exageración del claroscuro llevado a su límite para obtener una mayor tensión y efecto dramático. La clave tonal es el nivel de luminosidad y se clasifica en: alta, baja y contrastada, esta última será la predominante en las obras barrocas. Existen tres grandes técnicas de claroscuro: la grisalla, el rayado y la mancha.

D. Góspel:

El góspel es el canto de los esclavos afroamericanos durante los siglos previos a la abolición de la esclavitud con la guerra de Secesión americana. Proviene de los términos ingleses *God Spell*, palabra de Dios en alusión a los evangelios. Tuvo un gran auge hacia 1930, cuando el gran público comenzó a disfrutar de este género musical, en parte gracias a la compositora Rosetta Tharpe.

2. Relaciona cada uno de los personajes que figuran en la tabla con solo uno de los siguientes términos: *dripping*, estilo regency, minifalda y *sfumato*.
(4 puntos, 1 por apartado)

Personaje	Término
A. Leonardo	<i>Sfumato</i>
B. Pollock	<i>Dripping</i>
C. Mary Quant	Minifalda
D. Brighton Pavilion	Estilo regency

B. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS GRÁFICOS. (50 puntos)

3. Observa atentamente estas dos imágenes. A continuación, redacta una composición en la que comentes y compares ambas creaciones.
(20 puntos)

Imagen 1 en Wikipedia.org bajo dominio público

Imagen 2 de Lluís Ribes en Flickr bajo licencia CC

Para elaborar tu escrito, sigue el guion propuesto:

- Describe cada una de las imágenes teniendo en cuenta los elementos estéticos y técnicos que ves en ellas.
- Indica cuál es la iconografía elegida por los autores, señalando también el estilo de cada obra, fecha aproximada y su autoría.
- Señala las diferencias y semejanzas entre ellas.
- Cita algunas obras de esos mismos autores.

La **Imagen 1** corresponde a *La familia de Felipe IV* o *Las meninas*, obra del pintor sevillano Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660). La obra corresponde al último período del artista, pues fue concluida en 1656. El cuadro, cuya técnica es el óleo, representa al pintor Velázquez realizando un retrato de los reyes mientras se desarrolla una escena cortesana. En la estancia donde se realiza el retrato se encuentran, además del pintor y de los retratados, la infanta Margarita acompañada de dos de sus meninas o doncellas y de otros personajes. Al fondo, accediendo a la sala, aparece la figura del aposentador de la corte y, a su izquierda, se ve un espejo en el que se reflejan los reyes.

Velázquez consiguió reflejar, casi de forma fotográfica, una escena de movimiento paralizado, tal y como se refleja en las miradas y las actitudes de los retratados. Casi todos los personajes que hay en la habitación miran hacia los reyes. El espectador se sitúa precisamente en el lugar que teóricamente ocupa la pareja real.

La profundidad se consigue gracias al uso de distintas líneas. En una primera, la más cercana al espectador, los personajes se disponen en dos grupos de tres figuras cada uno: la infanta con sus dos meninas (María Agustina Sarmiento e Isabel de Velasco) y los dos enanos (Maribárbola y Nicolás Pertusato) con el perro.

En la siguiente línea se encuentra Velázquez, que aparece con la paleta en la mano. En un nivel más alejado están la camarera mayor de la infanta (Marcela de Ulloa) y un guardadamas no identificado. En un plano más alejado se encuentran el aposentador de la corte (José Nieto) y el espejo en el que se reflejan los reyes (Felipe IV y Mariana de Austria).

Gracias a la utilización de distintos planos y a las líneas de perspectiva, se crea una gran sensación de profundidad. La figura del aposentador, José Nieto, es el punto de fuga.

Además de la perspectiva, Velázquez utiliza otro método muy depurado para dar sensación de profundidad al cuadro y sumergir a las figuras en su atmósfera. Se trata de difuminar los contornos de los personajes según se alejan de la posición del espectador (perspectiva aérea). Esta técnica se aprecia claramente si nos fijamos en los rostros de los retratados.

La luz incide directamente sobre todos los retratados, mientras que el resto de la estancia queda más oscura. De esta manera, Velázquez juega con el claroscuro.

La pincelada está hecha al estilo de Tiziano, sin un esbozo previo: es fluida, ligera y claramente impresionista. Los colores son suaves y envolventes.

La obra es un retrato colectivo de la familia real, pero resuelto de manera muy original. Constituye un magnífico compendio de pintura en cuanto a luz, espacio, ambiente, retratos y reflejo de la vida cortesana.

La **Imagen 2** corresponde a una de las interpretaciones que Picasso hizo de *Las meninas*. Una serie realizada en 1957 compuesta por un total de cincuenta y ocho obras, de las cuales cuarenta y cinco estaban basadas en esa interpretación del cuadro de Velázquez, y de esas cuarenta y cinco: veintiuna están tratadas de manera conjunta, catorce solo y exclusivamente a la Infanta Margarita, cinco a Isabel de Velasco y los cinco restantes a María Agustina de Sarmiento.

En este cuadro, cuya técnica es óleo sobre lienzo, tanto la composición, como el volumen y la atmósfera se va a respetar la de la obra original; en cambio, los personajes, así como los objetos plasmados son los que experimentan una reinterpretación cubista. Picasso representó a todos los personajes que aparecen en el óleo de Velázquez, concediéndoles mayor o menor importancia ya que hay una clara diferencia entre la figura del artista de dimensiones similares a la del lienzo y la de Nicolasito, que parece que vaya a desvanecerse. Respeta a Velázquez manteniendo a los personajes pero realiza modificaciones como la colocación de la tríada central liderada por la infanta: en la obra original se sitúa a la izquierda de José Nieto mientras que en la de Picasso mantiene el mismo eje. Con los rostros desconfigurados sigue uniendo a los personajes con la mirada al igual que Velázquez: algunos se miran entre ellos mientras que otros miran al espectador. Los personajes serán representados desde todos los ángulos posibles, logrando la distorsión cubista, además mezclando los planos alcanza una profundidad de la sala muy similar a la de Velázquez.

Es su pintura más grande después del *Guernica*, y precisamente Picasso empleará la misma técnica, la grisalla, por lo que esta primera versión de *Las meninas*, se reduce a tonalidades negras y grisáceas. También va a innovar en el tema del formato optando por uno apaisado que se contraponía al lienzo de Velázquez, que era vertical.

Picasso, a lo largo de su carrera artística, siempre contó con artistas que le resultaron fuente de inspiración: Degas, Goya, Ramón Casas, Velázquez... Fue siempre un gran admirador de Diego Velázquez. Cuando Picasso contaba con tan solo trece años de edad, en el viaje que realizó desde Málaga a La Coruña, visitó por primera vez el Museo del Prado del que años más tarde acabó convirtiéndose en director. En esa visita, el cuadro de *Las meninas* le llamó tanto la atención que desde entonces tuvo claro hacer su propia versión. A la hora de realizar sus *Meninas*, Picasso en ningún momento quiso hacer una copia de la obra original sino más bien una reinterpretación de la misma, estableciendo así una síntesis entre lo que en su día fue la tradición clasicista y el cubismo.

Otras obras de Velázquez son: *El aguador de Sevilla*, *La vieja friendo huevos*, *El triunfo de Baco* o *Los borrachos*, *La fragua de Vulcano*, *La rendición de Breda*, *La Venus del espejo*, retratos como el del príncipe Baltasar Carlos a caballo, los de Felipe IV, los retratos de los bufones de la corte o el del papa Inocencio X, *Vista del jardín de la villa Médici en Roma* o *Las hilanderas*.

Otras obras de Picasso son: *Las señoritas de Avignon*, *Los tres músicos*, *La masacre en Corea* o *El Guernica*.

4. Observa las siguientes imágenes y responde a las cuestiones que figuran a continuación:
(30 puntos; 10 el apartado A y 20 el B)

Imagen 1 de Yelow Cat en Wikimedia Commons bajo licencia CC

Imagen 2 en wikipedia.org con licencia CC BY-SA 4.0

Imagen 3 de Pedro Ribeiro en Flickr bajo licencia CC

Imagen 4 de tetraktys en Wikipedia bajo licencia CC

A. Ordénalas cronológicamente e indica el título, el autor, el estilo y la fecha aproximada de cada una de ellas.

1. Imagen 4: *El Doríforo*. Policleto. Arte griego del periodo clásico. Siglo V a. C.
2. Imagen 1: Cúpula de la catedral de Santa María de las Flores. Florencia. Filippo Brunelleschi. Arte del Renacimiento. *Quattrocento*. Siglo XV.
3. Imagen 2: Imagen de la película *El Acorazado Potemkin*. Sergei Eisenstein. Cine totalitario de la URSS. Primera mitad del siglo XX.
4. Imagen 3: *Lata de sopa Campbell*. Andy Warhol. *Pop Art*. Segunda mitad del siglo XX (1965).

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

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

Imagen 1

Corresponde a la cúpula de la catedral de Florencia *Santa María del Fiore*. Filippo Brunelleschi. Renacimiento italiano, arquitectura del *quattrocento*.

La cúpula de *Santa María del Fiore* es un ejemplo característico del Renacimiento italiano: se aprecia con claridad la inspiración en motivos de la antigüedad (el Panteón). Nos situamos en Florencia, ciudad en la que los mecenas (los Médici) reúnen en torno a sí a una gran cantidad de artistas. Brunelleschi fue el centro de dichos artistas: había comenzado como escultor, pero en Roma cambió su dedicación y la centró en la arquitectura. La cúpula, que se hizo sin cimbras (armazones de madera para sostener el peso), es enorme, pues tiene cuarenta y dos metros de anchura. Se sustenta sobre un tambor octogonal iluminado por ocho óculos, que facilita la transición de las formas rectangulares a las esféricas. Los sillares del tambor están unidos, como en algunas obras de la Roma clásica, por grapas de acero. Brunelleschi usó la misma técnica que la apreciada en el Panteón (conocida como doble casquete), que la hace más ligera. El material es el ladrillo y en la cúpula (casquete exterior) se encuentran insertados ochos nervios de mármol blanco, que arrancan del tambor para culminar en la linterna (que se realizó unos años después de la terminación de la cúpula). El casquete exterior está ligeramente apuntado para dar más altura. El casquete interior, semiesférico, tiene veinticuatro nervios de ladrillo (que no son visibles) y su finalidad es trasladar el peso de la carga hacia el tambor. Ambos casquetes, exterior e interior, están unidos por un sistema de ganchos. El espacio hueco que queda entre los dos permite contrarrestar el empuje, aumentar la altura y aligerar el peso de la cúpula.

El cuerpo de la catedral gótica había sido realizado por Arnolfo di Cambio en 1292. Sus enormes dimensiones obligaron a la reorganización de los espacios colindantes para que la catedral pudiera contemplarse en todo su esplendor.

El tambor fue levantado a comienzos del siglo XV y ya solo restaba concluir la construcción de la cúpula. En 1418 se convocó un concurso para completar el espacio, y el proyecto de Brunelleschi fue el seleccionado. La belleza y la magnitud de la cúpula levantó gran admiración en su época, y aún hoy está considerada como una de las obras arquitectónicas más novedosas de la historia de la arquitectura, tanto por su concepción en forma de doble cúpula, como por su construcción sin cimbras.

Imagen 2

Corresponde a una escena de la película *El acorazado Potemkin* del cineasta soviético Sergei Eisenstein. Esta película se le encargó en 1925 para conmemorar la revolución fallida de 1905. El argumento se centró finalmente en la sublevación de la marina durante la guerra ruso-japonesa. Es una película muda, considerada un prodigio de la técnica y del montaje. Es famosa la escena de las escaleras de Odessa, llena de primeros planos, que personalizan a los individuos que colman la secuencia, con un montaje acelerado que refleja la vorágine de la muchedumbre, remarcada por los diferentes ritmos de los que intentan subir y los que apuntan hacia abajo, así como los diversos planos y contraplanos. La duración de esta escena es de siete minutos: una madre que sostiene a su hijo, un carrito de bebé que baja traqueteando, un pueblo que huye en tropel, gritos, lamentos, gafas rotas, insignias zaristas y una hilera de soldados sin rostro, como en *Los fusilamientos de Goya*, que desciende inmisericorde y sordo.

Película propagandística, pero elevada a las más altas cotas de excelencia artística. Es uno de los grandes hitos de la historia del cine, muchos han sido los autores posteriores que han rendido homenaje a esta escena de las escaleras de Odessa, entre los más famosos está la que Brian de Palma realizó en *Los Intocables*. La propaganda de Eisenstein se tornó en cine crítico, tan incómodo que le acarreó muchos problemas con Stalin. Entre sus películas más importantes debemos señalar *Octubre* e *Iván el Terrible*.

Imagen 3

Corresponde a *Lata de sopa Campbell* de Andy Warhol, figura del *Pop Art* de la segunda mitad del siglo XX.

Warhol representa, en primer plano y centrada, una lata de sopa sobre un fondo neutro. Esta disposición permite al artista que, mediante una delgada línea, resalte el contorno de la figura con nitidez, logrando así una cierta dosis de profundidad espacial.

El objeto es presentado en una ligera perspectiva aérea que permite apreciar con claridad la parte superior del envase. Sin embargo, prevalece la visión frontal, donde destaca el nombre del producto.

En esta representación, Warhol ha modificado a conciencia los colores originales del producto —algo común en su pintura a partir de 1965—, empleando colores llamativos como el rojo, el amarillo o el azul. Todos estos colores son aplicados sobre el lienzo sin ningún tipo de mezcla (colores puros) y totalmente planos, sin claroscuros. Estos son aspectos que enlazan su obra con los parámetros de los anuncios publicitarios, que tan bien conocía el artista. Excepto por los colores, el resto de la representación se mantiene extremadamente fiel al producto original.

La obra muestra una simple lata de sopa Campbell's, alimento de compra común en cualquier supermercado norteamericano, que gracias a la intervención artística de Warhol, se ha convertido en uno de los principales iconos del arte del siglo XX. El motivo principal por el cual Warhol escogió esta imagen como temática de su obra fue porque, tal y como afirmó, la comía todos los días.

Con la reproducción de esta lata, Warhol acercó la expresión artística a la clase popular, que reconocía claramente el tema representado, algo que no había sucedido durante la época del expresionismo abstracto. Al mismo tiempo, demostró que un objeto cualquiera podía llegar a ser transformado en obra de arte, concepto que escandalizó a unos, y dio pie a la reflexión a otros, como por ejemplo al teórico Arthur Danto, a quien debemos la publicación del texto *La transfiguración de lo banal*.

Su idea de reproducir una misma imagen de manera seriada hizo que se rompiera el concepto de la obra de arte única e irrepetible, presente desde el romanticismo, poniendo en práctica las teorías que Walter Benjamín expuso en 1936 en su libro *La obra de arte en la era de su reproductividad técnica*.

Imagen 4

Es *El Doríforo*. El autor fue Policleto en el siglo V a .C. Es una escultura griega del período clásico, realizada en bronce, pero lo que se conserva es una copia hecha en mármol.

Representa a un joven en actitud de caminar que lleva una lanza al hombro. El brazo izquierdo está flexionado y tiene el puño cerrado para coger la lanza. Mientras, el derecho permanece recto y relajado, siguiendo la línea del costado. Descarga su peso en la pierna derecha, la otra queda libre para avanzar, marcando así un acusado *contrapposto* para dar sensación de movimiento y romper con el principio de la frontalidad.

Policleto se preocupa de la consecución de la belleza entendida como proporción y crea unas reglas para representar el cuerpo humano haciendo uso del canon de belleza basado en siete cabezas. Otra de las contribuciones es la regulación de sus esculturas por el principio de "Díartrosis", es decir, el cuerpo definido por las líneas de las articulaciones. Estas características pueden observarse en *El Doríforo*.

Su canon ideal y su composición en *contrapposto* no solo instauraron un modelo a seguir por sus contemporáneos sino que además su influencia se hizo notar en el arte romano y sirvió de ejemplo para los escultores del Renacimiento.

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

5. 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.

- El arte clásico: Grecia. Arquitectura
  - Introducción.
  - Arquitectura griega. Elementos constructivos.
  - El templo. El Partenón.

Para una correcta realización de este apartado sería conveniente tener en cuenta las siguientes cuestiones:

- Introducción. La civilización griega. Influencias. El marco geográfico. Contexto histórico. Periodos.
- Arquitectura griega. Elementos constructivos. Arquitectura arquitrabada y adintelada. Búsqueda de la belleza definida como armonía, proporción y equilibrio. Los órdenes clásicos: dórico, jónico y corintio. Características. Edificios fundamentales: el ágora, el templo y el teatro.

El ágora es la plaza pública y lugar de reunión. Contaba con edificios públicos y privados, stoas, bouleterion, etc. La acrópolis es la parte alta de la ciudad donde se

encontraban la mayoría de los templos.

El teatro, construido en la ladera de una colina, estaba compuesto por: graderío, la orquesta, proskenion, skene.

- El templo: tipos y partes.
- La arquitectura arcaica.
- El templo clásico: El Partenón. La decoración escultórica. Fidias.

- La música del Romanticismo

- Introducción.
- Beethoven.
- Ópera y danza.
- El regionalismo eslavo.
- España. La zarzuela.

Para una correcta realización de este apartado sería conveniente tener en cuenta las siguientes cuestiones:

- Introducción.
- Beethoven. Semblanza biográfica. Su obra: sonatas y sinfonías.
- Ópera y danza: la ópera fue el espectáculo por excelencia del siglo XIX, evolucionando hasta convertirse en una obra de arte total donde se fundían la literatura, la pintura, la música, el teatro, la poesía, la escenografía y el canto. Principales compositores.
  - o Italia (Donizetti, Bellini, Rossini, Puccini): Verdi fue el compositor italiano más famoso, que hizo evolucionar a la ópera desde el Bel Canto hasta el verismo, llenando de realismo a las obras.
  - o Alemania: Wagner destacó por encima de los demás compositores, figura aún hoy muy controvertida, que buscó la inspiración de sus obras en las leyendas y mitologías germanas medievales.
- Orígenes de la danza. El ballet. La danza clásica o ballet tiene su origen durante el Renacimiento en Italia pero será en la Francia de Luis XIV cuando se establece como disciplina artística, gracias a Beauchamp y la fundación de la Academia Real de la danza. El siglo XVIII supone el afianzamiento del ballet como disciplina artística junto con la ópera, se establecen los pasos codificados del ballet clásico, caracterizados por una minuciosa precisión en la ejecución y movimientos refinados y elegantes, y surge la figura del coreógrafo, siendo el primero de la historia el francés Jean-Georges Noverre. Francia fue el modelo a seguir para que el resto de cortes europeas, que paulatinamente fueron adoptando la danza y el ballet clásicos a sus gustos.
- El regionalismo eslavo. Con el romanticismo surgen los nacionalismos musicales, que frente a la tiranía de las clásicas potencias como Alemania e Italia, reivindican, a través de su folklore y tradiciones, los valores propios de esos pueblos. Destacaron compositores como el polaco Chopin, el finlandés Sibelius, el checo Dvorak y el ruso Korsakov. Tchaikowsky y Rachmaninov se mantuvieron más apegados a la música tradicional.
- España. La zarzuela. La zarzuela es la música de España del siglo XIX. Tuvo un éxito sin precedentes pues la gente cantaba sus canciones a todas horas. Se clasificaba en dos géneros: grande y chico. Los temas son costumbristas y se introducen jergas típicas de cada región. Destacaron compositores como Chueca, Chapí, Bretón y Vicente Lleó.

