

ISSN 2078-8290

Serie Artes y Comunicación

Elena Litvinenko

Abril 2010

Colección UNAPEC por un mundo mejor

Arte y Comunicación II

UNIVERSIDAD APEC
Colección UNAPEC por un mundo mejor
Serie Artes y Comunicación No.3
ISBN-978-9945-8514-2-7

La Colección “UNAPEC por un mundo mejor” es una publicación mensual de la Universidad APEC, constituida por las series Ensayo, Investigación, Artes y Comunicación, Turismo, Tecnología, Administración y otros. Su finalidad es proyectar la vida académica e intelectual de la Universidad mediante las publicaciones de monografías portadoras de avances de investigaciones, estudios de áreas, propuestas de divulgación de las grandes ideas del mundo contemporáneo, análisis de la sociedad de la información, expresiones artísticas y todo cuanto concierne a los saberes del mundo de hoy.

UNIVERSIDAD APEC

JUNTA DE DIRECTORES

Ing. Francisco Hernández
Presidente

Lic. Carmen Cristina Álvarez
Vicepresidente

Ing. Pedro Pablo Cabral
Tesorero

Dra. Cristina Aguiar
Secretaria

Lic. Carlos Despradel
Miembro

Lic. Álvaro Sousa Sevilla
Miembro

Lic. Loraine Cruz
Miembro

Lic. Freddy Domínguez
Presidente de APEC

Dr. Franklin Holguín Haché
Director Ejecutivo de APEC

Lic. Justo Pedro Castellanos Khouri
Rector

COMITÉ EDITORIAL

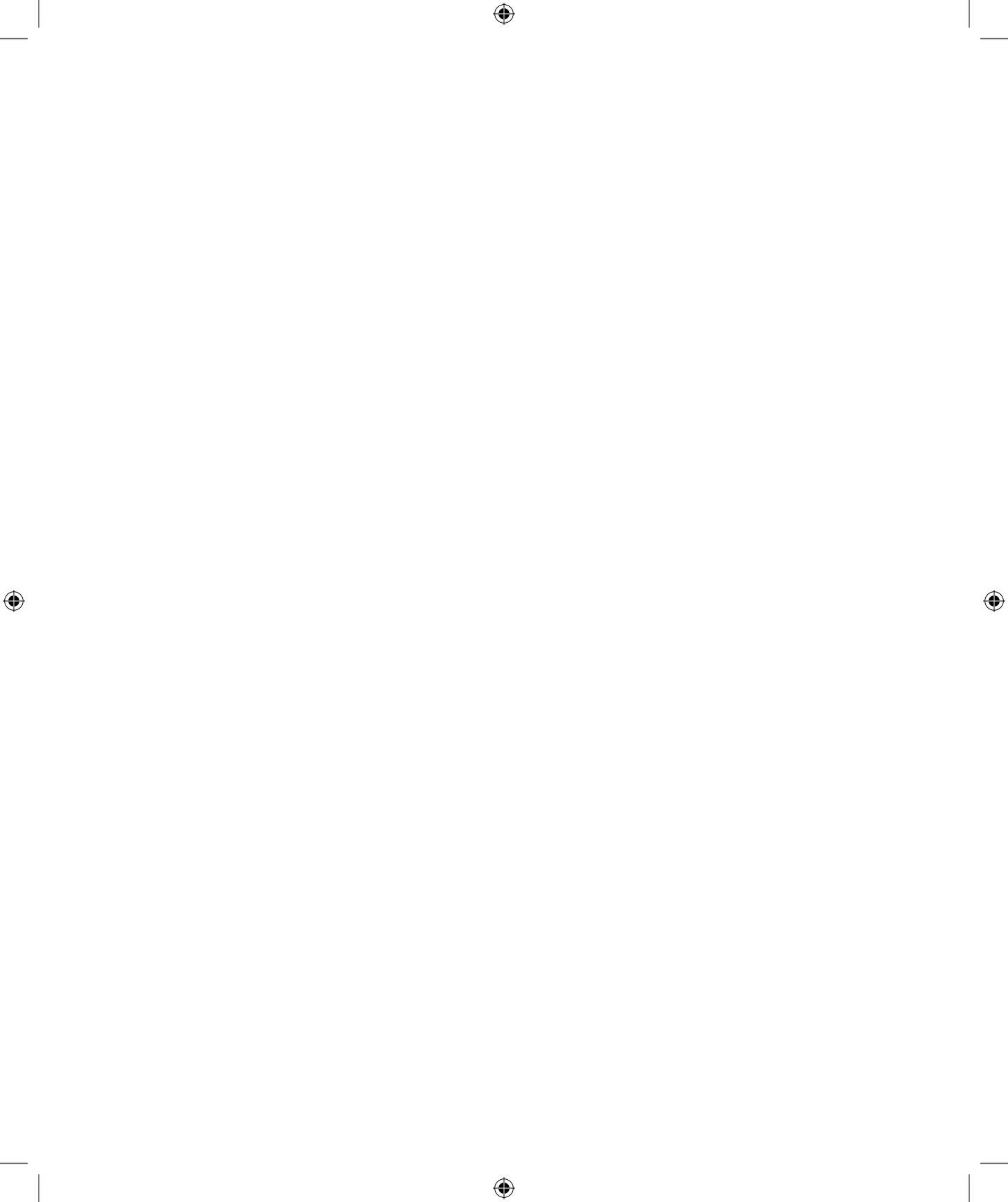
Andrés L. Mateo
Diógenes Céspedes
Carlos Sangiovanni
Manuel Núñez
Teresa Hidalgo
Frank D'Oleo

ASESORES

Mariano Lebrón Saviñon

Presentación

Este libro es la segunda parte de la colección de textos didácticos de la asignatura “Arte y Comunicación”. Está dedicado al estudio del arte de las culturas de la antigüedad clásica grecorromana, del arte medieval y del Renacimiento, presentando el fenómeno artístico dentro del marco histórico, social, religioso y cultural y como resultado del mismo. En sus páginas podrás encontrar la información esencial sobre las características generales de los estilos, los representantes y las obras más importantes de cada uno.

MA. Elena Litvinenko

Elena Litvinenko es licenciada en Historia y Teoría del Arte, con grado de maestría en Bellas Artes y especialización en Pedagogía y Psicología de la Educación Superior, egresada del Instituto Estatal de Artes de Kiev.

En la República Dominicana se ha dedicado a la carrera docente, en la que imparte diferentes asignaturas relacionadas con la Historia del Arte y el Diseño Gráfico. Es autora de varios artículos, folletos, cursos didácticos y programas. Ha impartido cursos especializados en varias instituciones y ha participado como ponente en conferencias científicas y simposios realizados en el país y el extranjero.

Civilizaciones Marítimas

A partir de 1 500 a.C. los centros de civilización se desplazan de Oriente hacia el Mediterráneo. Aparecen las culturas marítimas que desarrollan la economía de mercado. La sociedad rural se transforma en urbana, el poder político se descentraliza. Estas nuevas civilizaciones o *talasocracias* (talas = mar, cracia = poder) basan su desarrollo en la expansión marítima y ocupan las islas y las orillas del mar Mediterráneo: Fenicia, Creta, Micenas, Cartago.

Fenicia

Situación geográfica

Se situaba entre la costa este del Mediterráneo y la cordillera del Líbano, midiendo apenas 300 km de largo y 25 de ancho. Llamado “pueblo botado al mar”, los fenicios no tenían posibilidades agrícolas y fueron impulsados a la expansión marítima.

Mapa fenicio

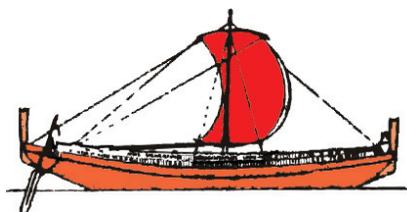
Ambiente histórico y cronología

Su cultura se inició hacia 2500 a.C. bajo la influencia de las vecinas culturas sumeria y acadia. Luego se produjeron sucesivas invasiones extranjeras: entre 1800 – 1400 a.C. la egipcia, en 800 a.C. la asiria, en 539 a.C. la persa.

Cuando Alejandro Magno invadió Asia Menor y derrotó a Persia en el año 333 a.C., los fenicios perdieron gradualmente su identidad propia. Las ciudades fueron poco a poco helenizadas y en el 64 d.C. dejó de llamarse Fenicia y su territorio se convirtió en parte de la provincia romana de Siria.

Sociedad

Fenicia no fue un estado unificado sino un grupo de ciudades autónomas, una de las cuales normalmente dominaba a las demás. Las ciudades más importantes eran *Biblos*, *Sidón*, *Trípoli*, *Tiro*.

Barco fenicio

Los fenicios eran grandes marineros y comerciantes, sus barcos se movían por todo el Mediterráneo transportando cereales de Egipto, ladrillos y telas de Mesopotamia, perfumes de Arabia, especias y piedras preciosas de la India, etc. El afán de lucro los indujo a alternar el comercio con la piratería; también iniciaron el tráfico de esclavos.

Religión

Cada ciudad tenía su deidad particular, normalmente conocida como *Baal*, o señor, siendo las más importantes *Astarté*, diosa de la Luna, *Melkart*, dios

del mar, *Adonis*, dios de la fecundidad, *Moloch*, dios del fuego. Se les creían crueles y sanguinarios y les ofrecían sacrificios humanos, en especial hijos propios.

Aportes culturales

- Alfabeto fonético de 22 letras
- Libro cosido
- Moneda
- Navegación marítima

Arte

Carece de originalidad, es un arte copiado de los pueblos vecinos. Levantaron grandes templos y algunas tumbas. La escultura se desarrolló poco, se conservan algunos sarcófagos

Silabario de Biblos					
Simbolo	Valor	Simbolo	Valor	Simbolo	Valor
𐤀	a	𐤁	b	𐤂	k'
𐤃	g	𐤄	l	𐤅	r
𐤆	d	𐤇	m	𐤈	
𐤉	h	𐤊	n	𐤋	
𐤌	w	𐤍	s	𐤎	t
𐤏	z	𐤐	e		
𐤑	h	𐤒	p		

Alfabeto fonético fenicio

Moneda fenicia

**(A la izquierda)
Ejemplos de arte vítral fenicio**

de influencias egipcias. Las artes aplicadas tuvieron mayor desarrollo, en especial el arte vitral, la orfebrería y los textiles.

Creta

Situación geográfica

Es una isla en el mar Egeo, al sur de Grecia.

Ambiente histórico y cronología

La civilización *cretense* o *minoica*, llamada así por el nombre genérico de sus reyes, “*minos*”, se desarrolla entre 2 000 – 1300 a.C. La conocemos gracias a las excavaciones arqueológicas realizadas por el inglés **Arthur Evans** en 1900. Su período de mayor poder fue hacia 1600 a.C., cuando controlaban toda la zona del mar Egeo y comerciaban con Egipto

Mapa de la civilización cretense-micénica

Arte

Desarrollaron una de las más brillantes y refinadas culturas de la antigüedad.

Características generales del estilo cretense:

1. Carácter cortesano
2. Alegre, optimista
3. Elegancia y finura
4. Gran sentido decorativo
5. Dinamismo

Arquitectura

Materiales: bloques de piedra

Sistema arquitectónico: arquitebado

Elementos arquitectónicos: vigas y columnas de fuste rojo y capitel y basa negros

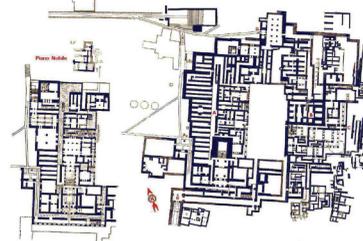
Tipo de construcción: palacio-ciudad

Las construcciones cretenses no eran monumentales y reflejaban una gran preocupación por la comodidad. Tenían ascensores, tuberías, desagües, buena ventilación e iluminación.

La construcción más importante es el *palacio-ciudad de Cnosos*, de planta laberíntica y paredes adornadas con hermosas pinturas.

Ruinas del palacio de Cnosos

Planta del palacio de Cnosos

Escultura

Se desarrolló en forma de estatuillas de barro policromado, bronce o marfil, que representan la *Diosa de las serpientes*.

La Diosa de las Serpientes

Pintura

Se desarrolló en forma mural de colores brillantes, vivos y temas marinos y cortesanos: fiestas, procesiones, banquetes, deportes, etc. (*El Príncipe de los Lirios*, *La Parisina*, *El Salto del Toro*)

El Salto del Toro

**(A la izquierda)
El Príncipe de los Lirios**

La Parisina

Artes aplicadas

La cerámica y la orfebrería tuvieron un extraordinario desarrollo. La primera tiene una gran calidad y es decorada con motivos geométricos, plantas, animales marinos. La segunda produjo joyas y vasos (*vasos de Vafio*).

Vaso de Kamares

Micenas

Situación geográfica

Micenas, antigua ciudad situada en el noreste de la península de Peloponeso, dio su nombre a la civilización que se desarrolló en el continente griego durante la última etapa de la edad del bronce. Otros centros importantes de la cultura micénica fueron las ciudades de *Tirinto* y *Pilos*.

Cerámica del estilo marino

Ambiente histórico y cronología

Su historia se inició en 2 000 a.C., pero el momento de mayor esplendor tuvo lugar desde 1700 hasta 1200 a.C. Hacia 1450 a.C., *Micenas* conquistó *Cnosos*, en Creta y pasó a convertirse en el centro de la civilización del Egeo. Hacia 1200 a.C., los micénicos, gobernados por el legendario rey *Agamenón*, eran unos de los principales participantes en la guerra de Troya. Poco después fueron conquistados por las tribus doriaas. Esta civilización se conoció gracias a las excavaciones del arqueólogo alemán **Heinrich Schliemann**, que tuvieron lugar entre 1876 y 1878.

Arte

Características generales del estilo micénico

1. Carácter defensivo, militar
2. Carácter funerario
3. Monumentalidad
4. Solidez
5. Sobriedad, sencillez
6. Poca variedad

Arquitectura

Material de construcción: grandes piedras ciclópeas

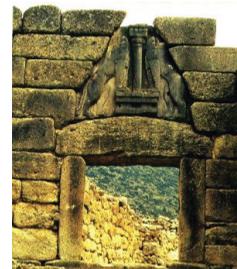
Sistema arquitectónico: arquitejado

Elementos arquitectónicos: muros macizos, arco y bóveda falsos

Tipos de construcción: fortalezas, palacios, tumbas

Las fortalezas rodeaban las ciudades micénicas y tenían forma de poderosos muros de 6 m de espesor de mampostería ciclópea, construidos con bloques macizos e irregulares (*la Puerta de los Leones*).

Los palacios de la civilización micénica poseían el característico *megarón* (la habitación central), al que se llegaba desde un patio cruzando un pórtico flanqueado por columnas, y el cual tenía un gran hogar central rodeado de cuatro columnas. Fue el prototipo de los templos griegos.

La Puerta de los Leones

Las tumbas o *tholos*, de forma circular, se cubrían con túmulos, a ellas se accedía a través de largos pasillos (*El Tholos de Atreo*).

Artes aplicadas

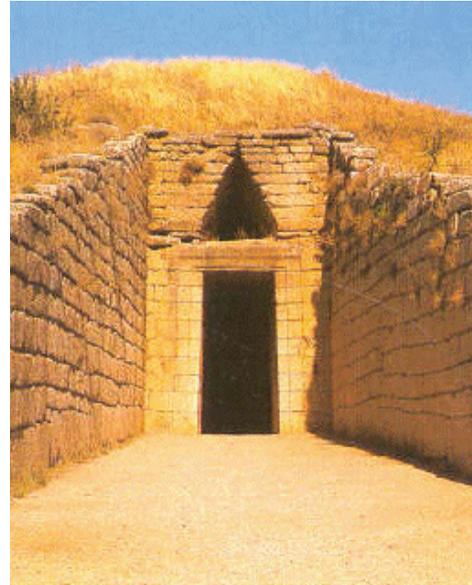
Su forma más común fue la orfebrería. Elaboraban en oro joyas, armas, vajillas y máscaras fúnebres (*La Máscara de Agamenón*).

Grecia

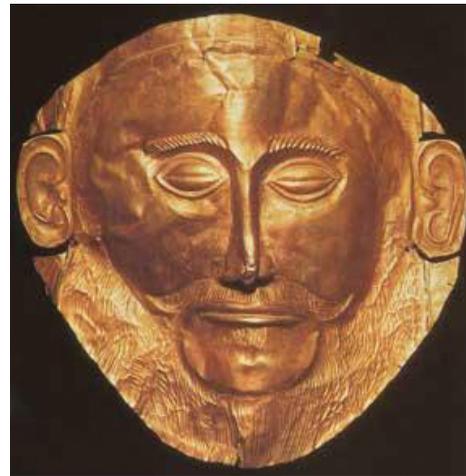
Situación geográfica

Grecia abarcaba tres partes:

- Continental, que ocupaba la parte sur de la península balcánica: *Ática, Peloponeso, Tesalia, Beocia, Arcadia, Laconia, Mesenia*, etc.
- Insular, constituida por las numerosas islas de *Itaca, Lesbos, Rodos, Samos, Lemnos*, etc.
- Asiática, en Asia Menor, con las florecientes ciudades de *Mileto, Efeso, Pérgamo, Troya*, etc.

El Tholos de Atreo

La Máscara de Agamenón

Mapa de Antigua Grecia

Ambiente histórico

La historia de Grecia se inicia a partir de 3 000 a.C. con una serie de sucesivas invasiones: *jonía*, *aquea*, *eolia*. En el s. XIII a.C. las tribus dorias destruyeron las civilizaciones anteriores y dieron el definitivo impulso a la cultura griega, que llegó a su esplendor en el s. V a.C., durante el gobierno de Pericles.

Durante el último período el poder de Grecia se extendió hasta el Mar Negro, Persia y la costa norte de África.

Mapa de Grecia Helenística

Cronología

Época arcaica	1000 - 500 a.C.
Época clásica	500 - 300 a.C.
Época helenística	300 - 200 d.C.

Sociedad

Según la forma de gobierno, Grecia pasó por tres etapas: monarquía, aristocracia y democracia.

La geografía montañosa y la gran expansión territorial favorecieron la formación de las *polis* o ciudades-estados. Eran instituciones con autonomía política, económica y religiosa, siendo las *polis* más importantes *Atenas* y *Esparta*. A menudo hubo rivalidad y guerras entre las polis, pero también hubo vínculos nacionales, como el idioma, la religión, los juegos olímpicos.

Religión

Era politeísta y naturalista. Además tenía un rasgo novedoso: el antropomorfismo o semejanza de los dioses con los humanos, tanto en el aspecto físico como moral.

Los dioses principales eran doce y habitaban en el monte *Olimpo*:

Zeus, dios supremo, representa el poder y la fuerza

Hera, su esposa, diosa del matrimonio

Afrodita, diosa del amor y la belleza

Apolo, dios del arte y de la luz

Artemisa, diosa de la fauna y la luna

Ares, dios de la guerra

Atenea, diosa de la inteligencia

Demeter, diosa de la tierra y la fecundidad

Hefestos, dios del fuego y la industria

Hermes, mensajero de los dioses, dios del comercio, la ciencia y la invención

Hestia, diosa del hogar y la familia

Poseidón, dios del mar

También existían otros dioses, ninfas, sátiros, centauros. Además había culto de los héroes, hijos de dioses y mortales, considerados

como semidioses: *Hércules, Teseo, Perseo, Jasón, Orfeo y Edipo*, entre otros.

Aportes culturales

El principal aporte de la civilización griega es el humanismo. Hicieron del hombre la medida de todas las cosas; contemplaron el mundo desde el punto de vista racional y humano, crearon los fundamentos de la filosofía, las ciencias, las artes, la política y los deportes. Basados en el libre desarrollo de la inteligencia y la razón, originaron la civilización occidental.

- La filosofía es una creación griega. Abarca el saber humano y trata de dar explicación a los problemas fundamentales del universo: su creación, sus leyes, el estudio del hombre, el sentido de la vida, etc. Los griegos crearon dos de las principales escuelas filosóficas: el materialismo y el idealismo. Los grandes filósofos griegos fueron **Sócrates, Platón y Aristóteles**.
- Las ciencias, a diferencia de las culturas anteriores, tuvieron un enfoque teórico. Los griegos formularon principios y crearon teoremas. Se destacan **Pitágoras** (matemáticas), **Demócrito** (física), **Hipócrates** (medicina), **Ptolomeo** (geografía), **Heródoto** (historia).
- La literatura se desarrolló en varios géneros. La poesía épica es representada por las inmortales obras de **Homero: la Iliada y la Odisea**. En la poesía lírica se destacan **Safo, Píndaro**, en la oratoria, **Demóstenes y Pericles**.
- El teatro fue creado a partir del ditirambo, himnos corales en honor

del dios del vino *Dioniso*. Los griegos crearon dos géneros teatrales: la tragedia, representada por **Esquilo, Sófocles y Eurípides** y la comedia, por **Aristófanes y Menandro**.

- Los deportes también fueron creados por los griegos, manifestándose en las diferentes ramas del atletismo. Aunque los más famosos son los juegos *olímpicos* celebrados a partir del año 776 a.C., también se convocaban tres más: los *nemeos*, los *píticos* y los *ístmicos*. Los dos primeros estaban dedicados a Zeus, el tercero a Apolo y el último a Poseidón.

Arte

Características generales del estilo griego

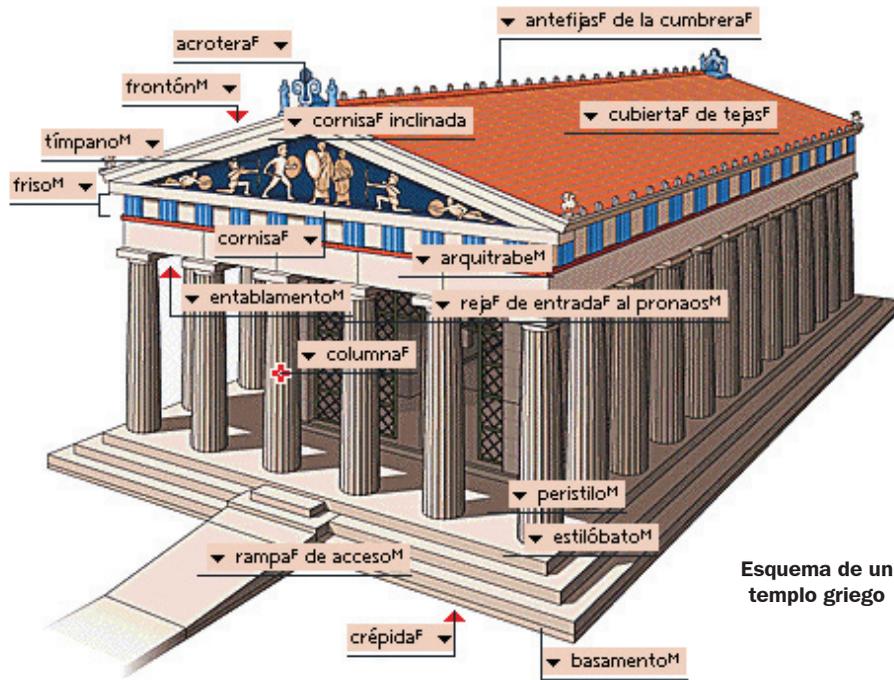
1. Carácter humanista
2. Orden, equilibrio
3. Perfección formal
4. Objetivo estético
5. Idealismo
6. Armonía, sentido de proporción y medida
7. Racionalismo
8. Elegancia y belleza

Arquitectura

Materiales de construcción: bloques de mármol

Sistema arquitectónico: arquitrabado

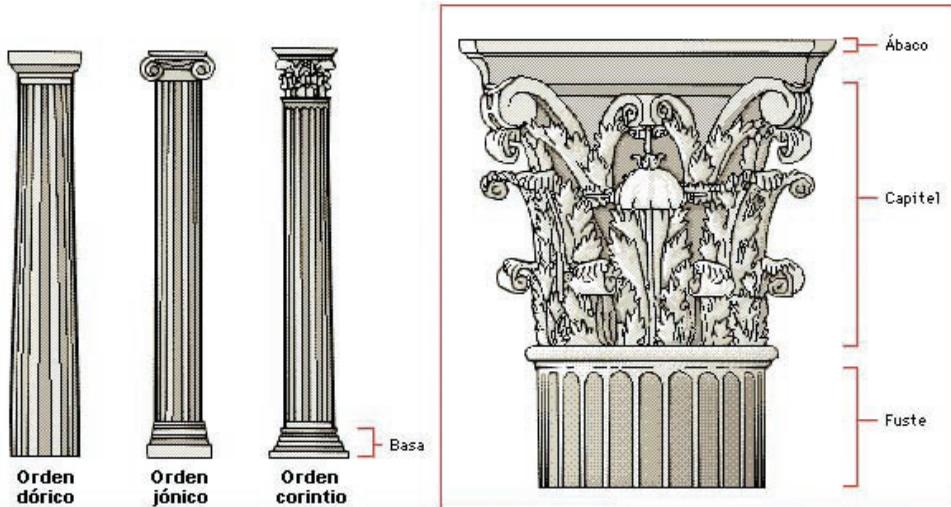
Elementos arquitectónicos: vigas y columnas.

La arquitectura griega no es monumental, es sencilla, sólo se decoran los frisos y los tímpanos de los frontones, usa líneas rectas y formas simples rectangulares.

En cuanto a las columnas, existen tres órdenes arquitectónicos:

1. *Dórico*. El más antiguo. Es sencillo y robusto, carece de basa, su fuste es ancho y estriado y el capitel sin adornos.
2. *Jónico*. Más elegante y ligero. Tiene basa, el fuste es más fino y estriado y el capitel consta de las volutas.
3. *Corintio*. Una variante del anterior; se diferencia en el capitel, que es más decorado y está compuesto por hojas de acanto, volutas y un florón.

Columnas griegas

A veces las columnas tienen forma de cuerpo humano: femenino o *cariátide* y masculino o *atlante*.

El Pórtico de las Cariátides

Tipos de construcción:

1. **Templo**, en forma rectangular con columnas. Se divide en *pronaos* o vestíbulo, *naos*, o santuario, y *opistodomos*, o cámara, situada en la parte posterior, donde se guardaba el tesoro.

Según la disposición de las columnas los templos pueden ser:

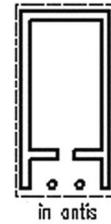
- *In antis*: con dos columnas en la fachada delantera.
- *Próstilo*: con cuatro columnas en la fachada delantera.
- *Anfipróstilo*: con columnas en las dos fachadas.

- *Períptero*: rodeado de columnas.
- *Seudoperíptero*: rodeado de columnas adosadas (*pilastras*).
- *Díptero*: con dos filas de columnas alrededor.

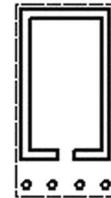
Según el número de columnas en el frente de los *perípteros*, pueden ser:

- *Tetrástilo*: con cuatro columnas
- *Hexástilos*: con seis columnas
- *Octástilo*: con ocho columnas
- *Decástilo*: con diez columnas

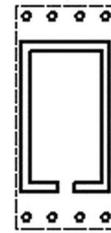
El ejemplo más famoso e importante es el *Partenón* de Atenas, construido en el s. V a.C. por los arquitectos **Ictinos** y **Calícrates** y decorado por el escultor **Fidias**. Otros ejemplos importantes son el *Erecteión* de Atenas, el Templo de *Niké* de Atenas, el Templo de *Artemisa* de Efeso, el Templo de *Apolo* de Delfos.

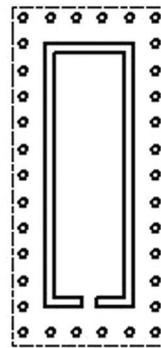
in antis

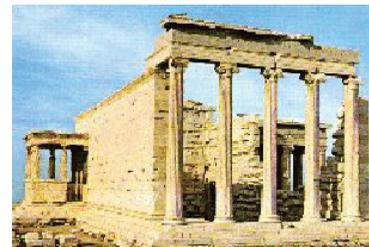
prístilo

anfiprístilo

Plantas
de templos
griegos

períptero

El Erecteión de Atenas

(A la izquierda)
El Partenón de Atenas

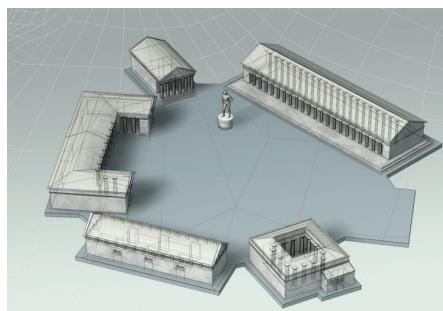
2. **Acrópolis**, parte alta de la ciudad, donde se construían los principales templos y que servía de refugio en caso de ataque (*La Acrópolis de Atenas*).

La Acrópolis de Atenas

3. **Stoa**, centro comercial en forma de calle techada para protegerse del sol (*La Stoa de Atenas*).

4. **Ágora**, la plaza central de la ciudad, donde se hacía el mercado, se reunía el pueblo y de donde partían las calles (*El Ágora de Atenas*).

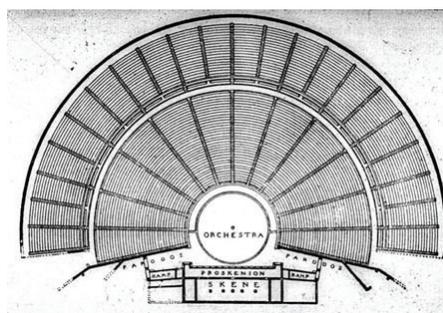

El Ágora griega

5. **Bulé**, edificio gubernamental.

6. Construcciones deportivas: **palestra, estadio e hipódromo** (*La Palestra de Olimpia*).

7. Construcciones recreativas: **teatro, odeón**. Eran al aire libre, tenían forma semicircular y se dividían en el *graderío*, la *orquestra*, el *proscenio* y la *escena* (*Teatro de Epidauro*).

Planta de un teatro griego

Escultura

Es la suprema realización del arte griego, su mayor éxito.

Tipos: bulto redondo y relieve

Materiales: mármol y bronce

Muestra un especial interés por el cuerpo desnudo, representando las divinidades y los atletas. Evoluciona desde un arte hierático, rígido, rústico y poco expresivo durante la época arcaica (estatuas de *Kurós*, *Koré* y *Moscoforo* con su típica *sonrisa arcaica*) hasta llegar a la perfección dentro del elegante naturalismo y un profundo sentido idealista, ya que representa al hombre en su máxima perfección física y psíquica.

Los escultores más destacados de este período son **Fidias** (los relieves de *Partenón*, la estatua de Zeus en *Olimpia*, considerada una de las siete maravillas del mundo antiguo), **Mirón** (*El Discóbolo*), **Policleto** (*El Doríforo*, considerado el Canon de la figura masculina, con su estatura equivalente a siete veces la medida de la cabeza).

El Kurós de Anavyssos

El Koré de Peplo

El Friso de las Panateneas de Fidias

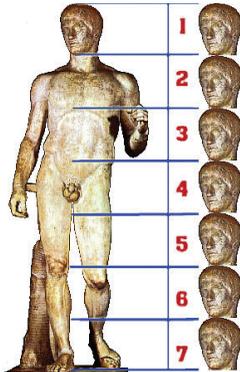
Estatua de El Moscoforo

El *Discóbolo* de Mirón

El *Doríforo* de Policleto

El *Canon* de Policleto

En el siglo IV a. C. nace el “estilo bello”, de mayor sensibilidad y flexibilidad y con figuras más alargadas, con el Canon cambiado a ocho cabezas. Los principales representantes de este periodo son **Praxíteles** (*Hermes con Dioniso niño*), **Lisipo** (*Apoxiomeno*) y **Escopas** (*Ménade*).

En la época helenística la escultura cambia: aparecen nuevos conceptos como vejez, fealdad, dolor, tratados con realismo; se da mayor importancia a la composición, acelerando el movimiento, y al papel de la luz (*Venus de Milo*, *Niké de Samotracia*, *Laocoonte y sus hijos*, *El Galo Moribundo*, los relieves del *Altar de Pérgamo*).

Venus de Milo

(A la derecha)
Laocoonte y sus hijos

Niké de Samotracia

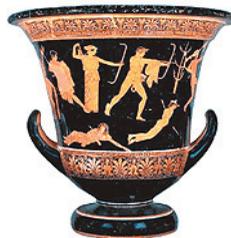
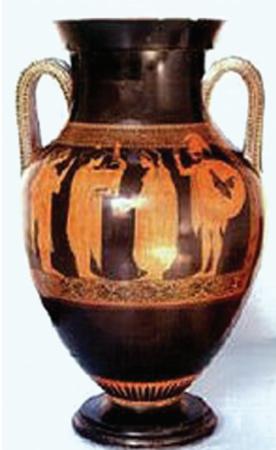
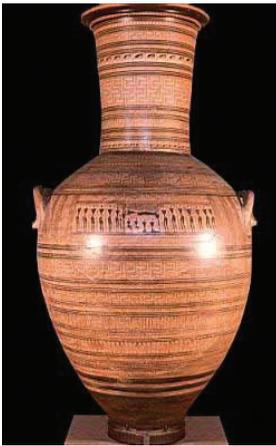

Pintura

No se ha conservado. Sólo la conocemos por las copias posteriores y descripciones literarias. Era de temas mitológicos e históricos, tenía efectos ilusionistas gracias al conocimiento de la perspectiva y el claroscuro. Los principales pintores fueron **Polignoto, Apeles, Zeuxis.**

Artes aplicadas

Floreció el arte de la cerámica, produciendo más de 200 tipos de recipientes. Era de terracota y estaba decorada con temas cotidianos, deportivos y mitológicos, realizados con pintura negra. Se desarrollaron varios estilos, destacándose el geométrico, con figuras negras sobre fondo rojo, con figuras rojas sobre fondo negro (El Vaso de *Dipilon*, La Copa de *Dioniso*).

Ejemplos de la cerámica griega

Arte Etrusco

Situación geográfica

Antes de que Roma dominase toda la península, Italia estuvo habitada por diferentes pueblos: los griegos, los sabinos, los galos y los *etruscos*, estos últimos establecidos en la parte central del territorio.

Ambiente histórico y cronología

El origen de los etruscos es incierto. Según una de las teorías llegaron de *Lidia*, situada en el oeste de Asia Menor, hacia 1 000 a.C. y formaron *Etruria*, compuesta por varias ciudades-estado, destacándose *Tarquinia* y *Veyes*. Desarrollaron una estable economía basada en el desarrollo de la metalurgia y el comercio.

En la época de su mayor esplendor entre los siglos VII y V a.C. la sociedad etrusca estuvo dominada por una aristocracia que ejerció un estricto control político, militar, económico y religioso. A partir del s. IV a.C. comenzó el ocaso

Mapa etrusco

de la cultura etrusca, que poco a poco fue conquistada por la romana hasta perder su independencia definitivamente en 283 a.C. Su importancia para los romanos es grande, ya que en muchas ocasiones puede considerarse como origen de esta civilización (empleo del sistema abovedado, orden toscano, orientación funeraria del arte, realismo en la escultura, uso del ladrillo).

Arte

Características generales del estilo etrusco:

1. Carácter funerario
2. Carácter religioso
3. Realismo
4. Poca solidez

Arquitectura

Materiales: ladrillos, piedra y madera

Sistema arquitectónico: abovedado

Elementos arquitectónicos: arco, bóveda, columna *toscana*

Tipos de construcción: templos, tumbas, casas, arquitectura urbana

Tumba etrusca

Templo etrusco

Tenemos escasos conocimientos de esta, debido a que no quedan restos de la mayoría de sus construcciones.

Escultura

Tipos: bulto redondo

Materiales: barro y bronce

La forma más común son los retratos de los antepasados, obtenidos con ayuda de una mascarilla de barro sacada directamente de la cara de los difuntos, lo que explica su excepcional realismo. Esto incluye esculturas en tapas de sarcófagos, como por ejemplo una pareja yacente de los esposos de *Caere*.

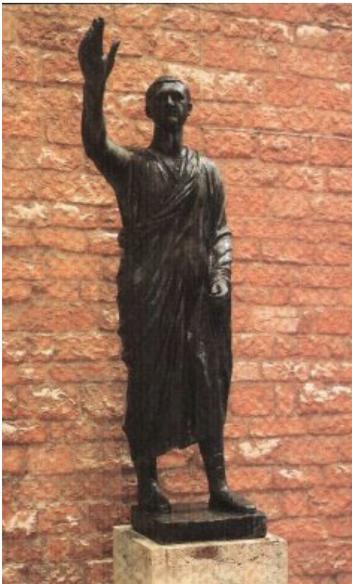
También se destacan sus trabajos en bronce: *La Loba Capitolina*, la *Quimera de Arezzo* y la estatua de *Orador Aulo Metelo*.

El Sarcófago de los esposos Serveteri

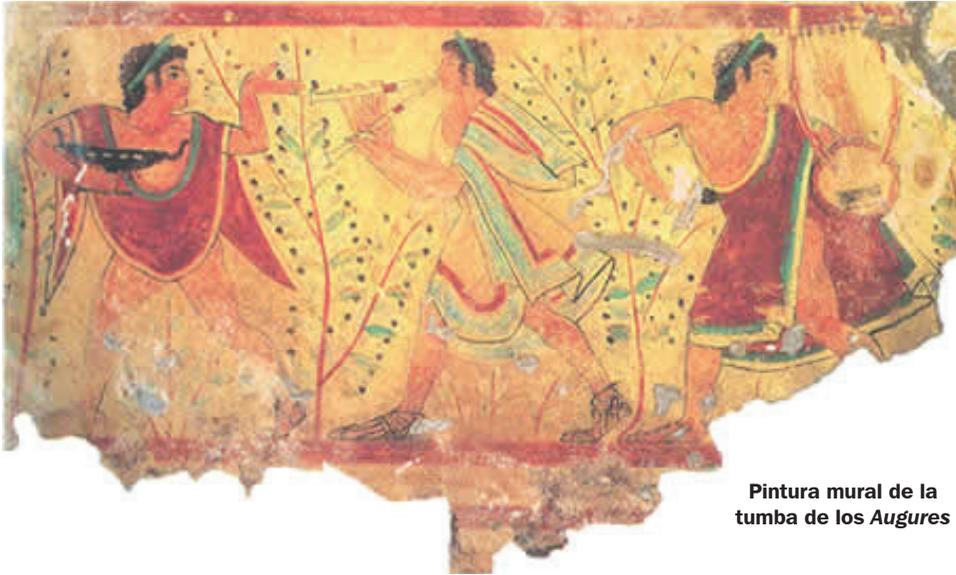
La Loba Capitolina

La Quimera de Arezzo

*(A la izquierda)
El Orador Aulo Metelo*

Pintura mural de la tumba de los Augures

Pintura

Las pinturas etruscas consisten principalmente en frescos sobre paredes y techos de tumbas (la tumba de los *Augures*). Las figuras son estilizadas, pesadas y los colores brillantes y uniformes. Los temas son religiosos y cotidianos: los juegos, bailes, música y banquetes que acompañaban a los funerales etruscos.

Artes aplicadas

Desarrollaron la cerámica pulida, el *bucchero nero*, vasos con figuras negras, con adornos grabados o en relieve. Trabajaron el bronce, realizando carros, cuencos, candelabros, cofres y espejos decorados con escenas mitológicas. También crearon joyas de oro, plata y marfil, con técnicas de filigrana y granulado.

Roma

Situación geográfica

La península itálica ocupa una posición privilegiada en el Mediterráneo. Se divide en tres zonas: la continental, la peninsular y la insular, compuesta ésta última por tres islas: *Sicilia*, *Córcega* y *Cerdeña*. Posteriormente, en la época de su mayor esplendor, el territorio romano se extendió por tres continentes, abarcando casi todo el mundo entonces conocido.

Ambiente histórico

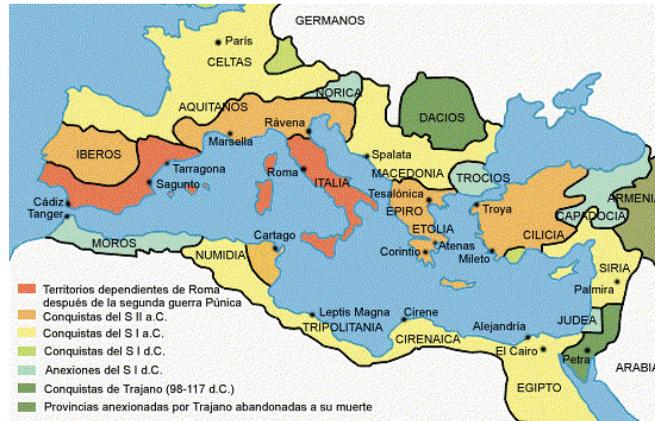
El origen del pueblo romano está en la región central llamada Lacio. Allí en 753 a.C. los hermanos *Rómulo* y *Remo* fundaron la ciudad de *Roma*.

La antigua Roma era un reino. El Senado, o Consejo de Ancianos, elegía a los monarcas y limitaba su poder. Luego se pasó al poder republicano y Roma comenzó a expandirse hacia los pueblos vecinos. A fines del s. III a.C. ya domi-

Roma en sus inicios

naban la península, un siglo más tarde, todas las regiones que tenían salida al mar Mediterráneo, luego conquistaron todo el Occidente y el Centro de Europa y finalmente ocuparon Asia Menor y Norte de África.

La expansión del imperio romano

Cronología

<i>Monarquía</i>	753 - 509 a.C.
<i>República</i>	509 - 29 a.C.
<i>Imperio</i>	29 - 476 d.C.

Sociedad

La población se dividía en:

- Libres, que en su lugar se dividían en:
 - *Patricios*, descendientes de los fundadores de Roma, ocupaban la cima de la pirámide social, mantenía todo el poder y estaban agrupados en *gens* o familias.
 - *Cientes*, latinos pobres, se dedicaban a las labores agrícolas.
 - *Plebeyos*, descendientes de antigua población vencida, era, pues, la clase más numerosa, sin embargo carecían de derechos. Luego de varios siglos de lucha por la igualdad, alcanzaron acceso a algunas magistraturas y a la ciudadanía romana.
- Esclavos, prisioneros de guerra.

Religión

Era politeísta y naturalista. A sus inicios, los romanos seguían creencias animistas, cuyos dioses principales fueron los *lares* (protectores de las casas), los *manes* (espíritus de los antepasados muertos) y los *penates* (protectores de la despensa).

Más tarde admiten dioses de los países vencidos, sobre todo, de Grecia: *Júpiter*, *Juno*, *Minerva*, *Venus*, *Marte*, *Febo*, *Diana*; *Osiris* e *Isis* de Egipto, *Cibeles* de Frigia, *Mitra* de Persia, etc.

Aportes culturales

En gran parte, son un reflejo de la cultura griega. Las dos áreas, donde el genio romano se manifestó con mayor creatividad, son el derecho y las letras.

- El derecho constituye la más genial creación de Roma, dejándonos grandes obras jurídicas como *Ley de las XII tablas*, *Corpus Juris civilis*, en cuya elaboración participaron **Papiniano**, **Paulo** y **Ulpiano**.
- La literatura. Cabe destacar a **Virgilio**, autor de la *Eneida* y las *Bucólicas*; **Horacio**, que escribió *Odas*, *Sátiras* y *Epístolas*; **Ovidio** con la obra *Ars amandi*; **Cicerón**, destacado en la oratoria; **Tito Livio** y **Tácito** en la historia.

Arte

Los romanos fueron personas muy pragmáticas y no tuvieron grandes inclinaciones artísticas, por eso su arte fue el resultado de una síntesis de todos los pueblos que habían conquistado, sobre todo, de los griegos y los etruscos.

Características generales del arte romano

1. Poco original
2. Objetivo propagandístico
3. Realismo
4. Orientación práctica, utilitaria
5. Carácter civil, público
6. Monumentalidad
7. Solidez
8. Variedad
9. Riqueza extraordinaria

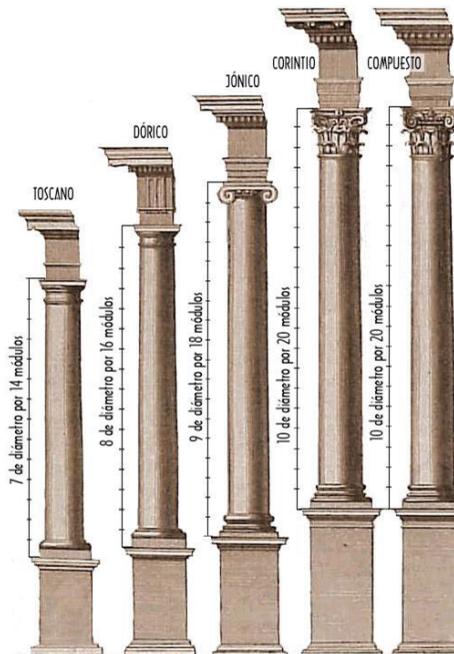
Arquitectura

Materiales: piedra, ladrillo, hormigón. Utilizaron diversos sistemas de aparejos: *opus cementicium*, *opus incertum*, *opus latericium*, *opus reticulatum*, *opus mixtum*.

Sistema arquitectónico: arquitebado y abovedado

Elementos arquitectónicos: columna, arco, bóveda, cúpula

Por ser un arte más utilitario y exacto, la arquitectura alcanzó en Roma un alto nivel de desarrollo. Es grandiosa, muy resistente y, para disimular la pobreza de los materiales de construcción, es muy decorada.

Órdenes romanos

Predominan construcciones de tipo civil. A los tres órdenes griegos los romanos añadieron el *toscano* de los etruscos y el *compuesto* (una combinación del jónico y el corintio). En muchas ocasiones utilizan diferentes órdenes superpuestos en sus grandes monumentos.

Tipos de construcción:

1. Construcciones públicas:

- *Basílica*, gran construcción destinada a la administración de justicia y transacciones comerciales. Tenía planta rectangular, con 3 naves y un ábside semicircular, donde se sentaba el juez (*La Basílica de Majencio*).
- *Foro*, plaza central, donde se encontraba el mercado, los templos y los edificios públicos (*El Foro Romano*).
- *Termas*, baños públicos, complejas construcciones con baños calientes, piscinas con agua fría, baños de vapor, salas para hacer ejercicios, bibliotecas, salas de reunión y recreo, jardines, etc. (*Las Termas de Caracalla*).
- *Teatro*, parecido al griego, pero más grande (*El Teatro de Mérida*).
- *Circo*, copiado del hipódromo griego, para celebrar carreras de caballos, carros y espectáculos atléticos (*El Circo Máximo*).

Basílica de Majencio

Reconstrucción de los termas de Caracalla

- *Anfiteatro*, es un doble teatro de planta ovalada, es una creación romana, para todo tipo de espectáculos sangrientos y crueles (*anfiteatro Flavio*, llamado *Coliseo*).
- *Obras de ingeniería*, de carácter puramente utilitario: puentes (*Pont-du-Gard*), acueductos (*Acueducto de Segovia*), carreteras (*Vía Apia*).

El Teatro de Mérida

La Maqueta del Circo Máximo

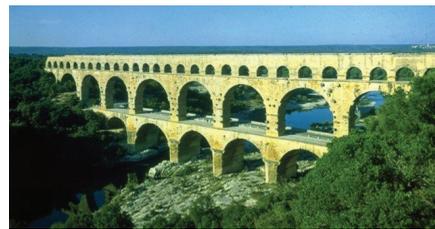
El Acueducto de Segovia

El Coliseo

La Vía Apia

Pont-du-Gard

2. El templo romano imita la disposición y estructura del templo griego con influencias etruscas. Se levanta sobre un basamento o *podium*, y consta de *pronaos* y *cella*. Puede ser rectangular (*Maison Carreé*) o circular (*El Panteón de Agripa*).

Maison Carreé

3. Las construcciones funerarias son de influencia etrusca y tienen varias formas: mausoleo circular (La Tumba de *Cecilia Metella*, *El Castillo de Sant Angelo*), cementerio colectivo (*colunbario*), pirámide (La Tumba de *Cayo Sextio*).

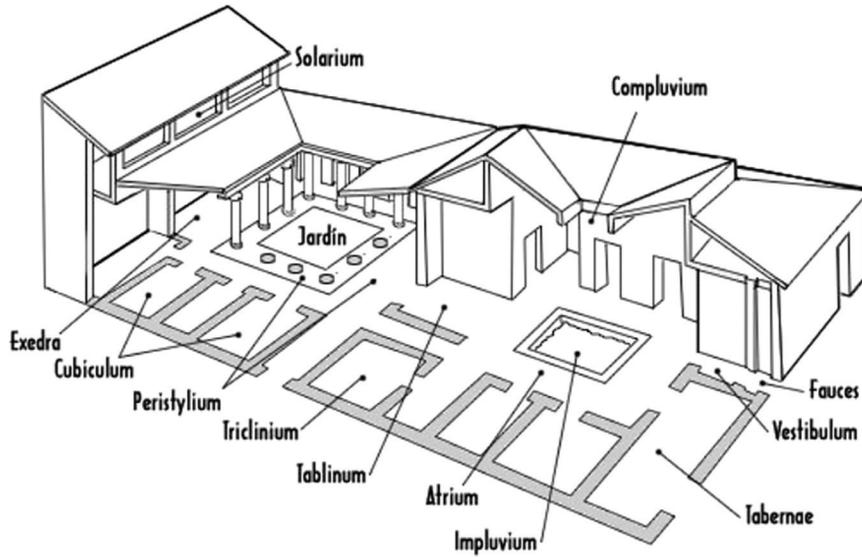
El Panteón de Agripa

4. La casa romana es copiada de la griega, pero más grande y lujosa. Se desarrolla en torno al atrio o patio interior. Las más notables se conservan en las ciudades de *Herculano* y *Pompeya*, al sur de Italia, cerca del volcán *Vesubio*.

La Tumba de Cecilia Metella

Casa romana

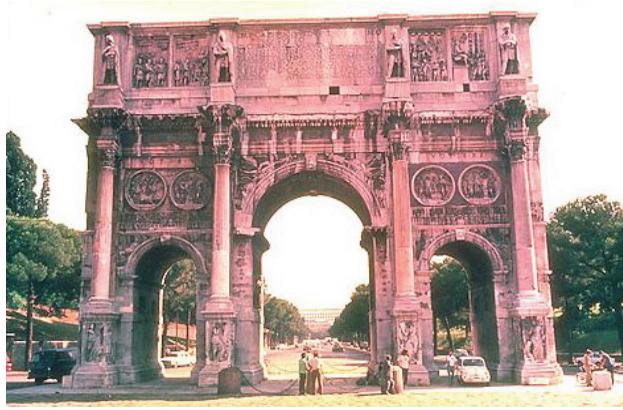
5. Los monumentos conmemorativos eran levantados deseo de gloria en los foros. Se decoran con relieves históricos e inscripciones dedicatorias. Pueden ser de dos tipos:
- Arcos de triunfo (*arco de Tito, arco de Constantino*).
 - Columnas de triunfo (*columna de Trajano*).

El Arco de Tito

La Columna de Trajano

El Arco de Constantino

Escultura

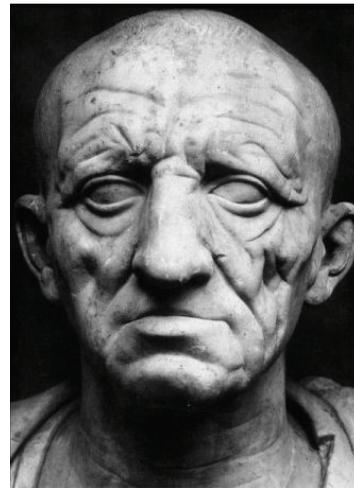
Tipos: bulto redondo y relieve

Materiales: mármol, bronce

Tiene muchas influencias etruscas y helenísticas. Sus temas favoritos son retratos y hechos históricos, y sus principales características son el realismo, y la profundidad psicológica. Reproduce los modelos sin idealizarlos, dentro de su estricta verdad física, con una técnica detallada, minuciosa.

Los retratos se desarrollaron en forma de bustos (*Pompeyo, Octavio, Caracalla, Calígula*), estatuas (*Augusto*) y estatuas ecuestres (*Marco Aurelio*).

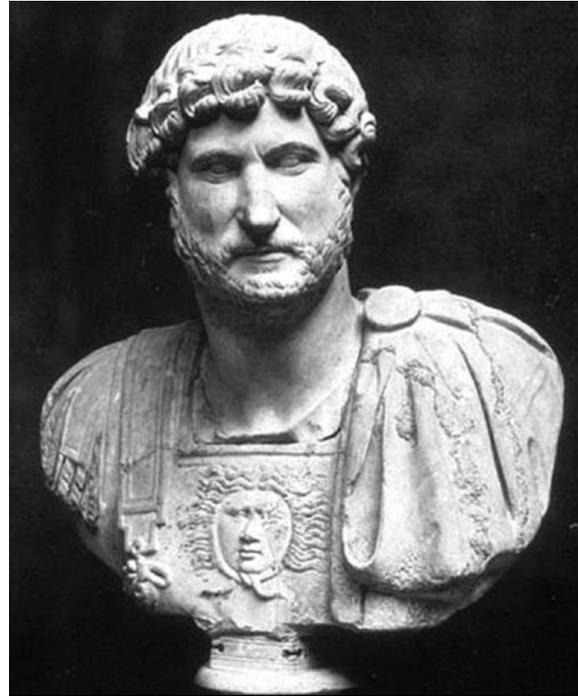
Los relieves históricos representan escenas de batallas o ceremonias religiosas

Busto romano

Estadua de Augusto

Busto de Adriano

y decoran los monumentos conmemorativos (*El Arco de Tito, La Columna de Trajano, Ara Pacis*).

Pintura

Floreció la pintura mural conservada en las paredes de las casas de Herculano y Pompeya (*La Villa de los Misterios, La Casa de los Vetti*). Tiene influencias griegas y etruscas y se caracteriza por la perfección de

Busto de Caracalla

las formas, ilusionismo, perspectiva, claroscuro, colorido vivo.

Se desarrolló en cuatro estilos:

- Estilo de las incrustaciones que imita los materiales de construcción, principalmente mármol.
- Estilo arquitectónico que crea por medio de la perspectiva una ilusión espacial e imita las columnatas, los jardines, los escenarios teatrales.
- Estilo ornamental con motivos florales sobre fondos monocromos.
- Estilo mitológico, que es el más complejo. Los motivos arquitectónicos se mezclan con estructuras fantásticas, mostrando temas mitológicos, aunque también se conocen ejemplos de vida cotidiana y retratos.

Pintura mural de *La Villa de los Misterios*

Mosaico

Fue muy usado para la decoración de pisos. Varían desde los modelos abstractos de teselas blancas y negras hasta las complicadas composiciones figurativas policromas, como el gran suelo de la casa del Fauno en Pompeya, que reproduce una pintura griega del siglo IV a.C. sobre la batalla de Isos, un encuentro entre los ejércitos de Alejandro Magno y el rey Darío III de Persia.

Mosaico de la Casa de Fauno

El Camafeo de Augusto

Artes aplicadas

Las más desarrolladas fueron la *metalistería*, el tallado de gemas o *camefeo* y el *arte vitral*.

Los *orfebres* se destacaron en la elaboración de joyas y vajillas de lujo. También se han encontrado numerosas monedas acuñadas en oro, plata y cobre, decoradas con los retratos de los emperadores, representaciones de dioses o escenas mitológicas.

Se conservan un gran número de *camefeos* y piedras preciosas grabadas en hueco, con retratos y figuras mitológicas, así como algunos grandes

camafeos con escenas narrativas y alegóricas (*La Gemma Augustea*).

El vidrio romano, a pesar de su fragilidad, se ha conservado en grandes cantidades. Los romanos inventaron la técnica del vidrio soplado, además de usar otras ya conocidas desde antes, como vidrio moldeado, los mosaicos vítreos, vidrio tallado, policromo (*El Vaso Portland*).

El Vaso Portland

Arte Paleocristiano

Ambiente histórico y cronología

Se trata de las manifestaciones artísticas realizadas por las primeras comunidades cristianas, aproximadamente durante los primeros 600 años después de Cristo.

El cristianismo nace en los primeros años de nuestra era en una de las provincias orientales del Imperio Romano y poco a poco llega hasta la misma Roma. En su historia se ven claramente dos períodos, marcados por el año **313**, cuando fue promulgado por el emperador **Constantino** el *Edicto de Milán* que dio libertad de culto. Más adelante, en 380 durante el reinado del emperador **Teodosio** el *Edicto de Tesalónica* proclama el cristianismo como la religión oficial del Imperio y pone fin a las persecuciones contra los seguidores de Cristo.

Arte

Durante el primer período las características artísticas fueron determinadas por la pobreza económica de los primeros devotos de la nueva religión y a las persecuciones y prohibiciones por parte oficial.

Características generales del estilo paleocristiano del 1er. período

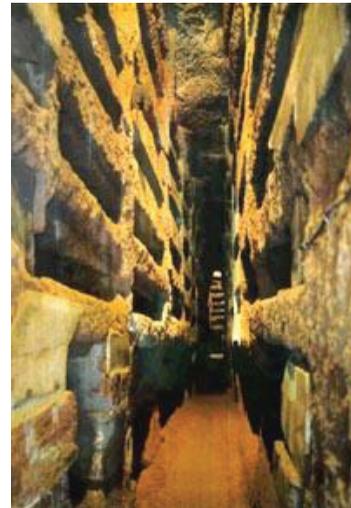
1. Carácter simbólico
2. Carácter funerario
3. Pobre, simple
4. Poco variado
5. Oculto, escondido
6. Oscuro

Arquitectura

Debido a las persecuciones las iglesias propiamente dichas son ausentes. Los cristianos se reunían en *titulae*, casas particulares utilizadas para reuniones religiosas secretas.

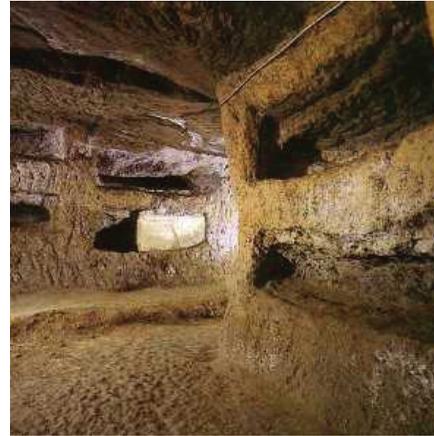
Además existían catacumbas, galerías subterráneas utilizadas como enterramientos de los primeros cristianos. El grupo más importante está situado a las afueras de Roma (*catacumbas de San Calixto, de Flavia Domitila, de San Sebastián*).

Se componen de varios pasadizos o *ambulatorios*. A ambos lados de estos pasillos se abren *lóculi*, nichos rectangulares, unos

Las Catacumbas de San Calixto

encima de otros, para recibir varios cuerpos. Los miembros de una misma familia podían optar por una cámara cuadrada o *cuábulo*. También hay nichos individuales en forma de arco, *arcosolio*. Si la persona era relevante, se colocaba en un *sarcófago*, que se depositaba en una *cripta*, pequeño recinto abovedado.

Interior de una catacumba

(A la izquierda)
Interior de una cripta

Escultura

Materiales: piedra, marfil

Tipos: relieve y bulto redondo

La escultura es bastante escasa, se desarrolló principalmente en forma de relieves de los sarcófagos (*sarcófago de Junio Basso*). Existen también piezas de marfil tallado (*dípticos de la*

El Sarcófago de Junio Basso

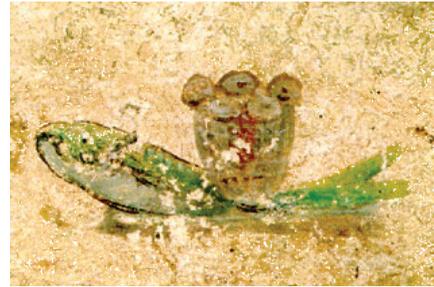
emperatriz Adriana, de la Virgen y el Niño entronizado).

La escultura de bulto redondo es prácticamente ausente, sólo hay pocos ejemplos de estatuas llamadas *El buen Pastor*.

Pintura

Se desarrolló en forma mural, al fresco. Es de carácter simbólico, por ejemplo:

Además del Buen Pastor, **Cristo** es simbolizado por el pez, la cruz, el cordero o por medio del *crismón*, monograma de Cristo que consiste en la combinación de las letras P y X entrelazadas acompañadas por las letras griegas α y ω .

El Crismón

Ejemplos de la pintura mural:
(Arriba) *El pez*
(Abajo) *El buen pastor*

La **iglesia** es simbolizada por la nave, la **eucaristía**, por la uva, **la inmortalidad del alma**, por el pavo real, **la salvación**, por el ancla, **la paz**, por la paloma, etc.

Desde el punto de vista formal, estas pinturas son simples, sin pretensiones, las figuras no están muy bien proporcionadas, los colores son pobres y opacos.

Durante el segundo período el arte busca nuevas formas adecuadas a sus necesidades y prestigio.

Características generales del estilo paleocristiano del 2do. período

1. Carácter religioso
2. Rico, decorado
3. Más variado
4. Abierto, público
5. Claro, iluminado

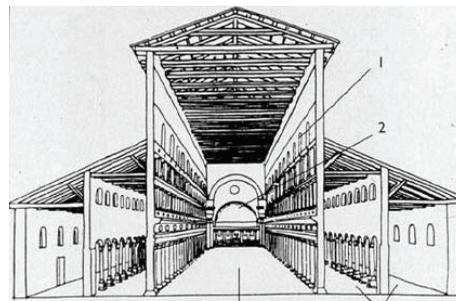
Arquitectura

Bajo el patrocinio imperial, la arquitectura paleocristiana floreció por todo el Imperio romano de manera monumental.

Tipos de construcción:

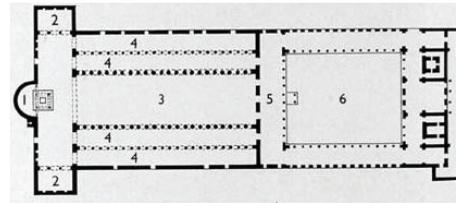
1. Basílica
2. Baptisterio
3. Mausoleo

Basílica fue escogida por su capacidad de dar cabida a grandes cantidades de personas bajo el

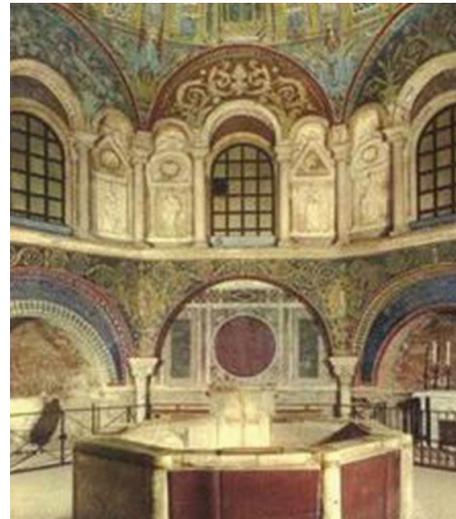
Interior de la basílica de San Pedro

mismo techo. Tiene planta rectangular, con *atrio* o patio, *nártex* o vestíbulo destinado a los catecúmenos (no bautizados), *nave* central flanqueada por dos laterales, *ábside* semicircular donde se encuentra el *altar*. Está techada con tejado de dos aguas de madera, que permite apertura de numerosas ventanas que proporcionan una buena iluminación natural (las basílicas de *San Pablo extramuros* y *Santa María la Mayor en Roma* y las de *San Vital* y *San Apolinar, el Nuevo en Ravena*).

Planta de la Basílica de *San Pedro*La Basílica de *San Vital*

Baptisterio es una edificación de planta circular o poligonal donde se celebraban los bautizos (*Baptisterio de San Juan de Letrán en Roma*, de los *Ortodoxos en Ravena*).

Mausoleo es la tumba de una persona importante. Tiene planta circular, como el de *Santa Constanza*, o en forma de cruz, como el de *Gala Placidia en Ravena*.

El Baptisterio de los Ortodoxos

El mausoleo de *Gala Placidia*

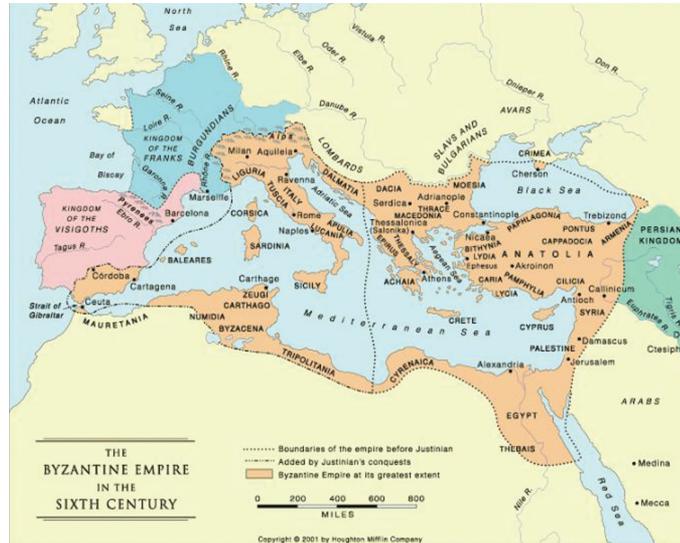
Mosaico

Los interiores de las construcciones están ricamente decorados con mosaicos de escenas del Antiguo Testamento o procesiones de santos. Impresionan por su lujo y brillante colorido, predominando las tonalidades doradas y azules.

Arte Bizantino

Situación geográfica

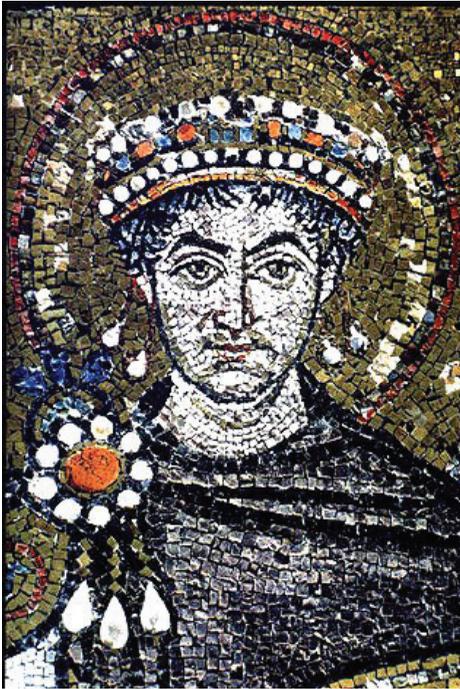
Bizancio nació con la división del Imperio Romano y ocupaba sus tierras orientales: países Balcánicos, Asia Menor (Turquía occidental, Siria, Jordania, Israel, Líbano), Norte de África (Egipto y la zona más oriental de Libia), con su capital en *Constantinopla*.

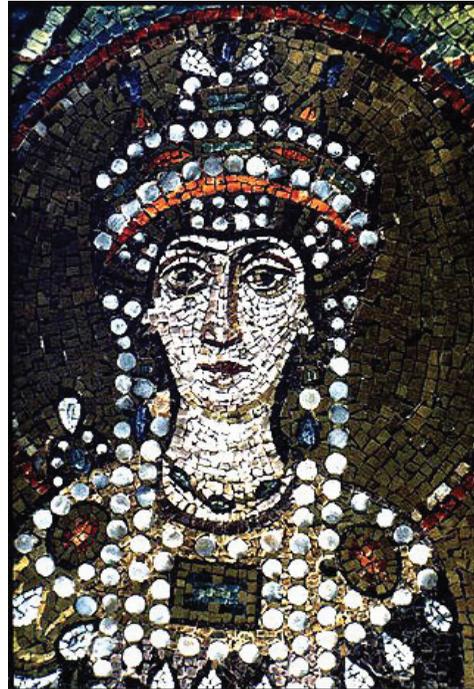
Mapa de Imperio Bizantino

Ambiente histórico y cronología

Mientras la parte occidental del Imperio Romano fue debilitado y luego destruido por las invasiones de las tribus bárbaras, la parte oriental sobrevivió y se convirtió en fuerte y poderoso estado. Existió aproximadamente 1 000 años (395-1453), pero la época de su mayor desarrollo, llamada la Edad de oro, fue en el s. VI, durante el reinado del emperador **Justiniano** y su esposa **Teodora**.

Justiniano

Teodora

Aportes culturales

La concepción de la *autoridad imperial*, la creación del *alfabeto cirílico*, la conservación de antiguos manuscritos griegos y de la *cultura helénica* por eruditos bizantinos han sido las más importantes contribuciones del Imperio bizantino a la posteridad. Los eruditos bizantinos que visitaron Italia durante los siglos XIV y XV ejercieron una fuerte influencia sobre el renacimiento italiano. Desarrollaron la *historia*, *literatura*, *filosofía*, las *matemáticas* y la *astronomía*.

Arte

El carácter del arte bizantino depende de la situación geográfica y está compuesto por tres elementos: arte clásico grecorromano, arte oriental árabe y el cristianismo.

Características generales del estilo bizantino

1. Carácter religioso
2. Lujo, riqueza extraordinarios
3. Tradicionalismo
4. Uniformidad
5. Poco realismo
6. Simbolismo y estilización

Arquitectura

Materiales de construcción: ladrillos, piedra

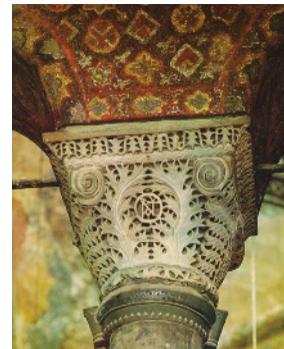
Sistema arquitectónico: abovedado

Elementos arquitectónicos: columnas con capiteles cúbicos y piramidales; arcos, bóvedas, cúpulas sobre pechinas; planta de cruz griega.

Tipos de construcción: iglesias, monasterios, palacios.

Se caracteriza por el contraste entre la sencillez de exterior y la riqueza del interior; efectos de la luz y el espacio; uso corriente de las cúpulas.

Iglesia es de planta centralizada en forma de cruz griega inscrita en un cuadrado y cubierta

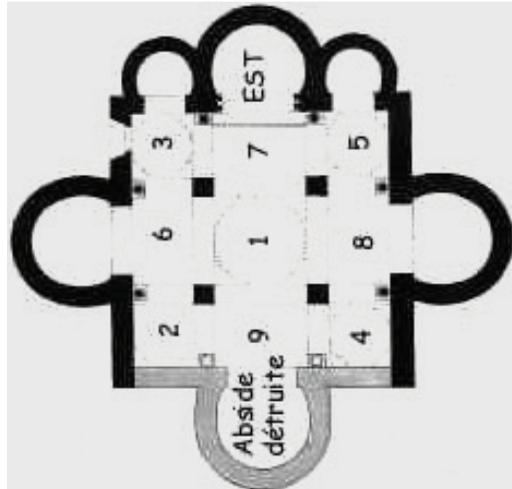
Capitel bizantino

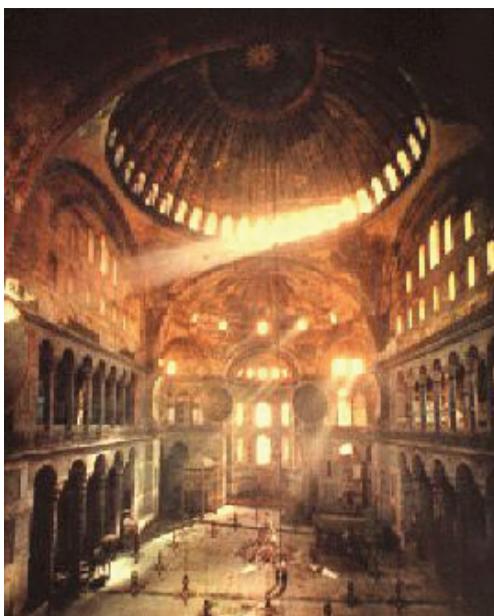
Cúpula de Santa Sofía de Constantinopla

primero por una cúpula y más tarde por cinco.

La obra maestra de la arquitectura bizantina es la *iglesia de Santa Sofía de Constantinopla*, concluida el año 537 por los arquitectos **Isidoro de Mileto** y **Antemio de Tralles**. La inmensa cúpula central (32 m de diámetro y 56 m de altura) parece flotar sobre un anillo de luz que penetra por los vanos que circundan su base.

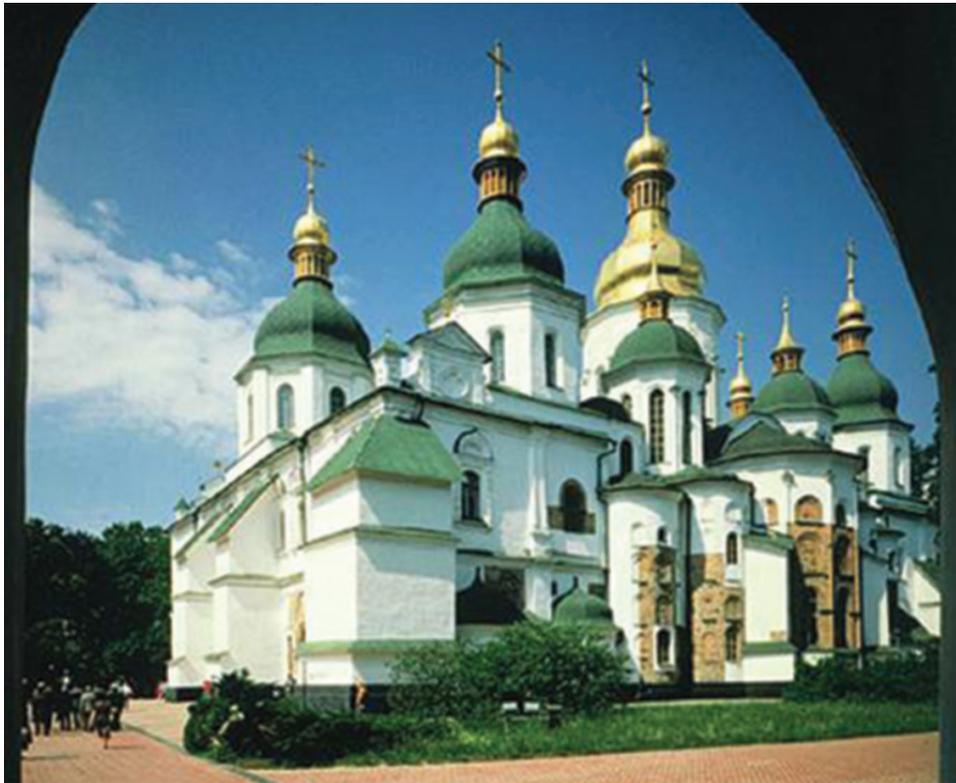
Planta de cruz griega

(Arriba)
La Iglesia de Santa Sofía de Constantinopla

(A la izquierda)
Interior de Santa Sofía

(A la derecha)
La Catedral de San Marcos de Venecia

La Catedral de Santa Sofía de Kiev

Otras obras importantes son la *catedral de San Marcos de Venecia* (1050), y la de *Santa Sofía de Kiev* (1037).

Escultura

Casi es ausente, ya que durante mucho tiempo fue rechazada, considerándola símbolo de la religión pagana. Los pocos ejemplos de ésta son pequeños relieves en marfil u oro que pierden su naturalidad y se hacen monótonos, rígidos y estilizados.

Mosaico

Los mosaicos fueron el método habitual para la decoración de las iglesias bizantinas. Estas representaciones, compuestas por pequeñas piezas o *teselas* de cristal coloreado o revestido con pan de oro, cubrían la superficie interior de los muros y las bóvedas, produciendo un misterioso efecto cromático y lumínico que se adaptaba perfectamente al carácter de la religión ortodoxa. Al mismo tiempo, su carácter suntuario simbolizaba la magnificencia de la corte imperial y el poder de su emperador, cabeza visible de la Iglesia ortodoxa (los mosaicos de la *Basílica de San Vital de Ravena*).

Los mosaicos de *San Vital*

Los mosaicos del mausoleo
de *Gala Placidia*

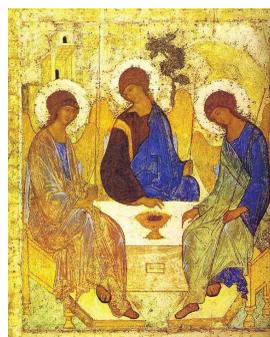
Pintura

Se desarrolló en tres formas:

- *Pintura mural al fresco*, que reemplazó a la costosa decoración con mosaicos pero conservó las mismas características. Aunque la gran parte del arte bizantino es anónima, se conserva el nombre de **Teófanes el Griego** (frescos de la iglesia de la Transfiguración de Nóvgorod).
- *Icono*, imagen sagrada ejecutada sobre tablas de madera de tamaño distinto, desde muy pequeña hasta tan grande que formaban una pared, llamada *iconostasio*. Representa santos y vírgenes en posición frontal de manera estilizada y antinaturalista, de colores oscuros sobre un fondo dorado o adornado con piedras preciosas. Muchos de los iconos fueron perdidos durante la época *iconoclasta*, movimiento que se originó en el siglo VIII y que condenaba a los iconos como ídolos. Los más importantes iconos son de la escuela rusa (*la Virgen de Vladimir*, de un autor desconocido y la *Santísima Trinidad* de **Andréi Rubliov**).
- *Miniaturas*, ilustraciones de libros manuscritos cuyo propósito era doble: decorar los libros y hacer más clara su comprensión.

La Virgen de Vladimir

**La Santísima Trinidad
de Andrei Rubliov**

Artes aplicadas

Tuvieron mucho éxito sobre todo en la orfebrería, donde se produjo una gran cantidad tanto de objetos cotidianos (joyas, armas, vajillas), como litúrgicos (cruces, cálices, relicarios, tapas de libros sagrados).

También son famosos trabajos en esmalte *alveolado*; textiles; metalistería; talla en marfil.

Arte Medieval

Es el periodo de la historia europea que transcurrió desde la desintegración del Imperio romano de Occidente, en el siglo V, hasta el Renacimiento en el siglo XV. El término implicó en su origen una detención del progreso, considerando que la edad media fue un periodo de estancamiento cultural, ubicado cronológicamente entre la gloria de la antigüedad clásica y el renacimiento. La investigación actual, no obstante, reconoce la importancia y el valor de este periodo dentro de la evolución histórica europea.

Se divide en tres épocas:

1. Época *prerrománica* (s. VI-X)
2. Época *románica* (s. XI-XII)
3. Época *gótica* (s. XIII-XIV)

Ambiente histórico

Las invasiones bárbaras causaron el hundimiento del sistema social y económico anterior, el empobrecimiento general, la inseguridad, la caída de las ciudades. El desarrollo político y económico era fundamentalmente local y el comercio regular desapareció. Surgió la sociedad rural, donde los campesinos dependían de los grandes propietarios para obtener su

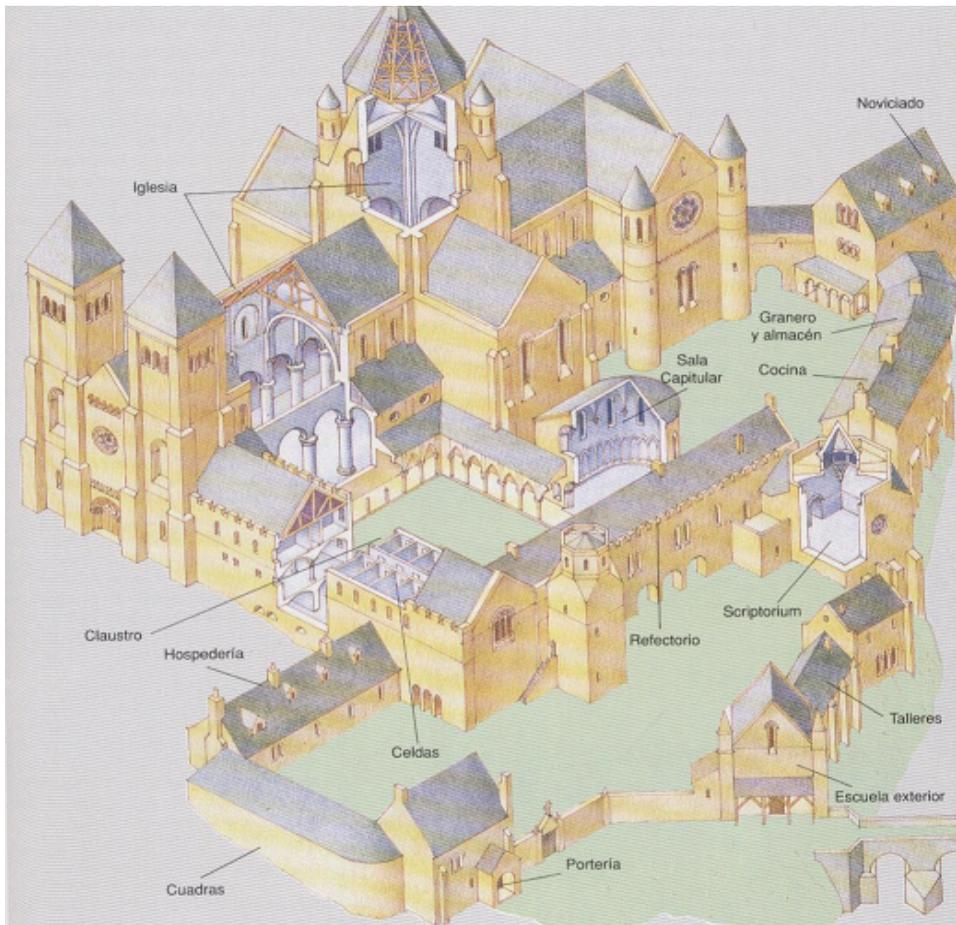

Mapa de las invasiones bárbaras

protección, lo que originó el *feudalismo*, que impidió una consolidación política.

La única institución europea con carácter universal fue la Iglesia, cuyos miembros más destacados se encontraban en numerosos monasterios, esparcidos por el territorio europeo.

Toda la vida cultural se concentraba alrededor de la iglesia. La principal actividad cultural consistió en la conservación y sistematización del conocimiento del pasado.

Esquema de un monasterio medieval

Sociedad

El feudalismo se caracterizó por la creación de *feudos* a cambio de una prestación política y militar mediante un contrato sellado por un juramento de homenaje y fidelidad. Casi toda la tierra pertenecía al príncipe soberano: el rey, el duque, el conde o el marqués. Los nobles podían

ceder parte de sus feudos a caballeros que le rindieran, a su vez, homenaje y fidelidad y les sirvieran de acuerdo a la extensión de las tierras concedidas. También podían conservar la totalidad de sus feudos bajo su dominio personal y mantener a sus caballeros alimentados y armados. Las obligaciones principales fueron: la prestación militar, la custodia del castillo, los consejos y el ejercicio de justicia, la ayuda financiera.

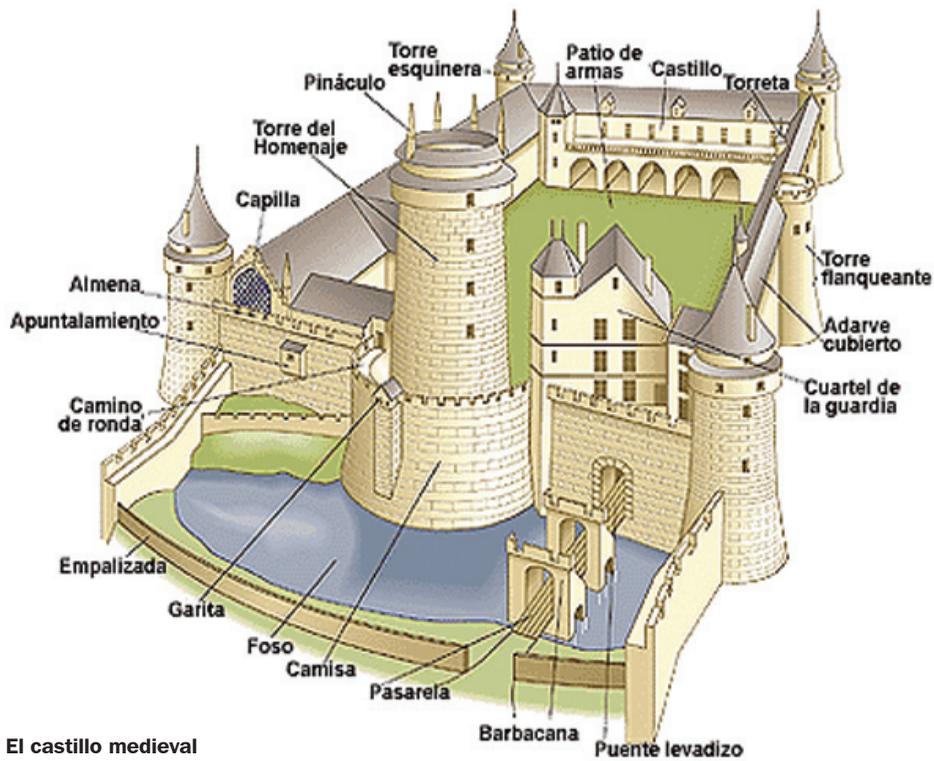
Los grandes señores tenían poderes casi absolutos: establecían impuestos, mantenían sus ejércitos, declaraban la guerra, acuñaban moneda, ejercían justicia, etc.

A partir del s. XII, renace la vida urbana y el comercio, florece la industria, surgen gremios profesionales, se desarrolla la banca. Surgen las ciudades o *burgos*, comienza la lucha por la autonomía política y el feudalismo comienza a debilitarse.

La iglesia sigue constituyendo una importante institución. El Papado ejerce el control sobre el dominio de las tierras en toda Europa gracias a la diplomacia y a la administración de justicia (nace la *Inquisición*). Florecen las órdenes monásticas: los *benedictinos*, los *dominicos*, los *cistercienses*, los *franciscanos*. En los monasterios existen escuelas catedralicias y monásticas, además se fundan las primeras universidades, primero en *Bolonia* y luego en *París*, *Oxford*, *Salamanca*.

Pirámide social del feudalismo

También en estas fechas se producen las Cruzadas, guerras, iniciadas a finales del siglo XI, para liberar los Santos Lugares cristianos en el Oriente Próximo que estaban en manos de los musulmanes.

Arte Prerrománico

Características generales del estilo prerrománico:

1. Carácter religioso
2. Pobre, simple
3. Rústico, sin belleza

4. Poco variado
5. No es íntegro y se compone de varios estilos locales.

Se desarrolló en forma de arquitectura (construcción de iglesias), pintura (miniaturas), artes aplicadas (orfebrería y metalistería).

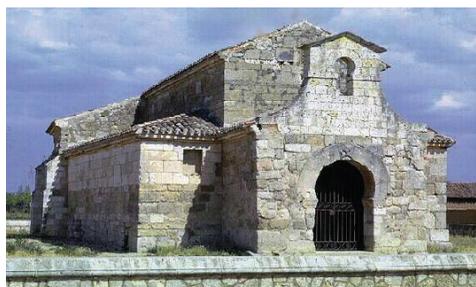
Entre los estilos prerrománicos se destacan: arte **asturiano** (*iglesia de Santa María del Naranco*), arte **mozárabe** (*iglesia de San Miguel de Escalada*), arte **visigodo** (*basílica de San Juan de Baños de Palencia*) en España; arte **celta** (*Libro de Kells*) en Irlanda; arte **otoniano** (*Evangelario de Otón III*) en Alemania; arte **ostrogodo** (*palacio y tumba de Teodorico en Ravena*) y arte **lombarda** en Italia; arte **sajón** en Inglaterra; arte **merovingio** (*baptisterio de San Juan de Poitiers*) en Francia; y arte **vikingo** en los países escandinavos.

La Iglesia de Santa María de Naranco

La Iglesia de San Miguel de Escalada

La Basílica de San Juan de Baños

La Tumba de Teodosio en Ravena

Detalle de miniatura del *Libro de Kells*

Arte **carolingio**

Es el más importante de todos los estilos prerrománicos. En el s. VIII, gracias al impulso de **Carlomagno**, se inició en Europa un florecimiento cultural conocido con el nombre de *renacimiento carolingio*, basado en las tradiciones romanas y las influencias bizantinas.

Mapa del Imperio Carolingio

Arquitectura

Se construyen generalmente edificios religiosos, en los que se usaron algunos elementos que posteriormente serían característicos del

románico: *crucero*, *girola* en la cabecera, *pilar cruciforme* y *torres cilíndricas* en las fachadas. La obra maestra de la arquitectura carolingia es la *capilla palatina de Aquisgrán* construida por el arquitecto **Odón de Metz** e inaugurada en el 805.

Pintura

Floreció el arte de miniatura debido a la gran producción de los libros manuscritos en todo el Imperio Carolingio (*Códice de la Coronación*, *Salterio de Utrecht*).

Además se desarrollaron las artes aplicadas (orfebrería y talla en marfil) y la escultura, aunque ésta sólo en pequeño formato para facilitar su transporte a causa de la inestabilidad política (*estatuilla ecuestre de Carlomagno*).

La Capilla Palatina en Aquisgrán

La Estatuilla de Calomagno

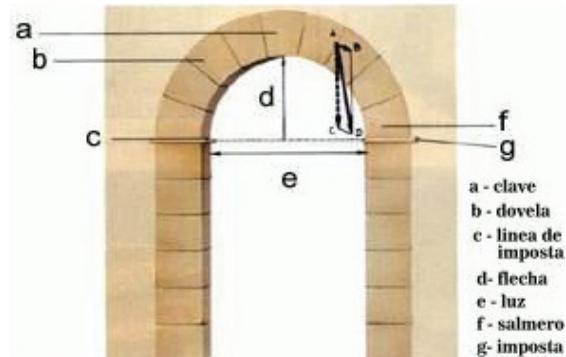
Tapa de oro de un manuscrito carolingio

Arte Románico

Sus principales ejemplos se encuentran en Francia y España. Su nombre se relaciona con la formación de las lenguas romances, que quiere decir “a la manera de los romanos”, cerca del año 1000.

Características generales del estilo románico

1. Carácter religioso
2. Carácter defensivo
3. Simple, rústico
4. Monumental
5. Acentúa líneas horizontales
6. Macizo, pesado
7. Sólido
8. Poco variado
9. Oscuro

Arco románico

Arquitectura

Materiales de construcción:

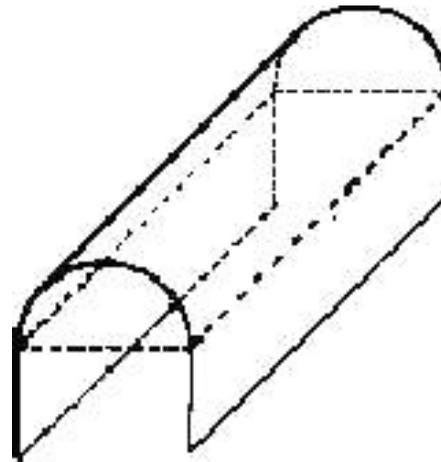
piedra

Sistema arquitectónico: abovedado

Tipos de construcción: iglesias, monasterios, castillos.

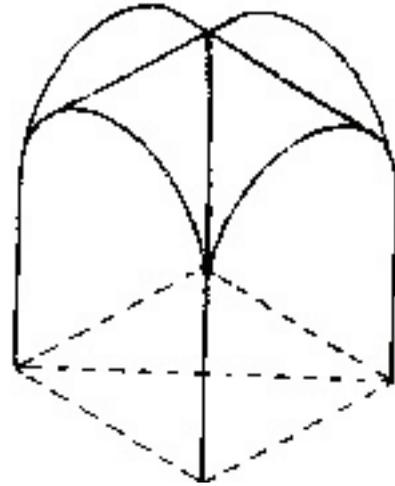
Elementos arquitectónicos:

1. Arco de *medio punto*
2. Bóvedas de *cañón* y de *arista*

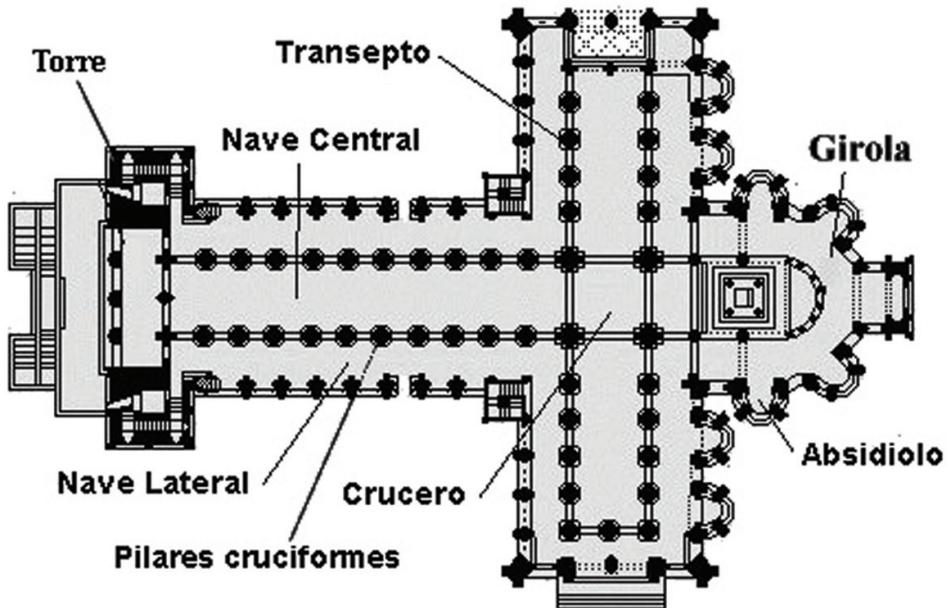

Bóveda de cañón

3. Planta de *cruz latina*
4. Dos torres en la fachada principal
5. Muros gruesos y macizos, reforzados en el exterior
6. *Contrafuertes*
7. Ventanas pocas y *abocinadas*
8. Pilares *cruciformes* y *rectangulares*
9. Columnas de fuste liso y grueso y *capitel historiado*
10. *Cúpula cónica* con *linternas*
11. *Claustro*
12. *Portada abocinada* y decorada

Bóveda de arista

Planta de cruz latina

Ventana abocinada

Capitel románico

Claustro románico

El desarrollo del sistema abovedado fue uno de los logros excepcionales de la arquitectura románica. La razón principal para el empleo de las bóvedas fue la necesidad de sustituir las cubiertas de madera de las estructuras anteriores expuestas al fuego y la humedad.

Al mismo tiempo se utilizaron muros más gruesos con contrafuertes, pilares macizos y columnas robustas.

Entre los ejemplos más importantes cabe mencionar:

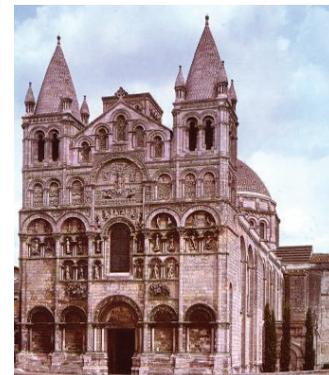
- La *abadía de Cluny*, la catedral de Angulema, la iglesia de la *Magdalena de Vézelay* (Francia).
- El monasterio de *Santa María de Ripoll*, la catedral de *Santiago de Compostela*, la catedral de *Zamora* (España).
- La catedral de *Spira*, la iglesia de los *Santos Apóstoles de Colonia*, la catedral de *Worms* (Alemania).
- El conjunto de *Pisa*, la catedral de *Parma*, la catedral de *Cremona* (Italia).
- La catedral de *Ely*, la catedral de *Durham*, la torre de *Londres* (Inglaterra).

La Torre de Agua bendita de la Abadía de Cluny

(A la izquierda)
La Catedral de Santiago de Compostela

(A la derecha)
La Catedral de Angulema

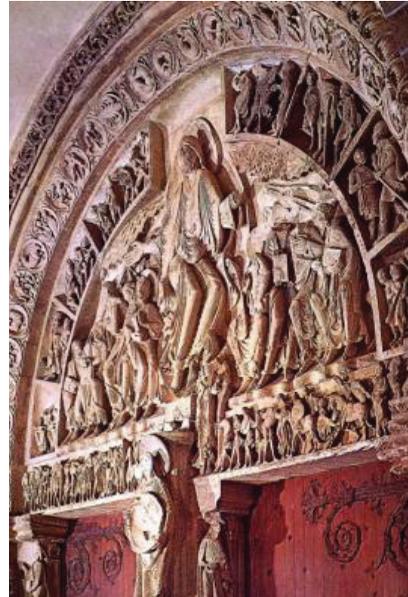
Escultura

Materiales: piedra

Tipos: altorrelieve

La mayor parte de la escultura románica está ligada a la arquitectura, y tiene una doble función estructural y decorativa. Se concentra en las portadas y los capiteles. Representa figuras esquematizadas, rígidas, desproporcionadas y poco expresivas. Los temas religiosos se acompañan con motivos decorativos geométricos: *arquillos ciegos*, *dientes de sierra*, *trenzas*, *zigzag*, etc. (El Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela, las portadas de la catedral de Vézelay y de la iglesia de San Trófimo de Arles).

La escultura de bulto redondo es menos frecuente, destacan las representaciones de la *Virgen sedente*, entronizada con el Niño Jesús y del *Cristo crucificado* o en Majestad.

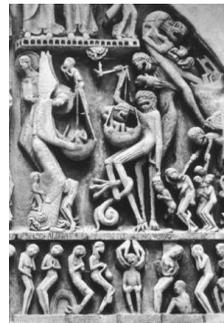

La Portada de la Iglesia de la Magdalena de Vézelay

(A la izquierda)
Cristo crucificado

(A la derecha)
Detalle de los relieves románicos

El Pórtico de la Gloria

Pintura

Se desarrolló en dos formas: mural y de miniaturas.

La primera es *al fresco* y *al temple* y decora los ábsides y las bóvedas de las iglesias. Sustituye al mosaico debido a la pobreza económica y a la oscuridad de los interiores. Es de temas religiosos, desconoce la perspectiva y la sombra, usa colores vivos, contrastantes, predominando el rojo y el verde.

Miniatura románica

(A la izquierda)
Pintura mural románica:
Cristo pantocrator

La adoración de los pastores

Artes aplicadas

Se desarrollan la *metalistería*, los textiles (*El tapiz de Bayeux*), los esmaltes (en *Limoges*).

Arte Gótico

Sus principales ejemplos se encuentran en Francia, Alemania e Inglaterra. El término *gótico* fue empleado por primera vez en la época del Renacimiento, en sentido despectivo, para referirse al arte de la edad media considerado inferior y bárbaro (godo, de ahí el término gótico) comparado con el arte clásico. En el siglo XIX se produjo una revalorización de este periodo debido al movimiento romántico.

Características generales del estilo gótico

1. Carácter religioso, místico
2. Carácter civil, urbano
3. Rico, adornado
4. Monumental
5. Acentúa líneas verticales
6. Ligerero, liviano
7. Variado
8. Claro, luminoso

Arquitectura

Materiales de construcción: piedra

Sistema arquitectónico: abovedado

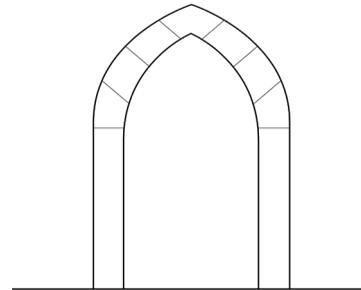
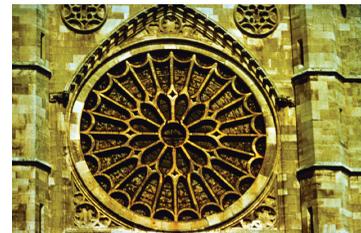
Tipos de construcción: iglesias, catedrales, monasterios, viviendas, edificaciones civiles (universidades, ayuntamientos, hospitales, etc.)

Elementos arquitectónicos:

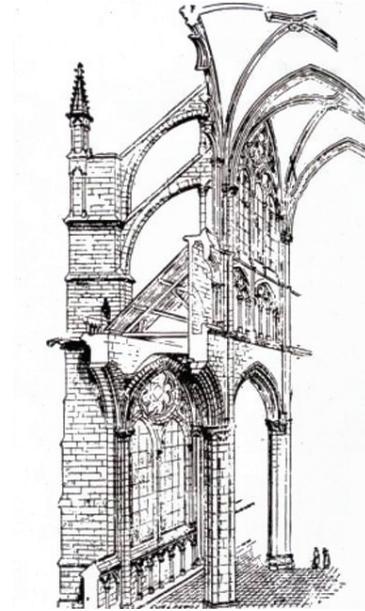
1. Arco *ojival* o *apuntado*
2. *Bóveda de crucería* o de *nervios*
3. Planta de *cruz latina*
4. Dos torres en la fachada principal
5. Muros con numerosos vanos, reforzados en el exterior
6. *Contrafuertes* y *arbotantes*
7. Ventanas. Son numerosas, y tienen formas verticales y circulares, llamadas *rosetón*
8. *Pilares compuestos*
9. Columnas adosadas de fuste liso, fino y esbelto y capitel decorado con hojas
10. *Cúpula* en forma de *aguja*
11. *Claustro*
12. *Portada abocinada*, *apuntada* y decorada
13. *Pináculos*
14. *Gárgolas*

En las construcciones góticas impresionan su altura, esbeltez, verticalidad, luminosidad y ligereza. Sus ejemplos más importantes son:

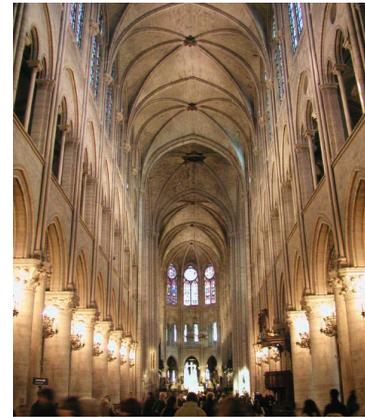
- Las catedrales de *Chartres*, *Reims*, *Notre Dame de París*, *Amiens* (Francia).

Rosetón gótico**Arco ojival****Bóveda de crucería****Bóveda estrellada**

- Las catedrales de *Estrasburgo, Colonia, Ulm, Bamberg* (Alemania).
- Las catedrales de *Canterbury, Salisbury, Lincoln, Wells* y la abadía de *Westminster* (Inglaterra).
- Las catedrales de *Burgos, Toledo y León* (España).
- Las catedrales de *Milán, Siena y Orvieto* (Italia).

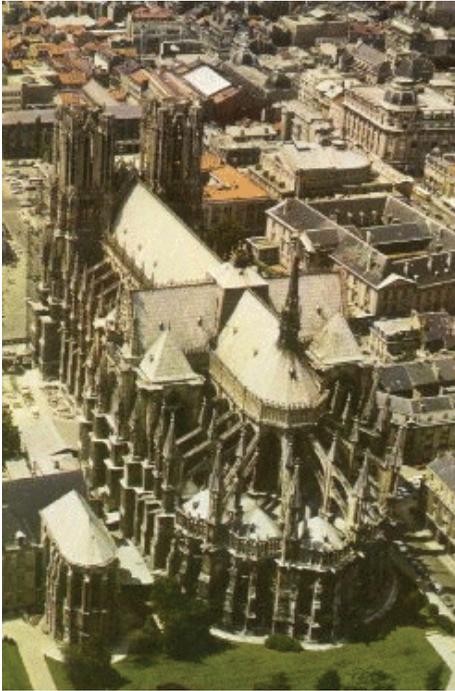

Estructura de la arquitectura gótica

**Vista Interior de la
La Catedral Notre-Dame de París**

**(A la izquierda)
La Catedral de Chartres**

La Catedral de Reims

La Catedral de Amiens

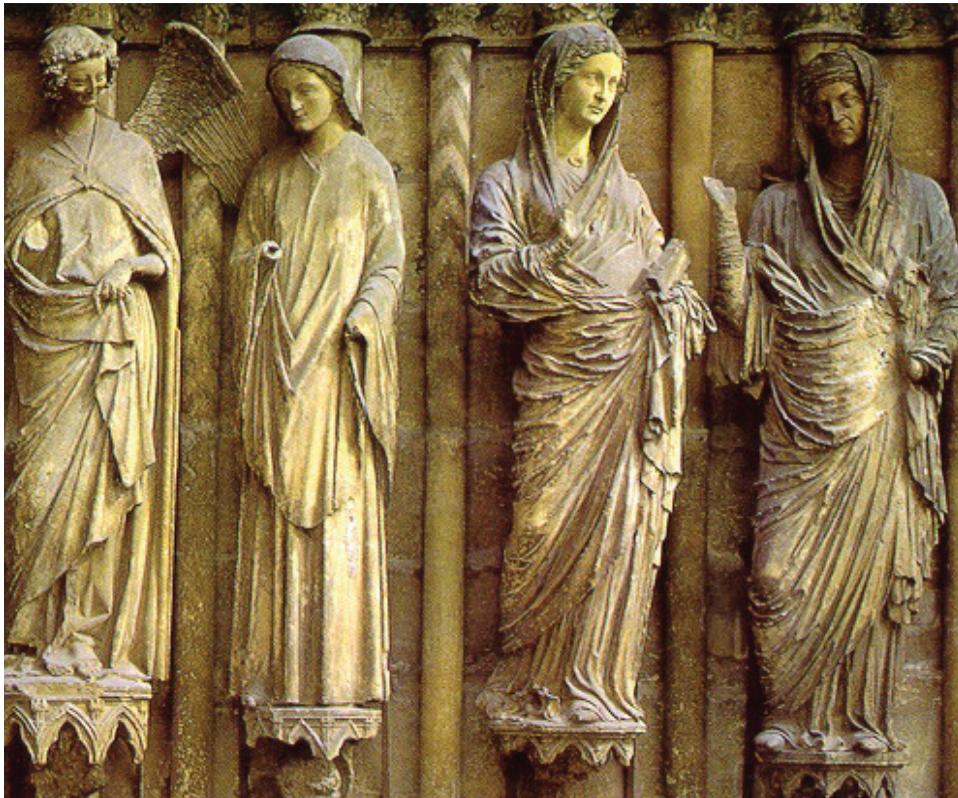
La Catedral de Milán

Escultura

Materiales: piedra, madera policromada

Tipos: altorrelieve y bulto redondo

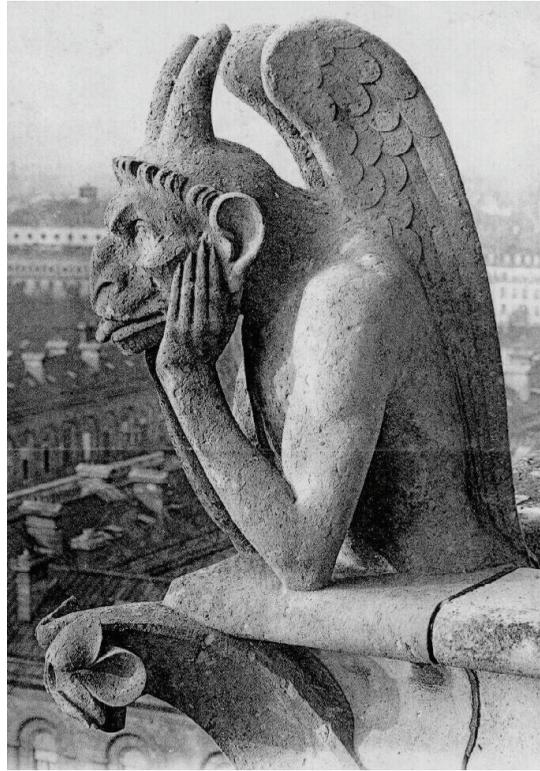
Igual que la del período anterior, tiene dependencia arquitectónica, pero no se concentra en lugares determinados, sino cubre toda la superficie. Las figuras más características son las estatuas colosales de las *jambas* y los *parteluces* de las portadas, llamadas *estatuas-columnas*.

Esculturas de la portada de la *Catedral de Reims*

Otros géneros desarrollados fueron las estatuillas con representaciones de la Virgen y el Niño o de Cristo crucificado, los relieves de los retablos y los sepulcros de grandes personajes. La escultura gótica tiene más naturalismo, las figuras son más flexibles y expresivas, los cuerpos son alargados y adelgazados (las estatuas del *pórtico Real de Chartres*, el *Caballero de Bamberg*, grupo de *Cristo coronando a la Virgen* en el tímpano central de la fachada occidental de Reims).

**La Cimera de la Catedral de
Notre-Dame de París**

Pintura

Al reducirse la superficie de los muros, la pintura mural pierde su importancia. Se desarrollan mucho las miniaturas, que se caracterizan por la minuciosidad, detallismo, naturalismo, uso de colores vivos, decorativos (*Libro de Horas del duque de Berry*, *Breviario Belleville*).

Miniaturas góticas

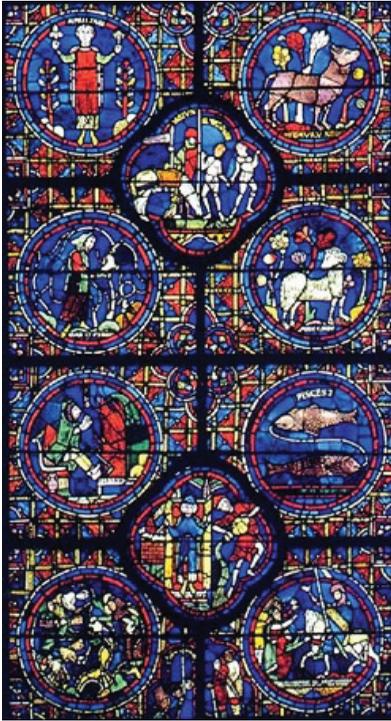

Arte vitral

Surge en sustitución de la pintura mural. Las vidrieras se hacen con grandes trozos de vidrio policromo, predominando las tonalidades rojas y azules, unidos con soldadura de plomo. Representan tanto motivos religiosos como puramente decorativos (los vitrales de las catedrales de Chartres, de León y de la Santa Capilla de París).

Vista Interior de la Santa Capilla de París

Vital gótico

Artes aplicadas

Se desarrollan la metalistería, los esmaltes, orfebrería, textiles, talla en marfil tanto para el uso religioso, como para el cotidiano.

Renacimiento

Es el movimiento cultural con el que se inicia en Europa la Edad Moderna y que se caracteriza por el renacer de la cultura clásica grecorromana.

El término “*renacimiento*” fue usado por primera vez en 1855 por el historiador francés **J. Michelet** para referirse al descubrimiento del mundo y del hombre en el siglo XVI. En 1860 el historiador suizo **J. Burckhardt** amplió este concepto

en su obra “La civilización del renacimiento italiano”, en la que definió a esta época como el nacimiento de la humanidad y de la conciencia modernas tras un largo periodo de decadencia.

Al contrario de lo ocurrido en la Edad Media dominada por lo religioso, en el Renacimiento el hombre pasa a ocupar el primer lugar, se convierte en el centro del Universo, la medida de todas las cosas. Esta ideología tiene nombre de *humanismo* o *antropocentrismo*. La sociedad feudal se transforma en una sociedad políticamente centralizada, con una economía urbana y mercantil, que apoya el desarrollo del arte y la cultura.

Cronología

Este movimiento se inició en Italia en el siglo XIV y se difundió por el resto de Europa durante los siglos XV y XVI.

Causas

- El desarrollo económico, el crecimiento y la expansión de la burguesía, el avance del comercio internacional, las manufacturas y la banca
- La ampliación del mundo conocido (América, países árabes, Oriente Lejano)
- La extensión de la cultura
- La caída de Constantinopla
- Los cuatro grandes inventos de la época: la *pólvora*, la *brújula*, el *papel* y la *impresión*

Aportes culturales

- La literatura es representada por **Dante, Petrarca, Boccaccio, N. Maquiavelo** (Italia), **Erasmus de Rotterdam** (Holanda).
- Se hicieron progresos en medicina y anatomía, astronomía (**N. Copérnico, J. Kepler, G. Galileo**), geografía, física, matemáticas, botánica, zoología, historia.
- Surgen las ciencias políticas y la diplomacia moderna.
- La tecnología (molino de viento, reloj de pesas, gafas, destacándose más que todo la imprenta, inventada por el alemán **J. Gutenberg** en 1450).

Arte

Características generales de Renacimiento

1. Carácter secular
2. Humanismo
3. Búsqueda de la belleza en la naturaleza y el hombre
4. Veneración por la antigüedad clásica
5. Culto a la belleza y perfección
6. Protección y patrocinio de los artistas, aparición de los *mece-
nas*
7. Importancia de la razón y el espíritu crítico
8. Preocupación por la vida profana
9. Afirmación de los valores del individuo

Renacimiento Italiano

El renacimiento italiano se originó en el centro y norte de Italia, primero en la ciudad de *Florenxia*, llamada la cuna del Renacimiento, y luego en *Ferrara*, *Milán* y *Venecia*, cuya riqueza financió los logros culturales renacentistas.

Cronológicamente, se divide en tres períodos:

1. *Trecento* o prerrenacimiento, se da a finales del s. XIV y su centro artístico es *Florenxia*.
2. *Quattrocento* abarca el s. XV, su centro artístico es *Florenxia*.
3. *Cinquecento* abarca la primera mitad del s. XVI; sus centros artísticos son *Roma*, *Venecia*.

Trecento

Durante este período el nuevo estilo está en el proceso de formación. Junto con los rasgos góticos van formándose los nuevos. Esto se nota con mayor claridad en las obras de dos artistas: del pintor **Giotto** y del escultor **Pisano**.

Giotto di Bondone (1266-1337) combina el misticismo religioso con la aguda observación de la realidad. Sus obras principales son los frescos de la *Capilla de la Arena*, en *Padua* y de la *Capilla de San Francisco de Asís*. Sus figuras se alejan de la rígida estilización medieval y se representan con formas más naturales y suaves. Rechaza los colores vivos y brillantes y las líneas alargadas y estilizadas propias del estilo bizantino y hace una representación más serena y realista. Se centra en lo humano y en lo real más que en lo divino y lo ideal. Se interesa por los problemas formales: la perspectiva, el colorido, la iluminación, la composición, etc.

Giotto *El Beso de Judas*

Otros importantes pintores de este período son **Cimabue**, **Simone Martini**, hermanos **Lorenzetti**.

En la escultura se destaca **Nicola Pisano** (1220-1284) autor de los relieves del *Púlpito del Baptisterio de Pisa*.

Quattrocento

Se da plenamente en todas las formas de arte y se aleja definitivamente de los patrones medievales.

Arquitectura

Se inspira en las normas clásicas y utiliza todos sus elementos: arco de medio punto, cúpula de media naranja, techos planos, frontones triangulares, órdenes clásicos, sobre todo, el corintio. Se usan plantas centralizadas y simplificadas. Predominan simetría, orden, líneas horizontales, equilibrio, decoración sencilla. Además de las construcciones religiosas, se hacen edificaciones civiles, nace un nuevo tipo de vivienda, el palacio.

F. Brunelleschi
La Cúpula de la Catedral de Florencia

La historia de la arquitectura renacentista se inicia con la *Cúpula de la Catedral de Florencia* construida por **Filippo Brunelleschi** (1377-1446). Es una maravilla de ingeniería por su audacia y precisión: la inmensa cúpula (41 metros de diámetro y 114 de altura) se levanta sobre un tambor octogonal, calado con ventanas circulares. Se convirtió en un modelo durante varios siglos posteriores.

Además, **Brunelleschi** fue el autor del *Hospital de los Inocentes*, la *Iglesia de San Lorenzo*, la *Capilla Pazzi*, el *Palacio Pitti*, todas en Florencia.

Otros importantes arquitectos de este período fueron **M. Michelozzo** (*Palacio Medici-Riccardi*) y **L. B. Alberti** (*Iglesia de San Andrés en Mantua*, *Iglesia Santa María Novella*, *Palacio Rucellai en Florencia*)

F. Brunelleschi *El Palacio Pitti*

Escultura

También se inspira en la grecorromana. Su centro de interés es la figura humana que a menudo aparece desnuda. Se estudia la anatomía y las proporciones, se usan materiales clásicos, mármol y bronce, y los géneros favoritos son estatua, estatua ecuestre, busto, relieve.

Sus representantes son:

Donatello (1386-1466) fue uno de los artistas más influyentes del renacimiento. Entre sus principales obras se destacan *David*, *San Jorge*, estatua ecuestre de *Condotiero Gattamelata*.

Lorenzo Ghiberti (1378-1455), autor de los relieves en bronce dorado que realizó para la *Puerta del Baptisterio de Florencia*, denominadas por Miguel Ángel "la Puerta del Paraíso".

Andrea del Verrocchio (1435-1488), maestro de Leonardo da Vinci, autor de la estatua ecuestre de condotiero *Colleoni*.

Donatello *David*

L. Ghiberti *Las Puertas del Baptisterio de Florencia*

Pintura

Ofrece una gran cantidad de pintores y variedad de escuelas. Se desarrolla en ambos tipos: mural y de caballete, y trata temas mitológicos, religiosos, históricos, alegóricos y retratos.

Sus características principales son: naturalismo; estudio de la figura humana; proporciones correctas; uso de la perspectiva lineal; colores naturales; predominio de la línea sobre el color; desaparición de los detalles minuciosos; composiciones más complicadas, con más figuras y planos; sentido del movimiento; iluminación clara y equilibrada.

Sus principales representantes son:

Masaccio (1401-1427), el primer gran pintor del renacimiento italiano cuyas innovaciones (la perspectiva científica, el empleo de la luz en el modelado del cuerpo y los ropajes) abrieron el periodo de la pintura moderna. Su obra maestra es la serie de seis *frescos de la capilla Brancacci en la iglesia de Santa María del Carmine de Florencia*, entre los que *El Tributo de la Moneda* y *La Expulsión del Paraíso* son las más importantes.

Fra Angelico (1400-1455) con los *frescos del convento de San Marco en Florencia* y la *Anunciación*.

Piero della Francesca (c. 1420-1492) con los frescos *la iglesia de San Francesco en Arezzo*, y los retratos de *Federico de Montefeltro* y su

Masaccio *El Tributo de la Moneda*

Fra Angelico *La Anunciación*

esposa *Battista Sforza*.

Andrea Mantegna (1431-1506), maestro de la perspectiva y del es-corzo con *Cristo muerto* y *Tránsito de la Virgen*.

Sandro Botticelli (1445-1510), quien desarrolló un estilo personal, de carácter melancólico, con figuras alargadas y elegancia de las líneas. Sus obras más importantes son *Nacimiento de Venus* y la *Alegoría de la Primavera*.

Perugino (c. 1445-1523), maes-tro de Rafael, con un estilo lleno de pureza, simplicidad y equilibrio. Sus mejores obras son *Cristo entregando las llaves a San Pedro*, *Los Esposorios de la Virgen* y numerosas *Madonas*.

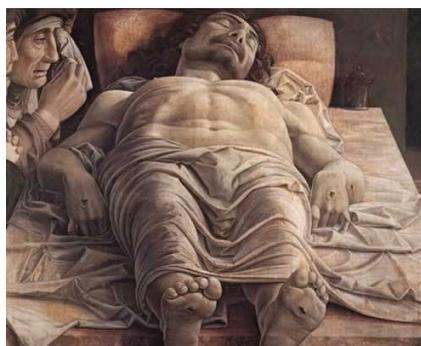
Cinquecento

Aunque más corto, es el período de mayor importancia del Renacimiento Italiano, ya que durante él trabajaron los artistas más representativos de este estilo.

Leonardo da Vinci (1452-1519), artista florentino, la persona más polifacética de todos los tiempos, famoso como pintor, escultor, arquitecto, ingeniero, científico, músico, deportista, etc. Sus innovaciones en

P. della Francesca *La Flagelación*

A. Mantegna *Cristo Muerto*

S. Botticelli *El Nacimiento de Venus*

el campo de la pintura determinaron la evolución del arte italiano después de su muerte; sus investigaciones científicas, sobre todo en las áreas de anatomía, óptica e hidráulica, anticiparon muchos de los avances de la ciencia moderna.

En la pintura ha tratado temas religiosos y retratos, las características de sus obras son:

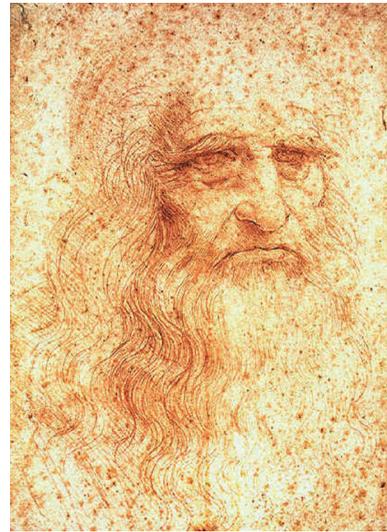
- Gracia
- Elegancia
- Perfección del dibujo
- Colorido pobre
- *Sfumatto*
- Sonrisa leonardesca

Entre sus principales obras están: *La Anunciación*, *La Virgen de las Rocas*, *La Última Cena*, *La Dama del armiño*, *Mona Lisa*, conocida también como *La Gioconda*.

(A la izquierda)
Mona Lisa

(A la derecha)
La Virgen de las Rocas

L. da Vinci Autorretrato

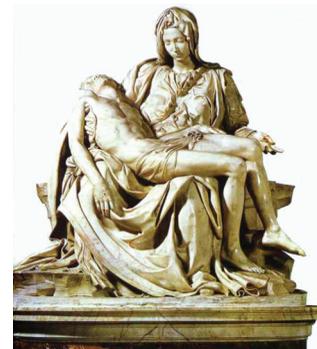
Michelangelo Buonarroti o Miguel Ángel (1475-1564) En su condición de arquitecto, escultor, pintor y poeta ejerció una enorme influencia tanto en sus contemporáneos como en todo el arte occidental posterior a su época.

Sus obras se caracterizan por:

- Fuerza, energía

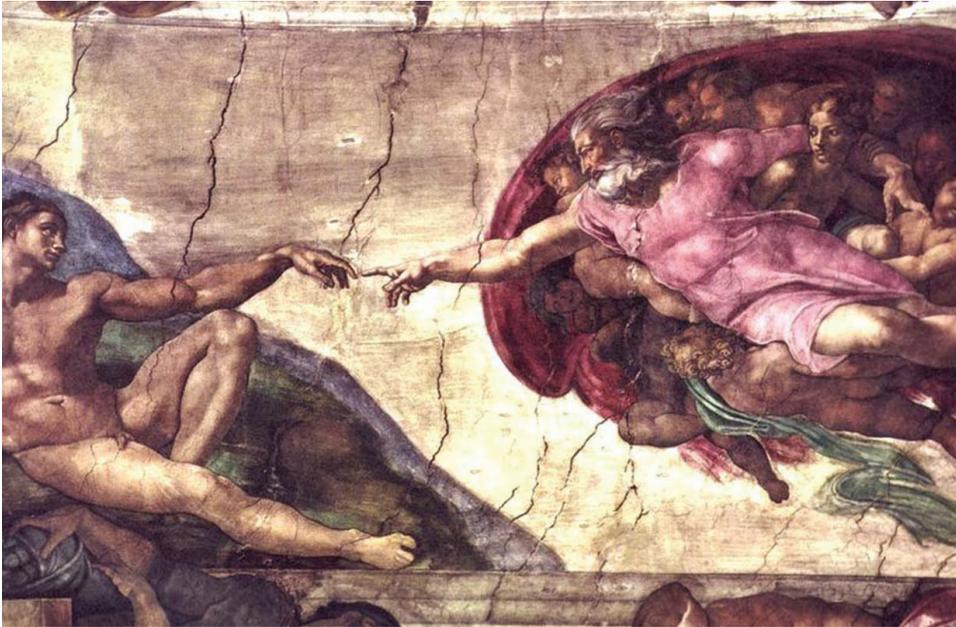

Miguel Ángel David

La Pietá

(A la izquierda)
Cúpula de la
Basílica de San Pedro

La Creación de Adán

- Grandiosidad
- Movimiento
- Expresividad
- Tensión dramática
- Figuras monumentales, musculosas

Entre sus esculturas se destacan *Pietá*, *David*, *Moisés*, *Esclavo moribundo*, las figuras de la tumba de los *Medici*. Sus obras pictóricas más importantes son los frescos de la *Capilla Sixtina* en el Vaticano, donde primero pintó la bóveda con las escenas de la *Génesis* y luego la pared del fondo con el *Juicio final*. En cuanto a sus creaciones arquitectónicas, se distinguen la *Biblioteca Laurenciana*, la *plaza del Capitolio* y la *Basílica de San Pedro* en el Vaticano, con su impresionante cúpula de 42 m de diámetro y 131 m de altura.

Rafael Sanzio (1483-1520), pintor renacentista italiano. Sus características son:

- Idealismo
- Dulzura
- Delicadeza
- Perfección formal
- Falta de originalidad
- Serenidad y armonía

La principal fama le han traído sus numerosas *madonnas*: *La Madonna del Gran Duque*, *La Bella Jardinera*, *La Virgen del Jilguero*, *La Madonna Sixtina*. Además creó obras como *Los Desposorios de la Virgen*, *retrato de Julio II*, *frescos de las Estancias del Vaticano*, destacándose *La escuela de Atenas*.

Rafael Autorretrato

La Escuela de Atenas

(A la izquierda)

La Madonna Sixtina

(A la derecha)

La Madonna del Gran Duque

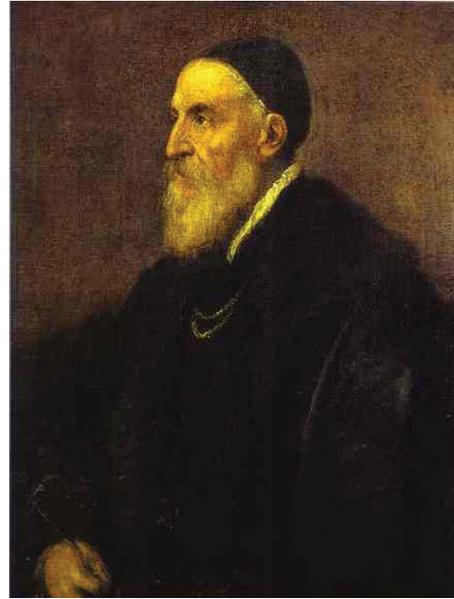

Tiziano Vecellio (1477-1576), figura principal de la escuela veneciana del siglo XVI, que se diferencia por su rico colorido.

Las características que lo definen son:

- Esplendor
- Sensualidad, belleza
- Colorido rico e intenso
- Pinceladas sueltas, fluidas y libres

Aunque pintó todo tipo de temas, su género favorito fue el retrato. Fue pintor oficial de la República veneciana, retrató a muchas personalidades de su tiempo captando su

Tiziano Autorretrato

Danae

**(A la derecha)
Retrato de Carlos V**

psicología y temperamento: *Carlos V, Felipe II, Papa Pablo III*. La novedad de sus retratos fue la especial atención a los detalles de vestuario y del entorno, que definen a su vez la categoría social de la persona retratada.

Además de retratos, pintó temas mitológicos, alegóricos, religiosos: *Amor divino y amor profano, La Bacanal, Venus de Urbino, Danae recibiendo la lluvia de oro, La coronación de espinas*.

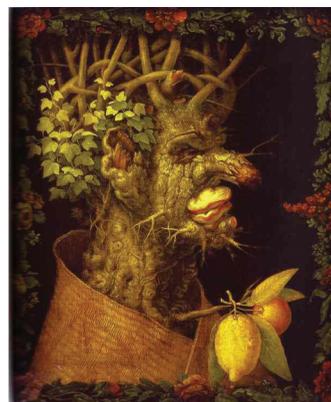
Otros pintores de la escuela veneciana son **Giorgione** (*La Tempestad*), **Tintoretto** (*El Lavatorio*), **Veronés** (*Las Bodas de Canaá*).

En la arquitectura del cinquecento se destacan **Donato Bramante** (*Templo de San Pedro*), **Andrea Palladio** (*La Rotonda*), **Giorgio Vasari** (*la Galería de los Uffizi*)

La historia del Renacimiento italiano se termina con el *manierismo*. Sus representantes (**Pontormo, Il Bronzino, Parmigianino, Arcimboldo, Cellini**) adoptan un lenguaje más lírico y decorativo, alejándose de los cánones de la antigüedad clásica.

Parmigianino *La Madonna de Cuello Largo*

Arcimboldo *El Invierno*

Se caracteriza por el uso de figuras exageradas, con posturas forzadas, un irreal tratamiento del espacio, efectos dramáticos, colorido frío, iluminación contrastante. Rechaza del equilibrio y la claridad del renacimiento, busca mayor dramatismo y complejidad. En este aspecto, cerró el Renacimiento y anticipó el barroco que se desarrollaría hacia el año 1600.

Renacimiento fuera de Italia

A finales del s. XV, el Renacimiento se extiende a otros países: Flandes, Países Bajos, Alemania, Francia, España. En cada uno se da con sus matices propios, sin embargo tiene varias características comunes:

1. Se manifiesta generalmente en la pintura
2. Empleo del óleo
3. Minuciosidad
4. Extraordinario realismo junto con motivos alegóricos y fantásticos
5. Temas religiosos y retratos
6. Tensión dramática
7. Iluminación violenta
8. Colorido vivo, decorativo
9. Violación de la perspectiva y las proporciones

En resumen, los cambios estilísticos fueron parciales, a pesar de algunas novedades, se conservan muchas reminiscencias góticas.

Artistas importantes y sus obras son:

Flandes: **Jan van Eyck** (1390-1441) con *El Cordero Místico*, *Retrato de la Familia Arnolfini*; **Rogier van der Weyden** (1399-1464) con *El Descendimiento de la Cruz*; **Hugo van der Goes** (1440-1482) con el *Retablo Portinari*.

Holanda: **Hieronymus Bosch** o **El Bosco** (1450-1516), una de las figuras más interesantes, cuyos cuadros están poblados de personajes fantásticos y paisajes oníricos que anticipan en cinco siglos el movimiento surrealista (*El Jardín de las Delicias*); **Pieter Brueghel el Viejo** (1525-1569) con *Cazadores en la nieve*, *El Triunfo de la Muerte*.

Alemania: **Alberto Durero** (1471-1528), una de las figuras más importantes, conocido en todo el mundo por sus pinturas, dibujos, grabados y escritos teóricos sobre arte (*Los Cuatro Apóstoles*, *Adán y Eva*, grabados

J. van Eyck *Retrato de la familia Arnolfini*

H. van der Goes *Adoración de los pastores*

(A la izquierda)
H. Bosch *El Jardín de las Delicias*

H. Bosch *El Infierno*

P. Brueghel *Los Cazadores en la Nieve*

A. Durero *Adán y Eva*

(A la derecha)
A. Durero *Autorretrato*

Francia

En la arquitectura se destacan los castillos de *Loira* (*Fontainebleau, Chambord, Blois; Amboise*) y el palacio de *Louvre*, construido por **Pierre Lescot** (1515-1578).

La pintura se inicia con **Jean Fouquet** (1414-1480) autor de retratos (*Carlos VII*) y cuadros religiosos (*La Virgen con el niño*). Más tarde se forma la escuela de *Fontainebleau* de pintura cortesana y manierista, representada por los **Clouet: Jean**, el padre (1485-1540) (retrato de *Francisco I*) y **François**, el hijo (1510-1572) (retrato de *Diana de Poitiers*).

España

La arquitectura se desarrolla a partir del s. XVI, predominando en su primera mitad el estilo llamado *plateresco*, que mezcla elementos propios del estilo gótico con las innovaciones renacentistas y se caracteriza por la decoración recargada de las fachadas inspirada en las labores de plateros o joyeros

Castillo de Chambord

J. Clouet Retrato de Francisco I

Fachada de la *Universidad de Alcalá de Henares*

(la *Catedral nueva* y la *Casa de las Conchas de Salamanca*, la fachada de la *Universidad de Alcalá de Henares*). En la segunda mitad del s. XVI se da el estilo *herreriano*, simple y geométrico, representado por **Juan de Herrera** (1530-1597) en su obra maestra, *El Escorial*.

J. de Herrera *El Escorial*

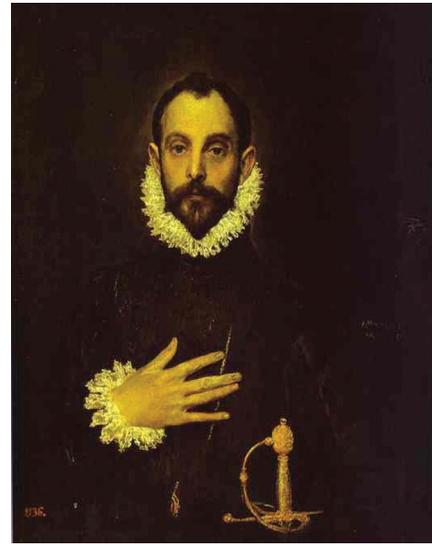
En la escultura, las características generales son el predominio de lo religioso, el rechazo de temas profanos, el gusto por lo expresivo y el realismo y el uso de la madera policromada. La figura más sobresaliente es **Alonso Berruguete** (1488-1561) con el *Retablo de San Benito* y el

Sacrificio de Isaac.

En la pintura la figura más original es **El Greco o Doménikos Theotokópoulos** (1541-1614) considerado el primer gran genio del arte español. Sus alargadas figuras y colores plateados reflejan una profunda espiritualidad y una atmósfera mística. (*El Caballero de la Mano en el Pecho, El Expolio, El Entierro del Conde de Orgáz, Laoconte, El Paisaje de Toledo*)

Latinoamérica

La llegada de los españoles al continente americano a finales del siglo XV, trajo consigo las primeras manifestaciones arquitectónicas de influencia europea que mezclaron elementos del gótico tardío con rasgos renacentistas, específicamente del *plateresco*. El primer monumento de este estilo que se conserva en América Latina es la *Catedral de Santo Domingo* (1523), seguida por otros monumentos de la Zona Colonial (la *Fortaleza Ozama*, el *hospital de San Nicolás de Bari*, las *casas de Tostado, de Bastidas, del Cordón*, el *Alcázar de Colón*).

El Greco *El Caballero de la Mano en el Pecho*

El Greco *Entierro del Conde de Orgáz*

Catedral de Santo Domingo

El Alcázar de Colón

(A la derecha)
La Casa del Tostado

Bibliografía

- Álvarez, M. *Todo lo que Ud. debe saber sobre el arte y literatura*. Panamá: Editorial América, 1990.
- Alonso, J. *Historia del Arte*. Madrid: Espasa Calpe, 1999.-5v. Panamá: Editorial América, 1990.
- Agostini, G. *Historia universal del arte*. – Madrid: Everest, 1988.
- Akoun, A. *Las artes*. – Bilbao: Ediciones Mensajero, 1972.
- Azcárate, J. *Historia del arte*. – Madrid: Anaya, 1984.
- Ballesteros, E. *Historia universal del arte y la cultura*. Diapositivas. – Madrid: Hiares editorial, 1970. – 50 v.
- Baque, M. *Curso de orientación artística*. – Barcelona: Instituto Parramón, 1972.
- Bazín, G. *Historia del arte de la prehistoria a nuestros días*. – Madrid: Omega, 1968.
- Beckett, W. *Historia de la pintura*. – Barcelona: Blume, 1994.
- Blanco, A. *Arte griego*. – Madrid: Alianza, 1984.
- Calvo, F. *Comprender el arte*. – Madrid: UNED, 1976.
- Cheka, F. *Guía para el estudio de la historia del arte*. – Madrid: Cátedra, 1980.
- Chilvers, I. *Diccionario de Arte*. Madrid: Alianza, 1992.
- Chitman, R. *La arquitectura histórica acotada y dibujada*. – México: Gustavo Gil, 1982.
- Cole, A. *El Renacimiento*.- Barcelona: Blume, 1995.
- Fatas, G. *Diccionario de términos de arte y elementos de arqueología numismática*. – Madrid: Alianza, 1980.
- Gispert, C. *Historia del arte*. – Barcelona: Instituto Gallach, 1977. – 16 v.
- Gombrich, E. *Historia del arte*. – Barcelona: Garriga, 1994. – 3 v.
- Gombrich, E. *Nuevas visiones sobre viejos maestros: estudio sobre el arte de Renacimiento*. – Madrid: Alianza, 1994.

- Hall, J. *Diccionario de Temas y Símbolos Artísticos*. Madrid: Alianza, 1996.
- Hauser, A. *Historia social de la literatura y el arte*. – Barcelona: Labor, 1985. – 3 v.
- Martín, J. *Barroco en España*. – Madrid: Xarait, 1986.
- Martín, J. *Historia del arte*. – Madrid: Gredos, 1982. – 2 v.
- Martín, J. *Historia de la arquitectura*. – Madrid: Gredos, 1981.
- Martino, P. *Historia Universal del Arte*. – Madrid: Olimpo, 1994. – 12v. 1982.
- Milicua, J. *Historia universal del arte*. – Barcelona: Planeta, 1993. – 11 v.
- Muller, W. *Atlas de la arquitectura: generalidades de Mesopotamia a Bizancio*. – Madrid: Alianza, 11989.
- Murray, P. *Diccionario de arte y artistas*. – Barcelona: Instituto Parramón, 1978.
- Pevsner, N. *Diccionario de la arquitectura*. – Madrid: Alianza, 1992.
- Pijoan, J. *Historia del arte*. – Barcelona: Ediciones Salvat, 1966. – 4 v.
- Pijoan, J. *Summa artis*. – Madrid: Espasa-Calpe, 1966. – 39 v.
- Piper, D. *El gran tesoro universal del arte*. – Barcelona: Nauta, 1984. – 4 v.
- Pitarch, J. *Arte antiguo: Próximo Oriente, Grecia, Roma*. – Barcelona: Gustavo, Gil, 1982.
- Salvat, J. *Historia del arte*. – Barcelona: Ediciones Salvat, 1976. – 12 v.
- Van Loon, H. *Las artes*. – Barcelona: Luis Miracle, 1946.
- Woodford, S. *Como mirar un cuadro*. – Universidad de Cambridge, 1993.
- Yarwood, D. *La Arquitectura de Europa*. Barcelona. CEAC, 1994.- 4v.

www.abcgallery.com
www.artchive.com
www.artcyclopedia.com
www.arteenlasculturas.com
www.artehistoria.com
www.artquizz.free.fr/
www.biografias.com
www.culturageneral.net
www.epdlp.com
www.historiadelarte.net
www.imageandart.com
www.latinartmuseum.com
www.losublime.com
www.louvre.fr
www.masdearte.com
www.moma.org
www.museodelprado.mcu.es
www.obraporobra.com
www.tateorg.uk
www.thebritishmuseum.ac.uk
www.tigtail.org

