

HISTORIA DEL ARTE

2º BAC – 1ª evaluación

U1. El arte y la obra artística

U2. El arte clásico: Grecia

U3. El arte clásico: Roma

U4. El arte islámico

U5. El arte románico

U6. El arte gótico

Curso de Hª del Arte de 2º de Bachillerato
IES José Manuel Blecuá de Zaragoza
Profesor: Jesús Ignacio Bueno Madurga

Unidad 1: El arte y la obra artística

El arte es una actividad creativa, individual y colectiva, que utiliza elementos materiales para expresar la realidad, las emociones y las ideas. El arte, por lo tanto, la expresión por medio de la cual el ser humano manifiesta su tendencia natural hacia la belleza.

Unidad 1: El arte y la obra artística

CONTENIDOS

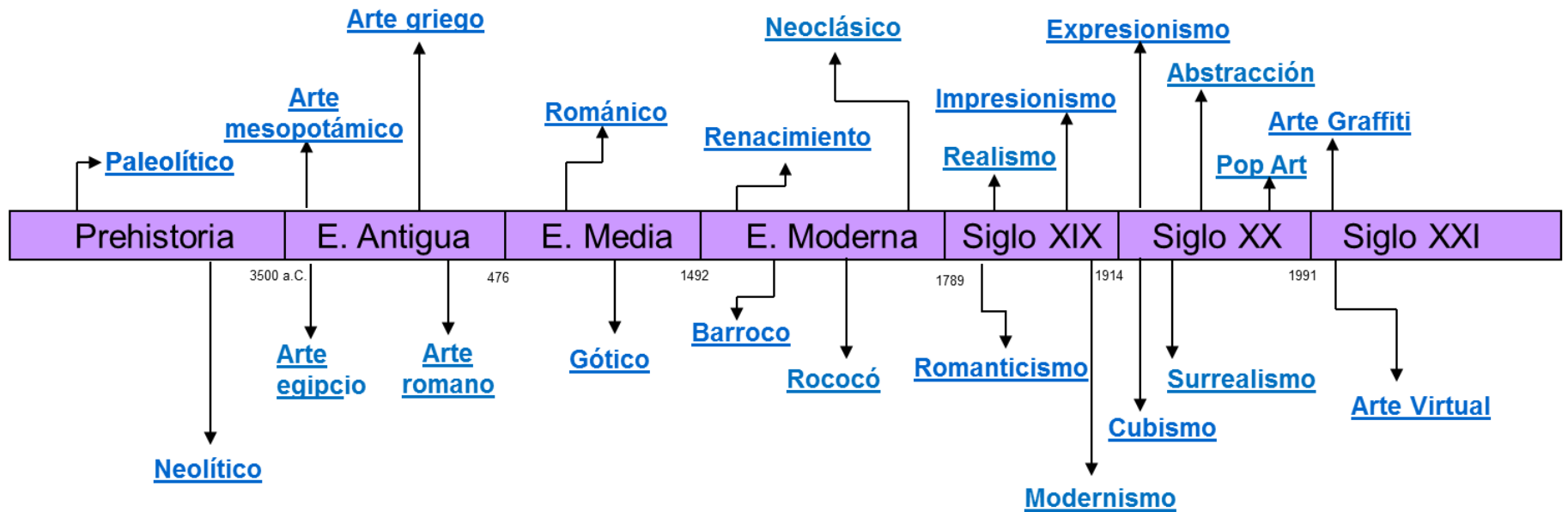

Unidad 1: El arte y la obra artística

CONTENIDOS

Eje cronológico

El **urbanismo** es la disciplina que estudia la configuración de las diversas tipologías arquitectónicas, monumentales y paisajísticas en el espacio. El urbanismo se convierte así en el marco en el que se instalan las arquitecturas y monumentos y en el que se crea el paisaje urbano.

Tipos de urbanismo:

- 1. El urbanismo puntual:** Tiene su definición en las plazas y los espacios públicos creados en las ciudades cuya formulación determina el orden del ámbito urbano circundante. Ej: La plaza del Capitolio en Roma, proyectada por Miguel Ángel.
- 2. El urbanismo de ciudad:** Se refiere a un ámbito más global e intenta relacionar de una manera coherente creando una red de calles intercomunicadas. Desde las primeras civilizaciones urbanas (Egipto y Mesopotamia), ha habido tres tipos de planos urbanos: el irregular, el ortogonal o en forma de damero y el radial. En el Renacimiento, surgieron los proyectos de ciudad ideal, realizados para un príncipe, y de ciudades utópicas, que plantean un planteamiento social nuevo.
- 3. El urbanismo de paisaje:** Es la organización coherente de unos espacios complementarios de una villa, un palacio o un castillo, o como parques urbanos, dentro de la ciudad, destinados al ocio, al descanso y al contacto con la naturaleza. Ej.: los jardines del Palacio de Versalles.

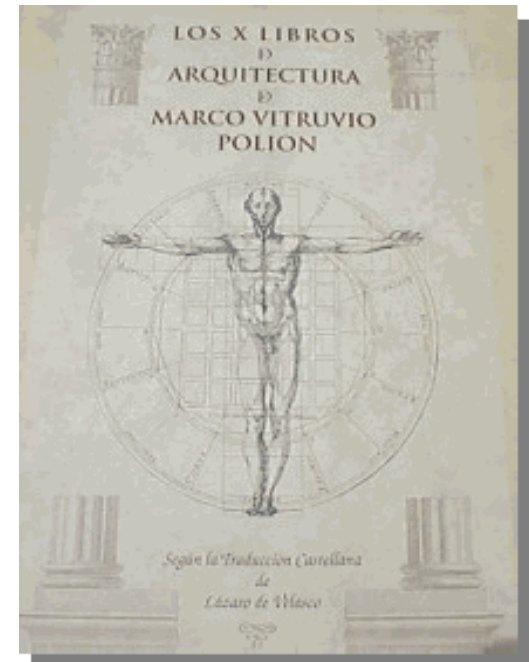
CONTENIDOS

La arquitectura

La arquitectura se define como el **arte de proyectar y construir edificios o espacios para el uso de personas**, y es considerada como arte porque comporta una voluntad estética.

Desde sus orígenes, la arquitectura se ha basado en 3 principios ya definidos por **VITRUBIO** en los 10 libros del tratado *De Architectura*. Según este arquitecto romano, la obra arquitectónica debía tener tres cualidades:

- a) **FIRMITAS (firmeza)**: solidez constructiva y resistencia a los agentes erosivos.
- b) **UTILITAS (utilidad)**: cumplir con su finalidad.
- c) **VENUSTAS (elegancia)**: tener armonía y belleza.

TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS

La arquitectura puede ser dividida en dos grandes grupos: **civil** y **religiosa**.

1. **La arquitectura civil:** Se divide en arquitectura doméstica, lúdica, institucional, conmemorativa, comercial y de infraestructuras.
  - a) La **arquitectura doméstica**, desde la Roma antigua, ha adoptado 3 formas: **ínsula** o casa de pisos, **domus** o casa unifamiliar y **villa** o casa en el campo.
  - b) La **arquitectura lúdica** tiene los ejemplos más destacados en Roma, con los teatros, los anfiteatros, las termas, las termas y las palestras. También sirven como ejemplo los estadios modernos y los polideportivos, los teatros y los cines.
  - c) La **arquitectura institucional** incluye ayuntamientos, los palacios de justicia, edificios administrativos y otros similares por su función.
  - d) La **arquitectura conmemorativa**, con ejemplos como los arcos del triunfo, los obeliscos, los monumentos y las columnas conmemorativas. También deben incluirse monumentos funerarios como las pirámides, hipogeos, mastabas, panteones y sepulcros.
  - e) La **arquitectura comercial** está formada por lonjas, aduanas, mercados, almacenes comerciales.
  - f) La **arquitectura de infraestructuras** se relaciona con la ingeniería y el urbanismo: autopistas, puentes, estaciones, aeropuertos.

CONTENIDOS

La arquitectura

TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS

2) **La arquitectura religiosa** está destinada principalmente al culto y tiene la expresión más genuina en los templos. Los egipcios, los griegos y los romanos eran politeístas y levantaban templos a sus dioses. Los cristianos y los musulmanes son monoteístas y han construido templos para rendir culto al dios único y verdadero. Las iglesias y catedrales del Románico, Gótico, Renacimiento y Barroco, junto a las mezquitas musulmanas, son espacios dedicados al culto. En el interior de los templos se encuentran espacios que han adquirido singularidad arquitectónica, como las capillas devocionales, votiva y funerarias, que presentan características propias.

Catedral de Chartres

Mezquita de Córdoba

CARACTERÍSTICAS DE LA ARQUITECTURA

Globalmente, la arquitectura tiene dos **elementos estructurales** esenciales: el **espacio interior** y el **espacio exterior** o **volumen**; y un tercer elemento más superficial: la **ornamentación**.

La arquitectura encierra y estructura en una forma externa un espacio interior y forma así un conjunto en el cual no sólo tienen interés los elementos arquitectónicos materiales (muros, bóvedas, ventanas, columnas, puertas, etc), sino también muchos de los objetos que contiene: esculturas, pinturas, el mobiliario litúrgico o civil.

En la configuración de la arquitectura intervienen **cuatro factores**:

- Los **ejes de composición general**, que determinan los recorridos principales y secundarios a través del espacio arquitectónico.
- Los **muros** y las **formas** que definen ese espacio.
- La **luz** y el **color**.
- Las **proporciones**, entendidas como la magnitud del edificio respecto al hombre, que nos permite distinguir entre **arquitectura antropocéntrica** y **arquitectura monumental**.

ELEMENTOS MATERIALES Y TÉCNICOS

El análisis técnico de una obra arquitectónica debe de considerar los **materiales** con que ha sido construida y los elementos técnicos: de **sostén** y **sostenidos**.

1. MATERIALES CONSTRUCTIVOS:

En arquitectura los materiales arquitectónicos desempeñan 2 funciones: la **constructiva** y la **ornamental**.

A lo largo de la historia, los materiales constructivos más utilizados han sido el **barro cocido** (el ladrillo), la **pedra** y la **madera**, hasta que en el siglo XIX se empezó a utilizar el **hierro**, el **acero**, el **vidrio** y el **hormigón armado** y, en el siglo XX, los **metales** y **materiales sintéticos**.

Entre los materiales constructivos, se encuentran también los **aglomerantes**, como la **cal** y el **cemento**. Hasta el siglo XIX la utilización de un material u otro dependía de las materias primas disponibles en el medio. En las zonas con poco arbolado se utilizaba la piedra o el ladrillo, y en las zonas con mucho arbolado, la madera.

Los **materiales ornamentales** son el **estuco** y los **enlucidos**, las **yaserías**, los **mosaicos**, la **porcelana** y los **aplacados de piedra o de madera**.

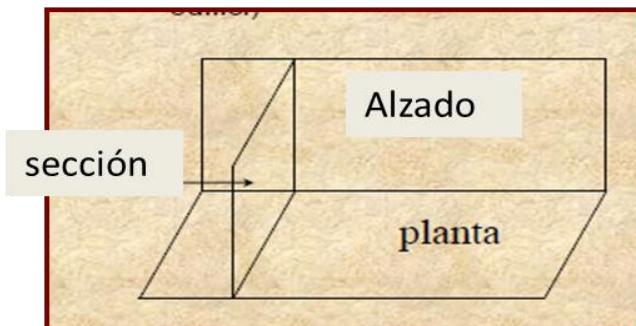
CONTENIDOS

La arquitectura

LA REPRESENTACIÓN DEL EDIFICIO

Para el estudio y el análisis de un edificio lo podemos representar de tres formas:

- **LA PLANTA O PLANO:** Representación del edificio en **sección horizontal**. Nos muestra la distribución y disposición interna del espacio arquitectónico (muros, columnas, vanos).
- **EL ALZADO:** Dibujo de la representación **vertical** del edificio. Nos muestra los **elementos sustentantes** y los **elementos sostenidos**.
- **LA SECCIÓN** se dibuja a partir de un **corte transversal** del alzado de un edificio.

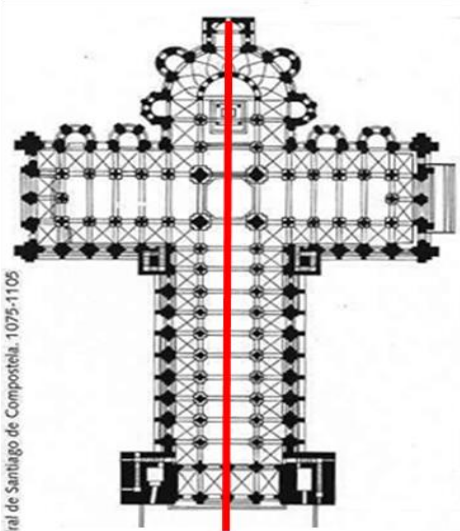

LA PLANTA

El dibujo de la planta nos permite visualizar **la disposición y distribución** del espacio arquitectónico, y cómo **ha sido concebido**.

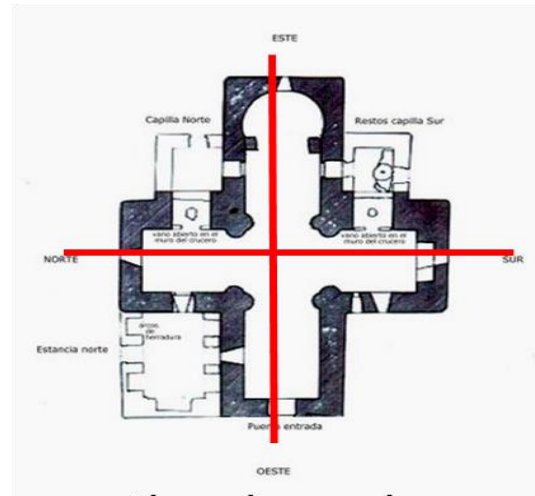
El espacio puede estar concebido de dos formas:

Longitudinal: El espacio se articula en torno a un Eje longitudinal.

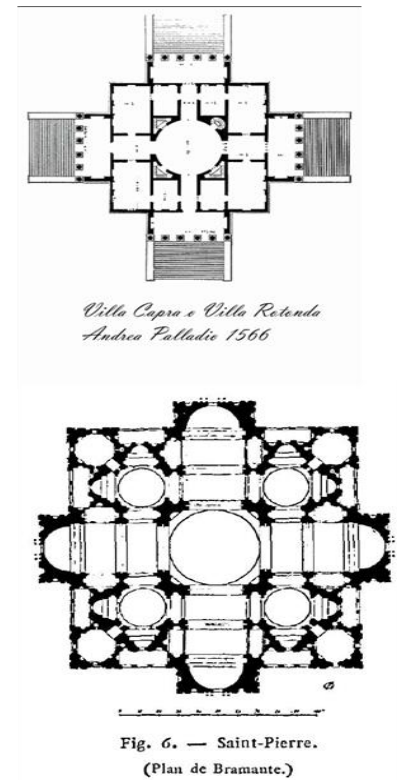

Planta de cruz latina

Centralizado: El espacio se articula en torno a un punto central donde se encuentran dos ejes:

Planta de cruz griega

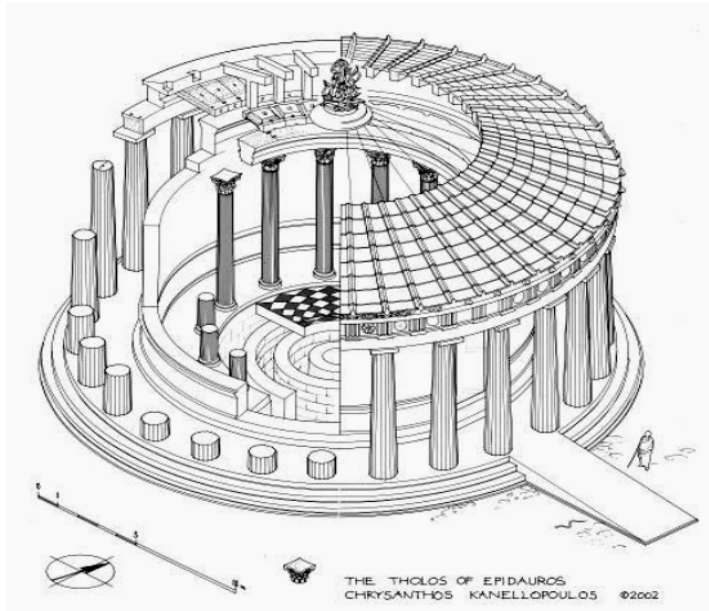
La planta también nos muestra **la posición y distribución** de los elementos de soporte: **muros, pilares, columnas, puertas, ventanas...**

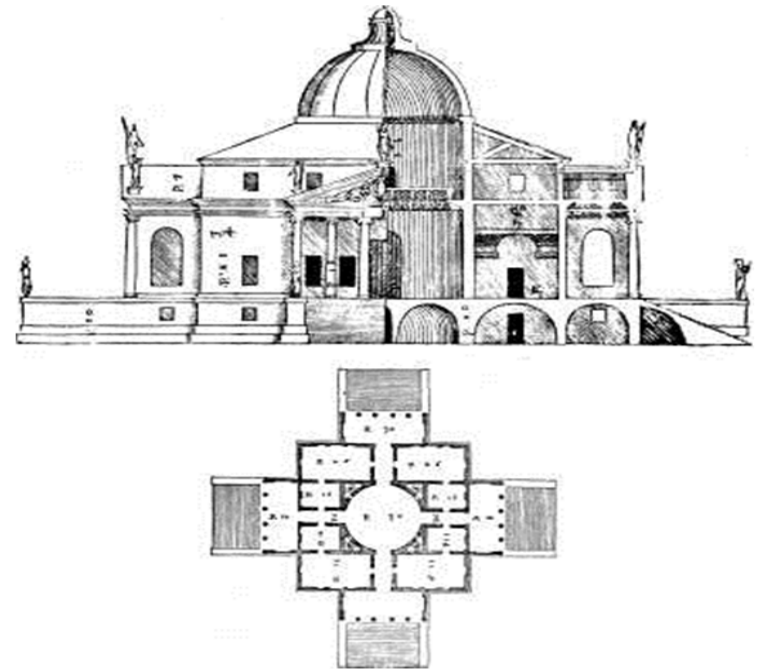
EL ALZADO Y LA SECCIÓN

El **Alzado** es la **representación plana de las fachadas** de un edificio, que nos permite visualizar los **elementos arquitectónicos y decorativos**, su **disposición y proporciones**.

El **Alzado** se complementa con la **sección** o **corte transversal** del alzado del edificio.

SECCIÓN Y ALZADO DE UN THOLOS GRIEGO

SECCIÓN Y PLANTA DE VILLA CAPRA (PALLADIO, 1566)

ELEMENTOS DE SOSTÉN Y SUSTENTADOS

A la hora de analizar una obra arquitectónica desde el **punto de vista formal** hay que tener en cuenta:

- LOS ELEMENTOS DE SOSTÉN:
(SOPORTES)

- EL MURO (REGULAR/IRREGULAR/APAREJO)
- COLUMNAS
- PILARES Y PILASTRAS
- OTROS : MÉNSULA, PECHINA ...

- LOS ELEMENTOS SUSTENTADOS:
(CUBIERTA)

- EL DINTEL O ARQUITRABE
- EL ARCO
  - ARQUITRABADA O PLANA
  - ABOVEDADA O CURVA
- CUBIERTAS

1. ELEMENTOS DE SOSTÉN: EL MURO

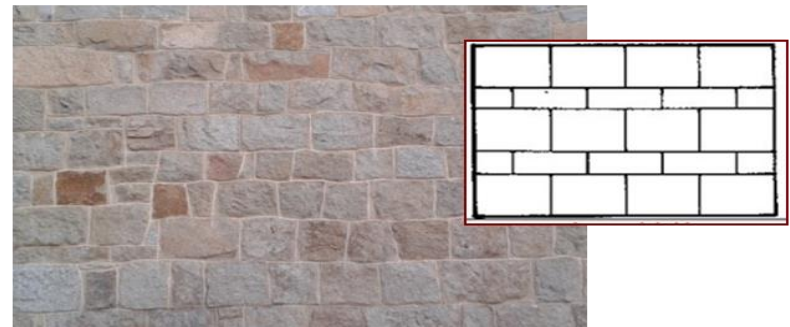
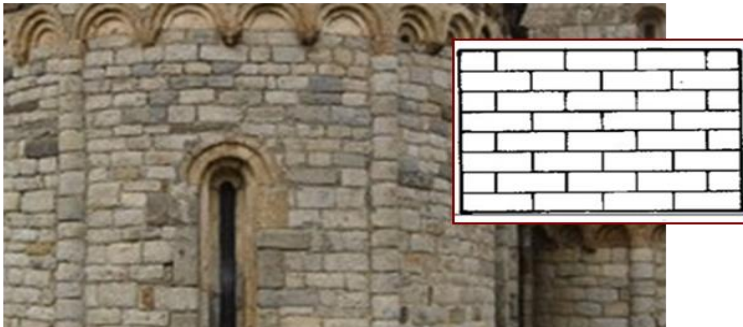
Es un soporte de carácter continuo que cierra el edificio por los lados y lo compartimenta interiormente. Puede ser de **carga**, también llamado pared maestra, cuando forma parte de la estructura sustentante, y de **separación**, utilizado en la compartimentación de los espacios interiores. En los muros hay que considerar tres elementos: el **aparejo**, el **paramento** y los **vanos**.

1) El **aparejo** es la forma en la que están dispuestos o aparejados los materiales utilizados para la construcción. Los podemos clasificar en **regulares** e **irregulares** según la estructura.

Decimos que un paramento es **regular** cuando los ladrillos o piedras que forman el muro presentan un aspecto homogéneo. Podemos diferenciar **dos tipos**:

Isódomo: Si las piedras son de dimensiones iguales y están dispuestas en filas.

Pseudoisódomo: Si todas las piedras están dispuestas en filas y presentan diferentes anchuras.

1. ELEMENTOS DE SOSTÉN: EL MURO

- 1) El **aparejo** es la forma en la que están dispuestos o aparejados los materiales utilizados para la construcción. Los podemos clasificar en **regulares** e **irregulares** según la estructura.

Decimos que un paramento es **irregular** cuando los elementos que lo forman presentan un **aspecto y disposición desiguales** (medida, forma o disposición).

Muro de
Mampostería

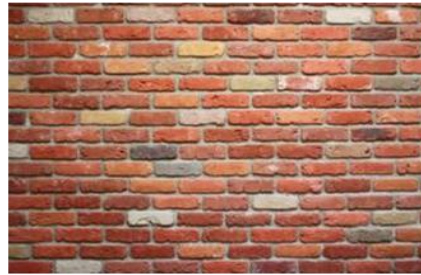

CONTENIDOS

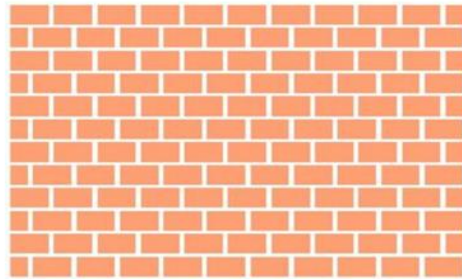
La arquitectura

En **los muros regulares**, según la manera como se disponen las piedras o ladrillos, el aparejo puede ser:

- **Aparejo a soga:** Las piedras aparecen al exterior vistas por su lado amplio.

- **Aparejo a tizón:** Las piedras aparecen al exterior vistas por su lado estrecho.

- **Aparejo a soga y tizón:** Las piedras aparecen al exterior vistas alternativamente por su lado amplio y estrecho.

Si las piezas están colocadas **oblicuamente** respecto al suelo:

- ***Opus reticulatum***

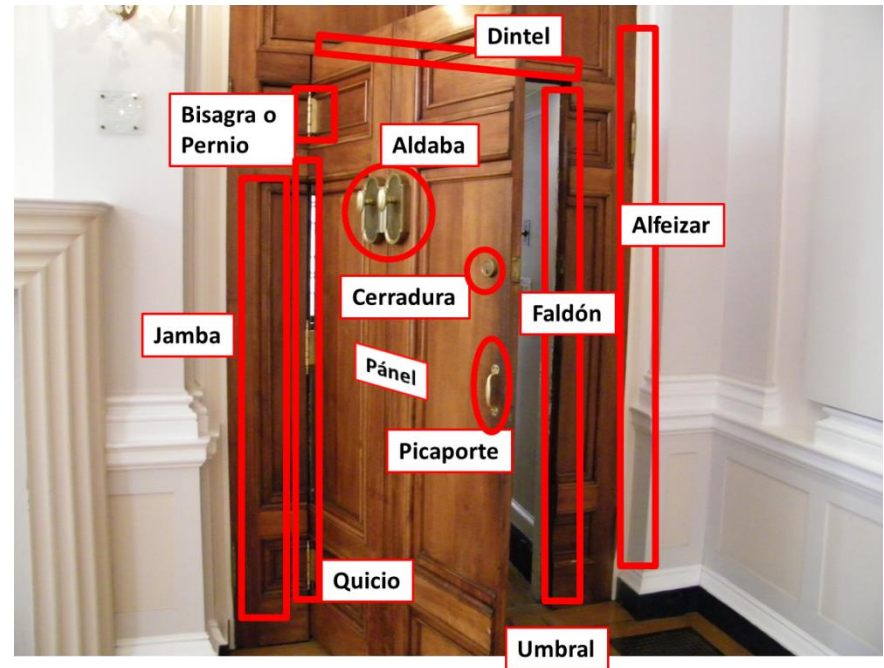

- ***Opus spicatum***

1. ELEMENTOS DE SOSTÉN: EL MURO

- 2) El **paramento** o **superficie** del muro puede estar a la vista o oculto bajo una capa de **cemento** o de **cal** (argamasa).
- 3) Los **vanos** del muro, es decir, las puertas y las ventanas, son elementos esenciales para la habitabilidad del edificio: abren accesos (puertas), permiten la entrada de la luz y la ventilación (ventanas). En las puertas y ventanas hay que considerar varias partes: el **umbral**, parte inferior de la puerta, o el **alfeizar**, parte inferior de las ventanas, y las **jambas**, parte lateral de las puertas y ventanas.

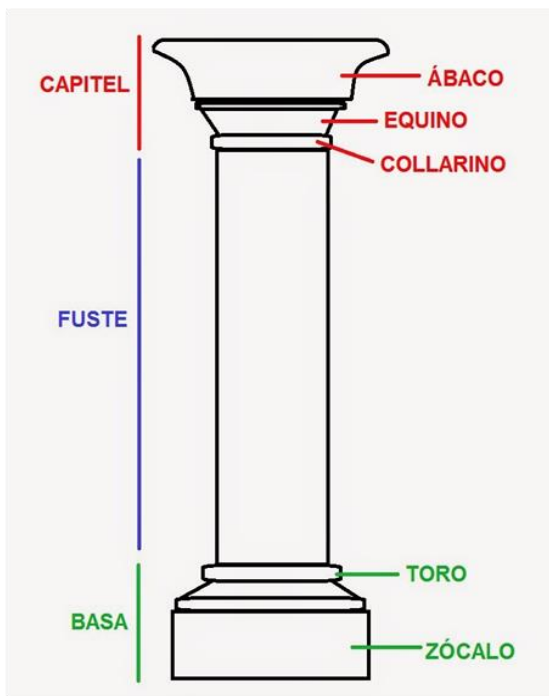

2. ELEMENTOS DE SOSTÉN: COLUMNAS, PILARES Y PILASTRAS

Son los **soportes verticales** que sustentan las cubiertas y los arcos o refuerzan los muros.

LA COLUMNA

Elemento sustentante vertical de **sección circular**. Consta de tres elementos: **La basa, el fuste y el capitel**.

EL PILAR

Elemento sustentante vertical de **sección rectangular, cruciforme o poligonal**. Más robusto y macizo que la columna.

LA PILASTRA

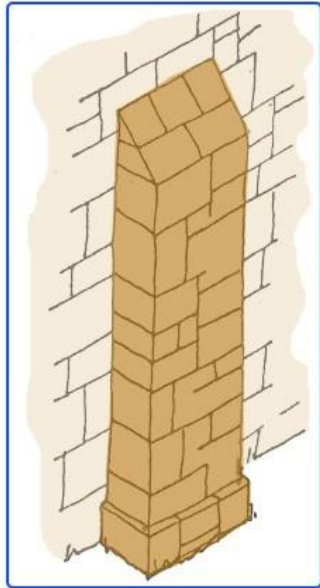
Es un pilar **adosado** a la pared. Puede tener una **función constructiva u ornamental**.

2. ELEMENTOS DE SOSTÉN: COLUMNAS, PILARES Y PILASTRAS

Hay otros elementos de sostén, que pueden descansar en el suelo o no. Entre los primeros están:

Los **contrafuertes** o **estribos**, son soportes verticales de obra maciza, adosados al muro. Son característicos del Románico y el Gótico.

El **pie derecho**, que es cualquier apoyo vertical, normalmente de madera, coronado por la pieza horizontal llamada **zapata**.

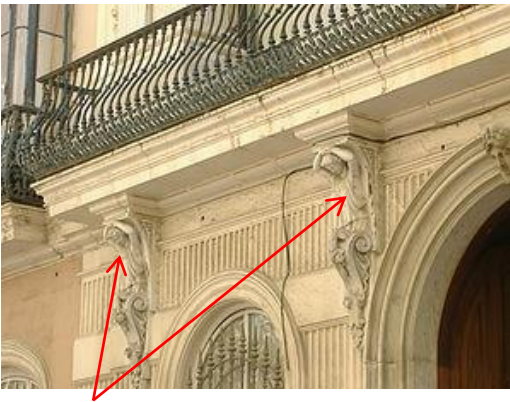

Las **cariátides** y los **atlantes** (o **telamones**), esculturas femeninas o masculinas, respectivamente, que hacen de fuste de una columna o pilastra.

2. ELEMENTOS DE SOSTÉN: COLUMNAS, PILARES Y PILASTRAS

Hay otros elementos de sostén, que pueden descansar en el suelo o no. Entre los elementos que no descansan en el suelo están: las **ménsulas**, las **cartelas** y los **modillones**.

Ménsula: Elemento arquitectónico que sobresale de un plano vertical y sirve para sostener alguna cosa.

Cartela: Elemento estructural, normalmente en forma de triángulo, que se coloca en una unión en ángulo para hacerla más rígida.

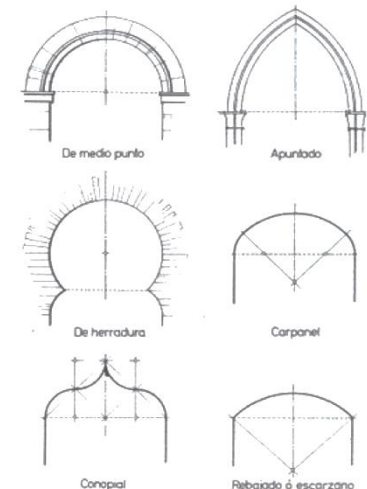

Modillón: Piezas salientes del alero o cornisa que soportan la carga de la armadura, cubiertas, tejados, arcos o balcones. Se le llama también en plural **canes** o **canecillos**.

3. ELEMENTOS SUSTENTADOS: DINTEL, ARCO Y CUBIERTA

En arquitectura, los elementos sostenidos son esencialmente dos: **el dintel y el arco**, a partir de los cuales se genera la cubierta o elemento que cierra el edificio por su parte superior.

- **EL DINTEL:** Elemento horizontal que transmite los empujes de la cubierta en vertical. El dintel permite usar la **cubierta plana o arquivada**.
- **EL ARCO:** Elemento curvo que desvía lateralmente las cargas de la cubierta. Las partes principales de un arco son: las **dovelas**, la **línea de imposta**, la **clave**, la **luz**, el **salmer**, el **intradós** y el **trasdós**. Por su forma, los arcos más comunes son el de medio punto, el apuntado, el de herradura y el peraltado. Por su función, se distinguen el **arco formero**, paralelo al eje longitudinal de las naves; el **perpiaño** (también llamado fajón, porque ciñe la bóveda); y el **arbotante**, que descarga el empuje de las bóvedas en los contrafuertes exteriores.

TIPOS DE ARCOS

3. ELEMENTOS SUSTENTADOS: DINTEL, ARCO Y CUBIERTA

- **CUBIERTAS PLANAS O ARQUITRABADAS:** Son las que descansan en el dintel y ejercen empujes verticales sobre los elementos de sostén. En las construcciones en las que se utilizan la madera o la piedra, la cubierta plana no puede cubrir espacios demasiado anchos, pero los nuevos materiales, como el hormigón armado y las vigas de acero, sí lo permiten. En la arquitectura clásica, los elementos de la cubierta plana son: el **entablamento**, que consta de tres partes (arquitraabe, friso y cornisa), y el **frontón**, un espacio triangular situado en la fachada entre la cornisa y el tejado a dos aguas.

2. ELEMENTOS DE SOSTÉN: COLUMNAS, PILARES Y PILASTRAS

- **CUBIERTAS CURVAS O ABOVEDADAS:** Son las originadas por el movimiento longitudinal o rotatorio de un arco generador. Descargan su peso sobre los muros o pilastras. Este tipo de cubierta permite cubrir grandes espacios y dar movimiento al conjunto. Las cubiertas más habituales son la **bóveda** y la **cúpula**. También hay que citar el **cimborrio**, una estructura cuadrada, octogonal o prismática que, como la cúpula, se construye encima del crucero de la iglesia.

- **LA BÓVEDA:** Es una cubierta de sección curva, originada por el desplazamiento de un arco generado a lo largo de un eje longitudinal comprendido entre dos muros o dos hileras de columnas. Las bóvedas, al igual que los arcos, están constituidas por **dovelas**; la dovela central se denomina **clave**. Normalmente se construyen por tramos que se abren al exterior mediante **lunetos**, unos espacios que permiten la iluminación exterior. Las bóvedas más comunes son la de **cañón**, la de **aristas**, la de **crucería** y la de **pechinas**.

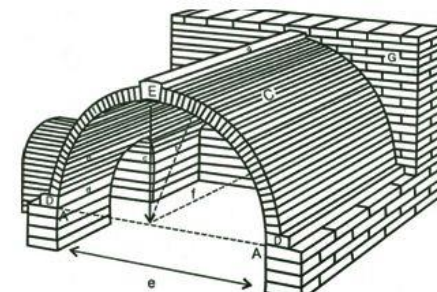

Fig 48

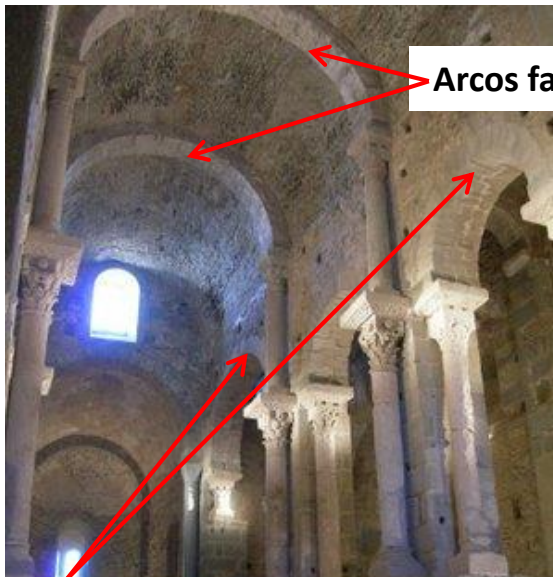
A. Arranque	F. Dovela	d. Línea de arranque
B. Intradós	G. Muro frontal	e. Luz
C. Trasdós	a. Espesor de la bóveda	f. Eje de la bóveda
D. Salmer	b. Directriz de la bóveda	g. Línea de clave
E. Clave	c. Flecha	h. Arista
	e. Clave	

3. ELEMENTOS SUSTENTADOS: DINTEL, ARCO Y CUBIERTA

A lo largo de la historia las bóvedas más utilizadas en la arquitectura han sido:

BÓVEDA DE CAÑÓN

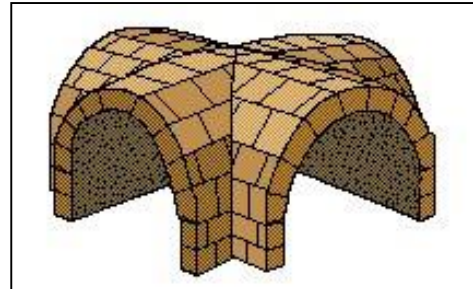
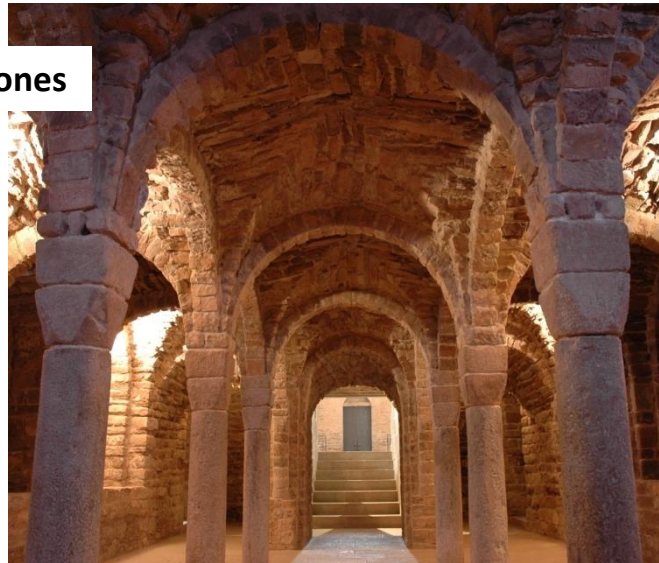

Arcos fajones

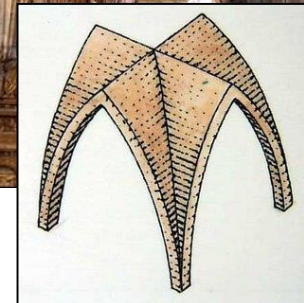
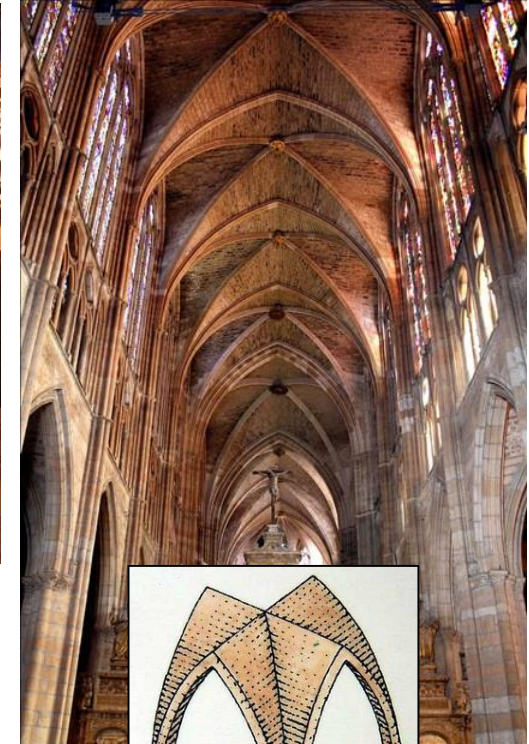
Arcos formeros

BÓVEDA DE ARISTA

BÓVEDA DE CRUCERÍA

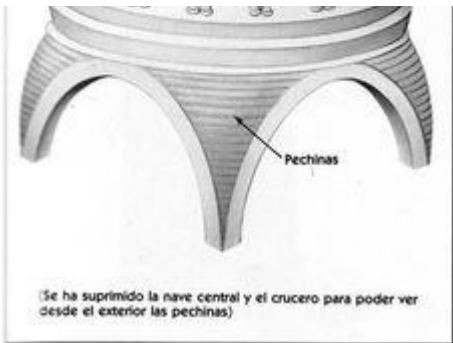
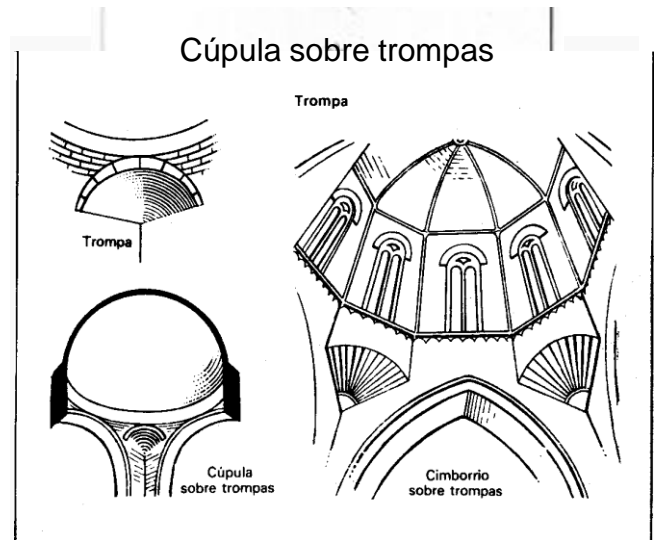
2. ELEMENTOS DE SOSTÉN: COLUMNAS, PILARES Y PILASTRAS

- **CUBIERTAS CURVAS O ABOVEDADAS:** Son las originadas por el movimiento longitudinal o rotatorio de un arco generador.

□ **LA CÚPULA:** Es una bóveda semiesférica formada por la rotación de un arco generador sobre la clave o dovela central. Para pasar de una planta cuadrada a una circular se utilizan trompas o pechinas. Las **trompas** son unos pequeños elementos semicónicos que, colocados en el interior de los muros, convierten un espacio interior cuadrado en uno octogonal. Las **pechinas** son los elementos que ocupan el espacio entre dos de los arcos que sustentan la cúpula. A veces, se decoran con pinturas y relieves. La **cúpula** puede ser sólo una semiesfera o estar construida sobre un **tambor** (un anillo octogonal o cilíndrico sobre el que se asienta la cúpula o casquete) y rematado por una **linterna**. La entrada de luz se hace a través de las aberturas del tambor y la linterna.

Cúpula sobre pechinas

Cúpula sobre trompas

2. ELEMENTOS DE SOSTÉN: COLUMNAS, PILARES Y PILASTRAS

❑ **CÚPULAS:** Es una bóveda semiesférica formada por la rotación de un arco generador sobre la clave o dovela central.

Los tipos de cúpulas más habituales han sido la de **media naranja** (semiesférica), la **elíptica**, la **oval**, la **bulbosa** (en forma de bulbo) y la **gallonada**. En la actualidad, destaca la cúpula **geodésica**, formada por una estructura reticulada de metal o de plástico, materiales ligeros que permiten cubrir espacios de grandes dimensiones.

TIPOS DE CÚPULAS

Avenerada

Bulbosa

Geodésica

Radial

De arcos entrecruzados

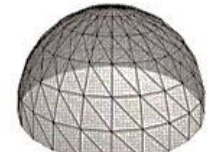
De mocárabes

Gallonada

Reticulada

Schwedler

La **escultura** es la representación de una figura concreta o abstracta en tres dimensiones. La escultura, por tanto, está pensada para ocupar un lugar concreto. Esto implica que el punto de vista sea único o múltiple, frontal o circular. También la distancia entre escultura y espectador obliga a ponderar la medida de la escultura para que pueda ser contemplada perfectamente. Es también fundamental la relación de la escultura con la arquitectura, porque ocupa altares y hornacinas y por su relación con el espacio urbano.

A lo largo de la historia, la escultura se ha fundamentado en **tres soluciones**:

- **EL MODELADO:** El escultor trabaja con materiales maleables como la cera, el yeso o la arcilla y les da forma con sus propias manos.
- **EL TALLADO:** Consiste en quitar y rebajar material de un bloque de piedra, de mármol o de madera.
- **EI VACÍADO:** Es una técnica escultórica por medio de la cual se obtiene un molde a partir de un modelo en cera u otro material maleable. El molde se utiliza después para reproducir la escultura en metal, generalmente en bronce.

LOS MATERIALES

- El **mármol** es el material de la escultura por antonomasia. Su dureza hace que tolere los golpes del cincel sin que se produzcan fisuras; pero, si se comete un error, es difícil rectificarlo.
- Son materiales más dúctiles el **alabastro** y la **pedra caliza**.
- El **granito** es el material pétreo más difícil de cortar.
- Las maderas más comunes son el **boj**, la **caoba** y el **nogal**. En la escultura en madera se recurre a la pintura para procurar un acabado que refuerce la correspondencia con la realidad representada. El escultor hace la talla y posteriormente se procede a policromar y dorar los vestidos mediante pigmentos y láminas de oro aplicados sobre la superficie. En este proceso también se puede encarnar, es decir, pintar con el color de la carne las manos, el rostro y las partes desnudas del cuerpo. Para conseguir una mayor sensación de realismo de las imágenes, se les añaden postizos: uñas de cuerno, dientes de pasta, ojos de vidrio, lágrimas de resina, pestañas naturales y joyas.
- Para los esbozos se utiliza el **barro cocido**. La **cera** también ha servido para figuras pequeñas.

CONTENIDOS

LOS MATERIALES

- El material más utilizado es el **bronce**. Los modelos para el molde suelen hacerse con cera. En la técnica tradicional, conocida con el nombre de “**a la cera perdida**”, se hacen unos pequeños agujeros en el molde y se le aplica calor para que la cera se deshaga y salga al exterior; el espacio que la cera deja vacío se llena introduciendo por un agujero el metal fundido.
- También se utiliza en la escultura algunos materiales nobles relacionados con la orfebrería, sobre todo oro, plata, jade, azabache y marfil.
- En la escultura del siglo XX, la escultura ha incorporado materiales como el **acero**, el **hormigón**, el **hierro**, la **tela encolada**, el **cartón**, **acrílicos**, etc.

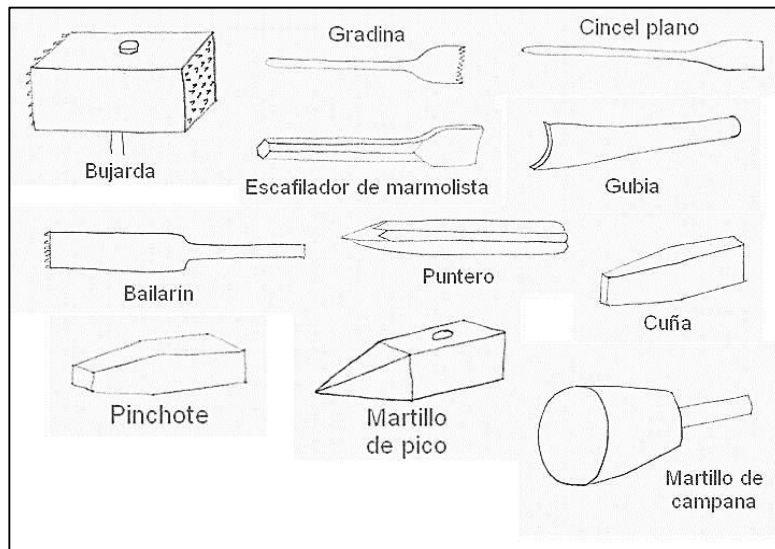
La escultura

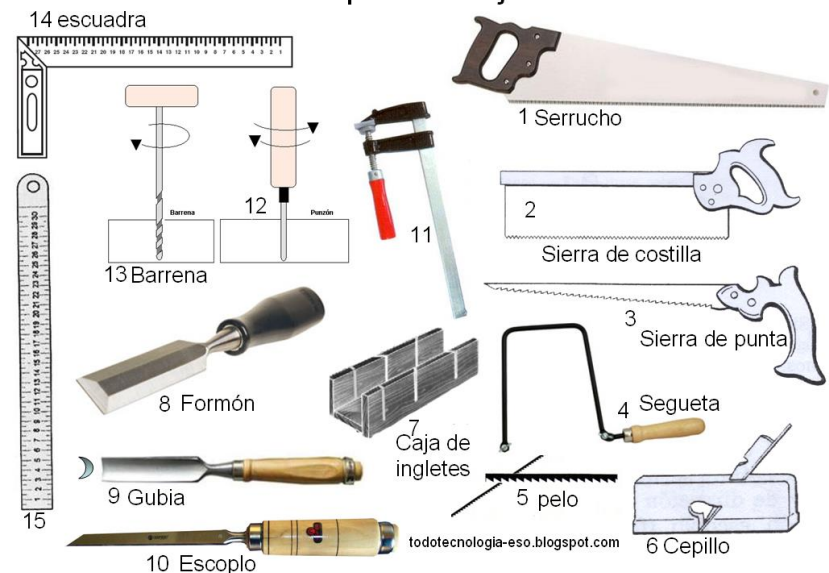
LOS INSTRUMENTOS

El escultor transforma la materia presionándola o golpeándola con instrumentos diversos, según su dureza. La mayoría de las herramientas son punzantes o cortantes. El primer paso utilizado para la madera es el **desbastado**, que se lleva a cabo con un **puntero**. Se continúa con **cinceles**, instrumentos cortantes de filo recto, y con **gubias**, que tienen el filo curvo. Con el mármol se utiliza el cincel dentado prácticamente hasta conseguir la forma deseada. El paso siguiente es el del **alisado**, que en la madera se realiza con limas o lijas, y en el mármol, con piedra tosca y abrasivos. En el modelado las herramientas son puntas de madera, paletas y trapos húmedos.

Herramientas para trabajar la piedra

Herramientas para trabajar la madera

CONTENIDOS

La escultura

LA TÉCNICA

SEGÚN LOS MATERIALES

(cada material se trabaja con técnicas distintas)

PIEDRA O MÁRMOL. La técnica predominante es la **talla**, que consiste en “quitar” material de un bloque previamente seleccionado. Tiene varias fases, acabando con el pulido final.

MADERA. Con frecuencia, la operación más frecuente es también la **talla**.

ARCILLA Y OTROS MATERIALES PLÁSTICOS. La técnica básica es el modelado

METAL. Las técnicas varían de un metal a otro. Por ejemplo, en el bronce destaca la “**cera perdida**”: el artista realiza un modelo en cera, que recubre después de arcilla; esta se calienta y la cera se escapa por unos agujeros previamente hechos; en el hueco que queda, se vierte bronce fundido.

En otros metales, como el hierro o el acero, se utiliza también la soldadura: unión a altas temperaturas de varias piezas mediante una sustancia igual o parecida.

OTRAS TÉCNICAS

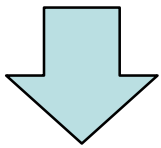
El **ensamblaje** consiste en unir materiales diferentes sobre un armazón preexistente. Se da, sobre todo, en el s. XX.

CONTENIDOS

La escultura

LA TÉCNICA

MÉTODOS

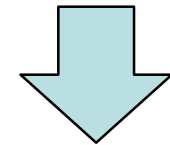
AÑADIENDO

MATERIALES
(determinan la calidad táctil de la obra)

BLANDOS barro, yeso, cera...
madera

DUROS metales

TÉCNICAS

MODELADO
ENCOLADO
SOLDADURA

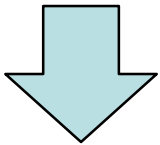

CONTENIDOS

La escultura

LA TÉCNICA

MÉTODOS

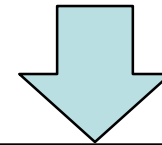
SUSTRAYENDO

MATERIALES
(determinan la calidad
táctil de la obra)

PIEDRA (mármol, caliza)

MADERA

TÉCNICAS

ESCULPIDO
CINCELADO
TALLA

CONTENIDOS

La escultura

LA TÉCNICA

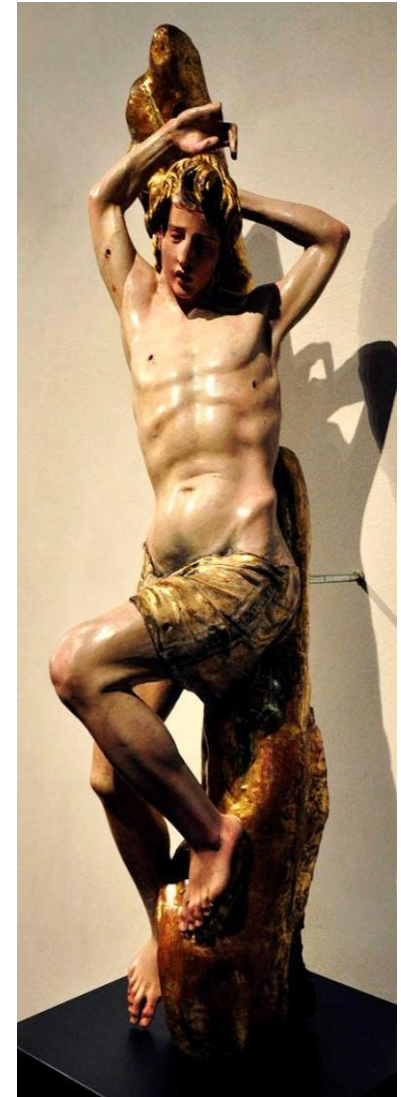
TALLA EN MADERA

La **imaginería** es una especialidad del arte de la escultura, dedicada a la representación plástica de temas religiosos, por lo común realista y con finalidad devocional.

Gubias para el tallado en madera.

San Sebastián
Alonso Berruguete, 1527
Museo de escultura, Valladolid.

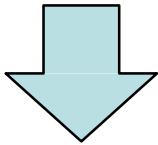

CONTENIDOS

La escultura

LA TÉCNICA

MÉTODOS

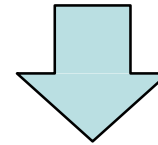

VACIADO

MATERIALES
(determinan la calidad táctil de la obra)

**METALES, ESCAYOLA
HORMIGÓN, PLÁSTICO**

TÉCNICAS

**VACIADO/
MOLDEADO**
(a la cera perdida)

Perseo
Cellini. Bronce, 1554

Molde y colado del metal

Unidad 1: El arte y la obra artística

CONTENIDOS

LA TÉCNICA

ENSAMBLAJE

Es una forma de escultura compuesta de objetos “encontrados” arreglados para crear una sola obra.

La escultura

FORJA

Las piezas de metal se pueden unir mediante soldaduras.

Hombre cactus
Julio González, 1939

Primary Mobiloid Glut
Robert Rauschenberg. 1988. *Ensamblaje de metal y goma*

LA FORMA DE LA ESCULTURA

1. LA ESCULTURA EXENTA:

La escultura exenta ha tenido **dos formulaciones** en relación con el espectador: la **unifacialidad**, con un **único de punto de vista** óptimo (principalmente, frontal), y la **multifacialidad**, con **múltiples puntos de vista** (de frente, por detrás, a los lados). Según su **forma y posición**, pueden ser:

DE CUERPO ENTERO: La escultura de **cuerpo entero** es la que representa una figura desde la cabeza hasta los pies.

BUSTO / RETRATO: El busto muestra solo la cabeza y el cuello de una persona.

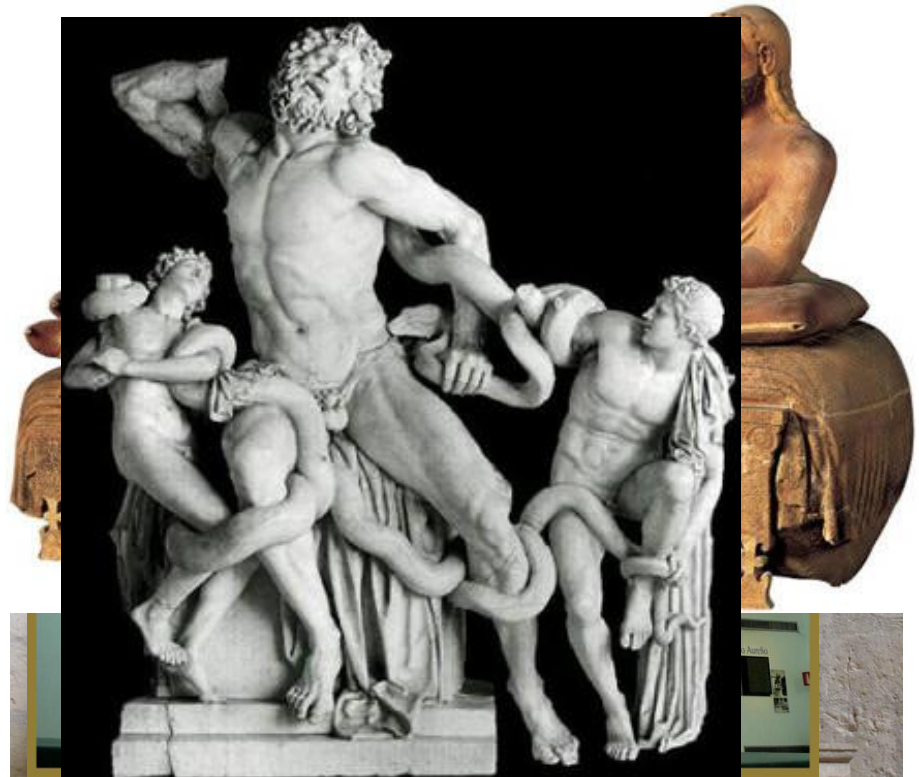
SEDENTE: Es aquella que nos presenta una figura sentada.

ORANTE: Persona que está de rodillas en posición de rezar.

ECUESTRE: Personaje encima de un caballo.

YACENTE: Figura estirada en tierra o encima de una cama.

DE GRUPO: Dos o más figuras humanas o animales en el mismo tema.

LA FORMA DE LA ESCULTURA

2. LA ESCULTURA EN RELIEVE:

Es la forma de escultura que se aproxima más a la pintura, pero no utiliza el dibujo y el color, sino los distintos tipos de relieve para conseguir perspectiva y profundidad. Según lo que sobresale la figura del plano a la que está adherida podemos clasificar los relieves en **tres tipos**:

- **ALTO RELIEVE:** cuando sobresale más de la mitad de su volumen.
- **MEDIO RELIEVE:** cuando sobresale la mitad del volumen de la figura.
- **BAJO RELIEVE:** cuando lo que sobresale es menos de la mitad de la figura.

La **pintura** es la creación de una imagen figurativa o abstracta sobre una superficie de dos dimensiones de naturaleza diversa: Muro, madera, tela, cartón, papel, papiro, pergamino....

LA PROFUNDIDAD, UNA ILUSIÓN

La pintura se desarrolla sobre un plano: **dos dimensiones** (ancho x alto) y simula **la tercera dimensión** (profundidad) con diferentes artificios:

- La **superposición de los objetos** o formas representadas.
- El **cambio de medida** de los elementos representados.
- El **claroscuro**: técnica que permite simular la profundidad mediante el juego de contrastes entre la luz y la sombra.
- La **perspectiva**: técnica que permite simular la profundidad (la tercera dimensión de la que carece la pintura), creando la ilusión del espacio en el conjunto de la obra.

LA PROFUNDIDAD, UNA ILUSIÓN

De entre todos estos artificios o técnicas para simular la profundidad hay destacar en el arte occidental la **perspectiva**.

Hay **tres tipos** de perspectiva:

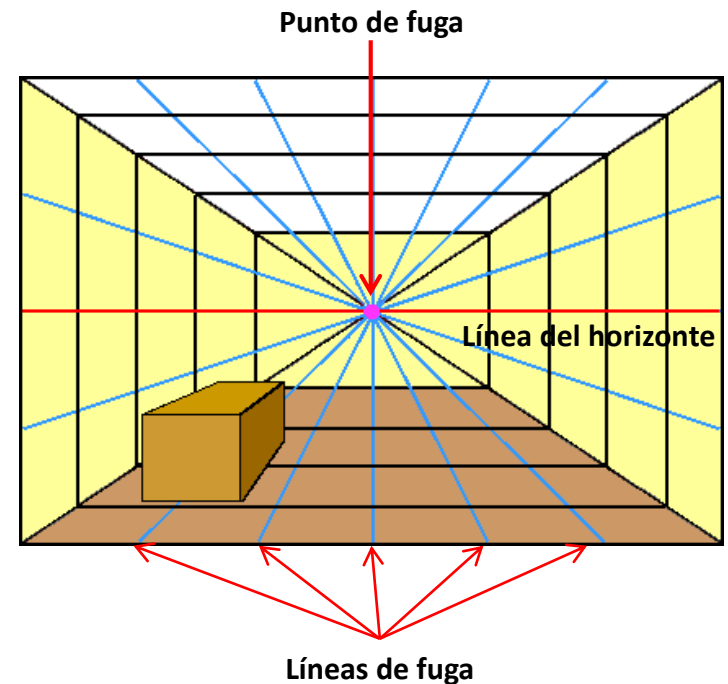
- **JERÁRQUICA:** Cuando se muestra una escena con varios personajes, el más importante (por jerarquía moral, social o religiosa) se muestra de mayor tamaño relativo que el resto. Es el tipo de perspectiva más antiguo utilizado en la pintura. En el caso del arte egipcio, las figuras de mayor tamaño son siempre el **dios-diosa** y el **faraón**. En el caso del arte románico-gótico es **Cristo** o la **Virgen**.

LA PROFUNDIDAD, UNA ILUSIÓN

- **LINEAL (GEOMÉTRICA O CÓNICA):** cuando la superficie bidimensional del cuadro se estructura geoméricamente en un entramado de líneas rectas que convergen hacia unos puntos llamados **puntos de fuga**. Fue inventada por el arquitecto y escultor florentino Brunelleschi a comienzos del siglo XV.

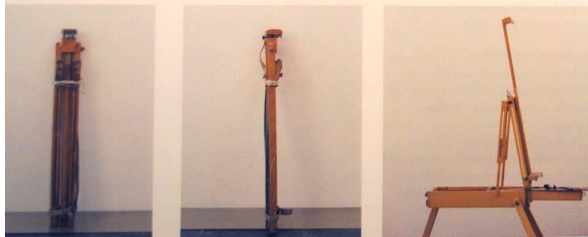
LA PROFUNDIDAD, UNA ILUSIÓN

- **AÉREA O ATMOSFÉRICA:** cuando se consigue la sensación de profundidad difuminando los contornos de las figuras a medida que se alejan hacia el fondo. También con contrastes muy marcados de luminosidad. Se intenta representar no solo la profundidad, sino también la atmósfera que envuelve a los objetos.

LOS INSTRUMENTOS

Los tres instrumentos del pintor son: la **paleta**, el **pincel** y la **espátula**.

Paletas y aceiteras
1 Paleta de plástico blanca
2 Paleta de madera
3 Paletas desechables
4 Aceitera doble
5 Aceitera con tapa
6 Compartimentado
7 Para mezclar
8 Bandeja inclinada

LOS SOPORTES

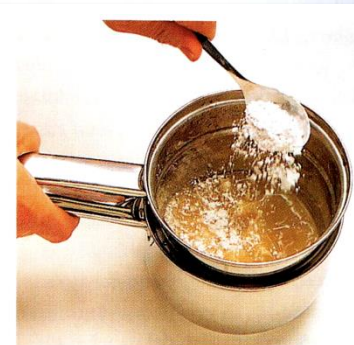
El primer soporte de la pintura fue la pared de las cuevas, y por eso constituyen lo que llamamos **arte parietal**. Los soportes más utilizados en la historia del arte han sido la **madera** y la **tela**. La primera es llamada **tabla** y la segunda **lienzo**. El lienzo sustituyó a la tabla a partir del siglo XVII. El tercer soporte es el **muro**, que da nombre a la llamada **pintura mural**.

La primera fase de la pintura consiste en preparar el soporte para aplicar los colores sobre él. Primero, se aplica un lienzo sobre el bastidor. Luego, se aplica la **imprimación** sobre el soporte. Hay dos tipos: **a la creta** (yeso negro y mate + blanco de cinc + cola de conejo) o **a media creta** (yeso negro y mate + blanco de cinc + cola de conejo + aceite de linaza).

Preparación del apresto

Se pone en agua los gránulos secos de piel de conejo y se calienta al baño maría.

Adición de la creta Se añade la creta al apresto de cola y se remueve bien.

1 Trabaje el grosor del fondo permitiendo que cada capa se seque antes de añadir las siguientes

2 Deje que se seque el gesso y líjelo con papel o una lija hasta que quede una superficie suave y lisa.

LOS COLORES

Cualquier pintura se compone de dos elementos básicos: el **pigmento** y el **aglutinante**.

- El **pigmento** es la sustancia en polvo que da color a la pintura. Puede ser de origen **natural** u **orgánico**, o de origen **inorgánico** o **sintético**.
- El **aglutinante** es la sustancia que une las partículas del pigmento y le da una consistencia pastosa. Se suelen hacer servir como aglutinantes cosas vegetales y animales, ceras, goma arábica, resinas, aceite de linaza, o la clara y la yema del huevo.

PIGMENTOS

AGLUTINANTES

¡Atención!: no se ha de confundir el **aglutinante** con el **disolvente**, que es un líquido que, mezclado con la pintura, la hace más fluida (para pintar).

CONTENIDOS

LAS TÉCNICAS

A lo largo de los siglos, en pintura, se han utilizado diversas técnicas: El fresco, el temple, el óleo, la acuarela, el acrílico, etc., cada una de ellas con unas propiedades y unas características diferentes.

El elemento que determina cada una de estas técnicas es el **aglutinante**.

El **aglutinante** es el elemento que condiciona el tiempo de secado, la textura, la resistencia, la luminosidad, las transparencias, la posibilidad de efectuar o no correcciones, en suma, las características propias de cada una de las técnicas pictóricas.

La pintura

LAS TÉCNICAS PICTÓRICAS

TÉCNICA	MATERIAL	SOPORTE
Fresco	Pigmento y agua de cal	Muro recubierto con una capa de cal viva
Acuarela	Pigmento y goma arábica	Papel blanco
Aguada	Pigmento y cola	Papel estucado
Temple	Pigmento y huevo	Madera Tela Papel Metal Piedra
Encáustica	Pigmento, resina y cera	Muro Tela Madera
Acrílicos	Pigmento y ácido acrílico	Madera Tela Papel Metal Piedra
Mosaico	Teselas diversas	Muro Suelo
Vitral	Vidrios de colores	Ventanas, Rosetones

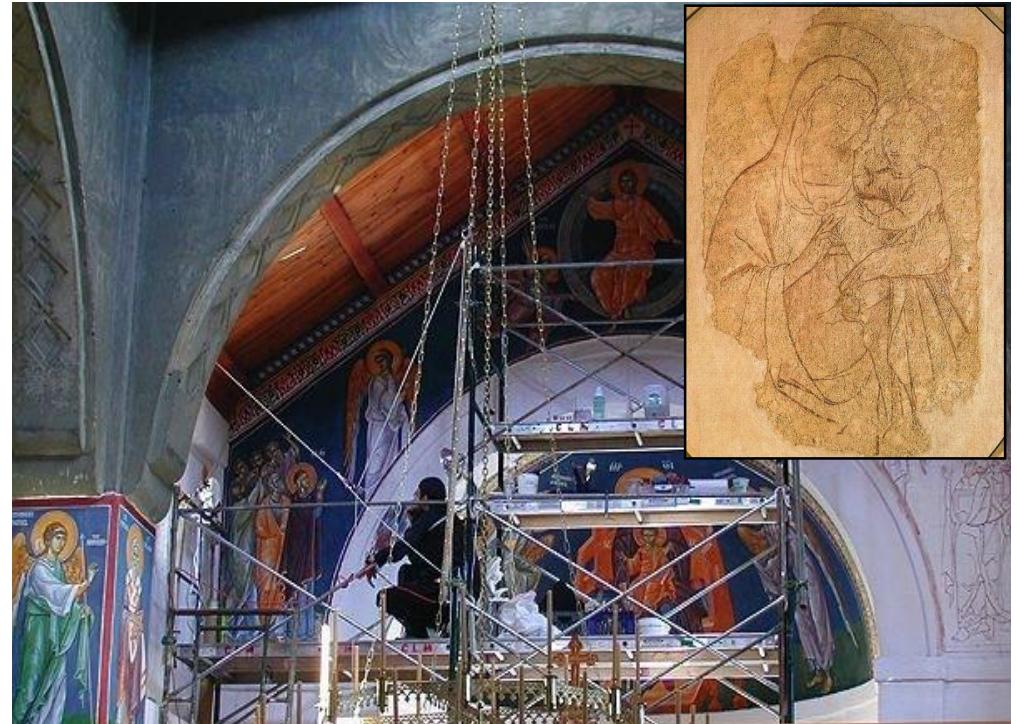
CONTENIDOS

La pintura

LAS TÉCNICAS: EL FRESCO

Es la técnica más habitual en la pintura realizada sobre el muro. Consiste en pintar el muro encima de una **preparación todavía fresca de cal o yeso**, para que el pigmento pase a formar parte del mismo muro.

Sólo se puede pintar cuando está fresca. Requiere de una adecuada planificación (tarea fragmentada) y no permite hacer rectificaciones.

La pintura se ha de aplicar de manera rápida, antes de que se seque el soporte. En el fresco se va a utilizar la **sinopia**, es decir, un dibujo preparatorio en cartón que se coloca encima del enlucido. Para pasar los dibujos de los cartones al muro, se perfora todo el contorno de los dibujos con un punzón. Luego, los cartones se situaban sobre el muro y se golpeaba sobre los agujeros con un saquito lleno de hollín o pigmento en polvo. De esta manera, el polvillo penetraba por los agujeros y marcaba en el muro las líneas del dibujo. Su principal ventaja es su gran durabilidad y resistencia al paso del tiempo.

CONTENIDOS

LAS TÉCNICAS: EL TEMPLE

Esta técnica pictórica se utilizaba preferentemente para **pintar sobre madera** (retablos) pero también se utilizaba para pintar sobre pergamino.

Consiste en enyesar una tabla de madera pulida. Una vez seca, con un punzón se hace el dibujo sobre el yeso. Finalmente, se cubren con color los espacios dibujados.

Los pigmentos de colores se disuelven en agua templada con **aglutinantes** como la **yema de huevo** o la **goma arábiga**.

La pintura es aplicada en capas delgadas que permiten la realización de **transparencias**. Cuando se seca presenta un acabado liso y mate.

A diferencia del fresco, esta pintura se podía **retocar y corregir en seco**.

La pintura

CONTENIDOS

La pintura

LAS TÉCNICAS: EL ÓLEO

Es la técnica pictórica más divulgada y se ejecuta tanto sobre madera como sobre tela o cualquier otro soporte: cartón, metal, etc. Consiste en **mezclar los pigmentos con aceite de linaza**.

A pesar de que es una técnica conocida desde la antigüedad, los primeros que la van a emplear van a ser los **pintores flamencos del siglo XV**.

Permite trabajar más cómodamente (se puede interrumpir) y **admite rectificaciones**. También permite conseguir un detallismo pictórico más grande y **colores más saturados y brillantes**.

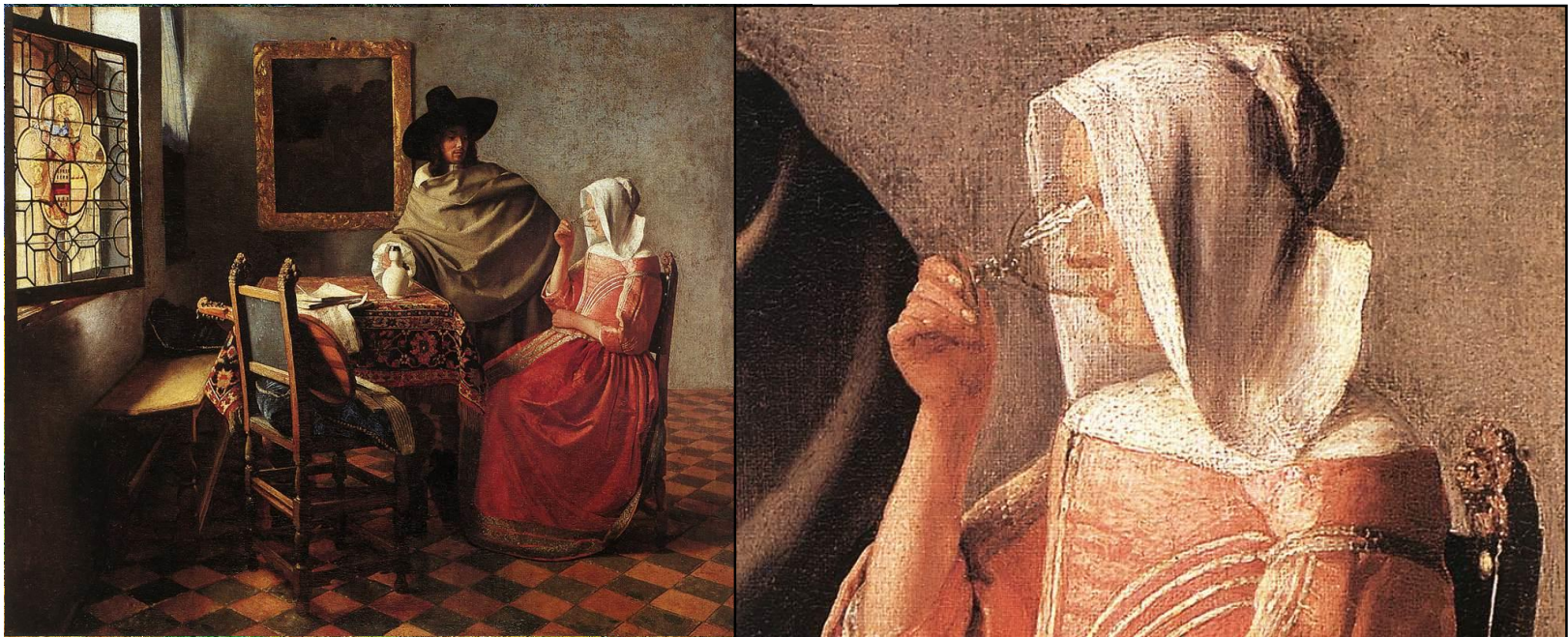
Como inconveniente principal, presenta **el oscurecimiento de los colores** como consecuencia del paso del tiempo y del uso de barnices inadecuados.

LAS TÉCNICAS: EL ÓLEO

Esta técnica pictórica es muy versátil y presenta muchas posibilidades: la pintura se puede hacer servir muy espesa, proporcionando una textura matérica. O bien, muy diluida proporcionando una textura lisa...

El óleo también permite ampliar la gama de colores y aumenta el contraste de los tonos claros y oscuros. E incluso permite la superposición de varias capas transparentes (**técnica de veladuras**).

CONTENIDOS

LAS TÉCNICAS: LA ACUARELA

La **acuarela** es una técnica que utiliza como soporte el **papel**. Mezcla los pigmentos con **goma arábica y agua**.

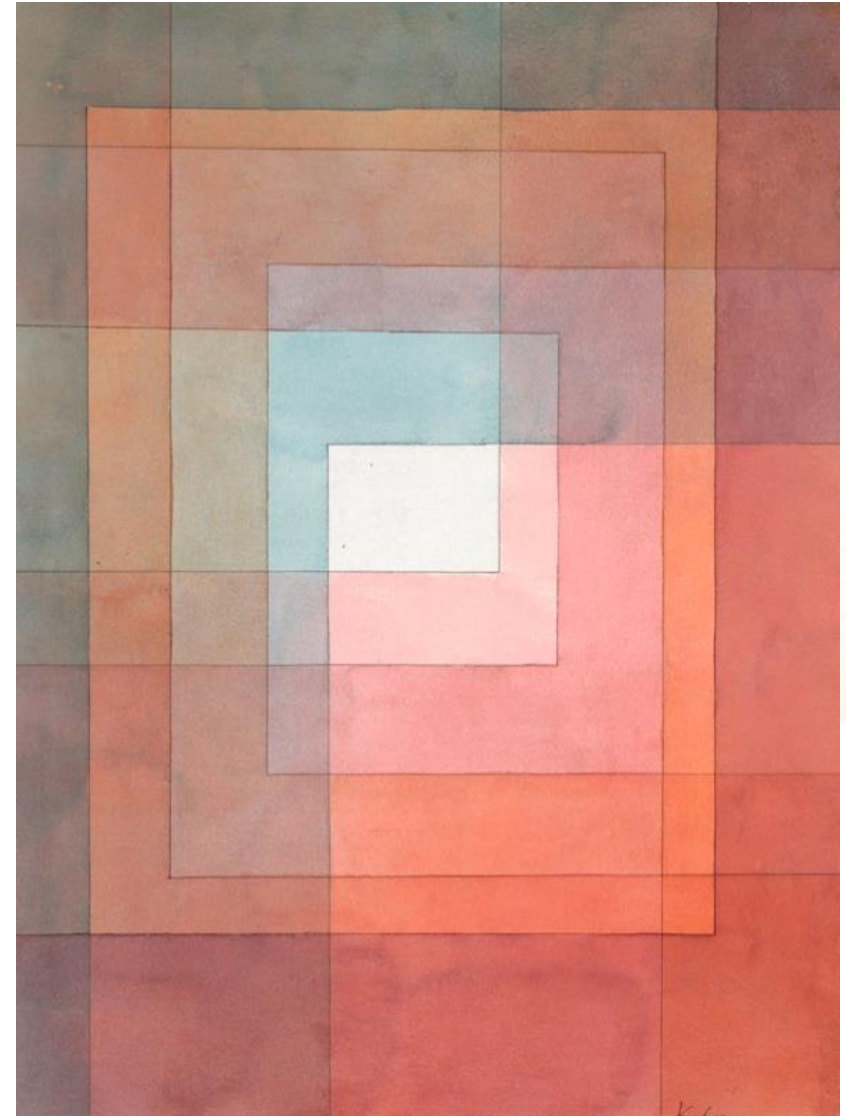
La acuarela es una técnica que se fundamenta en la **transparencia de los colores**.

La técnica de trabajo es **rápida y ágil** (el color se extiende con agua).

Es una técnica difícil ya que no admite correcciones.

La pintura

LAS TÉCNICAS: LA ENCÁUSTICA

La **encáustica** es una técnica pictórica que consiste en una preparación de colores diluidos en cera fundida, que hace de aglutinante. El **acabado** es un pulido que se hace con **trapos de lino** sobre una capa de cera caliente previamente extendida (que en este caso ya no actúa como aglutinante sino como protección). Esta técnica fue conocida y utilizada desde la Antigüedad.

Como utensilios auxiliares se necesitan un **horno eléctrico**, un **cazo** y unos **recipientes de metal** sujetos con pinzas para verter la cera y hacer las mezclas de color. La cera se funde a unos 80 °C. La cera se derrite casi inmediatamente. Para la mezcla se añade una proporción 1 a 8 de damar a cera. Una vez que la mezcla sea homogénea, se vierte el líquido en los moldes o reservarlo para hacer las mezclas con los pigmentos de color.

RETRATOS DE MOMIAS DE EL FAYUM, PERIODO ROMANO DE EGIPTO, SIGLO I D.C.

CONTENIDOS

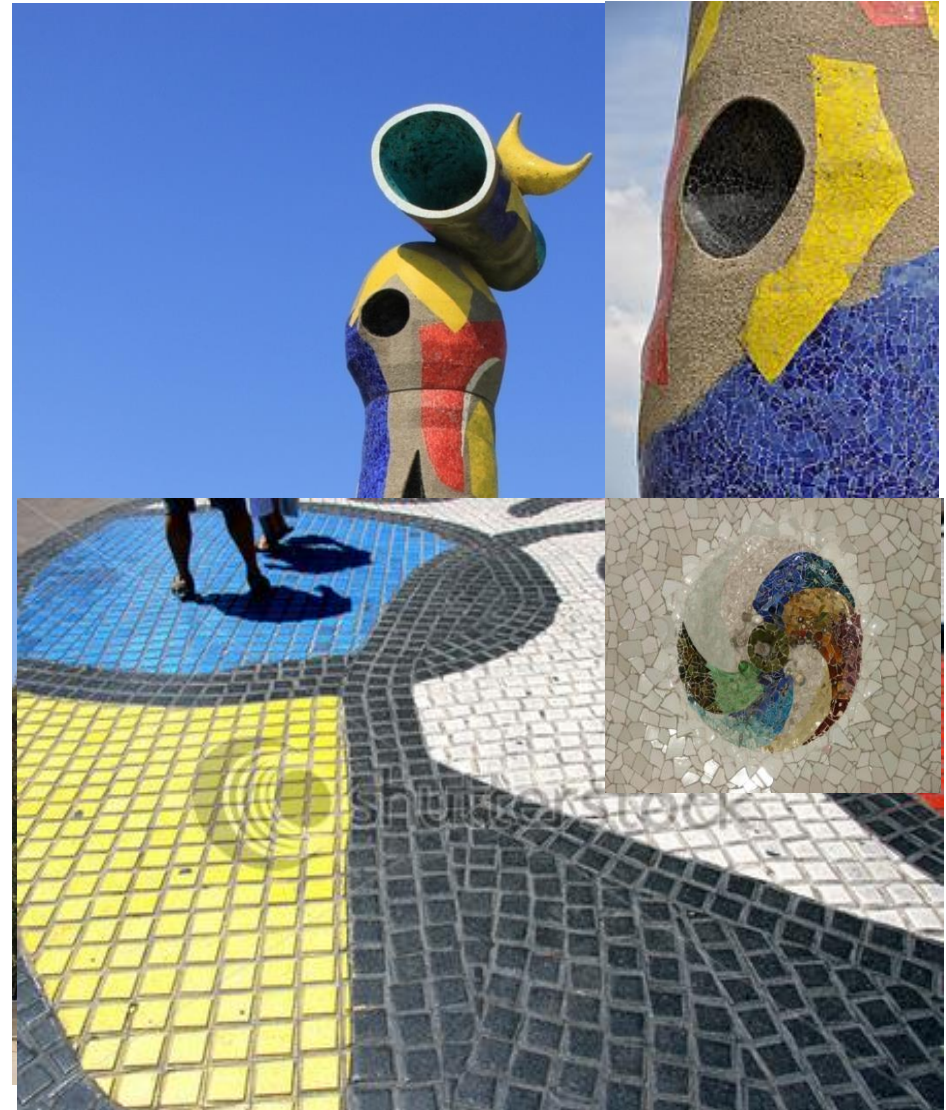
La pintura

LAS TÉCNICAS: EL MOSAICO

No utiliza pigmentos. El color es proporcionado por las **teselas**, pequeñas piezas de piedra, vidrio, cerámica o metal.

Técnica utilizada desde la más remota Antigüedad, va a tener un gran esplendor durante la época romana para el recubrimiento de suelos y muros de las habitaciones y, durante el imperio bizantino, en la construcción de basílicas cristianas.

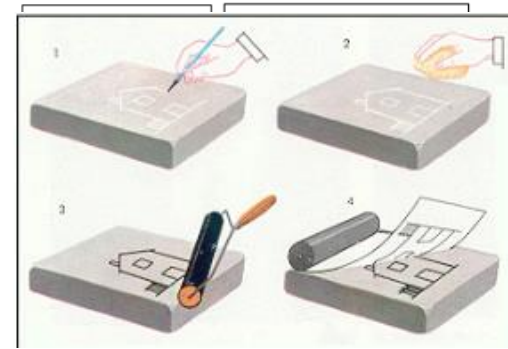
En nuestros días, artistas como **Antonio Gaudí** o **Gabriel Miró** también lo han utilizado en la realización de sus obras.

LAS TÉCNICAS: EL GRABADO

Entendemos por **grabado** el resultado del trabajo realizado sobre una superficie de madera o metal, llamada **plancha**, por medio de instrumentos cortantes, punzantes o de ácidos que atacan la superficie metálica. El resultado es la **estampa**, soporte generalmente de papel al que se ha trasladado la imagen por medio de la tinta, al poner en contacto la hoja con la plancha grabada entintada y ejercer presión con un tórculo o una prensa vertical. Existen diferentes técnicas para trabajar las planchas de metal: el **aguafuerte**, el **aguatinta**, el **grabado a buril**, la **punta seca** y la **litografía**.

- a) **EL AGUAFUERTE:** Es el procedimiento de grabado en el que sobre una plancha metálica cubierta por una fina capa de barniz protector se dibuja con una punta metálica el tema iconográfico. Al dibujar sobre el barniz protector éste se elimina. Al introducir la lámina en un baño de ácido, o aguafuerte, se produce la corrosión del metal en las zonas dibujadas, es decir, en las que se ha eliminado el barniz protector.
- b) **EL AGUATINTA:** Es un procedimiento de grabado que consiste en verter sobre la plancha una capa uniforme de resina. La plancha se calienta para que la resina se funda y se adhiera. Posteriormente, se introduce en ácido, y éste penetra en las partes en las que la superficie no está protegida por la resina.

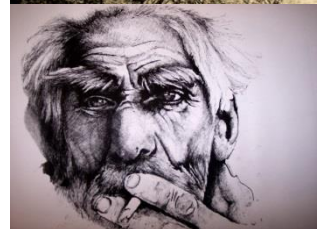
Instrumentos de litografía
Instrumentos de grabado
indirecta: aguafuerte,
aguatinta

LAS TÉCNICAS: EL GRABADO

- c) EL AGUATINTA (CONTINUACIÓN):** El aguatinta está casi siempre asociada al aguafuerte. En una misma plancha las dos técnicas se complementan: el dibujo queda definido por el procedimiento del aguafuerte y el aguatinta se utiliza para rellenar las superficies y conseguir los contrastes de luces y sombras.
- d) EL GRABADO A BURIL:** Es el procedimiento de grabar sobre una plancha metálica muy pulida, haciendo incisiones muy profundas por medio de un utensilio llamado **buril**, que extrae en su recorrido limaduras de la propia plancha. Los surcos resultantes se rellenan con la tinta, que pasará al papel cuando ambas superficies se pongan en contacto.
- e) LA PUNTA SECA:** Es, al igual que el buril, una técnica de grabado directo. Consiste en dibujar directamente sobre la plancha metálica con una aguja de acero o **punta seca**.
- f) LA LITOGRAFÍA:** Es una técnica diferente y más evolucionada en relación con el grabado en hueco. Se trata de dibujar con un **lápiz graso**, o **lápiz litográfico**, sobre una piedra calcárea denominada **piedra litográfica**. Seguidamente se pasa el rodillo impregnado en tinta grasa. De nuevo, la tinta se deposita únicamente sobre la zona dibujada, pues la humedad de la parte sin dibujar repele la tinta. Finalmente, el grabado se estampa con la ayuda de la **prensa litográfica** que hace que la tinta depositada sobre el dibujo de la piedra pase al papel.

Unidad 1: El arte y la obra artística

CONTENIDOS

Análisis de la obra de arte

APARTADOS	ARQUITECTURA	ESCULTURA	PINTURA
1. Identificación y clasificación de la obra (Elementos comunes)	<p>Nombre del edificio, o título de la obra escultórica o pictórica. Autor (si se conoce): breve biografía si procede. Patrocinador o promotor de la obra (quien encarga y financia o promueve). Localización espacial y cronológica (lugar y tiempo histórico, fecha aproximada de realización). Estilo y época (atendiendo la clasificación de la historia del arte)</p>		
2.A. Análisis formal y técnico de la obra Condicionan	<ul style="list-style-type: none"> Tipos de vista de una obra arquitectónica: fachada, planta o alzado. Tipología del edificio (civil, religioso). Concepción del espacio interior: forma de la planta de distribución de los espacios interiores. Concepción del espacio exterior: formas y volúmenes que presenta. Materiales y técnicas de construcción. Elementos constructivos: <ul style="list-style-type: none"> Elementos sustentantes: muros, dinteles, columnas, pilares, arcos (tipología), etc. Elementos sostenidos (cubiertas o techumbres): bóvedas, cúpulas, etc. Elementos decorativos: naturaleza, materiales, temática, localización, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> Tipología: bulto redondo (busto, torso, cuerpo entero), relieve. Materiales (mármol, barro, bronce, etc.) y técnicas empleadas (tallado, modelado, fundido, etc.) Descripción de la obra, ¿cómo es? <ul style="list-style-type: none"> Formas representadas: estatua, grupo. Actitud: sedente, yacente, orante, de pie, etc. Localización: dependiente de la arquitectura (friso, frontón, capitel, retablos), independiente de la arquitectura: plazas, jardines, etc. Punta de vista: unifacial o multifacial. 	<ul style="list-style-type: none"> Soporte: tabla, lienzo, papel, vidrio, muro, etc. Técnica: fresco, temple, acuarela, óleo, cerá, etc. Tipología: mural, cuadro, retablo, etc. Composición: estructura de la obra y distribución de las figuras elementos que la integran: abierta o cerrada; unitaria o no unitaria. Concepción espacial: tipo de perspectiva (si la hay) Líneas y contornos (el dibujo): figuras reconocibles o no. Colores predominantes (fríos, cálidos...) La luz: identificar su origen y naturaleza (natural, artificial, consecuente). Efectos de luces y sombras (tenebrismo).
2.B. Análisis conceptual de la obra (Valores plásticos de la obra) Reflejan	<ul style="list-style-type: none"> Líneas compositivas del espacio interior y exterior: horizontalidad, verticalidad, movimiento, simetría, proporción, etc. Intencionalidad: efectos ópticos espaciales, valoración de su relación con el entorno espacial donde se ubica. Función de la obra: ¿para qué sirve o servía? 	<ul style="list-style-type: none"> Formas de expresión: abstracción a figuración. Naturalismo (idealización o realismo). Antinaturalismo (simbolismo, estilización, y hieratismo, convencionalismos jerárquicos, etc. Tratamiento de las formas: <ul style="list-style-type: none"> Textura de las superficies: policromía, movimiento, incidencia de la luz, anatomía, ropajes, captación psicológica, etc. Composición: distribución de las formas y volúmenes. 	<ul style="list-style-type: none"> Tema representado (histórico, mitológico, retrato, paisaje, bodegón). Fuentes literarias en las que se basa (Biblia, libros de historia, evangelios apócrifos, mitología...). Estudio de la iconografía (análisis descriptivo de los atributos y símbolos representados en las imágenes)
3. Interpretación y contextualización de la obra	<ul style="list-style-type: none"> Iconografía: identificación del tema representado de explicación de su contenido y significado (iconología). Contexto social y cultural en que se realiza la obra. Explicación de los procesos históricos claves de la época en que se localiza. Posibles antecedentes e influencias posteriores, importancia en la producción del artista y trascendencia en la historia del arte. 		