Renacimiento

Giotto, un pintor italiano de principios del siglo XIV, anticipa el arte renacentista de los siglos XV y XVI. Un estilo cuyas principales figuras estarán en Italia y que debe su nombre al sentimiento de recuperación de la **Antigüedad Clásica** (sobre todo, romana) que estos artistas estimaron perdida durante la Edad Media.

Pero los artistas del renacimiento no se limitaron a copiar a los romanos, sino que inventaron un nuevo lenguaje plástico y una manera de entender el arte decididamente "moderna".

Se trata de un arte que tiene al **ser humano** como centro de su interés, supeditando a éste las narraciones religiosas y mitológicas que, junto al retrato, constituyen sus principales temas.

El artista reivindica su papel de intelectual **humanista**, afirmado su **individualidad** y saliendo del anonimato de siglos anteriores. Se distancia definitivamente del artesano.

Máximo desarrollo de la visión perspectiva del espacio: perspectiva científica: cónica. (perspectiva lineal y aérea).

Su lenguaje formal es alegre, claro y bien articulado en una **unidad de representación** definida por una composición abarcable de una mirada, un único motivo principal y la unidad del espacio y las proporciones.

Llanto sobre el cuerpo de Cristo, *de Giotto.*

Anunciación, *de Fra Angelico.*

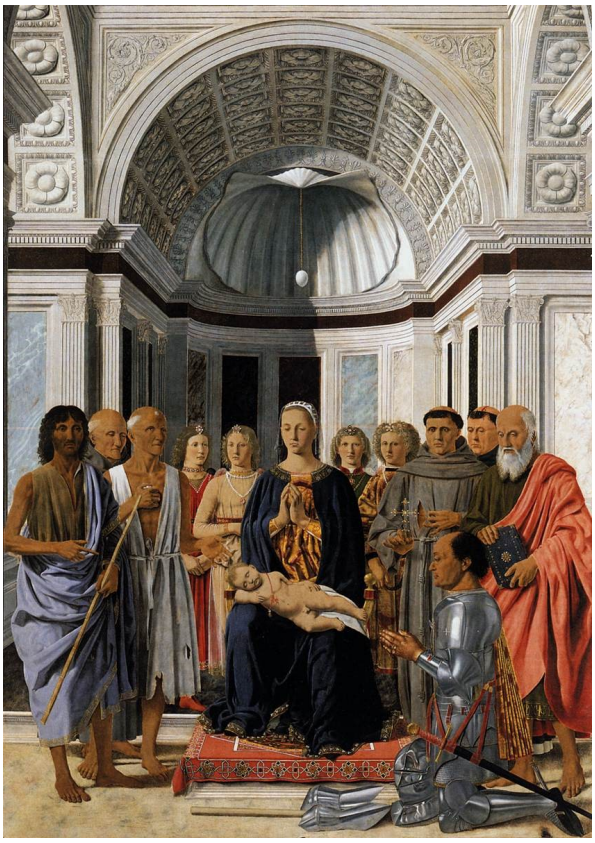
El tributo de la moneda, *de Masaccio.*

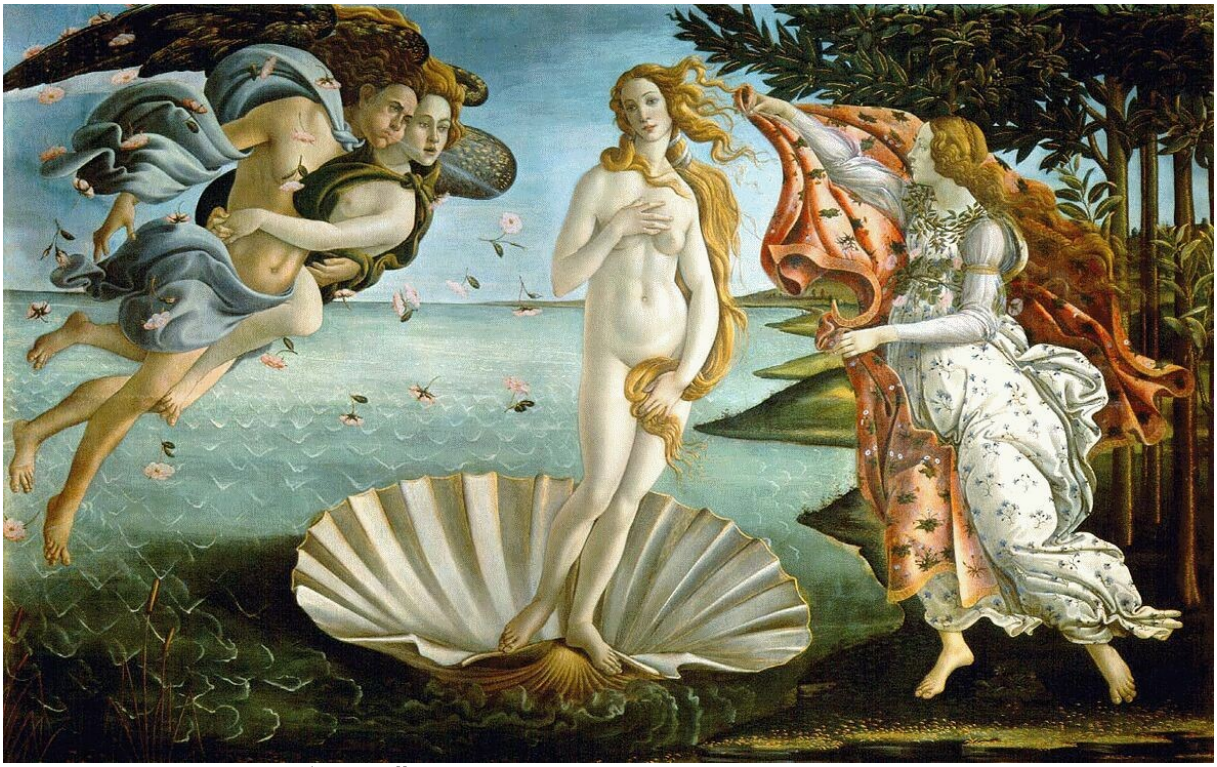
Batalla de San Romano, *de Paolo Ucello.*

Cristo muerto, *de Mantegna.*

Virgen con el Niño y Santos, *de Piero della Francesca.*

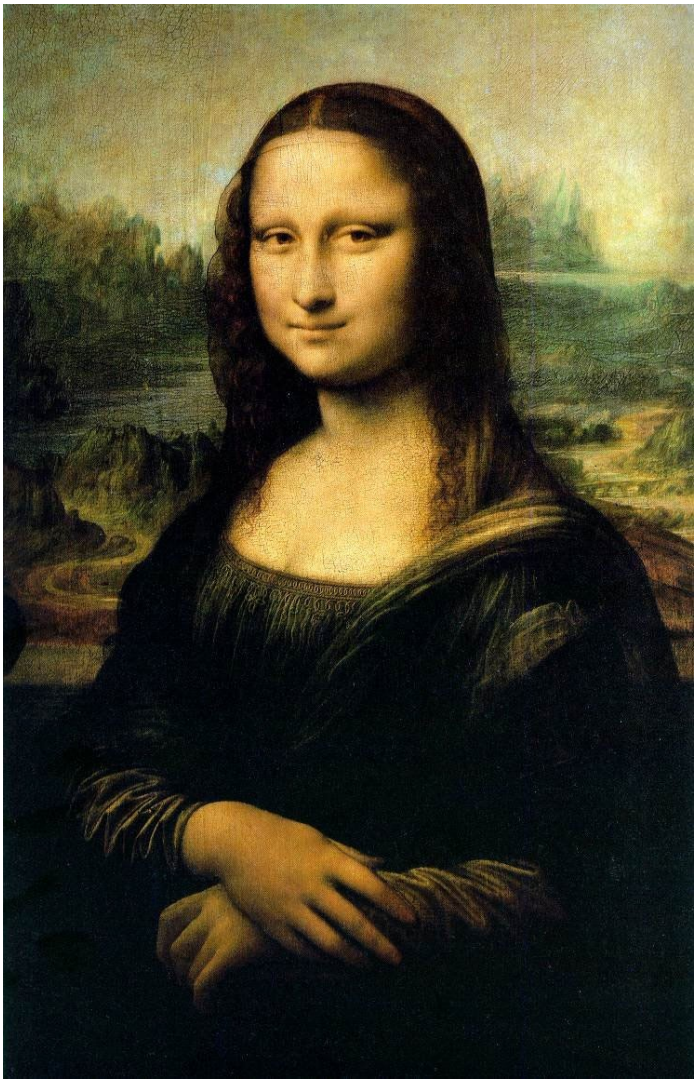
Detalle de los relieves de las puertas del Baptisterio de Florencia, *de Ghiberti.*



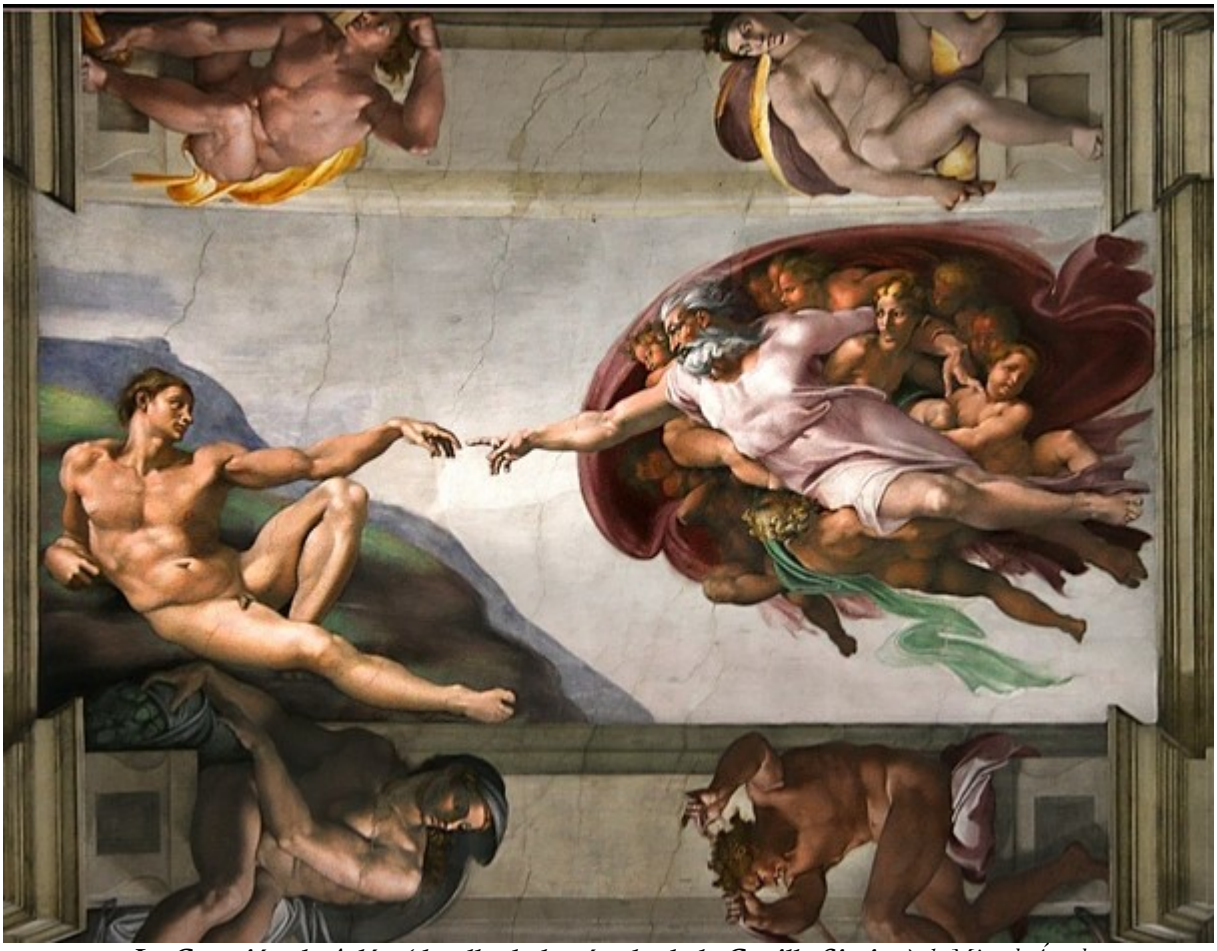


Nacimiento de Venus, *de Botticelli.*

David , *de Donatello.*



La Gioconda, *de Leonardo da Vinci.*



La Creación de Adán (detalle de la cúpula de la Capilla Sixtina) *de Miguel Ángel.*

La Escuela de Atenas, *de Rafael.*

Manierismo

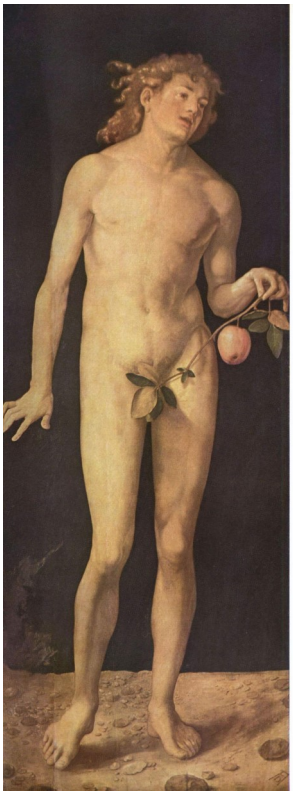
Es la denominación que engloba el quehacer de los artistas de finales del siglo XVI, tanto en Italia como fuera de ella.

Sus características comunes, producto de una **intelectualización** del Renacimiento, serán su anticlasicismo y su espíritu transgresor a las reglas.

Concierto campestre *de Giorgione.*

Dánae *de Tiziano.*

Adán y Eva *de Durero.*



Bautismo de Cristo *de El Greco.*

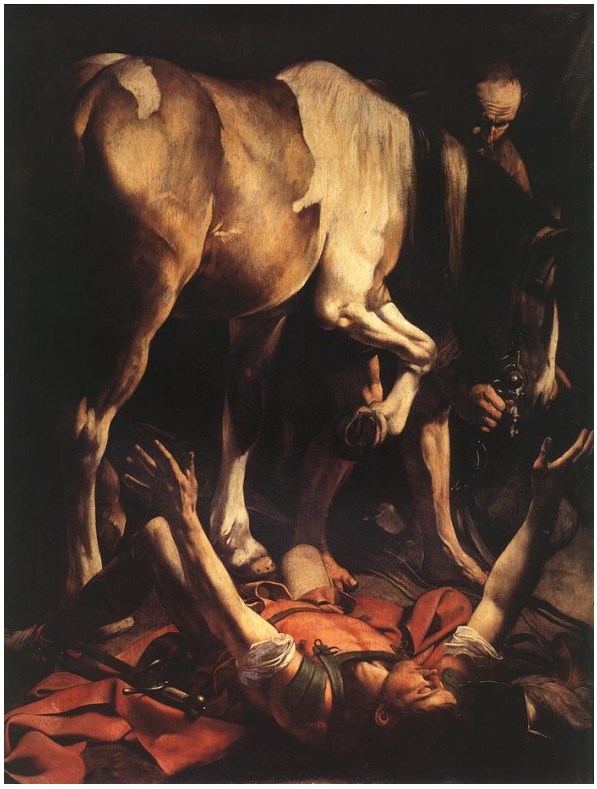
Barroco

Abarca los siglos XVII y XVIII, con dos intereses artísticos no siempre contrapuestos: por un lado, el interés por **la realidad**; por otro, el interés por **lo sorprendente y monumental**, acentuando el dramatismo y el movimiento.

Las monarquías absolutas, con la unión de la Iglesia y el rey como clientes de los artistas y la Contrarreforma como generadora de temas (la Virgen y los santos en escenas de martirio, éxtasis o posturas devotas), propiciarán un arte inclinado a lo grandioso, fastuoso y exagerado.

En Holanda predominarán las escenas de género (paisajes, bodegones, interiores, retratos) para adorno de las casas de la burguesía.

Las **composiciones dinámicas**, con predominio de curvas y diagonales, serán las favoritas de los artistas. Se acentuará el uso del claroscuro y de las perspectivas con puntos de vista poco habituales.



La conversión de San Pablo *de Caravaggio.*

La ronda nocturna *de Rembrandt.*

Apolo y Dafne *de Bernini.*

Las tres Gracias *de Rubens.*

Las postrimerías *de Valdés Leal.*

El sueño de Jacob *de Ribera.*

San Hugo en el refectorio *de Zurbarán.*

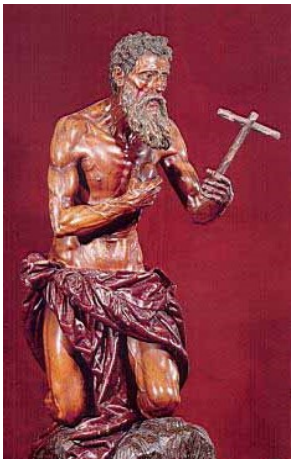
Inmaculada *de Murillo.*

La joven de la perla *de Vermeer.*

El rapto de las Sabinas *de Poussin.*

Las meninas *de Velázquez.*

Magdalena penitente *de Mena.*



San Jerónimo *de Montañés.*

Concepción *de Cano.*

Oración del huerto *(detalle) de Salzillo.*

Neoclasicismo

Desde finales del XVIII hasta principios del XIX, bajo las convulsiones sociales de la **revolución francesa** y al amparo de la **Ilustración**, se desarrolla un arte sobrio y sereno.

La razón revolucionaria dota a las obras de un trasfondo de austeridad y dignidad moral, tomándose como modelos las obras de la **Antigüedad Clásica** griega, al hilo del auge de la arqueología.

Orden, idealización y predominio del dibujo sobre el color serán características de un arte que empieza a tener como principal cliente a la burguesía.

Muerte de Marat *de David.*

Mujer en el baño *de Ingres.*

Paulina Bonaparte *de Canova.*

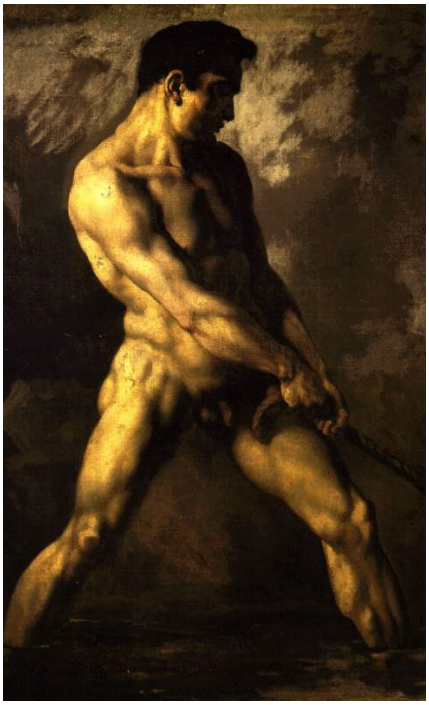
Fusilamientos *de Goya.*

Romanticismo

Este movimiento aparece en el siglo XIX como reacción al clasicismo dominante. El **sentimiento** y la pasión sustituyen a la razón y la serenidad neoclásica. Imperará lo fantástico, misterioso y conmovedor.

Goya, ni neoclásico ni romántico, aunque participe del primero de estos estilos y anticipe el otro, es un pintor moderno. Sus obras influirán en movimientos de finales del XIX y del XX.

La libertad guiando al pueblo *de Delacroix.*



Estudio de desnudo masculino *de Géricault.*

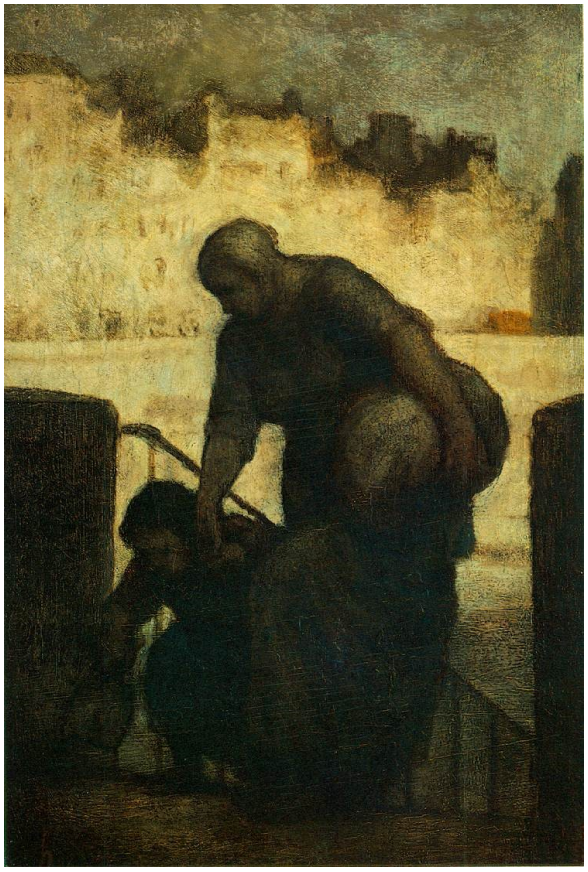
El mar de hielo *de Friedrich.*

Realismo

Estilo de mediados del siglo XIX que se desarrolló especialmente en Francia y que apareció como reacción al romanticismo. El artista pretende ahora afrontar la **realidad** prescindiendo de todo prejuicio filosófico, poético, moral o religioso.

Los temas aluden al mundo de las **personas corrientes** (obreros, campesinos…) y hay una progresiva toma de conciencia ante los problemas sociales.

Las espigadoras *de Millet.*



Lavandera *de Daumier.*

Entierro en Ornans *de Courbet.*

Impresionismo

A finales del siglo XX surge en Francia un movimiento que será rechazado inicialmente, como la mayoría de los que vendrán después, para ser aceptado y valorado posteriormente.

El pintor impresionista parte de la **sensación visual** liberada de toda actitud preconcebida y de una aversión hacia el arte académico.

Todo esto se traduce en un **desinterés hacia el tema** (aunque se prefiera el paisaje y las escenas de la vida cotidiana), en el trabajo al **aire libre** y en una técnica pictórica diferente, a base de pequeñas manchas de color que disuelven las formas que el ojo del espectador deberá recomponer.

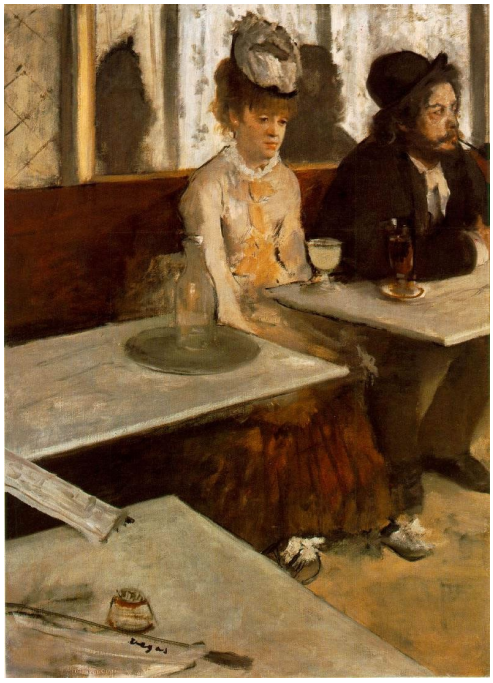
La invención de la fotografía y los descubrimientos científicos en torno al color influirán en el tratamiento de la imagen como un conjunto de sensaciones visuales producidas por la **luz**, que se convierte en la auténtica protagonista de los cuadros.

Almuerzo sobre la hierba *de Manet.*

Otoño, orilla del Sena *de Sisley.*

Impresión, sol naciente *de Monet.*

Baile en el Moulin de la Galette *de Renoir.*



La bebedora de absenta *de Degas.*

Neoimpresionismo

También llamado **puntillismo** o divisionismo, se basa en el contraste simultáneo de los colores, que serán aplicados en pequeños puntos de color puro para que el ojo del espectador realice la mezcla óptica.

Bañistas en Asnières *de Seurat.*

Postimpresionismo

Con este nombre se designa a varios autores que parten de los supuestos del impresionismo, pero que crearán una obra distinta, que abrirán las puertas a las vanguardias del siglo XX:

Cézanne considerará el arte como una armonía paralela a la naturaleza, organizando racionalmente la sensación impresionista con la consistencia de la pincelada y la composición. El estilo cubista se gestará a partir de su obra.

Gauguin atenderá a la expresividad del color. La sensación impresionista entra con él en la dimensión de la imaginación y del recuerdo. El fauvismo se gestará bajo su sombra.

Van Gogh llevará la sensación impresionista al terreno de las propias emociones en el momento de ejecutar la obra, convirtiendo el cuadro en el resultado de una acción. De él nacerán los posteriores estilos expresionistas.

Bañistas *de Cézanne.*

La noche estrellada *de Van Gogh.*

Tahitianas en la playa, *de Gauguin.*

Arte del siglo XX

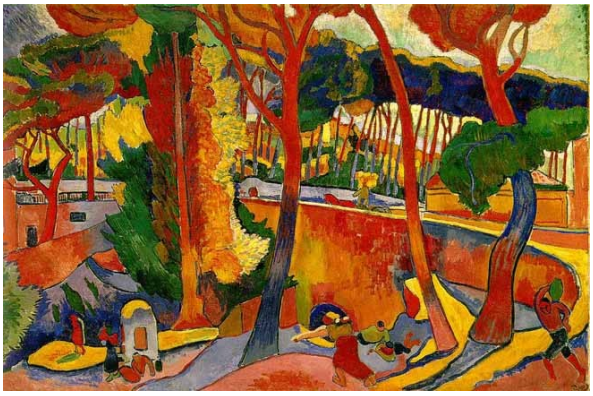
Fauvismo

Movimiento que aparece en 1905. "Fauve" significa "fiera" en francés, término con el que un crítico los designó despectivamente.

Los fauvistas consideran el cuadro como estructura autónoma, como realidad en sí misma. El color, aplicado plano, tiene una importancia fundamental, aplicado "arbitrariamente" y no siguiendo a la naturaleza.

La ventana azul *de Matisse.*

The turning road. L' Estaque *de Derain.*

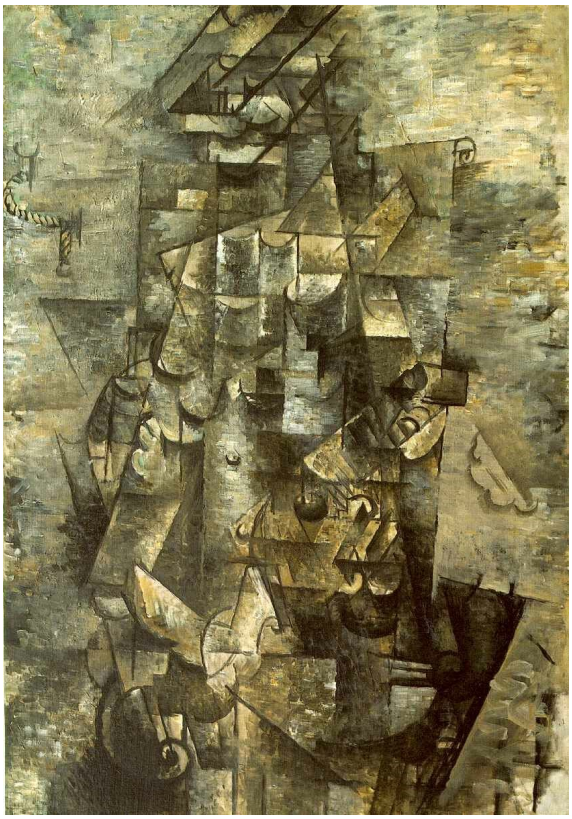


Cubismo

Surge en 1907, con unas obras en las que desaparece el punto de vista único y la referencia a un espacio fijo.

No habrá ya distinción entre imagen y fondo. Los objetos y el espacio se descomponen mediante formas geometrizantes, para realizar estructuras tan autónomas como las del fauvismo.

Se utilizarán nuevos medios técnicos, como el collage.



Hombre con guitarra, *de Braque.*

Guitarra con clarinete, *de Juan Gris.*

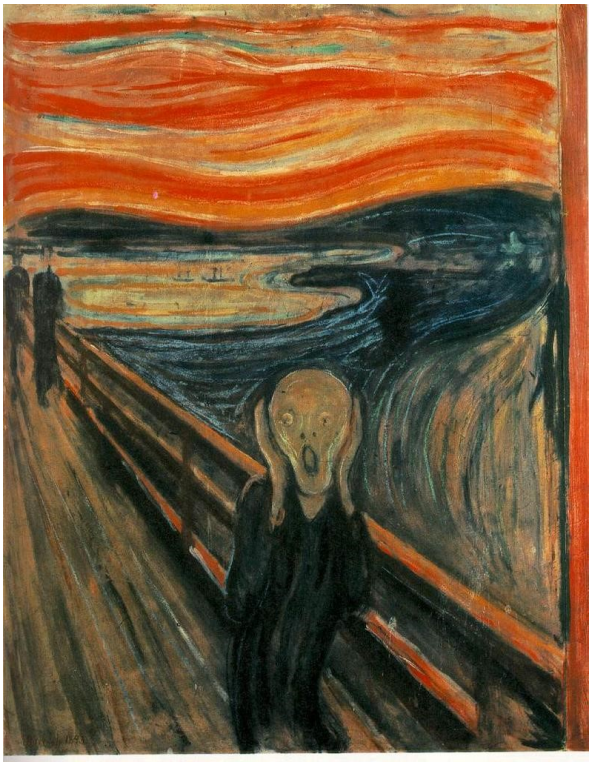
Guernica *de Picasso.*

Expresionismo

Aparece como tal movimiento con el grupo "El Puente", en 1905. Se trata de una pintura en la que el mundo interior del artista se encarna en el objeto pintado: sus emociones se manifestarán en esos objetos, que serán sometidos a las deformaciones que la expresión directa de su propia vida exija.

Se parte, pues, de la nada, rechazando todo lenguaje constituido. El arte será considerado como una acción, siguiendo el ejemplo de Van Gogh.

Calle principal y calles laterales *de Klee.*



El grito *de Munch.*

Pequeños placeres *de Kandinsky*

Futurismo

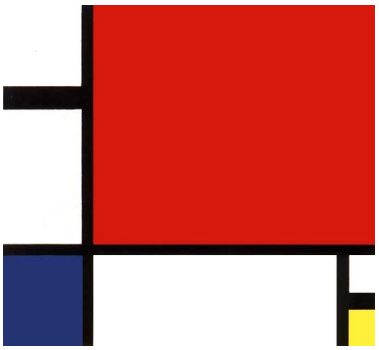
Nace en 1909. Se trata de un movimiento que exalta la originalidad, el dinamismo y la desmaterialización de las figuras.

Danza del Pan Pan *de Severini.*

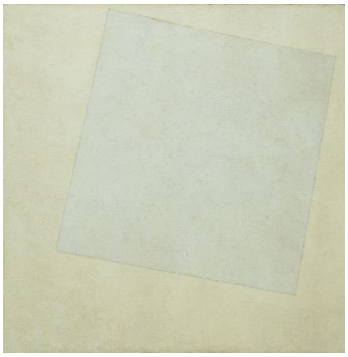
La abstracción

Varios movimientos van a coincidir en la no representación y en el carácter ya absolutamente autónomo de las imágenes, sin ninguna referencia a la realidad exterior.

Algunos autores expresionistas, diversos estilos de las vanguardias rusas, cierto tipo de surrealismo o el neoplasticismo, entre otros, practicarán una pintura abstracta, que utilizará los elementos del lenguaje visual como los músicos las notas.



Composición en rojo, amarillo y azul *de Mondrian.*

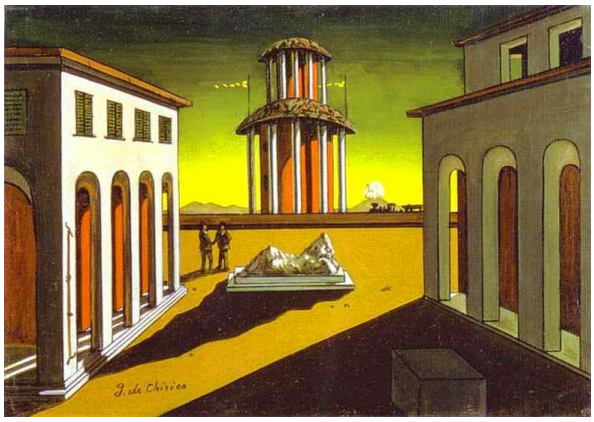


Cuadrado blanco sobre fondo blanco *de Malevich.*

Surrealismo

El surrealismo propiamente dicho, cuyo primer manifiesto se publicó en 1924, hunde sus raíces en dos movimientos anteriores que comentaremos brevemente, la pintura metafísica y el dadaísmo, con los que comparte muchos aspectos.

La **pintura metafísica** es un estilo asociado a la extrañeza ante espacios urbanos solitarios, con perspectivas inquietantes y objetos cuya aparente calma provoca el desasosiego.



Plaza de Italia *de De Chirico.*

El **dadaísmo** surge tras la Primera Guerra Mundial, como gesto de rebeldía. Sus obras buscan la provocación y el escándalo. Los *ready made* son objetos corrientes que se presentan como obras artísticas.

Fuente *de Duchamp.*

El **surrealismo** considerará el mundo inconsciente como la dimensión del arte. Los sueños, lo irracional, la locura o la magia son elementos que constituyen el tejido de sus obras. El automatismo, es decir, la ejecución de las obras sin poner trabas a la libre asociación de ideas del subconsciente, será su principal medio de expresión.

Europa tras la lluvia II *de Max Ernst.*

El carnaval del arlequín *de Miró.*

Presagio de la guerra civil *de Dalí.*

Informalismo

Movimiento que surge tras la Segunda Guerra Mundial y que también ha sido denominado como expresionismo abstracto. Se valoran las cualidades de la materia y el gesto.

Lavender Mist *de Pollock.*

Pop art

En los años sesenta se desarrolla un movimiento en el que las imágenes de los medios de comunicación de masas y el mundo del consumo adquieren significado artístico.

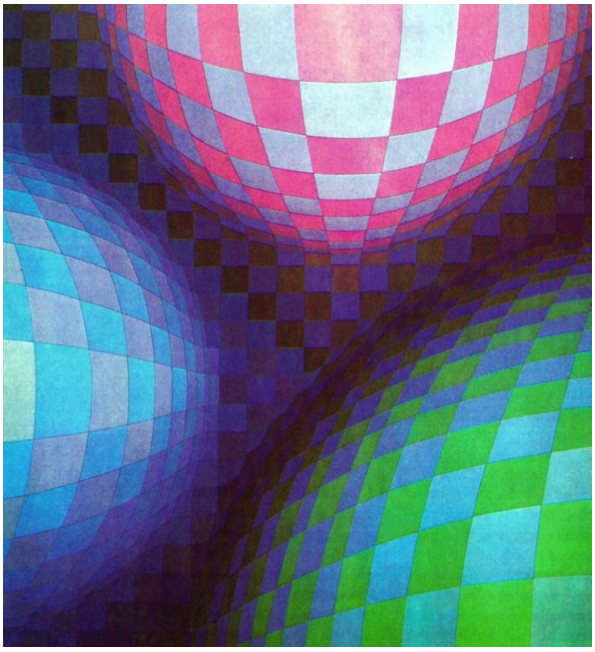
Mujer en el baño *de Lichtenstein.*

Brillo box *de Warhol.*

Gran desnudo americano nº 98 *de Wesselmann.*

Op art

También llamado arte cinético o arte óptico. Surge en los años sesenta y se basa en la expresividad de los espacios modulados que sugieren movimiento.



Triond *de Vasarely.*

Arte conceptual

Aparece a finales de los sesenta, y se basa en la supremacía de la idea (el concepto) sobre la realización del objeto artístico. Pertenecen a esta tendencia el body art (en el que el cuerpo del autor es su materia artística), el land art (basado en las variaciones efímeras que la intervención del artista puede aportar al paisaje real, los happening (donde se mezcla acontecimiento y espectáculo), las instalaciones, etc.

Mierda de artista *de Manzoni.*

Cómo explicarle el arte a una liebre muerta, *Beuys*

Retrato del artista como una fuente*, Naumann*

Kounellis expuso caballos en una galería de arte

Arte actual

A lo largo de este recorrido por la historia del arte no hemos estudiado a multitud de artistas por ser autores de obras al margen de los estilos más conocidos o por ser menos representativos de los movimientos tratados. La necesidad de no abrumar con un exceso de información nos obligaba a no citar a creadores muy importantes, pero más o menos solitarios. Especialmente en el siglo XX, las vanguardias artísticas, que son los estilos que se sucedían y superponían durante esa época autoproclamándose depositarios del arte auténtico, a costa muchas veces de todos los demás tipos de arte –a costa, incluso, del arte mismo, dado por muerto una y otra vez-, se encargaron de silenciar a los que no participaban de ninguna de ellas.

Pero el arte contemporáneo no consiste en una sucesión de estilos, aunque las necesidades didácticas nos hayan obligado a presentarlo así. Y ahora menos que nunca.

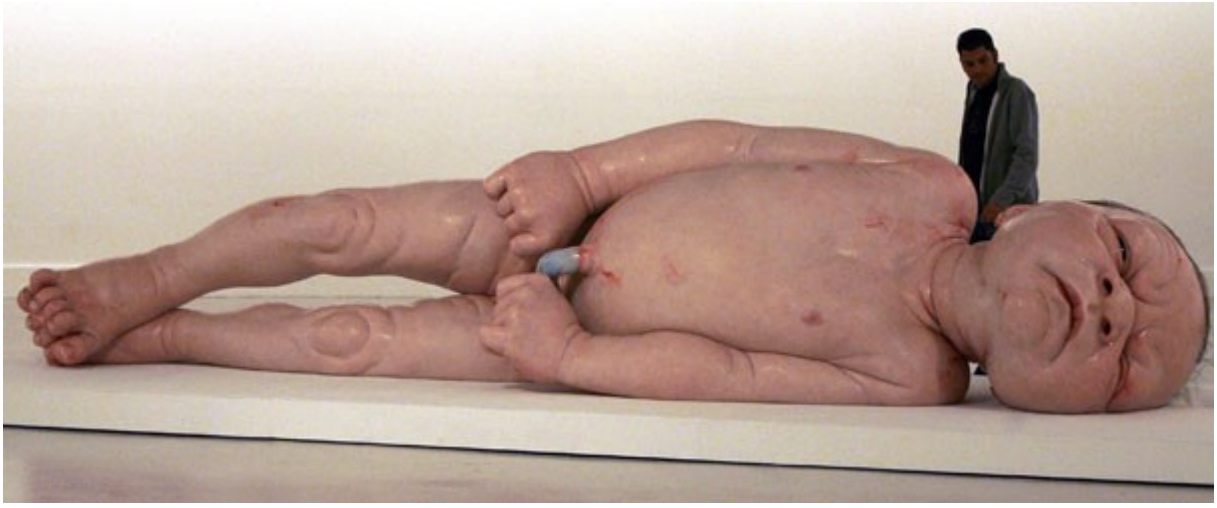
En nuestros días, nadie mínimamente informado puede proclamar la supremacía de una forma de hacer arte sobre otra. Las supuestas provocaciones "modernas" de algunos artistas actuales tienen ya más de cien años de antigüedad. Ya se hacían en la época del cine mudo, sólo que antes sí provocaban de verdad.

En las salas de exposiciones podemos encontrarnos obras de muy diversos tipos, desde las hiperrealistas a las minimalistas, pasando por todos los estilos y tendencias que podamos imaginar. El concepto de vanguardia, de avanzadilla militar, ha caducado.

Podría parecer en este estado de cosas que todo vale. Pero no todo vale. Por lo menos, no todo tiene el mismo valor. Para distinguir la calidad de las obras debemos servirnos de nuestra apreciación subjetiva, que no hay que confundir con nuestro gusto. Una vez que hemos aprendido los fundamentos del lenguaje visual, debemos dejar que las obras nos hablen, enfrentándonos sin prejuicios ante ellas. Estaremos dispuestos a escuchar con la mirada lo que nos dicen y, sólo desde el conocimiento, no desde la ignorancia, y siempre desde nuestro punto de vista, podremos discernir entre las obras buenas y las malas, independientemente de que nos gusten o no.

Dientes de oro (2005) *de Vincent Szarek*

Una niña (2006) *de Ron Mueck*



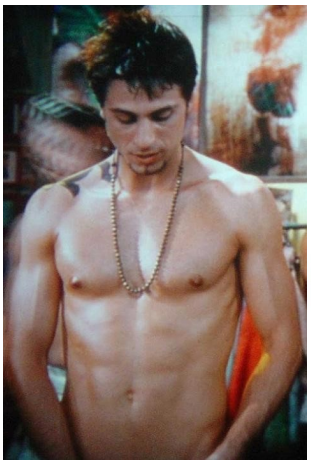
Aproximación a la teoría del arte

En la primera unidad y al principio de esta última adelantábamos de manera provisional, dejando la cuestión abierta, una posible definición de arte, apuntando la conveniencia de pensar y debatir sobre este tema. Decíamos que **el arte crea un significado propio**, un mundo propio, no traducible a otras imágenes. Pues bien, ha llegado el momento de reflexionar e intentar acercarnos un poco más al hecho artístico, comenzando por **tres consideraciones previas**:

En primer lugar, debemos evitar la tentación de identificar como arte únicamente aquellas manifestaciones artísticas cercanas a nuestro gusto o a un determinado estilo. Esa era la estrategia practicada por las vanguardias históricas desarrolladas en la primera parte del siglo pasado. Cada movimiento artístico nacía con un manifiesto donde se proclamaba que ése era el auténtico arte, y que todo lo demás era basura. No se trata sólo de que seamos capaces de "tolerar" que también sean arte obras alejadas de nuestros gustos, sino de que aprendamos a valorar esas obras, a decir si son buenas o malas y por qué.

En segundo lugar, debemos reflexionar sobre las obras de arte que ya existen. Nuestra teoría debe partir de las propias obras, no de normas previas que se vieran obligadas a cumplir las obras para acceder a la categoría de arte. Si repasamos todo lo que hemos estudiado en la historia del arte, desde los tiempos más remotos hasta la actualidad, centrándonos en sus manifestaciones concretas, parece difícil encontrar vínculos satisfactorios entre las distintas producciones artísticas y, sobre todo, hallar un "algo" común a todas ellas que contraponga eso que estudiamos como arte al resto de las actividades humanas.

En tercer lugar, debemos considerar que el arte es producto de la actividad humana, no de la naturaleza. La naturaleza nos regala con espectáculos de deslumbrante belleza. Una puesta de sol, el galope de un caballo o el cuerpo de una persona pueden ser muy bellos, pero no son arte. El arte es un hecho cultural. Si entendemos por cultura el conjunto de técnicas productivas, instituciones sociales, costumbres y creencias que se transmiten de generación en generación, el arte es una convención cultural más. Nuestra reflexión se centrará en productos elaborados por el ser humano.



Los cuerpos de estas dos criaturas no son obras de arte. Lo sentimos. El cuadro de abajo, sin embargo, está considerado una obra maestra.

Benefits Supervisor Sleeping *de Freud.*

Una vez hechas estas consideraciones, conviene analizar algunos **prejuicios** que nos asaltan cada vez que encaramos una obra de arte:

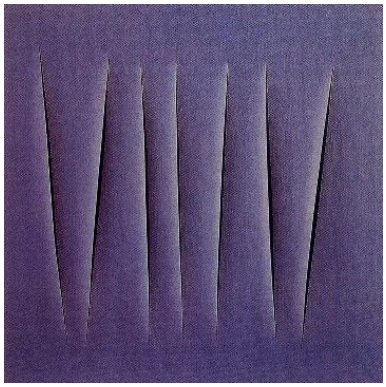
Un prejuicio muy generalizado es la consideración de que el arte se define como imitación de la realidad. Estudiamos en su momento que una imagen podía tener diversos grados de iconicidad, es decir, diversos grados de semejanza con la realidad. La imitación de la realidad no puede ser un criterio para valorar una obra de arte, puesto que en ese caso la cámara de fotos sería el mejor de los artistas. No obstante, en el ámbito escolar o en estilos realistas, podemos considerar la incorrección o corrección de las formas basándonos en su parecido con la realidad. Algo absurdo ante un cuadro cubista, por ejemplo. Podemos concluir que el mayor o menor realismo en una representación visual como cualidad artística sólo puede considerarse en

determinados estilos, siendo irrelevante en la mayoría.

Esto no es una pipa *de Magritte.*

Otro prejuicio no menor es la consideración del mérito, la habilidad con la que ha trabajado el artista. Antiguamente, la palabra *arte* significaba *destreza*. Es evidente que hace falta dominar el oficio para poder crear. Pero la dificultad o el tiempo de trabajo invertido en una obra ni dan ni quitan valor a un producto artístico. El libro Guiness de los records está lleno de obras que han requerido gran habilidad, pero que no son arte, sino chorradas, con perdón.

El Empire State reproducido con palillos de dientes, que no es arte, posiblemente requirió más horas de trabajo que la obra de arte de abajo.



Concepto espacial *de Fontana.*

Otro prejuicio es el que afirma que el tema del arte es lo bonito y agradable. No hay ningún tema propio ni impropio para el arte. El valor de una imagen artística no es mayor porque represente una persona guapa o un paisaje de tarjeta postal. Tampoco lo bonito y agradable es una cualidad que defina a la propia obra de arte. Hay muchas obras de arte que no son bonitas y existen muchas cosas bonitas que no son arte.

Dos viejos comiendo sopa *de Goya.*

Dos grandes obras maestras, aunque una de ellas poco "bonita". La blusa de abajo es bonita, pero no arte.

La blusa rumana *de Matisse.*

Despejados algunos prejuicios, podemos centrarnos en nuestra definición.

Que la obra crea un significado propio quiere decir que no ilustra ideas previas, sino que ella misma es generadora de ideas. Pero unas ideas que nacen de su interpretación, de la recepción del espectador. Una obra de arte se ofrece para **ser interpretada**, ya que no transcribe un significado, como pueda hacerlo una señal de tráfico o una palabra. Será tarea del análisis connotativo, que estudiaremos a continuación.

La señal de tráfico tiene un único significado. Sin embargo, el cuadro de al lado requiere una interpretación por parte del observador.

Thérèse *de Balthus.*

Análisis de imágenes artísticas

Para finalizar esta unidad, proponemos una **guía de análisis de las obras de arte** que nos ayudará a ordenar el proceso de interpretación de las mismas. Hay que tener en cuenta que no se trata de un esquema rígido, que a todas las obras no se les puede aplicar todos los puntos que se detallan a continuación.

El primer paso, que consiste en la identificación de la obra, conviene realizarlo tal cual, siguiendo el modelo. Sin embargo, los dos pasos siguientes pueden mezclarse, de manera que al describir los tipos de líneas que predominan en una obra, por ejemplo, podemos señalar sus aspectos expresivos. Recordemos que lo que dice una obra de arte es inseparable de cómo lo dice y que si cambiamos la forma de la imagen, cambiamos su significado, su sentido. Lo que nos sugiere la obra, su interpretación, debe estar en consonancia con lo que vemos en ella, su descripción. Si esto no fuera así, la obra sería un simple pretexto para justificar un discurso independiente de ella.

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Autor.
Fecha y lugar de nacimiento y muerte.
Título.
Dimensiones.
Fecha de realización.
País.
Emplazamiento (museo o colección).
Tipo de obra (pintura, escultura, fotografía…)
Técnica, materiales, soporte.
Estilo, movimiento o tendencia artística.

ANÁLISIS DENOTATIVO
(lo que vemos: descripción)

Configuración del lenguaje visual:

- Agrupamiento de **puntos**: efectos de texturas, volumen o mezclas de color.
- Tipos de **líneas**: rectas (horizontales, verticales, oblicuas), curvas, quebradas, onduladas, mixtas.
- Tipos de **planos**: geométricos, orgánicos.
- Sugerencia de tridimensionalidad mediante planos: diferencia de tamaño, superposición, diferencia de color, curvatura o doblez, diferencia de textura, sombreado.
- Tipo de **textura**: Según el sentido con el que se aprecia (táctil o visual). Según la distribución de los elementos que la componen (orgánica, geométrica o casual). Según su origen (natural o artificial).
- Armonía de **color**: monocromática, por analogía, por temperatura, por complementarios.

Organización del lenguaje visual: Composición.

- **Formato**: tamaño, forma y orientación.
- **Esquema compositivo**: lineal, modular, basado en formas.
- **Clave de la luminosidad**: alta, media o baja (mayor o menor).
- **Relación figura-fondo**: contraste, fusión.
- **Principios compositivos**: equilibrio (estático o dinámico), proporción, contraste y analogía, ritmo.

Tipo de imagen

- **Grado de iconicidad**: alta (imagen realista), media (imagen figurativa o analítica), baja (imagen abstracta).
- **Encuadre**: plano general, de conjunto, americano, medio, primer plano, detalle.
- **Angulación**: normal, picado, contrapicado.
- **Iluminación**: luz frontal, lateral, contraluz, desde arriba, desde abajo, a 45º.

ANÁLISIS CONNOTATIVO
(lo que nos sugiere: interpretación)

Género: mitológico, religioso, retrato, desnudo, bodegón, paisaje, animales, arquitectura, figuras.
Tema: el contenido que se nos muestra y el que se intuye.
Pensamientos que evoca y **emociones** que nos provoca. Se trata de señalar la **expresividad** de los elementos del lenguaje visual descritos anteriormente:

- Configuración (puntos, líneas, planos, textura, color).
- Organización (composición y retórica visual).