

Examen Historia del Arte mayo 2025

Criterios de calificación.

Junto a cada cuestión aparecerá su puntuación correspondiente hasta un total de 10 puntos

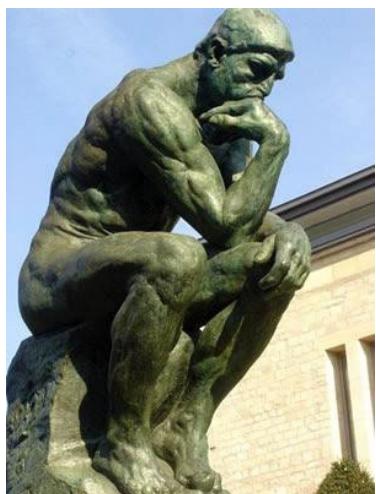
Criterios de evaluación.

En la actividad práctica se atenderá a la imagen teniendo en cuenta el contexto histórico y cultural de la obra, su comentario técnico desde el punto de vista formal y en lo relativo a la localización del estilo, época, cronología y autor en su caso.

En la actividad teórica se valorará la corrección de la respuesta, la claridad y coherencia de exposición, la estructuración y la calidad del vocabulario específico. Características específicas de los estilos, movimientos artísticos o autores y obras.

Apartado 1. Comentar una única imagen de entre las dos que se ofrecen. (5 puntos)

1A) El pensador

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Se trata del Pensador, una escultura del siglo XIX realizada por Rodin, uno de los escultores más significativos del Impresionismo francés.

Es una escultura de bulto redondo, sedente y realizada en bronce fundido, que representa a Dante meditando ante las Puertas del Infierno inspiradas en la Divina Comedia.

La obra fue encargada en 1880 por el Museo de Artes Decorativas de París. El proyecto, que no se realizó, incluía más de 180 figuras y sirvió para que surgieran obras como "el Beso" o "el Pensador".

Existen multitud de copias de esta escultura siendo la de 1902 la primera que se realizó y la que actualmente se encuentra en el museo Rodin de París.

DESCRIPCIÓN FORMAL

La figura de Dante representa a un hombre corpulento, sentado sobre una roca con las piernas abiertas inclinado hacia adelante. Sujeta su cabeza con el dorso de su mano derecha y sus brazos descansan sobre su otra pierna. El personaje aparece con actitud seria, meditando, ensimismado en sus pensamientos.

La **composición** es cerrada. El brazo y la mano izquierda se apoyan encima de la rodilla izquierda y el brazo derecho que sostiene la cabeza apoya el codo sobre también la rodilla izquierda cerrando la composición, como en una especie de círculo imaginario. También distinguimos una composición en zigzag formado por diagonales: pierna, torso, brazo, hasta llegar a la cabeza que contribuye al dinamismo de la obra.

La superficie del bronce es rugosa y la incidencia de la **luz** crea efecto de luces y sombras que dan mayor expresividad y dinamismo a la obra. Modela con los dedos y las manos para potenciar juegos lumínicos. La relación con la luz como elemento fundamental y la atmósfera califica esta obra como Impresionista

El bronce representa el cuerpo en tensión que contrasta con la actitud del pensador, seria y de preocupación. La espalda arqueada, diagonales con las que, el artista sugiere el **movimiento**; los músculos están en tensión, pero no hay movimiento real. Consigue que este coloso resulte **grandioso**.

Podemos comparar su cuerpo con “el Moisés” de Miguel Ángel. Rodin modela el bronce creando la sensación de inacabado (el non finito de Miguel Ángel).

TEMÁTICA

Representa el pensamiento angustiado del hombre ante su destino.

El pensador se ha convertido en una estatua símbolo. Símbolo de la gran cualidad del hombre de ser racional, la de pensar, la de interrogarse sobre su existencia

EL AUTOR Y ÉPOCA

Tras la debacle de la guerra franco-prusiana y la inestabilidad de la Comuna de París, Francia inicia con la III República un período de relativa estabilidad que consolida a la burguesía como cliente y mecenas de artistas. Esto coincide con la etapa y expansión colonial del desarrollo económico de la Segunda Revolución Industrial.

Auguste Rodin es el máximo exponente de la escultura impresionista y está considerado como el padre de la escultura moderna.

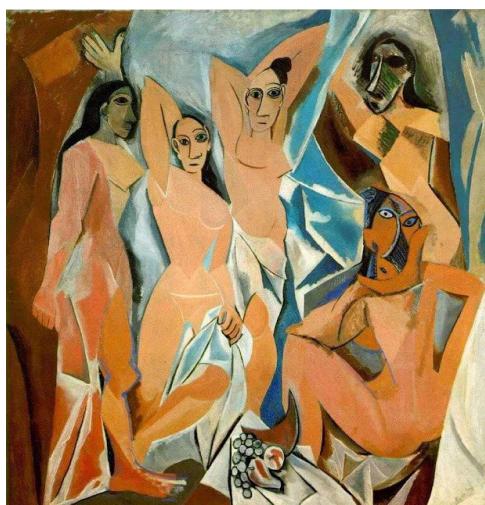
En el mundo del arte, sus comienzos no fueron demasiado atractivos francés de origen modesto, pronto demostró su interés hacia las artes y aprendió a modelar y dibujar. Su formación neoclásica fue variando al modelar con yeso y bronce realizando figuras inacabadas. Rodin sufrió el rechazo y el escándalo (como sucedería a impresionistas y postimpresionistas), pero las reacciones adversas se convirtieron en su mayor aliado: le sacaron del anonimato.

En Italia conoció el trabajo de los grandes maestros admirando sobre todo a Miguel Ángel y su influencia es clara en esta obra con la sensación del “non finito”.

Entre otras actividades trabajó en el Louvre y ayudó a la remodelación urbana de París bajo la dirección del barón Haussmann.

1B) Las señoritas de Avignon

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nos encontramos ante una obra pictórica de título “Las señoritas de Avignon”. Óleo sobre lienzo realizado en 1907, cuyo autor es el pintor y escultor cubista Pablo Picasso. La obra se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

Picasso fue un pintor y escultor catalán que participó en los variados movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su época. Este cuadro constituye un cambio revolucionario para el arte del siglo XX. Picasso con esta obra romperá la norma de que una imagen es exclusivamente representable desde un único punto de vista y será el inicio de un nuevo estilo, **el cubismo**.

DESCRIPCIÓN FORMAL

En la obra aparecen representadas cinco mujeres, de formas angulosas que se encuentran en una habitación en la que no se distingue el fondo sin profundidad, únicamente delimitada por una cortina de pliegues muy geométricos. Representan a cinco mujeres de un burdel barcelonés. Parece que las mujeres están en un escaparate presentando diferentes actitudes, de pie, tumbadas o sentadas.

Rematando esta obra, en la parte inferior aparece un bodegón con frutas.

Las mujeres están localizadas en un marco irreal donde no hay ni luces ni sombras; sin embargo, en contraste con la luz, es destacable la gran variedad de colores que

abundan en esta pintura, en su mayoría tonos neutros: grises, blancos, verdes claros, ocres y hasta rojos y azules.

La luz tiende a desaparecer y es un recurso para destacar ciertos planos.

La composición de la obra se puede dividir en tres grupos delimitados por una cortina.

- A la izquierda, vemos la figura de una mujer con cabeza de perfil y ojo de frente que nos recuerda al arte egipcio. Su cuerpo es anguloso o con planos en forma de triángulos, el color de la cara y de gran parte del cuerpo es más oscuro que el de las mujeres centrales.

- En la zona central, aparecen dos mujeres desnudas representadas con los brazos tras la cabeza, como si estuvieran tumbadas mirando de frente con formas muy geometrizadas. Nos recuerdan a la pintura románica y también al arte íbero.

- En las figuras de la derecha, existe una desproporción en el cuerpo, observable en el tamaño de la cabeza y el tronco, algo muy característico del cubismo.

Y hay que destacar que, los rostros de estas figuras femeninas, tienen cierta semejanza con las máscaras africanas. La figura agachada está colocada de tal forma que el espectador puede observar desde dos puntos de vista, tanto de espalda como de frente.

En la parte inferior se muestra un bodegón, el cual está compuesto por una serie de frutas entre las que destacan uvas, sandía, una manzana y una pera.

Tres **influencias** fueron fundamentales para el desarrollo de ese estilo artístico: Cezánne (sobre todo sus bañistas), El Greco (en concreto su obra Visión del Apocalipsis) y el arte primitivo africano.

Este cuadro es la referencia clave para hablar del cubismo, del cual el artista español es el máximo exponente. Picasso rompe con la tradición realista, los cánones de profundidad espacial, con el ideal y la perspectiva existente hasta entonces del cuerpo femenino. En esta obra todo se reduce a un conjunto de planos angulares sin fondo ni perspectiva espacial, en el que las formas están marcadas por líneas claro-oscuras.

El cubismo defiende que una obra consta de varios puntos de vista y es la suma de todas las perspectivas: de frente, de lado, desde abajo, desde arriba, desde atrás. Por este motivo se comienza fragmentando la imagen

Las señoritas de Avignon fue una obra muy criticada e incomprendida incluso entre los artistas, coleccionistas y críticos de arte más vanguardistas de la época, que no comprendieron el nuevo rumbo tomado por Picasso, quien, junto con Georges Braque, crearía y continuaría la nueva corriente cubista hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial.

TEMÁTICA

Picasso nos muestra en esta obra a cinco mujeres desnudas, prostitutas barcelonesas y lo hace de un modo novedoso hasta entonces: lo hace al estilo cubista. Esta obra supone una novedad dentro de la historia del arte. No hay una representación fiel de la naturaleza basada desde un único punto de vista logrando el volumen de las figuras a través del modelado y del color.

AUTOR Y ÉPOCA

Pablo Picasso fue un pintor y escultor malagueño nacido en 1881 hijo de un profesor de dibujo que junto con George Braque en París fue el creador del cubismo. Participó en diferentes movimientos artísticos y su obra puede encontrarse en museos y galerías por todo el mundo

Después de su etapa azul con personajes melancólicos y tristes; rosa, protagonizada especialmente por personaje del mundo del circo, y protocubismo con gran influencia de Cézanne, inicia con las señoritas de Avignon el cubismo en 1908.

El cubismo fue un punto de inflexión radical en la historia del arte que inspiró al resto de vanguardias artísticas el abandono del ilusionismo pictórico, rechazando la descripción naturalista en beneficio de composiciones de formas abstraídas de la percepción convencional, jugando con la tridimensionalidad.

Pertenece a las llamadas vanguardias e "ismos" que surgen entre los inicios del siglo XX, la primera y la segunda guerra mundial, que tienen en común la ruptura con los modelos tradicionales, chocando a veces con la incomprendición.

Es un momento de avances industriales como la luz eléctrica, el automóvil, y también de luchas ideológicas entre fascismos y marxismo.

El término "cubismo" también se debe a L. Vauxcelles, cuando refiriéndose a una exposición de Braque, dijo- Lo reduce todo -lugares, figuras, casas- a esquemas geométricos.

Apartado 2. Desarrollar uno de los dos temas que se proponen. (5 puntos)

2A)-La arquitectura gótica. La catedral y su estructura.

- Contexto histórico del arte gótico
- Características de la arquitectura gótica.

Al hablar de Arte gótico nos referimos al movimiento artístico que, que surge en el norte de Francia en la abadía de San Denis en París, a mediados del siglo XII y que

se extiende por Europa occidental, hasta la llegada del arte renacentista (siglo XV para Italia), y hasta bien entrado el siglo XVI en muchos lugares.

Si su predecesor, el arte románico, reflejaba una sociedad ruralizada de guerreros y campesinos, el gótico coincide con el resurgimiento de las ciudades y una nueva sociedad.-

Contexto histórico

El entorno urbano es el protagonista de este estilo, donde destacan dos nuevos grupos sociales que florecieron gracias al rápido desarrollo de las ciudades, los artesanos y mercaderes. Burgueses que residen en la ciudad, organizados en torno a los gremios y logias. En este período, los cambios económicos, sociales y políticos supusieron el incremento de la actividad económica y de la producción agrícola además del auge del comercio y un aumento del poder urbano. Estas circunstancias supusieron la renovación de la estructura socioeconómica que potenció una nueva concepción de Dios y del hombre.

En el ámbito cultural, el protagonismo se desplazó desde los monasterios hacia las escuelas catedralicias y urbanas, donde la cultura tuvo su esplendor en las universidades. Además, en este período aparecieron nuevas órdenes religiosas (monásticas como los cistercienses y mendicantes como los franciscanos y los dominicos)

Las ciudades van a competir en importancia entre ellas con la construcción de grandes catedrales, convirtiendo estas, en un símbolo de poder y riqueza, además de centro de oración y recogimiento.

En el ámbito social, se acentuaron los conflictos, revueltas populares, herejías y el Cisma de Occidente. Por último, no podemos olvidar que la población tuvo que hacer frente, con la peste negra y la guerra de los Cien Años..

Arquitectura gótica. Características

El arte gótico se desarrolló fundamentalmente en la arquitectura religiosa (monasterios e iglesias), teniendo su mayor éxito en la construcción de **grandes catedrales**, donde el gótico alcanza su expresión más plena. En estas arquitecturas, se refleja el esfuerzo y la aportación de toda una ciudad. A su construcción suelen colaborar las cofradías y gremios que suelen tener su recuerdo en las capillas laterales dentro de las catedrales..

También tuvo importancia la arquitectura civil (palacios, lonjas comerciales, ayuntamientos, universidades, hospitales y viviendas particulares de la nueva burguesía urbana) y la arquitectura militar (castillos y murallas urbanas).

En la mayor parte de las construcciones los estilos se suceden y se funden al ritmo de los siglos. Son edificios en los que trabajan generaciones de canteros sabiendo los contemporáneos, que hacen una obra que ellos quizás no verían terminada.

La arquitectura gótica es ligera, llena de **luz** en su interior. Los nuevos edificios religiosos se caracterizan por la definición de un espacio que quiere acercar a los fieles, son los nuevos valores religiosos y simbólicos de la época. El

humanismo incipiente liberaba al hombre de las oscuras tinieblas y le invitaba a la luz. Son edificios con grandes vanos que predominan sobre los muros y en estos espacios, se construyen grandes **ventanales** y **rosetones**, que van a ser decorados con **vidrieras** donde se transforma la luz natural en distintas tonalidades que harán sentir al fiel en un ambiente celeste. Ventanales con hermosos calados de piedra o **tracería** que se irán complicando a medida que avanza el estilo.

Esta nueva estructura se va a alejar de los edificios religiosos románicos de poca altura y oscuros dando grandiosidad y luz al nuevo estilo gótico.

Los dos elementos estructurales básicos de la arquitectura gótica son el **arco apuntado** u ojival y la **bóveda de crucería**, cuyos empujes permiten una mejor distribución de las cargas y una altura muy superior. La bóveda de crucería, con el tiempo, fue adquiriendo una mayor complejidad estructural y decorativa, desde la simple o cuadripartita hasta llegar a las bóvedas de abanico.

Todo el edificio tiene un sistema de reparto de pesos. Este se transmite desde las cubiertas directamente a **contrafuertes exteriores**. Los contrafuertes se separan de la pared, recayendo el empuje sobre ellos por medio de un arco de transmisión denominado arco **arbotante** al cuerpo central del edificio. Los arbotantes también cumplen la misión de albergar los canales por donde descienden las aguas de los tejados y evitar así que resbalen por las fachadas. Los contrafuertes se decoran, montando **pináculos** sobre ellos para que tengan más peso y resistencia, logrando así con estos remates el doble fin constructivo y estético.

Por otra parte, desde la bóveda el peso se reparte por los nervios directamente a los **pilares** del interior de la catedral. El resultado es liberar a la mayor parte de los muros de su función sustentante (confiada a esbeltos pilares y baquetones), donde los vanos están ocupados con vidrieras y rosetones que dejan paso a la luz.

Rosetones que se colocan en lo alto de las fachadas.

Otro elemento enriquecedor de la arquitectura gótica, es la decoración de piedra ornamentada (**estatuas, columnas, capiteles, pináculos y gárgolas**) junto con la tracería de los ventanales.

Respecto a la **planta** de las iglesias, orientadas al este, se observan casi las mismas formas que en el estilo románico y más comúnmente la **planta de cruz latina**, con **girola** o sin ella pero con los brazos poco salientes, el **ábside** con los **absidiolos** o capillas absidiales frecuentemente poligonales en la cabecera. La planta puede complicarse o variar (plantas basilicales, colocación del transepto en el centro, complicación de naves, capillas y girolas).

La **planta basilical**, carece de crucero de brazos salientes, el templo de salón presenta una disposición basilical y posee, como mínimo, tres naves de igual altura y, por consiguiente, un sistema de iluminación lateral.

La planta se divide en tramos rectangulares o cuadrados determinados por las columnas y arcos transversales y sobre estos, cargan las bóvedas de crucería. Desde mediados del siglo XIII se hace común el abrir **capillas** en los lados de las iglesias, entre los contrafuertes.

El alzado de los templos góticos presenta diversas alternativas que se fueron sucediendo en el tiempo: el alzado tripartito se impone desde fines del siglo XII y se estructura en varios niveles,

1. piso: arcadas o arquerías
2. piso: tribuna
3. piso: triforio
4. piso: claristorio

El elemento sustentante fundamental es el **pilar compuesto**, se presenta cilíndrico el núcleo del pilar, rodeado de semi columnas (pilastras) y apoyado sobre un zócalo poligonal . Las columnillas adosadas alrededor del núcleo se corresponden con los arcos y nervios de las bóvedas, cada una con el suyo, según el principio seguido en el estilo románico de que debe corresponder a cada pieza sostenida su propio sostén o soporte. Estas columnillas van aumentando hasta convertirse todo el soporte en un haz de cilindros.

Las **cúpulas** surgen a partir de la base del crucero formando un octágono conseguido con artísticas trompas y nervios radiales que se unen en la clave dando formas de estrellas.

El **cimborrio**, que nace desde el crucero, se manifiesta al exterior en forma de prisma octágono o hexágono coronado por una pirámide a modo de torre.

En las **portadas** de los templos, encontramos la decoración más sumptuosa. La escultura se adapta al marco arquitectónico con imágenes de apóstoles o santos bajo dosel a ambos lados o en las arquivoltas, tímpanos y jambas. Encima de la portada puede haber un **gáblete** con única función decorativa.

La portada suele estar dividida por un **parteluz** que sirve de apoyo a la estatua de la Virgen María, en honor a quien están dedicadas la mayor parte de las catedrales góticas.

Para concluir dentro de las catedrales góticas más notables tenemos en Francia la de Reims, Amiens, Saint Chapelle en París y la propia Notre Dame de esta ciudad. En España León y Burgos; la catedral de Colonia en Alemania o la de Milán en Italia entre otras.

2B)

Goya y la pintura neoclásica.

-Indica los movimientos o estilos a los que pertenecen sus obras.

Francisco de Goya (1746-1828) vivió y trabajó fundamentalmente en Zaragoza y Madrid.

Goya fue un pintor cuyo aprendizaje progresó lentamente. Se inició en el estilo **Rococó y el Neoclasicismo** en sus primeras etapas (en 1770 viajó a Italia donde trabó contacto con el incipiente Neoclasicismo, que adopta cuando marcha a Madrid como discípulo de Bayeu) y con el Romanticismo en su madurez.

Pintor muy fructífero que practicó varios géneros pictóricos como el retrato, la pintura costumbrista, la pintura religiosa, grabados y cartones para tapices.

Sus referentes más contemporáneos fueron: Giambattista Tiepolo y Anton Raphael Mengs, aunque también recibió la influencia de Diego Velázquez y Rembrandt. Anticipó aspectos del Realismo, el Impresionismo, el Expresionismo, el Surrealismo y el Informalismo.

Su obra refleja las diferentes etapas de su vida. Desde sus años felices en Aragón y los primeros años en Madrid como pintor de cartones, hasta el convulso periodo histórico en que vive, particularmente la guerra de la Independencia, de la que dejó gran testimonio histórico con “Los desastres de la guerra” y con dos cuadros sobre el levantamiento del 2 de Mayo de 1808. Entre otros trabajos suyos, su obra culminante abarca los “Disparates”, al igual que la serie de pinturas al óleo sobre el muro, las “Pinturas negras”, con que decoró su casa de campo, la “Quinta del Sordo”. En ellas Goya anticipó la pintura contemporánea y los variados movimientos de vanguardia que marcarían el siglo XX.

Etapas en la obra de Goya

1- El primer periodo en la obra de Goya abarca desde **1762 hasta 1775**.

Es una etapa de formación y aprendizaje en la que adquiere una formación barroca y posteriormente academicista y neoclásica gracias a la influencia de Bayeau. Su estancia en Italia le proporcionó la posibilidad de conocer las obras de los grandes maestros italianos. Tras este viaje adquiere un estilo más popular que irá evolucionando. De esta etapa son las obras **friso del Pilar** y el óleo del **Aula Dei** con escenas de la Virgen.

2- Goya en Madrid: **1775-1790**

En este periodo, protegido por su cuñado Francisco Bayeau, Goya asciende como pintor de la corte de Carlos III. Se dedicará a pintar cartones para la Real Fábrica de Tapices donde los temas son alegres y coloristas, muy influenciados por el Rococó como **El quitasol, La vendimia o La gallina ciega**. La pincelada es suelta y van a dominar los colores claros.

También en esta etapa, realizará retratos de importantes personajes de la corte como los ministros ilustrados **Jovellanos o Floridablanca** y el retrato de **los Duques de Osuna**. Son obras llenas de color y luz.

3- El siguiente periodo (**1790-1808**) es fundamental en el cambio temático de su obra. En 1790 Goya se queda sordo y su enfermedad le vuelve más pesimista y reivindicativo en sus obras. Desarrolla su ideal ilustrado influenciado por las ideas liberales.

Los temas son más dramáticos y tristes, donde la pincelada es rápida, pero, su pintura gana en calidad y se convierte en el maestro del color y la luz.

Realiza su primera serie de grabados llamados **Los Caprichos**, donde comienzan a aparecer los comentarios críticos hacia la sociedad de su tiempo.

De esta etapa son, **los frescos de la ermita de San Antonio de la Florida** en Madrid, donde los rostros de los personajes son tan expresivos que se le puede considerar como precursor del **Expresionismo**.

Retratos como el de **Manuel Godoy** o **las Majas** (vestida y desnuda) y el **Retrato de la familia de Carlos IV**. Este último puede considerarse como un retrato psicológico de los personajes con una gran influencia de *Las meninas* de Velázquez.

4- La última etapa de su pintura abarca desde **1808 a 1828**.

Este es un periodo con grandes cambios que marcan la obra de Goya. En esta etapa se desarrolla en España, la Guerra de la Independencia, el fracaso de la Revolución Liberal, la vuelta al absolutismo de Fernando VII y el Trienio Liberal. Va a representar una **pintura histórica** dando cuenta a través de sus cuadros del horror de la guerra con **La carga de los mamelucos** y **Los fusilamientos del 3 de mayo**, donde practica un **estilo romántico** al estilo de los pintores franceses de ese momento.

También, a través de sus grabados de los **Desastres de la guerra** o **Los Disparates**, consigue obras de gran expresión y sentimiento.

Tras la Guerra de Independencia, las esperanzas de Goya de reformas en la sociedad española se ven frustradas por la restauración del absolutismo por parte de Fernando VII. Goya se verá apartado de la sociedad y se encierra en 1820 en la **Quinta del Sordo**, una casa a orillas del Manzanares donde realiza los espeluznantes frescos de las **Pinturas Negras**.

Son pinturas al fresco como, **Lucha a garrotazos, Saturno comiéndose a sus hijos o Akelarre**. Obras sombrías, propias de un hombre desencantado y sumido en un mundo de pesadilla. Dominan los colores oscuros, negros, marrones y ocres. Incluso la pintura tiene relieve. La pincelada es suelta y desaparece el dibujo.

Representa figuras deformes, donde dominan los fantasmas, monstruos unas encima de otras sin sentido y expresiones irreales. Podemos decir que, Goya es un precursor del **Surrealismo**.

En 1824 Goya pide permiso a Fernando VII para salir de España y pasa los últimos años de su vida en Burdeos. Allí realiza, entre otras obras, **La Lechera de Burdeos** una obra luminosa donde Goya utiliza una técnica pictórica consistente en aplicar manchas de color puras sin matizar. Se trata de un precedente de las técnicas que utilizará el **Impresionismo**.

En 1828 Francisco de Goya fallece en Burdeos.

UNIDADES

INDICADORES DE CONOCIMIENTO

EJERCICIOS

3	2A	1	2A,
5	1A	2	1A,1B,2A,2B
5	1B	3	1B, 2A
5	2B	4	1A,1B,2A,2B
		5	1A,1B,
		6	1A,1B,2A,2B
		7	1A,1B,2A,2B
		8	1A,1B,2A,2B
		9	2A
		10	1A,1B