

SESIÓN 7

LA EVOLUCIÓN DEL ARTE OCCIDENTAL II

I. CONTENIDOS:

1. Milenio artístico.

II. OBJETIVOS:

Al término de la Sesión, el alumno:

- Conocerá las características estéticas del milenio artístico, a través de sus estilos: romántico, gótico, renacentista, barroco, neoclásico, romántico, e impresionista.

III. PROBLEMATIZACIÓN:

Comenta las preguntas con tu Asesor y selecciona las ideas más significativas.

- ¿Haz visitado alguna catedral Gótica? ¿Cuál es tu artista renacentista favorito? ¿Cuáles son los edificios barrocos de tu localidad?
- ¿Cuáles fueron los acontecimientos históricos más significativos que influyeron en la estética del periodo neoclásico?

IV. TEXTO INFORMATIVO-FORMATIVO:

1.1. Milenio artístico.

Nace en el siglo X, sus estilos son; románico, gótico, renacentista, barroco, rococó, neoclásico, romántico, impresionista, expresionista y los “ismos” del siglo XX.

○ *Románico:*

Abarca del siglo X al XII, manifestación de Europa central, se expresa en los monasterios y catedrales, el románico español llega a los conventos de Nueva España, la escultura es decorativa, la pintura transmite la tradición bizantina, se usa el mosaico, y se inician los vitrales. Nacen los himnos sacros, continúan los cantos gregorianos, comienza el intento de cantos a varias voces, primera forma de polifonía. Aparecieron los juglares y trovadores. Los instrumentos procedían de Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma y Oriente. Inició el primer periodo de enseñanza, se profesionalizó la música. El teatro estaba compuesto por monjes, se escenificaba en los templos y atrios, abarcaba temas litúrgicos. Iniciaron los bordados en oro, herrería, trabajos en cuero y fundición de campanas, la pintura en retablos, talla de imágenes sagradas, orfebrería en objetos y alhajas.

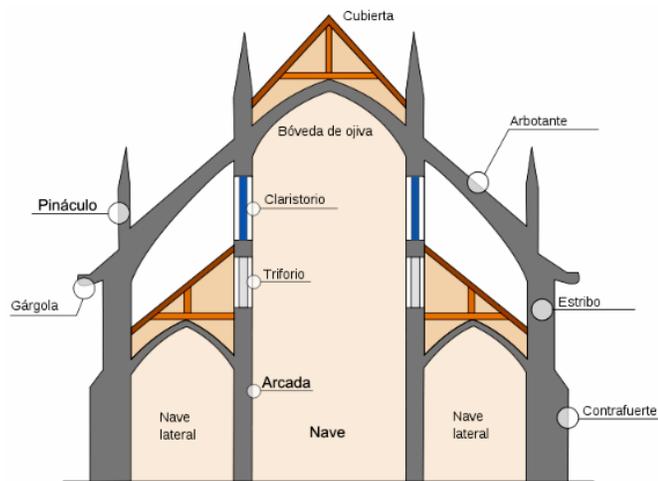
(Templo de San Martín de Fromista, Castilla y León España. Arte Románico del siglo XI)

○ **Gótico:**

Sigo XII – XV, nace en Francia, la mayor manifestación son las catedrales, contienen elementos esenciales como encajes de piedra, arco puntado árabe, la ojiva oriental, ventanales de vidrio, y las torres son esbeltas que terminan con una aguja al final que se levanta entre filigrana de piedra. La escultura se inclinó a las catedrales en vertical, la ropa pesada y estática comenzó a dar idea de movimiento, la pintura es de corte bizantino, y comienza a sustituirse por vitrales. Iniciaron las adaptaciones de comedias romanas a través de mimos y juglares, inicia el ars nova (cantos a cuatro voces) aparecen melodías, baladas y romances. Las danzas en el norte de Francia intentaron imitar las formas geométricas de las bóvedas. La literatura fue lo que más sobresale la obra máxima fue “la divina comedia” de Dante Alighieri.

(Catedral de Burgos)

(Elementos arquitectónicos: Catedral Gótica)

○ **Renacimiento:**

Abarca siglo XVIII, resurgen los valores humanos, florece la erudición, y se le da la vuelta a los valores estéticos grecolatinos. El poder de la iglesia estaba desapareciendo, los artistas, pintores, escritores, humanistas empezaron a crear nuevos conceptos de hombre y para el hombre, iniciaron nuevos estilos de arte. El humanismo literario es representado por Bocaccio, Petrarca y Dante. (prerrenacentistas). Los trovadores cantan los deleites sensoriales, al amor y a la mujer. Surge

(Pintura “La Primavera” de Boticelli).

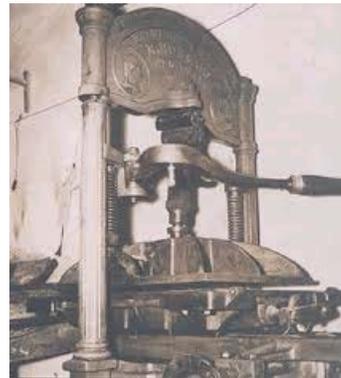
Maquiavelo en la literatura política, Erasmo de Róterdam “Elogio de la Locura”, Baltasar de Catiglioni “el cortesano”. Aparece la prosa didáctica. En el teatro se imitaron las comedias griegas y latinas. En la comedia francesa aparecen los personajes pervertidos con apariencia respetable. En la música el ars nova se popularizó, aparecen nuevos instrumentos como el Laúd, los trovadores cantaban madrigales. En Danza surge el Ballet o Ballet. El pintor Boticelli une lo gótico con lo clásico en “la primavera”, el escultor Donatello inicia una nueva época.

Los escultores luchan por el realismo. Se intentó buscar bases para el quehacer artístico. Se abren escuelas de producción plástica. Una de las personalidades del Renacimiento fue uno de los genios más grandes de la humanidad Leonardo Da Vinci fue escultor, pintor, arquitecto, músico, grabador, científico e inventor. Otra de las personalidades es Miguel Ángel Buonarroti, escultor, pero también fue arquitecto, pintor, poeta y músico. Rafael Sanzio, pintor y arquitecto, realizó la "Grand Maniera".

En los inventos están la brújula, la imprenta, el papel de trapo, y el aumento del comercio. Después sigue el periodo llamado Manierismo que es la etapa decadente del renacimiento, en esta etapa florecen las artes menores de la platería, cerámica, herrería, cristalería, tejidos, repujado en cuero y metal, esmalte. En su última etapa llega a ser exagerado. En la música aparecen los madrigales, motetes, cantatas y en Venecia se abre el primer teatro de ópera.

(Leonardo da Vinci)

(La imprenta de Gutenberg)

○ *Barroco:*

Nacen tiempos difíciles del siglo XVI a XVIII, Francia tiene más poder pues se abren rutas comerciales al oriente. Inicia el Protestantismo. En el siglo XVII surge el barroco en Francia, se caracteriza por buscar la originalidad, el adorno excesivo y por el desprecio de las reglas. El barroco se manifestó en todas las artes, la arquitectura sufrió un cambio drástico como la columna salomónica, el estípite, guirnalda de flores, artesonados moriscos, el abigarrado en los altares y fachadas, en España tuvo una particularidad dos estilos de arquitectura del gótico mudéjar; el plateresco y el clásico. En pintura surgen personalidades como; Pedro Pablo Rubens, Diego Velásquez, Bartolomé Esteban Murillo, y Rembrandt Van Rijn. En la escultura se hacen bustos-retratos. En la literatura, surgen escritores en España y se le conoce como el Siglo de Oro, entre ellos está Miguel de Cervantes. En Inglaterra William Shakespeare. En el teatro del barroco el Ballet y la Ópera debido a que inició la espectacularidad con los elementos de efectos de luz, decoraciones, vestuario, danza y voces. La música fue de gran influencia para el temperamento de los demás artistas, se crean el piano y el violín. Aparecen los genios de la música, Johann Sebastián Bach, Wolfgang Amadeus Mozart. En las artes menores nace la porcelana, los muebles, el cristal se usa como vajillas. En la última fase del barroco es ostentoso y recargado e inicia el rococó.

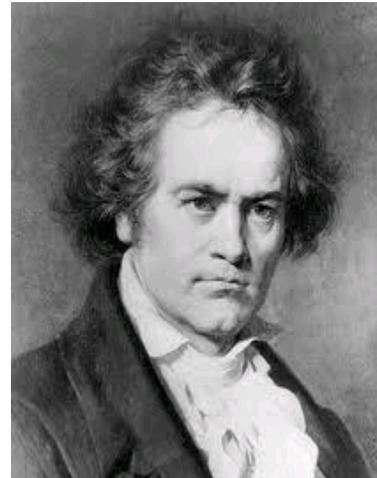

(Fotografía de la obra de Rembrandt. Buey en canal)

El rococó es un estilo frívolo y ligero propio de las cortes monárquicas francesas. La palabra deriva del francés “rocaille”, (roca marina en forma de espiral), se designaron pedazos de roca y conchas marinas usados en la decoración, que fue lo que identificó al rococó, la arquitectura aprovecha estos elementos, la escultura es rebuscada y artificial, la pintura es amanerada y de bellos colores, se populariza el retrato, en danza y música sufren el rococó inicia la ópera cómica, en danza continua la tendencia del barroco en las escenografías y decoraciones pero ya empieza el dramatismo. En las artes menores, la porcelana y el cristal eran de mayor importancia.

○ *Neoclásico:*

Siglo XVIII, la revolución francesa puso fin a la monarquía, se leían filósofos griegos y latinos, sobre todo Latinos y Napoleón dedicó Notre Dame a la “Diosa razón”, mandó construir el arco del triunfo, inició el neoclásico que llegó hasta América, en la arquitectura neoclásica es austera, se construyeron hospitales, bibliotecas, escuelas, oficinas y mercados. Se comienza a utilizar el concreto, nace el urbanismo para planear las ciudades. Bertel y Antonio Cánova buscaban líneas suaves y graciosas intentando el estilo clásico, pero sus obras dieron un resultado frío. Jaques Luis David hace sus obras de carácter político y social en tiempos de la revolución francesa. En España surgió Francisco de Goya y Lucientes. La literatura del siglo XVIII, la música era influenciada por los sucesos políticos, da lugar a nuevos géneros literarios como el ensayo, predomina la razón y la investigación. Es la oposición de los estilos anteriores. En los grandes Enciclopedistas están; Johann Wolfgang Goethe, escribió comedias, novelas, baladas y poesías de gran calidad y un drama filosófico basado en una leyenda: Fausto. Entre otros están; D’Alambert, Diderot y Voltaire principalmente Alemania. En España se escribió fábula y crítica literaria. En el Teatro se mezclan elementos clásicos se representan Dioses y temática, es decir que, el hombre no es víctima de los Dioses, sino el protagonista en la lucha entre la luz, la sabiduría, y las tinieblas, la ignorancia. La música es representada por Ludwig Van Beethoven, dio nueva forma a la sinfonía y que es considerado como uno de los pocos genios máximos de la humanidad, la danza no ofreció nada nuevo en esta etapa.

(Fotografía de Ludwig Van Beethoven)

○ *Romanticismo:*

Siglo XIX inicia en Alemania, expresa temas exóticos, de amor, pasión y hasta el suicidio, predominó más en la música y en la literatura, se caracteriza por el anhelo de libertad y la añoranza por el pasado clásico. En pintura destacan Corot, Coubert y Millet. Nace el simbolismo. El máximo exponente es Eugenio Delacroix. La escultura se vuelve apasionada, la música tuvo alma romántica, Federico Chopin con el piano, en la ópera destacaron Richard Wagner, y el italiano Guiseppe Verdi. En la danza se baila en puntas y es más ligera, la literatura es abundante, el más insigne es Gustavo Adolfo Bécquer. En el teatro inició el melodrama.

(El arco del triunfo. Paris, Francia)

- *Impresionismo:*

A finales del siglo pasado hubo varios cambios trascendentales, como descubrimientos científicos y avances tecnológicos que entraron al arte, se comenzaron a utilizar los pigmentos químicos sustituyeron a los naturales, en la pintura la litografía y el grabado aparecen, la imprenta hizo posible la difusión de la pintura, literatura y la música. En la escultura entran herramientas como las sierras y pulidoras eléctricas, que facilitaron el trabajo de corte y tallado de los materiales.

En la arquitectura se usó hormigón también conocido como concreto, se comenzaron a usar las estructuras metálicas y fibra de vidrio. Entran cambios de los instrumentos de viento, los instrumentos de cuerda se fabricaron en serie, se crea la danza moderna con Isadora Duncan. Se inició el verismo en la ópera, en la literatura aparece Honorato de Balzac, inicia el realismo con la comedia humana, que se extiende en Francia, Alemania, Inglaterra, y América.

Existen dos tendencias el impresionismo y expresionismo a partir del siglo XIX, comienzan las tendencias que caracterizan nuestro siglo, el impresionismo predomina en la pintura (paisajes), este culmina con Vincent Van Gogh. En la escultura destaca Augusto Rodin y en música Gustav Mahler, Richard Strauss, Claudio Debussy con su poema sinfónico, “La mar” una obra maestra.

(Isadora Duncan, Bailarina)

(Retrato de Claude Debussy)