

UNIVERSITAT
JAUME·I

Universitat
per a majors
UNIVERSITAT
JAUME·I

La Pintura

Autor:

- Arnau Ortiz, Felipe José
- Postgrado Cultura y Patrimonio
Grupo "C"
- Castellón, 15 de Abril de 2.016

Dedicatoria

El autor ofrece el resultado de este trabajo a sus familiares por la paciencia que han tenido, así mismo está en su pensamiento la Universidad para Mayores que le ha facilitado la posibilidad de desarrollar el trabajo.

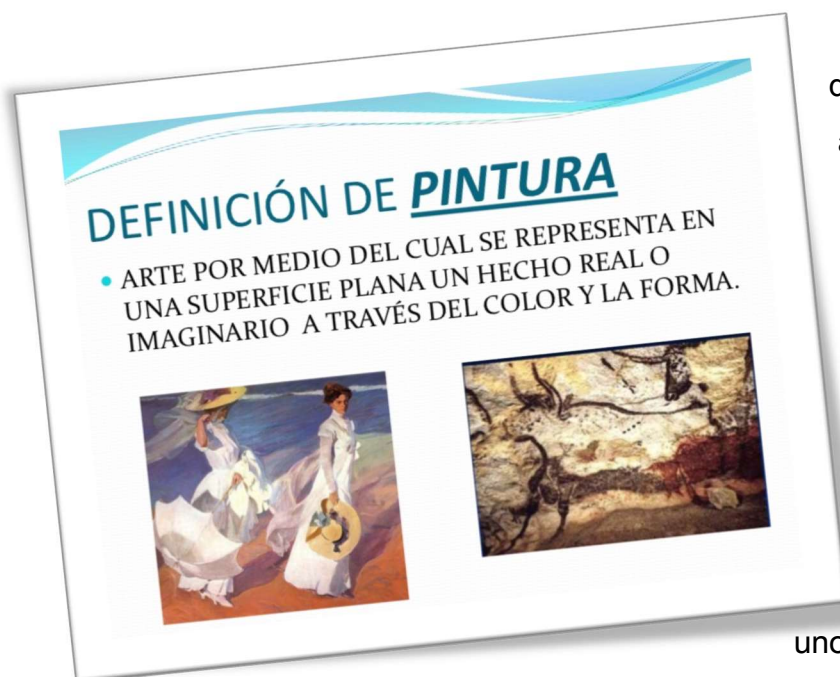
Mención especial merece Pilar por el apoyo y la colaboración aportada.

INDICE

---

1. INTRODUCCIÓN
2. COMO SE PINTA (materiales y técnicas pictóricas)
3. QUE SE PINTA (estilos y géneros)
4. CUANDO SE HA PINTADO (periodos)
5. DONDE SE PINTA.

1.0. ≈ INTRODUCCIÓN

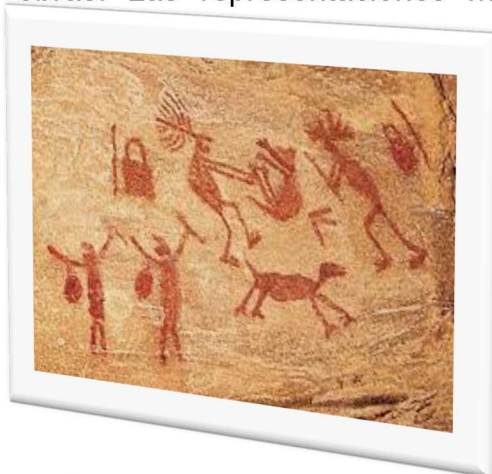
Pintura es la plasmación de una imagen en un soporte adecuado a través de líneas formas, colores y figuras.

La pintura se nos presenta de diversos modos para expresar los sentimientos, unas ideas o mostrar algo bello y se exhiben con un colorido real o ficticio.

El color se obtiene con unos pigmentos, que se

mezclan con unos productos llamados aglutinantes para espesar y poderlos utilizar de forma adecuada.

Desde los tiempos prehistóricos el hombre se ha servido de muchos materiales e instrumentos para crear sus obras. Las representaciones más antiguas descubiertas han sido las huellas de las manos en las paredes de las cuevas que habitaban; desde esta forma tan básica, el artista ejecutor de la pintura ha utilizado todo tipo de técnicas y soportes para desarrollar lo que su imaginación le ha sugerido y para que además perdure en el tiempo. A lo largo de la historia y hasta los tiempos modernos, la pintura ha reflejado la vida cultural y general del hombre sobre la Tierra.

Además de la pintura el hombre ha desarrollado otras bellas artes tradicionales, en distintos medios: a) Arquitectura; b) Escultura; c) Música; y d) Poesía. Tradicionalmente se han clasificado en dos grandes categorías de tiempo y espacio.

La pintura es un arte plástico especial, ya que en su creación se tiene presente la “*COMPOSICIÓN*”, es decir se ordenación de los elementos que contiene una obra.

Todas las artes que utilizan el espacio en su manifestación están relacionadas entre sí; de hecho, hasta el Renacimiento no se diferencian la pintura, la arquitectura y la escultura. Es en este momento cuando la pintura se considera un arte liberal con un reconocimiento de experto en el arte y de categoría superior a la de un simple artesano, con ello se consiguieron contratos profesionales sin participaran los gremios u otras corporaciones que tanto habían desarrollado e intervenido con anterioridad.

En el siglo XV se empieza a considerar el arte como una ciencia, porque se estudia la naturaleza y se basa en principios científicos ciertos deducidos de la observación, la perspectiva, la fisonomía y las proporciones. Estos conocimientos los transmitía el artista a sus aprendices.

2.0. ≈ COMO SE PINTA

En este apartado expondremos la complejidad de elementos físicos y técnicos que se han utilizado durante la historia para plasmar imágenes. También como se han ido combinando para conseguir las pinturas desarrolladas.

Los MATERIALES, sobre los que se trabaja.

LAS TÉCNICAS PICTÓRICAS utilizadas para conseguir sus objetivos.

MATERIALES:

Son los componentes utilizados en la ejecución de una obra. Según la idea del artista utilizará unas materias u otras para conseguir los diferentes efectos perseguidos. En la pintura hay tres básicos:

1. el soporte
2. los pigmentos.
3. los aglutinantes.

1. Respecto del soporte, en las diferentes composiciones se han utilizado diversos materiales y formas, desde la piedra (que utilizaban los hombres prehistóricos en las cuevas) hasta el cuero, pergamino, lienzo, madera, metal, yeso, vidrio, etc.

2. Los pigmentos utilizados para componer los diferentes colores es un tema algo más complejo que el anterior. Al principio se utilizaban los que se encontraban en la propia naturaleza, como tierras u óxidos metálicos y los elaboraba un aprendiz que debía conocer como mezclarlos para transformarlos en los colores. Más tarde se utilizaron pigmentos orgánicos provenientes de los vegetales como los tintes de la cebolla o de origen animal como el rojo de las cochinillas, que fueron utilizados por pueblos

con un alto grado cultural como Egipto. También usaban un esmalte azul (que aún hoy en día no se conoce su composición). Con los adelantos de la tecnología surgen pigmentos sintéticos de muchos colores y mejor aplicación. Mención especial tiene uno que se descubrió en 1860 que permite estimar la antigüedad de la obra que lo contenga, llamado “Ultramar”.

Como curiosidad aportamos unos ejemplos de formación de colores con distintos pigmentos:

- a. para formar el color “negro” se utiliza el carbón vegetal o negro de hueso (se obtiene por la calcinación de huesos o astas de animales);
- b. “los rojos y anaranjados” se logran con sulfuro de mercurio (minas de cinabrio),
- c. “Carmín”, colorante orgánico (procede de insectos como la cochinilla);
- d. “los Verdes” malaquita (mineral) y esmeralda (sintético);
- e. “los azules” pueden tener origen sintético o mineral;
- f. “algunos blancos” son derivados del plomo;
- g. “algunos amarillos” son derivados del plomo y titanio.

3. Los aglutinantes son materiales que unen las partículas del pigmento para formar una capa continua, mezclados con el pigmento seco forman una pasta fluida que se usa como pintura.

Generalmente son muy diversos y entre los muchos conocidos podemos hablar de: colas (animal o sintética), yeso, cal, aceites, etc. También se utilizaban y utilizan proteínas animales como la caseína o albumina los cuales se extraen de la leche y huevos. Estas materias primas definen el resultado final de la pintura y determina la técnica.

La forma de aplicación de los pigmentos con el aglutinante sobre el soporte, ofrece varias maneras de trabajar en la obra, desde la simpleza en el uso de las manos o la caña para espolvorear el color como se hizo en las cuevas de Altamira, hasta los métodos más sofisticados actuales como el aerógrafo o pistola pulverizadora. Los instrumentos más utilizados son los pinceles (de pelo o

flexibles de otros materiales) y la espátula que permite acopiar mayor cantidad de material.

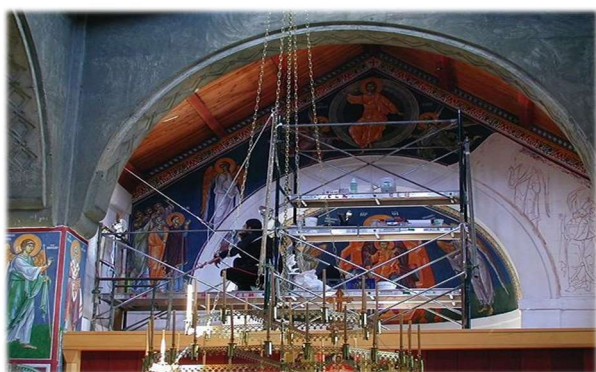
TECNICAS PICTORICAS:

La técnica es el procedimiento utilizado por el pintor para realizar su obra. Para ello son fundamentales los materiales (los pigmentos y aglutinantes) utilizados, así como el soporte sobre el cual se pinta. Se da la circunstancia que con una misma técnica en distintos soportes tiene diferentes resultados.

Teniendo en cuenta el soporte podemos hablar de:

- ✚ Pintura “mural”
- ✚ Pintura de “caballete”

En general, en las dos técnicas se pueden utilizar los diferentes materiales (Óleo, Pastel, Acuarela, Acrílico, etc.).

En relación con las pinturas sobre muro podemos destacar la técnica Encáustica y el Temple (al fresco o seco):

✚ Encáustica, esta técnica la empezaron a utilizar los griegos y en Roma alcanzó su apogeo, no se volvió a utilizar hasta el siglo XVIII, cuando se encontraron los hallazgos arqueológicos de Pompeya, que la hicieron revivir. Los colores se aplicaban mezclando la cera caliente de forma que la paleta tenía que estar sobre un brasero y los pinceles eran espátulas de metal. Cuando los colores se enfriaban formaban una capa muy resistente como lo demuestra su conservación después de quedar sepultados por la lava y las cenizas del Vesubio. Al principio tenían un brillo satinado, que se conseguía frotando con un paño de algodón la superficie de la pintura.

✚ El Temple, tanto al fresco como en seco, comenzaron a utilizarla los egipcios porque pintaban sobre un enlucido de arcilla, yeso y paja, con otra capa que mezclaba la cal y los colores. Los pigmentos se diluían en agua temperada o engrosada con aglutinantes con base de cola (yema de huevo, caseína, cola de higuera, cerezo o ciruelo)

El temple al fresco se desarrolla encima de un mortero terminado de poner de forma que el color se mezcle con el agua y quede pegado al muro, por ello ha de pintarse muy rápido y no se puede corregir.

El temple seco se hace sobre un revocado seco y empapado de cal y de agua, los pigmentos se sujetan con cola o huevo formando una mezcla bastante insoluble con la cal cuando se secan. Esta técnica tiene las ventajas de poder corregir y utilizar pigmentos incompatibles con la cal, respecto de la técnica en húmedo.

Quando hablamos de la *pintura de caballete* podemos observar diferentes técnicas que a continuación exponemos con algunas de sus características:

✚ La Pintura al temple, se utiliza básicamente para pintar sobre tabla, y al igual que sobre el muro, los pigmentos se mezclan con huevo o colas. Su aplicación se hace con agua rebajada para conseguir los distintos efectos.

✚ La Acuarela, se aplica sobre papel, pergamino o telas finas como la seda. Se pinta con pigmentos transparentes diluidos en agua y los se aglutinantes pueden ser goma arábiga o miel, el blanco será el del soporte. Ha de pintarse con rapidez y no puede retocarse mucho porque se enturbia la pintura.

✚ Aguada o gouache, es una técnica similar a la acuarela, con colores más espesos y diluidos en agua o cola mezclada con miel.

✚ La técnica del pastel, se aplica sobre papel, cartón o tela, que sean rugosos para sujetar la pintura. Los pigmentos de diferentes colores minerales se aglutinan con diversos materiales (caolín, yeso, goma arábiga, látex de higo, cola de pescado, azúcar candi, etc.) que se amasan con cera y jabón de Marsella, formando barritas (lápiz) para su aplicación. Para obtener tonos suaves no deben apretarse mucho los colores.

✚ El Óleo, consiste en disolver los colores en un aglutinante de tipo oleoso (nuez, aceite de linaza, almendra, avellana, o aceites animales) y se incorpora aguarrás para que seque mejor, este material permite combinar y superponer diferentes efectos. Se suele aplicar en cualquier tipo de soporte. Es la técnica que mejores resultados da por el colorido y la textura en el lienzo cuanto se seca, también permite corregir y modificarse posteriormente o fundir distintos colores, empleándose en masa o en capas finas. Se puede añadir aglutinante o barniz dejando transparentar el color de la capa inferior, esto se le llama una “veladura”; otras combinaciones permiten hacer “esfumados traslucidos”; también, pueden utilizarse pinceles de cerda o espátulas para hacer “empastes gruesos”.

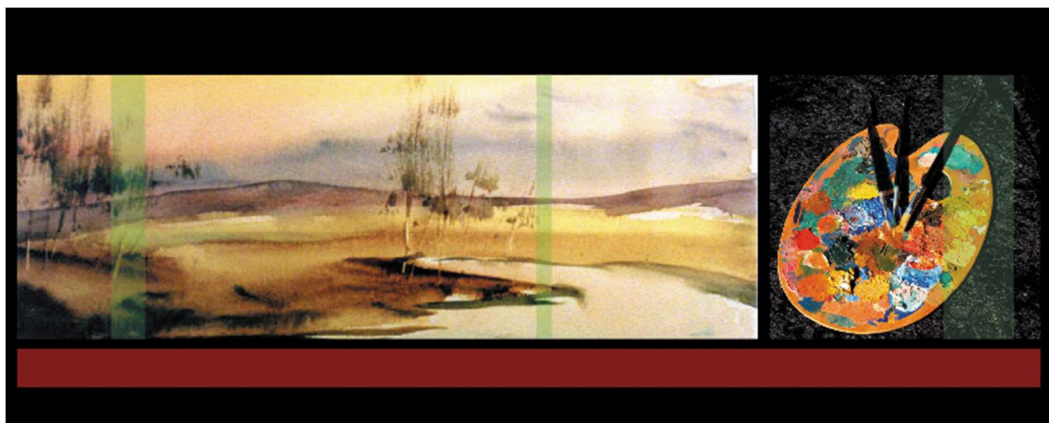
Mientras se pinta los tonos son estables y permiten todo tipo de correcciones en seco y en mojado; tarda bastante en secar pero cuando lo hace los colores se protegen de la luz con una capa de barniz de resina que los aviva y los protege de la atmosfera.

Hasta el final de la Edad Media no se utiliza esta técnica, por no conocerse el medio de lograr que el pigmento mezclado con aceite se secase (para lo cual se emplea aceite secativo como el de nueces o el de linaza), aunque a menudo a las pinturas de temple de huevo se le añadía una cierta parte de aceite en emulsión. El pintor y escritor italiano Giorgio Vasari (uno de los primeros historiadores de arte) cuenta que su puesta a punto se debe a los

hermanos flamencos “Van Eyck”, y se transmitió por toda Europa, en principio como el secreto sólo conocido por iniciados, de manera que a su conocimiento se atribuye incluso el asesinato del pintor Veneciano “Antonello de Messina”. Es a partir del siglo XV cuando se convierte en la técnica más empleada porque sus propiedades permiten conseguir buenos contrastes para representar luces, sombras y efectos de la naturaleza.

✚ La pintura acrílica es una técnica relativamente moderna en la que los colores se mezclan con aglutinante a base de resinas sintéticas, los primeros en utilizarla fueron los artistas hispanoamericanos para hacer murales durante los años treinta del siglo XX y se generalizó por los estados de Norteamérica. Se pinta con una rápida aplicación porque se adhiere bien y se adapta a todo tipo de soportes con efectos parecidos a los del Temple o la Acuarela.

3.0. ≈ QUE SE PINTA

Cualquier imagen de una persona, animal, objeto o paisaje son susceptibles de ser pintados. La pintura se cataloga por los diferentes ESTILOS y GENEROS.

ESTILOS: Son la manifestación de los atributos de cada pintura que permite identificar a un conjunto de rasgos comunes definidas en:

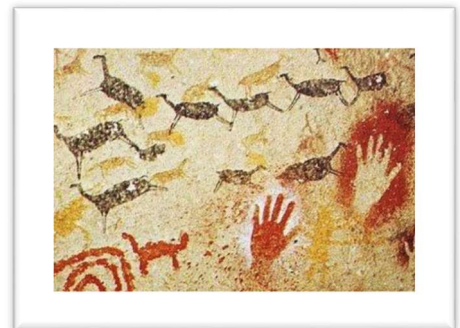
- un período de tiempo.
- un tipo de escuela.
- un grupo artistas.
- una zona geográfica.

En el estilo también son importantes las particularidades de la pintura, tales como:

- ✚ El espíritu de la obra.
- ✚ La apariencia formal.
- ✚ La aparente expresividad en la comunicación de los planteamientos e ideas del artista.

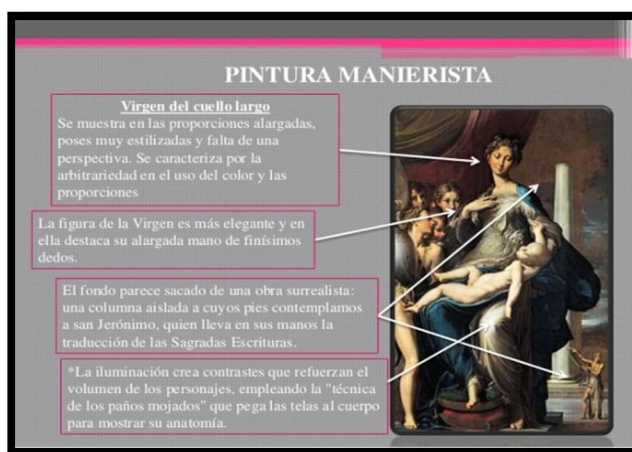
La característica más importante es la apariencia. Pero lo fundamental es aquello que significa y quiere transmitir el artista con su pintura. A lo largo de la historia ha habido épocas con unas características similares que definen estilos de pintar, estos momentos se les distingue como ciclos o fases de la pintura y entre otros, citamos:

1. Ciclo preclásico, comprende desde la prehistoria a la época Medieval. Los artistas de Egipto y Mesopotamia ya desarrollaron complejas obras de arte; posteriormente, en Grecia y Roma. Es un tiempo de ensayos, dudas y búsqueda de las formas adecuadas. Practicaron la técnica al fresco y empezaron a utilizar la perspectiva.

2. **Ciclo clásico.**- Este periodo nos define aspectos específicos y armoniza el lenguaje y el significado de la pintura. Se caracteriza, entre otros, por la desaparición de las grandes pinturas murales, empieza la elaboración de formatos pequeños, elabora figuras muy refinadas y tiene una gran variedad de colores.

3. **Ciclo manierista,** éste se inició en Italia en 1.530 y se extendió más

tarde por el resto de Europa e Hispanoamérica. Se define como “el estilo propio del artista que expresa sus ideas”. La composición quiere asombrar con su descentramiento y contradicciones en la perspectiva. En cada obra los temas principales ocupan un segundo plano y las figuras las empequeñece en contraposición con el gigantismo de las figuras cercanas. Varía el canon del cuerpo humano, alargando las figuras y desfigurando las caderas o la cabeza. Traiciona la naturaleza con luces irreales. Abandona la iconología del cristianismo relatando con alegorías los acontecimientos los políticos. Se caracteriza por su elegancia, refinamiento y excentricidad; se puede considerar como una evolución del renacimiento y una reacción contra el mismo.

4. **Ciclo barroco,** este ciclo abarca desde finales del siglo XVI a mediados del XVIII. En él predomina el realismo. Los pintores le dan más

importancia al color que al dibujo; las formas se subordinan a la luz; triunfa completamente la tercera dimensión y se trabaja con libertad las formas, predominando las diagonales y escorzos para dar mayor movimiento e inestabilidad a las figuras. Se desarrollan en los edificios grandes composiciones al fresco para prolongar la arquitectura real en las bóvedas. En la primera parte del s. XVII se llega a una evolución en la decoración tan grande y extravagante que da lugar al "Rococó" como fase final del barroco y que actualmente se considera un estilo independiente.

5. Ciclo arcaizante, es un término que se utiliza para denominar algunas peculiaridades anticuadas de una obra o del estilo propio de un movimiento artístico. Este estilo pretende revivir la simplicidad en los orígenes con distintos medios y resultados. A él se apuntan los inicios de la época cubista de Picasso, el arte naïf o el art brut. En esta forma de entender el arte fuera del período histórico antepone el prefijo "neo" al nombre de la obra.

Otras circunstancias a tener en cuenta son los factores exteriores al autor, bien por encargos que le realizan o por el mecenazgo que puedan tener. De todas formas por lo general, la obra es el resultado del compromiso entre el espectador y el artista, por ello interesa su

estudio desde el punto de vista de la creatividad humana, así como del contexto sociológico y cultural en que está.

A lo largo de los tiempos, la expresión pictórica corresponde al mundo del ocio y va cambiando. Nace con el hombre prehistórico que disfruta de su tiempo libre y le da un sentido religioso o mágico; sigue en la Antigüedad y se prolonga en la Edad Media. La unión entre el arte y la religión le otorga una cualidad

didáctica, por ello cada cultura produce su propio modo y estilo de pintar (arte rupestre, egipcio, griego, etc.).

GENEROS:

Otro aspecto de la pintura es el GÉNERO. Es la especialización de los temas en que suele dividirse ésta. Para definir cualquier obra pictórica en una sistematización general es preciso conocer a que género pertenece, variedad que se distingue dentro de la creación artística que obedece a la índole del asunto tratado. Entre los diferentes géneros aparecen los siguientes:

✚ El género del retrato y autorretrato.- Fue introducido en la época helenística y desarrollado por los romanos; desaparece en la alta Edad Media y se vuelve a utilizar ininterrumpidamente con el florecimiento de las ciudades góticas. En este género se distinguen: a) los retratos subordinados a una composición más compleja; b) autorretrato; c) el retrato áulico que exalta el poder de Reyes y Papas; d) retrato familiar, psicológico etc. También fue muy utilizado en el periodo renacentista y en la Inglaterra barroca y neoclásica.

✚ El paisaje.- Es la representación del espacio exterior (practicado mucho en el arte holandés del s. XV)

✚ El bodegón o naturaleza muerta.- es un género que presenta objetos inanimados, normalmente tomados de la vida cotidiana (animales, frutas, flores, comida, rocas, etc.) o hechos por el hombre (joyas, monedas, libros, muebles, etc.). Tienen una gran importancia en nuestro país porque maestros como

Velázquez, Zurbarán, Sánchez Catán o Picasso lo practicaron y en consecuencia tenemos muchos ejemplos.

✚ *El Religioso.-* Es probablemente el género más antiguo. En la tradición occidental se identifica con la pintura cristiana o judía, con escenas del Antiguo o Nuevo Testamento y de Santos. El enorme poder económico, político y cultural de la Iglesia Católica explica la primacía de este género desde final de la antigüedad Clásica hasta el siglo XIX.

✚ *Los de mitología y alegorías.* Aunque la mitología romana sea una manifestación de la religiosidad grecolatina su temática está presente desde el renacimiento. Este género se incorpora por la apropiación de sus valores alegóricos o por la libertad con que se trabaja el desnudo humano (generalmente el femenino). En el Renacimiento y en el Barroco son frecuentes las alegorías.

✚ *La pintura Histórica.-* Es un grupo de pintura que se incluía entre los temas religiosos, mitológicos, literarios o alegóricos. No obstante, este género pretende mostrar el discurrir de la vida, a la vez que deja constancia de los mensajes intelectuales o morales del momento.

✚ *La pintura de género.-* Se distingue porque el autor plasma escenas de personas normales en tareas cotidianas, de la calle y en privado. Del mismo modo representa sobre mercados, fiestas, tabernas y calles. La forma de expresar las puede ser real o imaginaria, pero casi siempre el autor las embellece.

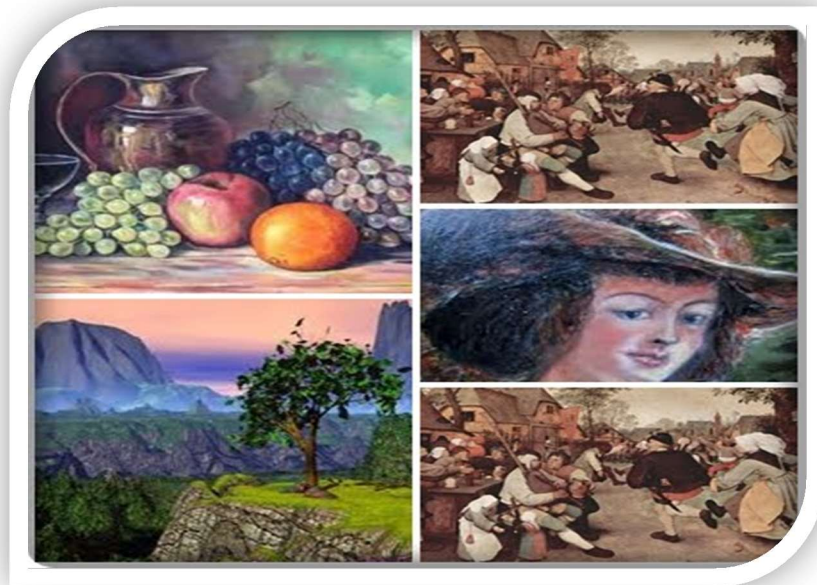
✚ *La marina.-* Es la pintura cuyo tema fundamental es el mar. En este género también se incluyen representaciones de ríos, playas, lagos, etc. (con nombres tan relevantes como Turner).

✚ *El mitológico.-* Es un sub género de la pintura de historia, que tiene como motivo a personajes mitológicos con intenciones profanas, no religiosas. (practicado en la época neoclásica).

✚ El desnudo.- Es el género que pinta la figura del ser humano desnuda. (generalmente a la mujer) (Lo practicaron grandes artistas como: Boticelli, Tiziano o Goya).

✚ El género costumbrista.- Este género representa escenas y hechos del día a día de la sociedad, así como de la cultura; convirtiéndose de este modo en un buen cronista de la historia. Ello se puede ver en las pinturas de Hogarth.

✚ El de interiores.- Es un género que va dirigido a la clase burguesa de las ciudades. Es una pintura de pequeño tamaño dirigida a decorar el interior de las viviendas. Se pintaban bodegones, paisajes, flores, etc. Un pintor representativo fue flamenco Van Eyck.

Anteriormente hemos visto la clasificación de los géneros por temas; no obstante, también ha influido la técnica, las dimensiones, el estilo y la expresión. Con la llegada de la pintura al Óleo (s. XVI) y el coleccionismo, consiguieron que,

sin perder la monumentalidad de los murales narrativos, aparecieran obras más comerciales en formatos pequeños. Para ordenar según su valor o categoría de los distintos tipos de géneros comenzaron a jerarquizarse. Empezaron las Categorías establecidas por las academias europeas entre el s. XVII y la Edad Moderna, la primera y más fuerte fue la Academia francesa. A pesar de la presión de estas academias muchos artistas inventaron géneros nuevos.

Las mujeres pintoras ocuparon un espacio en los géneros llamados menores hasta mediados del siglo XIX. A partir de este momento la Academia les permitió participar en el proceso final de la formación artística y pudieron pintar al natural. Esta jerarquía solo tenía sentido para la Academia porque los particulares solo se preocupaban de hacer pintar su retrato. A finales del s. XIX los pintores y críticos empezaron a revelarse contra numerosas normas de la Academia francesa.

Academia francesa de la pintura s. XVIII

4.0. ≈ CUANDO SE HA PINTADO

Desde la aparición del hombre sobre la tierra se ha practicado el arte de la pintura que se ha desarrollado cronológicamente y en paralelo al resto de las artes plásticas, si bien con distintas particularidades en tiempo y espacio debidas a numerosos factores, desde los derivados de las diversas técnicas y materiales empleados en su confección hasta los socio-culturales y estéticos, ya que cada pueblo y cada cultura ha desarrollado a lo largo del tiempo distintos conceptos de plasmar la imagen del mundo que le rodea. Estas circunstancias las hemos aglutinado por PERIODOS:

El primer período fue desarrollado por el hombre en la Edad de Piedra, durante los ciclos del paleolítico, mesolítico y neolítico. Cabe destacar que el apogeo de esta pintura fue en el periodo magdalenense. El hombre prehistórico realiza sus trabajos en las paredes de las cuevas, donde habita; al principio es de carácter mágico-religioso y luego con profundo sentido naturalista, con representaciones de símbolos y de animales.

La pintura rupestre se desarrolló principalmente en la región franco-cantábrica, como son Lascaux y Chauvet. , alcanzando su máximo auge en la Cueva de Altamira.

Conforme el hombre iba avanzando en los tiempos y se volvía sedentario surgieron nuevas formas de vida, también esto se reflejó en la pintura, volviéndose más esquemática. Al hombre se le representaba en forma de cruz y a la mujer en forma triangular. En este tiempo se dio un gran avance en toda la cortina levantina, principalmente en “El Cogull”, “Alpera”, “Minateda” y como no, en el “valle de la Valltorta”. También se dio este tipo de pintura en el norte de África y en diferentes partes del mundo.

Un **segundo período** sería el Clásico, de los pueblos griego y romano, que comenzó en el siglo V a. de C. De este período en la actualidad existen algunos mosaicos y muestras de pintura de vasos. Por otra parte, es destacable la función unificadora de la pintura ya que a pesar de la extensión del Imperio Romano y algo menos el griego, actuó sobre numerosos pueblos y culturas diferentes (etruscos, galos, etc.)

Estos pueblos utilizaban los grabados para transmitir mensajes de tipo religioso y en sus pinturas destacaba la armonía, el colorido y la estética de las imágenes que se caracterizaban por presentarse con la cabeza de frente y el cuerpo de perfil. Las escenas eran representaciones de la vida de la realeza en sus palacios, en templos y tumbas. Había obras pintadas al fresco sobre fondo blanco y a veces se realizaban mediante un bajorrelieve en el mismo yeso y tenían influencias del arte de los etruscos. Imaginamos lo que fue la pintura de este periodo por la decoración de mosaicos sobretodo. Los asuntos más representados y que destacan son retratos y paisajes que realizaron con la técnica del temple; los temas eran mitológicos, con figuras de cupidos, bodegones, animales...; de época helenística son los retratos a la “encáustica” de las momias de Al-Fayón; por otra parte, la pintura detallista reflejaba más fielmente la realidad. El arte se empleaba principalmente en el periodo romano para los templos y palacios como vemos en los murales que aparecen en Pompeya y Herculano.

Después del Bajo Imperio Romano vendría un **tercer periodo, el “medieval”**. Hemos de recordar que en este tiempo el poder político y religioso estaba en la religión católica, la pintura se expresaba con murales en las catacumbas primero y más tarde los temas están inspirados en la Biblia con figuras posando de frente... Al final, la pintura entró en las iglesias y basílicas para la decoración de sus paredes, sobresaliendo ya el colorido, el movimiento y el realismo. Podemos verlo por ejemplo en el Panteón de San Isidoro de León, o en muchas iglesias del Pirineo catalán.

Un **cuarto periodo** el “gótico”, como no hay paredes que decorar, se empezará a practicar la pintura sobre tablas de madera adornando sobretodo la parte más importante: el altar. No obstante, encontramos alguna excepción en el Palacio de Pedralbes y el monasterio de San Isidoro del Campo. Los retablos adquieren gran importancia como podemos ver en las catedrales de Toledo, Salamanca, etc... También se refleja la pintura en tapices, y libros. Durante esta

época toma mucha importancia la afición del paisaje en la pintura. El arte gótico desaparece en este tiempo casi por completo de los edificios religiosos puesto que los vitrales ganan espacio en las iglesias y catedrales por los colores vistosos y alegres. En paralelo con estas circunstancias en Italia

continúan con la práctica de la pintura parietal (pinturas románicas de San Clemente o góticas como el “Juicio Final” de Cavallini en Sta. Cecilia de Trastevere en Roma). En esta última parte del gótico se destaca principalmente en los Países Bajos la pintura sobre tabla con destacados pintores de la época como fueron Van Eyck, Van Der Weyden, El Bosco, Bruegel,...

Hasta el presente hemos visto que la pintura atravesó una etapa oscurantista, la Edad Media, pero a partir de ahora se provoca un nuevo planteamiento sobre la perspectiva porque se da más importancia a la luz que al color.

En Italia comienza un **quinto periodo** el del "Renacimiento" que se anticipa a todas las demás artes. También comienzan a implantarse nuevos elementos en los cuadros como la tridimensionalidad y la perspectiva de la figura humana. Esto ocurre entre los siglos XV y XVI. En esta época se definen las escuelas pictóricas por zonas de influencia y aparecen con fuerza las de: Siena, Florencia, Venecia y Roma. En el cuatrocento sobresalen pintores como: Fra Angélico, Piero Della Francesca o Botticelli, entre otros. Más tarde, en el cinquecento, emergen los tres pintores más famosos del renacimiento; el primero Leonardo da Vinci (creador de la técnica del "esfumato" y de la composición triangular más importante) sus obras más representativas son La Gioconda o Mona Lisa; Rafa Sanzio autor de bellas Madonas y que honra la belleza de la mujer; y Miguel Ángel Buonarroti, que marcará el comienzo del manierismo o el final del Renacimiento. En nuestro país sobre sale la personalidad de El Greco que dejará la mayor parte de su obra en Toledo. En cuanto a los alemanes sobresale el gran Alberto Durero con sus retratos.

El **sexto periodo** "manierista", al igual que el renacimiento nació también en Italia hacia la mitad del s. XVI como evolución del mismo. Aquí ya no impera la naturaleza en sus temas, el pintor busca un tono más expresivo y una interpretación más subjetiva. Esta pintura es extravagante, caprichosa y estilizada. Un pintor que destacó mucho fue Miguel Ángel Buonarroti, fue el autor de la decoración de la Capilla Sixtina. Otros pintores fueron Bronzino, Correggio, Tiziano, Tintoretto...; En los Países Bajos sobresalieron Maarten van Heemskerck y Bloemaert. Spranger en Alemania. En España destacaron Juan Fernández de Navarrete, Sánchez Coello, entre otros. Aunque el pintor que sobresalió por tener

un estilo único y personal en la creación de sus cuadros y de tendencia expresionista fue El Greco.

Un **séptimo periodo** aparece tras el estilo renacentista, el denominado **“barroco”**, a finales del s. XVI. Se desarrolla entre los s. XVII y XVIII. Es una época de grandes disputas tanto en el terreno político como religioso. Hay una gran división entre los países católicos el cual está asociado al absolutismo y al renacimiento católico, ya que fue una reacción de la Iglesia ante el avance de la ciencia. Es el estilo de la fatuidad y de la exageración, más refinado y decorado. Nació y se popularizó en Italia,

pasando más tarde a extenderse por Europa. Este arte se caracteriza por el color, la luz y el movimiento los cuales se convierten en los verdaderos protagonistas de cada obra; la luz dibuja los contornos definiendo el ambiente. El volumen, la profundidad y la perspectiva resaltan el movimiento en las pinturas. La técnica utilizada por la mayoría de los pintores es la del “claroscuro”, el tenebrismo. Ganan en importancia los contrastes de luz y las diferentes tonalidades de color. En los cuadros podemos comprobar que los contornos son asimétricos y que las figuras dejan de ser el foco de atención pues acaban por mezclarse con el escenario en que se representan. Sus formas son redondeadas y enormes. Se representa la realidad de las cosas con acentuado naturalismo. Durante este periodo lo que priva es la pintura al óleo sobre lienzo. No obstante fue de gran importancia la pintura al fresco, que servía para recubrir la grandiosidad de los edificios, principalmente las bóvedas. Los temas que se desarrollaban eran mitológicos y los que sacaban de la Biblia. El retrato alcanza un gran esplendor; así como temas paisajísticos, marinas, bodegones y naturalezas muertas. El barroquismo quería transmitir emoción y pasión ante la tranquilidad del periodo

renacentista. El barroco dio grandes pintores que coincidieron en dar más expresividad y movimiento a sus cuadros. A parte de Italia, uno de los focos más importantes del barroco estuvo en España, con sus tres grandes escuelas las de Madrid, Sevilla y Valencia. Puede considerarse culturalmente al s. XVII el Siglo de Oro. En la pintura dará paso a los más importantes artistas de todos los tiempos como Caravaggio, Rembrandt Rubens, Vermeer..., del mundo occidental. En España destacan grandes pintores en las distintas especialidades así:

- El más importante fue Velázquez, gran retratista.
- Los llamados pintores cortesanos, como: Carreño de Miranda, Valdés Leal, Claudio Coello y Alonso Cano.
- Otros grandes pintores de la época fueron Murillo, realista e impresionista.
- También destacaron en pintura religiosa Francisco de Zurbarán y José Ribera.
- Cabe destacar a sí mismo a Francisco Herrera el Viejo, maestro de Alonso Cano.

La prosperidad de Holanda durante este tiempo llevó a una gran producción artística por pintores que se especializaban en un género determinado paisajes, bodegones, retratos...

En Francia este periodo llegó mucho más allá que el ser una influencia, ya que dio paso al rococó. El artista que más destacó fue Nicolás Poussin, el cual estudió en Roma y quedó influenciado por las corrientes italianas por lo que se inspiraba siempre en la cultura grecorromana. Otros artistas destacados fueron La Tour y Champaigne. Este arte estaba en línea con la forma de ser del Rey SOL, Luis XIV, que en aquel momento reinaba allí; era refinado, picaresco, sensual...Destacarán los pintores Wateau y Fragonard.

En Inglaterra arrollan los pintores retratistas como Reynolds, Gainsborough, paisajistas como Constable y Hogarth. A pesar que en la corte española se imponían los pintores extranjeros tanto franceses (Ranc, Vanloo), alemanes como Mengs entre otros, fue **Francisco de Goya** el gran y más famoso artista de este periodo. Él durante sus 80 años de su vida evolucionó y practicó

todos los géneros y técnicas hasta el romanticismo. Cultivó tanto la pintura como el grabado; hay que destacar sus famosos cartones para tapices. Por último fue el precedente de movimientos como el impresionismo, el expresionismo y surrealismo. Sus obras más famosas son: los Caprichos, La familia de Carlos IV, El tres de Mayo de 1808 (Madrid), las Pinturas Negras,...

El octavo periodo, el “Neoclasicismo” aparece a mediados del siglo XVIII en occidente, se inicia como contraposición a la corriente hedonista y a la frivolidad del rococó. Los impulsores de este movimiento fueron los filósofos no los pintores. Hubo un gran resurgimiento de la clase media, la

burguesía tras la Revolución Francesa, que favoreció el que en arte volviese las formas clásicas, contrarias al periodo anterior (barroco, rococó). Algunos creían que pronto desaparecería, sin embargo, perduró hasta comienzos del siglo XX. El que los pintores de esta época valoraran enormemente el espíritu grecorromano, fue debido a los descubrimientos arqueológicos de Pompeya, Herculano y Paestum, junto a la difusión de las ideas sobre la belleza perfecta, que ya vimos en la antigua Grecia, por lo que podríamos decir que fueron decisivas para la creación y divulgación del neoclasicismo. A pesar de ello algunos pintores pertenecientes al barroco no fueron despreciados (Rafael, Poussin...) porque mantuvieron las esencias clásicas en sus pinturas.

A finales del s. XVIII y principio del XIX, la sociedad fue evolucionando, tanto a nivel económico como político. Fue desapareciendo el absolutismo y cogía auge, debido al impulso que se inició con la Revolución Francesa, la democracia e industrialización, con el surgimiento de la clase media... En el arte

comienza una dinámica evolutiva de estilos y corrientes que conviven, se influyen y se enfrentan entre sí.

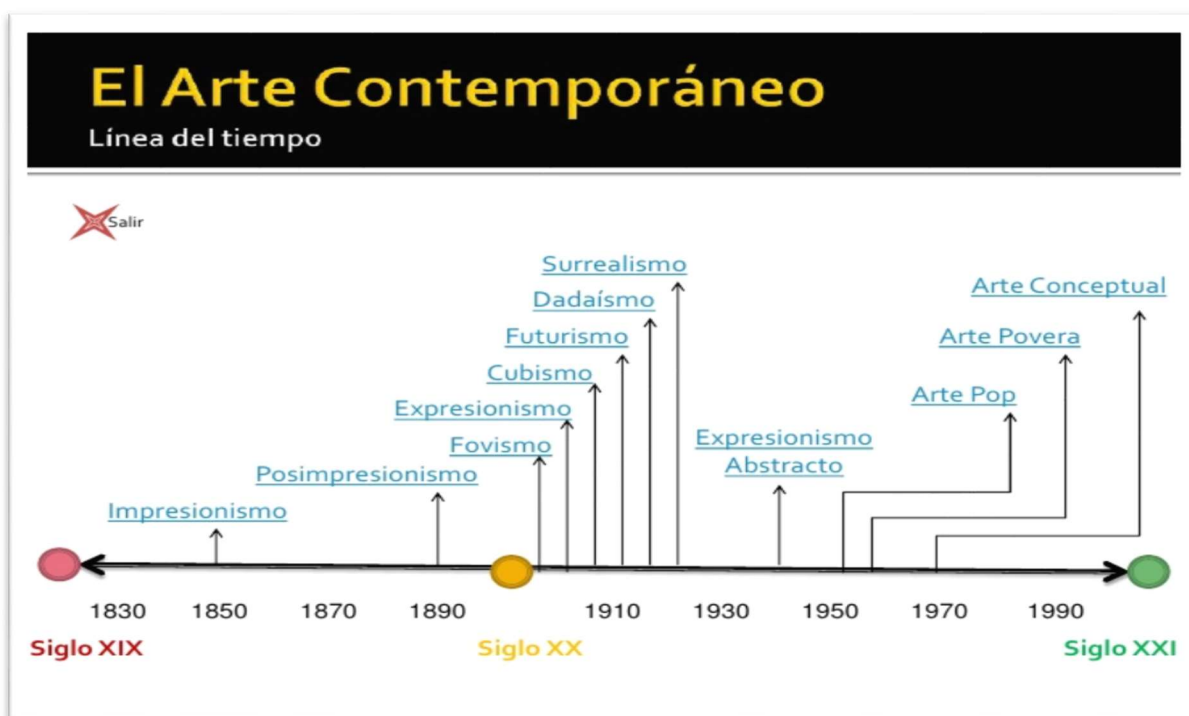
Aparece un **noveno periodo**, el **“arte moderno”** como oposición al arte académico, en donde el artista se sitúa a la vanguardia de la evolución cultural, primero dentro del estilo neoclásico del Imperio francés que va derivando hacia un romanticismo opuesto al clasicismo. En esta época hay una gran renovación en todos los géneros artísticos. Los románticos pusieron especial interés en temas espirituales, con gran imaginación y fantasía, sentimiento y amor a la naturaleza. Valoraron la cultura popular, lo exótico, el retorno a formas artísticas que no fueron bien vistas en el pasado; así mismo volvieron a pintar escenas paisajísticas. Los pintores, después de una fase prerromántica en la que destacaron los franceses Ingres, Blake... derivaron hacia el romanticismo de Eugène Delacroix, y Géricault, que se manifestaban completamente contrarios al clasicismo, lo cual provocó que aparecieran tanto en Alemania como Inglaterra los movimientos históricos-religiosos como los prerrafaelistas y nazarenos.

Un posible **decimo periodo** es **“el realismo”**, que viene seguido de una nueva búsqueda de la realidad como una tendencia nueva en donde prevalecía la descripción del mundo circundante, sobre todo el de los campesinos y obreros, en el nuevo marco de la era industrial. Destacaron pintores como Coubert, Corot, Daumier, Millet,...

Ligado al realismo estuvieron dos escuelas paisajísticas: la francesa de Barbizón (marcada de un sentimiento panteísta de la naturaleza), y la italiana de los Macchiaioli (caracterizada por el uso de las manchas de color y formas inacabadas, esbozadas). En Gran Bretaña surgió la **“escuela de los prerrafaelistas”** que se inspiraban en los pintores italianos anteriores a Rafael. A

partir de 1870 y en clara reacción con la popularización de la fotografía, el sentido del “instante” y la extensión de la luz artificial que va a resaltar el valor de luz, van a nacer unos movimientos vanguardistas, abriéndose camino para la desmaterialización y ruptura con la tradición. Estos movimientos son el “impresionismo” seguido por el “cubismo”, “fauvismo” y “futurismo”.

Como **undécimo periodo** podemos catalogar al **“El impresionismo”** que fue un movimiento profundamente innovador, se basa en la preferencia por el aire libre, sus pinturas se inspiraban en la naturaleza con una descomposición de colores y formas; las pinceladas son sueltas que observadas a larga distancia producen un efecto de composición, los son tonos claros y luminosos y aplicaban la ciencia óptica de los colores complementarios en las sombras. Junto a los paisajes y marinas aparecen vistas urbanas y nocturnas, interiores con luz artificial, escenas de cabaret, music-hall; personajes de la bohemia, mendigos, marginados,...Grandes defensores de este periodo fueron Manet, Monet, Renoir, Pissarro, Sisley y Degas. La palabra impresionismo surgió a raíz de exponer en 1874, en Paris, los artistas arriba reseñados. Monet expuso un cuadro

denominado “Impresión: Amanecer “, y de ahí escogieron los críticos la palabra. El cuadro muestra un conjunto de manchas cálidas donde destaca la luz más intensa del sol mientras a penas se sugieren algunas siluetas de barcas. El impresionismo se presenta como una prolongación del realismo. El impresionismo pretende transmitir la impresión del pintor, es por lo tanto subjetivo.

Al cabo de los años, evolucionó hacia el neoimpresionismo. Los pintores neoimpresionistas estaban preocupados más por los fenómenos ópticos y desarrollaron la técnica del puntillismo que consistía en componer la obra mediante una serie de puntos de colores puros que se entremezclaban junto a otros colores complementarios y se fusionaban en la retina de la persona que los miraba en un nuevo tono. Los principales representantes neoimpresionistas fueron Seurat y Signac.

Ya partiendo de los descubrimientos técnicos que efectuaron los impresionistas, hubo una serie de artistas que los interpretaron de manera muy personal, abriendo otras vías que fueron importantes para la evolución del arte en el siglo XX. Este periodo fue una forma de agrupar a diferentes artistas de signo distinto como : Seurat, con su puntillismo; el expresionismo de Van Gogh autor de obras de fuerte dramatismo , con pinceladas sinuosas y densas, con intenso colorido , deformando la realidad dándoles un aire de misterio; el cartelismo con esbozos rápidos del natural de Toulouse-Lautrec; Paul Gauguin que experimentó con la profundidad y que promueve el fauvismo; Cézanne que estructuraba la composición en formas geométricas y que más tarde dio paso al cubismo. En España sobresale Joaquín Sorolla, pintor de escenas populares donde destaca la utilización de la luz.

En **duodécimo lugar** se situaría **“El fauvismo”**, movimiento artístico del siglo

XX., (1904-1905). Se caracteriza por utilizar colores fuertes, contrastados, estos colores en la realidad no existen (árboles rojos) Expresa libertad, rebeldía, imaginación y sentimientos del artista, en una palabra, deja fluir lo que el artista

lleva dentro. Su representante más importante fue Henri Matisse.

En 1.907 arranca el **“Cubismo”** (decimotercer lugar) con la pintura “Les demoiselles de Avignon” de Picasso, inspirándose en culturas africanas, y uno de

los grandes genios del siglo XX. Este movimiento se basó en la deformación de la realidad, rompe con la pintura mediante la destrucción de la perspectiva espacial, organizando el espacio sobre la base de una trama geométrica, con visión de los objetos, y una gama de colores fríos y apagados e introducción de nuevas técnicas como el collage. Picasso es algo más que el cubismo; su creación pasa por distintas etapas, todas ellas de gran valor artístico. Su obra más

significativa es El Guernica pintada para denunciar las barbaridades de la guerra civil. Al mismo tiempo, en Italia se desarrolló una corriente parecida, el “futurismo”, que destacó aspectos de la realidad exaltando los valores del progreso tanto técnico como industrial.

El **“Dadaísmo”** (decimocuarto) reivindica la suerte, la duda, la incoherencia..., este movimiento quería transformar el mundo, mostrando una percepción idealista y ficticia del arte con el resurgimiento de nuevas tecnologías como el cartel, cómic, fotografía, el cine y el collage.

En **decimoquinto lugar** se encuentra el **“Surrealismo”**, en donde el pintor se adentra en un mundo fantástico, de imaginación, de sueños con una fuerte influencia del psicoanálisis.

El **“arte abstracto”**, que lo situaríamos en **decimosexto lugar** consiste en la expresión del artista con formas y colores que siente en aquel momento y contiene todas las manifestaciones de la pintura no figurativas que, desde

principios del siglo XX y con las experiencias del cubismo caracteriza la radical eliminación de todo lo pueda significar una evolución temática y por la renuncia a toda representación objetiva de la realidad visible que nos rodea. Los pintores abstractos se diferencian de los clásicos porque no toman para su obra datos ni objetos de la realidad, con signos y formas de su imaginación conforman un cuadro que el observador no ve ninguna referencia de la propia vida. El crítico de arte de principios del siglo XX Michel Seuphor dice que el primer pintor de arte abstracto fue el lituano M.K. Ciurlonis, que en 1.905 ya pintaba cuadros arabescos mezclados con figuras geométricas. Posteriormente, irrumpen con esta técnica artistas en Rusia, Francia, Hungría; en Alemania aparece la primera acuarela abstracta de la mano de Vasili Kandisky.

Esta fase, dominada por un geometrismo riguroso y cuyo desarrollo se localiza entre las dos guerras, busca la creación de un espacio nuevo y alcanza su mayor nivel de pureza con el neoplasticismo del movimiento artístico holandés De Stijl, que reduce el arte a los datos más simples que jamás haya podido emplearse. En este momento se produjo una reacción en Europa que, cansados de ese frío racionalismo, sintieron la necesidad de establecer un mayor contacto con la naturaleza y con la vida, dotando a la pintura un contenido expresionista más dinámico, en el que la realidad, sin menoscabo del control del espíritu, dejara sentir su latido vital.

La eclosión del arte abstracto expresionista que, entre 1.920 y 1.940, se ha desarrollado tranquila y silenciosamente entrando al día siguiente de la guerra con fuerza incontenible en el mundo entero. Por todas partes aparecen jóvenes talentos que traen brotes nuevos en la pintura y las galerías de Europa y América dan paso a los pintores de vanguardia.

EL MENSAJERO (Norberto G. Gandini)

Es como una explosión de libertad sin límites que trata de “hacer”; es decir, la elaboración de la propia obra se convierte en la realidad misma. Por ello se le ha llamado a la escuela “expresionismo abstracto” y “action painting”.

En cuanto a España, que por razón de circunstancias históricas, se había mostrado poco propicio a la abstracción, irrumpe brillantemente en ella con una audaz falange de pintores que atraen la atención por su originalidad: Tápies, Cuixart, Tharrats, Millares, Saura, Conogar, Palazuelo, Viola, Farreras, y otros, aportan al acervo pictórico internacional la peculiar aspereza de sus creaciones.

Las diferencias de raza o de nacionalidad se borran, sin embargo, cada día más, absorbidas por ese común afán investigador que unifica el arte de hoy en un lenguaje universal. Lo que hoy hace diversos a los pintores es la multiplicidad de sus orientaciones, que los subdivide en multitud de ramas. La característica más visible del expresionismo abstracto europeo y americano es la búsqueda incesante, esa continua investigación renovadora en la cual entran y se mezclan lejanas reminiscencias del expresionismo alemán, recuerdos bastante vivos del súper-realismo, la investigación predominante de lo irracional, un cierto grafismo inspirado en las caligrafías extremo-orientales, la exaltación de la materia, la acentuación del *gesto* pictórico, desmesuradamente amplificado. Si no todos conjuntamente, por lo menos algunos de estos elementos se hallan presentes en la obra de cada artista. Todo ello, junto a otros factores culturales y psicológicos de naturaleza más compleja, ha contribuido a crear la fuerza espiritual de este arte que domina nuestra época.

En la Rusia revolucionaria lo denominaron **constructivismo**; en Francia se le conocía con el nombre de **Art Nouveau**; en nuestro país lo conocimos como

modernismo... Esta pintura se desarrolló entre la figuración de Dalí, Magret,...y la abstracción de Miró su máximo representante.

Estos movimientos artísticos que fueron surgiendo en los distintos países por la reacción a los desastres de la guerra mundial y del nazismo alemán, en general se les reconocieron como **“EXPRESIONISMO”**.

A mediados de 1950 surgió en el Reino Unido el **“Pop Art”** y que se trasladó, a finales de 1950, a los Estados Unidos. El **“Pop Art”** es figurativo, los artistas toman las imágenes de los anuncios, películas, tiras cómicas y objetos

cotidianos. Este arte desafió la tradición afirmando que el empleo de imágenes de la cultura popular tomadas de los medios de comunicación es contiguo con la perspectiva de las Bellas artes, ya que el Pop remueve el material de su contexto y aísla o combina al objeto con otros elementos para su contemplación. La

mayoría de las obras de este estilo se consideran incongruentes debido a que las prácticas conceptuales que son utilizadas hacen difícil su comprensión. Una variante posterior es el **“Op Art”** que se basa en producir ilusiones ópticas abstractas, pero racionales.

Las irónicas imágenes del Pop art ayudaron a despejar el camino para un renacimiento de la pintura realista: **“el Nuevo Realismo”**. Este movimiento artístico nació en Francia y se inspiró en el mundo de la realidad circundante, del consumismo y el de la sociedad industrial.

Entre 1.963 y 1.968 apareció una nueva corriente llamada **“Minimalismo”** que supuso un proceso de desmaterialización que desembocaría en el arte conceptual. Sus obras abstractas son simples, reducidas a un mínimo motivo, depurando al planteamiento inicial del autor la base sobre la que habría desarrollado la idea que queda plasmada en su fase inicial.

Posteriormente, a partir de 1.965 y como reacción al minimalismo brotó el **“Hiperrealismo”**, esta nueva corriente figurativa, se caracteriza por su visión superlativa y exagerada de la realidad y queda plasmada con gran exactitud en todos sus detalles con un aspecto casi fotográfico.

Opuesto al denominado **“arte moderno”** aparece el **“arte postmoderno”**. El artista postmoderno es autorreferencial, el arte habla del arte, no pretende hacer una obra social.

5.0. ≈ DONDE SE PINTA

En el punto anterior hemos visto los periodos de la historia de la pintura, desde el arte rupestre hasta nuestros días pero todo ello referido a Occidente. Durante los periodos clásico y Medieval comienza a desarrollarse en paralelo con nuestra pintura, la Bizantina de la cual nos vamos a ocupar.

Con la fundación de Constantinopla (Nueva Roma), durante el periodo Clásico, se dividió el imperio romano y se inicia una cultura y civilización bizantina.

En la antigua colonia griega de Bizantium pegada al mar de Mármara, situada entre Asia y Europa, se establece la capital del Imperio Bizantino. La capital crece rápidamente y se organiza de la misma manera que el mundo romano occidental. Más tarde en el siglo IV, a la muerte de Teodosio I, se reparte el Imperio Romano entre sus hijos, a Honorio le cedió la parte de Occidente y a Arcadio le correspondió la parte Oriental

Bizancio conservó la tradición cultural de Roma después de la desaparición del imperio occidental a manos de los pueblos barbaros. También supo guardar para Occidente los principales elementos de la civilización griega, la tradición romana y la religión cristiana. Además creó una cultura propia y original de gran influencia en toda la Europa oriental.

La evolución del Imperio bizantino pasó por períodos de gran esplendor con otros de crisis, por lo cual podemos establecer varias etapas culturales llamadas “edades de oro” las cuales afectaron a la pintura:

- La Primera edad de oro entre los siglos IV y IX después de Cristo. Es una etapa de formación. A la muerte de Justiniano el Imperio comienza a descomponerse por las luchas internas y externas que mediatizan la forma de pintar. Todo ello provocó una profunda crisis religiosa porque el culto a los iconos de las iglesias se convirtió en idolatría y la mayor parte de esta pintura se destruyó. Muchas de las obras de esta pintura se han encontrado en territorios fuera del Imperio. Más tarde, se comienza a pintar nuevamente figuras en lienzos.
- La segunda edad de oro, que abarca los siglos IX, X y XI. Es la etapa de la madurez, se restablece el culto a las imágenes. Las diferencias religiosas acaban con un Cisma entre las distintas maneras de entender la religión.
- La Tercera edad de oro transcurre por los siglos XII, XIII, XIV y XV. Es etapa final de la decadencia, las cruzadas y la caída del Imperio. Con la caída de Constantinopla en poder de los turcos termina Bizancio.

La pintura aparece como manifestación gráfica del arte bizantino y una evolución de la pintura “paleocristiana”. Se concreta en el s. VI y continúa hasta el fin del Imperio bizantino en el s. XV, y aún en la Edad Moderna como la escuela cretense.

La pintura bizantina.

- Hay pinturas muy interesantes. **Casi todas las pinturas son religiosas:** Cristos, Vírgenes, santos...
- **La pintura bizantina es muy didáctica** (= quiere enseñar). Los artistas pintan fresco (= en las paredes de las iglesias y en las bóvedas) cosas para que las personas vean esas cosas y aprendan. La mayoría de las personas no sabe leer y no puede leer la Biblia ni las vidas de los santos, pero aprende viendo escenas y pinturas en las iglesias.

Las técnicas más importantes de la pintura bizantina fueron: **a)** La mural, destinada a la decoración de los interiores de los templos; y **b)** la de caballete para hacer pequeñas piezas con tablas de madera, llamadas Iconos (Imágenes).

La pintura mural se pintaba al óleo o al temple, formando grandes composiciones sobre temas religiosos, de carácter simbólico y muy identificado con la mentalidad abstracta del carácter oriental.

Los antiguos bizantinos nombraban "Icono" a todas las representaciones sobre Cristo, la Virgen, Santos, acontecimientos o representaciones de la historia Sagrada.

Los iconos son pinturas sacras plasmadas en un soporte portátil, de madera o metal con cualquier técnica de la pintura: los colores se colocan sobre yeso fresco, cubos de mosaico y de esmalte.

Los conjuntos iconográficos de la pintura bizantina están íntimamente ligados a los ideales cristianos, es decir son una iconografía religiosa cuyo propósito es:

- 1) Instruir, ofrecen una visión decorativa de las principales ideas de la teología. Las pinturas de las paredes interiores de las iglesias quieren mostrar con la vista a los personajes sagrados.
- 2) Representar con la imagen de una figura humana la encarnación de su Hijo, porque el hombre es lo más digno del Cosmos al haber sido elegido por Dios. No obstante, esa representación tiene algunos rasgos abstractos y desmaterializados, porque los cuerpos simbolizan el alma.
- 3) Enseñanza Litúrgica, porque les lleva a los fieles el significado de los actos del culto.
- 4) Ideológico, porque señala la imagen de Dios que tenían las personas de esta época.

De entre la iconografía de aquellos tiempos, las obras iconográficas que más aparecen en todas las iglesias bizantinas son las siguientes:

➤ **Cosmocrator.**- Es Cristo en Majestad, sentado sobre el globo del Universo. Esta pintura aparece siempre en el Ábside de las iglesias y va cortejada por ángeles y santos.

➤ **Pantocrátor.-** Se presenta a Cristo todo poderoso, como al emperador del cielo, de manera triunfante y sentada llevando los Evangelios en la mano izquierda y los bendice con la derecha. Se representaba casi siempre de medio cuerpo inscrito en un círculo o una aureola, símbolo de lo eterno y de su gloria. Generalmente se situaba en el centro de las cúpulas de las iglesias bizantinas, rodeado de ángeles, profetas, apóstoles, etc. Esta representación se transmite a

Occidente y se verá muy repetida en la pintura Románica.

➤ **Theotokos.-** La Madre de Dios está sentada en el trono con el niño (Cristo) en su regazo. Aunque esta imagen ya se había visto en la pintura paleocristiana, es en la pintura bizantina donde las figuras se caracterizan y se constituyen en verdaderos modelos para la pintura medieval.

➤ **Hodigitria.-** La Virgen conductora, se representa sentada o de pie y totalmente frontal, la mano derecha sobre su pecho y en el brazo izquierdo sostiene al Niño bendiciendo. Este fue el tipo que inspiró a las Vírgenes góticas.

➤ **Eleusa.-** Es la Virgen de la ternura en la que la Madre de Dios, se representa en conversación con su Hijo.

➤ **Orante.-** La Madre de Dios, en una postura de oración con los brazos extendidos hacia arriba para mostrar su misión intercesora y suplicante ante Dios.

Las señas más características de la pintura Bizantina, además de la que ya hemos dicho sobre la divulgación de las doctrinas cristianas, son:

1. Predominio del color sobre el dibujo porque las formas se consiguen con colores muy brillantes. Los rojos, azules, amarillos, verdes no actúan como referencia de una realidad, sino que significan un ideal. Al contemplar una obra

bizantina no se perciben los colores reales, sino colores que a través de su armonía y contraposición, crean un sugestivo mundo capaz de alejar del entorno.

2. Composición sencilla para que se entendiera fácilmente en la distancia, las figuras humanas y los objetos que las rodeaban estaban desproporcionadas. Las diferencias de tamaño de las personas se debía a la jerarquización y no a la perspectiva.

3. Los rasgos de las personas están esquematizadas y con gestos que no transmiten sentimientos, parecen fríos e impasibles.

4. En la pintura bizantina hay que distinguir entre: **A)** la pintura mural (frescos) de las iglesias. **B)** Los iconos, cuadros de tipo religioso pintados sobre tablas de madera. **C)** Las miniaturas sobre libros, que derivaban de la época paleocristiana y que ilustraban con imágenes los textos del Antiguo y Nuevo Testamento.

La PINTURA AL FRESCO se utilizaba mucho la para decorar las iglesias bizantinas, sobre todo de las provincias. Son pinturas de concepto, abstractas y simbólicas. Estilizan las figuras y colocan a cada una en el lugar según los programas iconográficos de cada iglesia de tal forma que:

- En la cúpula se pintaba el Pantocrátor imagen grandiosa de Cristo como juez supremo.

Pintura

- materialización de la misma divinidad.
- Los colores usados en los primeros trazos del dibujo eran tierras ocre y rojas, también se empleaban negros de carbón, azules y dorados.

PINTURA AL FRESCO:
El soporte predominante en el mundo bizantino fue el muro de ladrillo, el ladrillo al ser poroso absorbe la humedad y seca con facilidad.

Virgen entronada con niño, pintura al fresco, también conocida como la Madonna bizantina. Data del siglo XIII, Catedral de Santa María Assunta, Melfi (Italia).

- Bajo la cúpula en los laterales se solía pintar el Tetramorfos (símbolos de los cuatro evangelistas).
- Las pinturas de la Virgen se hacían en la bóveda del ábside.
- En el muro de entrada se pintaban escenas del juicio final.
- Los Santos y mártires se pintaban en las naves laterales.

El MOSAICO es un soporte muy utilizado por los bizantinos y que se remonta al mundo mesopotámico. Consiste en colocar pequeñas piezas (teselas) de pasta vítrea, mármol o piedra coloreada con óxidos metálicos en una superficie de cemento fresco. Los fragmentos eran de formas irregulares y en ocasiones podían ir recubiertos de láminas de plata u oro. Estas piezas van colocándose por orden para componer un dibujo previo, con ello se consigue una representación muy colorista y de unos efectos que pueden variar según la incidencia de la luz en las teselas.

Se utilizaban para decorar los interiores de los edificios en general. Las características más relevantes son:

- Composiciones frontales, figuras alineadas y rígidas, sin movimiento ni relación entre sí.

- Pintura simétrica.
- En las representaciones las cabezas de las personas a la misma altura.
- Se repiten los gestos en las figuras.
- Los vestidos aparecen lisos y geométricos.
- Las caras de las personas no expresan ningún sentimiento.
- Son simbólicos e idealizados porque no parecen reales.

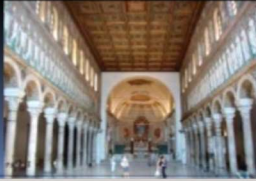

En general, la representación de los seres humanos en los mosaicos bizantinos son figuras alejadas de la realidad visual, cuya definición formal y proporciones se establecían antes mediante estrictas reglas: el pintor debe hacer el contorno que separa los cuerpos del fondo; luego pasará a la figuración de los miembros, de los ropajes y joyas; finalmente desarrollará el semblante. No obstante, antes debe tener en cuenta que el cuerpo debe medir nueve cabezas, en el caso del torso medirá tres cabezas. Estos principios tienen su origen en un simbolismo cristológico y trascendente de forma que el hombre tiene la perfección absoluta.

Los bizantinos, como tantos otros pueblos, no solo utilizaron las artes del color para recordar y glorificar a lo divino. También encontraron en los mosaicos, las pinturas o miniaturas la forma de exaltar lo humano y la propia naturaleza.

Sin embargo, el arte de lo temporal se manifestó en todos los entornos porque la presencia de lo sagrado atrajo el poder imperial para que sus figuras pudieran compararse como servidores de Dios. Como ejemplo está la iglesia de San Vital de Rávena donde se hallan dos paneles sobre la fastuosidad de la corte imperial. La majestuosidad de los personajes, el lujo de sus vestimentas, su presencia fuera de cualquier accidente temporal los aleja de la vida terrestre y los elevan a un mundo casi sobrenatural.

Imperio Bizantino

- **Rávena**, la capital de la Italia bizantina, se llenó de hermosos edificios.
- Por un momento parecía posible que el Imperio romano se reconstruyera, pero pronto se perdieron los territorios conquistados.
- Empezaba un repliegue lento, pero constante, que duraría siglos.

También existen algunas obras de mosaicos y pinturas dedicadas a exaltar las glorias militares de los emperadores.

Juramento de los soldados bizantinos antes de la batalla

Hemos revisado un periodo importante de la pintura que abarcó aproximadamente de los años 500 al 1.500 de la era cristiana. Como hemos visto, el arte bizantino albergó la herencia grecolatina y la enriqueció incluyendo en ella características orientales. Su principal manifestación fueron las miniaturas de los manuscritos, los iconos y los mosaicos. Se puede afirmar que la pintura bizantina fue el nexo entre el mundo antiguo y el renacimiento.

Conclusiones

De la investigación y las lecturas llevadas a cabo para desarrollar el presente trabajo he descubierto un poco más a la pintura porque la he destripado, lo cual me ha permitido ampliar mis conocimientos y descubrir nuevos conceptos.

He disfrutado buscando en todo tipo de medios, tanto escritos como digitales.

Pienso que el tiempo que he dedicado a esta actividad me ha servido para desconectar de lo habitual y estrujar los sentidos.

Bibliografía

Para el desarrollo del trabajo hemos utilizado la bibliografía siguiente:

- Nueva Enciclopedia Universal de “Durvan S.A. de ediciones”
- Gran diccionario enciclopédico ESPASA de Espasa Calpe, S.A.
- Historia de la pintura del renacimiento a nuestros días, de Konemann Verlagsgesellschaft mbH.
- Los estilos pictóricos y la percepción visual. De J.M. Sagüillo Fdez-Vega.
- Los materiales de pintura y su empleo en el arte. Reverte. Barcelona 2.002.
- Soportes materiales y útiles empleados en la pintura de caballete. Akal. Madrid 2.010.

También hemos utilizado las siguientes páginas de Internet:

- <https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura>
- <http://es.slideshare.net/juliatesta/gneros-artsticos-en-la-pintura>
- http://iesllombai.edu.gva.es/aula/file.php/239/lecturas/generos_pictorico.
- <http://arteinternacional.blogspot.mx/2009/06/arte-bizantino-s-iv-xv-pintura-y.html> <http://historiadelarten.com/2012/03/17/229/> <http://historiadelarte.webatu.com/bizantino3.html>.
- <https://es.wikipedia.org/wiki/Iconoclasia>.
- <http://www.cosesdelavida.com/2011/07/mosaico-y-pintura-bizantina.html>
- <http://iesjorgejuan.es/sites/default/files/apuntes/sociales/historiadelarte2/tema5artepaleocristianoybizantino/artepaleocristianoybizantino.pdf>.
- http://www.educathyssen.org/capitulo_1_los_interiores_flamencos_y_holandeses_del_siglo_xvii <http://arte.laguia2000.com/general/pintura>.
- <https://www.google.es/search?q=pintura+de+batallas+bizantinas&biw=1242&bih=606&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiKrMfr0I7MAhXJcRQKHdsKARwQsAQIGw#tbm=isch&q=+batallas+bizantinas+del+siglo+IX&imgcr=1K-DfxteLIBhDM%3A>.