

HISTORIA DEL ARTE

2º BACHILLERATO
Introducción

www.tipsacademy.es

INTRODUCCIÓN

1. LAS OBRAS DE ARTE

Todas las personas tenemos la experiencia del placer estético ante los objetos materiales: nos gustan unas cosas más que otras. Esta facultad la aplicamos de igual forma a la ropa que compramos, a la carrocería de un coche, a la decoración de nuestra casa. Las razones que damos para afirmar que nos gustan serán distintas en cada caso, pero en todas ellas interviene la necesidad de satisfacer nuestro afán de belleza. Sin embargo, no consideramos obra de arte a todos los objetos que nos gustan. Solemos reservar esta expresión a los cuadros o esculturas expuestos en los museos, y a los edificios monumentales. Y al mismo tiempo, solemos darle una mayor categoría artística a los más antiguos, independientemente del goce que nos proporcionen. Hay una especie de reverencia hacia la obra que nos han dicho que tiene importancia o un gran valor, que aumenta sobre todo en función de su rareza u originalidad.

Pues bien, esta noción del Arte (con mayúscula) como algo separado de la realidad habitual, con un valor un tanto misterioso, y sin utilidad práctica, es algo en buena medida muy reciente. La mayoría de los objetos de los museos se fabricaron en su momento con una finalidad muy concreta, utilitaria. En realidad, el valor artístico se lo hemos ido dando los hombres: hemos descubierto — tanto las personas contemporáneas a su fabricación como las generaciones posteriores— que estos objetos nos proporcionan un mayor placer estético que otros: están mejor hechos, podríamos decir.

Ahora bien, muchas de estas obras pueden resultarnos actualmente indiferentes, triviales o aburridas: nos dejan fríos. Hay una expresión común que dice: “sobre gustos no hay nada escrito”. Es cierto que cada uno tenemos nuestras propias preferencias, pero no lo es menos que nuestra facultad de disfrutar de la belleza puede desarrollarse, del mismo modo que puede quedar anquilosada. A lo largo de nuestra vida desarrollamos nuestros gustos en muchas vertientes, como en la comida, en el deporte... El gusto en el arte es algo infinitamente más complejo, pero que nos puede producir una mayor satisfacción, ya que nos hace poner en juego no sólo los sentidos, sino también la inteligencia y la voluntad. No existen reglas precisas para aprender a disfrutar del arte. El goce estético es algo subjetivo, y debemos avanzar individualmente. Muchas veces no somos capaces de explicar por qué nos gusta una obra de arte, y no tiene importancia. Y sin embargo nos es más fácil determinar por qué no nos gusta un cuadro. Y aquí puede haber un error por nuestra parte, ya que “hay causas equivocadas de que no nos guste una obra de arte”, como dice un famoso autor¹. En ocasiones es lo representado lo que nos provoca rechazo: la vejez, el dolor, la fealdad... Sin embargo, si reaccionamos contra esta primera aversión, observaremos que también pueden ser extremadamente bellas, ya que su belleza no reside en su tema. Otras veces nos resultan inexpressivos el tema y los personajes, “no nos dicen nada”. Quizás la dificultad radica en nosotros, en nuestro desconocimiento del código estético compartido por el artista y los destinatarios de la obra. Por último, hay obras que nos parecen directamente mal hechas, “las podría hacer mi hermano pequeño”. Debemos pensar que el artista ha tenido sus motivos para trazar su cuadro así, y esforzarnos en descubrir qué es lo que persigue. Al contemplar una obra de arte debemos, pues, despojarnos de nuestros prejuicios y costumbres, y disponernos en una actitud de apertura y receptividad.

2. LA HISTORIA DEL ARTE

La Historia del Arte nace como disciplina en 1746, con la obra *Historia del Arte en la Antigüedad*, del alemán Johann Joachim Winckelmann. Desde entonces dispone de un método científico para analizar los fenómenos artísticos... o de muchos:

Método formalista (Heinrich Wölfflin) - Estudia las obras desde un punto de vista formal y consagra el concepto de estilo, es decir, del conjunto de rasgos propios de las manifestaciones artísticas de un período determinado.

Método iconológico (Erwin Panofsky) - Estudia las obras desde el punto de vista del significado, de su sentido alegórico o simbólico. **Método sociológico** (Arnold Hauser) - Estudia las obras en su relación de dependencia con la sociedad en la que surgen.

Método psicológico (René Huyghe) - Estudia las obras centrándose en el artista y en sus móviles más íntimos.

Método estructuralista o semiológico (Cesare Brandi, Jan Mukarovsky, Umberto Eco) - Estudia las obras como códigos semánticos.

Desde una época muy temprana, los seres humanos han creado objetos y construcciones en las que se observa una intencionalidad estética, y que han llegado hasta nuestros días. En síntesis, la evolución de lo que ahora llamamos arte es la siguiente:

Prehistoria.- Nuestra especie ha dejado restos que podemos considerar artísticos desde el Paleolítico Superior (pintura rupestre, pequeñas esculturas). Con la sedentarización neolítica podemos añadir la arquitectura megalítica, la cerámica... La metalurgia permitirá la aparición de la orfebrería y la joyería.

Las civilizaciones originarias.- En varias regiones del mundo (Egipto, Mesopotamia, India, China y América precolombina) y en un breve lapso de tiempo (menos de tres milenios) surgirán una sociedades mucho más complejas. Son urbanas, crean la escritura, y tienden a formas estatales expansivas. Las artes tomarán un gran desarrollo como expresión de poder religioso y político (templos, palacios y tumbas). Desde estos focos primigenios las nuevas culturas se difundirán por las áreas limítrofes.

Las culturas clásicas- En el primer milenio antes de Cristo el Mediterráneo se convierte en una vía de comunicación por la que circulan marinos, mercancías, ideas, religiones... A partir de influencias orientales surgirá la cultura griega, origen de las civilizaciones europeas. Creará unas artes muy características, auténticos referentes para las manifestaciones artísticas posteriores. Su culminación será el arte romano, homogéneo por todo su imperio e irradiador más allá de sus límites. Tras la cristianización y con las invasiones bárbaras el mundo romano se divide en oriente (arte bizantino) y occidente (artes prerrománicos).

La Edad Media.- En el siglo VII de nuestra era nace la civilización islámica, cuyo arte deriva tanto del mundo clásico como del persa. Y hacia el año 1000 Europa occidental y central iniciará una fase de expansión demográfica, cultural, económica y artística. Aunque no se abandona la tradición clásica, se elaboran unos modelos originales y homogéneos que constituyen una nueva civilización en continua expansión hacia el norte y el este. Es la Cristiandad medieval, con sus característicos estilos románico y gótico.

La Edad Moderna.- En el siglo XV se inicia una recuperación consciente del legado de la Antigüedad clásica. Es el Renacimiento, que acompaña a una sociedad europea en proceso de cambio (el estado moderno y las monarquías autoritarias), de expansión (el descubrimiento y conquista de América), y de división (por motivos religiosos: reforma protestante). La historia se acelera, y el estilo renacentista será sustituido por el Barroco a principios del siglo XVII.

Edad Contemporánea.- A finales del siglo XVIII se inicia un proceso de nuevos cambios que conducen directamente a la actualidad: las revoluciones políticas (el liberalismo), económicas (la industria moderna) e intelectuales (la secularización de la cultura). Al mismo tiempo Europa se lanza a un "reparto" del mundo mediante el imperialismo. En las artes, la ruptura con lo anterior se produce en el último tercio del siglo XIX, con distintos movimientos que cuestionan el arte tradicional, su función y el mismo papel del artista. No existe un único estilo contemporáneo, pues se disgrega en numerosas corrientes contrapuestas, las vanguardias.

Tradicionalmente se han clasificado las manifestaciones artísticas en Artes Mayores o Bellas Artes (arquitectura, escultura y pintura) y Artes Menores o Artes Aplicadas (orfebrería, cerámica, mosaico, ebanistería, forja, tapices, miniaturas y otras), basándose en el mayor o menor contenido puramente estético, en oposición a la mayor o menor utilidad práctica.

Aunque esta clasificación ha quedado obsoleta, todavía puede ser útil en un curso que sólo busca propiciar un acercamiento a la Historia del Arte. Por ello prestaremos atención especialmente a la evolución de la arquitectura, la escultura y la pintura, ya que en ellas contemplaremos con precisión los cambios que se producen a lo largo de los siglos.

Sin embargo, antes de comenzar este recorrido, necesitamos dotarnos de las herramientas básicas para estudiar las manifestaciones artísticas. En las próximas páginas estudiaremos algunos conceptos y elementos que vamos a utilizar a lo largo del curso.

3. ELEMENTOS DE ARQUITECTURA

A. FUNCIÓN DE LOS EDIFICIOS

Los edificios que estudia la Historia del Arte son aquellos que constituyen proyectos importantes para la sociedad que los levanta. Nos ocuparemos, por tanto, de las construcciones que poseen las siguientes funciones específicas:

Religiosa: son los templos, pero poseen denominaciones específicas según la religión, el culto, la importancia. No son sinónimos los conceptos de iglesia, mezquita, sinagoga, pagoda. Incluso con respecto a los edificios cristianos se debe distinguir entre catedral, monasterio, iglesia, basílica, etc. Un tipo especial en muchas civilizaciones son los edificios funerarios.

Áulica: edificios al servicio del poder. Pueden ser de muchos tipos, según la cultura, tradiciones, clima... Una diferencia importante la constituye la importancia que presenta los elementos defensivos, por lo que distinguimos entre castillos y palacios.

Civil: construcciones que caracterizan a las culturas urbanas, y que encontramos en las ciudades. Pueden dedicarse al gobierno y administración de la ciudad (ayuntamientos...), a usos económica (mercados, lonjas, fábricas, oficinas...), a otros servicios públicos (hospitales, termas...), a espectáculos (teatros, circos...).

Conmemorativa: monumentos arquitectónicos que recuerdan a un personaje o a un acontecimiento. Un ejemplo característico son los arcos de triunfo. Obras públicas: puentes, presas y acueductos, murallas, cloacas...

B. MODOS DE REPRESENTARLOS

Analizaremos los edificios a partir de diferentes formas de representarlo sobre un plano (planta, alzado, secciones longitudinal o transversal) o en un espacio teórico (perspectiva). Las fotografías del conjunto, de las fachadas, del interior o de distintos detalles nos serán también de ayuda. Ahora bien, debemos tener en cuenta que la arquitectura es espacio, un volumen en el que penetra el espectador, por lo que su aprehensión a través de imágenes resulta más difícil que la de la pintura.

C. MATERIALES

A lo largo de la historia se han utilizado materiales constructivos muy diversos, con frecuencia combinados unos con otros. Su elección depende de muchos factores: la abundancia o escasez de cada material, los recursos de que dispone cada sociedad, la función específica de la construcción, la velocidad de construcción que se desea, los conocimientos técnicos que se poseen. Los principales son:

Piedra (arenisca, granito, mármol, pizarra...). Sus ventajas son la perdurabilidad, la resistencia a los incendios y la monumentalidad. Sus desventajas, lo costoso de su preparación, la dificultad de su obtención en muchos territorios, la lentitud de su trabajo. Estas características varían según los distintos de piedra.

Barro (tapial, adobe, ladrillo, tejas, azulejos...). Sus ventajas son la facilidad, rapidez y bajo coste de su trabajo, así como su carácter plástico. Sus desventajas, una menor perdurabilidad en caso de no estar cocido a altas temperaturas.

Madera: muy usada para postes y vigas. En ocasiones ha sido el único material constructivo, elaborándose con ella paredes y cubiertas. Sus ventajas son la abundancia, la facilidad de su trabajo y su resistencia. Su desventaja principal es su combustibilidad.

Yeso. Aunque carece de resistencia, se usa en muchas culturas como revestimiento utilitario (aislamiento) y decorativo (ya que se puede moldear, o tallar una vez endurecido).

Hormigón. Es una mezcla de cemento (cal y arcilla molidas), agua y elementos que le den consistencia: piedras (hormigón romano) o varillas de hierro (hormigón armado). Su resistencia puede ser enorme, sobre todo en relación con su peso. Sin embargo, su utilización exige unas destrezas técnicas considerables.

Hierro. Su maleabilidad y resistencia generalizan su uso desde la Revolución Industrial. Permite construcciones comparativamente más ligeras, realizadas con elementos prefabricados. Su gran peligro son los incendios por lo que debe protegerse con materiales refractarios.

D. ELEMENTOS SUSTENTANTES

Son los elementos que soportan el edificio, y especialmente la parte más compleja de construir, la cubierta que lo cierra. Los principales elementos sustentantes son el muro y el poste o piel derecho. A lo largo de la historia se ha preferido uno u otro, aunque también se emplean juntos.

EL MURO se puede construir con distintos materiales. Cuando es de piedra, las unidades de que se compone son de distintos tipos:

Sillares: paralelepípedos regulares de piedra. A veces toman formas características: ciclópeos (de enorme tamaño), almohadillados (de perfiles rehundidos), rústicos (de superficie intencionadamente tosca).

Sillarejos: pequeños sillares labrados toscamente.

Mampostería: bloques sin labrar. El aparejo es la disposición de estos elementos en el muro; puede ser a soga, a tizón, a soga y tizón, reticulado, a espiga o espina (en ladrillo).

Los **POSTES** o pies derechos son los llamados elementos verticales. Suelen tener tres partes claramente diferenciadas, basa, fuste y capitel. Se clasifican en:

Columna, cuando tiene sección circular.

Pilar, cuando tiene sección poligonal. Si está adosado al muro se denomina **pilastra**.

Los **contrafuertes** son pilastras exteriores que refuerzan el muro.

E. ELEMENTOS SUSTENTANTES Y SOSTENIDOS

La mayor dificultad arquitectónica reside en cubrir el espacio, tanto los vanos o huecos (puertas y ventanas) como la cubierta o techumbre. Estos elementos de cierre deben soportar su propio peso (y el de los elementos contruidos sobre ellos) sin romperse ni deformarse, y conducirlo a los elementos sustentantes. Existen dos sistemas distintos:

SISTEMA ARQUITRABADO. Usa exclusivamente elementos horizontales para cubrir el espacio. El empuje de su peso se transmite perpendicularmente hacia el suelo, lo que limita su longitud, especialmente cuando es de piedra: si es un bloque demasiado largo, se quebrará. Estos elementos horizontales reciben distintos nombres según su localización:

Dintel: cierra vanos (puertas, ventanas).

Viga: entramado de la techumbre

Entablamento; característico de los intercolumnios clásicos.

Ménsula: elemento en saledizo. Las techumbres suelen ser de madera, y presentan distintas disposiciones: alfarje (techumbre plana), par-hilera, par y nudillo, lima bordón. En ocasiones su misma estructura de elementos entrelazados conforma un artesonado, con la superficie dividida en casetones.

SISTEMA ABOVEDADO. Se basa en el **ARCO**, estructura que desvía los empujes lateralmente, por lo que se consigue una abertura mayor que con el sistema anterior. Sin embargo, resulta más compleja su construcción, ya que requiere del uso de cimbras. Se compone de una serie de dovelas (la central es la clave) que arrancan de la imposta. La altura se denomina flecha, y la anchura, luz. La cara interior del arco es el intradós. Los principales tipos de arco son:

De medio punto: semicircular.

Peraltado: semicircular con el centro por encima de la línea de la imposta.

Rebajado: semicircular, pero con el centro por debajo de la línea de la imposta.

Apuntado u ojival: dos porciones de curva que se cortan en la clave.

De herradura: ultrasemicircular.

Lobulado: el intradós está cubierto por una sucesión de segmentos curvos.

Mixtilíneo: sucesión de segmentos curvos y rectos.

El arco de descarga (construido sobre un dintel o sobre otro arco para aliviarlo) y el arco diafragma (sostiene tramos de la techumbre, aliviando a los muros) son arcos específicos por su función.

La BÓVEDA es la estructura que cubre el espacio construido con los mismos principios que el arco. Sus tipos más importantes son:

De cañón: semicircular.

De arista: intersección de dos bóvedas de cañón perpendiculares.

De crucería: la que refuerza las aristas con nervios.

De horno: cuarto de esfera.

Cúpula: semiesférica. Con frecuencia se levanta sobre un tambor, y una linterna se abre en la parte más elevada. Al construirla se puede presentar el problema de convertir una forma cuadrada en la forma circular de la cúpula. Existen dos medios de solucionarlo: con pechinas (triángulos esféricos) o con trompas (bovedilla semicónica).

F. ELEMENTOS DECORATIVOS

Las **MOLDURAS** son elementos corridos de poca anchura dispuestos sobre una superficie para decorarla. Se clasifican según su perfil:

Filete o listel: rectangular.

Toro o bocel: semicírculo convexo.

Media caña: semicírculo cóncavo.

Escocia: perfil cóncavo formado por dos curvas de diferente radio; el borde inferior sobresale más que el superior.

También se utilizan diversos **MOTIVOS** para ornamentar las edificaciones y sus elementos. Podemos clasificarlos en:

Arquitectónicos, por ejemplo, arquerías ciegas sin ningún papel constructivo.

Geométricos, por ejemplo meandros.

Vegetales, más o menos estilizados.

Figurados, formando o no escenas.

Epigráficos: inscripciones.

4. LAS ARTES PLÁSTICAS

Son la **escultura** y la **pintura**. En ellas debemos tener en cuenta tres aspectos distintos: lo que representan (el asunto o tema), sus características materiales y técnicas, y sus características formales.

A. ASUNTOS Y TEMAS

El asunto es el motivo escogido para ser representado y, con frecuencia, guardará relación con la función que va a desempeñar la obra.

Los **asuntos religiosos** son los más numerosos y dependen de la religión a que correspondan. En este curso nos interesarán especialmente las mitologías griega y romana, y el cristianismo, en el que distinguiremos entre asuntos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de las vidas de mártires y santos, y alegóricos. Su principal función es el culto, pero también la enseñanza, el prestigio, la ostentación, la reflexión literaria o intelectual...

Otros asuntos importantes son el **retrato** (existente sólo en algunas etapas, y con una función variable: funeraria, propaganda, adoración...), **asuntos históricos** (representación de acontecimientos de importancia, normalmente contemporáneos, y con finalidad propagandística), de **género** (escenas de la vida cotidiana), **paisajes, bodegones** (también llamados naturalezas muertas), etc. Estos tres últimos tipos con frecuencia poseen una función principalmente **ornamental**.

B. MATERIALES Y TÉCNICAS

Los **escultores** utilizan todo tipo de materiales, cada uno de los cuales posee características distintas: dureza, plasticidad... Los principales son la madera (de fácil tallado), la piedra (el mármol ha sido muy usado), y el metal (especialmente el bronce; exige el dominio técnico de su fundición mediante moldes). Otros materiales son la arcilla, el yeso y, más recientemente, el plástico, el hormigón...

La obra escultórica se clasifica en bulto redondo (escultura exenta) o relieve (que puede ser altorrelieve, mediorrelieve, bajorrelieve, hueco relieve).

En la representación de la figura humana podemos distinguir entre busto (la cabeza), torso (desde la cintura), estatua y grupo. Según su disposición de la figura podrá ser sedente, yacente, orante, ecuestre...

En la **pintura** las técnicas también son abundantes. Se diferencian por el soporte utilizado (muro, tabla, lienzo...) y por el aglutinante que se utiliza para disolver las pinturas. Las principales técnicas son:

La pintura al fresco consiste en preparar un muro con un revoque de cal y, antes de que se seque, aplicar los colores también disueltos en agua de cal.

La pintura al temple se utilizó preferentemente sobre tabla (en ocasiones, sobre muro o sobre lienzo). Utiliza como aglutinante agua, huevos, distintos aceites...

La pintura al óleo se utiliza sobre lienzo (también sobre tabla). Utiliza como aglutinante aceite de linaza o de nuez. El resultado es una pintura traslúcida, lo que permite aplicarla en distintas capas o veladuras.

C. CARACTERÍSTICAS FORMALES DE LA ESCULTURA

Las principales a tener en cuenta hacen referencia a:

La **superficie**. Ante una escultura percibimos una sensación táctil determinada, que dependerá del material (dureza, frialdad..., o sus opuestos) y de la calidad de las texturas (desde lo áspero y rugoso hasta lo liso y pulido).

El **volumen**. La tridimensionalidad caracteriza la escultura, y, sin embargo, en muchas épocas se trabajan las distintas partes de la escultura como si fueran superficies planas. La toma de conciencia de su realidad espacial y de su relación con el espacio que la rodea nos permite hablar de volúmenes abiertos hacia el exterior, y de otros cerrados sobre sí mismos.

El **movimiento**. La ilusión de dinamismo se puede crear introduciendo ritmos determinados (en diagonal, sinuosos, en contraposición) entre las partes de la escultura. Según las épocas, se prefiere representar el movimiento en potencia (antes de iniciarse, mostrándose la tensión que lo anuncia) o en acto (capturando el momento efímero e inestable).

La luz. Es una realidad externa a la escultura, pero el artista cuenta con ella al realizarla, y a su efecto sobre los distintos planos y superficies. Crea efectos que van desde una suave transición de lo iluminado a lo que permanece en sombra, hasta pronunciados contrastes lumínicos.

El color. Aunque en etapas determinadas se ha respetado el color natural de los distintos materiales, ha sido más frecuente el policromado de todos ellos (también mármol u otras piedras, bronce, etc.) que persigue un efecto más o menos próximo a la realidad.

D. CARACTERÍSTICAS FORMALES DE LA PINTURA

La línea. Es la esencia del dibujo, el medio de delimitar formas. Su importancia es muy variable. En algunas obras discurre de forma continua y cerrada, describiendo de forma acabada los objetos. En otras, la línea aparece y desaparece, creando formas abiertas e indeterminadas. Puede llegar a quedar supeditada por completo a otros recursos.

El volumen. En unas épocas no preocupa fingir la tercera dimensión en una obra que, por definición, sólo posee dos, con el resultado de unas formas planas. En otras la ilusión del volumen se obtiene con recursos como el modelado (sombreado o escala claro-oscuro: lo primero nos parece más próximo que lo segundo) y el escorzo (formas perpendiculares u oblicuas al plano del cuadro).

El espacio. Su representación constituye un problema similar. Las soluciones van desde prescindir totalmente del "escenario", hasta fingir la profundidad mediante sistemas de perspectiva: caballera (el espacio se representa visto desde lo alto, por lo que lo más próximo aparece en la parte inferior), lineal o científica (las figuras disminuyen de acuerdo con las líneas de fuga), aérea (el espesor de la atmósfera hace que las figuras más alejadas aparezcan desvaídas).

El color es el elemento pictórico principal. Los distintos colores (primarios y secundarios; complementarios; fríos y cálidos) de manera individualizada y en sus distintas combinaciones provocan distintas sensaciones y emociones en el espectador. El color deriva de los pigmentos, que se pueden utilizar de formas muy diversas (pinceladas, gamas, acabados).

La luz. En algunas épocas no existen efectos lumínicos: vemos las figuras definidas de un modo puramente intelectual. En otras preocupa reproducir la luz natural (diurna o crepuscular), artificial (hogueras, velas), o "creada" por el artista (como los focos luminosos que parecen emanar de algunas figuras). Debe tenerse en cuenta que la luz puede poseer una importante carga simbólica.

La composición es la ordenación unitaria de todos los elementos presentes en la obra, tanto argumentales como puramente formales. Es muy frecuente la composición en función de ejes de simetría o de distintas figuras geométricas. En cualquier caso, en el resultado puede ser armonioso y equilibrado, o agitado y dinámico.

E. REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD

Las obras pictóricas y escultóricas presentan un grado diverso de relación formal con la realidad, en función de gustos, modas e intereses. Atendiendo a este criterio debemos distinguir entre:

Arte figurativo: las formas representan seres y objetos identificables. Según el grado de semejanza distinguimos entre obras no naturalistas (somete a las formas a una determinada transformación o simplificación), naturalistas (representan las formas tal como son, pero más o menos idealizadas) y realistas.

Arte no figurativo: conjunto de líneas, colores y formas no identificables con las existentes en la realidad. Es el arte abstracto.

5. ESQUEMA PARA EL ANÁLISIS DE OBRAS DE ARTE

A lo largo del curso emplearemos un método basado en los siguientes puntos:

1. Contextualización

- a) Identificación: autor, obra, procedencia, datación...
- b) Factores intelectuales: ideas y valores de la época y del artista.
- c) Factores sociales: papel del artista, del cliente, del público...

2. Lectura formal

- a) Nivel técnico-material: materiales y técnicas empleadas.
- b) Nivel morfológico: elementos formales utilizados.
- c) Nivel estilístico: Relación entre los elementos usados (sintaxis).

3. Función y significado

- a) Función para la que se elabora la obra.
- b) Significado de la obra (tema).
- c) A veces, otros significados más profundos o sólo accesibles para algunos.

A. ARQUITECTURA IDENTIFICACIÓN

- De la figura: planta, fotografía, interior, exterior...
- Denominación
- Lugar
- Cronología
- Autor (en su caso)
- Estilo
- Factores sociales que intervienen en su construcción

ASPECTOS FORMALES

Materiales utilizados

Técnicas constructivas

Planta: plan general de la construcción

- Centralizada o longitudinal
- De cruz latina o de cruz griega...

Elementos constructivos:

- Muro, columnas, pilares...
- Entablamentos, arcos...
- Bóvedas, techumbres planas...

Elementos ornamentales:

- Molduras y motivos arquitectónicos y geométricos
- Relieves y estatuas Motivos geométricos

Relación entre los elementos

- Proporciones entre los elementos, búsqueda de armonías...
- Importancia o no de la simetría
- Distribución de macizos y huecos
- Papel de la luz
- Predominio de lo constructivo o de lo ornamental
- Predominio de lo horizontal o de lo vertical
- Predominio de lo estático o de lo dinámico
- Predominio de lo plano o de lo cóncavo-convexo
- Predominio o no de lo utilitario.
- Adaptación a la escala humana, etc.

FUNCIÓN Y SIGNIFICADO

Función para la que se construye.

- Religiosa
- Áulica
- Civil
- Conmemorativa
- Vivienda
- Obras públicas

Significado

- Otras intencionalidades de la obra
- Simbolismos

B. ESCULTURA

IDENTIFICACIÓN

- Denominación o título
- Autor (en su caso)
- Cronología
- Lugar de origen y localización actual
- Estilo
- Factores sociales que intervienen en su realización

ASPECTOS FORMALES

Material y técnica: Mármol o piedra – esculpido Madera – talla Bronce – fundido

Tipo: Bulto redondo Relieve

Localización:

- Exenta (un monumento, por ejemplo)
- Formando parte de un conjunto: Friso, tímpano, capitel...
- En una hornacina (fachada, retablo)

Representación figura humana:

- Busto y torso
- Estatua
- Grupo

Aspectos estilísticos

- Superficie (dureza, frialdad, rugosidad)
- Volumen (plano, abierto, cerrado...)
- Representación o no del movimiento
- Papel de la luz
- El color (el propio del material, policromía, estofado...)

Relación con la realidad

- Realista
- Naturalista idealizada
- No naturalista
- No figurativa

La interioridad humana

- Hieratismo
- Contención
- Expresividad

FUNCIÓN Y SIGNIFICADO

Asunto y tema

- Religioso
- Retrato
- Política
- Ornamental

Significado

- Otras intencionalidades de la obra
- Simbolismos

C. PINTURA

IDENTIFICACIÓN

- Denominación o título
- Autor (en su caso)
- Cronología
- Lugar de origen y localización actual
- Estilo
- Factores sociales que intervienen en su realización

ASPECTOS FORMALES

Material y técnica:

- Fresco, sobre muro
- Temple, sobre tabla o muro
- Óleo, sobre tabla o lienzo
- Miniaturas, sobre pergamino...
- Técnica mixta
- Grabado: xilografía, punta seca, aguafuerte, aguatinta, litografía.

Localización:

- Como parte de un programa iconográfico
- Espacio arquitectónico
- Retablo Exenta: cuadro "autónomo"
- Como ilustración de un libro

Aspectos estilísticos

- Importancia de la línea
- Representación o no del volumen
- Representación del espacio.
- Tipos de perspectiva (caballera, lineal o científica, y aérea)
- Uso del color: riqueza de la gama cromática, pincelada, acabados...
- Representación o no de la luz
- Composición estática, dinámica...

Relación con la realidad

- Pintura realista
- Pintura naturalista idealizada
- Pintura no naturalista
- Pintura no figurativa

La interioridad humana

- Hieratismo
- Contención
- Expresividad

FUNCIÓN Y SIGNIFICADO

Asunto y tema

- Religioso
- Retrato
- Histórico-político
- Ornamental: de género, paisajes, bodegones

Significado

- Otras intencionalidades de la obra
- Simbolismos