

Historia de la arquitectura II

MIGUEL ANGEL RAMIREZ DORAZCO

Red Tercer Milenio

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II

MIGUEL ANGEL RAMIREZ DORAZCO

RED TERCER MILENIO

AVISO LEGAL

Derechos Reservados © 2012, por RED TERCER MILENIO S.C.

Viveros de Asís 96, Col. Viveros de la Loma, Tlalnepantla, C.P. 54080, Estado de México.

Prohibida la reproducción parcial o total por cualquier medio, sin la autorización por escrito del titular de los derechos.

Datos para catalogación bibliográfica

Miguel Ángel Ramírez Dorazco

Historia de la arquitectura II

ISBN 978-607-733-177-3

Primera edición: 2012

Revisión pedagógica: Aurora Leonor Avendaño Barroeta

Revisión editorial: Mónica Gabriela Ortega Reyna

DIRECTORIO

Bárbara Jean Mair Rowberry
Directora General

Jesús Andrés Carranza Castellanos
Director Corporativo de Administración

Rafael Campos Hernández
Director Académico Corporativo

Héctor Raúl Gutiérrez Zamora Ferreira
Director Corporativo de Finanzas

Ximena Montes Edgar
Directora Corporativo de Expansión y Proyectos

ÍNDICE

Introducción	3
Objetivo general de aprendizaje	5
Mapa conceptual	6
Unidad 1. Renacimiento	7
Mapa conceptual	8
Introducción	9
1.1 Concepto de Renacimiento	10
1.2 Renacimiento en Italia	12
1.3 Renacimiento en Francia	16
1.4 Renacimiento en Flandes	22
1.5 Renacimiento en Inglaterra	24
1.6 Pintura renacentista	27
1.7 Pintura bizantina	31
Autoevaluación	36
Unidad 2. Concepto y antecedentes del Manierismo	41
Mapa conceptual	42
Introducción	43
2.1 Concepto y antecedentes del Manierismo	44
Autoevaluación	49
Unidad 3. Barroco	52
Mapa conceptual	53
Introducción	54
3.1 El Barroco	56
3.2 El barroco en España	62
3.3 Los siglos XVII y XVIII en México	64
3.4 El Barroco en Inglaterra	70
3.5 Los ultrabarrocos en España	73

Autoevaluación	75
Unidad 4. El Rococó y el Neoclásico	83
Mapa conceptual	84
Introducción	85
4.1 El rococó en Francia y Alemania	87
4.2 Los arquitectos de la revolución	90
4.3 Revolución industrial	93
4.3.1 Adam Smith y los nuevos economistas	98
4.4 El Neoclásico	99
4.5 El neoclasicismo holandés	104
4.6 Las revoluciones independientes en América	107
4.7 El Romanticismo y su rechazo a la sociedad industrializada	112
Autoevaluación	115
Unidad 5. La arquitectura a principios del siglo xx	125
Mapa conceptual	126
Introducción	127
5.1 La Escuela de Chicago	128
5.2 El Art Nouveau (arte nuevo)	130
5.3 El Funcionalismo	134
Autoevaluación	138
<i>Glosario</i>	145
<i>Bibliografía</i>	150

INTRODUCCIÓN

La historia es una materia que para algunas personas es un tanto tediosa por las fechas y eventos que hay que recordar, sin embargo, es mucho más que un registro del tiempo y acontecimientos sobresalientes, por ejemplo para el arquitecto la historia se vuelve un registro o un catálogo de formas arquitectónicas que puede estudiar, analizar, representar, medir, imitar, transformar, mejorar e incluso volver a recrear a lo largo del tiempo.

El presente material bibliográfico está dedicado a la historia de la arquitectura, específicamente a los periodos comprendidos entre el Renacimiento y el Funcionalismo, de manera que se han tratado de abarcar los diferentes estilos arquitectónicos comprendidos dentro de estas dos épocas en cinco unidades. A lo largo de ellas se exponen su definición, sus características, sus inicios, sus mayores exponentes, sus obras y, por último, se resalta el aspecto arquitectónico haciendo una selección minuciosa de sus principales exponentes y obras arquitectónicas.

La primera Unidad se centra en el Renacimiento y su contribución humanista a la arquitectura. La segunda unidad es una continuación de la primera, con el alto Renacimiento conocido también como Manierismo. En la tercera Unidad se analiza la influencia del Barroco en la arquitectura religiosa (principalmente en Europa y México), abarcando también el Ultrabarroco. La cuarta Unidad está dedicada al Rococó y el Neoclásico, como dos corrientes inspiradas en lo cortesano y en la antigüedad clásica. A ello se añaden temas como las revoluciones francesa e industrial, la teoría de Adam Smith y las revoluciones de independencia en América, y por último se aborda el Romanticismo como una tendencia artística que se oponía a la sociedad industrializada.

En la última Unidad se destaca la importancia de la Escuela de Chicago como la iniciadora de la arquitectura del siglo XX que, junto con el Funcionalismo, rompe los paradigmas de la arquitectura tradicional para dar

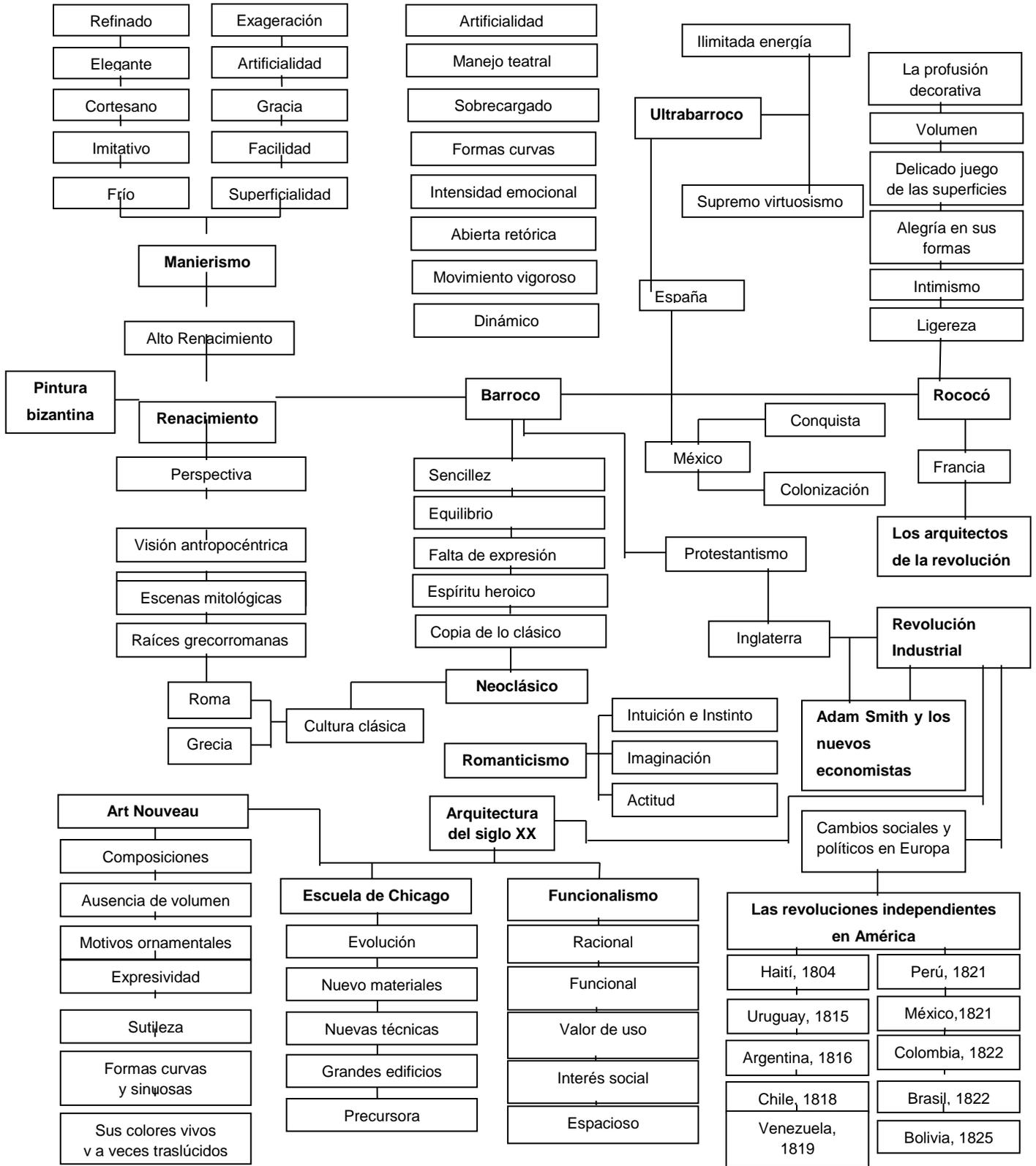
paso a la modernidad; se aborda también un apartado especial referente al Art Nouveau, una corriente más apegada a la decoración.

En cada Unidad se presentan mapas conceptuales que le darán al estudiante una idea más general de los temas vistos, como una síntesis de éstos. También se añaden actividades de aprendizaje y autoevaluaciones para conocer el avance del alumno. Al final se suman los apartados de bibliografía y un glosario de términos arquitectónicos para quienes quieran ahondar más en el tema.

OBJETIVO GENERAL DE APRENDIZAJE

El objetivo principal de aprendizaje de este libro es que el estudiante reconozca la evolución de la arquitectura y el urbanismo en el mundo entre los siglos XV al XX; asimismo, que analice las distintas corrientes ideológicas desarrolladas en este periodo.

MAPA CONCEPTUAL

UNIDAD 1

EL RENACIMIENTO

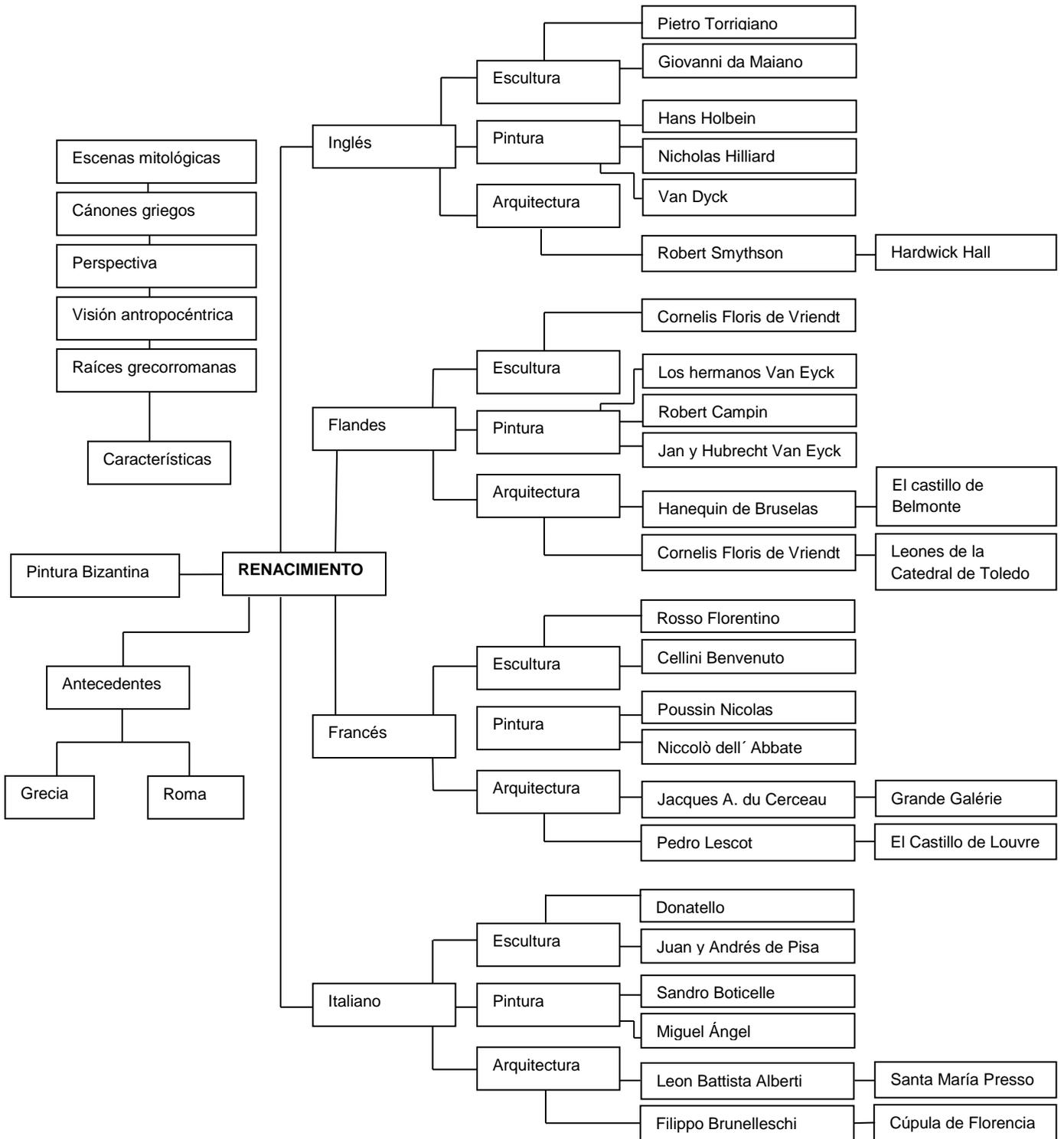
OBJETIVO

El alumno analizará la influencia que ha tenido el Renacimiento en las artes plásticas, principalmente en la arquitectura.

TEMARIO

- 1.1 CONCEPTO DE RENACIMIENTO
- 1.2 RENACIMIENTO EN ITALIA
- 1.3 RENACIMIENTO EN FRANCIA
- 1.4 RENACIMIENTO EN FLANDES
- 1.5 RENACIMIENTO EN INGLATERRA
- 1.6 PINTURA RENACENTISTA
- 1.7 PINTURA BIZANTINA

MAPA CONCEPTUAL

INTRODUCCIÓN

El Renacimiento ha sido un movimiento artístico e intelectual que ha influido a lo largo de la historia en múltiples disciplinas artísticas, entre ellas la arquitectura, que se ha visto beneficiada por su diversidad de formas y la utilización de diferentes elementos clásicos, bajo un orden de simetría y equilibrio, basados en cánones de belleza griegos.

En esta primera unidad se aborda el significado de Renacimiento y sus ideales grecolatinos, así como sus inicios y el impacto que tuvo en la sociedad italiana, durante el siglo XIV, y las principales características y los periodos en los que se divide.

1.1 CONCEPTO DE RENACIMIENTO

El Renacimiento es un movimiento artístico e intelectual que inició en Italia en el siglo XIV y se extendió por toda Europa, culminando en el siglo XVI. Este movimiento marcó el fin de la Edad Media y el inicio de la Modernidad. Tuvo como cuna Italia debido a su cercano pasado con la cultura romana y las obras producto de ella, que aún conservaban su esplendor.

El concepto de Renacimiento es muy ambiguo, sin embargo, fue usado por primera vez “por el historiador suizo Jacob Burckhardt en su famoso libro *La civilización del Renacimiento en Italia* (1860)”.¹ Hay autores que por lo extenso de su influencia en otros países y lo inexacto de las fechas, lo dividen en periodos; el primero comienza a partir del siglo XV, conocido como temprano; el segundo como medio, hasta 1530; y el tardío, que inicia a partir de esta última fecha y abarca incluso hasta el Manierismo. Otros autores prefieren dividirlo por los dos siglos más desatacados de su incipiente auge; el siglo XV, conocido como el Quattrocento, y el siglo XVI que corresponde al Cinquecento.

La palabra Renacimiento proviene de algunos artistas italianos del siglo XV, para retomar los valores del mundo clásico y la idea de un “renacimiento” de las culturas griega y romana, basado en una creencia de que renacería (*rinascimento, rinascita*) la cultura clásica y sus ideales, debido a la gran admiración que se le tenía y las tendencias para inspirarse en las antiguas normas de éstas dos culturas.

Los historiadores de arte tienen dos argumentos sobre la visión que se tuvo de su origen; por un lado, la de que era un tiempo nuevo, una revolución, sin tomar en consideración algún antecedente o indicio de su aparición, o algún vínculo o precedente del Medievo, dejando entrever su poca perspectiva histórica; por otro lado, la que decía que era un largo proceso comenzado en el siglo XII y culminado en el XV, el cual dejaba ver su actividad y dinamismo en todos los órdenes de lo humano.

Sus orígenes se pueden establecer a partir de algunos sucesos históricos que enmarcaron su consolidación en Europa, como la caída del

¹ Marco Bussagli, *Atlas ilustrado de la arquitectura*, p. 287.

imperio germano debido a las invasiones bárbaras; la llegada de algunos eruditos griegos a Italia, como refugiados a causa de la caída de Constantinopla, y las exploraciones y los nuevos descubrimientos de nuevas tierras, que fueron convertidas en colonias. A esto también se añade la aparición de las primeras universidades en el siglo XII, que consiguen desligarse de la Iglesia; el descubrimiento de la imprenta que facilitó la reproducción de varios libros, entre ellos la biblia traducida a distintos idiomas y reinterpretada por parte de nuevos modos de pensamiento; la constitución de las monarquías absolutas, y la aparición de la clase burguesa compuesta por comerciantes y banqueros que rápidamente se convirtieron en poderosos mecenas, es decir, protectores de artistas y hombres de ciencia.

Las características del Renacimiento proceden de sus raíces grecorromanas, y por tanto de una inspiración humanista, que concibe al hombre desde una visión antropocéntrica, la cual “dio origen, entre otros aspectos, al modelo ideal del *uomo universale*, el hombre formado y capaz física e intelectualmente en todos los campos del saber”.² Otros de sus elementos característicos, son el uso de la perspectiva; los estudios anatómicos que determinan la representación de la figura humana; el uso de la proporción, según cánones de belleza griegos y, en su mayor parte, la representación de escenas mitológicas clásicas.

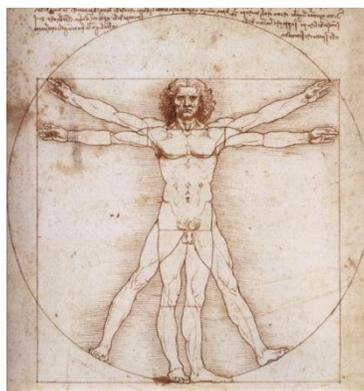

Ilustración 1. El hombre de Vitruvio es símbolo del antropocentrismo del Renacimiento.³

² Rolf Toman, *El arte en la Italia del renacimiento*, p. 464.

³ Renacimiento, <http://deliteratura.wikispaces.com>, 2011

Uno de sus principales representantes fue Vasari, quien aparte de ser pintor, arquitecto y biógrafo, desarrollo una importante contribución acerca de la filosofía y la historia del arte. Entre otros artistas de gran renombre se encuentran Leonardo Da Vinci, Rafael, Donatello y Bramante, en literatura destacaron Maquiavelo, el Tasso y Ariosto y, por último, dos de los mayores exponentes de la arquitectura fueron Leon Battista Alberti y Brunelleschi, quien descubrió las leyes y la representación de la perspectiva, y es considerado el primer arquitecto renacentista, sobre todo por su interés por resolver problemas de ingeniería en las construcciones romanas.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Elaborar un cuadro sinóptico de las definiciones del Renacimiento y entregarlo elaborado en computadora en hojas blancas tamaño carta en la siguiente sesión.

1.2 RENACIMIENTO EN ITALIA

Como ya se mencionó, el Renacimiento surgió en Italia sobre todo por la considerable riqueza que fue acumulando la clase burguesa, que en poco tiempo se convirtió en mecenas del arte en toda Europa, junto con los prelados y príncipes, quienes mandaron construir verdaderas residencias y enormes palacios suntuosos con selectas bibliotecas, decoradas con una gran variedad de obras de arte, entre las que destacan la pintura y la escultura.

El contexto geográfico de la península italiana y su importancia marítima en el mundo antiguo, facilitaron el paso de un sinfín de mercancías provenientes de Medio Oriente y otras partes del mundo, y el surgimiento de un esplendor nunca antes visto desde la época romana, de cuya riqueza cultural aún quedaban algunas reminiscencias, que se fortalecieron con nuevas obras de artistas renacentistas. Este periodo se caracterizó por el estudio de la antigüedad clásica en sus diferentes manifestaciones.

El Renacimiento se prolongó en Italia casi dos siglos, el primero llamado el Quattrocento (siglo XV) y el segundo, Cinquecento (siglo XVI); en cada uno de ellos sobresalieron diversos artistas que hicieron verdaderas obras maestras.

Los temas de la escultura y la pintura fueron dos: el religioso (de episodios bíblicos, como: la Sagrada Familia, la Creación, el Juicio Final, David y Goliat, etc.) y el pagano (de escenas mitológicas, divinidades del panteón grecorromano o personajes de la época: Laocoonte, Hércules y Caco, el Nacimiento de Venus, la escuela de Atenas, el dogo Leonardo Loredan, etcétera).

En la escultura destacaron Pisanos Nicolás, a finales del siglo XVI, su obra está basada en los relieves de los sarcófagos romanos, quien junto con Juan y Andrés de Pisa en el siglo XIII, realizaron impresionantes relieves del púlpito y el coro de la catedral de Pisa; Ghiberti, que labró los bajorrelieves en bronce de las puertas del baptisterio de Florencia con una técnica llamada “relieve pictórico”, y Donatello, quien esculpió la tribuna para los cantores de la catedral de Florencia con gran vigor y realismo, y también realizó la estatua ecuestre de Gattamelata, en Padua. Otro de los más destacados escultores fue Verrocchio, discípulo de Donatello y creador de la estatua ecuestre del condottiero Colleoni.

La pintura también tuvo grandes exponentes: Masaccio, Fra Angelico de Fiésole, Filippo Lippi, Andrea Mantegna, Sandro Boticelli, Leonardo Da Vinci, Rafael, Miguel Ángel y otros artistas que serán abordados en el capítulo dedicado a la pintura renacentista

En literatura destacaron grandes escritores de la talla de Maquiavelo con su obra magistral *El príncipe*, a él se agregan nombres como Ariosto, Bembo y el Tasso.

Por último, en arquitectura son muchos los personajes de renombrado prestigio en Italia, de los cuales sobresalen Donato Bramante, Leon Battista Alberti y Filippo Brunelleschi. Este último considerado el iniciador de la arquitectura renacentista por la implementación del arte clásico en sus construcciones, entre las que destacan la cúpula de la catedral de Florencia por

“redescubrir métodos de construcción desconocidos desde la época romana. Se utilizaron varias técnicas para reforzar o apoyar estas grandes cúpulas de modo que la construcción resistiese su empuje”⁴ y el palacio de Pitti. De sus discípulos destacan Michelozzo, realizador del palacio Ricardi, también ubicado en Florencia.

Bramante por su parte fue el mejor representante del Alto Renacimiento, de sus primeras construcciones destacan la de Santa Maria presso San Santiro, en Milán, en 1499 se marchó a Roma donde en 1506 inició la reconstrucción de la basílica de San Pedro. Otro de los arquitectos pioneros en la renovación del código arquitectónico fue Leon Battista Alberti, quien escribió el primer tratado de arquitectura en 1452, en el cual “definía con detalle matemático los principales elementos de la arquitectura –el cuadrado, el cubo, el círculo y la esfera– y las proporciones perfectas de un edificio que tiene que partir de esos elementos, fue una revelación y una obra muy influyente”.⁵ Otra de las publicaciones que extendió el modelo clásico en Italia fue *Los cuatro libros de arquitectura* de Vitruvio, arquitecto romano del siglo I.

El manejo de la arquitectura renacentista en Italia no sólo implicó el uso de técnicas, materiales y elementos decorativos grecorromanos, sino también la incorporación de muchas más novedades arquitectónicas que enriquecieron los espacios y las construcciones. Entre estos destacan el uso de arcos de medio punto, pilares y columnas de capiteles dóricos, jónicos, corintios, toscano y compuestos, bóvedas lagunares, frontones triangulares, metopas, triglifos, arquivadas, lesenas, parástades, fachadas con aparejo almohadillado, disposición simétrica de puertas y ventanas, ornamentación geométrica de ovos, dentículos, cimacios o escudos heráldicos, todo esto para alcanzar una belleza basada en el equilibrio, el ritmo, la armonía y la simetría de cada una de sus partes para formar un todo.

La construcción de nuevos edificios de estilo clásico implicó también una serie de modificaciones en la disposición de las plantas de una casa

⁴ Jonathan Glancey, *Historia de la arquitectura*, p. 74.

⁵ *Op.cit.*, p. 69.

grecorromana, ya que se disponía de más pisos y una mayor altura en los edificios, de igual manera paso con la amplitud de los patios, por medio de los que se accedía a las habitaciones, corredores o espacios de área común.

El mejor ejemplo del estilo renacentista se ubica en la basílica de San Pedro en el Vaticano, auspiciada inicialmente por los pontífices Julio II y León X, de acuerdo con los planos de Bramante, en el siglo XVI. Posteriormente intervinieron en su edificación Rafael Sanzio, el pintor Antonio de San Gallo y Miguel Ángel, quienes alteraron muy poco sus proporciones originales. Entre los cambios se encuentra la enorme cúpula diseñada bajo la dirección de Miguel Ángel y continuada por Giacomo della Porta, quien modificó la linterna de su remate. Este edificio es el mayor representante del poder religioso del catolicismo en el mundo, el cual resguarda además un museo y los tesoros artísticos más importantes de Roma. Entre sus características destacan las abundantes columnas y pilares que junto con las cornisas, hornacinas y las esculturas, dan vida a la fachada, la eliminación de cualquier elemento o accesorio no indispensable en su nave principal y su descomunal altura que posibilita ver desde cualquier ángulo el baldaquino de San Pedro.

Ilustración 2. La plaza y catedral de San Pedro son dos obras magistrales del Renacimiento.⁶

⁶ Renacimiento, <http://redimaginaria.com>, 2011

La cuna del Renacimiento fue Italia; por ello, la mayoría de sus edificios pertenecen a este estilo, y se mantiene dentro de los lugares más representativos de toda Europa por su belleza inigualable; sus construcciones hoy día son objeto de estudio, por su forma, estructura, estilo y materiales empleados, destacando entre ellas la basílica y plaza de San Pedro, en el Vaticano,

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Elaborar un mapa conceptual de las características del Renacimiento.

1.3 RENACIMIENTO EN FRANCIA

El Renacimiento en Francia comenzó con un notable florecimiento artístico bajo el reinado de Francisco I, de 1515 a 1547, quien llegó al poder en la transición de la unificación de Francia, que se completó entre 1500 y el término de la guerra civil religiosa, acontecida en 1594. Entre las modificaciones efectuadas por Francisco I, se encuentran el cambio de su residencia a París, a donde trasladó las más valiosas posesiones reales a un almacén adyacente al antiguo palacio real de Louvre.

En 1525 fue capturado, después de la derrota francesa en Pavia, y retenido por el emperador Carlos V en Madrid. Posteriormente en 1528, trasladó su residencia a París de manera permanente, ocasionando que el valle de Loira tuviera un declive en cuanto al arte y la manufactura, sobre todo Tours, dejando de ser un centro de mecenazgo real y cortesano, y con ello renunciando a una tradición de pintores, escultores, miniaturistas de libros, tejedores de tapices de Orleans, esmaltadores y fabricantes de artículos de lujo. Sin embargo inyectó vitalidad a otros lugares como Fontainebleau, con sus preciosos jardines, que en poco tiempo se convirtió en un centro de las artes en toda Europa, y creó una escuela de grabadores, integrada por franceses, italianos y flamencos.

Entre sus adquisiciones, realizadas por su embajador y sus agentes en Venecia, se encuentra una serie de manuscritos griegos y latinos. Posteriormente del Saco de Roma en 1527, adquirió los servicios de varios artistas, entre ellos Rosso Florentino, para diseñar una serie de marcos de estuco para su galería y quien pintase algunos frescos; Scibec da Carpi para trabajos de ebanistería con incrustaciones; Primaticcio de Mantua, colaborador de Giulio Romano, y su artista predilecto, Cellini.

Cellini Benvenuto (1500-1571) fue escultor y orfebre florentino, se destacó principalmente como escultor manierista; una de sus mayores obras es la escultura de Perseo. Su trayectoria se puede describir a partir de los lugares donde vivió. Primero en Roma, donde produjo algunas monedas, medallas y las improntas de los grandes sellos; después en Francia, bajo las órdenes de Francisco I, destacando en su producción un salero de oro y esmalte, representando dos figuras principales y otras secundarias, muestra de la orfebrería del Renacimiento italiano y un relieve en bronce, “La ninfa de Fontainebleau”; por último se instaló en Florencia, bajo el auspicio de Cósimo I, de Medici, y realizó esculturas de gran formato, como las de Apolo, y Jacinto y Narciso, ubicadas en el Museo Bargello de Florencia, y el Crucifijo, todas en mármol; las de retrato del Bindo Altoviti y Cósimo I, fueron hechas en bronce.

El palacio de Fontainebleau fue un centro de arte francés durante el siglo XVI, concebido bajo el patrocinio de Francisco I, quien pretendió emular el mecenazgo acontecido en Italia, y se encargó de cimentar las bases de una tradición artística, y sobre todo pictórica, conocida como la “escuela de Fointanebleau”, trayendo a distintos maestros Italianos como Rosso, que llegó a Francia en 1531 y un año después Primaticcio; ellos supieron adoptar “sus propios estilos a los ideales cortesanos del gusto francés, ayudados por artistas franceses y flamencos.

De esta combinación surgió un peculiar estilo “manierista, una mezcla de sensualidad y gusto decorativo, de voluptuosidad de tocador y elegancia lánguida”.⁷ La mezcla de los ornamentos de estuco con las pinturas murales fue

⁷ Ian Chilvers, *Diccionario de arte*, p. 593.

una aportación original de esta escuela, perfeccionada por Rosso en la técnica de “pergamino en relieve”, en la cual el estuco toma la forma de un cuero, papel o pergamino enrollado y recortado en formas decorativas, la cual se extendió por España y los países Bajos. En cambio las figuras de Primaticcio son “... miembros largos, cabezas pequeñas y perfiles elegantes y angulosos– se convierten prácticamente en un canon del arte francés hasta finales del siglo XVI”.⁸ Otro de los artistas de origen Italiano que trabajó en Fontainebleu fue Niccolò dell’ Abbate.

Aunque la mayoría de las composiciones son de artistas desconocidos, se distingue su gran calidad pictórica, tal como lo muestra la pintura de la Diana cazadora, expuesta en el Museo de Louvre. “El tema mitológico, la esbelta elegancia, el escenario idílico y el toque de sofisticada artificialidad de esta obra son totalmente característicos de la escuela a cuyo influjo sucumbieron la mayoría de los artistas franceses de la época.”⁹

Existe una segunda etapa de la escuela Fontainebleau, la cual sigue manejando una misma línea de la pintura decorativa en los palacios reales, pero sin la brillante inventiva de la primera escuela. La segunda escuela fue considerada a partir de los artistas que estuvieron a cargo de Enrique IV, destacando Ambroise Dudois (1542/3-1614), Toussaint Dubreuil (1561-1619) y Martín Fréminet (1567-1619), y constituida durante la suspensión temporal de las guerras de religión (1562-1598).

Otro de los artistas que formaba parte del gremio de los pintores en Francia durante el siglo XVI, fue Jean Cousin, que trabajó junto con Jean Goujon, adornando uno de los arcos del triunfo, por los que hizo su entrada Enrique II a París en 1549, con una pandora; su cuadro más conocido es “Eva prima Pandora”. Al término de su vida publicó un manual de perspectiva para pintores titulado *Livre de Perspective*, posiblemente publicado el año de su muerte, 1560. Casi en estas mismas fechas, pero en el ámbito de la escultura, sobresalió Germain Pilon, con modelos en mármol, bronce, madera y terracota,

⁸ *Op. cit.*, p. 594.

⁹ *Idem.*

con un realismo y emoción teatral que muestran la influencia que tuvo de la escuela de Fontainebleau; sus esculturas fueron encaminadas sobre todo a monumentos funerarios, por ejemplo, las estatuas en bronce para la tumba de Enrique II y Catalina de Medicis, colocadas en la capilla Valois en la basílica de Saint-Denis, obra a cargo de Francesco Primaticcio.

Hacia el siglo XVII la escuela francesa clasicista tuvo dos representantes: Poussin Nicolas, que paso gran parte de su vida en Roma y un periodo muy cortó en Francia, por petición del cardenal Richelieu, y bajo las órdenes del rey Luis XIII. Su obra simboliza las virtudes del orden, la claridad y la lógica. Y Claudio de Lorena, pintor francés establecido en Italia. Los dos pertenecen al clasicismo francés durante el periodo Barroco.

Bajo el reinado de Francisco I, la corona francesa realizó diversas edificaciones majestuosas e imponentes, sobre todo en el valle del Loira, Île-de-France y para Fontainebleau, algunas de éstas decoradas con obras de Leonardo Da Vinci (fallecido en Francia), Rafael, Andrea del Sarto y otros artistas italianos del Alto Renacimiento. Debido a que el centro de la corte estaba en el valle de Loira, proliferaron diversas edificaciones, entre ellas Bury y Beauregard, residencias para los sirvientes de mayor cargo; Blois, una ciudad con su respectivo castillo de estilo italiano, construida a dos años de la ascensión al trono de Francisco I; el Castillo Real de Chambord, cuya edificación se inicio en 1519, de estilo renacentista francés, con una mezcla de formas tradicionales medievales y estructuras clásicas italianas, construido para funcionar como un pabellón de caza –diseñado por Domenico da Cortona, aunque se cree que en el diseño original estuvo involucrado Leonardo Da Vinci–, posee una serie de pabellones de líneas redondas, 8 torres, 440 habitaciones, 365 chimeneas y 84 escaleras, en las que destaca la de doble hélice, 4 vestíbulos rectangulares, y en el centro un torreón.

Dentro de las figuras que teorizaron sobre la arquitectura renacentista en Francia, sobresalen tres importantes arquitectos: Jacques Androuet du Cerceau, quien publicó varios libros y grabados en los que muestra, por medio de dibujos, alzados, detalles y comentarios, el trabajo ornamental en la

arquitectura de su tiempo. Su obra *Los mejores edificios de Francia* es un compendio de muchas construcciones actualmente remodeladas o ya no existentes; entre sus obras arquitectónicas destaca el coro de la iglesia parroquial de Montargis y el Castillo Verneuil-en-Halatte, ya destruido; Philibert Delorme, por su aportación en la redacción de tratados teóricos-prácticos de arquitectura realizados después de ser sustituido del cargo de arquitecto del rey, debido a la muerte de Enrique II, sus principales obras son los castillos de Saint-Maur-les-Fossès y Anet, en este último mezcló la tradición de la arquitectura medieval francesa con los elementos clasicistas; y Jean Bullant, arquitecto y escultor que hizo las tumbas de Anne de Montmorency y participó en la construcción de varios castillos y palacios como Tullerías y Louvre, su principal aportación fue su tratado de arquitectura *La Règle d'architecture sur les cinq manières de colonnes*, publicado en 1564 y 1568.

A lo largo de las guerras de religión suscitadas en la segunda mitad del siglo XVI, también se vieron afectados varios de los proyectos arquitectónicos de la corte de la casa real de Valois: Francisco I, Carlos IX y Enrique III, asesinado en 1589, uno de éstos fue el palacio de las Tullerías, bajo la supervisión de Filiberto Delorme y la colaboración de Juan Bullant. Es hasta el reinado de Enrique IV, de la casa real de los Borbones, que se lleva a cabo una serie de construcciones monumentales, de las cuales destaca la colosal “Grande Galérie”, una galería que une el Louvre con el palacio real de las Tullerías, actualmente inexistente. Esta galería, que rodeaba el Sena, se construyó entre 1607 y 1610 bajo la dirección de Jacques-Androuet du Cerceau, y coincide con la muerte de su mecenas, Enrique IV. Destaca mencionar el interés de éste por repoblar y reconstruir la capital bajo dos iniciativas urbanas: enraizar y asentar a las élites, sus comercios y servicios en la capital.

El palacio de Luxemburgo fue construido para la esposa de Enrique IV, María de Medici, quien fue regente de su hijo el delfín Luis XIII, mientras alcanzaba su mayoría de edad. Su estilo es muy parecido al palacio de Pitti en

Florenia, engalanado con 24 paneles alegóricos realizados por Rubens, que evocan eventos de 1620 a 1621, con un costo de 20 mil coronas.

También los primeros ministros de Luis XIII, el cardenal Richelieu y su sucesor el cardenal Mazarino, eran apasionados constructores de enormes castillos que colmaban de obras de arte. Clara muestra es el palacio campestre de Richelieu, en la ciudad de Poitou, diseñado para albergar obras de Mantegna, Perugino, Miguel Ángel y de su protegido, Poussin. Inclusive Mazarino consiguió la colección de arte del rey Carlos I de Inglaterra, que incluía el cuadro “La muerte de la Virgen” de Caravaggio y el retrato de cuerpo entero de Carlos I, de Van Dyck, obra actualmente bajo el resguardo del Museo del Louvre.

Uno de los palacios reales que se vieron ampliados y embellecidos con el estilo renacentista fue el viejo castillo de Louvre, por el arquitecto Pedro Lescot y el escultor francés Juan Goujon, quien realizó el grupo escultórico de la fachada principal.

La mayoría de los encargos arquitectónicos de los reyes franceses fueron los palacios y las superficies destinadas a la caza (cotos), cuyo estilo inicialmente fue “La predilección del gótico tardío por los agrupamientos fantásticamente asimétricos y la acentuación exagerada de la zona del tejado permaneció allí vigente durante casi todo el siglo XVI”.¹⁰ No obstante, el Renacimiento en Francia apareció de forma relativamente tardía y modificada, sin un estilo definido como el italiano, pues algunos elementos medievales coexistieron con los nuevos elementos clasicistas, entre ellos los conjuntos irregulares y de gran cuerpo, la monumentalidad de sus construcciones, las torres para las escaleras, el uso de pilastras que enmarcan las ventanas en una unidad vertical, que se complementan con la superposición de las cornisas (casi siempre a la altura de los alféizares), algunos pilares que incluso parecen pináculos que flanquean las buhardillas, y su tejado “que no sólo resalta por ser

¹⁰ Hans Koepf, *La arquitectura en sus planos*, p. 170.

muy empinado, sino que queda especialmente acentuado por sus buhardillas, torrecillas y chimeneas ricamente adornadas”.¹¹

El contexto geográfico y social también marca un estilo propio dentro de la arquitectura renacentista, es el caso de Francia, donde se observa en sus edificios, una influencia cortesana y despegada de la usada en Italia de tipo todavía religiosa.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Identificar las principales características del Renacimiento francés, elaborar fichas de trabajo a mano de cada una de ellas y entregar en la siguiente sesión.

1.4 RENACIMIENTO EN FLANDES

Flandes es un término territorial aplicado a la zona del estado de Borgoña, que a partir de finales del siglo XV se denominó Países Bajos de los Habsburgo, y que incluye actualmente la mayor parte de los territorios de Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos. Durante la Baja Edad Media sobresalieron tres importantes ciudades comerciales: Gante, Ypres y Brujas, que mantuvieron su hegemonía económica incluso durante los diversos acontecimientos de sucesión o guerras de expansión con Francia y España en el siglo XV.

La ciudad comercial de Brujas se vio influenciada por las grandes familias de toda Europa en especial los Medici, de Florencia, pues era considerada como la sede de negocios del comercio internacional en el norte de Europa. Esto provocó que se diera una nueva clase social de comerciantes, que encargaban más obras de arte secular tanto para sus hogares como para la propia iglesia, que los cortesanos. Las naturalezas muertas, los paisajes y los retratos eran los nuevos temas abordados por la pintura del Renacimiento en Flandes, pues la formación de gremios y milicias creó nuevos mercados. Esta opulencia también beneficio el desarrollo de nuevos materiales y técnicas en el arte.

¹¹ *Idem.*

En esta época sobresalió la pintura de la escuela flamenca, que se caracteriza por la armonía de sus formas, la riqueza cromática que se independiza de la luz, la obsesión por el detalle, el uso de una iconografía religiosa de carácter simbólico y la búsqueda de espacios naturales y cotidianos para representarlos. Entre los artistas que destacaron están: Jan y Hubrecht van Eyck, por el “Retablo del cordero místico” y el “Retrato del matrimonio Arnolfini”; Robert Campin, por “Santa Bárbara” y “la Anunciación”; Petrus Christus, por la “Leyenda de san Eloy” y “Retrato de un cartujo”; Robert van der Weyden, por “Descendimiento de la cruz” y el “Tríptico de los siete sacramentos”; Dierck Bouts, por “Trípticos del santo sacramento”, “El Martirio de san Erasmo” y “El entierro de Cristo”; Hans Memling, por “Adoración de los reyes” y “La Virgen con el niño”; Hugo van der Goes, por “Tríptico de Portinari” y “Tránsito de la Virgen”; Gerard David, por “Adoración de los magos” y “Descanso en la huida a Egipto”, y Hieronymus van Aeken, llamado “el Bosco”. Todos ellos bajo la corriente de la escuela flamenca que cubrió los periodos del Gótico final, el Renacimiento, el Manierismo e incluso el Barroco. Y que se inscribe dentro de lo que se denominó también Renacimiento nórdico.

Los hermanos Van Eyck fueron los iniciadores de esta escuela, debido a su inigualable técnica que los hizo famosos en toda Europa, inclusive varios artistas quisieron imitar e igualar aquel brillo en sus cuadros; habían perfeccionado en 1420 la pintura al óleo: “La aportación está en el aglutinante de los pigmentos, que es graso, como el aceite de linaza o el de nuez. Los polvos se mezclan con él y el resultado es un material fluido, brillante y traslúcido, que permite un deslizamiento del pincel más libre, más cómodo, en el que los pigmentos no se alteran en principio, aunque con el tiempo tienden a oscurecerse, en parte porque el material captura el polvo ambiental”.¹² Esto les permitió combinar tonos, suavizar las graduaciones de luz y sombra, y superponer e incluso fundir los colores, ganando expresión en la obra y rompiendo con el uso tradicional del color.

¹² Horacio García Fernández y Lena García Feijóo, *La química en el arte*, p. 87.

La zona de Flandes además logró sobresalir en arquitectura con tres de sus mayores representantes: Hanequin de Bruselas, arquitecto y escultor que introdujo las formas flamencas a España, en particular en Toledo, con la Puerta de los leones, la Torre catedralicia, y se cree que participó en la traza del castillo de Belmonte; Egas Cueman, quien desarrollo el estilo isabelino de igual manera en España, sus obras más importantes fueron el sepulcro de los condes Velasco en Guadalupe y los tímpanos y la Virgen del Parteluz de la Puerta de los leones de la catedral de Toledo; y Cornelis Floris de Vriendt, quien se dedicó básicamente a la escultura, y junto con la arquitectura hizo una síntesis del Gótico tardío y el Renacimiento, entre sus obras se encuentran la fachada del Ayuntamiento de Amberes, cuerpo central resuelto con arcos de medio punto entre pares de columnas y todo el conjunto escultórico de la catedral de Nuestra Señora de Tournai.

A pesar de que hoy en día el Renacimiento es un estilo definido dentro de la arquitectura, hay diversos elementos sobre todo en los materiales que se emplearon en cada región, que lo diferencian de un lugar a otro, es el caso de Flandes que a pesar de su influencia italiana, guarda ciertas características únicas y propias.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Elaborar un ensayo en computadora sobre el Renacimiento en Flandes y sus principales características arquitectónicas y entregarlo en hojas blancas tamaño carta en la siguiente sesión.

1.5 RENACIMIENTO EN INGLATERRA

En Inglaterra el estilo renacentista no tuvo la misma trascendencia artística que en Italia, a causa de la inestabilidad política y religiosa generada, sobre todo, por el protestantismo y las leyes de Reforma, provocando que tardara en desarrollarse e incluso se combinara con otros preexistentes en la zona, como el Gótico tardío, para poder prosperar.

Es Enrique VIII (1491-1547) quien inicia la Reforma inglesa, al tratar de divorciarse de su esposa Catalina de Aragón (por no darle un hijo varón) y no tener el consentimiento de la iglesia católica, fundó la iglesia anglicana. Posteriormente con el “acta de supremacía” de 1534 le dio las armas para asegurarle el divorcio, su separación definitiva de la Iglesia romana, y su poder absoluto sobre Inglaterra y el territorio de Gales.

Las fundaciones monásticas en Inglaterra fueron disueltas y la ola de iconoclastia religiosa arrasó con muchas obras góticas, como cristalerías, cerámicas, metalurgia, textiles y pinturas murales, lo cual impidió la proliferación del Renacimiento con ayuda del mecenazgo religioso. Aunque “El espíritu artístico e intelectual del Renacimiento (sí) floreció en la corte de Enrique VIII (1509-1547)”,¹³ incluso el pensamiento humanista renacentista se puede ver en su canciller Tomás Moro y sus escritos.

La riqueza de las grandes instituciones monásticas de toda Gran Bretaña se acabó abruptamente con el protestantismo y muchas de las obras arquitectónicas del Medievo quedaron en ruinas, por ejemplo: Rievaulx, Yorkshire, Bury St. Edmunds y Suffolk; no obstante, se incrementó la edificación de casas solariegas por parte de la aristocracia de la época. Incluso el soberano ya había retomado el estilo italiano predominante bajo la batuta del escultor italiano Pietro Torrigiano para el monumento de sus padres (Enrique VII e Isabel de York) en la abadía de Westminster. “Los medallones de terracota de Giovanni da Maiano añadieron un elemento italianizante al patio interior. Los interiores, con techos soberbiamente decorados y tapices nacionales e importados, fueron realizados por artesanos ingleses y europeos”.¹⁴

En 1500, Londres de los Tudor y los Estuardo era una de las ciudades más importantes por ser considerada el centro de la corte, el gobierno y el comercio, además un centro financiero y residencia de los mejores artistas y artesanos (orfebres de la plata, la seda, tejedores, yeseros y pintores) como el retratista Hans Holbein, Van Dyck, Rubens y Lely, quienes encontraron en la

¹³ John Onians, *Atlas del arte*, p. 163.

¹⁴ *Idem*.

corte inglesa un mecenazgo. El teatro, por su lado, tuvo a Marlowe, Shakespeare y Jonson, como sus mejores representantes.

Durante la corte de Isabel I (La reina virgen), las artes estuvieron bajo un régimen protestante, y la cultura se extendió al ámbito literario y musical, sin perder de vista el decorativo y pictórico, que tuvo su mayor expresión en la pintura de miniaturas con Nicholas Hilliard, su obra más destacada es “Joven entre rosas apoyando en un árbol”, la cual fue descrita de la siguiente manera: “El joven viste los colores heráldicos de Isabel I –negro y blanco– y sujeta una rosa eglantina, otro símbolo escogido por la reina Isabel. Con la mano en el corazón y pasando por el bosque, como los amantes de la obra de Shakespeare, *Como gustéis*, el joven muestra su devoción por la reina”.¹⁵

Bajo el auspicio de Isabel I, Bess de Hardwick, condesa de Shrewsbury, mandó a construir entre 1591 y 1597, al arquitecto Robert Smythson, una casa de campo con arenisca de Derbyshire, llamada Hardwick Hall, en la que se incorporaron torres en los extremos como parte de elementos medievales, una logia y balaustas renacentistas, con elaborados motivos en yeso para la decoración y algunos tapices y retratos al óleo. Asimismo, la arquitectura fue beneficiada por su corte: William Cecil, principal ministro, mando a construir Burghley House; Edward Seymour, regente durante el reinado de Eduardo VI, edificó Longleat House, en Wiltshire. Todas estas construcciones fueron espléndidas casas aristocráticas.

Después Jaime VI de Escocia le sucedió al trono en 1603, cuando ya Escocia e Inglaterra estaban unidas. “La arquitectura escocesa había absorbido las influencias renacentistas, como se puede ver en los medallones con retratos y en los contrafuertes del palacio de Falkland, en Fife. Debido a la extrema iconoclastia del siglo XVI, poco se ha conservado del arte sacro de la Escocia medieval.”¹⁶

La progresiva riqueza y confianza de la aristocracia y la alta burguesía, pronto hicieron que las artes volvieran a recobrar su mecenazgo, sobre todo en

¹⁵ *Idem.*

¹⁶ *Idem.*

el diseño y la decoración de las casas palaciegas que se vieron influenciadas por el estilo clasicista de la época y la incursión del vidrio, creando incluso nuevos estilos en la arquitectura, como el llamado estilo isabelino. “La creciente importancia mercantil de Inglaterra durante el siglo XVI, que gradualmente le fue asegurando el dominio de las principales rutas comerciales, sostuvo la producción artística.”¹⁷ A este progreso también se le sumó la ubicación de las primeras colonias inglesas y la comercialización con las Antillas y el Oriente, importando productos exóticos, seda, especias y madera del Caribe.

Actualmente la arquitectura renacentista inglesa a pesar de haberse despegado de la de Italia, posee ciertas características que se siguen utilizando en algunos edificios, como es el ladrillo. Su mezcla con otros estilos fue el inicio para el desarrollo de posteriores tendencias arquitectónicas, como el Eclecticismo. Hoy día el estilo inglés es más utilizado que el italiano, sobre todo porque es más funcional que decorativo.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Elaborar un cuadro sinóptico en computadora de las características más sobresalientes del Renacimiento en Inglaterra y entregarlo en hojas blancas tamaño carta en la siguiente sesión.

1.6 PINTURA RENACENTISTA

En el siglo XIV, la pintura italiana se vio influenciada por Giotto, iniciador de la tradición renacentista, por su escuela florentina. Dando paso a dos generaciones de pintores.

La primera corresponde a Masaccio y Fra Angelico De Fiésole, quien reflejó en sus cuadros gran dulzura y devoción aún con un espíritu cristiano medieval, representado en los frescos del convento de San Marcos en Venecia y de varias Anunciaciones, algunas ubicadas en el Museo del Prado en Madrid. En cambio, Masaccio perteneció a las nuevas corrientes que nutrieron el

¹⁷ *Idem.*

Renacimiento, manifestado en los frescos de la capilla Brancacci en la iglesia del Carmen en Florencia.

De la segunda generación sobresalen los pintores Filippo Lippi, Andrea Mantegna y Sandro Boticelle, conocido como “el poeta de la línea” y su perfección en un estilo “... gótico: un sentimiento delicado, próximo a veces al sentimentalismo, una gracia femenina otorgada a las posibilidades ornamentales y evocativas de la línea”;¹⁸ autor de obras como “El descendimiento de la cruz”, “El triunfo de la primavera”. No lejos de este estilo se encuentra Andrea Mantegna, autor de “El triunfo de César” y “El tránsito de la Virgen”, ubicada en el Museo del Prado.

Otras figuras destacadas son Leonardo Da Vinci, Rafael y Miguel Ángel, quienes también sobresalieron en otros campos como la arquitectura, la escultura y diversas actividades del ámbito científico.

Da Vinci (1452-1519), figura inconfundible dentro de este arte, se caracterizó por ser inventor, científico, matemático, físico, astrónomo, ingeniero, músico, arquitecto, escultor y pintor. Su inquietud por aprender lo llevó a Florencia, después a Milán en la corte de Ludovico el Moro, y finalmente fue llamado a Francia por el rey Francisco I. Como inventor se destacó por crear y dibujar artefactos y máquinas que volaban o se sumergían, e incluso diseño algunos ingenios bélicos; en la escultura realizó la estatua ecuestre de Francisco de Sforza; en la pintura produjo obras de incomparable calidad artística que se caracterizaban por el encanto de las actitudes, la espiritualidad y la gracia de las expresiones, la atractiva seducción de las miradas, la delicadeza de las sonrisas y el dominio del claroscuro, expresados en obras como “La virgen de las rocas”, “La Virgen con santa Ana”, la inconfundible “Última cena”, del refectorio de Santa María de la Gracia, en Milán, y su mayor obra, la “Monna lisa” o “Gioconda”, resguardada por el Museo del Louvre..

¹⁸ Chilvers, *op. cit.*, p. 797.

Ilustración 3. La Gioconda es la obra más representativa de Leonardo Da Vinci y del Renacimiento.¹⁹

Rafael Sanzio (1483-1520) fue un extraordinario pintor y arquitecto italiano nacido en la ciudad de Urbino, posteriormente se trasladó a Florencia y luego fue llamado a Roma por el papa Julio II a petición de Bramante, pariente del pintor. Sus obras representan la mayor expresión de los ideales del Alto Renacimiento, fue considerado un pintor idealista, quien impregnaba sus obras con un toque de dulzura y delicadeza. Sus primeras pinturas fueron varios frescos encargo de Julio II y León X, realizadas en la estancia y logia del Vaticano; destacan: “La disputa del santísimo sacramento”, “El parnaso” y “La escuela de Atenas”, también algunas escenas bíblicas ubicadas en las logias y claustros, la llamada “Biblia de Rafael”, considerada para algunos historiadores de arte la más completa escenificación gráfica de la historia sagrada. Otras de sus obras son una serie de Madonas, la “del Pez”, la “de la Rosa” o la “de san Sixto”, “La sixtina” y “La Virgen con el niño”, “La caída del camino del calvario”, y su última obra, “La transfiguración”.

Miguel Ángel Buonarroti (1475-1564) fue otro destacando poeta, matemático, ingeniero, arquitecto y, principalmente, escultor, que nació en Florencia y después pasó a las filas de la capital italiana, por petición del papa Julio II, quien le encargó su sepulcro; otras de sus obras como escultor son: “La piedad”, “El David”, “El Moisés”, para el inconcluso sepulcro de Julio II, “Los esclavos” para el mismo sepulcro, las cuatro figuras simbólicas de “La Aurora”,

¹⁹ Renacimiento, <http://apasionadosporlahistoria.blogspot.com>, 2010

“El Crepúsculo”, “El día y la noche”, y las estatuas de Julián y Lorenzo de Medici “El pensador”. En todas sus obras dejó ver su extraordinario temperamento, inconfundible técnica, poética melancolía y el manejo de una proporción fuera de lo común.

En el tema de la pintura Miguel Ángel realizó los frescos de la Capilla Sixtina en el Vaticano, donde ejemplificó diversas escenas bíblicas, como el génesis, la vida de Moisés y Cristo, el diluvio, los profetas y las sibilas; veinte años más tarde, por encargo de Paulo III, se encargaría de completar esta magnífica obra pictórica con la escena del Juicio Final representada en el muro del fondo de la grandiosa capilla.

La escuela veneciana de igual forma aportó su grano de arena al esplendor del Renacimiento italiano con pintores de la calidad de Giorgione, caracterizado sobre todo por colorista y sus obras de paisajes como “La tempestad”. Su mayor auge se dio a mediados del siglo XVI, con tres exponentes: Tiziano, Tintoretto y Veronese.

Tiziano se diferenció por realizar “espléndidas pinturas de tema religioso, mitológico y retratos de concepción original y gran viveza de color y movimiento”²⁰ como “La presentación de la Virgen”, “La asunción de la Virgen”, y “La gran bacanal”, el retrato de su amigo, el emperador Carlos V, los de la emperatriz Isabel y Felipe II, ubicados en el Museo del Prado, en España.

Veronese recibió algunos encargos tanto seculares como religiosos, se caracterizó por el uso de una paleta colorista pero delicada donde predominaba el azul pálido, el naranja, el blanco plateado y el amarillo limón, de igual manera utilizó amplios efectos decorativos y grandes formatos que le dieron un lugar privilegiado en la creación de escenas mitológicas y religiosas como “Las bodas de Canaán”.

Por otro último, su coetáneo Tintoretto, pinto retratos, temas históricos y ocasionalmente religiosos, como “La asunción”, usando efectos luminosos, con vivas exageraciones de luz y movimiento.

²⁰ *Op. cit.*, p. 798.

La pintura renacentista es muy poco usual dentro del arte moderno y contemporáneo, sin embargo, su uso no ha sido olvidado por completo, ya que sirve para decorar vestíbulos o integrarse con la arquitectura, bajo el concepto de murales; recordemos que durante el Renacimiento se comenzó a reutilizar la pintura de gran formato.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Realizar apuntes a mano sobre la historia de la pintura renacentista, ubicando la obra y el autor, y entregar en la siguiente sesión.

1.7 PINTURA BIZANTINA

El imperio romano de Oriente, o Bizancio, coincidió en tiempo con la Edad Media en Occidente, caracterizada por un dinamismo creador y una expresión religiosa, en un periodo de obscurantismo, que contrastaba con el nuevo arte del imperio de Oriente. Muestra una cultura madura, refinada, brillante y profunda, sobre todo por sus antecedentes grecolatinos, por tanto, sin una capacidad creadora. El imperio de Oriente comienza con Teodosio el Grande, al dividir a su muerte el imperio romano, en el año 395, y termina en el año 1453 al caer su capital en manos de los turcos.

La existencia del imperio de Bizancio pasó por una serie de sucesos que mermarían su poder, por las continuas invasiones procedentes de Medio Oriente. No obstante, tuvo momentos de gran esplendor, sobre todo por su ubicación estratégica y la continuidad heredada de la antigua cultura clásica proveniente de Grecia y Roma, que posteriormente harían posible el desarrollo del Renacimiento en Europa. También llevó a cabo tres importantes misiones: ayudar a conservar la cultura clásica, la trasmisión de ésta a los árabes, y educar a los pueblos eslavos (serbios, búlgaros, rusos), como en su momento lo haría Roma con los pueblos bárbaros del norte de Europa.

La cultura bizantina es una síntesis de tres corrientes: la clásica o grecorromana, la oriental y la cristiana, que hicieron posible que fuera un crisol de artistas y una de las ciudades más importantes del imperio de Oriente. Su

nombre procede del recuerdo de una colonia griega y su fundador, el megariense Bizar, fue conocida como la nueva Roma del Bósforo, por su ubicación a orillas de este río, donde se encontraba el Cuerno de oro, puerto del comercio mundial de la época. La ciudad fue “corazón y cerebro del Imperio”.

En la literatura hubo erudición, novelas, cuentos, glosas, relatos históricos o comentarios de los clásicos griegos en lengua griega, desplazando al latín, usado en Occidente. Sus mayores representantes fueron los padres san Juan Crisóstomo y san Gregorio Nacianceno, el gran historiador Procopio y el poeta y teólogo, san Juan Damasceno. En el aspecto de leyes, se destacó por su legislación y el seguimiento del derecho romano, llevado a cabo por Justiniano, con quien alcanzó su mayor esplendor por medio de su expansión territorial.

Las dos ciencias más cultivadas fueron la historia y la filosofía, de inspiración clásica, donde los más prominentes letrados eran eruditos, exégetas y comentaristas de las más célebres personalidades del pensamiento griego, sus principales representantes fueron: Procopio, el patriarca Foso, erudito del saber enciclopédico del siglo IX, y Miguel Pselos, quien en el siglo XI, trató de conciliar el pensamiento platónico con los ideales cristianos.

El estudio de la filosofía griega en Bizancio llevó a un escenario de discusiones políticas, científicas, literarias e incluso religiosas, que desembocarían en un semillero de ideologías herejes: la monofisita, que negaba las dos naturalezas de Cristo; la monotelita, que admitía las dos naturalezas, pero una sola voluntad divina; la de los incorruptibles, de la cual era partidario Justiniano, y aceptaba el sufrimiento aparente, pero no real, de Jesús, y la iconoclastia, que repudiaba las imágenes por caer en la idolatría. Ésta última implantada por el emperador León III el Isáurico, de 726 hasta 787, cuando la emperatriz Irene instauró nuevamente el culto a las imágenes. A causa de la iconoclastia no se desarrolló una escultura propia del periodo bizantino, la poca existente se dejó ver en los capiteles de las columnas y en unos pocos objetos de oro, plata y marfil, algunos muy notables por su detalle.

Dichas ideologías fueron decisivas en 1054 para que ocurriera la cisma de Oriente, es decir, la separación de la cristiandad de Occidente, representada por los papas, con la excomunión de los patriarcas de Oriente. Este suceso se debió principalmente a la continua rivalidad entre Roma y Constantinopla por aspirar ser la primera capital del mundo cristiano desde que Roma perdiera su hegemonía frente a los bárbaros. Aun hoy no ha existido una reconciliación entre las dos iglesias: la romana y la griega.

El arte bizantino antes que nada era religioso, con tres influencias muy marcadas: la grecorromana, la oriental y la cristiana. “Era un arte serio, espiritual y conservador, y el artista bizantino no aspiraba a la libertad de la interpretación individual, sino que actuaba como portavoz del dogma ortodoxo. La elección de asuntos y las actitudes y expresiones de las figuras se determinaban de acuerdo con un plan tradicional cargado de sentido teológico”,²¹ el cual tuvo dos etapas de gran esplendor, una bajo el auspicio de Justiniano, y la segunda con la dinastía macedónica, del siglo IX al XI, con la reina Teodora.

De la pintura no se conservan evidencias, aunque existen algunas muestras plasmadas en miniaturas ilustrativas de libros litúrgicos y los mosaicos decorativos de sus múltiples construcciones, que muestran ricos fondos en oro y azul, simetría, hieratismo y una solemne rigidez de sus figuras, por ejemplo, la obra titulada “La emperatriz Teodora y su séquito (hacia 547 d.C.)”. Además es un “Estilo derivado de la iconografía paleocristiana caracterizada por la representación frontal, una expresión hierática, la estilización y las figuras planas estandarizadas. El ícono es típico del arte bizantino.”²²

Debido a sus diversas influencias, la arquitectura bizantina se vio beneficiada por la utilización de varios elementos que suponían un perfeccionamiento o modificación durante esta época, como el arco de medio punto, las plantas cuadradas, la suntuosa ornamentación, las columnas clásicas, la cúpula ya empleada por los orientales y romanos, y que los

²¹ *Op. cit.*, p. 116.

²² Charles Victoria *et al.*, *1000 pinturas de los grandes maestros*, p. 537.

bizantinos utilizaron con gran maestría y riqueza. Debido a su altura y base cuadrada les permitió el uso de las pechinas o triángulos esféricos en sustitución de las trompas o superficies conoidales, que unían las bases en la parte superior para originar un círculo, sobre el que se pudiera apoyar la cúpula semiesférica. “En las cúpulas de las iglesias, por ejemplo, se representaba la figura de Cristo como rector del universo (el término griego para esta representación es *pantocrator*, es decir, “omnipotente”).”²³

Entre las principales construcciones bizantinas que proliferaron con excepcional calidad artística y una excelente planeación urbana, están los palacios, templos, acueductos y termas. Asimismo sobresalen otras edificaciones como el foro; la vía principal de pórticos; el hipódromo, capaz de albergar a 100 mil espectadores y donde se realizaron desde carreras de carros hasta multitudinarios desfiles y ceremonias; los palacios, entre los que destaca el imperial que en realidad era una ciudad con varios palacetes, donde el emperador o *basileus* vivía con gran pompa y, por último, las iglesias de una vasta altura y amplitud, como las de san Vital y san Apolinar, en Rávena.

La basílica de Santa Sofía es una catedral de maravillosas características, levantada en Constantinopla en los últimos años del reinado de Justiniano y realizada por los arquitectos asiáticos Antemio de Tralle e Isidoro de Mileto; posee una planta de cruz griega o de brazos iguales, una majestuosa cúpula con una altura de 56 metros y de 32 metros de diámetro, sostenida por cuatro pechinas y una serie de combinadas semicúpulas y arcos, construida y decorada con materiales muy diversos como el mármol, la técnica de mosaico de fondo de oro, esmalte, marfil, etc. Incluso se dice que Justiniano a la hora de inaugurarla recito: “¡Salomón, te he vencido!”.

También existen notables construcciones religiosas de la dinastía macedónica, como la iglesia de la Virgen y la del Pantocrator, en Constantinopla, y la de los santos apóstoles, en Tesalónica.

La expansión comercial de Bizancio durante la Edad Media permitió la difusión de su arquitectura hasta los países más lejanos, sobre todo en el

²³ *Idem.*

reinado de Justiniano. Por el Oriente su influjo se dejó sentir hasta la clásica arquitectura Rusa, y por Occidente llegó hasta las islas británicas. Por ejemplo, en Italia con la iglesia de san Marcos en Venecia, de profusa ornamentación; en el imperio Carolingio, con la capilla palatina de Aquisgrán, y en España, con la arquitectura visigoda y asturiana.

El beneficio que trajo la pintura bizantina a la arquitectura contemporánea no radica en su estilo o forma sino en el empleo de la técnica del mosaico para ser usado dentro de algunos espacios, sobre todo por su durabilidad, colorido y resistencia, como es el caso de las albercas, cocinas y baños.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Elaborar un cuadro sinóptico en computadora de la pintura bizantina, ubicando la obra y el autor, y entregarlo en hojas blancas tamaño carta en la siguiente sesión.

AUTOEVALUACIÓN

1. Es un movimiento artístico e intelectual, que inicia en Italia en el siglo XIV y se extiende por toda Europa, culminando en el siglo XVI:

- a) Renacimiento.
- b) Manierismo.
- c) Neoclásico.
- d) Bizantino.

2. País dónde se inicia el Renacimiento:

- a) España.
- b) Italia.
- c) Portugal.
- d) Francia.

3. Nombre del suizo que utiliza por primar vez el concepto de Renacimiento:

- a) Fra Angélico de Fiésole.
- b) Leon Battista Alberti.
- c) Jacob Burckhardt.
- d) Juan y Andrés de Pisa.

4. En cuántos periodos se divide el Renacimiento:

- a) 3
- b) 5
- c) 7
- d) 2

5. Siglo en que aparecen las primeras universidades:

- a) XII.
- b) XV.
- c) XVI.
- d) XVII.

6. Son los principales representantes del Renacimiento.

- a) Leonardo Da Vinci, Rafael, Donatello y Maquiavelo.
- b) Leonardo Da Vinci, Rafael, Donatello y Tass.
- c) Leonardo Da Vinci, Rafael, Donatello y Ariosto.
- d) Leonardo Da Vinci, Rafael, Donatello y Bramante.

7. Nombre que recibe el siglo XV, durante el Renacimiento:

- a) Siglo de las Luces.
- b) Ilustración.
- c) Quattrocento.
- d) Cinquecento.

8. Principales temas manejados por estilo renacentista:

- a) Religiosos y paisajes.
- b) Paganos y retratos.
- c) Religiosos y paganos.
- d) Paganos y paisajes.

9. Escultor que esculpió la tribuna para los cantores de la catedral de Florencia, de gran vigor y realismo:

- a) Miguel Ángel.
- b) Donatello.
- c) Rafael.
- d) Leonardo da Vinci.

10. Escritor de la obra magistral *El príncipe*:

- a) Tasso.
- b) Bembo.
- c) Ariosto.
- d) Maquiavelo.

11. Considerado el iniciador en la arquitectura renacentista:

- a) Miguel Ángel.
- b) Leon Battista Alberti.
- c) Filippo Brunelleschi.
- d) Leonardo Da Vinci.

12. Arquitecto romano del siglo I, que escribió *Los cuatro libros de la arquitectura*:

- a) Vitruvio.
- b) Bramante.
- c) Rafael Sanzio.
- d) Antonio de San Gallo.

13. ¿Bajo el reinado de qué rey comenzó el notable florecimiento del Renacimiento en Francia?

- a) Enrique IV.
- b) Enrique VIII.
- c) Francisco I.
- d) Luis V.

14. Término territorial aplicado a la zona del estado de Borgoña, que a partir de finales del siglo XV se denomina Países Bajos de los Habsburgo:

- a) Flandes.
- b) Luxemburgo.
- c) Louvre.
- d) Versalles.

15. Menciona por lo menos dos obras pictóricas del Renacimiento francés.

16. Nombra tres arquitectos importantes del Renacimiento en Francia.

17. ¿Cuáles son los principales edificios que se construyeron en Francia durante el Renacimiento (menciona por lo menos cinco)?
18. Menciona a tres importantes artistas de la Escuela Fontainebleau.
19. Menciona dos importantes artistas de la escuela francesa clasicista.
20. Menciona tres ciudades importantes que mantuvieron la hegemonía económica de Flandes.
21. Menciona los tres principales temas abordados en la pintura de Flandes.
22. Menciona el nombre del rey que inicia la reforma inglesa al divorciarse de su esposa Catalina de Aragón.
23. ¿Quién fue conocido como el poeta de la línea?
24. Escribe tres características importantes de la pintura bizantina.
25. Explica con tus propias palabras en qué consiste el Renacimiento y su importancia dentro de la arquitectura contemporánea.

RESPUESTAS

1. a)
2. b)
3. c)
4. a)
5. a)
6. d)
7. d)

8. *c)*
9. *b)*
10. *d)*
11. *c)*
12. *a)*
13. *c)*
14. *a)*
15. Diana Cazadora; Eva prima Pandora.
16. Jacques Androuet du Cerceau; Filiberto Delorme; Jean Bullant.
17. El Castillo Verneuil-en-Halatte; la iglesia parroquial de Montargis; Grande Galérie; el castillo de Anet; el palacio de las Tullerías.
18. Cellini Benvenuto; Ambroise Dudois; Toussaint Dubreuil.
19. Poussin Nicolas; Claudio de Lorena.
20. Gante; Ypres; Brujas.
21. Las naturalezas muertas, los paisajes y los retratos.
22. Enrique VIII.
23. Sandro Boticelle.
24. Expresa ricos fondos en oro y azul; la simetría y el hieratismo; la solemne rigidez de sus figuras.

UNIDAD 2

CONCEPTO Y ANTECEDENTES DE MANIERISMO

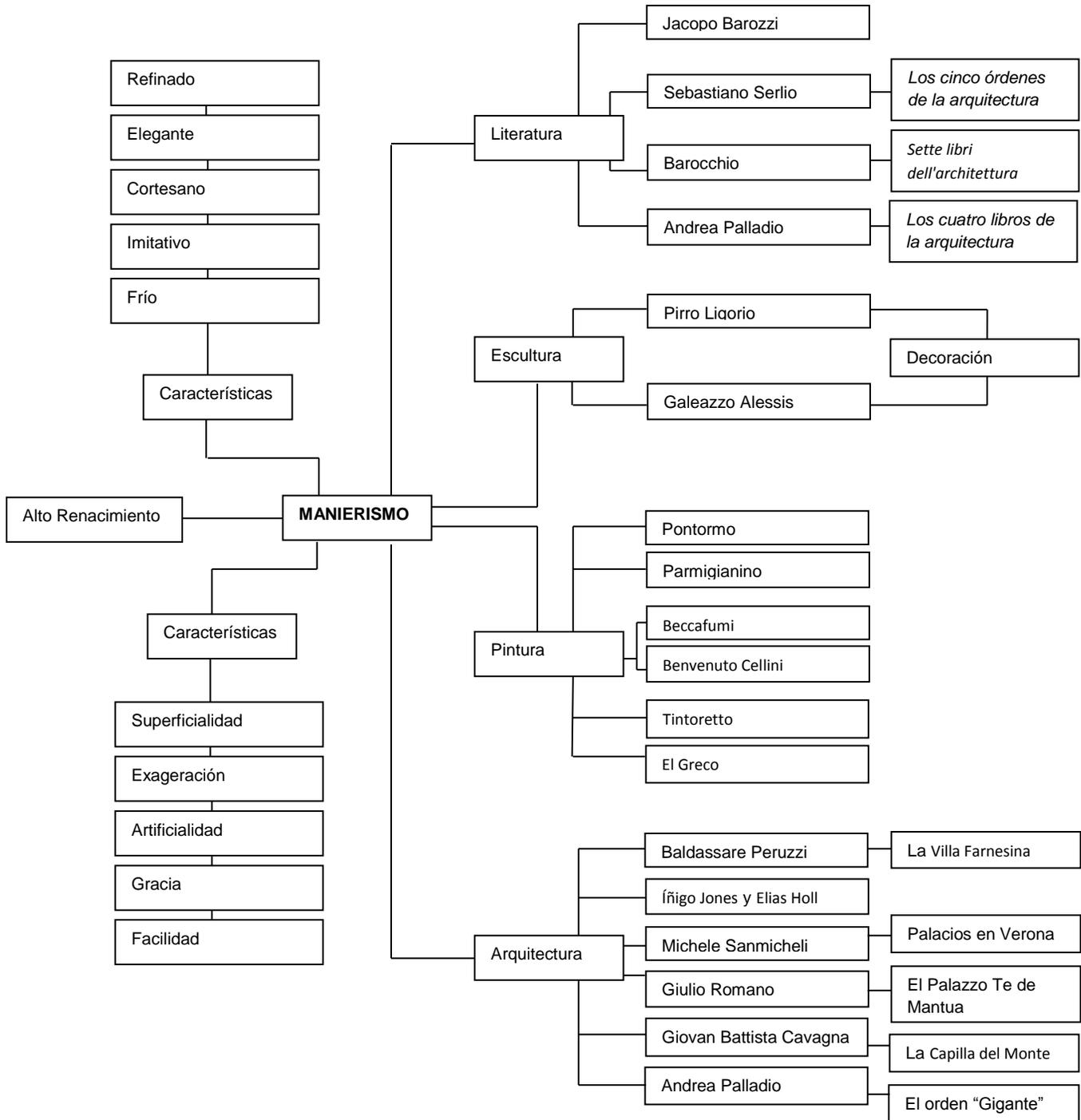
OBJETIVO

El alumno analizará la influencia que ha tenido el Manierismo dentro de las artes plásticas, principalmente en la arquitectura.

TEMARIO

2.1 CONCEPTO Y ANTECEDENTES DEL MANIERISMO

MAPA CONCEPTUAL

INTRODUCCIÓN

El Manierismo es un estilo artístico que marco a Europa durante el siglo XVI, en cual se propago durante el Alto Renacimiento y comienzos de Barroco, su apego al Renacimiento lo hizo ser para algunos una continuidad, sin embargo, su estilo cortesano, elegante, refinado, artificial e incluso autoconsciente de sus inicios, lo diferenciaron rápidamente de éste. Fue un estilo que se materializó en las artes visuales, como la escultura, la pintura, la literatura, la música y la Arquitectura.

En la primera unidad se explica el origen de la palabra manierismo, el contexto social que le dio origen a y la influencia que tuvo del Renacimiento durante sus inicios, de igual manera se aborda la controversia que originó por considerarse un estilo imitativo y exagerado, de un modo de plagio y distorsión de la obra de los grandes maestros del Renacimiento. Aunado a lo anterior también se hace mención de sus principales características, entre las que se pueden señalar su distorsión de la escala y los colores chillones.

Se habla además de algunos literatos, escultores, y de los más destacados pintores de la época.

En el caso de la arquitectura se explica la distribución de algunos edificios y se hace mención de importantes arquitectos.

2.1 CONCEPTO Y ANTECEDENTES DEL MANIERISMO

A finales del siglo XV se consolidaron las monarquías de España, Francia e Inglaterra; en 1493 Maximiliano I de Habsburgo se fue nombrado emperador del sacro imperio romano germánico, y Rusia se hallaba bajo el reinado de Iván III. Estos sucesos, como la coronación de Francisco I de Francia y el ascenso al trono de España de Carlos V, crearon un escenario propicio para que se desarrollara el Renacimiento y en poco tiempo se consolidara con el Manierismo.

El Manierismo es un estilo artístico que se originó en Venecia y que pronto se propagó por toda Italia, e incluso en otros países durante el final del Alto Renacimiento y comienzos del Barroco (entre 1520 y 1600, aproximadamente). Su origen etimológico procede de la definición de algunos escritores del siglo XVI, como Giorgio Vasari, asignada a aquellos artistas que pintaban “a la manera de...”, es decir, al estilo de los precursores de la pintura renacentista, como Miguel Ángel, Rafael y Leonardo Da Vinci, pero conservando una precisa línea artística. Es un estilo cortesano, elegante, refinado, artificial y autoconsciente de sus bases, cifradas en el Renacimiento italiano. Además, Vasari empleó el término de manierismo en un sentido positivo, al referirse a sus cualidades de gracia, facilidad, equilibrio y sofisticación.

Posteriormente Jacob Burckhardt lo utilizó para definir de manera peyorativa el arte italiano entre el Renacimiento y el Barroco, como una técnica fría e imitativa de los grandes maestros.

John Shearman empieza su libro (*Manierismo*, 1967), admitiendo con franqueza: “Este libro tendrá al menos un rasgo en común con todos los ya publicados sobre el Manierismo, parecerá que describe algo bastante distinto de lo que describen todos los demás”.²⁴ Pasó de un término que define a una época a designar todo un periodo del arte. Algunos críticos de arte mencionan que marca el declive de la perfección y armonía de las formas clásicas hacia la

²⁴ Ian Chilvers, *Diccionario de arte*, p. 593.

artificialidad, la superficialidad y la exageración, un modo de plagio y distorsión de la obra de los grandes maestros.

Este término se aplicó al estudio de las artes visuales, como arquitectura, escultura, pintura, artes menores, y también la música y la literatura. Y es hasta la revolución artística del siglo XX, cuando dejó de tener una carga de menosprecio y ser ignorado, para considerarse sugerente y original: por “el alargamiento de la figura humana, las posturas forzadas, los sorprendentes e inusuales cambios de escala, iluminación o perspectiva, y los vívidos (y a veces chillones) colores”.²⁵

Los artistas se apropiaban de las imágenes para hacer una demostración de su pericia y virtuosismo. Es el caso de Pontormo y Parmigianino, quienes realizaron obras de perturbadora, emotiva y formidable sofisticación, con colores fríos, artificiales y rivalizados entre sí, sin el apoyo de gamas. Otros de los artistas que siguieron este estilo fueron: Beccafumi, Benvenuto Cellini, Giambologna, Giulio Romano, Rosso Fiorentino, Bronzino, Tintoretto, Arcimboldo, Hans von Aachen, Bartholomeus Spranger, Hendrick Goltzius, Vasari, Veronese, El Greco y Federico Zuccaro. Algunos de ellos fueron representantes del Renacimiento nórdico, quienes pasaron en poco tiempo a formar parte de las filas de la nueva fase denominada Manierismo en los países del norte de Europa.

²⁵ *Idem.*

Ilustración 1. Perseo, es una de las obras destacadas de Cellini durante el Renacimiento.²⁶

En Italia la arquitectura manierista se inició con la construcción de la Villa Farnesina de Roma, bajo la supervisión de Baldassare Peruzzi, alrededor de 1509. Tiene una planta en U, con dos alas que encierran una parte mediana, donde en el piso inferior se abre un pórtico formado por cinco arcos de medio punto y una fachada con lesenas y almohadillas angulares, que conservan todavía el estilo clásico, pero el friso espléndidamente adornado que se encuentra en la parte superior evidencia el cambio de estilo. Otra de sus obras en la cual se observa el diseño totalmente manierista, es el Palacio Massimo alle Colonne, construido en 1532. La fachada es curvilínea y presenta una serie de cornisas que decoran las ventanas; tiene columnas libremente espaciadas y dimensiones irregulares en sus plantas; la conformación de pórticos en el patio y las dos logias sobrepuestas y cerradas al techo por un tercer piso, muestran elementos característicos del Manierismo.

La arquitectura manierista en España surgió como reacción al Gótico tardío durante el siglo XVI, no obstante, en Inglaterra y Alemania se propagó en el siglo XVII, con artistas de la calidad de Íñigo Jones y Elias Holl.

Este estilo se trasladó de los reinos eclesiásticos y cívicos al dominio privado, y rechazó el equilibrio y la armonía clásica hasta entonces vigente.

En el ámbito arquitectónico sobresalieron Giulio Pippi, también llamado Giulio Romano, quien adoptó un orden “rústico” en el Palazzo Te de Mantua (entre 1525 y 1534), de planta cuadrada con un patio en el centro; otras dos de sus obras son: su casa y el patio de la caballería en el Palacio Ducal de Mantua. Sus innovaciones durante el clasicismo y el Alto Renacimiento lo llevarían a definir el estilo Manierista; Giacomo Vignola, conocido también como Giacomo Barozzi; Jacopo Barozzi, o Barocchio, quien escribió *Los cinco órdenes de la arquitectura*, donde describe las ideas del arquitecto Vitruvio y las reglas detalladas para proporcionar edificios, y además construyó edificios

²⁶ Renacimiento, <http://autoescuelarife.es>, 2011

importantes en Roma, bajo el mecenazgo del Papa Julio III; Michele Sanmicheli, quien realizó una serie de palacios en Verona bajo la influencia del nuevo estilo; con el clasicista Giovan Battista Cavagna, construyó la Capilla del Monte di Pietà, en Nápoles.

Entre los más destacados teóricos de la arquitectura manierista se encuentran Sebastiano Serlio, autor de un importante tratado de arquitectura *Sette libri dell'architettura*, publicado entre 1537 y 1551, el cual es una serie de modelos arquitectónicos en los que sobresalen algunos alzados y decorados, e incluye explicaciones e ilustraciones de edificaciones hechas por toda Europa; también trabajó en la escuela de Fontainebleau en Francia; Andrea Palladio, quien inventó el orden "Gigante" y publicó en 1570 *Los cuatro libros de la arquitectura*, que influyó en la arquitectura civil hasta la época neoclásica; algunas de sus obras son: la Villa Barbaro; y Miguel Ángel, quien diseñó la Puerta Pía en Roma y revolucionó los cánones tradicionales del Renacimiento para convertirse en emblema de la arquitectura manierista.

En la decoración se asumieron temas grotescos de tiempos romanos, representaciones fantásticas e irracionales con motivos zoomórficos, antropomórficos y fitomórficos, en los adornos de edificios, como: la Casina de Pío IV en el Vaticano, hechos por Pirro Ligorio; y el Palacio Marino y la iglesia de Santa María Presso San Celso, de Galeazzo Alessi, en Milán.

Ilustración 2. El decorado de la Villa Farnesina, en Roma, es de estilo manierista.²⁷

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Elaborar un ensayo en computadora sobre el Manierismo, detallando sus principales características y artistas más representativos y entregarlo en hojas blancas tamaño carta en la siguiente sesión.

²⁷ Manierismo, <http://www.friendsofart.net>, 2010

AUTOEVALUACIÓN

1. Es un estilo artístico que se originó en Venecia y que pronto se propagó por toda Italia e incluso en otros países durante el final del Alto Renacimiento y comienzos del Barroco:

- a) Neoclásico.
- b) Edad Media.
- c) Manierismo.
- d) Grecorromano.

2. Autor que se refirió al Manierismo de manera peyorativa respecto del arte italiano entre el Renacimiento y el Barroco:

- a) Sebastiano Serlio.
- b) Jacopo Barozzi.
- c) Vasari.
- d) Jacob Burckhardt.

3. Realizaron obras de perturbadora, emotiva y formidable sofisticación, con colores fríos, artificiales y rivalizados entre sí, sin el apoyo de gamas:

- a) Miguel Ángel y Rafael.
- b) Pontormo, Parmigianino.
- c) Vasari y Miguel Ángel.
- d) Rafael y Vasari.

4. Manierista español que se caracterizó por sus pinturas y grabados:

- a) Rafael.
- b) Leonardo Da Vinci.
- c) Miguel Ángel.
- d) El Greco.

5. País dónde se inicia la arquitectura manierista:

- a) Italia.
- b) España.
- c) Países Bajos.
- d) Grecia.

6. Año en qué se construye el Palacio Massimo alle Colonne.

- a) 1522
- b) 1526
- c) 1528
- d) 1532

7. Mencione tres características del Manierismo.

8. Mencione tres representantes de la pintura manierista.

9. Describa brevemente la Villa Farnesina de Roma.

10. Menciona el nombre del autor del tratado de arquitectura *Sette libri dell'architettura*, publicado entre 1537 y 1551.

11. Escribe de manera breve las repercusiones que consideres que trajo el Manierismo a la arquitectura contemporánea.

Respuestas

- 1. c)
- 2. d)
- 3. b)
- 4. d)
- 5. a)
- 6. d)

7. Cortesano; elegante y refinado; artificial y autoconsciente de sus inicios en el Renacimiento.

8. Beccafumi; Benvenuto Cellini; Giambologna.

9. Tiene una planta en "U", con dos alas que encierran una parte mediana, donde el piso inferior, se abre un pórtico formado por cinco arcos de medio punto, y una fachada con lesenas y almohadillas angulares, conservan todavía el estilo clásico, empero; el friso espléndidamente adornado que se encuentra en la parte superior evidencian el cambio de estilo.

10. Sebastiano Serlio.

UNIDAD 3

EL BARROCO

OBJETIVO

El alumno analizará la influencia que ha tenido el Barroco en las artes plásticas, principalmente en la arquitectura.

TEMARIO

3.1 EL BARROCO

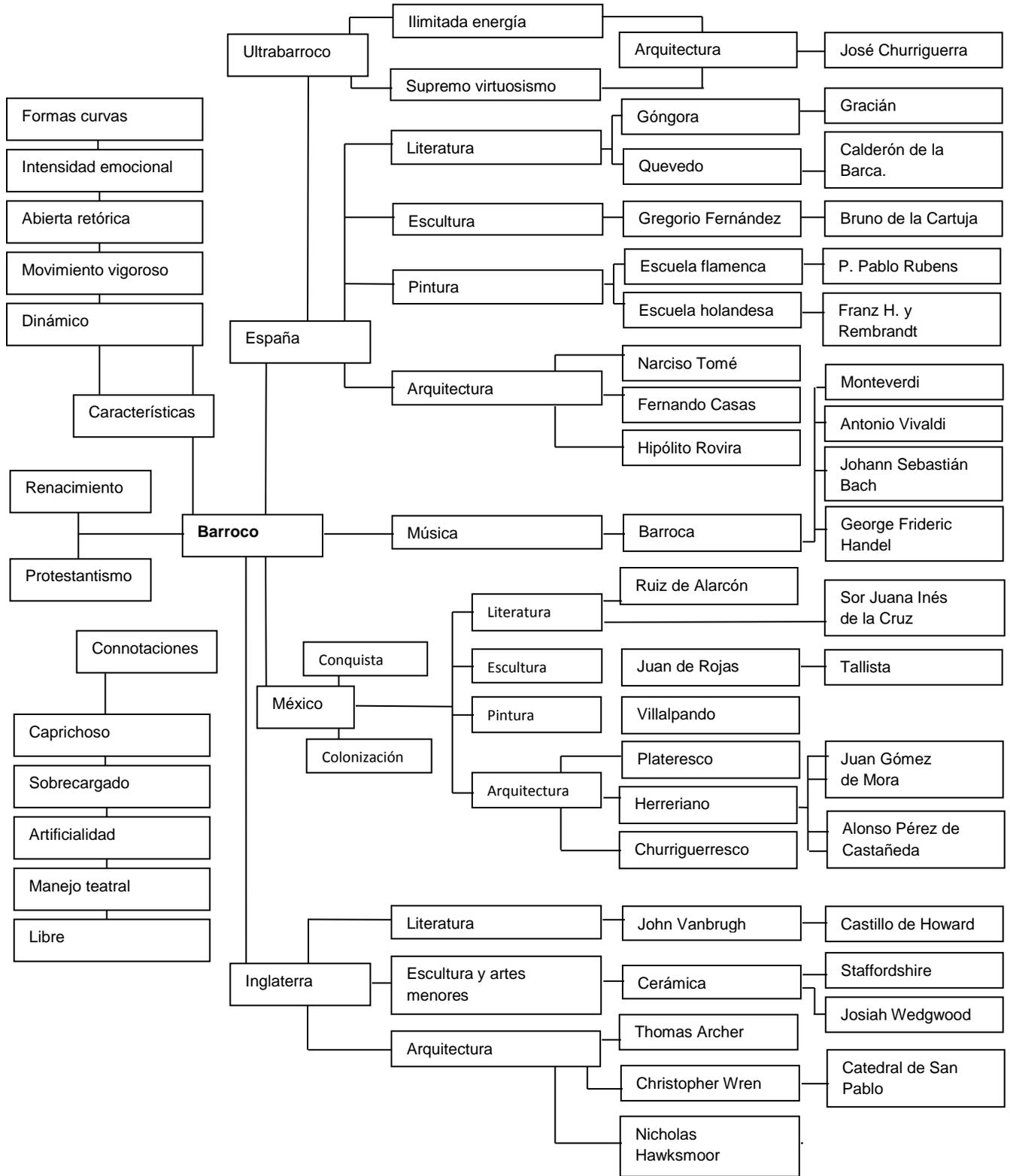
3.2 EL BARROCO EN ESPAÑA

3.3 LOS SIGLOS XVII Y XVIII EN MÉXICO

3.4 EL BARROCO EN INGLATERRA

3.5 LOS ULTRABARROCOS EN ESPAÑA

MAPA CONCEPTUAL

INTRODUCCIÓN

El Barroco es un estilo artístico originado en Italia en el siglo XVI; la literatura, la escultura, la pintura y la arquitectura destacan como sus principales disciplinas. Se desarrolló como reacción al Protestantismo y el Renacimiento.

La palabra deriva de un término portugués para referirse a las perlas irregulares, aunque, existe otra versión que dice que proviene del apellido de un prominente arquitecto italiano.

En el primer apartado se menciona el significado de la palabra Barroco y sus principales características, entre las que se pueden mencionar: dinamismo, vigorosidad, y poseedor de formas curvas y atrevidas que crean una atmósfera teatral.

En el segundo apartado se hace aborda el Barroco español y la importancia que tuvo en Europa, sobre todo; en pintura, escultura, arquitectura y, especialmente, en música.

En el tercer apartado se establece la influencia del Barroco en México durante los siglos XVII y XVIII, y su contribución al arte de Nueva España. Primero se proporciona un panorama del contexto social, económico y político, para, posteriormente, hacer mención de los aspectos principales que dieron origen a un estilo conformado por una mezcla de otros adoptados de Europa y traídos a Latinoamérica por medio de la Conquista, como: góticos, mudéjares, renacentistas tempranos, sobre todo el Plateresco, el Herreriano, el Renacentista y el Churrigueresco. En segundo lugar, se ofrece una explicación breve de algunas obras representativas de la Colonia, principalmente arquitectónicas.

El cuarto apartado está dedicado al Barroco en Inglaterra y su poca influencia dentro de las artes, sobre todo, por su filiación al Catolicismo. También se aborda el movimiento iconoclasta bajo el puritano Oliver Cromwell, quien mermó la capacidad pictórica. Se hace alusión a artistas dedicados a la cerámica y otras artes menores. Se menciona a Christopher Wren, el principal arquitecto del Barroco en Inglaterra y sus obras más representativas que influyeron a otros arquitectos ingleses.

En el último apartado se menciona a los ultrabarrocos de España y su influencia en Latinoamérica, mediante su ilimitada energía y un supremo virtuosismo; que dio pie a ser considerado por algunos autores como el sello del estilo Barroco en España, bajo el amparo del arquitecto José Churriguerra, quien se encargó de crear su propio estilo y trasladarlo a otros rincones del mundo, como México, Cuba, Santo Domingo, entre otros puntos.

3.1 EL BARROCO

El Barroco es un estilo artístico dominante en el arte europeo entre el Manierismo y el Rococó, a finales del siglo XVI. La palabra deriva de un término portugués para denominar las perlas irregulares. Fue utilizado despectivamente para denominar dicho arte, y se utilizó incluso hasta el siglo XIX como un sinónimo de absurdo y grotesco. No obstante hay otra versión que dice que proviene del apellido Barucci, un arquitecto italiano.

Se desarrolló en Roma y surgió, en primer lugar, como una reacción al Protestantismo, por lo que se relaciona con la Contrarreforma católica, que trataba de expresar una autoconfianza espiritual y la posición de una iglesia revitalizada; en segundo lugar, como una reacción contra la claridad artística del Renacimiento que usaba las formas armónicas y equilibradas del arte clásico.

Se caracterizó por ser dinámico, de movimiento vigoroso, retórica abierta, intensidad emocional, formas curvas y atrevidas; poseía también connotaciones de ser un arte caprichoso, sobrecargado y florido, sobre todo, por el manejo teatral de sus formas, dentro y fuera de los espacios, por lo que se considera libre y al margen de un principio de todo orden y regla, pero con ciertas fórmulas artísticas definidas y exactas.

El Barroco tuvo gran aceptación en Europa debido a su apego al catolicismo; las continuas guerras, el aumento de los viajes y los matrimonios de las casas reales, permitieron que se extendiera rápidamente y, por tanto, actualmente se puede apreciar en casi toda Europa y parte de Rusia.

En la pintura hubo dos grandes figuras, quienes dotaron a la pintura italiana de una sólida línea artística: Caravaggio y Annibale, éste último poseía un sentido dinámico expresado por medio del contraste y la acumulación de sus escenarios, junto con la pasión y el desasosiego de las expresiones de sus personajes reflejo de la preocupación de la Contrarreforma. Por el otro lado, está Caravaggio, quien es ubicado como el creador del Tenebrismo, sobre todo por el uso de contrastes de luces y sombras, que le otorgan una mayor expresividad y dramatismo a sus representaciones.

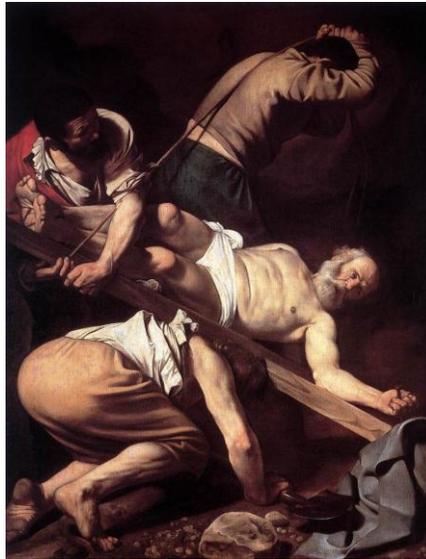

Ilustración 1. *La crucifixión de san Pedro*, obra de Caravaggio, creador del Tenebrismo.²⁸

En la pintura, dos escuelas alcanzaron su mayor apogeo en el siglo XVII: la flamenca, que se distinguía por su enorme barroquismo, ampulosidad y exageración en formas y colores, y la holandesa, que poseía una tendencia más noble y puramente realista.

La escuela flamenca fue representada por Pedro Pablo Rubens, uno de los más destacados pintores del Barroco, a quien, por cierto, se le han atribuido más de 4 mil obras, muchas de ellas realizadas en su taller; en su mayoría, sus trabajos fueron retratos, temas mitológicos y religiosos, ejemplo de ello son: *Las tres Gracias*, *El descendimiento de la cruz* y *La diagonal trágica*. En cambio, la escuela holandesa encontró en Franz Hals, autor de *El caballero de la sonrisa*, a un gran representante, y en Rembrandt, un artista extraordinariamente dotado. Él fue grabador y un excepcional pintor del claroscuro, destacado, sobre todo, por retratos y enormes lienzos como la *Ronda de la noche*, *Lección de anatomía* y los *Síndicos de los pañeros de Ámsterdam*.

²⁸ <http://www.fotopedia.com/wiki/Caravaggio#!/items/flickr-4786411818>

Ilustración 2. Las tres Gracias.²⁹

Otro de los mayores representantes de la pintura barroca es Pietro da Cortona, quien se coloca entre los más excelsos, junto con Bernini y Borromini. Es más conocido por su trabajo en los frescos decorativos en Roma, durante el siglo XVII.

En la música, el Barroco encontró un espacio dentro de las cortes para realizar un excepcional trabajo dentro de obras consideradas como clásicas por su excelente interpretación, entre las que destacan operas, cantatas, odas y sinfonías. La época de la música barroca empezó con el veneciano Claudio Monteverdi, de quien sobresalen las siguientes obras: *El Orfeo*, *El retorno de Ulises* y *La coronación de Popea*. Otro de los compositores y virtuoso fue Antonio Vivaldi, quien compuso: *Las cuatro estaciones* y conciertos para violín. Del barroco tardío destacan Johann Sebastian Bach y George Frideric Handel.

La literatura. al igual que la música, provienen de una rica herencia y de una madurez poseedora de una rica y larga experiencia.

La escultura se destacó por su efectismo, dinamismo, ampulosidad y el uso de escorzos. En Italia sobresalió Carlo Maderno, autor de *Santa Cecilia* y Gian Lorenzo Bernini, importante arquitecto, que construyó monumentales fuentes en Roma, como la de los cuatro ríos, *Apolo y Dafne*, el sepulcro del

²⁹ http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:The_Three_Graces,_by_Peter_Paul_Rubens,_from_Prado_in_Google_Earth.jpg

papa Alejandro VII y el grupo escultórico, titulado *El éxtasis de santa Teresa* en la iglesia de santa María de la Victoria, donde el artista le proporcionó a los personajes ilimitada energía y supremo virtuosismo, por medio de la expresión lánguida y el uso de pliegues ampulosos y detallados. En el aspecto arquitectónico realizó la gran columnata de la plaza y el baldaquino de la basílica de San Pedro, el *Palazzo Montecitorio* y el *Palazzo Bernini*, ambos en Roma. Otra obra de gran envergadura es la *Scala Regia*, una escalinata ceremonial diseñada para el papa Alejandro VII en el Vaticano, “es una maravillosa pieza de escenografía; al contemplarla, uno tiene la sensación de que es infinita, ya que las paredes se estrechan y, por tanto, también la escalinata a medida que se sube por ella; además, una abertura a medio camino permite que los rayos del sol formen haces de luz angulosos que cambian de ángulo a lo largo del día”.³⁰

Ilustración 3. El éxtasis de Santa Teresa.³¹

De la arquitectura renacentista, de formas sobrias y básicas (frontones triangulares, partidos, arquivadas y columnas), se dio una transición hacia

³⁰ Jonathan Glancey, *Historia de la arquitectura*, p. 79.

³¹ <http://www.arteyfotografia.com.ar/13422/fotos/256572/>

predominio de elementos de contraste y la profusión y el recargamiento ornamental del Barroco. Se observa un juego teatral de ornamentos que decoran edificios religiosos y civiles. Entre ellos la iglesia de peregrinación *Vierzehnheiling* de Balthasar Neumann, el palacio de Zwinger, en Dresden, diseñado por Mathaes Daniel Pöppelmann, el monasterio benedictino de Melk, de Jakob Prandtauer, la *Karlskirche* de Viena, de Johann Bernhard.

Ilustración 4. El monasterio benedictino de Melk.³²

Los hermanos Asam, Cosmas Damian y Egid Quirin, sobresalieron por la maestría de la decoración; ejemplo de esta capacidad es la iglesia de san Juan Nepomuceno, construida en Múnich, decorada con querubines y con una capa de oro, plata y otros materiales, donde todos los aspectos del diseño y la construcción están en control y el resultado es una perfecta unidad.

Uno los mayores maestros del Barroco fue Francesco Borromini, nacido en Italia. Entre sus obras más destacadas se ubica *San Carlo alle Quattro Fontane* y *Sant'Ivo della Sapienza*, en Roma. Por sus efectos e innovaciones estructurales, es considerado entre los principales arquitectos barrocos. La planta de San Carlo, es un óvalo formado por dos triángulos equiláteros que forman un rombo y dos círculos, enmarcada por cuatro capillas, de manera que

³² <http://serturista.com/suiza/abadia-de-melk-bello-monasterio-en-suiza/attachment/abadia-de-melk-2/>

su planta es una cruz griega con esquinas convexas, con una nave central de forma oval. Por último, otro ejemplo del barroco es la *Piazza del Popolo*, en Roma, diseñada por Carlo Reinaldi.

Una característica de los edificios barrocos fue la escasa utilización de líneas rectas y el uso de un estilo teatral por medio de los efectos de la luz sobre las formas ornamentales.

El Barroco italiano alcanzó su mayor esplendor con Baldassare Longhena, con la construcción de *Santa María della Salute*, una iglesia con cúpulas gemelas, un vestíbulo octogonal coronado con una cúpula, cuyo tambor está sujeto por volutas en forma de olas, siguiendo su entorno natural, pues el edificio está rodeado de agua. Debe mencionarse, también, al clérigo Guarino Guarini; su construcción más sobresaliente fue la capilla del Santo sudario en Turín, posee una planta circular inscrita en un cuadrado, lo que demuestra la mayor hazaña de la arquitectura barroca.

En su época de mayor esplendor, el barroco era una mezcla entre geometría y escenografía terriblemente sensual y a la vez estructuralmente sólida. Y Guarini fue capaz de captar este espíritu en construcciones civiles como el Palazzo Carignano, en Turín (1679), un edificio que parece inacabado y cuya inspiración es a la vez geológica y arquitectónica. Realmente, se trataba de un estilo que las mentes puristas nunca serían capaces de entender.³³

La mayor expresión del Barroco se ubica dentro de la iglesia, pero también hay otros ejemplos que estuvieron bajo el encargo de la monarquía, como es el caso del Palacio de Versalles, ejemplo de una perfecta combinación de arquitectura, escultura, pintura, decoración y jardinería. El resultado es una abrumadora impresión de conjunto. “Este ideal se ha identificado con el término alemán *gesamtkunstwerk*, ‘obra de arte total’ ”; ³⁴ comenzó en Francia y prosiguió por el resto del mundo, principalmente durante el Absolutismo. Uno de los mayores representantes del diseño urbano, con una visión de totalidad, fue

³³ Jonathan Glancey, *op. cit.*, p. 80.

³⁴ Ian Chilvers, *Diccionario de arte*, p. 83.

Fischer von Erlach, quien reunió las diferentes disciplinas artísticas para crear un todo.

3.2 EL BARROCO EN ESPAÑA

El Barroco en España tuvo tres disciplinas artísticas en las que destacó por la expresión de su contenido, policromía y diversidad de formas: la literatura, la escultura y la arquitectura, que produjeron verdaderas obras maestras.

Durante el Renacimiento, la literatura se vio beneficiada por una gran riqueza y flexibilidad de expresión escrita, y en el Barroco llegó a su mayor esplendor, durante la llamada Edad de Oro, con formas vigorosas y una excepcional profundidad, evidente en juegos de los más variados contrastes. Entre los autores más representativos están: Góngora, Quevedo, Gracián y Calderón de la Barca.

En el siglo XVII, la escultura predominó en dos principales zonas: la de Castilla, de vocación más dramática, y la de Andalucía, con amplio sentido de ternura, belleza y elegancia. La zona castellana tuvo su principal centro en Valladolid, con Gregorio Fernández, considerado como el “escultor de la pasión” entre su obra destacan los Cristos: el *Yacente, del Pardo, de san Plácido*, en Madrid, y el del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, *El crucificado* y *El Cristo de la luz*. El otro foco castellano fue en Madrid, representado por la escultura del santo Bruno de la Cartuja, ubicada en el conjunto monástico en Miraflores de Burgos.

La zona andaluza posee dos centros: Sevilla y Granada. El primero tiene su mayor representante en Juan Martínez Montañés, considerado el “dios de la madera” por su extraordinaria técnica; fue autor de retablos como el de san Isidoro del Campo, de imágenes del sagrario de Sevilla y de crucificados, como el de Cálices, de la catedral sevillana, y el *Cristo de la pasión del salvador*, en Sevilla. Otro de los exponentes de ésta zona es el cordobés Juan de Mesa, autor del *Jesús del Gran Poder*, y Pedro Roldán, creador del Hospital de la caridad de Sevilla. De Granada, destacan Alonso Cano, creador de la *Hermosa*

inmaculada, de San Julián de Sevilla, y Pedro Mena, autor de la *Magdalena penitente*, del Museo de Valladolid, y del *Francisco*, de la catedral de Toledo.

En la escultura española sobresale el policromado del siglo XVII de Alonso Berruguete, Giralte y Juan de Juni, quienes se inspiraron en la realidad y la religiosidad, sin hacer copia de ella. Entre sus obras se encuentran *Pasos*, elaborada para la Semana Santa, que es una manera de expresar y arraigar el sentimiento católico en España. De la escultura sobresale el estofado, que es una fase que sigue al dorado, en el proceso de policromar una escultura.

La tendencia barroca en arquitectura fue muy prolifera en España sobre todo en el ámbito religioso y cortesano. Comienza durante el Renacimiento y se extiende con un estilo propio: el Herreriano, que surgió a finales del siglo XVI y se extendió hasta incluso el XVIII. Una de las primeras obras es el Panteón Real Escorialense, obra del arquitecto italiano Juan Bautista Crescenzi.

En sus inicios en España, las formas eran ponderadas y discretas, en un intento por encontrar un lenguaje arquitectónico sobrio, elegante, que exaltara la renovada iglesia católica; un ejemplo es la iglesia-catedral de san Isidro y su capilla, el templo del Pilar de Zaragoza, obra de Francisco Herrera, el Mozo. Más tarde, este estilo tomó un sentido más españolizado y dio origen a expresiones propias, identificadas bajo el nombre de Churrigueresco, por el nombre de su creador José Churriguerra, arquitecto del ayuntamiento de la Plaza Mayor de Salamanca.

Ilustración 5. Plaza Mayor de Salamanca.³⁵

³⁵ <http://www.flickr.com/photos/mholm/3485355783/>

Durante el siglo XVIII se siguieron produciendo obras arquitectónicas más refinadas de estilo Barroco español, que fueron beneficiadas por las múltiples colonias de la corona española y su continuo comercio con otras partes del mundo. Obras de este periodo son: la iglesia de Monserrat, la fachada del hospicio, el puente de Toledo, de Pedro Ribera y realizadas en Madrid; *El transparente*, de la catedral de Toledo, de Narciso Tomé; la fachada del obrario, de la catedral de Compostela, de Frenando Casas Nova; la catedral de Cádiz, la sacristía de la cartuja de Granada, la iglesia de la Compañía de Azpeitia y el palacio valenciano del marqués de Dos Aguas, de Hipólito Rovira.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Realizar un mapa conceptual, de las construcciones más destacadas del Barroco español y sus diseñadores. Elaborar a mano y entregar en la siguiente sesión.

3.3 LOS SIGLOS XVII Y XVIII EN MÉXICO

En 1492 Cristóbal Colón descubrió el continente americano y con ello surgió una nueva era en toda Europa, que trajo consigo una innumerable lista de beneficios, sobre todo económicos; sin embargo, la situación en América fue muy diferente, pues inició con la conquista de los pueblos nativos de las nuevas tierras y continuó con la colonización, que duró más de tres siglos.

En México durante los siglos XVII y XVIII se estableció la colonia española, bajo el mandato de los reyes católicos, quienes trataron de ejercer una acción evangelizadora en las regiones descubiertas. Se hizo de las nuevas tierras una extensión de España, además de que se transmitió la lengua española y su religión católica. Aunado a ello, también se estableció el mismo tipo de organismos administrativos que en España: metropolitanos y territoriales; ejemplo de los primeros, era la Casa de Contratación (1503), constituida por factor, tesorero, contador y escribano de carácter científico y comercial, y de los segundos, el Consejo de Indias (1524), que era el más alto

organismo colonial de gobierno que poseía atribuciones legislativas, ejecutivas y judiciales. En los organismos territoriales se ubicaban los virreyes, las capitanías generales, los gobiernos y las audiencias, que básicamente se encargaban de vigilar, administrar y regular el orden social.

En lo económico, la acción española permitió modernizar la agricultura tanto de cultivos propios como de productos traídos por ellos; del primer grupo sobresale el maíz, del segundo, el trigo, la caña de azúcar y el café. Para la actividad ganadera, se transportaron nuevas especies de animales, como: caballos, vacas, ovejas, cerdos y gallinas. La minería tuvo un desarrollo sin igual con la exploración y explotación de yacimientos de plata, oro, mercurio, cobre, estaño y plomo, con algunas técnicas perfeccionadas por los españoles. La cerámica y el textil fueron algunos de los productos que se empezaron a manufacturar de manera industrial. Dentro de este mismo rubro económico, estaba el comercio, que logró expandirse desde Asia por el Pacífico hasta Europa por el lado del Atlántico, destacando los puertos de Cartagena, Portobello y Veracruz.

La evangelización estuvo a cargo de las órdenes religiosas, como la franciscana, la dominica, la agustina y la jesuita; esta última de gran relevancia en la educación de México, pues se avocó a la enseñanza de la lectoescritura a los indígenas e instruyó en las práctica agrícola y oficios. Entre los beneficios que trajeron las órdenes, están la fundación de las primeras universidades en América y la primera imprenta, establecida por fray Juan de Zumárraga, por medio del virrey don Antonio de Mendoza.

A principios del siglo XVI la literatura barroca tuvo a sus mayores representantes en América: el poeta Francisco Terrazas, el narrador peruano Garcilaso de la Vega, el dramaturgo mexicano Juan Ruiz de Alarcón y la poetisa sor Juana de la Cruz, considerada la décima musa, autora del auto sacramental *El divino Narciso*.

El trabajo de cantera y mármol dentro de la escultura estuvo presente en la mayoría de las iglesias, sobre todo en los altares. También hay que destacar las fachadas de algunas iglesias, que poseen una gran destreza en el tallado de

la roca, y las capillas de haciendas e iglesias, cuyos retablos poseen una estructura de madera revestida de oro, plata, chapa o estuco policromos. La decoración de las iglesias además empleaba un sinfín de materiales que las hacen únicas en su estilo: argamasa, yesería, piedras labradas, ladrillos vidriados, barro y azulejos, sobre todo en Tlaxcala y Puebla.

Los restos de la antigua capital mexicana, Tenochtitlan, quedaron sumergidos en el pasado para darle continuidad a una nueva ciudad que se edificó con materiales de los antiguos templos, empleados en la arquitectura colonial, beneficiada además por nuevas técnicas y materiales, como el estuco y el tezontle, lo que dio paso a una nueva imagen arquitectónica.

Durante la Colonia, se distinguen dos periodos de la arquitectura en México. El primero va de 1492 a 1530 y considerado el de la Conquista. El segundo va de 1530 hasta la Independencia, ubicado en el Virreinato, y caracterizado por el uso de diversos estilos españoles: gótico florido, mudéjar, isabelino, plateresco y renacentista que, aunados a la ornamentación y decoración indígena, fueron la base de notables ejemplos de la arquitectura hispano-colonial, en las catedrales de México, Puebla, Santo Domingo y la Habana.

Ilustración 6. Catedral de Puebla, con estilo hispano-colonial.³⁶

Entre los primeros edificios construidos durante la llegada de los españoles a la capital mexicana, en lo que hoy se conoce como el primer cuadro

³⁶ www.flickr.com

de la Ciudad de México, se encuentran la Plaza de armas, la Catedral y el Palacio de Cortés, cuyo edificio posteriormente sería ocupado como residencia de los virreyes en la Nueva España. “Con el mismo material y mano de obra de la misma etnia se erigieron los grandes monumentos de arte colonial mexicano a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII.”³⁷

Las primeras construcciones estaban encaminadas a ser usadas como fortalezas por los continuos levantamientos armados por parte de algunos grupos de rebeldes locales, quienes se oponían a la nueva forma de gobierno español. Estas edificaciones contaban con cuatro grandes patios y fábricas, cuatro torres en las esquinas y una en el centro; no existían ventanas, sólo aspilleras y los baluartes tenían troneras para artillería. Las casas no diferían mucho de éstas fortificaciones, pues no contaban con ventanas y las pocas que se encontraban, sobre todo en el primer piso estaban protegidas con rejas de hierro, las puertas eran lo bastante fuertes y anchas para resistir cualquier ataque.

En el siglo XVI se erigieron otros edificios de mayor envergadura, poseedores de un estilo severo y clásico, nombrado Herreriano, del cual sobresalen las catedrales de México y Puebla. En la primera existe una mayor mezcla de estilos tanto en su exterior como con en el interior, que se ve reflejada sobre todo en la decoración, donde se plasma la idiosincrasia indígena. Otro de los edificios de este estilo, se encuentra en la Ciudad de México: la iglesia de san Jerónimo, de 1586, cuyos muros son anchos y carecen de toda ornamentación.

En el aspecto religioso cada una de las órdenes tomó cierta libertad arquitectónica para la colocación del claustro, ya sea al norte o sur del templo, o incluso hacia el oriente, como pasó en Huejutla; la ornamentación procedía de diseños góticos, mudéjares, renacentistas, tempranos, sobre todo del plateresco y el renacentista clásico, en realidad no había sólo un estilo, incluso solía haber una mezcla de ellos.

³⁷ J. F. Rafols, *Historia del arte*, p. 322.

En Puebla se ubica la iglesia de santo Domingo de estilo Herreriano, cuya fachada es de tres cuerpos; el primero consta de ocho columnas dóricas sobre pedestales, colocadas en pares a cada lado de la puerta; el segundo es de estructura similar inferior, pero con pilastras jónicas en vez de columnas y un gran vano en la parte superior de la puerta; en el último cuerpo se presenta una escultura del santo titular y un par de pilastras dóricas a cada lado.

Ilustración 7. Iglesia de Santo Domingo.³⁸

El caso de la catedral de la Ciudad de México tuvo muchas influencias de escuelas y tendencias a lo largo de sus diferentes fases de construcción, que sumaron, aproximadamente, casi dos siglos y medio. Fue diseñada por Alonso Pérez de Castañeda, pero en 1615 Felipe III recibió un nuevo diseño de Juan Gómez de Mora, discípulo de Francisco de Mora. Sus dos portadas son de estilo Herreriano, de dos cuerpos, el primero con pilastras dóricas pareadas y el segundo con pilastras jónicas con pirámides herrerianas. Posee una planta de cruz latina y cinco naves, de las cuales, la central es cerrada con bóveda de medio cañón, con lunetos, y a su vez cortada por la nave transversal de medio cañón, formando un crucero, el cual está cubierto por una gran cúpula que se apoya sobre sus respectivas pechinas. Su interior es de sobria grandiosidad por

³⁸ www.flickr.com

sus dimensiones y el manejo de sus justas proporciones. La sillería es obra del tallista Juan de Rojas.

La catedral de Puebla también fue diseñada por Juan Gómez de Mora; es más altiva y austera, nada más que más corta que la de la Ciudad de México. Está construida con piedra gris o “berrueca”, junto con piedra blanca, de Villerías en las portadas.. Sus dos portadas son de estilo Herreriano, de dos cuerpos, el primero con pilastras dóricas pareadas y el segundo con pilastras jónicas con pirámides herrerianas. Posee una planta de cruz latina y cinco naves, de las cuales, la central es cerrada con bóveda de medio cañón, con lunetos, y a su vez cortada por la nave transversal de medio cañón, formando un crucero, el cual está cubierto por una gran cúpula que se apoya sobre sus respectivas pechinas. Su interior es de sobria grandiosidad por sus dimensiones y el manejo de sus justas proporciones. La sillería es obra del tallista Juan de Rojas. En ella, se mezclaron las preferencias populares con las concepciones españolas, y crearon un medio ambiente poblano que destacó durante el siglo XVIII.

Este estilo, utilizado a principios de la Colonia en México, se fue modificando y sufriendo algunos cambios: las pilastras, de ser lisas pasaron a ser estriadas; las estrías, a su vez, se ondularon, el remate en forma de pirámides se convirtió en bolas estriadas, las superficies se llenaron de ornato, los contornos de los muros dejaron de ser rígidos. La iglesia de santa Rosa de Viterbo, en Querétaro, fue de las primeras construcciones donde se notan estos cambios, aunque conserva en su estructura los elementos herrerianos. En su edificación, y sobre todo en los contrafuertes de aspecto grande y curvilíneo y doblemente abultados, también aparece la mano de Francisco E. Tresguerras, arquitecto de origen guanajuatense. Del mismo periodo son la iglesia Regina y la capilla de la Concepción Cuepopán, en la Ciudad de México.

Las edificaciones de estilo Herreriano con el tiempo sufrieron algunas modificaciones, principalmente en la decoración, fue el caso de empleo de azulejos, relieves en mezcla de cal y arena para crear complicados arabescos. Las construcciones también se vieron influidas por el arte plateresco, muy

empleado en el arte colonial por sus vestigios góticos, su exuberante y fina decoración y su naturaleza híbrida. Era un estilo ideal para hacer ciertas modificaciones y mezclas a capricho de los decoradores indígenas. Algunos ejemplos de este estilo son: el inconcluso convento de los franciscanos en Tlalmanalco, con pilares que soportan arcos creados por haces de columnitas de estilo gótico; la casa de Hernán Cortés en Cuernavaca, obra de Pontesillas; el palacio municipal de Tlaxcala; la fachada de la casa de los adelantados de Montijo, en Mérida, y el claustro del convento de la Merced, en la Ciudad de México. Pero la construcción más importante de estilo plateresco es la iglesia de San Agustín, en la Ciudad de México, y de tipo civil, la casa del marqués de Jaral del Berrio y conde de San Mateo de Valparaíso (antiguo palacio de Iturbide; hoy bajo resguardo de Banamex).

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Elaborar un ensayo sobre el Barroco en México y su aportación a la arquitectura de los siglos XVII y XVIII. Entregarlo a computadora en hojas blancas tamaño carta en la siguiente sesión.

3.4 EL BARROCO EN INGLATERRA

El Barroco inglés es un estilo que se volvió independiente de otros países europeos, como Italia, Alemania y Austria; sobre todo por su filiación al protestantismo (debe recordarse que surgió, entre otras causas, como una oposición a éste). La diferencia radicaba en que el Barroco era visto como un arma de la propaganda papal en casi toda Europa, en cambio en Inglaterra tuvo que inclinarse más por su servicio a la monarquía.

Bajo la dinastía Estuardo y después del Acta de Unión, el reinado de Jaime I fue recobrando paulatinamente el poder en Gran Bretaña y se convirtió en una monarquía absoluta, dejando las tradiciones arquitectónicas nativas para dar paso a nuevas influencias clásicas como las que propuso Andrea Palladio.

Uno de los artistas que influyó en el arte inglés, sobre todo durante la corte de Carlos I, fue el flamenco Peter Paul Rubens, quien se encargó de realizar diversas pinturas para el monarca. Debido al Absolutismo, se desencadenó una guerra civil que orilló a la ejecución del monarca en 1649 y la toma del poder por el iconoclasta y puritano Oliver Cromwell, quien mermó la capacidad pictórica de muchos artistas de Inglaterra. Sin embargo, con la restauración de la monarquía en 1660, el Barroco encontró un nuevo nicho dentro del arte inglés.

Durante el siglo XVIII Londres era una ciudad moderna y con un sinfín de lugares de reunión para artistas y escritores que eran auspiciados por acaudalados mercaderes y la aristocracia, debido principalmente al aumento de la riqueza resultado de la producción industrial. La urbe también se vio beneficiada en la arquitectura con la construcción de casas de estilo Palladio, decoradas con cerámica de Staffordshire y Josiah Wedgwood, cubiertas y platería de Sheffield o paño de lana de Leeds.

En la habilidad de sir Christopher Wren, la arquitectura inglesa encontró a su mayor exponente; su obra más destacada fue la nueva catedral de san Pablo, en Londres (1663), donde construyó una de las más elegantes cúpulas que representan el barroco inglés “–fría, serena y vigilante– situada sobre el crucero de lo que debía ser, siguiendo las demandas de un clero conservador, un edificio largo de planta en cruz que recuperase la tradición de las catedrales medievales inglesas”.³⁹ El principal material que se utilizó en su construcción fue piedra blanca de Portland, recurrente en otros arquitectos, como: Nicholas Hawksmoor, quien se encargó de la construcción de St. Mary Woolnoth, en Londres y la iglesia de Cristo, en Spitalfields; y John Vanbrugh, dramaturgo y arquitecto por capricho, constructor de edificios civiles, casas de campo, el castillo de Howard (1699-1811) y el palacio Blenheim. Entre las características que distinguen a estos constructores se encuentra un toque más íntimo en el diseño de los espacios, un estilo delicado y sencillo, aunque a veces la obra de Wren se consideró suntuosa e, incluso, pomposa.

³⁹ Jonathan Glancey, *Historia de la arquitectura*, p. 84.

Wren y Robert Hooke formaron en 1662 la Royal Society, como parte de la construcción de la ciudad de Londres después del gran incendio que devastó la mayor parte de ésta. Hooke también tuvo algunos encargos, entre los que destacan: el Hospital Bethlehem, en Moorfields, la Montagu House, en Bloomsbury, y la iglesia de Willen, en Buckinghamshire, inspirada en la antigüedad clásica.

Ilustración 8. La nueva catedral de san Pablo.⁴⁰

Como edificaciones más enfocadas en lo civil, sobresalen mansiones como: Chettle en Dorset, de Thomas Archer, quien también realizó una mansión para la reina Ana en 1710 por encargo del parlamentario George Chafin; el Royal Hospital de Chelsea, de Wren, y la iglesia de St. Martin in the Fields, del arquitecto escocés James Gibbs, uno de los más influyentes del siglo XVIII en la arquitectura inglesa.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Realizar fichas de trabajo sobre las características del Barroco en Inglaterra. Elaborar a mano y entregar en la siguiente sesión. Elaborar a mano y entregar en la siguiente sesión.

⁴⁰ www.flickr.com

3.5 LOS ULTRABARROCOS EN ESPAÑA

Los ultrabarrocos es un término empleado en España para designar a los genios del alto Barroco, que tuvieron una ilimitada energía y un supremo virtuosismo, y cuya obra está envuelta en la convicción espiritual de la iglesia católica.

El desarrollo del Barroco en Europa y Latinoamérica permitió experimentar diversas modificaciones en la medida que se difundía con las tradiciones locales, creando atmósferas teatrales con un matiz extravagante e incluso espiritual como sucedió en México.

Algunos autores han designado al Ultrabarroco como un sello del estilo Barroco en España, y también utilizan este término para referirse al periodo Rococó en la arquitectura española. Se trata, sin embargo, de un estilo arquitectónico y de decoración originado en España a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, proveniente de la familia de arquitectos y escultores españoles de apellido Churriguerra, quienes, bajo la tutela del arquitecto José Churriguerra, padre, hijo e, incluso, nietos se dedicaron a difundir y perfeccionar este estilo único en Europa y tiempo después en las colonias de los virreinos de América Latina. Los principales focos de creación del estilo Churrigueresco fueron Salamanca y Madrid.

Entre los hijos de Churriguerra que siguieron sus pasos, se encuentra José Benito, maestro mayor de la catedral de Salamanca, el Palacio de Goyeneche y constructor del retablo del altar mayor de la iglesia de san Esteban, muestra del temprano estilo, donde se oculta la solidez de la estructura arquitectónica por medio de ornamentos orgánicos, como: ramajes, follajes y frutos, que posibilitan la ilusión de un espacio teatral; su hermano Joaquín también destacó por su participación en la nueva catedral de Salamanca y el colegio Calatrava; por último, su hermano Alberto construyó la sacristía y el coro de la catedral de Salamantina y la plaza mayor de esta misma ciudad. Otros integrantes de menor importancia dentro de la familia fueron: Manuel, Miguel y tres hijos de José Benito: Matías, Jerónimo y José. “Para el gusto neoclásico, el churrigueresco representaba la última palabra en cuanto a

decadencia artística, y el estilo se fue extinguiendo en el último cuarto del siglo XVIII en América del Sur, donde también se había desarrollado.”⁴¹

Ilustración 9. Catedral de Salamanca.⁴²

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Elaborar un ensayo acerca de los ultrabarrocos en España y sus aportaciones a la arquitectura. Entregarlo a computadora en hojas blancas tamaño carta, en la siguiente sesión.

⁴¹ Ian Chilvers, *Diccionario de arte*, p. 257 y 258.

⁴² www.flickr.com

AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Cuál fue el estilo artístico dominante durante el siglo XVI?
 - a) Neoclásico.
 - b) Barroco.
 - c) Renacimiento.
 - d) Rococó.

2. ¿En qué país se desarrolló el Barroco?
 - a) Italia.
 - b) España.
 - c) Portugal.
 - d) Francia.

3. Menciona dos acontecimientos que originaron el Barroco.

4. Menciona las principales características del Barroco.

5. Menciona dos importantes representantes de la pintura barroca italiana.
 - a) Rubens y Rafael.
 - b) Leonardo Da Vinci y Botticelli.
 - c) Miguel Ángel y Rafael.
 - d) Caravaggio y Annibale.

6. ¿Quién fue el creador del Tenebrismo?
 - a) Annibale.
 - b) Rafael.
 - c) Caravaggio.
 - d) Botticelli.

7. ¿Qué elementos caracterizan el Tenebrismo en pintura?

- a) Juego de luces y destellos.
- b) Iluminación cenital.
- c) Uso de colores oscuros.
- d) Juego de contrastes entre luces y sombras.

8. Menciona dos escuelas que alcanzaron su apogeo en el siglo XVII por su enorme barroquismo.

- a) Española e italiana.
- b) Holandesa y española.
- c) Flamenca y holandesa.
- d) Flamenca e italiana.

9. Menciona algunas características de la escuela holandesa.

10. Menciona el nombre de un representante de la escuela flamenca.

- a) Botticini.
- b) Giorgione.
- c) Pablo Rubens.
- d) Botticelli.

11. Menciona el nombre de un grabador y pintor del claroscuro perteneciente a la escuela holandesa.

- a) Holman Hunt.
- b) Rembrandt.
- c) G. Courbet.
- d) Caravaggio.

12. ¿Quién fue el músico que compuso las cuatro estaciones en la época Barroca?

- a) Antonio Vivaldi.

- b) Johann Sebastián Bach.
- c) George Frideric Handel.
- d) Claudio Monteverdi.

13. Menciona el nombre del escultor barroco, autor del grupo escultórico, titulado *El éxtasis de santa Teresa*.

- a) Johann Bernhard.
- b) Bernini.
- c) Botticelli.
- d) Miguel Ángel.

14. Menciona una obra arquitectónica diseñada por Mathäus Daniel Pöppelmann.

15. Principal arquitecto barroco que construyó *Sant' Ivo della Sapienza*, en Roma.

- a) Los hermanos Asam.
- b) Cosmas Damian.
- c) Francesco Borromini.
- d) Egid Quirin.

16. Menciona el nombre del clérigo que construyó la capilla del Santo Sudario en Turín.

- a) Juan Martínez Montañés.
- b) Cosmas Damian.
- c) Francesco Borromini.
- d) Guarino Guarini.

17. Menciona el nombre de tres literatos que sobresalieron durante el Barroco.

18. ¿Cuáles son las características principales de la escultura barroca en la zona de Castilla?

19. ¿Quién fue considerado el dios de la madera durante el Barroco en España?

- a) Johann Bernhard.
- b) Bernini.
- c) Juan Martínez Montañés.
- d) Miguel Ángel.

20. Menciona el nombre del estilo arquitectónico que tiene como base el Barroco y posteriormente se modifica hasta hacerlo propio de España y surgió a finales del siglo XVI.

- a) Neoclásico.
- b) Churrigueresco.
- c) Plateresco.
- d) Herreriano.

21. Menciona el nombre del estilo que toma su nombre del arquitecto José Churriguerra.

- a) Herreriano.
- b) Churrigueresco.
- c) Ecléctico.
- d) Barroco mexicano.

22. ¿En qué año se llevó a cabo el descubrimiento de América por Cristóbal Colón?

- a) 1489.
- b) 1491.
- c) 1492.
- d) 1498.

23. Menciona tres importantes puertos donde mantenían comercio Latinoamérica y Europa, por el lado del Atlántico.

24. Menciona tres de las órdenes religiosas que tuvieron a cargo la actividad misionera.

25. Menciona el nombre del virrey encargado de traer la primera imprenta establecida por fray Juan de Zumárraga.

a) Don Alonso de Iturbide.

b) Don Alfonso de Mendoza.

c) Don Antonio de Iturbide.

d) Don Antonio de Mendoza.

26. Menciona el nombre de la poetisa considerada la décima musa, autora del auto sacramental “el Divino Narciso”.

a) Sor Juana de Alarcón.

b) Sor Juana Inés de la Cruz.

c) Sor Teresa de Alarcón.

d) Sor Teresa de la Cruz.

27. ¿Cuántos periodos distinguen a la arquitectura en México durante la Colonia?

a) 1.

b) 2.

c) 3.

d) 5.

28. ¿Cuál fue la principal característica que poseían los primeros templos en la Nueva España?

a) Torres estrechas.

b) Puertas medianas.

c) Vanos amplios.

d) Espesos muros.

29. Menciona tres conventos agustinos con fachadas de estilo plateresco.

30. Menciona el nombre del estilo severo y clásico, desarrollado en el siglo XVI, del cual destacan las catedrales de México y Puebla.

a) Churrigueresco.

b) Herreriano.

c) Plateresco.

d) Barroco.

31. ¿Quién fue el arquitecto que diseñó la catedral de Puebla en México?

a) Juan Gómez.

b) Juan de la Mora.

c) Juan Gómez de Mora.

d) Humberto de la Mora.

32. Menciona el nombre de la obra del arquitecto Pontesillas ubicada en Cuernavaca, Morelos.

a) Catedral de Puebla.

b) Catedral de México.

c) Casa de Hernán Cortes.

d) Casa del Virrey Mendoza.

33. ¿Quién fue el iconoclasta y puritano, que mermó la capacidad pictórica de muchos artistas de Inglaterra?

a) Hall Novel.

b) Oliver Cromwell.

c) Josiah Wedgwood.

d) Christopher Wren.

34. ¿Quién fue el mayor exponente de la arquitectura barroca en Inglaterra?, su obra más destacada es la nueva catedral de san Pablo en la ciudad de Londres.
35. Menciona el nombre del principal representante de los Ultrabarrocos en España, creador también de un estilo propio.

Respuestas

1. *b*).
- 2..*a*).
3. Protestantismo y Renacimiento.
4. Dinámico, movimiento vigoroso, abierta retórica, intensidad emocional, de formas curvas y atrevidas, poseía también connotaciones de ser un arte caprichoso, sobrecargado y florido, sobre todo por el manejo teatral de sus formas dentro y fuera de los espacios.
5. Caravaggio y Annibale.
6. Caravaggio.
7. Juego de contrates entre luces y sombras.
8. Flamenca y holandesa.
9. Posee una tendencia más notable y puramente realista.
10. Rubens.
11. Rembrandt.
12. Vivaldi.
13. Bernini.
14. El palacio de Zwinger.
15. Borromini.
16. Guarini.
17. Góngora, Quevedo y Calderón de la Barca.
18. Dramatismo.
19. Juan Martínez Montañés.
20. Churrigueresco.
21. Churrigueresco.
22. 1492.

23. Cartagena, Portobello y Veracruz.
24. Franciscana, dominica y agustina.
25. Don Antonio de Mendoza.
26. Sor Juana Inés de la Cruz.
27. 2.
28. Muros espesos.
29. Acolmán, Actopán y Yuriria.
30. Herreriano.
31. Juan Gómez de la Mora.
32. Casa de Hernán Cortés.
33. Oliver Cromwell.
34. Sir Christopher Wren.
35. José Churriguera.

UNIDAD 4

EL ROCOCÓ Y EL NEOCLÁSICO

OBJETIVO

El alumno analizará la influencia que han tenido el Rococó y el Neoclásico dentro de las artes plásticas, principalmente en la arquitectura.

TEMARIO

4.1 EL ROCOCÓ EN FRANCIA Y ALEMANIA

4.2 LOS ARQUITECTOS DE LA REVOLUCIÓN

4.3 REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

4.3.1 *Adam Smith y los nuevos economistas*

4.4 EL NEOCLÁSICO

4.5 EL NEOCLASICISMO HOLANDÉS

4.6 LAS REVOLUCIONES INDEPENDIENTES EN AMÉRICA

4.7 EL ROMANTICISMO Y SU RECHAZO A LA SOCIEDAD INDUSTRIALIZADA

INTRODUCCIÓN

El Rococó es un arte cortesano que se originó en Francia, en el siglo XVIII. Es un estilo artístico y arquitectónico que se caracteriza por su ligereza, intimismo, alegría y sus formas, sobre todo orgánicas, en contraposición del Barroco que se distinguía por un interés en la solidez de las superficies y la profusión decorativa. Se desarrolló principalmente en la ornamentación de palacios, donde las ventanas, puertas y techos eran decoradas con volutas en “C” y en “S”, realizados en madera o estuco.

En el primer apartado se determinan sus características y el significado de la palabra Rococó, que hacía referencia a algo peyorativo por artistas de otras épocas, y que se estableció como un estilo contrapuesto al Barroco. Se estudiará también el Barroco en Francia como principal foco artístico.

En el segundo apartado se hace referencia a los arquitectos de la Revolución industrial y su contribución, sobre todo al estilo Imperio, bajo el auspicio de Napoleón en Francia. Bajo su mandato se realizaron varios edificios y monumentos que mostraban su poder y ambiciones expansionistas, entre ellos el Arco de Triunfo de L'Étoile.

El tercer apartado está enfocado en la Revolución industrial y sus contribuciones a la arquitectura moderna, entre las que deben mencionarse algunas técnicas y materiales de construcción, como el hierro, el hormigón y el vidrio. Para ello se habla de manera general el contexto de finales del siglo XVIII en Inglaterra y su auge industrial que la llevó a incursionar en la ingeniería y la arquitectura de puentes, hecho que trajo el uso de nuevos materiales.

En un subtema, el economista Adam Smith es objeto de estudio por su contribución a la Economía y su repercusión en los mercados internacionales para las nuevas políticas económicas de los países de Europa y América, que traerían nuevos tiempos de prosperidad, incluso en la arquitectura de finales del siglo XIX.

En el cuarto apartado se habla del estilo Neoclásico que se distingue por ser un movimiento artístico de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Sus características proceden del espíritu heroico del mundo clásico, de donde

se nutre para recrear la cultura greco-romana. Se habla de sus principales aspectos artísticos y algunos de sus pintores, entre los que se encuentra Jacobo Luis David. En el caso de la arquitectura se menciona a Colen Campbell y sus principales obras.

El quinto apartado da seguimiento al anterior, sobre todo por corresponder al Neoclásico en otra región de Europa, Holanda. Ahí se desarrolló un estilo nacional, reflejado en el ayuntamiento de Ámsterdam, la iglesia de Westernkerk, el Mauritshuis de la Haya y otros edificios, bajo la supervisión de constructores, como Hendrik de Keyser, Jacon van Campen, Daniel Marot, entre otros.

El sexto apartado está relacionado con las revoluciones de independencia en América y los conflictos que orillaron a estos países para tomar su propia constitución política, eventos que marcarían el rumbo del mundo Europeo en el siguiente siglo y que darían pie a nuevos movimientos artísticos y arquitectónicos. Entre los principales países que se mencionan son Argentina, Chile, Bolivia y México, todos ellos localizados en América Latina. El análisis se inicia con la isla de Haití en 1804. Su movimiento libertador es punto de partida para que otros países obtengan su libertad de España y Portugal.

Por último, se aborda brevemente el movimiento artístico iniciado en el siglo XVIII y principios del XIX en Alemania, en contra del racionalismo de la Ilustración y del Neoclasicismo, el Romanticismo. Éste tenía como principio la libertad de la expresión artística y sus manifestaciones fueron muy variadas, pero se destacó sobre todo en la literatura, la pintura y las artes menores.

4.1 EL ROCOCÓ EN FRANCIA Y ALEMANIA

El arte cortesano tiene su mayor apogeo durante el Rococó (1700-1760), que se inició en Francia y se propagó rápidamente a Inglaterra para, posteriormente, abarcar la mayor parte de Europa. Su significado procede de una palabra peyorativa, que proviene de la voz francesa *rocaille*, “rocalloso”, pues era un estilo áspero saturado de formas, a veces hasta exageradas. Algunos críticos de arte afirman que es una continuidad del Barroco italiano.

El Rococó es un estilo artístico y arquitectónico que se identifica por la ligereza, intimismo y alegría de sus formas, sobre todo orgánicas. Aunque fue desarrollado como reacción al Barroco, ambos tenían una afinidad en cuanto a la complejidad de las formas: por un lado, el Barroco tenía un interés por la solidez y el volumen; en cambio, el Rococó insistía en un delicado juego de las superficies, la profusión decorativa y el volumen. “Los motivos ornamentales se solían utilizar para decorar las ventanas y las puertas, así como para enmarcar los esquemas decorativos de las paredes y los techos. Entre los motivos más típicos del Rococó, por lo general realizados en madera o estuco, se encuentran las volutas en “C” y en “S” las conchas, las flores, los helechos y los corales.”⁴³

El uso del color en la ornamentación inicialmente se limitaba al dorado, pero fue cambiando a tonalidades claras (rosas, verdes, azules y blancos). Muestra de ello es la obra pictórica de Rosalba Carriera, quien exploró la técnica de la pintura al pastel, sobresaliente por sus tonos brillantes y sutiles. Esta técnica se usaba, sobre todo, en cuadros de formato pequeño, que se colocaban en los apartamentos de los burgueses.

El enorme uso de los ornamentos fue una clara evidencia de este estilo, que trataba de adaptarse a nuevos espacios arquitectónicos, que vieron su mayor apogeo a lo largo de la corte de Luis XIV en Versalles, con exponentes como Louis Le Vau y Hardouin Mansard, aunque para algunos críticos de arte el Rococó fue un referente del excesivo uso y mal gusto de la decoración. No

⁴³ Jonathan Glancey, *Historia de la arquitectura*, p. 88.

obstante, este estilo se prolongó hasta mediados del siglo XVIII, hasta el reinado de su bisnieto y sucesor al trono, Luis XV, quien también lo adoptó, mostrando un uso desmedido en la ornamentación de los palacios. “El primer ejemplo de este estilo, esencialmente de interiores, es una habitación del Château de la Managerie para la pequeña de trece años prometida con uno de los nietos del rey Luis, decorada con una alegre fantasía de pájaros, monos, lazos, tijeretas, máscaras y otras traviesas ocurrencias del pintor Claude Andran.”⁴⁴

En escultura, Maurice Falconet, fue uno de los más destacados artistas. La mayor producción estaba representada por pequeñas figuras de porcelana, elaboradas en la fábrica de porcelana Sèvres, de la que Falconet era director.

La decoración de los espacios permitió que los objetos pequeños tuvieran un sitio dentro de las habitaciones de las nuevas construcciones de estilos Barroco y Rococó; sobresalía el mobiliario, las pequeñas esculturas, la orfebrería y la porcelana, tipo cerámica translúcida y brillante que se obtiene por medio de la cocción y el barnizado de un barro muy fino, compuesto por cuarzo, feldespato y caolín.

La primera porcelana europea se obtuvo en Alemania en el siglo XVIII y fue utilizada para todo tipo de objetos: jarrones, estatuillas, vasijas, entre otros. Los que más sobresalen de este periodo son los de Francesco Antonio Bustelli, sobre todo por su sinuosidad constante, movimiento y que fueron hechos a partir de algunas figuras de la comedia del arte italiano del siglo XVI. Otro de los materiales utilizados durante esta época fue la laca rija, un tipo de barniz que se obtiene del látex y resina de la planta *Rhus vernicifera*.

Algunos de sus principales exponentes en la pintura fueron: Antoine Watteau, François Boucher y Jean-Honoré Fragonard. La mayoría de los temas en la pintura eran representaciones de fiestas elegantes en bosques y jardines, temas amorosos y personajes ataviados con exquisitas prendas de la época cortesana. Fragonard pintaba atmósferas naturales con una gran viveza; éstas, posteriormente, darían pie al arte paisajista. En la mayoría de los casos se

⁴⁴ *Idem.*

utilizaba la técnica de “tres lápices” para bocetar, la cual consistía en la aplicación de gis o clarión, hecho a partir de una pasta de yeso mate y greda, utilizada sobre todo para fondos; el sanguino, una barra de arcilla ferruginosa de tono rojo medianamente oscuro, similar al terracota; y el carboncillo, una varita de brezo, sauce u otra madera ligera que, al carbonizarse, se utilizaba para dibujar.

Antoine Watteau plasmó en sus obras una corte frívola y elegante, por medio de escenas conocidas como pastorales, fiestas campestres y solaz de damas y caballeros refinados y superficiales, consideradas una pintura preciosista. Entre sus obras se encuentran: *Lección de amor*, *Embarque para Cítarea* y *El concierto*.

La arquitectura en exteriores no se vio beneficiada de la misma forma que la decoración de interiores, la cual se constituía básicamente por curvas asimétricas y delicados motivos decorativos que lucían, sobre todo, en lugares espaciosos y sobrios como el Petit Trianon, de Jaques Gabriel en Versalles. “Con mucho yeso dorado y espejos por todas partes, este estilo realizaba lo que de otro modo habrían sido simples habitaciones: la exuberancia de los elementos decorativos suplía la necesidad de trucos arquitectónicos.”⁴⁵

Algunos de los elementos más empleados eran cornisas con base en líneas onduladas y sinuosas, rocas, flores y guirnalda de tonos pastel que llenaban el espacio con delicadas decoraciones, de manera que la ornamentación pasaba de las paredes al techo en una solución de continuidad.

Los países donde más destacó el Rococó fueron Alemania y Austria, en menor medida Rusia, España y el norte de Italia. En Inglaterra, al contrario de los casos anteriores, no tuvo tanto éxito. En algunos lugares se fundió con los juegos espaciales del Barroco y se mostraba abiertamente en cualidades exuberantes dentro de la arquitectura, pintura y escultura. Ejemplo de ello es la basílica de Vierzehnheiligen, de Balthasar Neumann, o las iglesias decoradas por Franz Anton Maulbertsch y en el Palacio de Sanssouci, obra de Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff, en Prusia. En Alemania sobresale el castillo de

⁴⁵ *Idem.*

Nymphenburg, en Múnich, junto con el pabellón de Amalienburg, donde “Las ventanas en forma de concha se alteran con espejos dorados y, sobre ellos, maravillosas plantas doradas “crecen” a través de la cornisa (Palladio se habría revuelto en su tumba), mientras pájaros dorados ‘vuelan’ desde las plantas hasta los redondeados cielos blancos del techo del pabellón”.⁴⁶

La arquitectura francesa tuvo a Meissonier como principal representante del Rococó; él tuvo una importante influencia en el resto de los arquitectos de Europa. El gusto francés en España tuvo su presencia desde 1701 con la dinastía de los Borbones, empero, el estilo churrigueresco lo desplazó rápidamente por ser considerado un estilo cortesano y no religioso. Las iglesias del seminario de Teruel y de santa María de san Sebastián, obras de Francisco Salzillo, son un claro ejemplo del Rococó español.

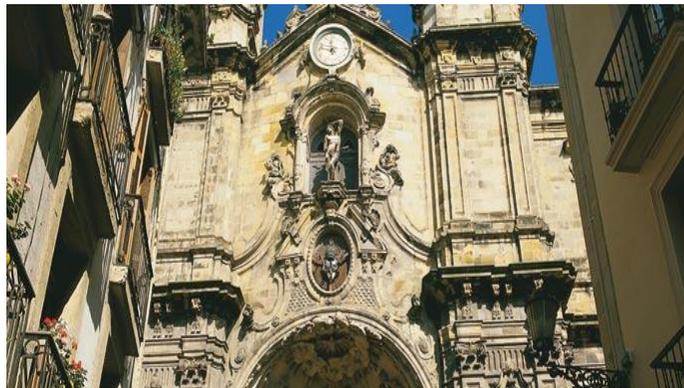

Ilustración 1. La iglesia de santa María de san Sebastián.⁴⁷

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Realizar un plano a tinta china de algún edificio del rococó en Francia y entregarlo a 50 x 70 cm.

4.2 LOS ARQUITECTOS DE LA REVOLUCIÓN

Uno de los sucesos que cambiaron radicalmente la historia en Europa fue la Revolución francesa, pues no sólo marcó el final del absolutismo en el mundo, sino también el declive de muchas monarquías consolidadas durante la Edad

⁴⁶ *Idem.*

⁴⁷ http://www.spain.info/es/conoce/monumentos/guipuzcoa/iglesia_de_santa_maria.html

Media e, incluso, puso final a las aristocracias conformadas durante el Renacimiento. También sentó las bases para una nueva estructura social dentro de los países, al consolidarse la democracia e instaurar nuevos modelos económicos que permitían el libre comercio.

Otro de los sucesos que se originó a partir de estos cambios sociales, políticos e incluso económicos, fue la llegada de Napoleón Bonaparte al poder, en Francia, quien aprovechó la inestabilidad originada por las nuevas estructuras sociales para coronarse emperador, en 1804, y hacerse de una corte con un estilo propio.

La mayoría de los encargos arquitectónicos de Napoleón estuvieron a cargo de Charles Percier, importante arquitecto que desempeñó un papel primordial en el estilo Imperio, desarrollado durante el periodo napoleónico (1804-1815). Antes de Percier, Claude-Nicolas Ledoux fue arquitecto del rey y principal responsable del estilo monumental y pomposo de finales del siglo XVIII en Francia; posteriormente, su trabajo prosiguió bajo el auspicio de la República. Una de las de las mayores obras publicadas por Ledoux fue *L'architecture considérée* (1804), que trata fundamentalmente sobre sus proyectos visionarios, algunos de los cuales no logró cumplir.

Ilustración 2. El arco del triunfo en París, fue diseñado por Charles Percier, corresponde al periodo napoleónico (1804-1815).⁴⁸

⁴⁸ <http://www.mundocity.com/europa/paris/arco-triunfo.html>

Uno de sus trabajos que muestran su visión dentro de la arquitectura, es la parte de las salinas reales que edificó en Arc-et-Senans, un edificio para albergar una fábrica de orden dórico.

Otra personalidad de una invención única dentro de la imaginación arquitectónica es Étienne-Louis Boullée, quien construyó la Biblioteca Nacional y el Cenotafio de Newton, dos proyectos de gran envergadura que nivelan su tamaño con la ambición del Imperio por extenderse a lo largo y ancho del planeta. En el caso de la biblioteca, su magnificencia está otorgada por el espacio y la dimensión descomunal de sus vestíbulos con columnas. Por otro lado, el Cenotafio es una esfera que representa el universo y su inmensidad; en su interior se albergaban los restos de Newton en un sarcófago con la forma de un cubo escalonado.

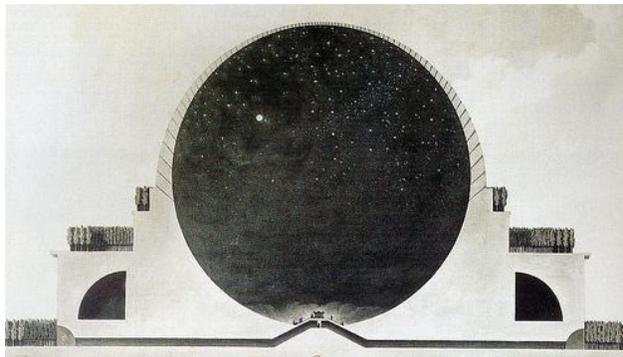

Ilustración 3. El arquitecto Étienne-Louis Boullée, construyó el Cenotafio de Newton.⁴⁹

Hay que considerar que Napoleón aspiraba no sólo a ser emperador de Francia sino de toda Europa, por lo que su ambición también se vio reflejada en todo lo que mandaba a construir: tenía que ser imponente y majestuoso para mostrarle al mundo lo que era capaz de hacer y alcanzar. Uno de los mayores ejemplos de sus encargos está situado bajo la línea de los Campos Elíseos, en dirección a la Plaza de la Concordia, el Arco de Triunfo, que estuvo bajo la supervisión de Jean Chalgrin y Jean Arnaus Raymond, quienes se inspiraron en el arco de Tito en Roma. Sobre esta zona de la Plaza de la Concordia, creada

⁴⁹ <http://arquict.wordpress.com/2008/01/19/%C2%BFuna-utopia-cenotafio-de-newton/>

por Luis XV, también se halla la cámara de los diputados de Napoleón, obra de B. Poyet, un majestuoso edificio con columnas dóricas, cuya fachada semeja un templo romano.

Otros ejemplos de dichas edificaciones son las arcadas clásicas de las casas y las tiendas del centro de París, que estuvieron a cargo de Percier y Pierre François Léonard, las cuales guardaban un toque clásico pero con un estilo propio de los arquitectos franceses bajo las órdenes del emperador. No obstante, tal vez para algunos críticos de arte no es un estilo definido sino más bien una concepción de la arquitectura bajo ciertas normas que cubrieron ciertas necesidades de expansión ideológica. “No había nada de revolucionario en la estructura de la mayoría de estos edificios; por lo general, la arquitectura clásica era bastante compleja estilísticamente, pero bastante sencilla desde un punto de vista estructural.”⁵⁰

La verdadera revolución en la arquitectura se dio en Inglaterra durante el siglo XIX, con la llamada Revolución Industrial, que trajo innumerables beneficios de orden económico y público: fábricas, talleres, puentes, edificios e, incluso, escuelas, y donde la ingeniería aportó su granito de arena para el crecimiento de la arquitectura.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Elaborar un ensayo de los arquitectos más destacados durante la Revolución y sus aportaciones a la arquitectura. Entregarlo elaborado en computadora en hojas blancas tamaño carta en la siguiente sesión.

4.3 REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

La Revolución industrial comenzó a finales del siglo XVIII, exactamente en 1750, en Inglaterra, y se considera el verdadero motor de la modernización. Las causas que originaron este cambio se debieron a muchos factores de diferente índole, entre los que sobresalen la ingeniería del vapor, energía administrada a la maquinaria de trenes y barcos, así como la capacidad de trasladar de un lado

⁵⁰ *Idem.*

a otro las diferentes mercancías, ya fuera por vía terrestre o marítima; y el establecimiento de nuevos centros de producción, principalmente en Inglaterra.

La industrialización trajo innumerables beneficios al mundo, pero también nuevos retos, entre ellos, la contaminación y la insuficiente mano de obra capacitada para trabajar con la nueva maquinaria. No obstante, entre los campos beneficiados se encuentra la arquitectura; para su desarrollo fue posible transportar grandes cantidades de materiales, acortar tiempos de construcción e integrar nuevos materiales, como el hierro y el vidrio. Sin embargo, este cambio repentino orilló a muchos arquitectos a estar renuentes, en un principio, a los nuevos desafíos, lo que se reflejaba en el enfrascamiento en los viejos estilos, que se repetían una y otra vez en las diferentes ciudades del mundo, además de que se intentaba recuperar épocas pasadas mediante el uso de materiales y técnicas tradicionales.

El auge de la industrialización hizo que otros muchos arquitectos se arriesgaran a emplear los nuevos materiales que se fabricaban en serie, como las estructuras de hierro, que no eran del todo aprobadas, debido a sus dimensiones y al apego a los materiales ya establecidos. Inclusive empezaron a incursionar en la ingeniería, en especial en la construcción de puentes. Una de las primeras construcciones de este tipo es el Iron Bridge, sobre el río Severn, en Shropshire, Inglaterra, inspirado en el puente colgante de Clifton. En Bristol, destacó el Isambard Kingdom Brunel, suspendido por pilones de hierro, originalmente decorados con esfinges y jeroglíficos, y apoyados en columnas dóricas de hierro.

Las diferencias entre los arquitectos tradicionales y los modernos consistían en que los primeros se habían enfrascado en una continua batalla de identidad, que mermó su creatividad; en cambio, los segundos fueron explorando nuevos caminos, lo que les permitió su despegue hacia la construcción de obras de gran escala. Con esta implementación en la estructura, los muros dejaron de ser pesados; incluso antes del diseño de los rascacielos en los Estados Unidos, Inglaterra ya contaba con algunos prototipos de estas edificaciones, "Se trata de la Gardener's Warehouse (1855-1856), en

Jamaica Street, Glasgow, y de la Oriel Chamber (1864), en Liverpool, de Peter Ellis (1804-1884). La primera está recubierta por una bonita estructura de hierro fundido en estilo veneciano y la segunda es de hierro fundido, tanto por adentro como por fuera, y aunque cuenta con un antepecho decorado, su estilo con ventanas de mirador no tiene precedentes.”⁵¹

Ilustración 4. Puente Iron Bridge.⁵²

A partir de 1856, gracias a John Bessemer, el hierro fundido dejó de ser pesado, para ser más resistente que la madera y el bambú, y convertirse en el esqueleto de los edificios. El Boatstore en Sheerness, diseñado por Godfrey Thomas Greene, da muestra de su aplicación en la arquitectura. Entre los beneficios otorgados se encuentran vanos más amplios, libertad de los muros y construcciones más altas.

Tras el gran auge del hierro, este material se empezó a emplear también en la construcción de estaciones de ferrocarriles y construcciones espectaculares que daban constancia de su innovación e implementación. Algunas de éstas fueron exhibidas en exposiciones universales. Una de ellas se realizó en la ciudad de Londres en 1851, para ello se construyó una enorme estructura llamada Crystal Palace (construida por dos mil obreros en tres meses). Esta edificación mostraba las miles de unidades prefabricadas que ensambladas median aproximadamente 564 metros de largo. Fue considerada

⁵¹ Glancey Jonathan, *Historia de la arquitectura*, p. 140.

⁵² <http://www.shutterstock.com/pic-2441875/stock-photo-the-iron-bridge-crosses-the-river-severn-at-the-ironbridge-gorge-by-the-village-of-ironbridge-in.html>

por algunos arquitectos el Partenón de la Revolución Industrial. El edificio (obra de Joseph Paxton, un jardinero que ganó el proyecto para albergar la exposición universal de Londres de 1851) originalmente se creó en el Hyde Park, para ser trasladado a Londres tiempo después. En su diseño se utilizaron vidrio y hierro, materiales modernos que fueron concebidos para los invernaderos, basados en la naturaleza y no en la tecnología. “El edificio se diseñó para erigirse con la mayor rapidez posible y contó con albañiles no necesariamente muy cualificados. Fue el primer edificio del mundo prefabricado a gran escala y construido con materiales modernos”.⁵³

La segunda obra de espectaculares dimensiones, hecha para las exposiciones universales, fue la Torre Eiffel, con base de hierro y una altura de 330 metros, diseñada por Gustave Eiffel en 1889. Sin embargo, al inicio de su construcción esta estructura fue rechazada por los parisinos, que la consideraban un montón de fierros amontonados. No obstante, esta percepción ha cambiado a lo largo de los años y actualmente es un ícono de la Ciudad Luz.

Ilustración 5. La Torre Eiffel.⁵⁴

Otras de las construcciones que se vieron beneficiadas por el uso del hierro fueron: la Biblioteca Nacional, diseñada por Pierre-François-Henri, quien utilizó hierro fundido y metal; la iglesia de Saint Eugène, de Auguste Boileau,

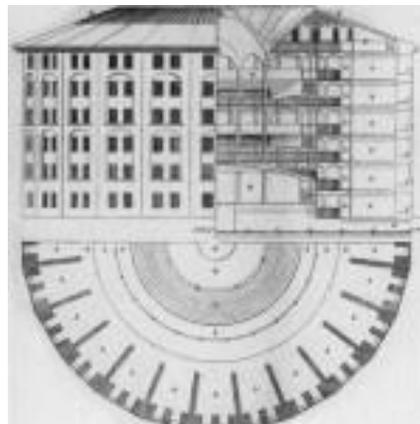
⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ <http://actualcurioso.blogspot.com>

diseñada bajo el estilo gótico en su exterior y creada con pilares, capiteles, bóvedas y arcos de hierro en su interior; el Museo de la Universidad de Oxford, obra de Benjamin Woodward, cuenta con delicadas bóvedas y un sinfín de columnas de hierro fundido.

Algunas edificaciones combinaban el hierro con otros materiales para crear nuevos diseños decorativos y formas estructurales, y mayor eficiencia y funcionalismo. Es el caso de la fábrica de chocolates Menier, en Noisiel-sur-Marne, de Jules Saulnier, en la que el ladrillo y el hierro se combinaron para crear la ilusión de una caja de chocolates. Las fábricas de tejidos también seguían esta misma línea de mezclar algunos materiales, por ejemplo el uso del ladrillo para los suelos, la madera para las vigas y el hierro para las columnas. “La primera fábrica con columnas de hierro fundido fue la Claver Mill (1785), en Derbyshire, pero contaba con vigas de madera y muros de contención de mampostería. La primera fábrica con estructura de hierro es de 1796.”⁵⁵

El uso del hierro en la arquitectura se trasladó a otros espacios de interés social como hospitales, escuelas y prisiones. Jeremy Bentham, fue uno de los arquitectos que se destacó por su incursión en el ámbito de estos espacios, su mayor contribución se debe a un tipo de prisión llamado el “Panóptico”, basado en una rotunda central desde la que se vigilaban y controlaban las celdas de los prisioneros distribuidas a su alrededor. Esta estructura fue construida en 1787; su diseño sirvió de inspiración para hospitales, escuelas y nuevos centros de readaptación.

⁵⁵ Glancey Jonathan, *op. cit.*, p. 88.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Elaborar un ensayo sobre la Revolución industrial y las ventajas que trajo al ámbito arquitectónico. Entregarlo elaborado en computadora en hojas blancas tamaño carta en la siguiente sesión.

4.3.1 Adam Smith y los nuevos economistas

Entre los grandes eventos que trajo la Revolución industrial, están una serie de nuevas doctrinas, políticas, económicas y sociales. De ellas, destacan, por un lado, el Liberalismo, y como contraparte, el Socialismo.

El liberalismo tuvo sus orígenes en la política, en la ideología racional del siglo XVIII y en la Revolución francesa. Tenía, entre sus consignas, la liberación del hombre y los Estados, así como la separación de la Iglesia. A la par, se inicia también el liberalismo económico, el cual estaba bajo el liderazgo de las doctrinas de Adam Smith, autor de la *Riqueza de las naciones*, obra que trata acerca del trabajo humano como fuente de riqueza de toda nación. El liberalismo económico se define como la libre concurrencia o competencia entre los mercados económicos, pensamiento que ha ocasionado serios cambios en las estructuras de diversos países, sobre todo en aquellos no tan desarrollados que han quedado sometidos a los mercados más poderosos, con importantes monopolios y un alza arbitraria de precios en los productos básicos.

Todos estos cambios económicos surgieron a partir de las ideas del economista Adam Smith, quien fue el primero en modificar radicalmente las nociones económicas traídas desde el siglo XV, vinculadas con el ejercicio del comercio entre los imperios coloniales. Con Smith se abordaron los nuevos retos contraídos con la Revolución industrial, entre ellos la definición de mercado, la división del trabajo y el significado de riqueza. Tales desafíos traerían varios cambios en la arquitectura del siglo XIX, pues durante el liberalismo la libre competencia, originó la creación de varias empresas que

⁵⁶ <http://www.digitalcrossrhodes.com/2009/10/panopticon/>

estaban interesadas en participar en la licitación de grandes obras arquitectónicas de orden público y privado, lo que derivó en mayor cantidad de mano de obra, una división del trabajo específica y la generación de nuevos empleos que fueron rápidamente la base de las nuevas economías emergentes de Europa y Norteamérica. La actividad económica se reflejaría, posteriormente en la creación de nuevas ciudades, construidas con diferentes materiales y técnicas traídas de otras partes del mundo.

En el caso de la arquitectura del socialismo, es importante mencionar que su mercado estuvo hermético y renuente a otros estilos, materiales y técnicas de construcción desarrolladas en Occidente. Esta rigidez no hizo que la arquitectura se mantuviera al margen de los constantes cambios de la modernidad; por el contrario, se creó a la par una identidad propia dentro de la arquitectura, como es el caso de las edificaciones que se encuentran en Moscú.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Desarrollar un mapa mental de los nuevos economistas del siglo XX y sus teorías. Elaborar a mano y entregar en la siguiente sesión.

4.4 EL NEOCLÁSICO

El Neoclásico es un movimiento artístico desarrollado a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Inició en Francia, bajo el reinado de Luis XVI. Sus mayores manifestaciones son identificables en la pintura y la arquitectura. Se caracterizó por el deseo de recrear el espíritu heroico y los modismos decorativos del arte de Grecia y Roma.

Uno de los rasgos del movimiento fue el interés nuevo y más científico por la Antigüedad clásica, muy estimulado por los descubrimientos de Pompeya (donde se empezaron a realizar excavaciones en 1748) y Herculano. También se considera una consecuencia de la reacción contra el “frívolo y ligero” estilo Rococó.⁵⁷ Además los estudios realizados por los alemanes Winckelmann (*Historia del arte de la antigüedad*) y Lessing (*Lacoonte*) en arqueología e

⁵⁷ Ian Chilvers, *Diccionario de arte*, p. 676.

historia sobre la época clásica, suscitaron un ferviente anhelo por recrear la cultura greco-romana.

Con la ayuda del orden, la claridad y la razón del arte griego y el racionalismo de la ilustración, el Neoclásico muy rápidamente encontró la atmósfera perfecta para satisfacer el deseo de restaurar los valores romanos antiguos en la vida civil y por consecuencia, pudo expresarlos en las diferentes manifestaciones artísticas en toda Europa. Sin embargo, hay que considerar que también surgió ante los excesos ornamentales del Rococó y el Barroco.

Hay quien dice que el Neoclásico es un remedo de la cultura greco-latina, por ser frío y falto de expresión, sumido en una copia y no en una personalidad propia; no obstante, su contribución al arte radica primordialmente en la recuperación del arte y el sentimentalismo antiguos.

A partir de las investigaciones hechas por Mengs y Winckelmann, iniciadores del movimiento neoclásico, varios pintores se vieron beneficiados, uno de los más importantes: Jacobo Luis David, poseedor de grandeza antigua y sencillez formal. Entre sus obras destacan *El rapto de las Sabinas* y *La coronación de Napoleón*. También debe mencionarse a Angelica Kaufmann, quien poseía un estilo delicado y preciosista: teñía su obra de aspectos románticos, por lo que se le puede considerar que su trabajo se inscribe en un clasicismo romántico.

Ilustración 10. Detalle *La coronación de Napoléon* de Jacobo Luis David.⁵⁸

⁵⁸ <http://www.biografiasyvidas.com/monografia/napoleon/fotos4.htm>

En el caso de la pintura italiana, existen dos notables representantes neoclásicos: Juan Bautista Tiepolo y Luca Giordano.

El gusto francés se extendió a España con Van Loo y Rafael Mengs. Posteriormente aparecieron Francisco Bayeu y Salvador Maella con una pintura fría, inexpresiva y amanerada, que daría paso a uno de los más importantes pintores y grabadores españoles, Francisco Goya.

Entre los temas que resaltaron en el Neoclásico, sobre todo en el arte inglés, fueron los retratos y los paisajes hechos bajo la tutela la escuela inglesa de pintura. El alemán Hans Holbein, y el flamenco Anton van Dyck, aparecieron como algunos de los más sobresalientes pintores de esta escuela. Aunados a ellos resaltan el pintor costumbrista y autor de *El matrimonio a la moda*, William Hogarth, los retratistas Joshua Reynolds y Thomas Gainsborough, autor de *El niño azul*, y por último George Romney y Thomas Lawrence.

El auge de la literatura y los estudios de algunos importantes teóricos como Antonio Canova, John Flaxman y Bertel Thorvaldsen, quienes contribuyeron a difundir los ideales del movimiento y propiciaron el florecimiento de publicaciones, bellamente ilustradas con episodios clásicos, construcciones y antigüedades.

Otra de las manifestaciones que estuvo marcada por el Neoclásico, durante el siglo XVIII, fue la escultura, que tuvo como sus mayores exponentes a Edme Bouchardon, Jean-Baptiste Pigalle, Jean-Antoine Houdon y al ya mencionado, Antonio Canova; este último, escultor veneciano que sobresalió por su correcto y sereno estilo. Entre sus obras destacan los sepulcros de algunos papas, por ejemplo el de Pío VI y el mausoleo de Clemente XIV; también realizó algunas obras de índole mitológica como retratos de finísima calidad. La cerámica de Thomas Wedgwood también estuvo influenciada por obras maestras de David y Canova.

En España la escultura mitológica de estilo Neoclásico tiene como representantes a Francisco Gutiérrez, con la fuente madrileña de la Cibeles, a Juan Pascual de Mena, con la de Neptuno, y a Manuel Álvarez, con la de Apolo o las Cuatro estaciones.

Otros de los países donde tuvo gran aceptación fueron Italia y Alemania, donde destacan la Gliptoteca, en Múnich, y la puerta de Brandeburgo, en Berlín. Entre los arquitectos que contribuyeron a difundir el estilo neoclásico en España estuvieron los extranjeros Filippo Juvara y Giovanni Sacchetti, con el Palacio Real de Madrid y el emplazamiento del antiguo Alcázar; Francesco Sabatini, con la Puerta de Alcalá y la Real casa de Aduana (hoy Ministerio de Hacienda, en Madrid); y los españoles Ventura Rodríguez y Juan de Villanueva, el primero con obras como la iglesia de San Marcos en Madrid y la capilla mayor del Pilar de Zaragoza. Villanueva logró notoriedad con el Escorial, la capilla del caballero de Gracia, el Jardín Botánico, el Observatorio Astronómico y el Museo del Prado.

En Gran Bretaña, Lord Burlington encabezó a un grupo de puristas, quienes se oponían a los excesos del Barroco por lo que decidieron apegarse al estilo de Andrea Palladio. Los libros de cabecera para los artistas británicos fueron *Palladio quattro libri* y el *Vitruvius Britannicus* (1715), una guía de arquitectura escrita e ilustrada por el escocés Colen Campbell, que mostraba el estilo Palladio, que influyó posteriormente a otros arquitectos (como Houghton Hall), y se vio reflejado en su obras. “Algunas de las construcciones más sobresalientes de este estilo son el Royal Circus (1754) y el Royal Crescent (1767-1775), en Bath, de John Wood (1705-1754) y John Wood II (1728-1781); Bedford Square (1776-1786), en Londres, de Robert Palmer, y el Edinburgh New Town (iniciado en 1766), de James Craig.”⁵⁹

El estilo Palladio también tuvo algunas mezclas, como es el caso de la decoración clásica con la etrusca. El resultado se puede observar en el trabajo de Robert Adam y en las decoraciones de Kedleston Hall, en Der Derbyshire, el castillo de Culzean, en Ayrshire, y la Syon House, en Londres. Por lo regular el Palladio se empleó en la construcción de grandes mansiones y castillos, sin embargo también fue utilizado para viviendas de pequeños suburbios industriales.

⁵⁹ Jonathan Glancey, *Historia de la arquitectura*, p. 121.

Uno de los teóricos de la arquitectura neoclásica fue Giovanni Battista Piranesi, quien siendo ingeniero y arquitecto, sólo terminó un edificio, pero escribió varios tratados sobre arquitectura y tuvo una fuerte influencia, junto con John Soane, uno de los arquitectos ingleses más destacados de su tiempo.

Ilustración 14. El Palacio Real de Madrid, en el emplazamiento del antiguo Alcázar; es obra de Giovanni Battista Sachetti.⁶⁰

La arquitectura también se vio beneficiada por el paisaje rural introducido por William Kent, quien se dedicó a convertir tierras agrícolas y paisajes naturales en verdaderos paraísos terrenales, que se caracterizaban por el uso de lagos, fuentes, puentes, obeliscos y enormes extensiones de jardines, zonas forestales y *follies* (que significa “extravagancia”), es decir; algún elemento decorativo dentro de un jardín. Es el caso de los jardines de Stowe y los jardines alegóricos de Stourhead.

John Nash fue arquitecto y también incursionó en el movimiento pintoresco, como la planificación de Regent’s Park, en Londres: alrededor de un parque hizo construir una serie viviendas (*terraces*), al estilo de los nobles palacios clásicos, cuya fachadas eran de estuco blanco y, por la parte de atrás, de ladrillos. “Las *terraces* de Nash siguen siendo una de las glorias arquitectónicas de Londres y, a pesar de que en los años cincuenta y sesenta se planteó demolerlas, finalmente fueron rehabilitadas.”⁶¹

⁶⁰ <http://www.euroresidentes.com/viajes/guias/palacios-madrid.htm>

⁶¹ *Op. cit.*, p. 123.

En Irlanda este estilo se mezcló con la obra barroca de Wren, creando un especial estilo, sobre todo, en la zona de Dublín.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Elaborar fichas de trabajo de los antecedentes del Neoclásico y sus aportaciones al ámbito arquitectónico. Elaborar a mano y entregar en la siguiente sesión.

4.5 EL NEOCLASICISMO HOLANDÉS

En Holanda, el Neoclásico comenzó en el siglo XVII; en ese entonces predominaban las reminiscencias del Renacimiento. El Barroco había sido descartado por su apego religioso al catolicismo, y se habían buscado otras alternativas que hallaron, sobre todo, con la influencia de Andrea Palladio, cuyos principios estructurales eran más claros.

Entre los arquitectos destacados de esta época encontramos, en Ámsterdam, a Hendrik de Keyser, que con la edificación de iglesias protestantes creó un modelo que tuvo gran aceptación entre otros arquitectos de las regiones de Holanda y Alemania hasta llegar a Danzing. Uno de sus mayores ejemplos se encuentra en la iglesia de Westernkerk, construida en 1620 en Ámsterdam, cuya edificación central fue levantada sobre una base en cruz griega.

Keyser se había inspirado en las formas clásicas, creando un estilo que, aunque se acercaba al Neoclásico, conservaba su propia identidad y sentó las bases de una arquitectura que posteriormente se vería reproducida a lo largo y ancho de Holanda. Su estilo poseía una marcada sutileza de elementos renacentistas en la ornamentación.

Tal vez el mayor ejemplo del Neoclásico holandés se encuentra en el ayuntamiento de Ámsterdam, obra del arquitecto Jacon van Campen, de 1648. El lujoso edificio era considerado la octava maravilla del mundo; tenía una reducida ornamentación y en él era posible observar el marcado estilo Palladio, que lograba un efecto monumental y señorial. Antes que esta obra, Campen

construyó el Mauritshuis de la Haya (1633-1644), que posee elementos estilísticos denominados preneoclasicistas, con pilastras jónicas planas, según el modelo de Palladio.

El francés Daniel Marot emigró a Holanda en 1685 y marcó una nueva etapa en este estilo. Bajo el auspicio de Guillermo III de Orange. Marot edificó el palacio de Caza de Voorst, que posee grandes proporciones y un mínimo de ornamentación, mezcla del Barroco tardío con el estilo Palladio. En La Haya y Ámsterdam surgieron las primeras muestras de este estilo nacional, en las casas señoriales, muy parecidas a los palacios, con espaciosas escalinatas y severas fachadas, hechas con muy modestos sillares.

El primera etapa tuvo la influencia del estilo Luis XVI, que se transformó gradualmente, hacia 1760, en una tendencia muy marcada de la arquitectura francesa de las décadas consecutivas, debido principalmente a la influencia de la Académie Royale de l'Architecture, de París y su director Jacques-François Blondel, quien se encargó de irradiar un modelo basado en la capilla de palacio de Versalles, construida por François Mansart y Robert de Cotte, entre 1689 y 1710; que inclusive él siguió como inspiración estética en sus obras arquitectónicas.

La primera iglesia neoclásica en Holanda fue la de St. Rosalia en Rotterdam, edificada por Jan Guidici entre 1777 y 1779. Su estructura básica y la ornamentación son ejemplos de la influencia de la mencionada capilla del palacio de Versalles.

El Neoclásico holandés no sólo se nutrió del modelo francés, sino también de otros estilos, como el egipcio, representado en el salón de baile del palacio de Knuterdijk, en La Haya, diseñado en 1820 por Jaan van Greef. "Es una sala columnaria de tres naves, que en la arquitectura helenística se completaba con una sección transversal y una zona iluminada en el claristorio. Palladio había recuperado esta tipología arquitectónica y la había transmitido a los arquitectos ingleses neoclásicos, que a su vez probablemente inspiraron al arquitecto holandés van Greef."⁶²

⁶² Rolf Toman, *Neoclasicismo y romanticismo*, p. 148.

El estilo francés sólo había sido un inicio para que el Neoclásico se propagara rápidamente por toda Europa y Rusia, empapándose también con elementos propios de cada región; es el caso de neoclásico alemán que influyó sobre el holandés, debido a que en los Países Bajos trabajaban arquitectos alemanes, como Friedrich Ludwig Gunckel, cuya obra más destacada es el Palacio del Gobernador en La Haya, erigido entre 1772 y 1796, de estilo monumental y severo.

Durante el imperio de Napoleón, el contexto político cambió en Europa, sobre todo en la zona de los Países Bajos, que deliberadamente pasó a manos del hermano del emperador de Francia, Luis Napoleón, quien en poco tiempo dejaría el poder por su ineficiencia diplomática. Los mayores ejemplos de esta época los podemos encontrar en: la caserna de Orange-Nassau de Ámsterdam, edificada por Abraham van der Harts en 1813; el Ayuntamiento de Rotterdam y el Palacio de Justicia de La Haya obras de Andrew Munro y Adrianus J.Nordendorf; el pabellón de Scheveningen, de 1826, realizado por el arquitecto holandés Wim Quist, y el edificio de Justicia de Leeuwarden, alzado en 1846, diseñado por Jan de Greef.

A la arquitectura de los Países Bajos del norte se suma la del sur o españoles, misma que estuvo a cargo de los Habsburgo en el siglo XVIII, bajo el reinado de Bélgica en 1831, y originalmente influenciada por los franceses a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Inicialmente su lenguaje arquitectónico empezó con el Barroco y pasó posteriormente al Neoclásico; uno sus exponentes, fue el arquitecto Laurent Benoit, discípulo de Luigi Vanvitelli, que construyó el palacio para el duque Julien de Pestre en Seneffe, en 1760, con columnas corintias y jónicas para la galería del patio, inspirado sobre todo en el Palladio para la base, pero los detalles en la ornamentación eran en su gran mayoría de origen francés.

El arquitecto e ingeniero Claude Fisco, diseñó, en 1775, la Plaza de los mártires en Bruselas, rodeada de edificios monumentales y uniformes a lo largo de la plaza rectangular, que tiene un marcado estilo Luis XVI. Otra de las plazas construidas en estilo neoclásico en Bélgica fue la Place Royale, que estuvo a

cargo del francés Gilles Barnabé Guimard, inspirada en la Place Royale de Reims, construida en 1760. Posee arcadas y techos adornados con balaustas. Guimard también construyó la iglesia de St. Jaques en Bruselas.

En Amberes, con un estilo arcaizante, se construyó el *Théâtre Royal Français*, por Pierre Bruno Bourla, entre 1829 y 1834, edificio que hoy se conoce como el Teatro Real Neerlandés; su estructura es la de un templo circular clásico de estilo Palladio, adornado con estatuas en la parte superior de las cornisas, sobre el eje de las columnas. En la parte superior de las ventanas se colocaron tondos con bustos encima de los frontones de volutas.

Cuando el Neoclasicismo estaba finalizando, surgió el reino de Bélgica, por lo que su difusión mermó considerablemente; sin embargo, hubo arquitectos como Joseph Poelart, que prosiguieron bajo este estilo. Una de sus obras es el palacio de justicia de Bruselas, de 1866. “Actualmente se puede discutir si con este edificio se creó el primero, y a la vez el último testimonio del neoclasicismo monumental en Bélgica o si, por el contrario –según la interpretación más común en la historia del arte–, es un edificio Neobarroco y, por lo tanto, perteneciente al estilo del historicismo.”⁶³

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Realizar apuntes sobre las características que distinguen al Neoclasicismo holandés, y sus mayores exponentes. Elaborar a mano y entregar en la siguiente sesión.

4.6 LAS REVOLUCIONES INDEPENDIENTES EN AMÉRICA

Los cambios vividos en Europa a finales del siglo XVII y principios del XVIII produjeron una serie de sucesos que darían pie a las diferentes revoluciones de independencia vividas en América. Entre estos cambios debe mencionarse: la Ilustración, las revoluciones liberales de finales del siglo XVIII, las relaciones de España y Portugal con sus colonias; las modificaciones estructurales tanto en lo social como en lo político, derivadas de las reformas borbónicas; la crisis

⁶³ *Op. cit.*, p. 149.

económica de España y la notoria diferencia de ciertos sectores de la población dentro de las estructuras sociales. Aunado a lo anterior, la llegada de Napoleón a la corona francesa, trajo innumerables modificaciones de orden militar y político.

La prisión de Fernando VII y la ocupación de España por las fuerzas francesas encabezadas por Napoleón, fueron sucesos que determinaron el fin de los movimientos de independencia en las colonias de América, sobre todo en las de España. Algunos de estos movimientos fueron muy sangrientos; otros tantos de menor importancia bélica, sin embargo; las guerras más prolongadas fueron, sobre todo, en lugares en donde se ubicaban las sedes de los virreinos, como la Nueva España y Perú. Hubo ocasiones que los movimientos surgieron y fueron sofocados, pero al paso de unos años volvieron a cobrar fuerza hasta lograr la independencia.

En el caso de la arquitectura, las diversas manifestaciones arquitectónicas que datan de periodos previos a las guerras de independencia estaban cimentadas, en su mayor parte sobre o con materiales retomados de las ruinas de los grandes templos prehispánicos, como sucedió con México y Perú. En el caso de la arquitectura colonial latinoamericana, se puede decir que estuvo basada en el poder de las órdenes religiosas venidas de Europa. El trazo urbano fue establecido a partir de retículas de concepción romana; en ellas se distribuían plazas, monumentos y construcciones de clérigos, funcionarios, comerciantes y gobernantes. Las iglesias, en su mayoría se construían junto a las plazas centrales de las poblaciones evangelizadas, como punto de referencia urbana y poder.

Las diversas tipologías de las construcciones se distinguían, principalmente, por los materiales utilizados para la construcción y por la función que tenían que cumplir cada uno de los edificios: la mayoría de estos poseían estilos provenientes del viejo continente, como el Gótico, el Renacentista, el Barroco y el Neoclásico. En el caso del Barroco, se debe recordar que había otros estilos de orden español, como el Plateresco, el

Herreriano y el Churrigueresco que influenciaron notoriamente las fachadas de las edificaciones religiosas.

En Santo Domingo hubo, en sus inicios, reminiscencias góticas que aparecieron en las primeras fachadas de las iglesias; después se adoptó el estilo Plateresco; ejemplo de ello son las iglesias de San Francisco, la de la Merced y la catedral de Santo Domingo.

En México, las primeras iglesias pertenecían a las órdenes religiosas y fueron construidas en estilo Gótico y fortificadas por una nave o cabecera poligonal y bóvedas de crucería o de cañón. Poseían también un atrio con capillas de indios o posas en los ángulos, lo que se observa en los templos franciscanos de Huejotzingo, san Andrés de Calpan, las capillas de Tepejí, Xochimilco y Acolman; en portadas sobresalen la iglesia de Tlanalpa, Otumba, Acolmán y la iglesia de Yuriria. Tiempo después aparecen construcciones barrocas y neoclásicas, como las catedrales de México y Puebla.

En Venezuela y Colombia destacan las construcciones de arquería de claustros, como las catedrales de Cartagena y Coro, la iglesia de Tunja, la parroquia de la Asunción y el convento de la Concepción (Bogotá). En Venezuela de estilo Neoclásico sobresale en la fachada de la catedral de Valencia y la iglesia de Santa Teresa, la de Chiquinquirá, la de Zipaquirá y la catedral de Bogotá.

La arquitectura en la zona de Ecuador es de estilo Plateresco; sobresale la Catedral de Quito, pero el más representativo ejemplo es el convento de San Francisco, con fachada de estilo renacentista. El estilo plateresco prevalece en la Casa del Almirante y la iglesia de San Cristóbal en Ayacucho. En el caso del barroco hispanoamericano, destaca la iglesia de la Compañía en Quito.

El santuario de Copacabana en Bolivia es el modelo de atrio con posas, junto con el convento de San Francisco. Destaca, por su ornamentación planiforme de influencia peruana, la Catedral de Sucre del siglo XVII y la portada de San Lorenzo en Potosí, del siglo XVIII.

Las catedrales de Lima y Cuzco poseen plantas rectangulares con cabecera plana y crucería de tipo gótica. De estilo Neoclásico es el colegio de medicina de san Fernando.

La iglesia de Santo Domingo, en Santiago de Chile y la iglesia de San Ignacio, en Buenos Aires, sobresalen por su estilo Barroco. En cambio, la casa de moneda de Santiago de Chile es de estilo Neoclásico.

El español Felipe Senillos es el más representativo del este estilo, con la iglesia de Chascomús. La fachada de la catedral de Buenos Aires también corresponde a este estilo, pues muestra un frontón clásico de doce columnas. La estética arquitectónica de Brasil estuvo influenciada básicamente por Portugal y los diferentes estilos de la época, principalmente el Barroco.

Con el inicio de las guerras de independencia, el panorama de la arquitectura en Latinoamérica se detuvo y se vio mermado hasta mediados del siglo XIX.

El primer país en conseguir su independencia fue Haití, isla originalmente llamada La Española y colonizada por españoles, la cual pasó a manos francesas en el año de 1697. El territorio quedó dividido en dos partes: una española y otra francesa. La isla logró su libertad gracias a un exesclavo, Jean Jacques Dessalines, quien consigue el 19 de enero de 1804 la independencia de la antigua colonia francesa.

A este movimiento se sumó Argentina, país que declara su independencia bajo los antecedentes de las juntas provisionales para gobernar en nombre del rey Fernando VII. Su principal figura es José de San Martín.

Uruguay obtuvo su independencia el 12 de octubre de 1815, bajo un gobierno nacional.

En Chile, en 1817, los independentistas Bernardo O'Higgins y José de San Martín entraron a Santiago el 14 de febrero, luego de derrotar a los ejércitos realistas. Un año después, el 12 de febrero, O'Higgins firmó el acta de juramento de la independencia.

En Venezuela y Colombia (país denominado anteriormente como Nueva Granada) la lucha fue prolongada y violenta. Destacaron, por su papel, Simón

Bolívar y Antonio José de Sucre. Aunque Venezuela declaró su independencia el año de 1811, fue hasta 7 de agosto de 1819 que definitivamente la obtuvo. En el caso de Nueva Granada, la libertad fue obtenida por parte de Bolívar al derrotar a los realistas en Boyacá, el 7 de agosto de 1819. Antonio Sucre, por su parte, liberó a Ecuador con la ayuda de las fuerzas de San Martín, en la batalla contra los españoles, en Pichincha, el 24 de mayo de 1822. No obstante; Ecuador estuvo unida a la Nueva Granada y Venezuela hasta el año de 1830.

La región del Perú, que se situaba en lo que hoy son las repúblicas de Perú y Bolivia, estuvo sometida por el yugo español durante casi toda la gesta de independencia, hasta que en 1820, con la ayuda de las tropas de San Martín que desembarcaron en territorio peruano fue posible ponerle fin al virreinato de Lima, el 12 de julio de 1821, y el día 28 José de San Martín proclamó la independencia del Estado Peruano.

A diferencia de las independencias de otros países de América, el caso de Brasil fue diferente, pues el conflicto no fue largo y sangriento como en otros países, sino que las diferencias entre Portugal y su colonia sudamericana condujeron a la Independencia de ésta el 7 de septiembre de 1822. Poco tiempo después, Brasil adquirió el estatuto de monarquía.

En la Nueva España las cosas fueron más complicadas, pues la nación tuvo que pasar por un proceso político y social resuelto por la vía de las armas. El inicio de la independencia de México se dio el 16 de septiembre de 1810, con el grito de Dolores, a cargo del criollo Miguel Hidalgo. Este clérigo con ayuda de Allende, Morelos, Guerrero, y otros insurgentes, comenzó un movimiento que puso fin a la corona española el 27 de septiembre de 1821, con la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, y tras largos periodos de lucha y considerables pérdidas para los libertadores, a lo largo del territorio nacional, pero, sobre todo, en los estados del Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Jalisco, Aguascalientes, Coahuila y Chihuahua.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Elaborar un cuadro sinóptico de las principales revoluciones de independencia en América a partir de 1700 hasta las más recientes. Elaborar a mano y entregar en la siguiente sesión.

4.7 EL ROMANTICISMO Y SU RECHAZO A LA SOCIEDAD INDUSTRIALIZADA

El Romanticismo es un movimiento artístico iniciado en el siglo XVIII y principios del XIX; se opuso al racionalismo de la Ilustración y del Neoclasicismo, por lo que se dio principio a la libertad de expresión artística. Sus inicios se dan en Alemania, con Johann Wolfgang Goethe y Friedrich Schiller y, como teorizantes, los hermanos Schlegel, Federico y Guillermo. Se propagó en países como Inglaterra, Francia, Italia y España.

Sus manifestaciones son muy variadas, pero se destaca sobre todo en la literatura, la pintura y las artes menores. El artista romántico se caracteriza por la exploración la intuición y el instinto, la creencia en el valor de la experiencia individual y la forma más privada de expresión, es decir, antepone la imaginación a la razón. El Romanticismo se considera la antítesis del Clasicismo; no obstante, ambos movimientos:

[...] comparten un interés por lo ideal más que por lo real, y que algunas veces no hay una línea clara de separación entre ambos planteamientos, lo demuestra el empleo del término “Clasicismo romántico”, para describir algunas obras que ofrecen una respuesta romántica ante la Antigüedad. Tanto Romanticismo como Clasicismo abarcan conceptos de nobleza, grandeza, virtud y superioridad.⁶⁴

El Romanticismo, en general, exalta los sentimientos y la fantasía de la imaginación, sobre los ideales y los pensamientos conservadores y racionales. Lo romántico se dirige al ideal de los límites de la sociedad y la adaptabilidad humana, incursionando en la pasión de lo percibido y los sueños materializados en la forma. Es una batalla por conseguir lo anhelado aunque se pierda la vida

⁶⁴ Ian Chilvers, *op. cit.*, p. 824.

en el intento; busca un pensamiento optimista ante los malos presagios de la sociedad, de otro modo no se alcanzará a ser héroe.

El Romanticismo representa una actitud de pensamiento más que un conjunto de rasgos estilísticos peculiares, e incluye la expresión de una idea que tiende a tener un origen verbal más que visual. Se presta con mayor facilidad a la expresión a través de la música y de la literatura que a través de las artes visuales, como sensación de lo infinito y lo trascendental, de fuerzas que exceden los límites de la razón, y debe ser necesariamente vago: sugestivo más que concreto, como debe serlo en pintura y aún más en escultura.⁶⁵

Entre los artistas románticos destacados se encuentran William Blake y Joseph M.W. Turner en Inglaterra; Eugène Delacroix y Théodore Géricault, en Francia; Caspar David Friedrich y Otto Runge en Alemania y Francisco de Goya en España, quien rescata las últimas reminiscencias del espíritu romántico.

En la literatura romántica se mantuvieron dos líneas, la cristiana o conservadora, representada por Chateaubriand y Walter Scott, y la libertaria o revolucionaria, expresada por Víctor Hugo. Entre las figuras más representativas en Alemania puede nombrarse a Juan Wolfgang Goethe, Friedrich von Schiller, y Enrique Heine; en Inglaterra destacaron Lord Byron y Walter Scott; de Francia, François-René de Chateaubriand, Alfonso de Lamartine y Víctor Hugo, uno de los mayores exponentes del romanticismo; en Italia debe citarse a: Jaime Leopardi y Alejandro Manzoni; en Norteamérica destacan Washington Irving, Henry Wadsworth Longfellow y Edgar Allan Poe.

La corriente del Romanticismo fue retomada en arquitectura a partir de la fantasía que ofrecían construcciones medievales, además se incursionó en el diseño de catedrales con un estilo gótico, como la iglesia Votiva (*Votivkirche*) en Viena. Al retomar elementos medievales, en su mayoría góticos para el diseño de nuevos edificios, este estilo fue denominado Neogótico. Bajo su influencia se desarrollaron nuevas ideas y propuestas arquitectónicas como el Museo del Ejército del Arsenal de Viena, que fusionó elementos de diversos estilos en una

⁶⁵ *Idem.*

sola unidad. “No sólo se reconstruían de manera fantasiosa los castillos y palacios medievales (Hohenzollern), sino que incluso se construían nuevos (Neuschwanstein).”⁶⁶

El Neogótico nació en Inglaterra y fue la inspiración para muchos arquitectos no sólo de ese país, también en toda Europa. Se empezaron a construir, además de iglesias, ayuntamientos, salas de ópera, tribunales de justicia, residencias, orfanatos, estaciones de ferrocarril, hoteles y otros edificios financieros. Entre estos edificios se puede mencionar el Royal Courts of Justice, en Londres, obra del arquitecto George Edmund Street; el ayuntamiento de Manchester; diseñado por Alfred Waterhouse, la basílica del Sagrado Corazón del arquitecto Paul Abadie; la catedral anglicana de Liverpool, diseñada por sir Giles Gilbert Scott; la iglesia anglocatólica de Todos los Santos, del arquitecto William Butterfield, en la que se muestra gran policromía estructural. “Sus iglesias estaban construidas con mezclas y estrías de piedras de colores y ladrillos, y sus interiores se hallaban saturados de mármoles y mosaicos de diferentes tonalidades”.⁶⁷

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Desarrollar un ensayo acerca del Romanticismo, sus principales características dentro del arte y su oposición a la sociedad industrializada. Entregarlo elaborado en computadora en hojas blancas tamaño carta en la siguiente sesión.

⁶⁶ Hans Koepf, *La arquitectura en sus planos*, p. 214.

⁶⁷ Jonathan Glancey, *op. cit.*, p. 149.

AUTOEVALUACIÓN

1. Menciona el nombre del arte cortesano que va del 1700 hasta el año de 1760, iniciado en Francia.

- a) Renacimiento
- b) Manierismo
- c) Barroco
- d) Rococó

2. Menciona tres características principales del Rococó.

3. Menciona dos ejemplos de ornamentos realizados en madera y estuco en el Rococó.

4. ¿Cuál fue la época de mayor auge del Rococó en Francia, reflejado en el Palacio de Versalles?

- a) Corte de Luis XIV.
- b) Corte de Luis XVI.
- c) Corte de Luis XVII.
- d) Reinado de Isabel I.

5. Menciona algunos ornamentos ocupados para decorar la habitación del Château de la Managerie para la pequeña de trece años prometida con uno de los nietos del rey Luis.

6. ¿Qué material fue utilizado además de la porcelana en la fabricación de objetos decorativos durante el Rococó?

- a) Madera.
- b) Cerámica.
- c) Laca rija.
- d) Concreto.

7. ¿Qué tema fue recurrente en la pintura del Rococó?

- a) Ceremonias religiosas en parques y jardines.
- b) Cumpleaños elegantes, en bosques y jardines.
- c) Bodas elegantes, en bosques y jardines.
- d) Fiestas elegantes, en bosques y jardines.

8. Menciona el nombre del pintor francés que pintaba atmósferas naturales con una gran viveza que posteriormente daría pie al arte paisajista.

- a) Jean Honoré Fragonard.
- b) Jean Pierre.
- c) Jean Charles.
- d) Charles Brown.

9. Menciona el nombre del pintor que plasmó en sus obras una corte frívola y elegante.

- a) Jean Fragonard.
- b) Antonio Watteau.
- c) Jaques Gabriel.
- d) Charles Watteau.

10. Menciona un ejemplo de la arquitectura Rococó que muestra el juego espacial del Barroco, con cualidades exuberantes de otras disciplinas.

11. Menciona alguna obra del arquitecto Francisco Salzillo.

12. ¿Quién fue el arquitecto cuya mayor parte de sus trabajos fueron encargo de Napoleón?

- a) Calude-Nicolas Ledoux.
- b) Antonio Percier.
- c) Charles Percier.
- d) Charles Fragonard.

13. Menciona el nombre de los dos arquitectos que estuvieron a cargo de la construcción del Arco de Triunfo de L'Étoile.

14. Año en qué comienza la Revolución industrial.

a) 1745.

b) 1747.

c) 1749.

d) 1750.

15. Menciona el nombre de una de las primeras construcciones realizadas a partir de una estructura de hierro, que está sobre el río Severn, en Shropshire, Inglaterra.

a) Isambard Kingdom Brunel.

b) Boatstore del Royal Naval Dockyard.

c) Iron Bridge.

d) El puente colgante de Clifton.

16. Menciona el nombre del primer edificio con estructura de hierro formado por una serie de hileras.

17. ¿En qué año el hierro fundido dejó de ser pesado, para volverse más resistente que la madera y el bambú, y convertirse en el esqueleto de los edificios?

a) 1854.

b) 1856.

c) 1858.

d) 1860.

18. ¿Quién diseñó el Boatstore en Sheerness?

a) Paul Paxton.

b) Godfrey Thomas Greene.

- c) Jean Merit Paul.
- d) Godyt Carry.

19. Menciona el nombre de la estructura que estuvo bajo la supervisión de Paxton y mostraba las miles de unidades prefabricadas que ensambladas medían aproximadamente 564 metros de largo.

- a) Partenón.
- b) Hyde Park.
- c) Crystal Palace.
- d) Torre Eiffel.

20. Menciona el nombre de la exposición dónde se instala la estructura del Crystal Palace.

21. ¿Quién diseñó la Torre Eiffel?

- a) Auguste Boileau.
- b) Godfrey Thomas Greene.
- c) Paul Paxton.
- d) Gustave Eiffel.

22. ¿Cuál es la altura aproximada de la Torre Eiffel?

- a) 320 m.
- b) 330 m.
- c) 340 m.
- d) 355 m.

23. Menciona el nombre de la obra realizada por el arquitecto Benjamín Woodward, que posee delicadas bóvedas y un sinfín de columnas de hierro fundido.

24. Menciona el nombre de la primera fábrica con columnas de hierro fundido, en Derbyshire.

- a) Menier.
- b) Claver Mill.
- c) Noisiel-sur-Marne.
- d) Canson.

25. Menciona el nombre del tipo de prisión, basado en una rotonda central desde donde se vigilaba y controlaba las celdas de los prisioneros que estaban distribuidas a su alrededor, fue construida en 1787.

- a) Cranóptero.
- b) Partenón.
- c) Panóptico.
- d) Cawhell.

26. ¿Quién fue el autor de la *Riqueza de las naciones*?

- a) Adam Smith.
- b) Carlos Marx.
- c) Friedrich Hegel.
- d) Ferdinand Lasalle.

27. Menciona el nombre del movimiento artístico desarrollado a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, iniciado en Francia, con el nombre de Luis XVI.

- a) Neoclásico.
- b) Barroco.
- c) Rococó.
- d) Renacimiento.

28. ¿Quién fue el autor del *Rapto de las Sabinas* y la *Coronación de Napoleón*?

29. Menciona el nombre de dos notables representantes neoclásicos.

30. Menciona el nombre de un pintor y grabador del Neoclásico español.

- a) Louis-Michel Van Loo.
- b) Rafael Mengs.
- c) Francisco Bayeu.
- d) Francisco Goya.

31. ¿Quiénes fueron los mayores exponentes de la escultura neoclásica?

32. Menciona el nombre del escultor veneciano que sobresalió por su correcto y sereno estilo, entre su obra destacan los sepulcros de algunos papas.

- a) Edmé Bouchardon.
- b) Jean-Baptiste Pigalle.
- c) Jean-Antoine Houdon.
- d) Antonio Canova.

33. Menciona dos esculturas mitológicas de estilo neoclásico realizadas en fuentes españolas.

34. ¿Qué escultor diseñó el mausoleo para el papa Clemente XIV?

- a) Edmé Bouchardon.
- b) Jean-Baptiste Pigalle.
- c) Jean-Antoine Houdon.
- d) Antonio Canova.

35. Menciona dos obras arquitectónicas importantes de Francisco Sabatini.

36. ¿Qué obra del arquitecto Jacob van Campen en 1648 fue considerada la octava maravilla del mundo?

- a) Ayuntamiento de Ámsterdam.
- b) Palacio de Caza de Voorst.
- c) Palacio de Versalles.

d) Santa Rosalía en Rotterdam.

37. Menciona el nombre de la primera iglesia neoclásica en Holanda, edificada por Jan Guidici entre 1777 y 1779.

a) Ayuntamiento de Ámsterdam.

b) Palacio de Caza de Voorst.

c) Palacio de Versalles.

d) Santa Rosalía en Rotterdam.

38. ¿En qué año Jaan van Greef diseñó el salón de baile del palacio de Knuterdijk en La Haya?

a) 1814.

b) 1816.

c) 1818.

d) 1820.

39. ¿Cuál fue la obra más destacada de Friedrich Ludwig Gunckel?

a) Ayuntamiento de Ámsterdam.

b) Palacio del gobernador en La Haya.

c) Palacio de Versalles.

d) Palacio de Louvre.

40. Menciona el nombre de alguna edificación realizada por Abraham van der Hart en 1813.

41. Menciona el nombre del discípulo de Vanvitelli, quien construyó el palacio para el duque Julien de Pestre en Seneffe, en 1760.

42. Describe brevemente la plaza de los Mártires en Bruselas, diseñada por el arquitecto e ingeniero Claude Fisco.

43. ¿Cuáles fueron los principales países que habían colonizado la gran mayor parte de Latinoamérica?

44. ¿En qué año se independizó Haití?

a) 1804.

b) 1806.

c) 1808.

d) 1812.

45. ¿En qué fecha obtuvo Uruguay su independencia?

46. Menciona tres importantes caudillos que participaron en la independencia de algunos países de Latinoamérica.

47. ¿En qué año se consuma la independencia de México?

a) 1817.

b) 1819.

c) 1821.

d) 1823.

48. Menciona el nombre del movimiento artístico iniciado en el siglo XVIII y principios del siglo XIX, en contra del racionalismo de la Ilustración y del estilo Neoclásico.

a) *Neoclásico.*

b) *Barroco.*

c) *Rococó.*

d) *Romanticismo.*

49. Menciona por lo menos tres destacados artistas del Romanticismo.

Respuestas

1. *d*).
2. Ligereza, intimismo y alegría en sus formas.
3. Volutas en “C” y “S”; flores, helechos y corales.
4. *a*).
5. Pájaros, monos, lazos, tijeretas, máscaras.
6. *c*).
7. *d*).
8. *a*).
9. *b*).
10. Las iglesias de Vierzehnheiligen.
11. La iglesia del seminario de Teruel y la de Santa María
12. *c*).
13. Jean Chalgrin y Jean Arnaus Raymond.
14. *d*).
15. *c*).
16. El Boatstore del Royal Naval Dockyard, en Sheerness.
17. *b*).
18. *b*).
19. *c*).
20. La exposición universal de Londres de 1851.
21. *d*).
22. *b*).
23. El museo de la Universidad de Oxford.
24. *b*).
25. *c*).
26. *a*).
27. *a*).
28. Jacobo Luis David.
29. Juan Bautista Tiépolo y Lucas Jordán.
30. *d*).

31. Edmé Bouchardon, Jean-Baptiste Pigalle, Jean-Antoine Houdon y Antonio Canova.
32. d).
33. La fuente de la Cibeles y la de las Cuatro estaciones.
34. d).
35. La Puerta de Alcalá en Madrid y el Ministerio de Hacienda.
36. a).
37. d).
38. d).
39. b).
40. La caserna de Orange-Nassau de Ámsterdam.
41. Laurent Benoit.
42. La plaza de los Mártires en Bruselas está rodeada con edificios monumentales y uniformes a lo largo de la plaza rectangular, que tiene un marcado estilo Luis XVI.
43. España y Portugal.
44. a).
45. 12 de octubre de 1815.
46. José de San Martín, Bernardo O'Higgins y Simón Bolívar.
47. c).
48. d).
49. Francisco de Goya, Eugene Delacroix y Théodore Géricault.

UNIDAD 5

LA ARQUITECTURA DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX ARQUITECTURA MODERNA

OBJETIVO

El alumno identificará las principales tendencias arquitectónicas del siglo XX y su repercusión dentro del campo de la planificación y la construcción.

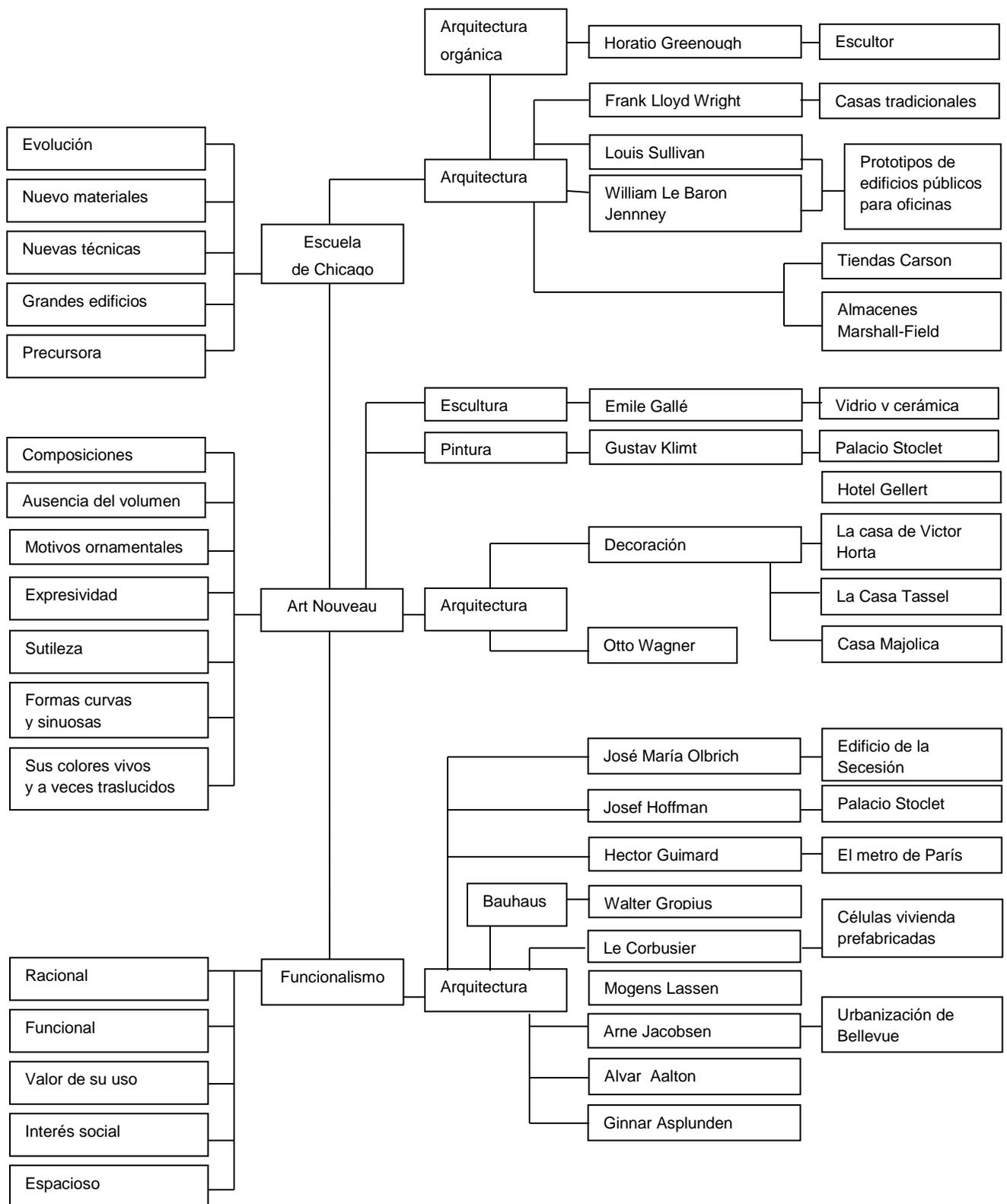
TEMARIO

5.1 LA ESCUELA DE CHICAGO

5.2 EL ART NOUVEAU (ARTE NUEVO)

5.3 EL FUNCIONALISMO

MAPA CONCEPTUAL

INTRODUCCIÓN

Los diferentes eventos que sucedieron durante el siglo XIX, como la Revolución industrial, las revoluciones de independencia y los grandes avances alcanzados en tecnología y ciencia, beneficiaron a la arquitectura moderna del siglo XX, e iniciaron un nuevo apogeo en forma, materiales, técnicas y estilos, el cual se advirtió fácilmente en la planificación y construcción de nuevas ciudades.

El primer subtema está dedicado a la escuela de Chicago y la influencia que ejerció durante los inicios del siglo XX, cuyo exponente fue Henri Louis Sullivan y quien junto a William Le Baron Jenney, fue uno de los precursores de nuevos prototipos de construcciones, hoy conocidas como “rascacielos”. También se menciona la aportación de algunos arquitectos importantes que participaron incansablemente por una arquitectura que produjera viviendas de interés social y, sobre todo, funcionales.. De igual modo, se menciona la introducción del hormigón y su uso dentro de los rascacielos.

En el siguiente apartado se hace referencia al Art Nouveau, un estilo artístico que tuvo influencia en la pintura, escultura, artes menores y en arquitectura;, su mayor auge fue en la decoración. Se ubica su origen y las características que lo distinguen; también, se comentan los principales arquitectos de este estilo y sus obras más representativas que, incluso, incursionaron en la decoración de la entrada del metro de París.

Por último, se aborda el Funcionalismo y su contribución a la arquitectura moderna, sus antecedentes (con su fundador Louis Sullivan) y características, sin pasar por alto la influencia que ejerció en Finlandia, Suecia y Dinamarca, entre otros países. También se explican cuáles son las aportaciones arquitectónicas realizadas a lo largo del mundo por parte de constructores y teóricos, como Walter Gropius, Charles Le Corbusier, Mogens Lassen, Arne Jacobsen.

5.1 LA ESCUELA DE CHICAGO

La Escuela de Chicago es el nombre que recibe un estilo arquitectónico que surgió a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago. Su mayor exponente fue Henri Louis Sullivan, quien tenía la convicción de que la forma tenía que estar supeditada a la función, es decir a su utilidad.

Esta tendencia fue precursora de nuevas técnicas y materiales de construcción de grandes edificios. Sus antecedentes provienen de la arquitectura orgánica de las corrientes europeas, que descubren en la naturaleza un modelo de referencia para crear nuevas formas; su premisa procede del escultor Horatio Greenough y es retomada tiempo después por Sullivan para quien en la naturaleza la forma sigue a la función.

El Funcionalismo, coherente con las leyes de la naturaleza, no era mecanicista, como se teorizó en Europa, por esta razón, Frank Lloyd Wright también tuvo en cuenta las casas tradicionales de los colonos norteamericanos. Para este arquitecto, el espacio de la vivienda debía tener continuidad con el exterior y, aunque todo elemento formara parte del conjunto, tenía identidad propia”⁶⁸.

Ilustración 1. El edificio Prudencial es obra de Louis Sullivan, precursor de la Escuela de Chicago.⁶⁹

⁶⁸ Marco Bussagli, *Atlas ilustrado de la arquitectura*, p. 175.

⁶⁹ www.flickr.com

La Escuela de Chicago fue considerada un centro de evolución de la arquitectura en el nuevo continente y una catapulta para Estados Unidos en la construcción de nuevas sedes comerciales y financieras que mostraban al mundo su auge económico. El hecho de que esta ciudad fuera escogida para ser sede de la escuela, se debe, principalmente, a que había sido destruida por un incendio en 1871, y necesitaba una nueva imagen, de acuerdo con su fuente de riqueza que era la industria alimentaria, basada principalmente en sus extensos trigales.

El uso del hormigón armado dentro de las construcciones de esta ciudad hizo posible el uso de nuevas técnicas arquitectónicas que permitían que las edificaciones fueran más resistentes, altas y levantadas en menor tiempo. Dicho uso del hormigón se debe a un jardinero llamado Monier, quien en 1869 utilizó cemento y hierro para reforzar una jardinera y con ello posibilitó el aumento de la resistencia de los edificios, pues “[,,] El hierro resiste la atracción y el cemento la comprensión, de ahí lo ideal de su unión: aumenta la resistencia de cualquier edificio y permite soportes más pequeños”.⁷⁰ También gracias a esta innovación el cristal tomó en su mayoría el lugar de los muros exteriores, para embellecer los edificios y permitir la entrada de mayor cantidad de luz.

Con la ayuda del hormigón se construyeron grandes rascacielos en Chicago y después en el resto del mundo. Sobresalían por su altura, su manejo rectilíneo y la pureza de los materiales recién aplicados en la arquitectura del siglo XX. Sus iniciadores fueron Henri Louis Sullivan y William Le Baron Jenney, precursores de la Escuela de Chicago, quienes realizaron entre 1885 y 1905 los primeros prototipos de edificios públicos para oficinas (destacan, entre ellos, el edificio de las tiendas Carson, realizado en 1899 y 1906, cuya aportación es el uso de vanos anchos y fijos, con dos ventanas laterales estrechas, móviles).

La distribución del vano ancho central (que después se llamaría “ventanas Chicago”) permitía iluminar al máximo la mercancía expuesta. Otro edificio de primera línea fue el de los almacenes Marshall-Field, construcción

⁷⁰ García Horacio y Lena García, *La química en el arte*, p. 151.

maciza, notable por el manejo de líneas claras y verticales y el escalonamiento de sus diferentes plantas en distintos grupos, mediante distintas formas de las ventanas.

Ilustración 2. Edificio de las tiendas Carson.⁷¹

El rascacielos de proyección norteamericana tiene como finalidad un uso corporativo y mercantil (grandes almacenes y oficinas), no de vivienda; sin embargo, en la actualidad se adaptado para condominios y departamentos. Consiste básicamente en una estructura o esqueleto de hormigón armado o de acero, con pilares verticales y vigas horizontales; los huecos se rellenan con paredes de tabique y los suelos con materiales ligeros, sobre todo para hacerlos resistentes a vientos, terremotos y temblores. Este tipo de construcciones que oscilaban de entre 10 y 16 pisos, también dieron pie a los primeros ascensores eléctricos.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Realizar apuntes sobre el movimiento que ejerció la escuela de Chicago en la arquitectura y en el diseño. Elaborar a mano y entregar en la siguiente sesión.

5.2 EL ART NOUVEAU (ARTE NUEVO)

El Art Nouveau es un estilo artístico desarrollado en su mayor parte en Europa y Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Expresado en pintura, escultura, diseño y arquitectura, pero sobre todo en decoración, se

⁷¹ www.flickr.com

caracteriza por el uso de motivos ornamentales, decorativos, patrones de plantas entrelazadas, composiciones simples y la ausencia del volumen. En la pintura se caracteriza por su expresividad, sutileza, el uso de formas curvas y sinuosas, colores vivos y a veces traslucidos.

Ilustración 3. Domo de luz diseñado con el estilo Art Nouveau, con 200 metros cuadrados de vidrio.⁷²

El nombre art nouveau proviene de una galería llamada “L’Art Nouveau”, inaugurada en París en 1895 bajo el auspicio del mercader estadounidense Siegfried Bing, propagandista de arte moderno en Europa a finales del siglo XIX; no obstante, las raíces provienen de Inglaterra con el movimiento Arts and Crafts, en el que se había realizado un intento por unificar la tradición artística con las artes aplicadas.

La expansión de este estilo por el mundo occidental se debió principalmente a su trazo orgánico y que estaba fuera de las normas geométricas provenientes del medio oriente y del clasicismo académico recién afrontado durante el Neoclásico. A este estilo en Francia también se le conoció como Modern Style; en Austria tenía el nombre de Sezessionstil, en Alemania recibió el nombre de Jugendstil (nombre relacionado con la popular revista *Die Jugend* fundada en 1896); en Italia, Stile Liberty, y en España se le nombró Modernismo.

⁷² www.flickr.com

El uso Art Nouveau en arquitectura no tuvo muchas aplicaciones exteriores, en cambio en la decoración sobresalió por su multitud de formas orgánicas que embellecían teatros, entradas de metro, tiendas, restaurantes, cafés, escenografías de cine, e incluso hoteles; por ejemplo: el Hotel Gellert en Budapest, la casa de Victor Horta en Bruselas y la Casa Tassel que posee una decoración al más puro estilo Art Nouveau, tanto en la caja de su escalera, paredes, suelos de mosaico como en las paredes pintadas.

Ilustración 4. El Hotel Gellert en Budapest.⁷³

El uso de este estilo también es evidente en algunas fachadas, como la de la Casa Majolica de Viena, de seis pisos y diseñada por Otto Wagner (1841-1918), arquitecto y profesor de la Academia de Bellas Artes de Viena (entre sus alumnos estaban José María Olbrich, quien diseñó el Edificio de la Secesión (1897-1898), en Viena, y Josef Hoffman, constructor del Palacio Stoclet, en Bruselas, cuyo interior es ligero y luminoso, y decorado con las obras del pintor austríaco Gustav Klimt, famoso por sus retratos y el empleo de sus formas decorativas planas de diversos colores y pan de oro). Otro importante arquitecto fue Emile Gallé, “fue el principal impulsor del estilo Art Nouveau; estudió filosofía, botánica y dibujo, y después aprendió el arte de fabricar vidrio. En 1874, su taller de vidrio llegó a tener trescientos empleados y además dirigía la fábrica de cerámica de su padre. Desarrolló el empleo del vidrio coloreado

⁷³ www.flickr.com

sobre masas duras, muchas veces con capas de diferentes grosores y tallados o grabados con formas de plantas”.⁷⁴

Ilustración 5. Objetos de vidrio con el toque del Art Nouveau.⁷⁵

Un especial apartado merece el arquitecto y diseñador Hector Guimard por su decoración de las entradas del metro de París, que fue “[...] Influenciado por las ideas de Viollet-le-Duc y la arquitectura de Victor Horta; llenó sus diseños de fluidas curvilíneas que se convirtieron en sinónimo de Art Nouveau. Sus obras más conocidas son las estructuras de varias entradas del metro de París (1898-1901), realizadas en hierro forjado con formas de plantas”.⁷⁶

Ilustración 6. Una de las entradas del metro de París, muy representativas del Art Nouveau.⁷⁷

⁷⁴ Jonathan Glancey, *Historia de la arquitectura*, p. 167.

⁷⁵ www.flickr.com

⁷⁶ *Op. cit.*

⁷⁷ www.flickr.com

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Desarrollar un cuadro sinóptico de las principales características del Art Nouveau y su aportación a la arquitectura moderna. Elaborar a mano y entregar en la siguiente sesión.

5.3 EL FUNCIONALISMO

A principios del siglo XX tuvieron lugar acontecimientos muy diversos: destacan la Primera guerra mundial (1914-1918), el establecimiento de las primeras economías del mundo, la producción en masa de diversos artículos, así como la invención de la radio, el cine, el automóvil. Pero la mayor contribución fue sobre todo en el uso de diversos materiales para construcción, entre los que destacan el vidrio, el hierro y el concreto.

El Funcionalismo es una tendencia que alcanzó su mayor auge en el norte de Europa en las primeras décadas del siglo XX, su desarrollo se da sobre todo en arquitectura y el diseño mobiliario. Sus inicios se remontan a la Escuela de Chicago, con el arquitecto Louis Sullivan quien popularizó el lema “la forma sigue siempre la función”. Posteriormente se extiende a Finlandia, Suecia y Dinamarca, entre otros países. En los dos primeros, sus mayores exponentes, y a quienes se consideran pioneros, son Alvar Aalto (en Finlandia) y Gunnar Asplund (en Suecia), ambos ejercieron gran influencia en el diseño escandinavo. Asplund fue el arquitecto encargado de la exposición de Estocolmo en 1930, que sirvió como el mayor escaparate de la época.

Entre las aportaciones del Funcionalismo sobresalen: ofrecer una arquitectura racional y práctica, con base en contribuciones sociales (como la vivienda), y tratar de recobrar el valor de su uso y adecuación con respecto a la belleza. Sus principales características fueron: fachadas libres, plantas de gran espacio con suficiente iluminación, uso de pilotes para aligerar la carga de los muros y no hacerlos prescindibles dentro de las áreas habitables. Se omiten decoraciones de épocas pasadas, se emplea el hierro, vidrio y el hormigón para la construcción.

Ilustración 7. Alvar Aalto es pionero del Funcionalismo en Finlandia con algunos edificios.⁷⁸

Entre las aportaciones del Funcionalismo sobresalen: ofrecer una arquitectura racional y práctica, con base en contribuciones sociales (como la vivienda), y tratar de recobrar el valor de su uso y adecuación con respecto a la belleza. Sus principales características fueron: fachadas libres, plantas de gran espacio con suficiente iluminación, uso de pilotes para aligerar la carga de los muros y no hacerlos prescindibles dentro de las áreas habitables. Se omiten decoraciones de épocas pasadas, se emplea el hierro, vidrio y el hormigón para la construcción.

Algunos representantes destacados de esta tendencia arquitectónica fueron Walter Gropius, Charles Le Corbusier, Mogens Lassen, Arne Jacobsen. El más conocido de estos arquitectos en Alemania, fue Gropius, quien fue uno de los fundadores de la Bauhaus y por sus grandes contribuciones teóricas sobre la arquitectura moderna en Estados Unidos. También unió el estudio del arte con la tecnología, en los talleres de Weimar, hasta la consolidación en la Bauhaus, en 1919. Ahí diseñó los edificios de la escuela con una simplicidad formal y empleando grandes superficies que dejaban pasar la luz por medio del vidrio plano. Posteriormente, con la llegada de los nazis al poder en Alemania,

⁷⁸ www.flickr.com

se trasladó a Estados Unidos donde fungió como profesor de la Universidad de Harvard y en la realización de algunos proyectos arquitectónicos.

Ilustración 8. Walter Gropius fue director de la Bauhaus, foco de la arquitectura funcionalista.⁷⁹

En Francia, Le Corbusier participó en la pintura pero más fervientemente en la arquitectura, mediante la realización de células-vivienda prefabricadas en serie mediante procedimientos industriales. Entre sus obras se encuentran la capilla de peregrinación de Ronchamp, en la India; el hospital de Venecia; la embajada de Francia en Brasilia y el Palacio de Congresos en Estrasburgo.

Otro de los más importantes arquitectos fue Arne Jacobsen, principal arquitecto que introdujo el Funcionalismo en Dinamarca y estuvo a cargo de grandes obras como la urbanización de Bellevue, en Klampenborg, un conjunto arquitectónico que incluía apartamentos, baños e incluso un teatro de formas sencillas y cubistas. También se encargó de la construcción de edificaciones públicas, como ayuntamientos, bancos y escuelas.

En general, el Funcionalismo fue una tendencia arquitectónica de la década de 1930 y que tiene sus raíces en la comodidad y el confort; fue retomada del arquitecto romano Vitruvio. Su principal aportación es concebir una arquitectura útil y funcional.

⁷⁹ www.flickr.com

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Elaborar un plano a tinta china de algún edificio representativo del Funcionalismo con sus respectivas anotaciones, en un formato de 50 x 70 cm. .

AUTOEVALUACIÓN

1. Menciona el nombre que recibe un estilo arquitectónico que surgió a finales del siglo XIX e inicios del XX en Estados Unidos.

- a) Universidad de Chicago.
- b) Escuela de Chicago.
- c) Escuela de New York.
- d) Escuela de Arquitectura.

2. Menciona el nombre del arquitecto que tenía la convicción de que la forma tenía que estar supeditada a la función, es decir, a su utilidad.

- a) Jean Louis Sullivan.
- b) Henri Jean Sullivan.
- c) Henri Louis Hawell.
- d) Henri Louis Sullivan.

3. ¿Qué tipo de arquitectura fue antecedente de la Escuela de Chicago?

- a) Inorgánica
- b) Orgánica
- c) Bidimensional
- d) Moderna

4. ¿Qué material fue empleado dentro de las construcciones de la nueva ciudad de Chicago?

5. Menciona el apellido del jardinero que utilizó cemento y hierro para reforzar una jardinera y con ello posibilitó el aumento de la resistencia de los edificios.

- a) Louis.
- b) Monier.
- c) Hawell.
- d) Stanford.

6. ¿En qué año en qué se utilizaron por primera vez el hierro y el cemento juntos?

a) 1867.

b) 1869.

c) 1871.

d) 1873.

7. ¿Qué material que se utilizó para embellecer los edificios y permitir la entrada de mayor cantidad de luz en su interior?

a) Cristal.

b). Acrílico.

c) Aluminio.

d) Cuarzo.

8. Menciona algunos precursores de la Escuela de Chicago.

9. ¿Cuál fue la aportación de Sullivan y William a los primeros edificios para oficinas?

10. ¿Qué tipo de edificio de proyección norteamericana tiene como finalidad un uso corporativo y mercantil?

a) Corporativos.

b) Torres.

c) Rascacielos.

d) Estructuras.

11. Menciona el número promedio de pisos que tenían los primeros rascacielos.

a) Entre 10 y 12 pisos.

b) Entre 10 y 14 pisos.

c) Entre 10 y 15 pisos.

d) Entre 10 y 16 pisos.

12. ¿Qué estilo artístico fue desarrollado en su mayor parte en Europa y Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX?

- a) Art Nouveau.
- b) Art News.
- c) Nouveua.
- d) Art Nouveua.

13. Menciona por lo menos tres características generales del Art Nouveau.

14. Menciona por lo menos tres características del Art Nouveau en la pintura.

15. Menciona el nombre del mercader que abrió una galería en Francia y de la cual retoma el nombre de Art Nouveau.

16. ¿Qué disciplina dio origen al Art Nouveau?

- a) Art Crafts.
- b) Arts News.
- c) Arts and Crafts.
- d) Art Modern.

17. Menciona el nombre que se le dio al Art Nouveau en Alemania.

- a) Modern Style.
- b) Sezessionstil.
- c) Jugendstil.
- d) Stile Liberty.

18. Mencione algunos lugares donde se ocupaba el Art Nouveau para decorar.

19. ¿Qué arquitecto diseñó el edificio de la Secesión en Viena?

- a) José María Olbrich.
- b) Otto Wagner.

- c) Josef Hoffman.
- d) Gustav Klimt.

20. ¿Qué arquitecto fue famoso por sus retratos y por el empleo de sus formas decorativas planas de diversos colores y de pan de oro?

- a) Emile Gallé.
- b) Otto Wagner.
- c) Josef Hoffman.
- d) Gustav Klimt.

21. ¿Quién fue el principal impulsor del Art Nouveau en la fabricación de vidrio?

- a) Emile Gallé.
- b) Otto Wagner.
- c) Josef Hoffman.
- d) Gustav Klimt.

22. Escribe el nombre de un lugar representativo del Art Nouveau en Francia.

23. ¿En qué año inició la Primera guerra mundial?

- a) 1910.
- b) 1912.
- c) 1914.
- d) 1918.

24. Menciona los tres principales materiales que revolucionaron la arquitectura durante el siglo XX.

25. Menciona el nombre de la tendencia que alcanza su mayor auge en el norte de Europa, en las primeras décadas del siglo XX, su desarrollo se da sobre todo en arquitectura y en el diseño mobiliario (su inicio se da en la Escuela de Chicago).

- a) Constructivismo.
- b) Funcionalismo.
- c) Cubismo.
- d) Fauvismo.

26. Escribe por lo menos tres países Europeos en los que influyó el Funcionalismo.

27. ¿Qué arquitecto se encargó de la exposición de Estocolmo en 1930, evento que sirvió como el mayor escaparate del Funcionalismo de la época?

- a) Asplund.
- b) Warner.
- c) Henry.
- d) Walter.

28. Menciona a dos representantes del Funcionalismo arquitectónico.

29. ¿Qué arquitecto participó en la realización de células-vivienda prefabricadas en serie mediante procedimientos industriales?

- a) Walter Gropius.
- b) Mogens Lassen.
- c) Arne Jacobsen.
- d) Charles Le Corbusier.

30. ¿Qué arquitecto introdujo el Funcionalismo en Dinamarca y estuvo a cargo de grandes obras como la urbanización de Bellevue?

- a) Walter Gropius.
- b) Mogens Lassen.
- c) Arne Jacobsen.
- d) Le Corbusier.

Respuestas

1. *b*).
2. *d*).
3. *b*).
4. Hormigón armado.
5. *b*).
6. *b*).
7. *a*).
8. Henri Louis Sullivan y William Le Baron Jenney.
9. El uso de vanos anchos y fijos, con dos ventanas laterales estrechas y móviles.
10. *c*).
11. *d*).
12. *a*).
13. Se caracteriza por el uso de motivos ornamentales, decorativos, patrones de plantas entrelazadas, composiciones simples y la ausencia del volumen.
14. Se caracteriza por su expresividad, sutíliza, y el uso de formas curvas y sinuosas, sus colores vivos y a veces traslucidos.
15. Siegfried Bing
16. *c*).
17. *c*).
18. Teatros, entradas del metro, tiendas, restaurantes, cafés, escenografías de cine, e inclusive hoteles.
19. *b*).
20. *d*).
21. *a*).
22. Las entradas del metro de París.
23. *c*).
24. El vidrio, el hierro y el concreto.
25. *b*).
26. Finlandia, Suecia y Dinamarca.

27. a).

28. Walter Gropius, Charles Le Corbusier, Mogens Lassen, Arne Jacobsen.

29. d).

30. c).

GLOSARIO

Ábaco: moldura cuadrada que remata un capitel dórico.

Ábside: nave que se ubica en la cabecera de una iglesia sobre el altar mayor.

Acanto: planta con hojas rizadas que se toma como ornamento en capiteles corintios.

Acueducto: construcción que conduce agua de un lado a otro y que se sostiene por uno o varios pisos.

Ala: cuerpo arquitectónico adyacente a la nave principal.

Alero: borde de un techo que sobresale de un cuerpo arquitectónico por encima de portones, terrazas, etcétera.

Alineación de ventanas: fila de ventanas colocadas una al lado de la otra, sobre todo en fachadas.

Anclaje: dispositivo para unir dos o más elementos arquitectónicos en una construcción.

Ápside: remate semicircular al final de una nave de un edificio religioso a veces cubierto por una semicúpula.

Arabesco: ornamento arquitectónico en forma geométrica de procedencia greco-romana e islámica.

Arbotante: refuerzo estructural que soporta el empuje de un muro en forma de puente entre los contrafuertes y la nave central.

Arcada: serie de arcos que se encuentran en fila o delimitando un espacio.

Arco de medio punto: elemento arquitectónico en forma de semicírculo.

Arco ciego: arco que no traspasa el espesor de un muro u otra superficie por razones decorativas o formales.

Arco adosado: arco yuxtapuesto a una pared.

Arcada de columnas: serie de arcos con columnas que sustentan el entablamento.

Arco apuntado: arco de dos porciones de circunferencias que terminan en punta.

Arco de aristas: arco que posee varias intersecciones de circunferencias para enmarcarlo.

Arco de herradura: forma de arco que se estrecha en el arranque y sobresale del semicírculo.

Arco lobulado: arco que posee varios semicírculos colocados en forma de abanico.

Arco triunfal: construcción monumental que conmemora un triunfo de uno o tres arcos.

Armazón: estructura de acero o madera con elementos colocados vertical, horizontal y diagonalmente.

Arquitrabe: viga vertical recta dispuesta sobre varios elementos sustentantes.

Arquivolta: serie de arcos que en sucesión concéntrica que encuadran un vano.

Arranque: sostén de un arco o de una bóveda.

Atlante: escultura en forma de hombre que sostiene el entablamento.

Balaústre: serie de columnillas con abombamientos esféricos o cilíndricos en su parte media.

Baldaquín: especie de tejadillo colocado sobre tumbas, altares, estatuas, etcétera.

Basílica: espacio con varias naves laterales y una central de mayor altura e iluminación independiente.

Bosquete: sucesión de setos cortados de forma geométrica usados en los jardines Barrocos.

Bóveda: remate curvado de un espacio creado a partir de semiesferas, paños o de arcos apuntados o nervados.

Capilla: espacio eclesiástico dedicado algún personaje religioso.

Capilla del pozo: estructura arquitectónica con pozo situada en el claustro de un convento, situada en ocasiones de forma axial respecto al refectorio.

Capitel: estructura superior de la cabecera de la columna o pilar, entre el fuste y en entablamento o arco.

Cariátide: escultura con forma femenina que sostienen el entablamento.

Castillo: construcción fortificada situada en la mayoría de los casos en lo alto de una colina o en terreno bajo.

Catedral: iglesia con sede episcopal o edificación eclesiástica de grandes dimensiones.

Cimiento: estructura base de un edificio.

Claustro: galería ubicada alrededor del patio de un monasterio donde se ubican diferentes estancias.

Columna: estructura horizontal de madera u hormigón armado de base circular con éntasis y estrechamiento del fuste.

Columna conmemorativa: columna elaborada para conmemorar algún evento, triunfo o en memoria de un soberano, decorada en su mayoría con relieves que ascienden en espiral.

Columnata: distribución de columnas alrededor de una plaza o patio con entablamento recto.

Contrafuerte: estructura perpendicular al muro exterior que le sirve como refuerzo.

Cornisa: elemento arquitectónico horizontal situado en los límites de las plantas, los canalones del tejado, los alféizares, las impostas, etcétera.

Coro: espacio entre el ábside y el transepto o nave principal.

Crucero: espacio cuadrangular formado a partir de la intersección del transepto y el cuerpo longitudinal de la nave central.

Cruz griega: planta en forma de cruz con sus cuatro brazos de igual dimensión.

Cúpula: bóveda casi siempre en forma semiesférica.

Dintel: remate horizontal colocado en la parte superior de un vano.

Eclecticismo: estilo que adopta de manera desordenada diferentes elementos de distintas épocas y estilos arquitectónicos.

Éntasis: ligero abombamiento de columnas en la parte inferior o central del fuste.

Equino: parte abombada que asciende en espiral sobre un eje central, abierto o cerrado.

Escalinata: escalera situada en el interior o exterior de un edificio.

Estilización: representación geométrica de formas naturales, como las flores, el follaje, etcétera.

Estrías: acanaladuras realizadas sobre el fuste de una columna.

Foro: plaza principal y centro político de la antigua Roma.

Fuste: parte intermedia de forma cilíndrica de una columna.

Galería: pasillo largo, cubierto que sirve como pasaje de comunicación o sala de fiestas de un palacio.

Hipódromo: edificio para albergar una pista de carreras de caballos.

Hormigón: material de construcción que se utiliza como mezcla que junto con una estructura de hierro puede aguantar el esfuerzo de tracción.

Hormigón armado: unión de hormigón con acero.

Mausoleo: monumento funerario.

Medallón: elemento de ornamentación circular.

Metopa: espacio entre los triglifos, que pueden estar decorados con figuras.

Mocárabes: ornamentos prismáticos colgantes de las construcciones islámicas.

Nave: espacio delimitado por muros o arcos en ambos lados a lo largo de un eje transversal.

Nave lateral: elemento espacial ubicado en ambos lados de la nave principal.

Nervio: elemento de esfuerzo o decorativo en una bóveda, que presenta distintas secciones: rectangular, redonda, haz, etcétera.

Obelisco: estructura de piedra con base rectangular que se va adelgazando por sus costados hasta la parte superior que termina en una pequeña pirámide.

Óculo: vano con forma circular.

Ornamento: adorno creado a partir de elementos geométricos o vegetales estilizados.

Pabellón: construcción realizada en parques.

Pantocrátor: representación iconográfica de dios todopoderoso.

Palacio: espacio arquitectónico destinado a vivienda de un castillo.

Palacio imperial: construcción dedicada para los aposentos reales de la corte de un soberano.

Pechina: triángulos curvilíneos procedentes de la transición de una planta cuadrada del crucero a la base circular de la cúpula.

Pilar: elemento arquitectónico con base cuadrada y rectangular que puede ser exento, adosado o cruciforme.

Plateresco: estilo español que se desprende del Churrigueresco de rica ornamentación imitando las labores de platería.

Pórtico: porche sostenido por columnas o pilares en la fachada de un edificio.

Puente colgante: puente cuya armadura está sostenida por cables de acero.

Refectorio: espacio dedicado a la ingesta de los alimentos en un convento.

Revestimiento: recubrimiento de la superficie de un muro con material diferentes al de éste.

Roseta: forma estilizada de una rosa como ornamento.

Rosetón: vidriera monumental circular con adornos y articulada mediante tracería.

Sacristía: estancia ubicada junto al coro que sirve para resguardar los objetos del culto.

Sagrario: nicho o torrecilla colocado cerca del altar mayor para guardar la custodia.

Salón: edificio de distintas naves de igual o similar altura.

Techo: remate superior de una estancia en posición horizontal realizado de distintos materiales y técnicas.

Tracería: decoración geométrica del gótico para articular vanos, frontones, etcétera.

Transepto: espacio perpendicular al eje principal ubicado entre el cuerpo longitudinal y el coro.

Vestíbulo: antesala de un edificio.

Voluta: adorno enrollado tipo espiral.

BIBLIOGRAFÍA

- Bussagli, Marco, *Atlas ilustrado de la arquitectura*, España, Susaeta, 2008.
- Chilvers, Ian, Harold Osborne y Dennis Farr, *Diccionario de arte, España*, Alianza, 1990.
- Charles, Victoria, Joseph Manca, Megan McShane y Douglas Wigal, *1000 pinturas de los grandes maestros*, China, Numen, 2007.
- García, Horacio y Lena García, *La química en el arte*, México, CNCA, 2007.
- Glancey, Jonathan, *Historia de la arquitectura*, México, Planeta, 2001.
- Janice, Anderson, *World Architecture*, China, Chartwell Books, 2007.
- Koepf, Hans, *La arquitectura en sus planos*, España, Cátedra, 1999.
- Onians, John, *Atlas del arte*, España, Blume, 2005.
- The great book of archaeology*, Italia, VMB Publishers, 2005.
- Toman, Rolf, *El arte en la Italia del Renacimiento*, España, Könemann, 2005.
- Toman, Rolf, *Neoclasicismo y Romanticismo*, España, Könemann, 2005.