

DEL ARTE RUPESTRE AL DIGITAL

NUEVA INTRODUCCIÓN
A LA HISTORIA DE LA PINTURA

Consulte nuestra página web: www.sintesis.com
En ella encontrará el catálogo completo y comentado

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sigs. Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.

DEL ARTE RUPESTRE AL DIGITAL

NUEVA INTRODUCCIÓN
A LA HISTORIA DE LA PINTURA

Arturo Colorado Castellary

Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes reproducir, registrar o transmitir esta publicación, íntegra o parcialmente, por cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio, sea mecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o por cualquier otro, sin la autorización previa por escrito de Editorial Síntesis, S. A.

© ARTURO COLORADO CASTELLARY

© EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.
Vallehermoso, 34-28015 Madrid
Teléf.: (91)5932098

Depósito legal: M. 25.951-2013
ISBN: 978-84-995889-1-9

Impreso en España-Printed in Spain

*A mis hijos, Alejandro, Arturo
y Alberto, para que vean,
aprecien y comprendan el arte.*

ÍNDICE

Prefacio	15
I. El análisis de la obra pictórica	19
1. Una concepción integradora de la historia de la pintura	19
2. La estética de los elementos plásticos	21
2.1. La materia	21
2.2. La forma	25
2.3. La línea	26
2.4. El color	27
2.5. La luz	30
2.6. El plano y el volumen	31
2.7. El espacio	33
2.8. La composición	38
3. El análisis de la obra como base de la historia de la pintura	42
Bibliografía	45

PRIMERA PARTE: DE LOS ORÍGENES AL SISTEMA VISUAL CLÁSICO

II. Los orígenes de la pintura	49
1. La pintura rupestre	49
2. La pintura egipcia	56
3. La pintura mesopotámica	59
Bibliografía	61
Análisis de una obra. <i>Altamira: techo de la gran sala</i>	63

III. La pintura del mundo clásico	67
1. Hacia la pintura griega: Creta y Micenas	68
2. La pintura y cerámica griegas	71
3. La pintura etrusca	86
4. La pintura romana	89
Bibliografía	95
Análisis de una obra. <i>Las pinturas del Triclinium de la Villa de los Misterios de Pompeya</i>	97

SEGUNDA PARTE: EL SISTEMA VISUAL MEDIEVAL

IV. La formación de la pintura cristiana	105
1. La pintura y el mosaico paleocristianos	106
2. La pintura y el mosaico bizantinos	110
3. La pintura prerrománica	116
3.1. El aporte germánico	117
3.2. El resurgimiento pictórico	118
Bibliografía	123
Análisis de una obra. <i>Ábside de San Vital de Rávena</i>	124
V. La pintura románica	129
1. El concepto de lo románico	129
2. Una sociedad feudal	130
3. Un arte sacro	131
4. Caracteres de la pintura románica	133
5. La iconografía románica	138
Bibliografía	143
Análisis de una obra. <i>Pinturas murales del Panteón de los Reyes de San Isidoro de León</i>	144
VI. La pintura gótica	151
1. Concepto del arte gótico	151
2. Realismo y espiritualismo	152
3. Los caracteres de la pintura gótica	157
4. La iconografía gótica	162
5. Evolución y escuelas de la pintura gótica	164
5.1. La pintura gótico-lineal o franco-gótica	164
5.2. La pintura ítalo-gótica o del <i>Trecento</i>	166
5.3. El Gótico internacional	168
5.4. Los primitivos flamencos	171
Bibliografía	176
Análisis de una obra. Jan van Eyck: <i>El matrimonio Arnolfini</i>	177

VII. La pintura del Renacimiento	185
1. El Renacimiento y su época	185
2. La concepción del arte y de los artistas	186
3. Los aportes de la pintura renacentista	190
4. Los maestros de la pintura renacentista	197
4.1. La génesis y consolidación de la pintura renacentista	197
4.2. El Clasicismo renacentista	202
4.3. La expansión del Renacimiento	206
Bibliografía	207
Análisis de una obra. Rafael: <i>La Escuela de Atenas</i>	208
VIII. La pintura manierista	215
1. El concepto de Manierismo	215
2. Un cambio de mentalidad	217
3. Los caracteres de la pintura manierista	218
4. Los pintores y los centros de creación manieristas	221
4.1. La génesis de la pintura manierista: la semilla de los maestros	222
4.2. Los centros de la pintura manierista: Florencia, Parma y Venecia ..	223
4.3. Las cortes manieristas: Fontainebleau, Praga y El Escorial	225
4.4. La pintura manierista en España	227
Bibliografía	230
Análisis de una obra. Il Bronzino: <i>Venus abrazada por Cupido</i> o <i>La Alegoría de la Lujuria</i>	231
IX. La pintura barroca	237
1. Concepto y fortuna crítica	237
2. Las claves de la pintura barroca	238
3. La sociedad, el artista y la teoría del arte	244
4. Las corrientes de la pintura barroca	249
4.1. El Naturalismo: Caravaggio y su influencia	250
4.2. El Clasicismo: los Carracci y la escuela boloñesa	252
4.3. El Barroco de las cortes católicas: Rubens y sus discípulos	255
4.4. El Barroco protestante: Rembrandt	257
4.5. El Siglo de Oro de la pintura española: Velázquez	258
4.6. El alto Barroco: Pietro da Cortona y Luca Giordano	263
Bibliografía	265
Análisis de una obra. Diego Velázquez: <i>Las hilanderas</i> o <i>La fábula de Aracne</i>	266
X. Del Rococó al Neoclasicismo	271
1. La pintura rococó y la renovación temática	272
1.1. Francia	273

1.2. Italia	274
1.3. Inglaterra	277
1.4. España	278
2. La pintura neoclásica	280
2.1. El Neoclasicismo al servicio de la monarquía: Mengs	282
2.2. El Neoclasicismo revolucionario: David	284
3. Goya como nexo y alternativa	286
Bibliografía	290
Análisis de una obra. Jean Antoine Watteau:	
<i>Embarque para Citérea</i>	291

CUARTA PARTE: EL SISTEMA VISUAL MODERNO

XI. Los orígenes de la modernidad	299
1. Un siglo de cambios	299
2. La tensión Clasicismo-Romanticismo	302
2.1. Los llamados clásicos	306
2.2. Los llamados románticos	307
2.3. La corriente de lo sublime	309
2.4. Goya como el primer pintor moderno	311
3. El Realismo	313
3.1. El paisaje realista	315
3.2. El realismo testimonial	317
3.3. La peculiaridad de los prerrafaelistas	319
4. El Impresionismo	321
4.1. Los paisajistas	326
4.2. Los «otros» impresionistas	328
5. El Postimpresionismo y la pintura finisecular	330
5.1. El arte como construcción: Cézanne y el Puntillismo	331
5.2. El arte como expresión: Gauguin y Van Gogh	334
5.3. Modernismo, Simbolismo y Nabis	335
Bibliografía	339
Análisis de una obra. Théodore Géricault: <i>La balsa de la Medusa</i>	340
XII. De las vanguardias al arte digital	345
1. Nueva visión, nuevo arte	345
2. Las vanguardias históricas	351
2.1. Los expresionismos	354
2.2. El Cubismo	360
2.3. El Futurismo	364
2.4. Dadá	368
2.5. Las vanguardias rusas	370
2.6. El Neoplasticismo	374

2.7. El período de entreguerras: la «vuelta al orden»	375
2.8. El Surrealismo	379
3. Las segundas vanguardias	382
3.1. Expresionismo abstracto americano e Informalismo europeo	384
3.2. Abstracción geométrica, cinética y minimalismo	387
3.3. El Pop-Art	390
3.4. La corriente expresionista y otras formas de figuración	393
3.5. El epílogo de las vanguardias: el Arte Conceptual	396
4. Posmodernidad y arte digital	397
4.1. El llamado arte posmoderno	399
4.2. El arte digital	402
Bibliografía	408
Análisis de una obra. Pablo Picasso: <i>Guernica</i>	409
Bibliografía general	415

*Ese hombre se imaginó que la pintura no era
más que el arte de la luz y de las sombras;
no vio más allá.*
Denis Diderot

*Las artes visuales han existido siempre dentro
de un cierto coto; inicialmente, ese coto era
mágico o sagrado. Pero era también físico:
era el lugar, la caverna, el edificio en el que
o para el que se hacía la obra. La experiencia
del arte, que al principio fue la experiencia del rito,
fue colocada al margen del resto de la vida,
precisamente para que fuera capaz de ejercer
cierto poder sobre ella. Posteriormente,
el coto del arte cambió de carácter y se convirtió
en coto social. Entró a formar parte de la cultura
y de la clase dominante y fue físicamente apartado
y aislado en sus casas y palacios.*
John Berger

*Yo os invito a jugar, a mirar atentamente...,
yo os invito a pensar.*
Antoni Tàpies

PREFACIO

La obra que el lector tiene en sus manos no es solamente una nueva edición, ampliada, revisada y actualizada en su cronología, de mi libro *Introducción a la historia de la pintura*. El objetivo era entonces y sigue siendo ahora el de cumplir el humilde papel –y al mismo tiempo muy ambicioso– de servir de guía para aquellos que quieran acercarse al mundo de la pintura. Había que dar al texto un nuevo sesgo, para ello, en primer lugar, se ha prolongado hasta las últimas manifestaciones del arte, de aquí que el antiguo subtítulo –que ahora pasa a título– sea *Del arte rupestre al digital* porque se mantiene la idea globalizadora de la historia de la pintura.

En segundo lugar, esta *Nueva introducción* me ha permitido profundizar en la línea de lo que entiendo por historia de la pintura. Parto de la idea de que la historia del arte engloba diferentes lenguajes muy diferentes entre sí, pues nada tiene que ver la arquitectura –siempre que no sea portadora de imágenes– con la pintura, con la escultura o el grabado. Y mi opción es claramente por las llamadas artes visuales, seguramente porque en mi docencia universitaria me dirijo a estudiantes del ámbito de la comunicación audiovisual y esta perspectiva docente me ha impulsado a integrar el arte en el ámbito de lo comunicativo a través de la imagen. Y también, porque cada día estoy más convencido de que prefiero hablar de la historia de la imagen antes que de historia del arte. Este segundo aspecto creo que es esencial para una más amplia comprensión del fenómeno artístico dentro de la llamada cultura visual de la época en la que la imagen artística fue generada. De aquí que haya dividido este libro en cuatro partes fundamentales a partir de la cultura visual dominante: desde el sistema visual primitivo al clásico, el sistema visual medieval, el

renacentista y el moderno. Cada uno de ellos se establece a partir de una serie de parámetros propios.

Parto de la idea de que lo que llamamos arte visual es un modo determinado de expresar un conjunto de ideas o valores a través de una representación material en el contexto en el que la imagen fue creada, y en esta conjunción problemática entre ideas y su manera de expresarlas es donde radica el valor artístico de la obra. Y hablo de «ideas» y «expresión» a través de la imagen para evitar caer en el consabido dualismo entre contenido y forma, entre significado y significante, que a mi entender –así como la supremacía de uno o de otro– responde a viejos esquemas tradicionales de la historia del arte. Ya en la primera edición de este libro incidía en este aspecto, que ahora cada vez me parece más importante. Separar el contenido de la forma es sencillamente imposible, porque la forma se refiere al contenido y también es contenido y, a su vez, el contenido es forma. En otras palabras, las ideas son expresadas a través de un medio y este medio es determinante para proyectar las ideas. Me viene a la cabeza aquella famosa máxima de Marshall MacLuhan de que «el medio es el mensaje». Y aparte del influjo de los medios tecnológicos de masas que parece inspirar esta idea, también la semiótica y los estudios de la cultura visual han venido a incidir en esta perspectiva. La intencionalidad del artista, que es en última instancia lo que debemos intentar descubrir al analizar su obra, radica tanto en las ideas que expresa a través de la imagen como en la manera de hacerlo. En esta relación, compleja y problemática, entre ideas y expresión es donde radica la clave de la obra.

Y hablando de análisis, el método de estudio de la obra que ya planteaba en este libro en su primera edición lo he utilizado sistemáticamente en mis clases, y puedo asegurar que ha funcionado. Yo creo que es lo que más se le puede pedir a un método de análisis, que sea útil y eficaz. En él ya se planteaba el análisis desde la triple perspectiva que nos interesa destacar, que la obra es una totalidad, que es un objeto histórico y que es un elemento de comunicación, triple perspectiva en la que seguimos incidiendo. De esta manera, la obra visual se erige en el pensamiento en imágenes de su autor, a través de la cual expresa el mundo en el que vive. Es el «ojo de la mente» en expresión de Jacques Le Goff.

El verdadero acceso al arte no se alcanza con ver y admirar la obra, sino al comprenderla. Pero... ¿es necesario que sepamos analizarla, explicarla y entenderla? René Berger nos dice que «el valor de una obra de arte no depende del gusto por ella, del respeto que éste testimonia al mundo exterior o a la tradición, de su calidad de decoración o diversión, sino de lo que le es propio y expresa por medios propios». La obra de arte se presenta ante el espectador con un cierto misterio, como negándose a darse a conocer. Éste es el principal objetivo que debemos perseguir: desvelar «el misterio del arte», mediante mecanismos para su análisis y comprensión. Se trata de adquirir los instrumentos, los medios para acercarnos a la obra sin ideas preconcebidas. En otras palabras, hay que problematizar la mirada ante el arte y su historia. Mientras no lo hagamos, el mundo del arte, como afirma Etienne Gilson, no dejará de ser una aristocracia.

Hay demasiado artificio retórico en el campo del arte. No pretendemos aquí seguir incidiendo en este camino, sino manifestar la necesidad de exponer, de manera sistemática y clara, las pautas estéticas e históricas que permitan al espectador acercarse a la contemplación y comprensión de la obra pictórica. Para ello debe contar con dos instrumentos básicos: los elementos que conforman la pintura y su inclusión en las coordenadas históricas, o sea, en el momento en el que la obra fue creada.

Vaya por delante mi agradecimiento a Editorial Síntesis por haberme dado la oportunidad de hacer una nueva edición de este libro, que, espero, siga siendo de utilidad a los estudiantes, a quienes se dirige principalmente esta obra, y a los lectores interesados por el arte visual.