

A R A V E N A

39

Fondo 4p

1 11 (363-8 p. 1)

HISTORIA DEL ARTE

PUBLICACIONES DEL INSTITUTO GABRIELA MISTRAL
SANTIAGO DE CHILE

TEXTO PARA LA ENSEÑANZA ACTIVA

AAA 667

COMPENDIO

DE

HISTORIA DEL ARTE

POR

HECTOR ARAVENA

Profesor de Estado, Miembro de la Academia
de la Historia, Profesor de Dibujo en los
Institutos Itallano y Gabriela Mistral.

SANTIAGO DE CHILE

1934

*Imp. Dirección General de
Prisiones*

DEL MISMO AUTOR

L I T E R A T U R A

PAGINAS ESPAÑOLAS.—Impresiones de viajes por España, con ilustraciones del autor.

AROMA DEL TIEMPO VIEJO.—Novela histórica de costumbres coloniales, con ilustraciones del autor.

EL LLAMADO INQUIETANTE.—Novela.

T E X T O S

FERDINAND ET MARIE EN FRANCE.—Libro de Lectura Francesa, para la enseñanza activa.

FERDINAND ET MARIE EN FRANCE, Tomo II.—Libro de Lectura Francesa, para la enseñanza activa.—Editorial Pedagógica, Prat 24, Santiago.

Pedidos a la Editorial Pedagógica
o al Instituto Gabriela Mistral, Av. Irarrázabal 34,
Santiago de Chile.

PROLOGO

El estudio de las diferentes manifestaciones que el sentimiento artístico del hombre ha ido desarrollando en todas las épocas y en todos los tiempos, no es solamente un estudio útil, sino altamente indispensable para la cultura de los pueblos.

Por esto he creído necesaria una obra didáctica, que resumiendo lo más posible el curso de la Historia del Arte, y acompañándolo con abundantes ilustraciones, permitiera contribuir con breve aporte a la formación estética, que sólo últimamente empieza a cultivarse en nuestros sistemas educativos.

Este libro contiene en su texto una síntesis de la materia, puesta al servicio de Profesores y alumnos, nó con el objeto de perseguir su simple memorización, sino para servir de punto de partida a la investigación, dando una visión de conjunto para ir en especial a los detalles que estén en contacto con el espíritu individual.

A este objeto se ha introducido el uso de los cuestionarios, que no tienen por objeto «preparar lecciones», sino incitar a la búsqueda y despertar el interés del estudiante por el hecho artístico y su apreciación personal.

Trabajos escritos, monografías breves ilustradas, biografías, pequeños ensayos críticos, pueden realizarse por los alumnos, sea mediante la investigación individual o por grupos de trabajo.

Estas actividades se completarán con las visitas a museos, exposiciones, y con la documentación lo más directa posible dentro de nuestro escaso tesoro artístico. Se me dirá que el estudiante de humanidades tiene demasiado recargo de trabajo para efectuar todo esto. A lo cual respondería que, cuando se logra despertar la auto-actividad del estudiante, la iniciativa y la acción creadora aparecen conjuntamente. Así cobra vida su labor, y el estudio de las materias que se relacionen con ella, es para el alumno, nó un trabajo, sino un placer.

Siguiendo este concepto, recomendaría al Profesor de Dibujo y al de Historia General, que, de acuerdo, propusieran investigar una materia en correlación en ambas asignaturas. El resultado será, seguramente, un aprendizaje profundo, lleno de sentido total, y efectuado con todo entusiasmo por el estudiante.

Este Curso de Historia del Arte comprende un capítulo especial destinado al Arte Americano en general y otro al Arte chileno. Estimo que su conocimiento orientará sobre la importancia del primero y el porvenir del segundo, ya que es necesario preparar a las nuevas generaciones para que aprendan a estimular y a comprender mejor la escuela nacional.

H. A.

NOTA.—Parte de estos capítulos son extractos de textos europeos o de trabajos particulares del autor.

BIBLIOGRAFIA

(Obras de consulta recomendadas)

- JOSEPH GAUTIER.—Graphique d'histoire de l'art.
ANTONIO SPRINGER-CORRADO RICCI.—Historia del Arte.
VIARDOT.—Maravillas de la Pintura.
CEAN BERMUDEZ.—Diccionario de Pintores.
PEDRO LIRA.—Diccionario de Pintores.
WORMANN.—Historia del Arte.
ANDRÉ MICHEL.—Histoire de l'Art.
BAYET.—Précis d'Histoire de l'Art.
REINACH.—Apollo.
A. ROUX.—Précis d'Histoire de l'art et de la civilisation.
SEROUX D'AGINCOURT.—Histoire de l'art par les monuments.
ELIE FAURE.—Historia General del Arte.
WÖFLIN.—Conceptos fundamentales de historia del Arte.
ORTEGA Y GASSET.—Ensayos sobre arte.
RICARDO BAROJA.—Obras maestras de la pintura.
WORRINGER.—El arte egipcio.
WORRINGER.—La esencia del gótico.
RIDDER Y DEONNA.—El arte en Grecia.
EUGENIO D'ORS.—El Museo del Prado.
MIGUEL UTRILLO.—El Greco.
MEUMANN.—Estética.
CROCE.—Estética.
COLECCIÓN LABOR.—Diversos estudios sobre arte.
DICCIONARIO Enciclopédico Hispano-Americano.
ENCICLOPEDIA ESPASA.
BRITISH CYCLOPAEDIA.
COSSIO.—El Cuzco.
ALVAREZ URQUIETA.—Pintura Colonial chilena.
PASSARGE.—Historia del Arte en la Actualidad.
L. ROSENTHAL.—Du Romantisme au Réalisme.
W. STIRLING.—Annals of the artists of Spain.
ZEITSCHRIFT.—Für Bitdende-Kunst.
HOURTICQ.—Histoire générale de l'Art.
BEAUCHAT.—Manuel d'archéologie américaine.
SCHMIDT.—Historia del Arte en el antiguo Perú.
RICARDO LATCHAM.—Alfarería indígena chilena.
MÁRQUEZ DE LA PLATA.—El mueble en Chile durante la Colonia.
WALDMANN.—La pintura alemana contemporánea.
MÉLIDA.—Vocabulario de términos de Arte.
ETC.

I.—ORIGENES DEL ARTE

Prehistoria.—Primeras manifestaciones artísticas

El hombre, para atender a sus necesidades, se hace industrioso, y guiado por el instinto de producir impresión, despertar sentimientos y emociones vivas en los demás, se hace artista. La producción voluntaria de estos efectos de belleza se llama Arte. Y el estudio de la historia de la civilización humana, demuestra que el hombre, aun en los más imperfectos estados de cultura, ha poseído siempre esa aptitud de su naturaleza, y la ha cultivado.

El estudio del arte primitivo se puede seguir de dos maneras: por la observación de los salvajes actuales, o por los vestigios descubiertos por la ciencia arqueológica, de la vida en los primeros tiempos de la humanidad. Ninguna sociedad, por rudimentaria que sea, ignora el arte: está en germen en los tatuajes con que cubre su cuerpo el salvaje, y en el esfuerzo que hace por dar a su hacha o a su cuchillo de caza, una forma hermosa.

La ciencia divide en cuatro épocas geológicas la historia del mundo anterior a la más remota antigüedad. La última de éstas, la época cuaternaria, que dura millares de años y termina unos quince mil antes de J. C., deja escasos vestigios de la vida humana. Sin embargo, en las hachas de piedra de entonces, el hombre primitivo demuestra el gusto por la simetría, en la regularidad del dibujo de los contornos. La vida nómada de esos pueblos cazadores no deja restos de habitaciones, hechas probablemente con ramajes.

El arte prehistórico en Europa aparece del todo en la llamada "Edad del Reno". Durante ella, el continente europeo estaba cubierto de hielo, y los hombres vivían en cavernas para

resguardarse del frío. Estas cavernas conservan todavía pinturas trazadas por el hombre prehistórico en sus paredes. Se observa en este arte un desenvolvimiento semejante al dibujo de los niños: primero se ensaya en trazar líneas

Pinturas en la Cueva de Alpera, España

métricas y figuras geométricas, con intentos a veces de combinar los colores. Luego imita la naturaleza, reproduciendo los animales, y por último, la figura humana.

Los pueblos primitivos europeos, cuyo arte quedó en la

paredes de las cavernas, existentes en el Périgord, en los Pirineos y en Altamira (España), se distinguieron, durante la Edad del Reno, en la reproducción de animales corriendo o saltando. Es admirable la agudeza de su visión, que les permitía dibujarlos con una perfección comparable a la que se obtiene hoy con los aparatos de fotografía instantánea.

Es curioso observar que estas obras maestras fueron ejecutadas en la obscuridad de las cavernas, alumbrándose con lámparas de aceite de reno, animal que proporcionaba no sólo el alimento, sino los cuernos, huesos, piel y tendones, que se prestaron a los primeros ensayos de la industria y del arte.

Más adelante, cambia el clima de Europa. Este se va suavizando y sobreviene una época de grandes lluvias y deshielos. A consecuencia de ello, el reno huye hacia el Norte. Se inundan las cavernas, las llanuras se convierten en pantanos casi inhabitables, y los hombres que han vivido en esa edad casi nada han dejado de su existencia.

LOS PRIMEROS MONUMENTOS ARQUITECTÓNICOS

Centenares de años después de la Edad del Reno, aparece en Europa una nueva civilización. Esta se conoce con el nombre de "Edad de la Piedra pulimentada". De esta época son las hachas de piedra con mangos de asta de ciervo, y las primeras vasijas.

Los hombres de las orillas de los lagos viven en ciudades lacustres o palafitos, y en otros lugares aparecen los primeros monumentos arquitectónicos que se conocen: los monumentos megalíticos, hechos con grandes piedras sin labrar. Los más importantes son los menhires (piedras largas), grandes losas alargadas, algunas de veinte metros de altura, colocadas en pie verticalmente, y que deben haber sido monumentos conmemorativos de algún acontecimiento. Los dólmenes (mesas de piedra), eran antiguas tumbas que estaban recubiertas de un montículo de tierra, pero que han quedado descubiertas debido a la acción de las aguas y los vientos. Los cromlechs (círculos de piedra) y las taulas y talayots de la Isla de Mallorca, son también restos de esa Edad.

Un dolmen

A continuación de la Edad de la Piedra pulimentada, aparece en Europa otro gran ciclo de civilización, la Edad de los Metales. (Oro, cobre, bronce, hierro). En esa Edad siguen construyéndose monumentos megalíticos, (*megalito*: piedra grande), pero fabrica el hombre instrumentos de metal que le permiten perfeccionarse en todas las artes. El hombre adorna los objetos que manufactura, y esta ornamentación reviste generalmente las formas de figuras geométricas.

Cuestionario: ¿Qué se llama período **paleolítico** y cuáles son las características de las civilizaciones **neolíticas**?

II.—EL ARTE ANTIGUO

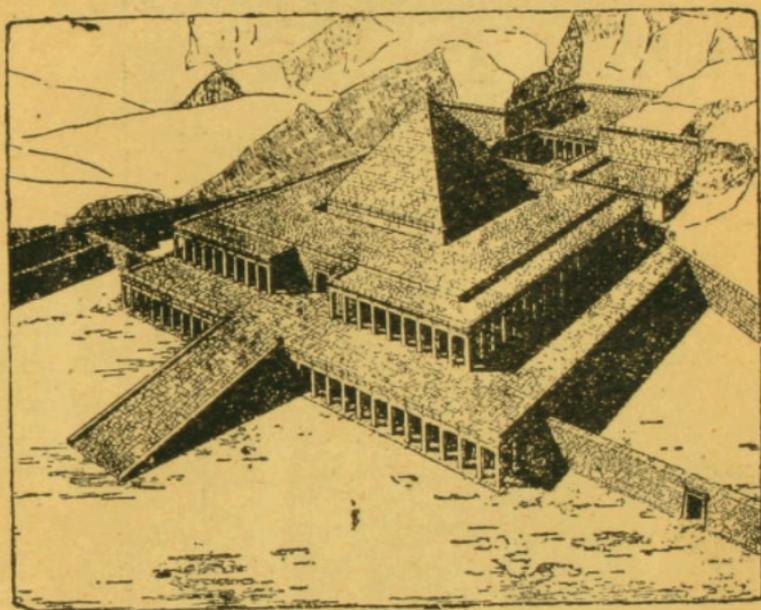
El Egipto

Alcanzó el Egipto un grado muy avanzado de civilización, cuando los otros pueblos de Occidente estaban todavía en una edad salvaje. Se conoce su historia desde el año 5000 antes de Jesucristo.

El arte egipcio se manifestó principalmente en monumentos funerarios y religiosos, tumbas y templos, en los cuales se han

conservado gran número de estatuas de todos tamaños. Existen de entonces, desde los colosos de piedra de veinte metros de altura, hasta las estatuillas de sus tumbas, preciosas obras de miniatura. Gran número de pinturas y bajorrelieves que cubrían las paredes de dichos monumentos, se conservan perfectamente a pesar del trascurso de cuarenta a cincuenta siglos.

Reinaron en Egipto desde el año cuatro mil, veintiséis dinastías. Las primeras tuvieron su capital en Menfis, y fueron

Templo-sepulcro de Montetuep, primer faraón tebano

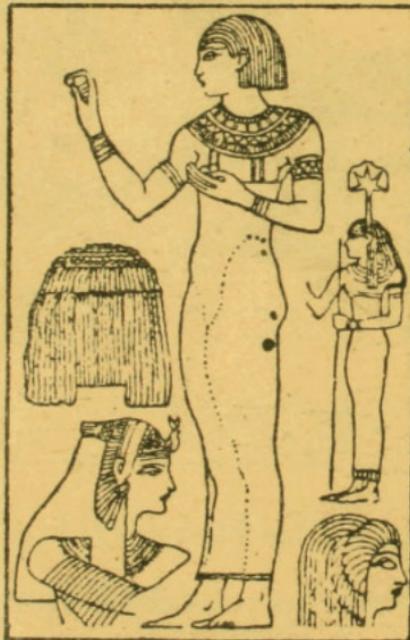
las que construyeron las colosales Pirámides, que se encuentran cerca del Cairo. Las pirámides no son otra cosa que enormes tumbas de faraones, destinadas a conservar sus restos y perpetuar su memoria. La Gran Pirámide mide 146 mts. de altura. Tienen estos monumentos una entrada, seguida de un corredor que va a parar a la cámara mortuoria. Esta entrada se disimulaba para evitar la violación de la sepultura. Allí se hallaba el cadáver embalsamado del faraón.

Además de las pirámides, las excavaciones han puesto descubierto otros monumentos funerarios llamados mastabas que son las tumbas de los ricos señores. En las mastabas han hallado gran número de estatuillas, retratos del difunto algunas de ellas muy bellas. Las paredes interiores de las mastabas suelen estar cubiertas de bajorrelieves pintados que presentan deliciosas escenas de la vida cotidiana.

Joyas egipcias

Escena descriptiva del atavío femenino egipcio

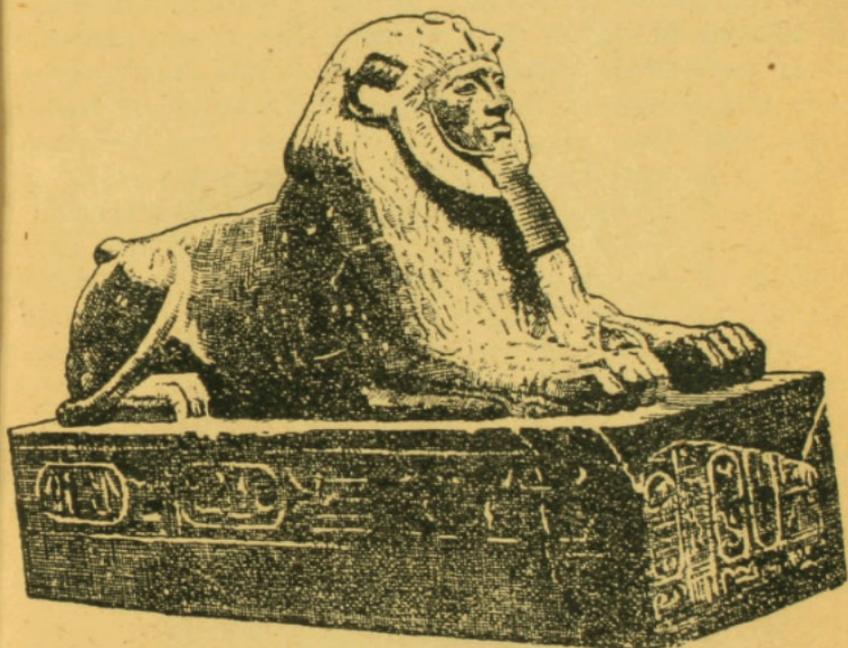

En estos relieves pintados egipcios se observa que las figuras presentan siempre la cara de perfil, aunque el ojo se muestra de frente. Los hombros también se ven de frente. Si la línea era muy cuidada y el colorido brillante y armonioso, la pers

pectiva en cambio estaba llena de errores que le dan a ese arte un curioso carácter.

Notable es también el desarrollo de las artes suntuarias egipcias, como ser la orfebrería y los tejidos.

Cuando la capital de Egipto fué trasladada a Tebas, los monumentos más importantes fueron los templos. Se conservan las ruinas del templo de Carnac, en Tebas, de colosales proporciones. Se llegaba a estos templos por una avenida for-

Esfinge del Imperio de Tebas (Museo del Cairo)

mada por dos hileras de esfinges, enormes estatuas con cuerpo de león y cabeza humana. La avenida paraba en una puerta flanqueada por dos torres gigantescas llamadas pilonos. Las de Carnac tenían 44 mts. de altura, 13 de ancho y 15 de espesor. Frente a los pilonos se levantaban dos agujas de piedra, los obeliscos, de veinte a treinta metros de altura. (Un obelisco de Luxor fué trasladado a París y se levanta hoy en medio de la Plaza de la Concordia) :

Las columnas de los templos estaban adornadas con pinnaculadas, los pilonos y obeliscos, cubiertos de inscripciones. Los capiteles de las columnas representaban flores de loto o palmeras.

El Egipto tendió siempre a representar a sus reyes por estatuas colosales; pero durante las dinastías tebanas, esta tendencia se acentuó. De aquella época son las colosales estatuas que se encuentran en las ruinas de los templos, algunas de las cuales alcanzan una altura de veinte metros.

El arte egipcio se caracteriza porque produjo obras destinadas a desafiar la acción de los siglos. Sus monumentos son pesados, excesivamente decorados y a veces sin gusto, pero sus masas son imponentes. En una frase de Diodoro, el historiador griego, hallamos resumida la tendencia que informó el arte de los egipcios: "Los egipcios consideran sus casas como lugares de paso, y sus tumbas, como mansiones eternas".

Algunos arqueólogos, como Fougères, suponen que del antiguo arte egipcio se originó el arte griego, con el paso de la civilización egipcia al continente europeo a través de la Isla de Creta. Otros lo relacionan con el asirio y caldeo. Pero esto no está aún probado claramente.

Cuestionario: ¿Qué otros grandes monumentos produjo el arte egipcio? ¿A qué épocas corresponden? Dibujar la entrada a un templo egipcio.

El Arte del Asia Occidental

ARTE CALDEO,

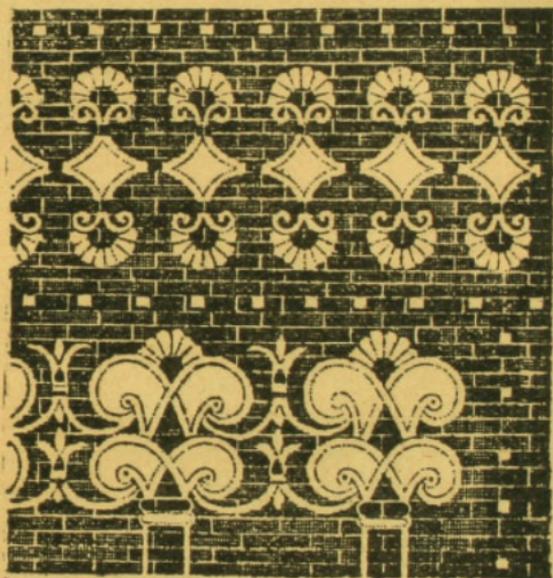
La civilización caldea estuvo situada en la gran llanura donde se unen los ríos Tigris y Eufrates. El suelo de esta vasta región ha sido formado por aluviones sucesivos, de tal modo que en ella no se encuentra la piedra, y por lo tanto, el único material que los habitantes de la Caldea usaron para sus construcciones, fué la tierra cocida o ladrillo.

Durante los últimos años se han verificado importantísimos descubrimientos que permiten precisar numerosos cono-

cimientos relativos a la vida de los caldeos. Las ruinas de los inmensos palacios de sus fieros monarcas, han sido estudiadas detalladamente, como también las de los templos, que son construcciones de forma piramidal, hechas de varios pisos superpuestos.

Los caldeos fueron los primeros que utilizaron los ladrillos vidriados para recubrir las paredes, careciendo de materiales duros para hacerlo. En los edificios caldeos, gracias a la utilización de ladrillos de forma adecuada, se inventó la construcción de la bóveda.

Sus motivos de decoración predilectos fueron las águilas, los leones y las flores estilizadas, y uno de sus asuntos preferidos en la escultura fué el toro alado con cabeza humana.

Friso de cerámica vidriada (Babilonia)

ARTE ASIRIO

La raza asiria, que habitaba las regiones del Tigris y el Eufrates en su curso superior, estaba formada por un pueblo robusto y sanguinario, que no vivía de la agricultura sino del

botín que obtenían en sus continuas guerras. El arte que poseyeron lo heredaron de los caldeos.

A los inmensos palacios caldeos, se asemejan los que construyeron los asirios, sobre enormes terrazas cuadrangulares, las que se subía por escalinatas o planos inclinados. Su recinto se hallaba cerrado por gruesos muros sin abertura, y las salas estaban recubiertas con bóvedas. El palacio de Korsabad, que se conserva bastante bien, ha podido ser detenidamente estudiado.

El arte asirio se distinguió especialmente en la representación de escenas de caza o de guerra, de animales heridos, y por los magníficos toros alados, derivados de los toros caldeos.

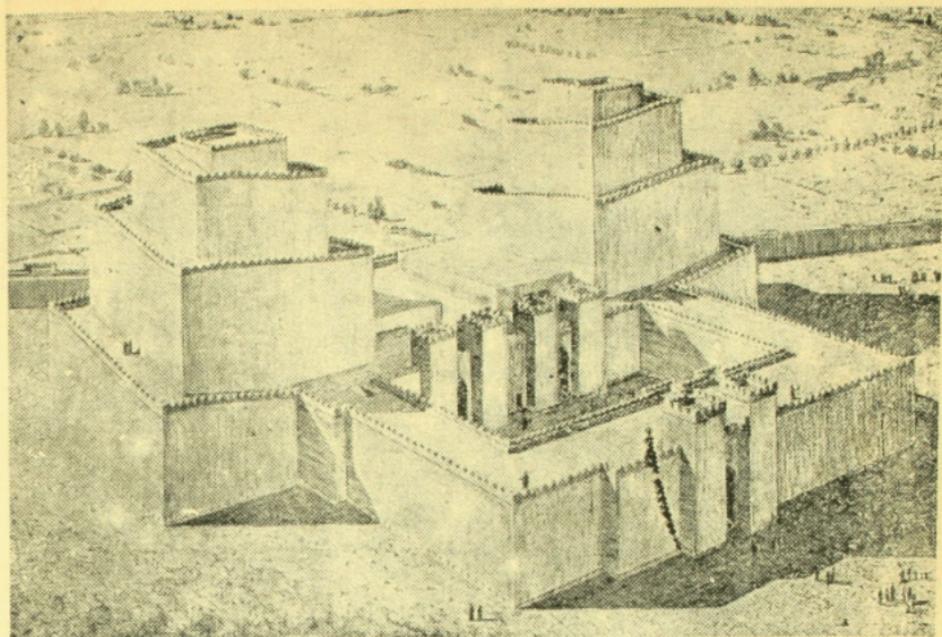
Estos toros alados tienen una expresión de fuerza serena y cruel, y representan personajes que guardan la entrada de la residencia del rey. Los monstruos y escenas están esculpidos en bajorrelieves. La piedra que había en el país no servía para hacer esculturas, pero era excelente para los bajorrelieves, que en efecto se hicieron muy abundantes.

EL ARTE PERSA

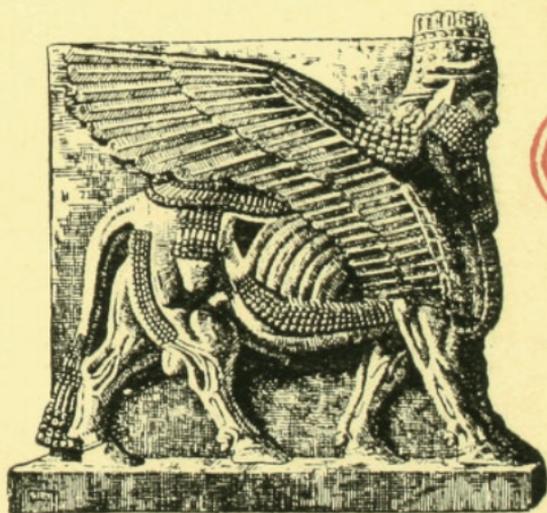
Desde el Mediterráneo, el imperio persa fué extendiéndose hasta el río Indo, en el siglo VI antes de Jesucristo, debido a las conquistas de Ciro.

Sus poderosos reyes fueron creando palacios y monumentales ciudades dignas de su poderío. El arte persa empleado en aquellas construcciones no fué al principio muy original, pues se contentaba con ir recogiendo los elementos que iba encontrando en los países conquistados. Copió, de los asirios, los toros alados, las grandes salas suntuosas. Sus distintivos propios fueron: las columnas de fuste estriado, con la base en forma de campana y más delgadas que las asirias. Los capiteles de las columnas están formados por monstruos unicornios, que sostenían vigas de madera. En el palacio de Persépolis, había una sala con cien columnas de esta clase.

Los bajorrelieves persas y los ladrillos esmaltados son notabilísimos. Son conocidos "el friso de los arqueros", y el

Un templo doble en Assur, reconstrucción (Asiria)

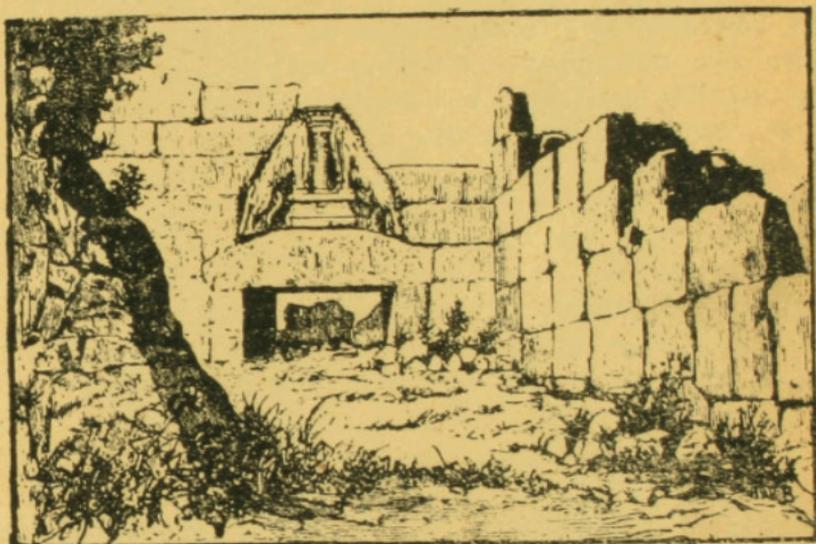
Toro alado de las ruinas del Palacio de Korsabad, donde se hallaban 52 relieves como éste, de 4 a 5 metros de alto (Museo del Louvre)

“Friso de los leones”, ambos de armonioso dibujo y bellísimos colores.

Cuestionario: ¿Cuáles son las características generales del Arte oriental? ¿Qué diferencia se observa entre la producción artística del Asia Occidental y la del extremo oriente?

III.—EL ARTE GRIEGO

El arte pre-helénico

Puerta llamada de los leones (Micenas)

Los antiguos habitantes de Grecia habían producido un arte que nos era totalmente desconocido. Sólo hace unos pocos años, los descubrimientos de Schliemann, sabio que desde joven había sentido una noble pasión por los héroes de los poemas de Homero, han venido a confirmar la creencia de que los cantos épicos de la Iliada y la Odisea encierran gran parte de verdad histórica. En efecto, este arqueólogo alemán empezó a explorar el emplazamiento de la antigua Troya, donde logró encontrar siete ciudades superpuestas, y en 1870 halló

en sus excavaciones de Micenas y Tirinto, varios sepulcros antiguos reyes; acaso el mismo sepulcro de Agamenón, de Iliada.

En ellos encontró gran número de joyas e instrumentos que denotaban una refinada civilización. Los descubrimientos efectuados hacia el año 1900 en la Isla de Creta, revelaron las ruinas de un palacio que se cree sea el del Rey Minos. La planta de este palacio señala tal número de complicados corredores y pasillos, que se ha supuesto con fundamento que se trata del célebre Laberinto de que habla la Historia griega. Se supone por esto la existencia de una civilización en el Archipiélago griego, anterior al año mil antes de Jesucristo. Esta civilización habría variado de caracteres según fuese la localidad en que se estableciera, pero en ningún caso habría tenido nada que ver con las civilizaciones de Egipto y Caldea.

Se distingue el arte pre-helénico por la reproducción de animales, tan llenos de vida como los que representaban los cazadores de renos. Grandes estatuas no se conocen; en cambio abundan las joyas, los relieves en alabastro, en marfil y bronce, algunos bellísimos, y la cerámica decorada de plantas y animales, terrestres y acuáticos. Una particularidad del arte pre-helénico, es la aparición de ídolos femeninos desnudos.

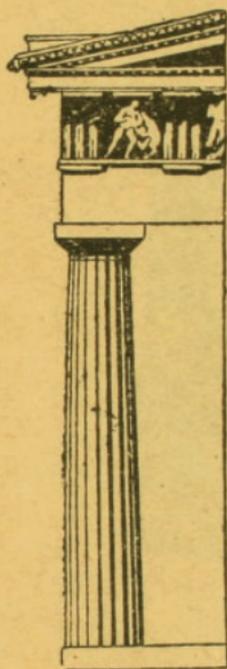
El arte griego arcaico

Hacia el año mil antes de Jesucristo, Grecia fué invadida por los pueblos montañoses del Norte de la Tracia, llamados dórios. Éstos eran rudos e incultos; y fácilmente vencieron a los pueblos de las ciudades griegas que por el refinamiento habían caído en la molición. La invasión hizo desaparecer de Grecia la civilización preexistente, la cual continuó en las islas y en las costas de Asia, donde se refugiaron los elementos cultos primitivos que son los que conocemos con el nombre de jonios.

Los dórios, instalados en el país, volvieron a empezar el proceso de la formación de una cultura y un nuevo arte. Los comienzos de estas manifestaciones artísticas griegas se denominan comúnmente "arte arcaico", y pueden fijarse hacia el

siglo VIII antes de Jesucristo. Este arte arcaico se desarrolla hasta el siglo V, para dar ocasión al arte clásico griego.

Los monumentos del período pre-helénico habían sido principalmente palacios. En cambio, los que dejaron los griegos del siglo VII al siglo V, fueron templos de los que se conservan algunas ruinas. El mejor conservado es el construido por los griegos en Paestum, Italia.

Orden dórico

Orden jónico

El templo griego, principal monumento de la época dórica o arcaica, no era, como nuestras iglesias, un edificio destinado a contener muchedumbres religiosas, sino un palacio dedicado a guardar la estatua del ídolo. Total o parcialmente estaba rodeado de un pórtico de columnas, y la fachada terminaba con un frontón triangular, adornado con estatuas. En el in-

terior, encerrada en un camarín, se hallaba la estatua del dios. En las ceremonias, el pueblo permanecía fuera del templo.

Al principio se construyeron templos de madera, pero pronto empezaron a hacerse de piedra. En la época arcaica que tratamos, se presentan los dos órdenes de arquitectura llamados *dórico* y *jónico*, cuyas características aparecen en los grabados. Estos templos fueron evolucionando y transfo-

El Apolo arcaico (cabeza masculina de Tasos)

mándose, hasta llegar, en la época clásica, al maravilloso Partenón, suprema creación de la arquitectura griega.

Las primeras estatuas griegas de este arte arcaico, revelan la influencia de las esculturas egipcias: por eso son rígidas y sus semblantes carecen de expresión. Los escultores griegos, más libres que los egipcios, fueron poco a poco prestando movimiento a sus figuras, y empezaron a dar expresión a los semblantes, haciéndolos sonreír, gracias a que los filósofos c-

...caban a los artistas por no dar animación a sus creaciones. El Apolo de Tasos, de esa época, muestra aquella llamada "sonrisa arcaica".

El Discóbolo de Myrón (copia en mármol)

Dos creaciones arcaicas que se han transmitido a la posteridad son: un pastor con una res en la espalda, y la más admirable, la representación de la Victoria, en forma de una mujer armada con amplio ropaje.

Los tipos escultóricos preferidos fueron: el de un joven atleta desnudo, en la plenitud de la belleza y del vigor físico, y el de una joven doncella vestida.

El arte griego clásico

El arte de los griegos en la época clásica, modelo puro de perfecta belleza, se desarrolló a partir del siglo V antes de Jesucristo.

La Acrópolis de Atenas (Restauración)

Los tres grandes escultores de esa época fueron: Myrón, Policleto y el gran Fidias. Con Myrón el ateniense, las esculturas arcaicas cobran vida y movimiento.

Policleto llevó a la perfección el tipo de joven atleta. Su estatua, llamada Doríforo, se cree que era considerada como el prototipo de las proporciones que debía tener el cuerpo humano, es decir, el *Canon*.

Fidias fué el escultor por excelencia, y muchos le cons...

deran como el más grande artista que ha producido la humanidad. El genio de Fidias halló ocasión de manifestarse gracias a la situación especial en que le colocó Pericles, el famoso estadista de Atenas. Después de las victorias contra los persas, Pericles gobernaba Atenas. Era un hombre superior apasionado por la belleza y dotado de grandes virtudes ciudadanas. Con los tesoros, fruto de la victoria, se propuso embellecer Atenas, y al efecto, reunió a los escultores, arquitectos y pintores más eminentes de Grecia, y los hizo trabajar a

Friso de las Panateneas (Partenón)

las órdenes de Fidias. Fidias recibió el encargo de dirigir los trabajos de la reconstrucción de la Acrópolis, destruida por los persas, y las obras que debían embellecer la ciudad. Sobre la Acrópolis hizo edificar un nuevo templo, llamado el Partenón, que significa "la sala de la virgen", la diosa Minerva, cuya magnífica estatua esculpió Fidias.

El Partenón, proyectado por el arquitecto Ictinos, es la obra maestra de la arquitectura griega; todo en él está calcu-

lado para producir un efecto de insuperable perfección. Las líneas que parecen rectas, están ligeramente curvadas, para corregir las desviaciones que produce la perspectiva. Una de las cosas más admirables del Partenón es la armonía de sus proporciones, equilibradas con tan refinado acierto, que el conjunto resulta elegante sin perder nada de su fuerza. Además las piedras y todas las demás piezas de la construcción están trabajadas con la misma pulcritud que objetos de joyería.

Los frontones del Partenón estaban decorados por grupos escultóricos, de los cuales se han conservado hasta nosotros en mejor estado los relieves del friso, que representaban la procesión de las Panateneas, fiesta de la diosa Minerva. Allí están representadas las muchachas de las más ilustres familias yendo a ofrecer a la diosa un nuevo velo tejido para ella. También aparecen soldados, matronas y sacrificadores, en imponente cortejo.

El Partenón fué transformado, durante la Edad Media, en templo cristiano y bien conservado. Más tarde fué convertido en polvorín, que hizo explosión en 1691, durante el sitio de Atenas por los venecianos. Las estatuas mutiladas que se encontraron, fueron trasladadas más tarde al "Museo Británico" de Londres y al "Louvre" de París.

Además del Partenón, ordenó Pericles la construcción de muchos otros templos, teatros, palacios y monumentos. Son famosos el templo de Erecteo, con sus cariátides que hacen las veces de columnas, y varios otros. Además de los escultores citados, florecieron muchos más, que produjeron hermosísimas obras, algunos inspirados en la escuela de Fidias.

El siglo siguiente (IV antes de J. C.) produjo en Grecia tres grandes escultores, que legaron obras inmortales a la humanidad, creando tipos que se diferencian ya de los del siglo de Pericles. Se llamaron Praxíteles, Scopas y Lisipo.

Arte helénico o patético

Praxiteles creó, en aquel refinado ambiente, sus famosas estatuas de Venus (Venus de Gnido), y además, notables estatuas de Hermes y del Sátiro. La fisonomía de las estatuas de

Praxiteles expresa siempre un espíritu suave y concentrado, que constituye su mayor encanto. La conocida Venus de Milo, cuya única copia pasó a la posteridad y se conserva en el Museo de Louvre, no es de Praxiteles, pero fué creada bajo su influencia. El no menos famoso Apolo de Belvedere, del Vaticano, es también, una copia de la obra de un discípulo de

Venus de Milo (Museo del Louvre)

Praxiteles. En el original no existía el manto y el dios blandía el arco en magnífica actitud.

Scopas hace expresar a sus fisonomías el dolor humano. Las estatuas pierden con él la serenidad olímpica de los dioses de Fidias. De su escuela son las copias del célebre grupo de

Niobe y sus hijos, que se conservan hasta hoy. El dolor de la madre que ve perecer a sus hijos está expresado con sencillez y nobleza. También es de esta famosa escuela la célebre Victoria de Samotracia.

El arte en aquella época sabía expresar de manera íntima

Una dama despidiéndose de sus joyas (estela funeraria)

discreta el dolor moral, cumpliéndose ampliamente la exigencia de los filósofos, que antes habían tachado de frío y poco humano al arte escultórico. Las obras en que se manifiesta mejor este dominio de la expresión, son las llamadas estelas funerarias, una de las más puras manifestaciones del arte ático del siglo IV.

Lisipo fué el escultor de Alejandro Magno. Las cabezas y bustos del célebre conquistador, dan idea del estilo de Lisipo. Sus atletas son ya delgados y nerviosos, de una elegancia sin igual.

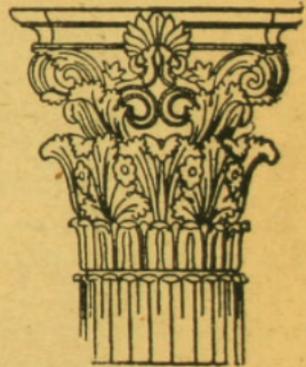
Nace en la arquitectura de entonces el capitel corintio, que da nombre al tercer estilo del arte arquitectónico griego. Este capitel se caracteriza por sus tres filas de hojas de acanto, y fué creado en las colonias griegas de la costa de Asia.

La pintura también tuvo gran importancia entre los griegos. Los historiadores antiguos ha-

blan con admiración de los frescos de Polignoto y de Apeles. Desgraciadamente, ninguna de sus obras ha llegado hasta nosotros. Una ligera idea de lo que debía ser la pintura puede verse por la decoración de los vasos. En el período pre-helénico, esta decoración consistía en plantas y animales. En la época arcaica, no se usaba casi más que una decoración geométrica. Hacia el año 750 A. C., los vasos son de color amarillento, y sobre este fondo aparecen figuras negras, representando batallas, cortejos funerarios y otras escenas. Hacia el año 600, las figuras continúan siendo negras, pero el fondo es rojo. Por último, en el año 500, aproximadamente, empiezan a pintarse figuras rojas sobre

Cabeza de Alejandro Magno
(Museo de Múnich)

Capitel de estilo corintio

fondo negro. Los vasos decorados de esta manera van muchas veces firmados, y entre ellos se encuentran obras de gran valor artístico. Aunque estos vasos eran productos industriales, pues se exportaban de Atenas y otras ciudades en gran cantidad, cada uno de ellos era una obra de arte, pues no hallan entre ellos dos iguales. Los artífices griegos tenían horror a la copia, y añadían algo personal a cada obra de sus manos.

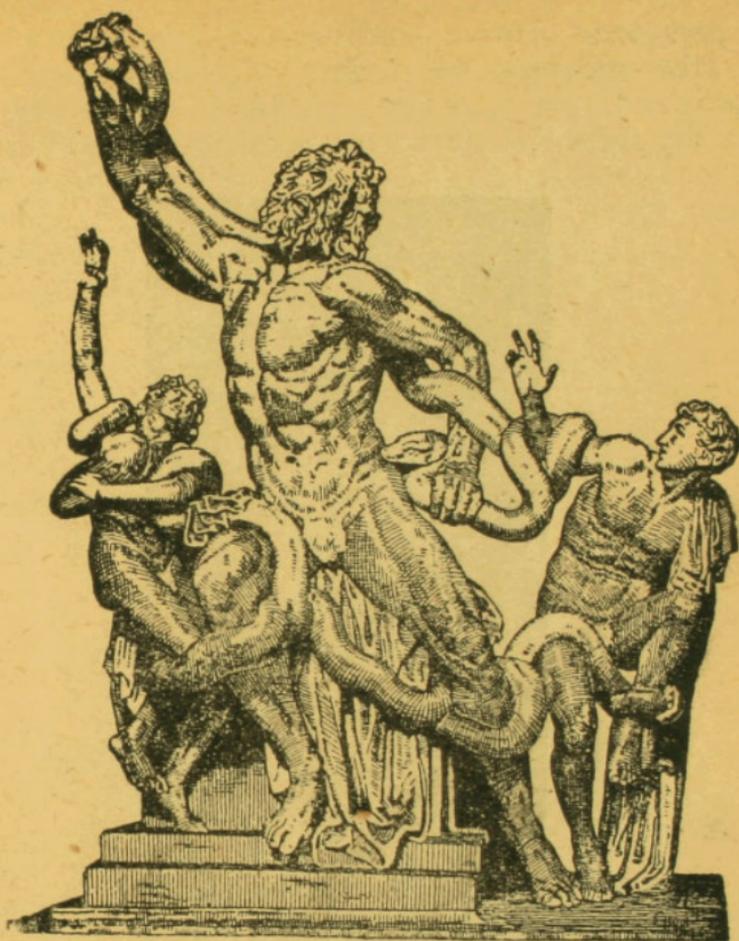

Figuras negras en vasos griegos. (Mercurio y las tres diosas)

El arte griego en el período posterior a Alejandro

Las conquistas de Alejandro extendieron los dominios de Grecia, y Atenas dejó de ser el centro de las artes. Otras ciudades, como Alejandría, Antioquía, Pérgamo, se convirtieron en intensos focos de actividad artística.

El arte de esta época que dura hasta la conquista romana el año 146 antes de J. C., es conocido con el nombre de arte *helenístico*. Aunque produce obras de gran valor, en conjunto da más bien la impresión de un arte ya decadente alejado de su vigor y pureza. La escultura pierde definitivamente la divina serenidad que alcanzó durante el siglo V; tiende a expresar el agudo dolor y las pasiones, como no se atrevieron a hacerlo los artistas de la época clásica. Así lo demuestra el "Galo moribundo", y, sobre todo, el célebre grupo del "Laocoonte", que ve perecer a sus dos hijos, estrujados por ser-

Laocoonte y sus hijos (Museo del Vaticano)

piantes, y que él mismo sucumbe con un gesto de suprema desesperación.

En Pérgamo, con motivo de la derrota de los galos (año 240 a. J. C.) se quiso elevar un monumento que resucitara el gran estilo, representando la lucha entre los dioses y los gigantes en un friso de cien metros de largo en el templo de Júpiter. (Este friso se conserva en el Museo de Berlín). Las

figuras tienen dos metros de altura y el conjunto es imponente, pero todo aparece excesivamente hinchado y violento.

Las artes menores, en cambio, alcanzaron una delicadeza extraordinaria. En Tanagra, población del Atica se fabricaban unas figurillas de barro cocido que reproducen en

Figurita de Tanagra

queño los estilos de los grandes maestros, en particular Praxiteles, y causan una deliciosa impresión. Se conocen esas reproducciones con el nombre de "tanagras".

En las artes menores del período helenístico o decadente, produjeron verdaderas obras maestras. El camafeo trabajaba

en Alejandría y que se conserva en el Museo de Viena, es considerado una verdadera maravilla artística: representa al rey Tolomeo de Egipto y su esposa. Está compuesto de varios estratos o capas superpuestas de piedras blancas y oscuras, en las cuales las figuras están labradas con portentosa delicadeza. Dignas de citarse son también las monedas que se conservan en el Museo de Arte Antiguo de Barcelona, y que circulaban en la región cuando era colonia griega. Algunas llevan grabadas cabezas bellísimas e idealizadas con arte sumo.

Cuestionario: ¿Qué diferencia fundamental existe entre la civilización griega y la oriental? ¿Cómo se manifiesta en las Artes respectivas esta diferencia?

V.—EL ARTE EN ESPAÑA E ITALIA ANTES DE LA CULTURA ROMANA

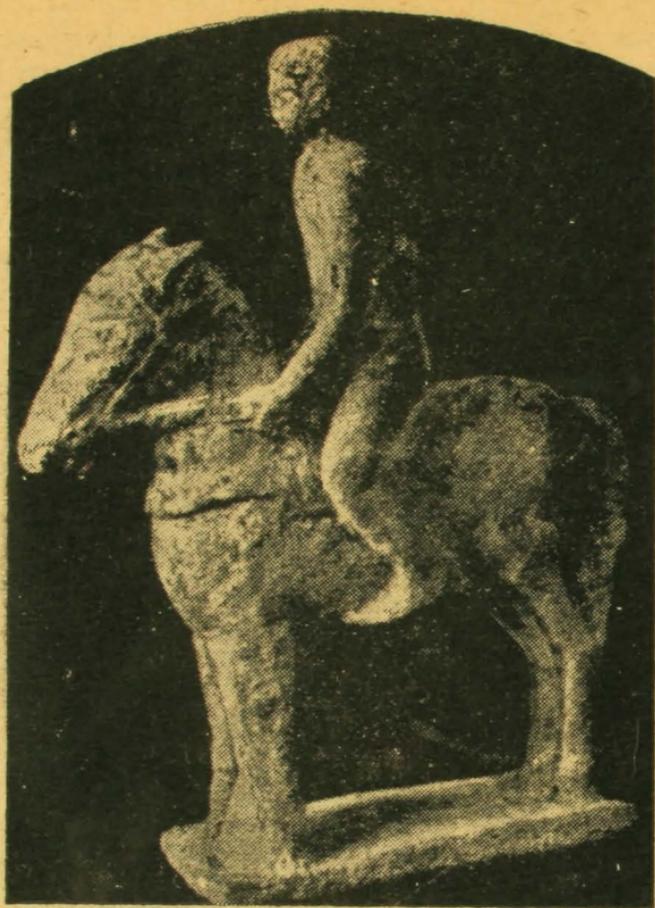
España

El arte de los pueblos iberos aparece individualizado después que sufre las influencias de la colonización griega y fenicia, siendo anteriormente un arte primitivo semejante al de los demás pueblos de Europa.

Esta doble influencia de Oriente y de Grecia, se pone de manifiesto en casi todas las obras de arte ibérico que se conservan hasta nuestros días. La obra maestra en su género es la llamada "dama de Elche", busto de mujer con el tocado y adorno de su época, y que refleja en los finos rasgos de su fisonomía el influjo del arte griego, mientras la profusión de ornamentos es de indudable procedencia oriental.

También es muy famosa la escultura conocida con el nombre de "bicha de Balazote", que revela la influencia de los teros asirios con cabeza humana, a través de la colonización fenicia de la Península Ibérica.

Otras estatuas ibéricas femeninas, seguramente de sacerdoti-

Bronce ibérico primitivo (Museo de Barcelona)

sas, se han hallado en el Cerro de los Santos. En Javea, de Denia, provincia de Alicante, se ha hallado un tesoro de joyas ibéricas que presentan gran semejanza con el estro griego.

La cerámica ibérica en sus períodos de mayor desarrollo delata también la influencia griega en la cultura artística de la Península, anterior a la dominación romana.

La dama de Elche. (Busto de sacerdotisa ibérica) (Louvre)

Italia

Los etruscos, pueblo formado por emigrantes procedentes de Lidia (Asia Menor), se habían establecido en Italia central, en la región de la Toscana, hacia el siglo IX antes de J. C.

De este pueblo quedan monumentos, tumbas, sarcófagos, vasos, joyas, etc., que demuestran una adelantada civilización. Pero en todas esas obras, a través del carácter especial que le imprimía la rudeza de las primitivas costumbres italianas, se distingue un resto del origen griego que había influenciado la cultura etrusca. En la arquitectura, los etruscos introdujeron un elemento que los griegos del período clásico

no utilizaron nunca, y fué la *bóveda*. Este elemento era conocido y usado, como se ha dicho, por Asirios y Caldeos; de aquellos pueblos orientales deben haber aprendido su empleo los emigrantes de Lidia radicados en Italia. Los etruscos emplearon la bóveda en algunas de sus obras, y de ellos la aprendieron los romanos, con lo cual se apartaron en su uso propio, de los monumentos griegos, cuyos otros elementos imitaron totalmente.

Cuestionario: ¿En qué museos de Europa se conservan las mejores obras de arte ibérico? ¿En cuáles las etruscas más notables?

Vasos etruscos

V.—EL ARTE ROMANO

El arte romano en sus comienzos vino a ser casi una imitación del arte etrusco y del arte griego, cuyas producciones penetraban en Italia mediante las colonias griegas, y más tarde, por las colonias alejandrinas establecidas en Sicilia.

LA ARQUITECTURA. — INNOVACIONES DE LOS ROMANOS

Roma dejó mejor impreso el sello de su carácter en las grandes construcciones monumentales. La arquitectura romana tomó de los griegos la columna y de los etruscos la bóveda.

Arco del Emperador Trajano (Benevento)

upó combinar estos elementos en sus obras que aparecen magníficas, grandiosas y sólidas y que desafían al tiempo.

El templo y el teatro romano se parecen mucho a los que construían los griegos. El monumento típico creado por la arquitectura romana fué el Arco de Triunfo, muchos de los cuales se conservan todavía en pie. También fué característico del pueblo romano, el circo, donde se efectuaban los grandes espectáculos y las justas atléticas. El mayor de ellos, el Coliseo de Roma, tenía cabida para 40,000 espectadores. Los arcos triunfales provienen de la evolución de las puertas que se abrían en las murallas de las ciudades etruscas. Los romanos los utilizaron como monumento conmemorativo, y a veces los

erigían en el mismo sitio donde había ocurrido el acontecimiento histórico que querían conmemorar. Los más famosos son el Arco de Tito, que recuerda la toma de Jerusalén por este emperador, y el Arco de Trajano.

El uso de la cubierta abovedada para los edificios, permitió a los romanos obtener cúpulas de gran tamaño, como la del Panteón, y bóvedas enormes, como las de la basílica de San Constantino, que tienen 25 metros de ancho por 35 de alto.

Cabeza del Emperador Augusto en su infancia
(Mármol, Museo del Vaticano)

Italia, después del saqueo de las regiones griegas conquistadas por Roma, se llenó de estatuas griegas, más no por dejó de crear una estatuaria con caracteres propios. Lo que distingue a la escultura romana, es el fuerte *sentido realista* de su arte. Este realismo hizo producir una serie de magníficos trabajos, algo idealizados, pero que conservan el parecido y la individualidad. Famoso es el retrato del emperador Augusto cuando niño. El carácter serio y reflexivo del futuro señor del mundo, está allí admirablemente expresado. Es también digno de citarse la estatua de Antinoo, favorito del emperador Adriano, obra refinada, a imitación del arte griego. En los relieves

La familia del Emperador Augusto y sacerdotes en la procesión
Ara Pacis (Museo de Florencia)

han dejado los romanos obras maestras. Merece citarse el de la columna Trajana, en Roma, donde se desenvuelven en un relieve continuo, magníficamente ejecutado en espiral alrede-

Brasero romano de Pompeya (Museo de Nápoles)

dor de la columna, todas las campañas del emperador Trajano.

La pintura romana, sobre todo la que se ha descubierto en los frescos de los edificios de Pompeya, tiene un sorprenden-

te aire moderno; algunas de sus obras parecen pintadas por nuestros pintores impresionistas.

Convertida Roma en capital del mundo antiguo, atraía a ella artistas de todas partes: decoradores, plateros, escultores, bronceístas, etc. Con la riqueza, fruto de las conquistas y de la paz de Augusto, aumentó el lujo; las clases adinerantes convertían sus palacios en verdaderos museos. En Pompeya, enterrada como se sabe, con todos sus pobladores, bajo una espesa capa de ceniza en la erupción del año 79 de nuestra Era, se han encontrado muebles, bronce, y objetos variados que revelan el refinamiento de los artistas romanos durante el Imperio.

En Francia, y principalmente en España, los romanos dejaron muchas obras, reliquia de su larga dominación. Quedan murallas, calzadas, acueductos, puentes, teatros, circos, casas, tumbas y arcos triunfales. En Mérida y Sagunto quedan ruinas de teatros hermosísimos. En Itálica, un anfiteatro que era lugar destinado a representaciones dramáticas y lugar de recreo. En Tarragona, Toledo y Sagunto, circos que servían para las luchas de fieras, y de hombres con fieras de los cuales provienen las actuales plazas de toros. Los acueductos de Segovia y de Tarragona, y algunas murallas en León y Lugo, como también la célebre tumba de Cornelia llamada de los Escipiones (Tarragona) son también restos del arte romano de la Península Ibérica, provincia de Roma.

Cuestionario: ¿Qué innovaciones técnicas y de expresión introdujeron los romanos en arte?

VI.—EL ARTE CRISTIANO Y EL ARTE BIZANTINO

Los cristianos, al verse perseguidos por los emperadores romanos, celebraban su culto y enterraban a sus muertos en las galerías subterráneas que existían fuera de Roma y que se conocen con el nombre de *catácumbas*. Las paredes de estas *catácumbas* aparecen pintadas con figuras que aunque de estilo pagano, contienen un nuevo sentido. Se reproducían escenas del Antiguo Testamento, y también imágenes que

representaban a la Virgen, al Buen Pastor, y algunos símbolos: el pez, que representa a Jesús, la paloma y el pavo real, símbolo de la eternidad.

Al cesar las persecuciones, los cristianos edifican grandes basílicas, semejantes a las "basílicas" paganas, edificios que servían para celebrar juicios y contrataciones. Sus decoraciones son principalmente de mosaicos, que produce un notable efecto plénetico. Se cita como modelo de su género, a la Basílica de San Pablo, de Roma.

En general se entiende por arte cristiano el que desarrollaron los cristianos desde Roma hasta la época de Carlo Magno. No consistió en otra cosa que en repetir los rasgos y estilos del arte romano decadente, cambiando solamente los temas representando siempre figuras vestidas. Donde el arte de este período se manifiesta más vigoroso de invención es en los objetos del culto, relicarios de marfil, candelabros, crucifijos, etc.

Las modernas investigaciones han descubierto mediante grandes trabajos emprendidos en Siria y el Alto Egipto, que el arte Cristiano de aquellas regiones, con sus magníficos monumentos coronados de cúpulas, era muy superior al que se practicaba en la misma Roma.

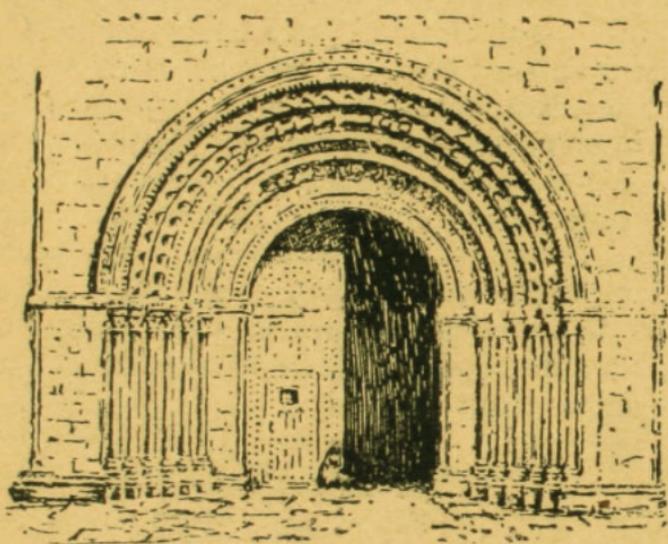
Bizancio

El arte bizantino comienza con la fundación de Constantinopla (año 330) por Constantino, en el emplazamiento de la ciudad de Bizancio. Termina con la toma de la ciudad por los turcos en el siglo XV.

En los templos bizantinos el elemento principal es la gran cúpula, que a veces se apoya únicamente sobre cuatro puntos, resolviendo el difícil paso de una forma cuadrada a una figura circular. El templo de Santa Sofía, en Constantinopla, es el monumento más famoso edificado en este arte. Son también hermosos modelos las iglesias de San Apolinar, en Ravena y San Marco, de Venecia. El interior de estas iglesias está cubierto de mosaicos dorados, sobre los que se destacan las figuras y escenas. En las iglesias bizantinas las cúpulas son doradas por fuera y brillan al sol, y las paredes interiores están

recubiertas de frescos y mosaicos que producen un conjunto de riqueza y esplendor.

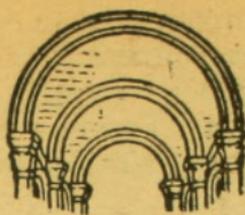
En la pintura, la escultura y el mosaico es donde queda mejor caracterizado el arte bizantino. Las figuras bizantinas no son realistas. Los artistas las utilizan como elementos decorativos, y así aparecen estilizadas: rígidas, monótonas, cuerpos angulosos y sin expresión, vestidas de ropajes pesados y destacándose sobre fondo de oro.

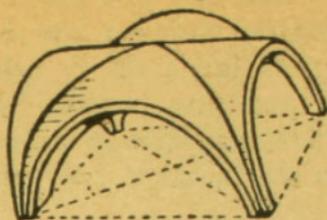
Puerta románica-bizantina (Catedral de Valencia)

En orfebrería, esmaltes, miniaturas y tejidos, produjeron los bizantinos obras deliciosas, que los emparentan con los orientales. Las iglesias bizantinas citadas, prueban que el arte se extendió por Occidente, pero donde tuvo su mayor expansión fué en Macedonia, y sobre todo en Rusia. Casi todas las iglesias rusas son bizantinas, habiendo transformado la cúpula en forma de esbeltos bulbos.

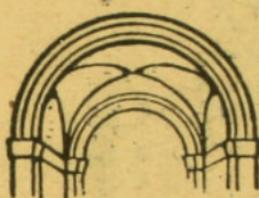
En efecto, la civilización eslava deriva directamente del Imperio romano-bizantino. Los eslavos, al heredar de Bizancio la religión y el alfabeto, recibieron también la educación artística bizantina.

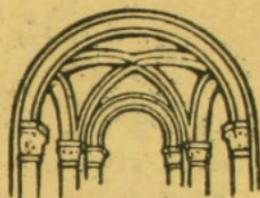
Bóveda de medio cañón

Bóveda de aristas

Bóveda de aristas

Bóveda de crucería

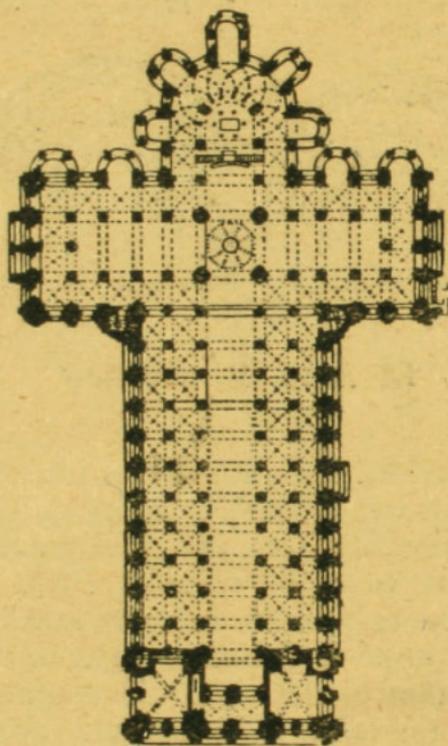
El Arte Románico

Dividido el imperio romano en los dos grandes imperios de Oriente y Occidente, el de Occidente cultivó, como hemos dicho, los estilos romanos decadente y cristiano, y el de Oriente, el bizantino que ya se ha tratado. Posteriormente a Carlomagno, el Occidente poseyó un arte nuevo, llamado "románico" y que alcanzó a definirse enteramente hacia el año 1000. El arte románico, derivado del romano, estaba influenciado por caracteres orientales, bizantinos, y por el propio de las poblaciones celtas y germanas que constituían el nuevo Imperio occidental.

Epoca de progresivo desarrollo del cristianismo, el monumento principal de este arte es la iglesia. Esta deriva de la basílica romana-cristiana. Estaba cubierta con vigas, lo cual la exponía a frecuentes incendios, y además estaba recubierta con piedras planas. Para evitar estos inconvenientes, se empleó más adelante la bóveda de medio punto, construida con piedras o con ladrillos, como hacían los caldeos y los

etruscos. La planta de la iglesia románica se distingue de las basílicas romanas por tener la forma de una cruz latina, con los brazos situados a los dos tercios de su longitud.

La nave más larga de la iglesia románica, o nave central, está cubierta por una pesada bóveda de *medio cañón*, sostenida por gruesos pilares o columnas. Termina en un ábside. A cada lado de la nave central se encuentran las naves laterales,

Planta de una iglesia románica

rales, y el punto donde se cruzan una y otras, se llama *crucero*, y es un espacio cubierto por una cúpula. Delante del ábside se encuentra el *coro*, y entre el coro y el crucero, el altar, generalmente sobre una cámara baja y abovedada se llama *cripta*, y sirve para guardar reliquias. Estos edificios eran pesados, bajos y no podían llevar muchos huecos en

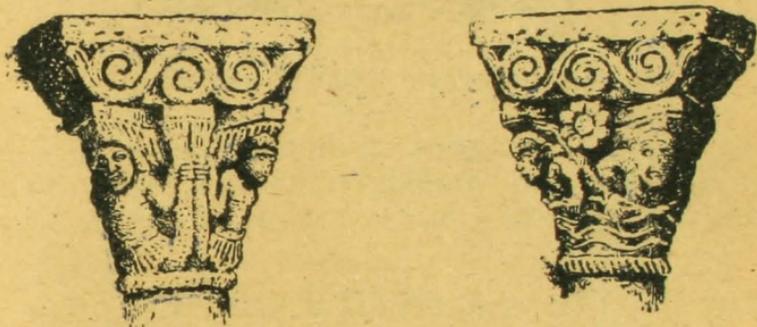

Esculturas románicas (Catedral de Santiago de Compostela)

uros, que se habrían debilitado, por lo cual entraba poca luz.

La fachada de las iglesias románicas se construían siempre mirando hacia el occidente y sobre ella se levantan una o dos torres que dominan todo el edificio. Las puertas ostentan arquivoltas adornadas con esculturas. Las arcadas, las bóvedas, las puertas y las ventanas tienen siempre en la iglesia románica la forma de arco de medio punto.

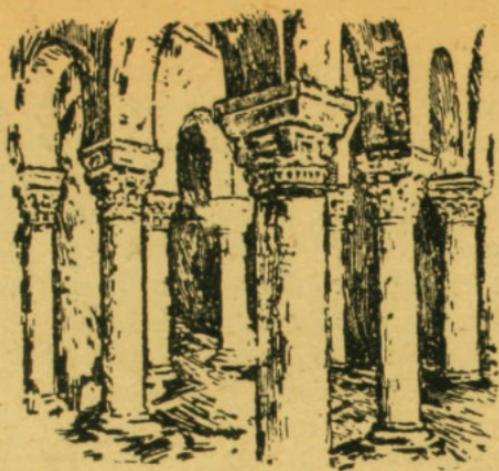
Los capiteles en este estilo son muy interesantes. Además de adornarse con formas geométricas, los escultores los llenan de animales estilizados, escenas bíblicas, y otras que representan diversas ocupaciones y oficios.

Capiteles románicos

La arquitectura románica, con sus muros gruesos y sus escasas ventanas, que dejaban paso a escasa luz, no se prestaba a la decoración pintada en sus interiores, de modo que la pintura, que había sido la más importante de las artes en el período romano-cristiano, cayó en decadencia completa. La escultura románica es magestuosa y decorativa, pero se aparta demasiado del natural y resulta convencional en exceso.

El arte románico se desarrolló en parte en Italia y en Francia, pero especialmente en España, que conserva los mayores monumentos de su estilo, en las regiones del Norte. La catedral de Salamanca y la de Santiago de Compostela son románicas, como también la iglesia de Ripoll y muchas pequeñas iglesias de los Pirineos españoles. Los claustros de las catedra-

Interior de estilo románico

les de Gerona y Tarragona y muchas portadas y restos castillos españoles son también románicos, como las mura de Avila, el castillo de Loarte y la casa-lonja de Lérida.

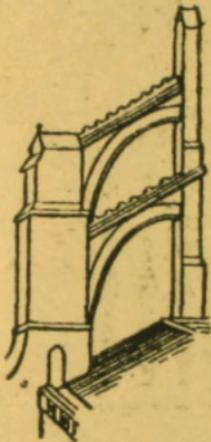
VII.—EL ESTILO GOTICO

Durante la Edad Media se desarrolló en Europa un arte que alcanzó inmenso desarrollo, y que duró en su apogeo del siglo XII al siglo XVI. Fué el continuador del románico y se le conoce con los nombres de arte gótico o estilo ojival. Este estilo deriva del románico, y es una simple evolución del mismo, de modo que la denominación de gótico, por considerarse que era una creación de los godos y visigodos que invadieron Occidente, es totalmente infundada. Nace únicamente de los procedimientos de construcción ideados en Borgoña y llega a un estilo bien definido en Francia durante el siglo XIII, constituyendo una simple transformación del románico.

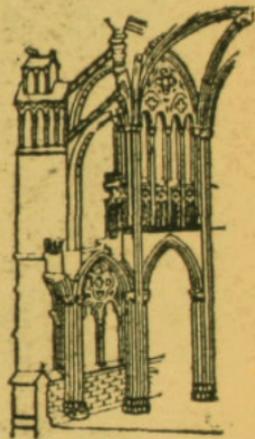
El principal monumento gótico es la iglesia, pero la vida feudal de la época da una preponderancia nueva al castillo o residencia del señor y sus hombres de armas. Castillo

urgos y catedrales medievales se construyen en este estilo durante casi toda la Edad Media.

La iglesia gótica se distingue de la románica por tener una bóveda compuesta por arcos en forma de punta de lanza en vez de semicírculo. Este arco en punta se llama ojiva, de ahí el nombre de *ojival* que recibió el estilo gótico. Las bóvedas góticas u ojivales están formadas por arcos cruzados, es decir, por bóvedas de aristas. Pero estos arcos son siempre *apuntados*, en vez de ser de medio punto. Los arcos se reúnen en *naves*, y van a apoyarse en los pilares y en los muros, pero co-

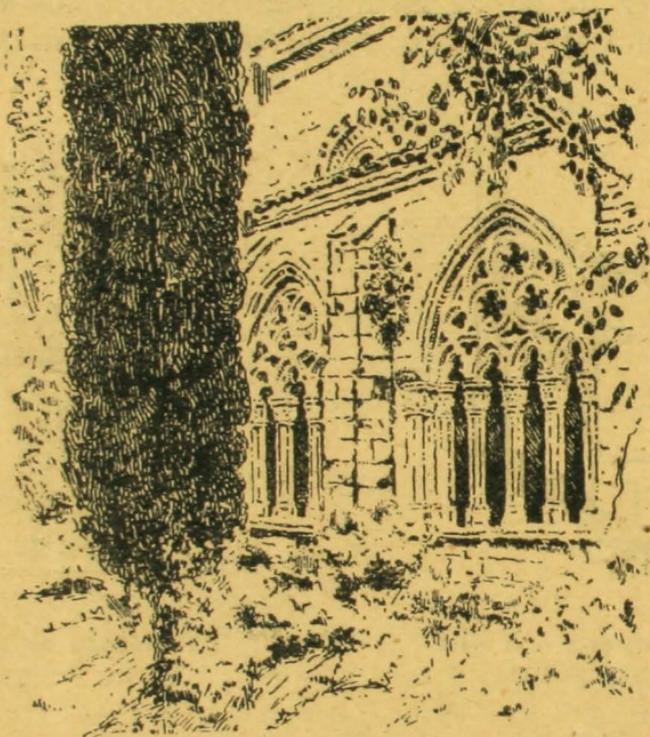
Contrafuerte de una iglesia gótica

Estructura de una construcción gótica

mo la bóveda es muy elevada y estos arcos soportan mucho peso, es necesario reforzar los puntos de apoyo de los arcos. Para ello se inventaron unos arcos que apoyan por fuera el edificio, y se conocen con el nombre de *contrafuertes y arbotantes*. Poco a poco se generalizó el sistema de apoyar las bóvedas en pilares y sostener estos pilares con arcos exteriores. En consecuencia, los muros se hicieron inútiles desde el punto de vista arquitectónico, y se les fué adelgazando y llenando de ventanas y grandes claros que se adornaban con rosetones y pináculos.

Además de la bóveda y el arco ojival, el arte gótico se caracteriza por los motivos de decoración. En el arte gótico se utilizaban sólo dos o tres plantas para decorar. En el arte gótico se utilizan nuevas formas, aprovechando las flores humildes y variadas, estudiadas con amor para aplicarlas a las molduras de las partes principales del edificio. Este arte utiliza también los animales, y crea seres fantásticos, como

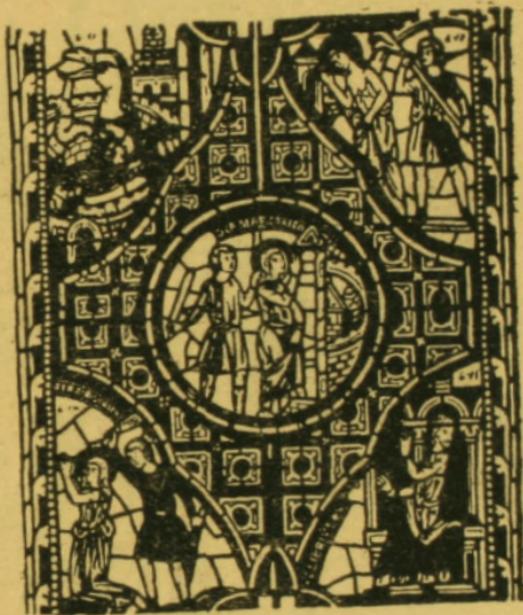
Claustro gótico (Ciudad Rodrigo, España)

tiéndolos en *gárgolas* o monstruos que vomitan el agua de las techumbres.

Los contrafuertes y los puntos más altos de los muros aparecen adornados de remates y los techos coronados de pináculos y agujas. Las fachadas de las catedrales góticas producen un afecto grandioso. Generalmente tienen tres puertas, y

para cada nave, que van adornadas con profusión de estatuas de apóstoles y profetas. Casi siempre tienen encima de la puerta principal un gran ventanal o rosetón. Las enormes torres-campanarios a cada lado, rematan en flechas de piedras finamente calada.

Las iglesias góticas no se decoran con pinturas. Los lienzos de pared han desaparecido por completo, y están ocupados por grandes ventanales o galerías de cristales. Estas vidrieras llegan a constituir el más rico y bellissimo adorno de la construc-

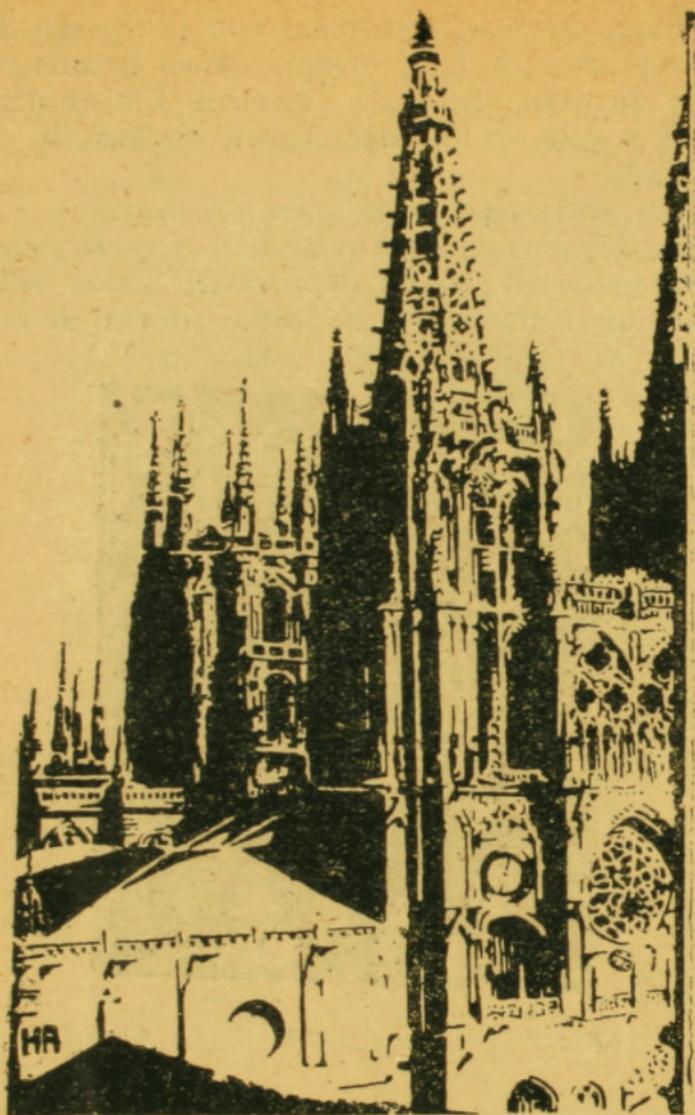

Vidrieras góticas (San Julián de Sault)

ción, representando, con múltiples colores, retratos de santos y escenas sagradas.

Comparadas con la románica, la iglesia gótica ofrece las siguientes transformaciones, como lo dice un autor:

“La primera es todavía pesada, y pegada a la Tierra, a pesar de las torres que la elevan y dominan; la gótica produce sobre todo la idea de ligereza y elevación. En la primera dominan los macizos sobre los vanos (partes cubiertas y abertu-

Catedral gótica (Burgos)

ras de la pared) ; por el contrario, la segunda está llena de ventanas, rosetones y pináculos que la convierte en un encaje de piedra. La decoración de la primera es fantástica o geométrica; la de la segunda busca directamente su inspiración en

a naturaleza. Finalmente, el aspecto de la iglesia románica sugiere la idea de una calma majestuosa y consciente de su poder; la iglesia gótica es en cambio, como una exaltación del alma hacia el cielo”.

Además de las iglesias y de los castillos, se edificaron en estilo gótico construcciones civiles, como casas municipales, Lonjas o cámaras comerciales, residencias particulares, etc., en las ciudades que iban naciendo del burgo medieval.

Floreció el arte gótico particularmente en el Norte de Francia, y de allí se propagó a Alemania, Países Bajos, Escandinavia, Inglaterra, España y otros países. Los principales monumentos del estilo gótico u ojival son: las catedrales de Nuestra Señora de París, la de Colonia, la de Milán, la de Burgos, la de Toledo, y muchas otras.

La escultura en este período vuelve a inspirarse en la naturaleza, es realista, y aunque había perdido el dominio perfecto de la técnica de los antiguos, saca de la observación de los modelos naturales, motivos llenos de gracia y de vida. Los escultores góticos se complacen en los temas de las leyendas religiosas, y en la representación de Jesús y María. Algunas obras escultóricas góticas alcanzan la perfección de la estatuaria griega, pero presentan siempre las figuras vestidas. Las estatuas yacentes que se encuentran en las tumbas de algunas iglesias de esta época son retratos de un estilo hermoso y de inspiración singular.

La pintura en el período gótico se encuentra en la decoración de los retablos o adornos de imágenes que se colocaban sobre los altares. A veces estos retablos eran una combinación de la escultura con la pintura, y se generalizó mucho la creación de figuras talladas y coloreadas. La miniatura, o arte de escribir o ilustrar los libros o códices, alcanzó a producir preciosos trabajos. Los muebles, joyas, tapices, etc., del arte gótico se caracterizan por su gran valor artístico.

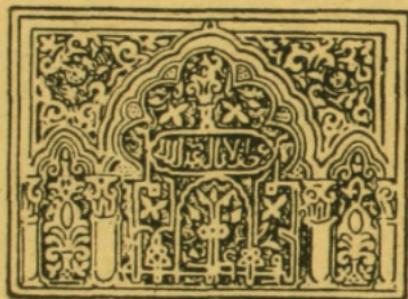
Los visigodos, como los bárbaros en general, no alcanzaron en arquitectura a la creación de un verdadero estilo, y solamente trajeron de las regiones del Don y del Danubio algunas reminiscencias del arte oriental y del arte griego. En algunas construcciones que dejaron en España, como la iglesia vi-

sigódica de San Miguel de Tarrasa y otras más, se observa estructura románica, pero presenta la característica de tener arco de herradura en vez del de semicírculo.

Las joyas de oro y las armas visigóticas fueron también de una gran riqueza.

VIII.—EL ARTE ARABE

Los árabes, después de las predicaciones de Mahoma, se lanzan a conquistar el mundo para propagar su religión. En estas conquistas establecen grandes reinos bajo su dominación y extienden sus artes por el norte de África y España, prin-

Detalle ornamental árabe

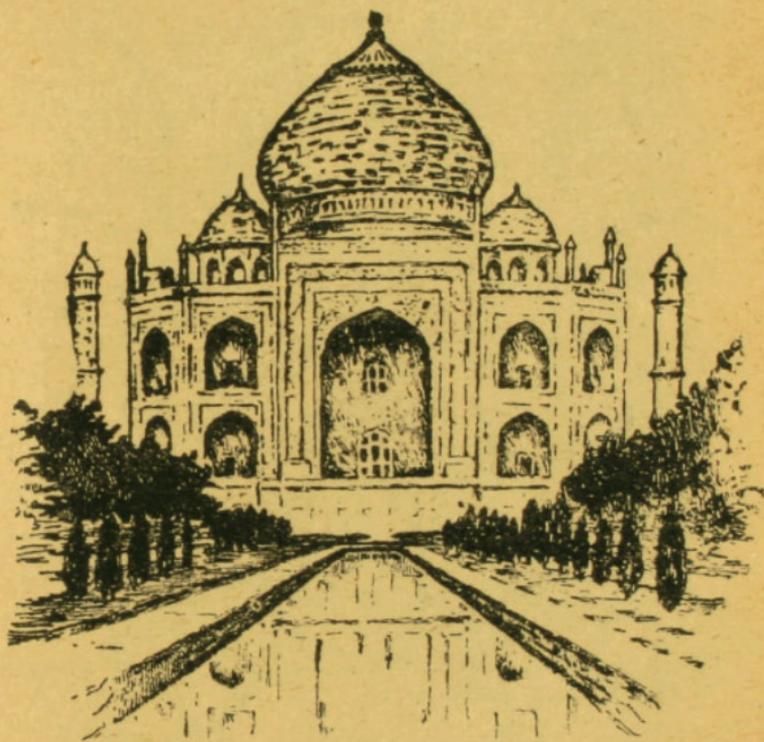
palmente. Aparece entonces el estilo artístico árabe, que se manifiesta también en los templos musulmanes de la India.

Los árabes parecen haber tomado los elementos de sus construcciones arquitectónicas, de los pueblos que ocupaban Mesopotamia, es decir, el antiguo emplazamiento de Asiria y la Caldea. En la "mezquita", encontramos el típico edificio árabe: en ella se halla el "mirab", que es un nicho colocado en la dirección de La Meca, lugar sagrado hacia donde dirigen sus oraciones.

El "mirab" se halla en el templo, o mezquita, que construyen como una basílica, de una o más naves, y de una o varias minaretes, llamadas alminares, desde las cuales el "almuédano" llama a los fieles a la oración. Antes de la entrada hay un pa-

con una fuente que está destinada a los lavatorios o abluciones de los fieles.

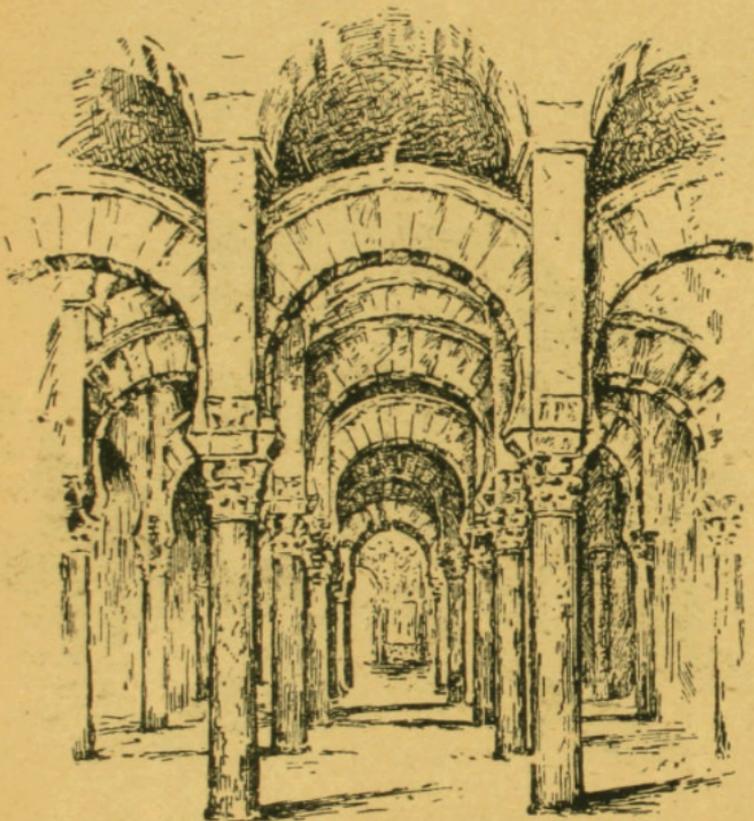
En la arquitectura árabe dominan los siguientes elementos: el arco de herradura, traído también de Oriente por los visigodos, como lo hemos visto; la cúpula, que imitaron seguramente del arte bizantino; las columnas, tomadas de la columna romana y visigoda. Para la decoración de sus edificios

Mausoleo arábigo de Shah Djean Agra (India)

emplearon los "arabescos", que consisten en relieves labrados en la piedra o en yeso. Los motivos de estos relieves son generalmente geométricos o de una flora muy estilizada. Cuando tienen el fondo rojo o azul con los dibujos dorados, producen un gran efecto decorativo. A veces se encuentran en las

paredes grandes inscripciones decorativas con versículos del Corán; además utilizaron las bóvedas "estalactíticas", de yeso, rojas y azules, derivadas seguramente, del arte caldeo y asirio. Los ladrillos vidriados, de colores brillantes, que usaban para recubrir parte de las paredes, y lo mismo algunas pinturas, que se encuentran solamente en los edificios de

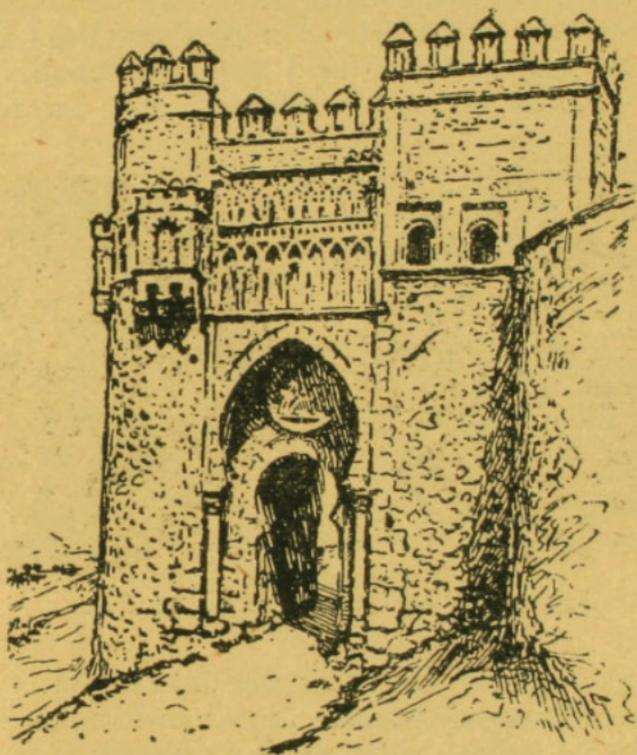

Mezquita de Córdoba (Interior)

última época, eran otros elementos de ornamentación del arte árabe.

El arte árabe suele dividirse en tres períodos: el primero comprende los siglos VIII al XI. El segundo período, empieza en el siglo XI y dura hasta el siglo XIII. El tercero comprende

os siglos XIV y XV. El desarrollo de este arte puede observarse en todos los monumentos dejados en España por la dominación de los árabes, si bien en muchos otros países floreció el arte arábigo, y en la India han quedado monumentos maravillosos, construídos cuando el mundo musulmán se extendió por el oriente de Asia.

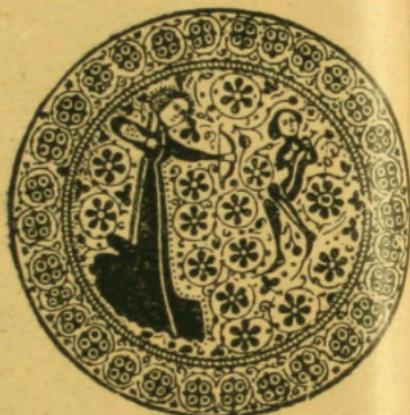

Puerta del Sol, de estilo mozárabe (Toledo)

Como arquetipo de la arquitectura árabe, del primer período, se considera la mezquita de Córdoba, convertida más tarde en catedral cristiana. Su interior con sus colores brillantes y con su "bosque de columnas", produce un efecto deslumbrador. Estas columnas han sido, muchas de ellas, arrancadas a monumentos romanos y visigodos.

El arte árabe, en el segundo período, se independiza de influencias anteriores, y se caracteriza por la mayor combinación en los dibujos, el uso a profusión de los ladrillos maltados o "azulejos", el empleo de estucos, y por la sustitución del arco de herradura por arcos de diverso tipo, incluído el ojival. La torre de la catedral de Sevilla, conocida con el nombre de "la Giralda", es un precioso ejemplar de este segundo período. Anteriormente sirvió de alminar.

La arquitectura árabe del tercer período, llega al máximo de la ligereza y de la elegancia. La ornamentación de las construcciones alcanza el mayor refinamiento. La obra maestra

Platos de cerámica (Estilo mudéjar)

del tercer período del arte árabe es la famosa Alhambra de Granada. Se caracteriza además la Alhambra por ser el verdadero edificio de estilo árabe-español. En él se encuentran el Patio de los Leones, la Sala de Embajadores, la Mezquita, la Sala de las Camas, y otras dependencias, célebres por su hermosura. En efecto, en sitio alguno parece haber creado el hombre una más perfecta realización de un ensueño. Tal es la belleza que le dan las bóvedas de estalactitas, los ricos relieves, las finas marqueterías, las esbeltas columnas de sus departamentos. Y los jardines con sus profusos juegos de agua y floridos arriates, constituyen también modelos de belleza.

La pintura y la escultura del arte árabe, tienen un lu

completamente secundario. Reducidas ambas a la simple decoración, no alcanzan a un desarrollo independiente. En cambio lo alcanzan de modo admirable, las artes menores, tanto en las grandes construcciones como en las casas particulares. Son muy bellos los trabajos de mueblería, marfil, y joyerías de los árabes. La cerámica, tomada del arte persa y bizantino, no tardó en independizarse, creándose un género original, que se caracteriza por las lozas de dibujos azules sobre fondo dorado. Las baldosas esmaltadas con lustre azul y oro, se empleaban para recubrir frisos y suelos. En Manises (Valencia), y en la Isla de Mallorca (en árabe Mayorca) se fabricaron notables cerámicas. El nombre de "mayólica" con que se denominan los productos de esta industria, deriva del nombre de "Mayorca". Los tejidos de seda y los tapices o alfombras árabes, son también famosos, y hoy se siguen fabricando en Turquía y Persia.

IX.—EL ARTE EN EL RENACIMIENTO

La Edad Media duró casi por espacio de mil años, es decir, desde el siglo V al siglo XV. Durante este larguísimo período histórico, las obras del arte grecorromano vivían sepultadas entre ruinas. Los grandes monumentos, que estaban a la vista de todos, eran desconocidos en su verdadero valor artístico. Faltaba la cultura suficiente para reconocer su perfección técnica y su gran belleza.

Tal era la ignorancia del valor de las obras de la antigüedad, que muchas veces se destruían monumentos antiguos para utilizar sus materiales en nuevas construcciones. Sólo hacia el siglo XII empezaron algunos espíritus refinados a sentir una admiración grande por el arte clásico. Así Federico II, emperador del Imperio romano-germano, mandó construir en el Sur de Italia algunos edificios y esculturas a imitación de los grandes modelos grecorromanos. Muerto Federico, la escuela de escultura que fundara dejó de existir y ya no se volvió a los modelos clásicos hasta la época del Renacimiento, en Florencia.

Se llama arte del Renacimiento al que sucedió al medieval,

porque se supone que consistió en hacer "renacer", en sacar nuevo a luz y en continuar la obra del arte clásico, que ha desaparecido durante la Edad Media. Ya sabemos que el románico y el arte gótico fueron los estilos artísticos de los siglos medievales.

El Renacimiento debe su existencia a la labor de los "humanistas", filósofos, sabios y escritores que recibieron de nuevo a la luz las copias de las obras filosóficas, científicas y literarias de la antigüedad griega, y al copiarlas, y traducirlas, y estudiarlas, empezaron a comprender toda la belleza y perfección del arte clásico, al través de ellas.

EL RENACIMIENTO EN ITALIA

La Arquitectura

La arquitectura gótica echó mayores raíces en los países del Norte de Europa, por ser tan apropiada para climas lluviosos y de poca luz. Pero en Italia, que no tenía esas condiciones que además estaba llena de monumentos griegos y romanos, el arte gótico no llegó a nacionalizarse. Y así, a comienzos del siglo XV, se empezaron a construir en Italia edificios de estilo Renacimiento. Los edificios civiles fueron los primeros en adoptar las líneas clásicas, como sucedió en Florencia, donde los grandes señores edificaban sus palacios de este modo. Es en realidad Florencia la ciudad de Europa que tuvo la gloria de iniciar el movimiento renacentista.

En las primeras construcciones el estilo es de transición, ésta se nota en el empleo de elementos decorativos propios del arte antiguo.

El genial arquitecto de Florencia, Brunelleschi, construyó la primera obra arquitectónica importante en el nuevo estilo y esta es la cúpula de la catedral de Florencia.

En Roma se inician más tarde las grandes construcciones. El arquitecto Bramante dirige los primeros trabajos de la iglesia de San Pedro. El principio arquitectónico de Bramante era "poner de manifiesto la verdadera estructura del edificio, para la cual hay que evitar toda decoración caprichosa". Se ha est

mado que esta norma es uno de los principios de la verdadera arquitectura.

Después de Bramante se hizo cargo de los trabajos de "San Pedro", el escultor, arquitecto y pintor Miguel Angel, quien proyectó la inmensa cúpula. La iglesia de San Pedro de Roma, arquetipo del estilo Renacimiento romano, produce por dentro un efecto grandioso, es la mayor que existe, y ocupa una superficie de 21,000 metros cuadrados, es decir, el doble de la catedral gótica de Colonia.

San Pedro, de Roma

La arquitectura renacentista, de Italia se extendió a los demás países, siendo los del Norte de Europa los que tardaron más en aceptarla. En líneas generales, puede decirse que la arquitectura del Renacimiento se caracteriza por su aspecto mundano y rico, que recuerda el paganismo, en oposición al misticismo que fluye de las creaciones góticas. Por esto se aplicó el estilo Renacimiento más bien a la construcción de palacios que a la edificación de iglesias.

Los elementos de la arquitectura renacentista son: el arco de medio punto; las pilastras y columnas con capiteles corintios y jónicos muy modificados; los frontones y archivoltas

situadas sobre las ventanas y sostenidos por pilastras o columnas incompletas; las hornacinas con estatuas, las balaustradas de las ventanas y de los tejados, y por último, la decoración, que toma los mismos elementos del arte antiguo, utilizándolos en nuevas combinaciones.

Aunque se basó en la copia de elementos ya creados, el arte del Renacimiento no se contentó con ser una mera copia. Por el contrario, es un arte lleno de vida nueva, que adquirió formas más diversas según fuera el país donde se empleara y la época a que correspondiera. Muchos palacios en Francia, Alemania y Países Bajos, y particularmente la iglesia de San Pablo, Londres, imitación de la de San Pedro de Roma; el Palacio del Louvre, de los reyes de Francia, en París; y muchos otros son notables modelos del estilo Renacimiento. El colosal monasterio del Escorial es el primer gran monumento que construyó en España al estilo renacentista.

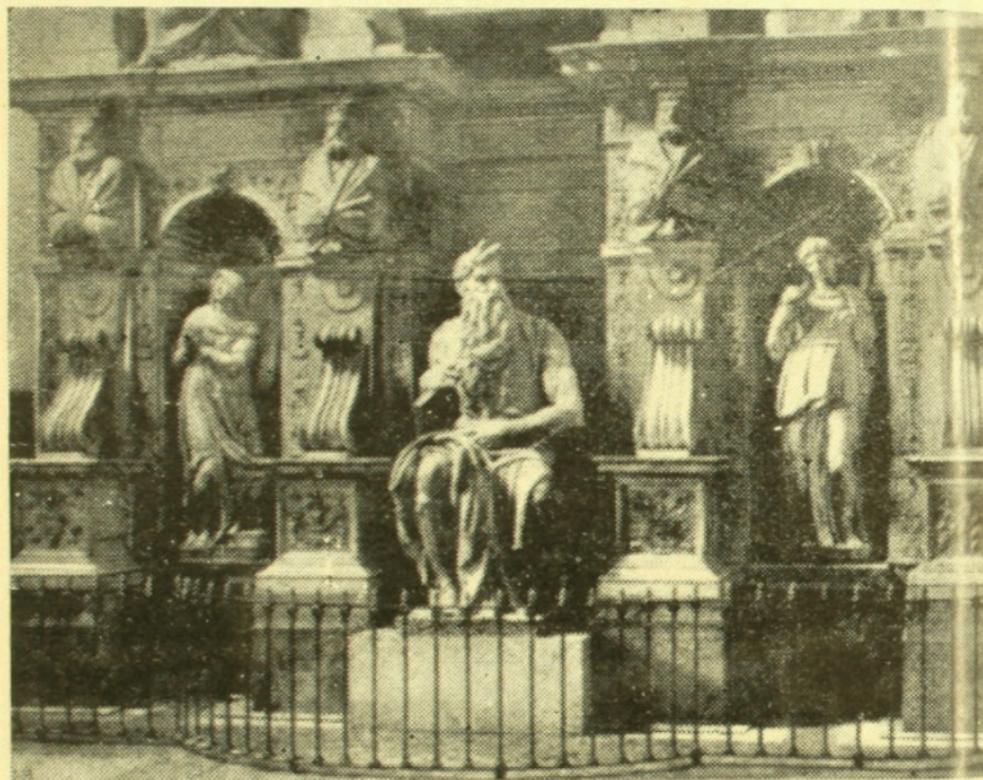
La Escultura

El cuerpo humano, considerado enemigo del espíritu durante la Edad Media, era objeto de desprecio, y debido a esta idea, los artistas no estudiaban la figura humana sino a la medida. Por este motivo, sus representaciones del cuerpo humano eran generalmente desproporcionadas.

Los artistas medievales ponían todo su interés en la expresión, más a partir del Renacimiento, los artistas, a imitación de los clásicos, empiezan a buscar, ante todo, "la belleza de la forma".

La escultura fué la primera de las artes renacentistas que trató de imitar los modelos antiguos. En Florencia, llamadas Atenas del siglo XV, los grandes escultores de esta tendencia fueron: Donatello, Verrochio y Lucca della Robbia.

El maravilloso San Jorge de Donatello (Florencia), es una obra "que parece agitarse dentro de su coraza como explorando un horizonte indefinido". El David del mismo escultor es otra deliciosa escultura. Tuvo Donatello un sucesor que trató de superar a su maestro: Verrochio. Verrochio es autor de la estatua ecuestre de Colleone (Venecia), que

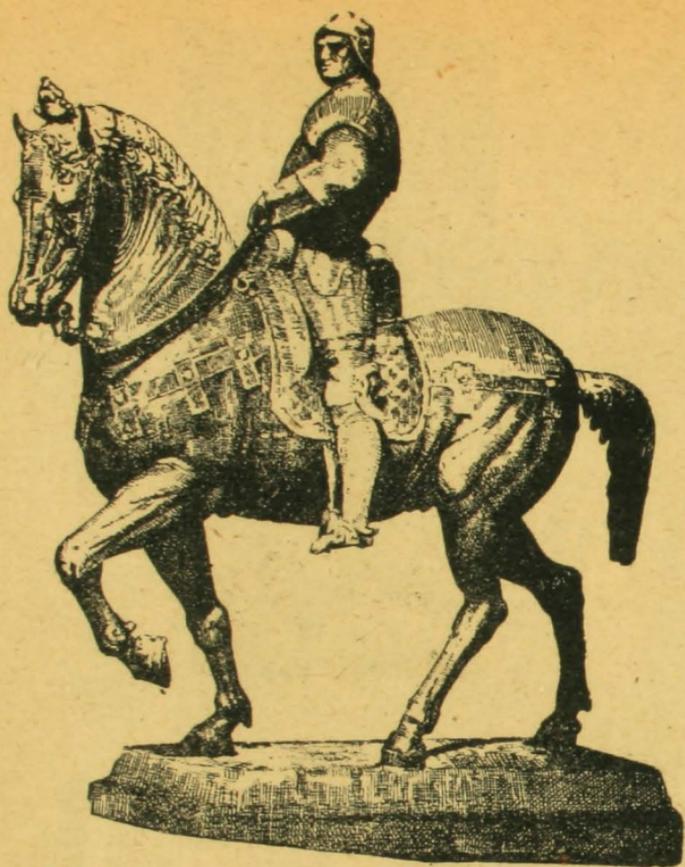
Tumba de Julio II, por Miguel Angel (Roma)

El David (por Verrochio)

caracteriza por su gesto imperioso. Por último, Lucca della Robbia, se distinguió como ceramista y escultor en tierra cocida. Sus obras están impregnadas del más puro refinamiento florentino.

Después de estos escultores aparece en Italia un gigante del arte, un genio aislado: el gran Miguel Angel Buonarroti. Miguel Angel fué también, como hemos, dicho, pintor y arquitecto, y en sus últimos años cultivó la poesía. Las esculturas de este genio, además de ser todas de una admirable perfección técnica, contienen una potente expresión, que corresponde a la atormentada vida del artista. Famosas son las estatuas de la "Piedad" (Virgen con Jesús muerto en los brazos) el "Esclavo", el "Moisés", los retratos de los Médicis, el "Día" y la "Noche", su "David", creación magnífica, y muchas otras.

Estatua ecuestre de Colleone, por Verrochio (Venecia)

Con Miguel Angel, pierde la escultura esa suavidad de expresión que le habían dado los escultores florentinos. Sus creaciones son seres de agitada vida, de humor sombrío, lo que expresan con gesto y actitudes bruscas, que obligan a veces a una tensión formidable de los músculos. Miguel Angel tuvo imitadores, pero su influencia fué más bien perniciosa, porque extendió el gusto por lo extraordinario y violento que sólo su genio sabía contener.

Benvenuto Cellini, artista, platero y cincelador, nos ha d

Estatua de Moisés, por Miguel Angel

jado una autobiografía de su vida aventurera muy interesante. Como escultor, su obra maestra es la estatua del "Perseo", que se conserva en Florencia.

Cuestionario: Biografía de Miguel Angel.

La Pintura

La Pintura Florentina.—Aunque inspirándose todavía en el espíritu religioso medieval, el primer gran pintor italiano que hizo dar a la pintura un paso inesperado fué Giotto, discípulo de Cimabue. Floreció en el siglo XIV y fué florentino.

Giotto pintó principalmente frescos, los más importantes de los cuales representan escenas de la vida de San Francisco. Estos frescos se hallan en la Basílica de Asís. El mérito de las obras de Giotto consiste en la manera de expresar todo el espíritu de las figuras con un sólo gesto. Esta manera de expresión se transmite a los seguidores del Giotto, principalmente Fra Angélico, de quien se conservan preciosas figuras de Virgenes y ángeles que son una maravilla de ingenuidad y color.

Botticelli es de los pintores más interesantes en el Renacimiento italiano. Este artista se distinguió por la extrema elegancia de sus figuras, cuyas líneas son llenas de armonía y llegan a un máximo de expresión. En este punto el artista alcanza a la exageración misma. La obra maestra de Botticelli es su conocido cuadro "La Primavera", del museo de los Oficios, de Florencia.

Deliciosas son también las creaciones de Fra Filippo Lippi, Ghirlandaio y muchos otros.

La Pintura Veneciana.—Esta escuela italiana de pintura alcanza a su apogeo poco después que la pintura florentina. Al efecto, a fines del siglo XV la escuela veneciana se caracteriza por la belleza de las formas y la riqueza y cálida entonación de los colores de sus figuras.

Expresa la pintura veneciana toda una época de lujo, de vida mundana exhuberante y refinada. Sus grandes pintores son Ticiano, Tintoretto y Veronés.

Ticiano es el pintor de los reyes. De él se conservan muchas obras como el retrato del Emperador Carlos V, el de Francisco I, rey de Francia, y multitud de Venus, nobles cuadros religiosos y escenas paganas. El Tintoretto se distingue por el atrevimiento de la composición. Veronés, por el brillo y riqueza de asuntos y coloridos.

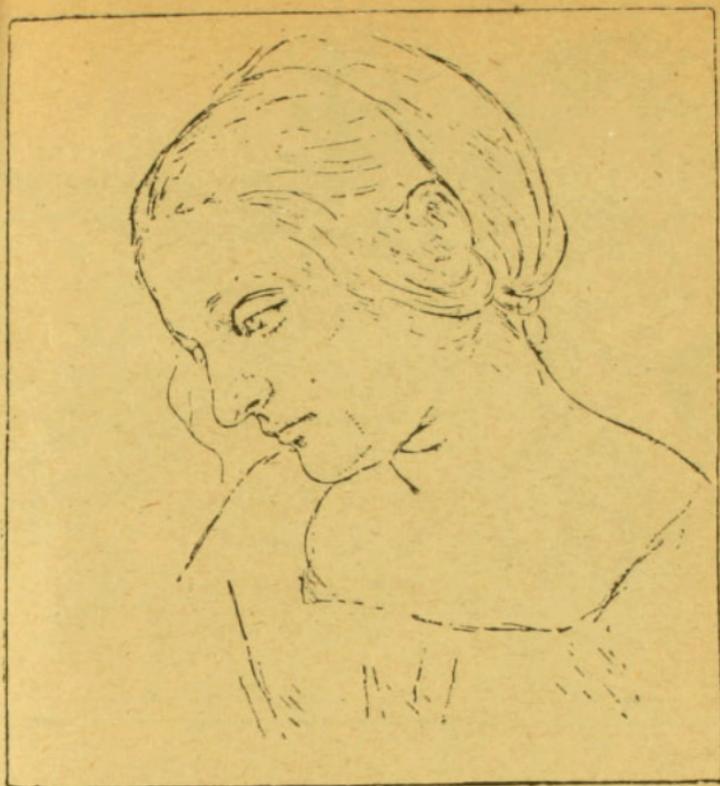
En Milán, y durante la segunda mitad del siglo XV, empieza a destacarse un pintor que representa de un modo completo el genio del Renacimiento. Este hombre extraordinario se llama Leonardo da Vinci. Leonardo no sólo es pintor, sino además filósofo, matemático, ingeniero, inventor, const

La Primavera, por Boticelli (Florençia)

Retrato de Monna Lisa, por Leonardo da Vinci

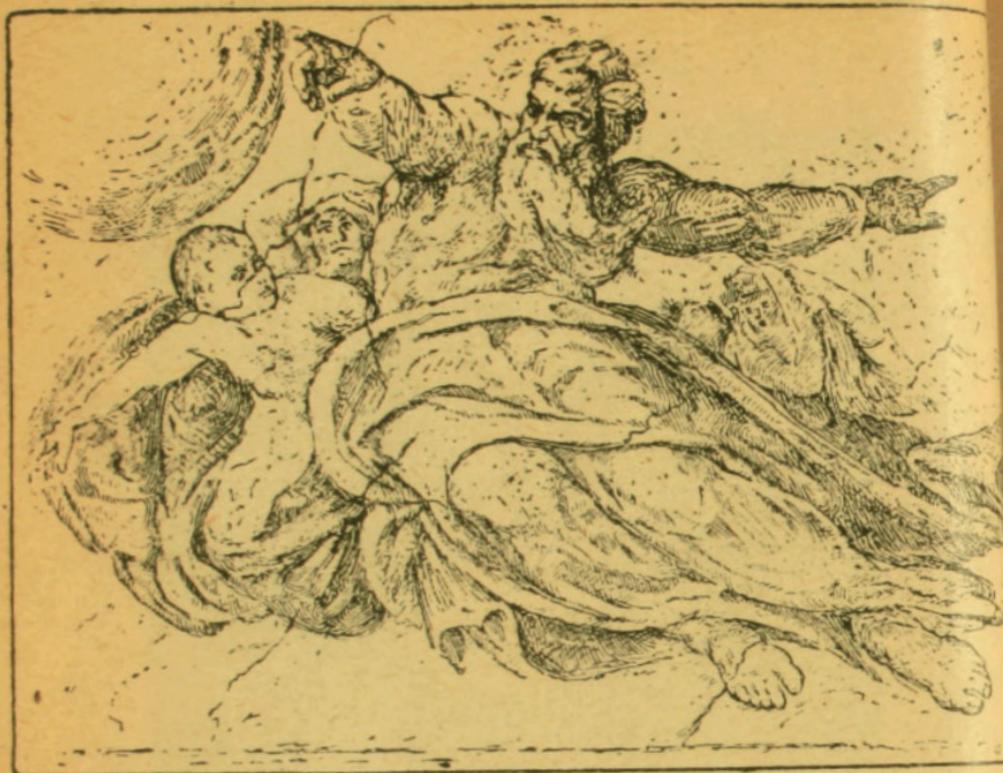

Dibujo de Leonardo da Vinci

tor de máquinas de guerra, puentes y piezas de artillería, y cultiva la literatura y la escultura.

Todos sus cuadros alcanzan una fama indiscutida. Muy conocido es su retrato de Monna Lisa "Gioconda", que se conserva en el Museo del Louvre, obra en la cual Leonardo alcanzó a la cúspide en materia de psicología y espiritualidad. No menos famosas son sus Vírgenes y el gran cuadro de la Cena.

La escuela romana de pintura.—Aunque perteneciente a la escuela de Florencia, su patria, no puede dejar de citarse a Miguel Angel al hablar de la pintura de Roma. Sus obras más

Fragmento de una pintura de Miguel Angel (Bóveda de la Sixtina del Vaticano)

extraordinarias como pintor están en el Vaticano. Inmensas son el poderío y la expresión sobrehumana de sus grandiosas pinturas de la Capilla Sixtina, el techo y las paredes, con la presentación del Juicio Final.

El verdadero representante de la pintura romana es Rafael. El pintor Rafael Sanzio llega a encarnar la fusión del genio pagano con el genio de la civilización cristiana.

Ningún artista ha visto sus pinturas tan difundidas y producidas como el "divino" Rafael, principalmente sus admirables Vírgenes. Una de las obras inmortales del insigne artista romano, es la decoración de las salas de las Stanze de las Loggie del Vaticano.

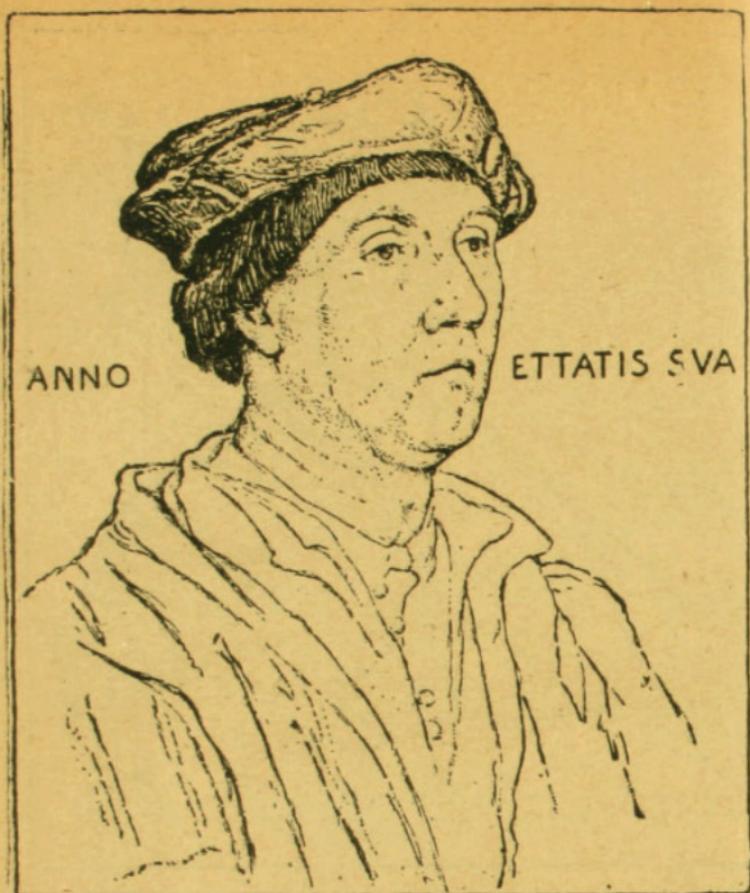

Retrato de un Cardenal, por Rafael (Museo del Prado)

El Renacimiento Alemán

La escultura en Alemania permaneció, aún en la época del Renacimiento, inspirada en la tradición medieval, y solo escasamente se produjeron escultores que siguieran la tendencia de los "humanistas". La arquitectura, como hemos visto, siguió tardíamente el movimiento renacentista, y conservó siempre ciertas características nacionales. La pintura alemana, como las demás artes, deriva principalmente de las escuelas flamencas.

Mas la escuela alemana de pintura se eleva a alturas no alcanzadas con la aparición de los dos grandes genios de este ar-

Retrato por Hans Holbein (Florencia)

te, que florecen en Alemania en el siglo XVI. Fueron éstos Alberto Durero, pintor y grabador, que dejó una admirable serie de obras en ambas ramas artísticas; y Hans Holbein, retratista que ha legado a la posteridad una verdadera galería de retratos de sus contemporáneos, pintados con un realismo y una fuerza de expresión muy singulares.

El Renacimiento en Flandes

Flandes alcanzó durante el Renacimiento una alta categoría en su producción pictórica. En el siglo XV los pintores flamencos constituyeron una brillante escuela. Se distinguen

on particularmente los hermanos Van Eyck (Juan y Humberto). Juan Van Eyck ha sido reputado por el mejor retratista de su tiempo, y al decir de un autor, "jamás ojo más penetrante ha escudriñado la forma viviente como él". Los hermanos Van Eyck colaboraron en sus obras. La más notable de ellas es el "Cordero Divino", compuesta de varios cuadros (políptico). La adoración de los magos, Arnolfini y su mujer, Los ángeles cantores, cuadros de los hermanos Van Eyck han sido muy reproducidos.

Los hermanos Van Eyck inventaron además el empleo de la pintura al óleo, con lo que este arte obtuvo un gran progreso.

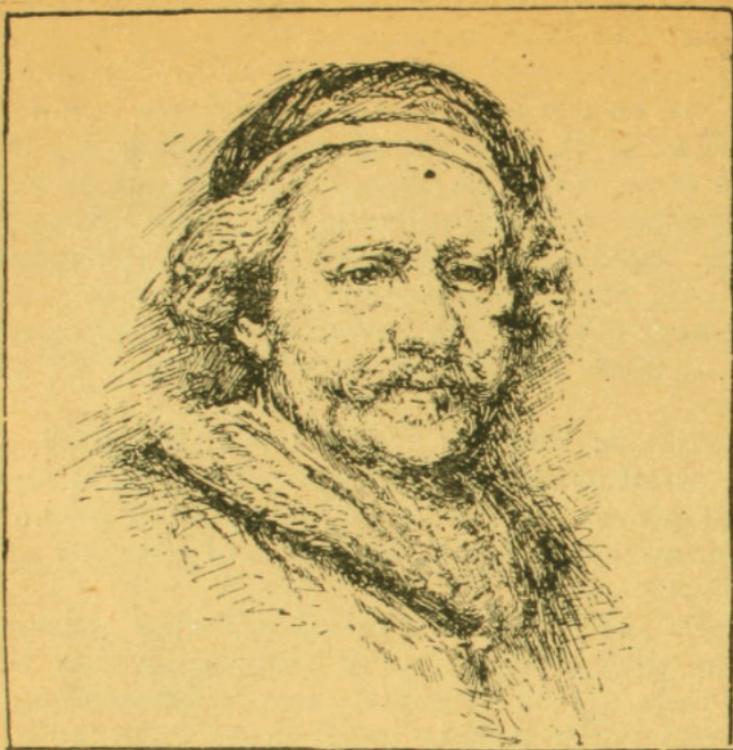
Las pinturas de Van der Weyden y de Memling, son también obras maestras del arte flamenco. En general se caracteriza el arte flamenco renaciente, por la ejecución primorosa unida a un sentimiento místico que a veces alterna con un notable y fiel realismo.

En el siglo XVII, Flandes produce nuevos artistas que enriquecen sus glorias pictóricas. El fecundo Rubens pintó profusamente toda clase de asuntos, tanto religiosos como profanos, haciendo alarde de una imaginación inagotable. Se suele criticar el efecto demasiado teatral que buscaba en sus composiciones, que eran generalmente de grandes dimensiones. Rubens fué además Embajador de la corte de España, donde pintó gran cantidad de cuadros, como también lo hizo en Francia. Es autor de dos mil doscientos treinta y cinco cuadros.

Discípulos de Rubens fueron Jordaens y Van Dyck. Este último es un pintor aristocrático que ha dejado preciosos retratos y bellos cuadros religiosos.

Otro gran pintor flamenco fué David Teniers. Es lo que se llama un pintor "de género", es decir, que los asuntos preferidos son las escenas de costumbres, tipos, etc. Pintó tabernas, tiendas, ferias alegres y fiestas de campesinos, que sirvieron muchas veces como motivo para tapicerías.

Emparentada con las escuelas flamenca y alemana, nace la pintura holandesa, cuyo genio es Rembrandt, el mago del claro-oscuro.

Auto-retrato (Rembrandt)

El Arte Francés a partir del Renacimiento

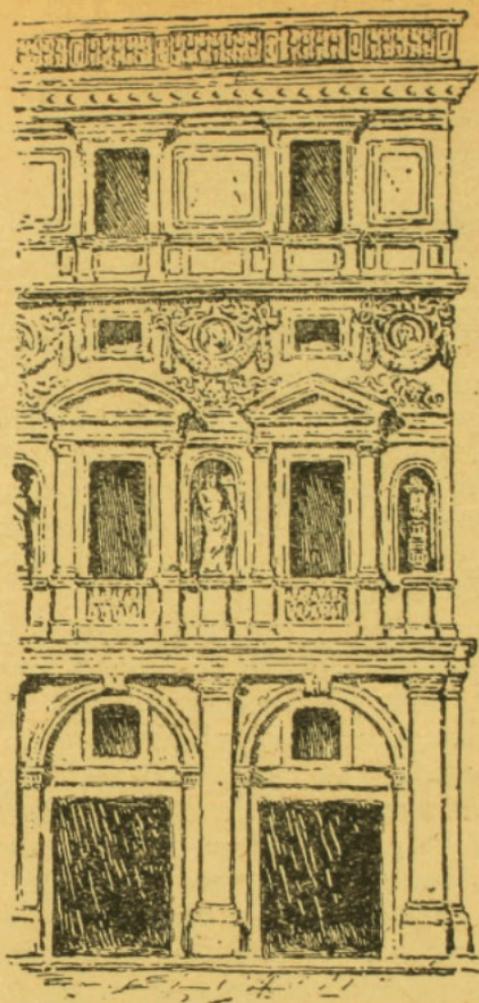
En Francia el Renacimiento se manifestó en la arquitectura y artes suntuarias del reinado de Francisco I, que en sus guerras de Italia se penetró del espíritu renaciente italiano.

Los reinados de Enrique II y Catalina de Médicis dejaron profunda huella en el arte francés.

Durante el siglo XVII las artes en Francia se vieron influenciadas por el carácter absolutista de Luis XIV, que impuso un arte académico, solemne y frío. Los pintores oficiales fueron Le Brun y Nicolás Poussin, Rigaud y Claudio Lorraine. Le Brun produjo en sus cuadros gran efecto decorativo. Poussin, el más grande de la época, dejó bellas composiciones.

Pastores de Arcadia, por Poussin

Palacio llamado "Casa de Diana de Poitiers", con los elementos arquitectónicos del Renacimiento

de perfecto clasicismo y hermosas ilustraciones de historia sagrada. Rigaud dejó varios retratos del rey Luis XIV, y Claudio de Lorena fué un paisajista famoso.

El escultor Puget, genio influido por Miguel Angel, se distinguió en la misma época. El siglo de Luis XIV se carac-

teriza por el gran impulso que este rey dió a las artes industriales, creando la manufactura de los Gobelinos, donde además de tapices, se fabricaban muebles, y objetos de arte acabado del elegante estilo llamado Luis XIV. La arquitectura con Le Notre, autor del palacio de Versalles, alcanza una grandiosidad y elegancia acordes con la época.

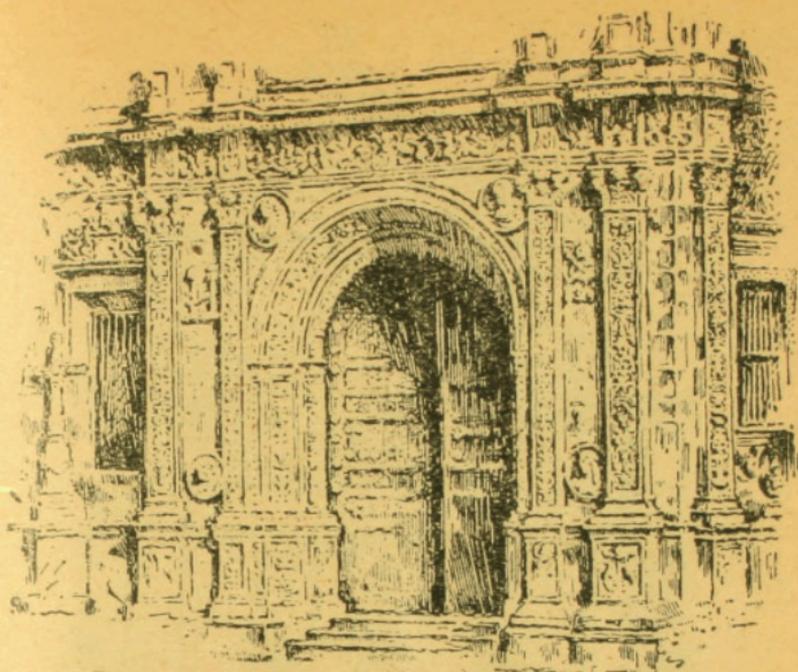
Cuestionario: Comparación del palacio italiano y el francés Renacimiento. Ejemplos.

España durante el Renacimiento

El arte arquitectónico.—El período de transición entre gótico y el estilo del Renacimiento se llama en España este "plateresco". Este estilo plateresco se caracteriza por los adornos de los edificios. Estos adornos son de piedra, labrada con una minuciosa riqueza, como lo habían hecho los plateros en la construcción de custodias o joyas.

Como reacción contra el estilo plateresco es el estilo conocido en España con el nombre de "greco-romano", que es una gran simplicidad y de severa macidez. El escultor Juan Bautista de Toledo construyó el Monasterio del Escorial en este estilo, y continuó su obra el genial arquitecto Herrera autor de monumentos del estilo greco-romano.

A mediados del siglo XVII se produce una nueva reacción a favor de la ornamentación. Nace un nuevo estilo, calificado generalmente de "barroco". Lo barroco en arte representa acumulación excesiva de elementos de decoración, elementos que han sido tan transformados que ya no prestan el servicio a que estaban destinados primitivamente. Así, una columna es barroca cuando se retuerce, deja de servir para sostener algo y sólo tiene un papel de adorno. En España el "barroco" se llama "estilo churrigueresco", a causa del arquitecto Churriguera, que fué su más notable representante. Este estilo de Churriguera degeneró, por el abuso de la ornamentación, en un caos de formas y detalles de mal gusto. Ejemplo de edificios de este estilo son en Sevilla el Palacio de San Telmo, y en Valencia el palacio del Marqués de Dos Aguas.

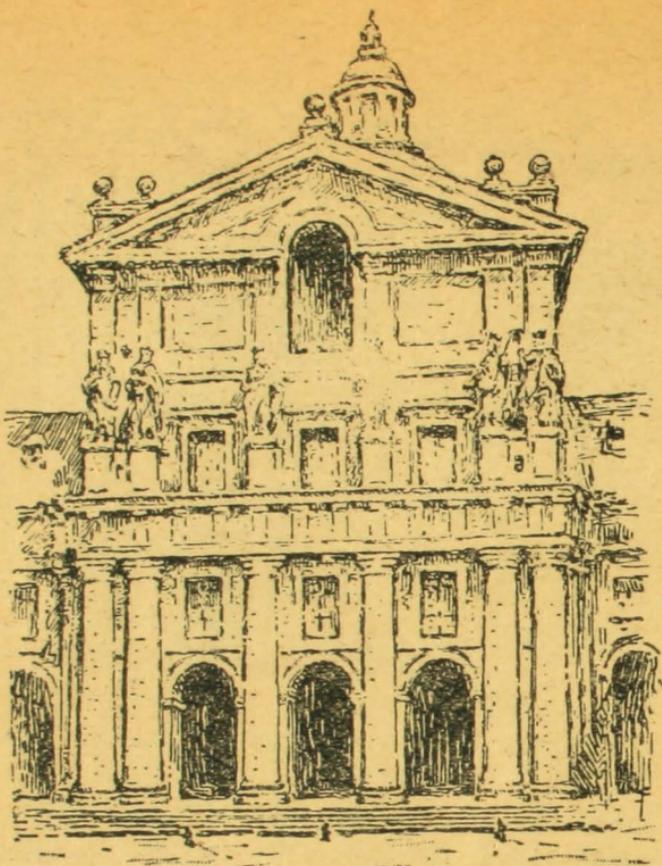
Detalle del Ayuntamiento de Sevilla (Estilo plateresco)

Sin embargo, las obras barrocas de estos estilos producen a veces en España una agradable impresión de abundancia, de primorosa factura y de espléndida riqueza, con lo cual se alcanza a menudo grandes efectos decorativos.

La escultura española en el Renacimiento.—Este arte produjo en España obras de una singular originalidad. Trátase de la llamada "imaginería", o sea, la escultura de imágenes, por lo general talladas en madera y pintadas de colores, con una marcada tendencia realista. Se caracteriza la escultura española, aun en pleno Renacimiento, y a pesar de la influencia del concepto pagano de las formas, por su gran severidad y su profundo misticismo.

Los escultores más famosos del Renacimiento español fueron: Alonso de Berruguete, discípulo de Miguel Angel, Martínez Montañés y Alonso Cano.

El Renacimiento en la Pintura española.—El arte que más brilló en España en esta época fué el de la Pintura. En la His-

El estilo "greco-romano" del Renacimiento español (Detalle del Corral)

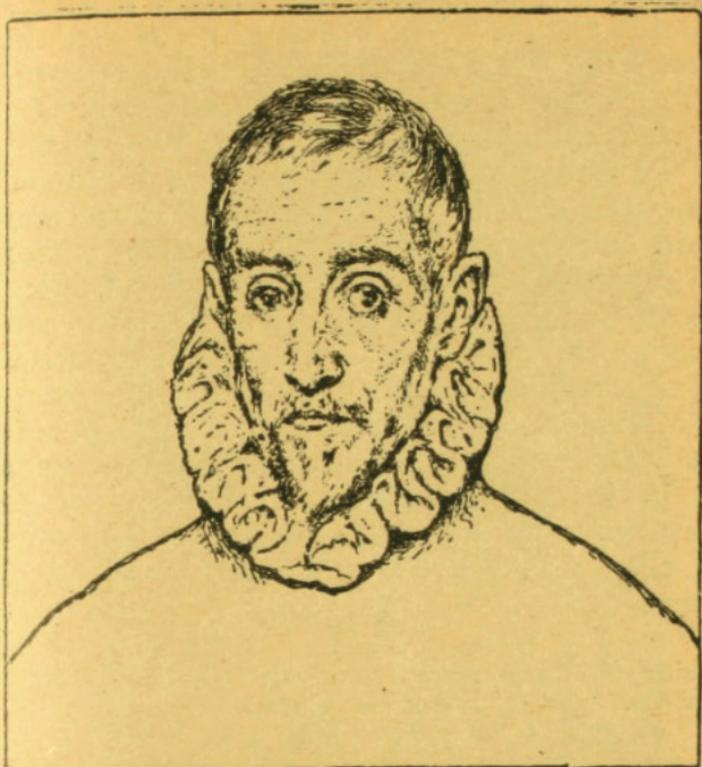
toria del Arte son gloriosos los nombres de Ribera, Zurbarán, el Greco, el gran Velázquez y Murillo.

Doménico Teotocópuli, conocido por "el Greco", por haber nacido en la Isla de Creta, es un pintor originalísimo en cuyas obras se expresa de modo admirable la austeridad de alma castellana. Sus figuras, que se alargan y su colorido lívido, resultan sumamente expresivos. Sus retratos son obras maestras, como el conocido "Caballero de la mano en el pecho" del Museo de Madrid. En la iglesia de Santo Tomé de Toledo, se conserva una notabilísima composición del Greco. "El entierro del Conde de Orgaz", que tiene en su pa-

Enterramiento del Conde de Orgaz, por el Greco (Toledo)

inferior un grupo de figuras de gran realismo, y en la parte alta una escena celestial de la más admirable imaginación.

Retrato de caballero, por el Greco (Madrid)

Ribera, valenciano, llamado por los italianos "Españoleto", fué un pintor genial que se complació en expresar miserias humanas con naturalismo admirable. Zurbarán se caracteriza por el vigor de su pincel y la noble austeridad de sus composiciones. Murillo fué un delicioso pintor de los niños y de las Vírgenes, tan reproducidas por la litografía (1618-1682). Valdés Leal entre muchos otros grandes artistas de su época, se distinguió por sus terribles alegorías sobre la muerte y por otras composiciones de ejecución notable e inspiración filosófica.

Don Diego Velázquez de Silva (1599-1660) es uno de los pintores más geniales que ha producido la humanidad. Son muy conocidos los cuadros siguientes: Los borrachos, los retratos de Felipe IV, la Fragua de Vulcano, el Conde-Duque de las Lanzas, sus enanos y sus bufones, y sus dos obras maestras: Las meninas, y Las hilanderas. En todas las pinturas de Velázquez, el ambiente está expresado con fidelidad, el dibujo es de una gran firmeza, y el color es de una refinada distinción. Fué Velázquez el primer pintor que logró un perfecto "naturalismo" en el arte, sin abandonar jamás el gusto noble y alcanzando una perfección técnica que seduce y asombra.

Tras un período de relativo decaimiento, produce la pintura española en el siglo XVIII otro famoso pintor, considerado como el sucesor de Velázquez. Este es Don Francisco de Goya, quien, con realismo extremado fué, como Velázquez, el pintor de la sociedad de su tiempo. Son célebres sus retratos de sus "majas", las escenas de costumbres que se complacía en representar, y los grabados que de él se conservan. Goya, aunque muy posterior a los clásicos del renacimiento español, procede de ellos a la vez que es precursor del arte moderno de la pintura.

Cuestionario: ¿De qué escuelas extranjeras recibió influencias en su pintura española? ¿Sobre cuáles ha influido?

X.—EL ARTE EN EUROPA DESDE EL SIGLO XVIII

Al esplendor artístico del Renacimiento, siguió un movimiento general de academismo y de imitación, que, como hemos visto al tratar de la pintura francesa, llegó a hacerse de una frialdad y convencionalismo exagerados. Por otra parte la evolución de las escuelas artísticas produjo la decadencia, en forma de abuso del barroquismo y otros excesos de mal gusto, como lo vimos en la arquitectura española. En Francia,

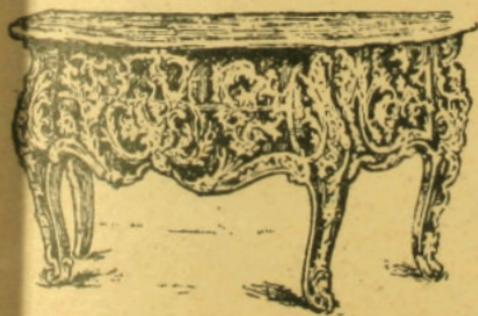

Retrato del Príncipe Baltasar Carlos, por Velázquez (Museo del
1º Prado)

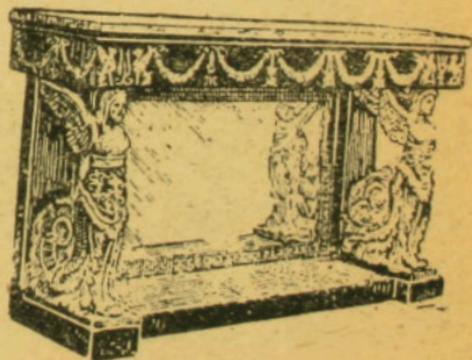

Auto-retrato de Goya (Madrid)

Mueble rococó del siglo XVIII

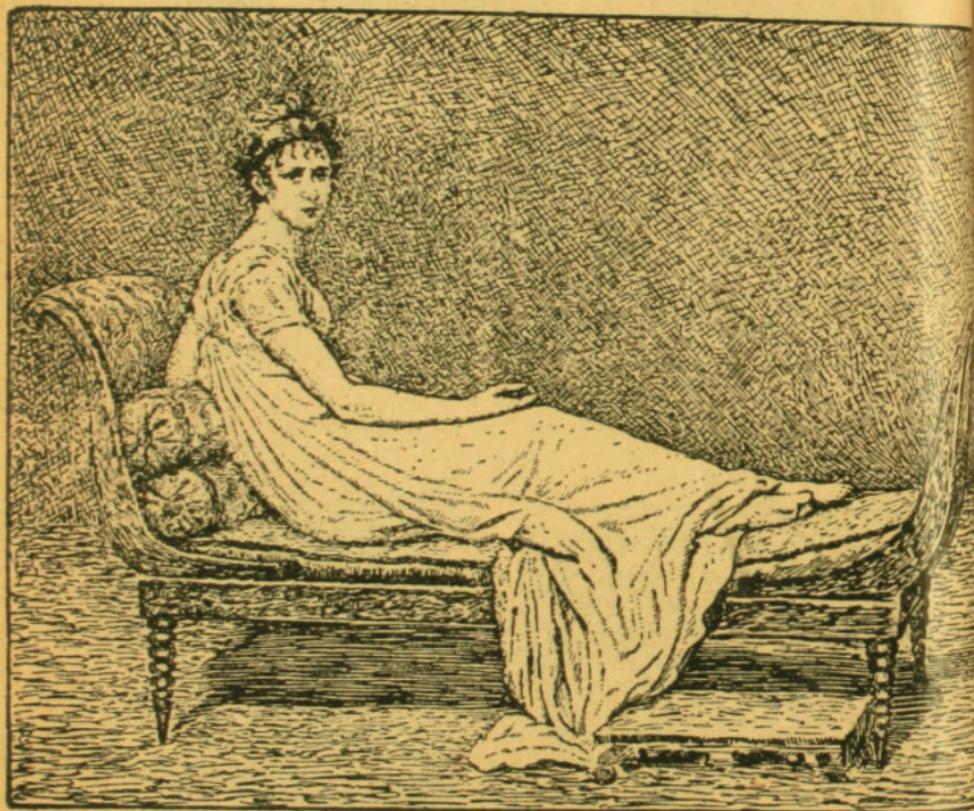

Mueble neo-clásico
(estilo Imperio)

arte se emancipa de la frialdad académica después de la muerte de Luis XIV, y ese nuevo movimiento es representado por el estilo "rococó", que se generaliza en la decoración, y que es una forma del barroquismo. Los pintores Fragonard, Boucher y Watteau, reflejan en sus obras el amor al placer, la elegancia y frívola de su tiempo. En Italia la pintura se hizo teatral y amanerada, hasta caer en franca decadencia.

EL NEO-CLASICISMO

A fines del reinado de Luis XV en Francia, se produjo una reacción clásica en la pintura y la decoración. Este movimiento

Retrato de Madame Recamier, por David (Museo del Louvre)

miento se extiende a España, por los Borbones, principalmente en la arquitectura. Alcanza la reacción clásica su apogeo durante el Imperio napoleónico. Los descubrimientos arqueológicos realizados en Egipto y Grecia ponen en boga la antigüedad clásica. David, insigne pintor, trabajó incesantemente por la vuelta al arte clásico, y ha dejado grandes cuadros históricos en los que hace la apoteosis de Napoleón, su héroe favorito. Entre sus retratos hay uno famoso, el de Madame Recamier, que tiene todo el aire de una figura griega. El artista Gros pinta las batallas napoleónicas. Ingres dibuja correctísimos y admirables retratos.

El Imperio impuso también el gusto clásico en la arquitectura.

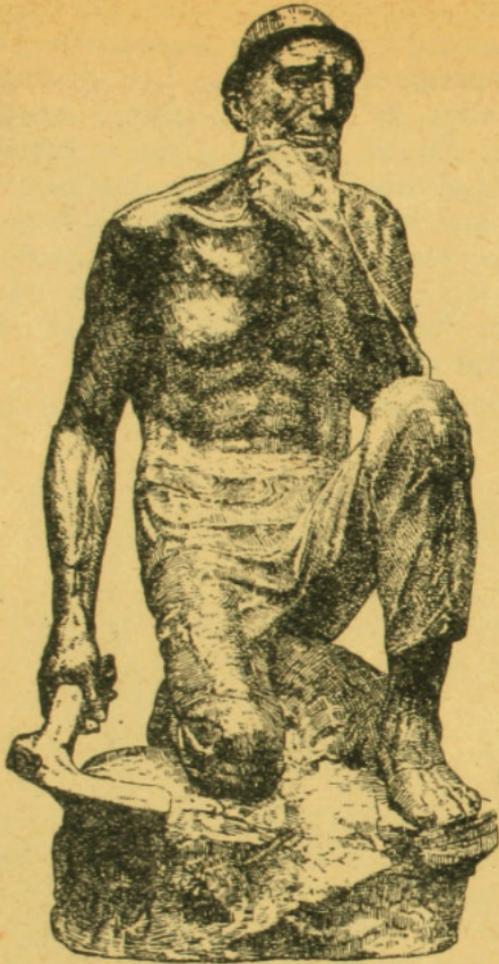
De esa época son la iglesia de la Magdalena de París, imitación de un templo romano, y el Arco de la Estrella.

Cuestionario: ¿Cuáles son las obras maestras de la pintura que representan mejor el estilo barroco? ¿Idem de la arquitectura?

XI.— EL ARTE EN EL SIGLO XIX

La arquitectura del siglo XIX se caracteriza por el eclecticismo de sus estilos y por no haber creado formas nuevas. Sólo a fines del siglo aparece un movimiento basado en la tendencia a adaptarse a los nuevos materiales de construcción, hierro y cemento, buscando un estilo adecuado.

La escultura y la pintura siguen una evolución marcada con los caracteres del romanticismo primero, y el naturalismo después. Los más grandes escultores del siglo XIX son: Rodin, en Francia, y Constantino Meunier en Bélgica. Rodin creó obras como "La edad de Bronce", y "El Pensador", dignas de la antigüedad clásica. Constantino Meunier esculpe los hombres del pueblo y sabe expresar sus dolores, y su noble fuerza de espíritu. Otros escultores famosos son: Max Klin-

El minero, escultura de Constantin Meunier

ger, en Alemania, Mariano Benlliure y José Clará, en España, etc.

LA PINTURA FRANCESA

La pintura francesa alcanza un amplio desenvolvimiento en Francia durante el siglo XIX. El pintor Delacroix, ena-

Paisaje por Corot (Museo del Louvre)

morado de la realidad trágica, rompe resueltamente con el clasicismo académico, y, con esta tendencia es un romántico que abre al arte el camino de un nuevo realismo. Corot es el fundador de la escuela de paisajistas modernos, gran poeta de la naturaleza y pintor de refinada paleta. Otro paisajista notable es Millet, autor del conocido cuadro "Ángelus", amante de la belleza serena de la vida campesina. Rosa Bonheur se distingue como pintora de animales. En sus esfuerzos por acercarse a la naturaleza, los pintores franceses descubren nuevos procedimientos para reproducir el natural del modo más exacto posible. En el año 1867, aparece en Francia una escuela de pintura llamada "el impresionismo". Sus representantes fueron: Mañet, Sisley, Pissarro, Renoir, Monet y Degas. Continuadores de los impresionistas son los llamados "puntillistas", que pintan sin mezclar los colores, colocándolos uno al lado del otro en forma de puntos, para que se mezclen y combinen en la retina del que los contempla a cierta distancia.

Contra el impresionismo y sus derivados, que sólo se ocuparon de la reproducción de las cosas "de modo que produzcan impresión de realidad", se alzó más tarde la corriente "idealista", cuyo más alto representante fué el gran Puvis de Chavannes, autor de grandes composiciones decorativas. Puvis ha pintado el fresco: "El bosque sagrado" (Sorbona de París), "La vida de Santa Genoveva" (Panteón de París) y otras que se hallan en los Museos de Lión, Marsella y París.

LA PINTURA INGLESA

Se ha distinguido Inglaterra en el siglo XVIII a causa de los grandes retratistas que produjo, como Reynolds, Lawrence y otros. En el siglo XIX ilustró la pintura inglesa el célebre paisajista Turner, quien, según sus palabras, pintaba los paisajes "como nos gustaría verlos, y no tales como son".

A fines del siglo XIX se formó en Inglaterra un grupo interesante de pintores que se proponían seguir las normas estéticas de los pintores anteriores a Rafael, pero sin imitarles. Este grupo tomó por esto el nombre de "los prerrafaelistas". El escritor Ruskin defendió este partido de artistas, entre los

que figuran algunos grandes como Rossetti, creador de un precioso tipo de Beatriz, y autor de escenas dantescas. Fueron también notables los prerrafaelistas William Morris, Watts y Burne Jones.

En Norte América se hizo famoso Whistler, que ha dejado bellos retratos, entre ellos el conocido retrato de su madre.

LA PINTURA EN ESPAÑA

Después de Goya, aparecen en España algunos imitadores suyos y otros seguidores de la tradición realista española. Más adelante se distinguen los Madrazo, retratistas; Rosales, gran pintor de historia, y Fortuny. El fin de siglo produce, junto con la generación literaria llamada "del 98", una serie de pintores, algunos de los cuales viven todavía, como el gran pintor Zuloaga, que acentúa el aspecto pintoresco de España; Sorolla, valenciano que ilumina las escenas de su patria con el luminoso sol levantino; Rusiñol, pintor de jardines abandonados; Sert, pintor decorador realmente magnífico; Anglada, refinado y espléndido colorista; Ramón Casas, retratista, y los pintores vascos y castellanos, que forman, con los paisajistas catalanes, interesantes grupos.

LA PINTURA EN ALEMANIA, SUIZA E ITALIA

Alemania y Suiza han dejado dos grandes pintores en el siglo XIX. Alemán fué Lembach, cuyos retratos eran obras maestras de psicología. Suizo fué Böcklin, pintor de escenas paganas, de brillante colorido. En Alemania se distinguió también Hans von Marées, que quiso volver la pintura a los clásicos, cuyos temas también imitó.

Italia, tras de sus siglos de gloria artística, decae, en el siglo XVIII, y en el XIX produce escasos pintores de primera magnitud. Entre ellos merece citarse a Segantini, pintor impresionista, cuyos paisajes alpinos se han hecho famosos.

Cuestionario: ¿Qué artistas franceses han ejercido mayor influencia en la pintura del siglo XIX? ¿A qué escuela corresponden? Coleccionar reproducciones en color, de pinturas del siglo XIX.

XII.—EL ARTE EN EL SIGLO XX

En Europa la pintura ha seguido, durante los primeros veinte años del siglo XX, una evolución cuyos corifeos han sido los artistas franceses de la nueva generación. Esencialmente cosmopolita, el arte moderno tiene en París sus principales representantes. Las escuelas formadas han sido: el expresionismo, que busca la fuerza expresiva sin vacilar en la exageración de los recursos; el "constructivismo" y el "cubismo", cuyo ideal ha sido la conquista de los volúmenes, y su corolario, la "deshumanización" del arte; pretendiéndose con ello una creación de formas intelectuales que no son representación de la realidad externa; el neo-impresionismo, etc. El expresionismo francés ha dado un gran artista en Gauguin, pintor exótico. El cubismo, cuyo portavoz fué Guillaume Apollinaire, ha hallado sustentadores en varios países, pero el más célebre de todos ha sido Pablo Picasso, nacido en España y radicado en París. Picasso, ha pasado del más absoluto afán innovador, a una nueva concepción "clasicista" del arte. Cézanne representa el deseo de "construir" las formas de la realidad. En Italia, Marinetti inventó el "futurismo", escuela que pretende romper absolutamente con la tradición y lanzarse a la conquista de un arte del futuro, completamente desligado de toda escuela y de toda tendencia que le una al pasado.

La escultura de estos mismos años ha pasado por idénticas transformaciones, buscando como los expresionistas alemanes, su inspiración en el arte de los pueblos primitivos, lo cual ha puesto en boga las artes de los negros. En Alemania sobresale Metzner en la escultura, y en Francia Bourdelle y Maillol.

La arquitectura es una de las artes del siglo XX que ha alcanzado más completa evolución. La adaptación de las formas a los nuevos materiales empleados y a las necesidades de la vida moderna, ha producido un estilo nuevo que se caracteriza por la simplicidad de los detalles y por las combinaciones de grandes planos, como también por la elevación extraordinaria de los edificios, que algunos artistas han aprovechado para imprimir a sus obras un carácter grandioso.

El estilo propio del siglo XX aun no se ha definido exactamente, pero sus tendencias principales empiezan ya acusarse. Este mismo fenómeno se producirá seguramente en la pintura y la escultura, y tras de las grandes inquietudes de la Guerra Europea, que movió hasta sus cimientos al mundo contemporáneo, se observa la aparición de un arte nuevo que reflejará el espíritu del hombre de hoy.

Cuestionario: La escuela francesa, alemana y española actuales. Sus caracteres principales y sus pintores más importantes. Coleccionar reproducciones en color.

XIII.—EL ARTE EN LA INDIA Y EN EL EXTREMO ORIENTE

EL ARTE HINDÚ

Este país de maravillas ha producido un arte propio, que se distingue por sus grandes monumentos, en los cuales aparecen relieves fantásticos, que producen efectos por lo desconocido y recargado, y que asombran por su increíble riqueza.

El resultado de la predicación de las doctrinas de Buda fué la aparición de un gran número de estatuas de este profeta, muchas de ellas de gran tamaño, y todas ellas con una expresión de lánguida placidez. En la escultura de los Budas se deja sentir la influencia de Grecia que penetró en la India a favor de las conquistas de Alejandro.

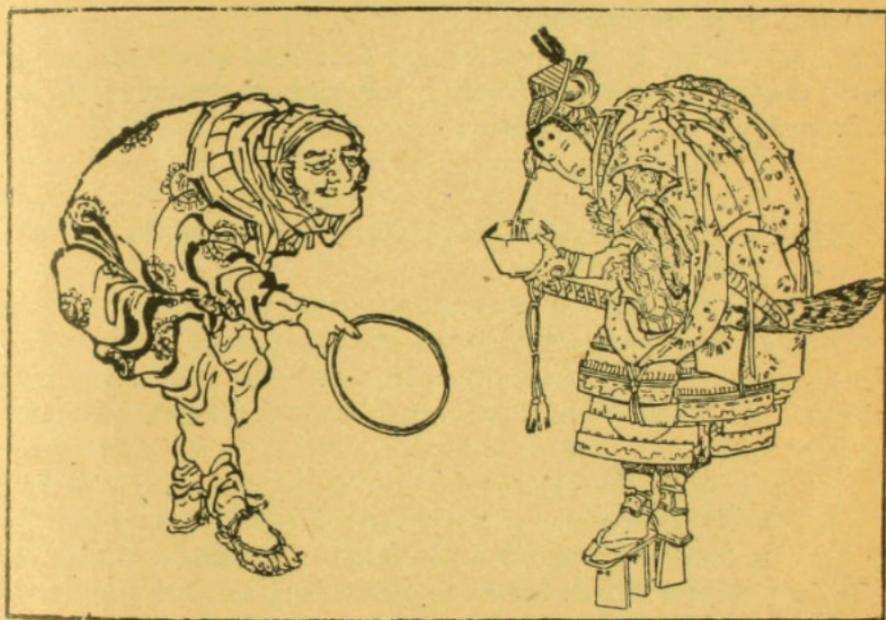
EL ARTE CHINO Y JAPONÉS

La arquitectura china no ha producido conjuntos monumentales. Sus pagodas, en forma de torres, recuerdan la India, acentuando las líneas curvadas hacia arriba en los extremos.

El arte chino primitivo, se distingue por sus esculturas colosales de animales, que se encuentran formando avenidas como las esfinges de Egipto. También se distingue por la manera de reproducir los movimientos, de los animales, y por la ex-

presión de suavidad que saben dar a sus obras los artistas chinos. El amor que los chinos sienten por la Naturaleza, se manifiesta sobre todo en la pintura. Son notabilísimos también sus bronce y porcelanas.

El Japón posee un arte influido por China, y de este país aprenden sus artistas la pintura. El pintor japonés más famoso se llama Hokusai (Siglo XVIII). Este se complacía, entre otras cosas, en reproducir, de mil maneras, la famosa vista del Fujiyama. Los japoneses como los chinos, sienten una verda-

Dibujo japonés, del artista Hokusai (1760)

dera admiración por las bellezas de la naturaleza y un gran amor por los pequeños animales inferiores y las plantas. Este amor se revela en todos sus objetos, sobre todo, en los bronce y lacas, y en sus deliciosas porcelanas.

En arquitectura, son notables los templos japoneses, situados generalmente en medio de paisajes magníficos, en los cuales la naturaleza ha sido a veces forzada con objeto de produ-

cir grandes efectos decorativos. En ellos, así como en la China y en la India, aparecen enormes estatuas de Bhuda muy bellas de expresión.

En la época de los grandes descubrimientos geográficos, los navegantes trajeron a Inglaterra, Francia, España e Italia, algunos objetos chinos y japoneses, y desde entonces la mueblería europea ha imitado algunos detalles de aquéllos, principalmente la decoración por la aplicación de la laca.

En América española y especialmente en las Colonias del Pacífico, esa influencia asiática se señaló en las obras de arte pictórico y en el mueble.

El Arte chino y japonés ha ejercido una gran influencia en el arte moderno europeo, sobre todo en lo referente a las artes menores y a la decoración.

XIV.—ARTE AMERICANO PRECOLOMBIANO

Aunque presenta caracteres semejantes al arte prehistórico europeo, el arte americano prehistórico parece haberse producido algunos siglos más tarde que aquél. Es pues, fundada, la expresión Nuevo Mundo, si se mira a los orígenes de su civilización.

Los más antiguos restos de la actividad artística del hombre americano aparecen en forma de objetos y utensilios, a la vez que en ciertos monumentos llamados Munt Builders, hallados en el sur de Estados Unidos, en la llanura del Ohio y del Mississipi. Son montes de tierra y piedras de forma cónica, de tamaño que llega a veces hasta 30 mts. de altura, y que contienen en su interior restos humanos y objetos útiles. Estaban destinados a sepulcros.

En América del Sur, hacia la misma época se fabrican ya estatuillas de oro y plata, encontradas en los llamados "sambaquis" del Brasil.

Posteriores a estas creaciones del hombre de América, se encuentran en Nuevo Méjico, Nicaragua, Honduras y Colombia, abundantes pictografías, es decir, figuras y geroglíficos esculpidos y pintados en las grutas y en las rocas erráticas.

Los antiguos indios de California afirmaban que al llegar sus antepasados a esas tierras (talvez provenientes de Asia), habían encontrado ya aquellas pinturas hechas por primitivos habitantes desaparecidos. En rocas a alturas inaccesibles de las riberas del Río San Juan, hay algunas de estas pictografías que representan una procesión de hombres y animales, que se ha interpretado como una conmemoración de la emigración de las tribus. Idénticas manifestaciones se hallan en América del Sur en la región de Chibchas, llamada "de las piedras pintadas", en Colombia, donde se ha hallado además un altar de piedra sostenido por cariátides toscamente talladas que revelan un arte rudimentario.

Los españoles a su llegada a América descubrieron también ciertas ruinas de ciudades del hombre primitivo americano, llamadas "pueblos", por tratarse de agrupaciones de casas de varios pisos en forma de pirámides, que se unían por escalas de mano y estaban defendidas por una muralla o fortaleza, en cuyos intersticios se han hallado flechas de obsidiana clavadas. Las ruinas de estos "pueblos" encontradas en las llanuras de San Juan, Colorado y Grande del Norte, ofrecen los caracteres de una gran antigüedad.

Con un intervalo de muchos siglos que aun no se puede precisar, aparecen en Méjico y Centro América numerosas construcciones que revelan una civilización avanzada y el apogeo del arte. Así lo muestran las ruinas de los palacios del Palenque, Yucatán, Uxmal y Ochicalco. Aunque no se conoce exactamente la fecha de estas ricas y monumentales construcciones en que aparecen las características de la arquitectura y la ornamentación escultural americanas, puede suponerse que datan del siglo VIII al X de nuestra era.

Se trata de un estilo bien definido, cuya particularidad es el "hieratismo", inspirado en la naturaleza, y nó en el espiritualismo como el del arte egipcio.

La tendencia principal de este arte, que pasa después a ser la tendencia general del arte americano, es la de servir en especial a la ornamentación. En efecto, todas sus obras, ya sean de escultura o pintura, están destinadas al adorno de los edi-

ficios del mismo modo que se cuida con esmero de embellecer los tejidos, joyas, armas y cerámica.

En este estilo hay que reconocer una semejanza con los antiguos ídolos orientales, las figuras van siempre representadas de perfil, pero los hombros nunca de frente como en Egipto. Es un arte, en suma, anónimo, decorativo y naturalista.

Se observan dos grupos de producciones artísticas de este género: los monumentos de la civilización de los Mayas y los de los Nahuas. Lo característico que los diferencia es el revelar, uno a un pueblo fuerte, dominador y cruel; y el otro, a una raza débil y dominada. El respeto religioso a los símbolos, hacía que cada ídolo tuviera su tipo individual, y los atributos de cada cual formaban parte de su figura. Así la imaginación de los hombres aceptaba como reales esas extrañas figuras que llevaban, como dice Humboldt, el cuerpo aprisionado por serpientes y las vestiduras y cascos llenos de cabezas de pájaros y animales carniceros. Y la escultura reproducía siempre esas deformaciones.

En las regiones comprendidas por Ecuador, Perú, Bolivia, Ecuador, parte de Argentina y de Chile, hubo una antigua población anterior al pueblo Inca que después las ocupó. De aquellos primitivos habitantes quedan escasos monumentos que son particularmente túmulos funerarios, templos y fortalezas, de aspecto pesado y desprovisto de estilo, semejantes a algunas antiguas edificaciones asiáticas.

De esa época son las ruinas de la ciudad de Tiaguanacu, en la cercanía del lago Titicaca, en las cuales, lo más interesante aparte de su construcción, hecha con piedras ciclópeas, son las esculturas, al parecer retratos, pues no tienen las cabezas deformadas, y talladas en piedras. Son también notables los adornos de los muros y los bajorrelieves. Una puerta, en la llamada Sala de Justicia, está ornamentada con una figura humana, rodeada de jaguares y cóndores simbólicos.

La tradición de los Incas afirma que descienden de Manco Capac y Mama Oello, hijos del Sol, venido al mundo posteriormente. De su época primitiva quedan las "huacas", o sepulturas en forma de pirámides truncadas, hechas de piedra y

Estela americana
precolombiana
(Museo Peabody,
Harward)

Huaca con cabeza de guerrero yunga
(Región de Chicama, Perú)

arcilla. En su interior se encuentran momias y vasijas de cerámica. Posteriormente edificaron en Cuzco, la ciudad sagrada, el Templo al Sol, cuyo interior estaba todo revestido de oro en planchas. Tras de un altar, se hallaba un enorme sol de oro, y a su alrededor se colocaban los cuerpos de los Incas.

Portentosos son también algunos templos y fortalezas, descubiertos en plena selva.

En lo que sobresalieron extraordinariamente los Incas, y sus pueblos de quechuas y aymarás, fué en la fabricación de objetos de cerámica, arte que entre los habitantes de Méjico y Centro América había alcanzado tal perfección que los Conquistadores españoles lo consideraban con asombro superior al europeo.

De los vasos de cerámica del Perú, destinados a las ceremonias fúnebres, se han encontrado innumerables y preciosos ejemplares en Arica y en Lima. Algunos de ellos representaban figuras humanas que se consideran verdaderos retratos.

Cuestionario: Descripción del templo-fortaleza de Machupichu. Decorar cerámica con dibujos indígenas.

XV.—ARTE AMERICANO COLONIAL

En líneas generales, el arte desarrollado por los españoles en sus primeros siglos de dominación en América, lejos de seguir con fidelidad las características de la escuela española de donde derivaba, fué tomando, por efectos del ambiente nuevo y a influencia de la introducción de artífices indígenas, un estilo completamente original, que, podría definirse como una especie de primitivismo y una infantilidad llena de emoción en sus creaciones.

Fueron ellas particularmente de aspecto religioso. Los edificios, por ejemplo, tenían las líneas principales del Renacimiento y el Barroco españoles, pero la ornamentación era de estilo netamente indígena, la cual producía un armonioso conjunto, como puede verse en algunos templos de Perú y Bolivia. La escultura coloreada y la pintura, también religiosa, apartándose de los preceptos del arte europeo, muestran en

esa época una ingenuidad y brillantez de colorido y ciertas imperfecciones de dibujo que le dan una gracia singular, peculiar del arte colonial americano impropriamente llamado quiteño. Pues en diversas partes de América se cultivó con igual intensidad. Como en todos los pueblos, en los de América el arte principia por ser místico antes que aristocrático o popular.

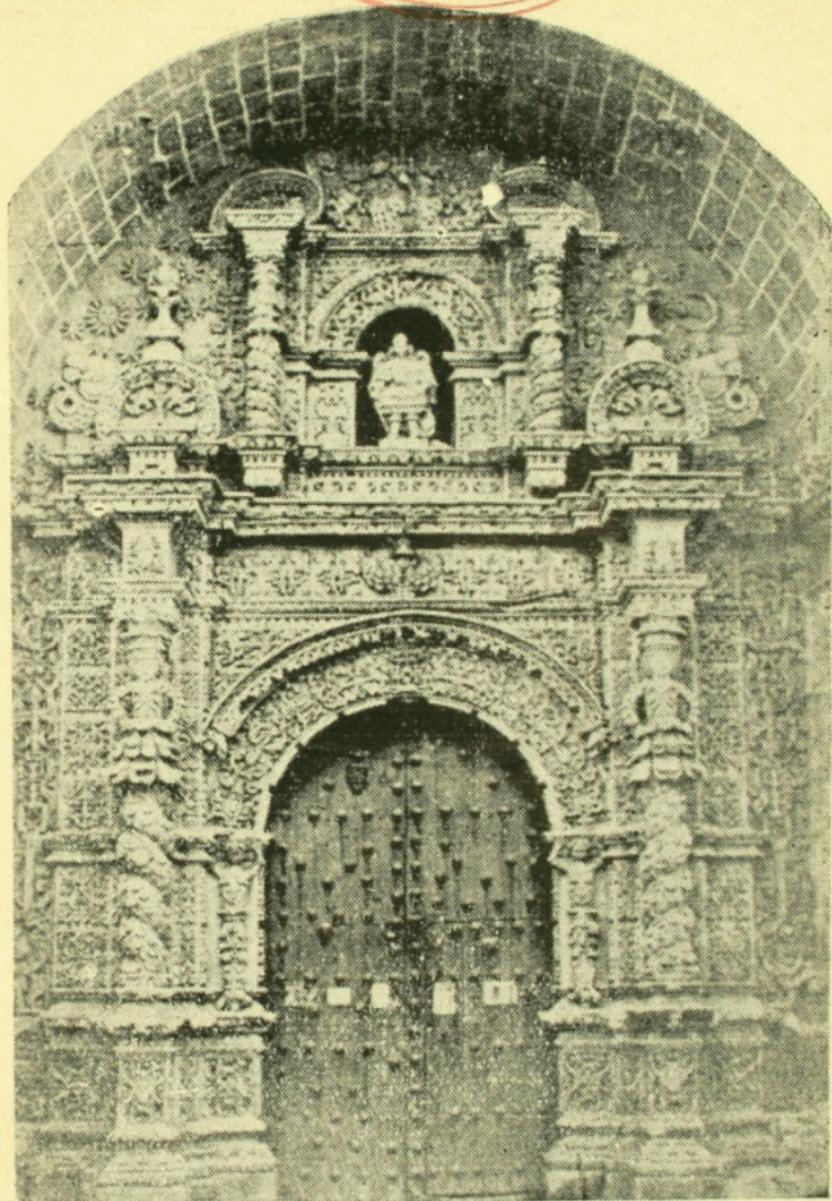
A juicio de muchos el arte colonial de Méjico tiene mayor importancia que el mismo arte mejicano del siglo XIX. En efecto, hubo en el Virreinato de Nueva España tal brillantez en las artes y en la literatura, que se piensa en una simple prolongación de la escultura española en su rica y floreciente colonia de Ultramar. A Méjico llegó el primer pintor español que pisara tierras americanas. Fué Rodrigo de Cifuentes, que vino con Hernán Cortés, y le hizo el retrato al Conquistador, como también a su esposa doña Marina. En el año 1521 se fundó en Méjico la Escuela de Pintura, y en el mismo siglo XVI se destaca como un verdadero pintor colonial el artista Baltasar de Echave. En el siglo siguiente son famosos los hermanos Juárez y la ilustre poetisa Sor Juana Inés de la Cruz, de quien quedan raras obras, entre ellas un auto-retrato. En el siglo XVIII un gran pintor, el indio zapoteca Miguel Cabrera, realiza una vasta obra, que le mereció el nombre de "Luca Giordano", y que es el autor de una inmensa composición, la "Virgen del Apocalipsis". El pintor Ibarra y su discípulo Alzibar, alcanzan renombre y un estilo propio.

La arquitectura y la cerámica de Méjico llegaron a producir obras admirables, caracterizadas por ser adaptaciones felices de los estilos españoles, principalmente el mozárabe, con reminiscencias del arte indígena, alcanzándose gran riqueza de estilos en ambas artes.

En Colombia fué notable Gregorio Vázquez, que decoró con cuadros de elevada composición varios templos y conventos de Bogotá, y no lo fué menos Vázquez Ceballos, de fines del siglo XVII cuyo arte, a juicio de inteligentes "no ha sido sobrepujado todavía en Colombia".

En Quito sobresalieron artistas indígenas como el llamado Caspicara, y españoles como el pintor Miguel de Santiago, llamado "el Apeles americano".

BIBLIOTECA NACIONAL
SECCION CHILENA
SANTIAGO DE CHILE

Portada hispano-indígena, de la iglesia colonial de San Lorenzo
(La Paz)

El Perú contó entre sus pintores coloniales a un discípulo de Miguel Angel, Don Mateo Pérez de Alesio, y a otros muy notables que retrataron a los Virreyes y pintaron o esculpieron a Santa Rosa y Santo Toribio, santos peruanos. Entre los escultores se cita a Luis Espínola y Villavicencio, y a Simón Inca, que también fué pintor. Muchos otros han quedado anónimos, pues trabajaban en los conventos y su obra, como la de los quiteños, se repartía por todos los países de Sud América. A Chile vinieron trabajos artísticos procedentes de Lima y del Cuzco; y en las iglesias y en colecciones particulares se conservan obras de imaginería o talla, vulgarmente llamadas "quiteñas", y que son probablemente de mano de Cristóbal Lozano, Angelino Medoro u otros artistas peruanos discípulos de éstos.

En Brasil existió también durante la Colonia una relativa actividad artística, aunque muy inferior a la de las colonias españolas. De Portugal se traía la casi totalidad de los cuadros y esculturas religiosas que de aquella época se conservan. Los marinos portugueses importaron también a Brasil muchos objetos de arte holandés, flamenco, italiano y exótico.

La Isla de Cuba, a pesar de haber sido la última colonia española que se separó de la Metrópoli, no tuvo propiamente un arte colonial, pues la cercanía de la Península Ibérica la convertía fácilmente en receptáculo directo de las obras de pintura y escultura sevillana y de otras regiones, que traían en abundancia las naves españolas. Al principio se encomendaba en Cuba los trabajos pictóricos a los hombres de color. Pero sea por la inferioridad racial de los negros o por la poca estima de sus trabajos, ellos fueron siempre de ínfima categoría. Sólo a fines del siglo XVIII aparece la figura del criollo Nicolás de la Escalera, pintor cubano de verdaderas características americanas, digno por ésto de mención aunque sus obras son de mediano valor artístico. Durante el siglo XIX, aunque pertenecía Cuba a España como colonia, su arte no puede llamarse ya colonial, pues se había hecho o muy semejante al español, o simplemente cosmopolita.

El arte colonial americano, es pues, un derivado del arte español, pero con nuevos caracteres, causados por el cambio

de ambiente y por la impresión que la exuberante naturaleza hubo de producir en los artistas criollos, cuyos sentimientos cobraron un juvenil vigor y substituyeron la frialdad de las obras clásicas por una imperfección primitiva e ingenua. Nótase también como característico el influjo de las artes de los indígenas, que, principalmente en la escultura, la cerámica y la arquitectura, hizo aparecer estilos nuevos totalmente diferenciados con respecto al arte de la madre patria.

Además, la influencia oriental, proveniente de los grandes viajes de la época, alcanzó hasta América colonial, donde dejó hondas huellas en las artes plásticas que se hallaban en un período de formación.

Cuestionario: Principales catedrales de América española y breve descripción histórica de cada una. Palacios de gobierno de origen colonial. Coleccionar reproducciones de pintura colonial.

XVI.—EL ARTE CHILENO

Durante el período de la Conquista, nuestros antepasados, ocupados en las hazañas de la guerra y en la fundación y defensa de las primeras ciudades, no dedicaron, casi, sus actividades al desarrollo de las artes plásticas, y no por carencia de gusto artístico ni de inspiración, pues la poesía, en cambio, alcanza gran altura: sino por el carácter que las costumbres guerreras de aquel entonces imprimían al modo de vivir de los chilenos. Así lo prueba la Arquitectura, cuyos monumentos, al estilo del Renacimiento español, se caracterizan por su sencillez y sobriedad, como se vé en los fuertes y en las iglesias que nos quedan de entonces.

Más adelante, al comienzo de la Colonia, empieza a desarrollarse el interés por las artes suntuarias, y para las casas de los señores se tejen tapices y se pintan los primeros retratos al óleo; a la vez que comienza a formarse en los conventos un intento de arte religioso independiente de lo que venía de España o del Ecuador, país que con Méjico y el Perú, tuvieron una Pintura y una Escultura derivada de la Escuela Español-

la, pero con caracteres peculiares. Igualmente ocurrió con el mueble y las joyas hechas en Chile.

Al mismo tiempo, las artes decorativas de los indígenas, que se revelaban en el adorno de sus telas de lana y de su cerámica autóctonas, comienzan a influir en la elaboración de los primeros objetos de arte popular del pueblo chileno; como puede verse en las alfombras de Chillán, los "chamantos" de Colchagua y los objetos de greda, de Talagante en la provincia de Santiago y en otras regiones.

Promediando la Colonia aparecen figuras representativas en el arte, que pueden anunciar el desarrollo que durante el período de la República habían de alcanzar la Pintura y la Escultura chilenas. A fines del período colonial, se destacan los retratistas, siendo el más conocido Gil de Castro, y algunos otros que ejecutaron retratos de personajes de Santiago, Concepción o La Serena.

En los comienzos del período independiente, la pintura no alcanza mayor brillo, pero empiezan a llegar artistas extranjeros que señalan nuevos caminos a los del país.

Entre ellos vienen algunos franceses bastantes distinguidos, y se despierta tal interés en la capital por el arte de la Pintura, que pronto nace la Escuela de Bellas Artes, destinada a formar los artistas que han dado renombre a nuestra producción.

La obra del notable artista francés Monvoisin, fué para los chilenos una verdadera revelación: por primera vez se pudo admirar los cuadros de historia y de costumbres, retratos y composiciones diversas, que el artista ejecutaba en el estilo neoclásico con admirable corrección y maestría técnica. Creada la Escuela de Bellas Artes, el movimiento pictórico chileno gira alrededor de su Director y los discípulos que lo siguen.

Dirigen la Escuela los pintores Cicarelli, italiano; Kirbach, alemán; Mocchi, italiano. El escultor François, de nacionalidad francesa, que tuvo a su cargo la sección de escultura recién creada, introdujo en Santiago el gusto por la arquitectura francesa, y debido a esta influencia se renovó la edificación de

la capital, imitándose los estilos corrientes en Francia en aquel período, en vez de los españoles comunes hasta entonces.

A partir de Monvoisin, la pintura chilena produce dos grupos de artistas: los que cultivan la composición histórica y de costumbres, y los que se dedican al paisaje. Entre los primeros hay que citar a don Pedro Lira, infatigable luchador por la cultura artística y fecundo compositor, cuyas principales telas conserva el Museo de Santiago; Antonio Caro, autor de cuadros costumbristas muy divulgados; y, entre los que iniciaban el cultivo de paisaje, a Antonio Smith, temperamento romántico cuya delicada sensibilidad adoptaba a veces el aguijón de la sátira en ingeniosas caricaturas.

Más adelante, Onofre Jarpa continúa la pintura del paisaje, y Valenzuela Puelma aborda con brillo la figura, produciendo cuadros de género, retratos y composiciones en que el desnudo está tratado con maestría. Al margen de la producción de los artistas que siguen las enseñanzas académicas, aunque iniciado en ellas, se encuentra la genial figura de don Juan Francisco González, pintor de temperamento riquísimo, introductor en Chile de los hallazgos luministas del impresionismo francés y de la tradición española. A su lado se agrupan más tarde los pintores más destacados e independientes, en tanto que siguen a Alfredo Valenzuela Llanos, paisajista correcto y elegante, formado en la escuela francesa, los más partidarios de la tendencia académica. El maestro español don Fernando Alvarez de Sotomayor influye también en el arte chileno desde la Dirección de la Escuela, contando con distinguidos discípulos en el cultivo de la figura.

La generación pictórica de comienzos del presente siglo cuenta además con cultivadores del naturalismo, costumbristas y paisajistas; Pedro Subercaseaux, pintor de asuntos históricos y religiosos, Alvaro Casanova, marinista, imitador del pintor inglés Somerscales, radicado en Chile, y muchos otros. Las novísimas escuelas pictóricas nacidas en Europa a raíz de la Gran Guerra han tenido también en Chile algunos seguidores, entre los pintores de la nueva generación.

La Escultura chilena, aunque también ha dejado una producción de valor, no ha superado en cantidad a la pintura.

La Quimera (por Plaza)

Niño taimado (por Simón González)

Su primera figura fué Nicanor Plaza, que obtuvo triunfos en el extranjero, autor del "Caupolicán", cuya copia se exhibe en el Central Park de Nueva York, y de "La Quimera", obra inspirada y de magistral ejecución. Virginio Arias, también dentro del gusto clásico, produjo su grupo "Descendimiento" y varias otras obras que revelan gran maestría. Simón González, hermano del pintor don Juan Francisco, se reveló artista delicado con sus exquisitas miniaturas y sus admirables retratos. A estos escultores hay que agregar a Rebeca Matte, autora de numerosas composiciones que ejecuta con vigor varonil; algunas de ellas embellecen nuestros paseos públicos. Se advierte en su arte el influjo del francés Rodin. El escultor Tótila Albert, de ascendencia y formación germánica, introdujo en Chile el interés por las escuelas expresionistas y cubistas de la escultura alemana.

Estas tendencias últimas, en la Arquitectura se han dejado sentir aisladamente a través del simplicismo y las modernas características de este arte. A la vez, se trata de resucitar los estilos españoles que caracterizaron a nuestra edificación colonial. La influencia francesa del siglo XIX desaparece casi completamente de nuestra Arquitectura actual.

Las artes suntuarias, el mueble, la cerámica, las artes aplicadas, comienzan a desarrollarse con la expansión de la actividad industrial. Perdida la tradición colonial, renacen como artes industriales, pero deberían avanzar hasta ser verdaderas expresiones del alma nacional.

Cuestionario: 1) El pintor colonial Zapata Inga. Descripción de su cuadro "El entierro de San Francisco".

2) ¿Qué estilos predominaron en el mobiliario chileno del siglo XVIII? ¿Cómo fueron interpretados en Chile?

3) Breve historia de la Escuela de Bellas Artes.

4) Biografía de D. Pedro Lira.

5) Biografía de D. Juan Fco. González.

6) La escultura y las artes decorativas en Chile desde 1920 hasta hoy.

INDICE

	Pág.
Prólogo	3
Bibliografía	4
Cap. I.—Orígenes del Arte	
Prehistoria.—Primeras manifestaciones artísticas.	
Primeros monumentos arquitectónicos	5
Cap. II.—El Arte antiguo	
El Egipto.	
El Arte del Asia Occidental.—Arte Caldeo, Arte Asirio, Arte Persa	8
Cap. III.—El Arte Griego	
El Arte pre-helénico.	
El Arte griego arcaico.	
El Arte griego clásico.	
El Arte helénico o patético.	
El Arte griego en el período posterior, a Alejandro	15
Cap. IV.—El Arte en España e Italia antes de la cultura romana	
Arte ibérico.	
Arte etrusco	29
Cap. V.—El Arte romano	
La arquitectura.	
Innovaciones de los romanos	32

Cap. VI.—El Arte cristiano y el Arte bizantino

Bizancio.

El Arte románico... 36

Cap. VII.—El Estilo gótico.. 42

Cap. VIII —El Arte árabe... 48

Cap. IX.—El Arte en el Renacimiento

El Renacimiento en Italia.—La arquitectura, la escultura, la pintura.

El Renacimiento alemán. El Renacimiento en Flandes.

El Arte francés a partir del Renacimiento... 53

Cap. X.—El Arte en Europa desde el siglo XVIII

El barroco y el neo-clasicismo... 72

Cap. XI.—El Arte en el siglo XIX

La pintura francesa. La pintura inglesa. La pintura en España, Alemania, Suiza e Italia... 75

Cap. XII.—El Arte en el siglo XX... 79

Cap. XIII.—El Arte en la India y en el Extremo Oriente

El Arte hindú.

El Arte chino y japonés... 80

Cap. XIV.—El Arte americano precolombiano... 82

Cap. XV.—El Arte americano Colonial 85

Cap. XVI.—El Arte chileno... 88

BIBLIOTECA NACIONAL
SECCION CONTROL

