

Glosario

A

Abstracto: Término cuyo sentido amplio puede abarcar todo arte que no represente objetos reconocibles. Se aplica principalmente a una parte del arte producido en el siglo XX, en el que se abandona la concepción tradicional del arte europeo como imitación de la naturaleza. Como precursor del arte abstracto se considera al pintor ruso Vasily Kandinsky, quien en 1910 realizó la primera pintura no figurativa. Desde entonces, el arte abstracto contemporáneo se ha desarrollado en numerosos movimientos e “ismos”, por ejemplo, el neoplasticismo del holandés Piet Mondrian o el expresionismo abstracto del norteamericano Marc Rothko.

Abstracción: Se entiende por abstracción toda actitud mental que se aparta, que prescinde y que se abstrae del mundo objetivo.

Academia de Arte: Creada por primera vez en 1563 en Florencia, por iniciativa de la familia Medici, tuvo como uno de sus objetivos consolidar la ascensión social que los artistas habían venido consiguiendo desde un siglo atrás. En Francia surgió por las mismas razones que en Italia. Un grupo de artistas persuadió al Rey Luis XIV para que fundara la Académie Royale de Peinture et de Sculpture en 1648. Ésta se transformó muy pronto en el mejor instrumento para imponer los modelos y principios del gusto oficial y asumió el monopolio de la enseñanza y la exposición del arte. Sus ideas esenciales eran que la práctica, la apreciación del arte y el cultivo del gusto, eran ámbitos del conocimiento racional y podían ser reducidos a conceptos lógicos que pudieran ser enseñados y aprendidos, de esta manera se identificó y defendió los postulados del Neoclasicismo. A finales del siglo XVIII, el sentimiento revolucionario francés fue particularmente crítico con esta institución y muchos artistas solicitaron su disolución, la que se produjo en 1793. Pero la verdadera amenaza a las academias provino del romanticismo y su noción del artista como genio que produce sus obras iluminado por una inspiración que no puede ser enseñada ni sometida a reglas. Prácticamente todos los artistas más creativos del siglo XIX se mantuvieron al margen de las academias y buscaron canales alternativos para exponer sus obras.

Academia Julian de París: Escuela privada de arte ubicada en París, Francia, fundada por Rodolphe Julian en 1868 una vez que el gobierno de la época sancionó la Escuela de Bellas Artes. La Academia Julian de París permitió la entrada a mujeres en igualdad de condiciones que los estudiantes varones.

Academia Real: Academia Real de Pintura y Escultura. Fue fundada en París en el año 1648, tomando como modelos las academias italianas. En 1661 Jean Baptiste Colbert toma el control de esta academia glorificando por medio de esta al rey Luis XIV. Esta institución contaba con un riguroso protocolo y un sistema educativo y jerárquico.

Acuarela: Término aplicado en su sentido más general a la pintura en que el pigmento se mezcla con un aglutinante soluble al agua. También se aplica a un tipo de pintura en la que los pigmentos claros no se obtienen añadiendo pigmento blanco, sino diluyéndola en agua, de manera que las luces vienen dadas por el papel.

Alegorías: Representación simbólica de ideas abstractas por medio de figuras o atributos. Imagen en la que los personajes o acontecimientos se emplean para simbolizar un tema moral o espiritual.

Almiares: Pajar al descubierto, con un palo largo en el centro, en el cual se va apretando la paja o el heno.

Alto renacimiento: El alto renacimiento se inicia alrededor del 1500 y duró solo 20 años. Los artistas comenzaron a introducir elementos que se alejaron del estilo renacentista derivando hacia el manierismo. Los pintores de este período son: Leonardo Da Vinci, Rafael Sanzio y Miguel Ángel Buonarroti, quien además es arquitecto y el gran escultor de este momento. El centro artístico se desplaza a Roma y el Papa Julio II (1503-1513) comienza la actividad que hará a la ciudad el monumento de la cristiandad en occidente. El poderío económico romano que permite los abundantes encargos a los artistas, va a transformar al arte en un producto de elite. Las obras no llegan al gran público, sino que son para un restringido número de personas que encargan los trabajos. Este arte plasma las vivencias de esta clase social y está penetrado por los elementos culturales de la misma. El pueblo no lo comprende. En este período lo emocional se contiene, se aleja del sufrimiento humano, se vuelve mesurado y el movimiento es latente. Los santos son ahora personajes majestuosos.

Anamorfosis: Dibujo o pintura que ofrece una imagen del objeto representado distorsionado, pero que al ser observado desde un punto de vista específico muestra el objeto con sus verdaderas proporciones. Uno de los ejemplos más famosos es el que aparece en la pintura “Los embajadores” de Hans Holbein, donde aparece una calavera distorsionada, símbolo, tal vez, de la brevedad de la existencia humana.

Antigüedad clásica: Término que abarca un largo periodo de tiempo que incluye fundamentalmente al periodo greco-romano. Se considera el inicio de la antigüedad el siglo VIII a.C. con los poemas Homéricos, y su final la alta Edad Media en el año 1000 d.C.

Antropocentrismo: Doctrina que promulga que el hombre es el centro y el fin del universo. Este concepto se impuso durante el renacimiento en contraposición al teocentrismo medieval.

Arte africano: Conjunto de manifestaciones artísticas creadas por los pueblos de África a lo largo de la historia. El arte africano, también conocido como arte negro, llamó profundamente la atención e interesó fundamentalmente a los artistas vanguardistas europeos de principio de siglo XX, por su gran fuerza expresiva y por los conceptos estéticos más bien alejados de los occidentales.

Arte cinético: Corriente artística abstracta del siglo XX basada en la estética del movimiento. Su mayor expresión se dio en el ámbito de la escultura, en donde los artistas utilizaron muchas veces las fuerzas de la naturaleza, como la del viento, para producir en sus obras movimiento. En el ámbito de la pintura los artistas combinan obras con movimiento real, gracias al uso de motores y también ejecutaron obras que producen un movimiento aparente por el alto grado de formas y colores superpuestos. Su mayor desarrollo se produjo en la década de los cincuenta.

Arte conceptual: Corriente artística internacional que a partir de los años 70 del siglo XX libera el proceso mental de una obra de arte de su representación plástica.

Arte contemporáneo: Se entiende por arte contemporáneo al arte desarrollado en el marco de la segunda mitad del siglo XX. Este arte se sustenta en los preceptos impuestos por los movimientos vanguardistas como el dadaísmo de principios de dicho siglo. Las obras artísticas contemporáneas siguen la línea de la modernidad que busca la novedad y originalidad.

Arte clásico: El arte clásico y la cultura clásica, o la civilización clásica, son los nombres con que se designan las producciones intelectuales de la antigüedad clásica o greco-romana (antigua Grecia, antigua Roma, aunque diversas, fuertemente identificadas entre sí). En este período se busca la mimesis o imitación de la naturaleza y de la realidad, buscando siempre la perfección en la representación.

Arte moderno: El arte moderno se refiere a la mayor parte del arte de fines del siglo XIX y principios del XX, que se propone interpretar y avanzar conjuntamente con el esfuerzo económico-tecnológico del mundo industrial. Uno de los preceptos del modernismo es intentar aunar las artes como la arquitectura, la pintura y la escultura con la producción económica europea.

Arte occidental: Concepto que define a la historia del arte europeo, incluyendo el arte greco-romano, así como las civilizaciones de Egipto y del próximo oriente. La historia del arte nace como disciplina en el renacimiento, lo que le dio una mirada ensimismada.

Arte popular: Se denomina arte popular a todo aquel arte que nace de las tradiciones y formas de trabajo artísticos heredados de generación en generación, fundamentalmente sin una formación académica. El arte popular sufrió por mucho tiempo una subvaloración artística pero que afortunadamente hoy en día se ha revalorizado.

Art Decó: Estilo propio de las artes decorativas desarrollado en el período de entreguerras, entre 1920 y 1939 en Europa y América. Se caracteriza por la profusión ornamental, el lujo de los materiales y el frecuente uso de motivos geométricos y vegetales.

Art Nouveau: Nuevo estilo de arte decorativo desarrollado en Europa y Estados Unidos desde aproximadamente 1890 a la primera guerra mundial. Surgió como un intento deliberado de crear un estilo en reacción al historicismo académico predominante en el arte del siglo XIX. Su rasgo más característico fue el uso de líneas sinuosas asimétricas basadas en formas orgánicas y naturales, especialmente vegetales. Fundamentalmente fue un arte de ornamento y sus manifestaciones más típicas se produjeron en las artes aplicadas como en el diseño de muebles, la obra gráfica, la ilustración y la arquitectura. El estilo tomó el nombre de una galería llamada L'art nouveau abierta en París en 1895, sin embargo, las raíces del estilo estuvieron en Inglaterra en el movimiento arts and crafts. Por esta razón en Francia el art nouveau a veces se conoce como modern style, lo que refleja su origen inglés. En Alemania fue llamado jugendstil, en Austria se denominó sezessionstil, en Italia stile liberty y en España modernismo. Aunque inicialmente no estuvo asociado a la pintura y la escultura, su influencia se aprecia claramente en importantes artistas plásticos de la época.

Asimetría: La tradición artística por siglos asignó a la simetría una relación directa con la belleza y lo armónico. Por lo tanto, la asimetría fue condenada a representar lo carente de orden, belleza y regularidad. Artistas de todas las épocas han transgredido las leyes de la simetría para dar en sus obras una nueva lectura a sus obras.

Automatismo psíquico: Se refiere al proceso de creación basado en el psicoanálisis de Freud, en el que el pintor se encuentra con la ausencia de control sobre la razón y las preocupaciones de orden estético, como condición ideal para el acto mental. Forma de expresión empleada sobre todo por los surrealistas.

Autorretrato: Subgénero de retrato. Es un profundo ejercicio de análisis que no solo comprende la representación exacta del rostro, sino una búsqueda y representación profunda del ser interno.

B

Barroco: Palabra de origen portugués que significa “irregular”. Actualmente este término define una época del arte europeo que transcurrió aproximadamente entre 1600 y 1750. Partiendo en Roma, se expandió por toda Europa. Su forma de expresión fue tan variada y dependió de la confesión de cada país.

Características: líneas curvas, efectos de claroscuro y marcado ilusionismo.

Bestiario medieval: Procedente del mundo grecorromano, bizantino y persa, el bestiario fantástico se apodera del mundo cristiano románico, transformándose en uno de los motivos escultóricos que más interés generó y el que mayor efecto de intimidación provocaría en el hombre medieval. Pero el Románico sacraliza esta estética pagana convirtiendo a los animales -tanto reales como imaginarios- en portadores de virtudes o perversiones, por lo que su aparición en capiteles, canecillos, metopas, tímpanos, etc., es reinventada y usada con sentido de enseñanza y advertencia. Aunque cualquier símbolo tiene dualidad de significados, incluso completamente opuestos, el románico usó ciertos animales con predilección para manifestar el bien y otros como formas del mal y del diablo.

Benday: Trama de puntos con la cual se logran los degradados de color en los trabajos realizados en la imprenta actual. Fue un descubrimiento del ilustrador e impresor norteamericano Benjamín Day (1838-1916), quien buscaba un método para trabajar las luces y sombras en sus impresos. En los años 1950 y 1960 este sistema se instala de forma definitiva en las artes gráficas a través de las revistas de cómics impresas en papel de pulpa que usaron puntos benday para crear veladuras de color y sombreados de una manera económica. El artista plástico Roy Lichtenstein basó parte de su obra -los cuadros más famosos- en estas revistas de cómics, quizá como un velado homenaje a Benjamín Day.

Bodegón: Género de la pintura en el cual se representan objetos inanimados generalmente extraídos de las bodegas de las casas. En un sentido más amplio, el término bodegón se utiliza como sinónimo de “naturaleza muerta”.

Bonaparte, Napoleón: Napoleón Bonaparte (Ajaccio, 15 de agosto de 1769 – Santa Elena, 5 de mayo de 1821) fue un militar y gobernante francés, general republicano durante la Revolución y el Directorio, artífice del golpe de Estado del 18 de Brumario que le convirtió en Primer Cónsul de la República el 11 de noviembre de 1799; cónsul vitalicio desde el 2 de agosto de 1802, el 18 de mayo de 1804 fue proclamado Emperador de los Franceses y coronado el 2 de diciembre; proclamado Rey de Italia el 18 de marzo de 1805 y coronado el 26 de mayo, ostentó ambos títulos hasta el 6 de abril de 1814 y, nuevamente, desde el 20 de marzo hasta el 22 de junio de 1815.

Durante un período de poco más de una década, adquirió el control de casi toda Europa Occidental y Central por conquistas o alianzas y, sólo fue tras su derrota en la Batalla de las Naciones cerca de Leipzig en octubre de 1813 donde se vio obligado a abdicar unos meses más tarde. Regresó a Francia en lo que es conocido como los Cien Días y fue derrotado en la Batalla de Waterloo en Bélgica, el 18 de junio de 1815, siendo exiliado a la isla de Santa Elena, donde falleció.

Napoleón es considerado como uno de los mayores genios militares de la historia, habiendo comandado campañas bélicas muy exitosas, aunque con ciertas derrotas igualmente estrepitosas. Además de estas

proezas bélicas, a Napoleón también se le conoce por el establecimiento del Código Napoleónico y es considerado por algunos un «monarca iluminado», debido a su extraordinario talento y capacidad de trabajo. Otros, sin embargo, lo consideran un dictador tiránico cuyas guerras causaron la muerte de millones de personas, y uno de los personajes más megalómanos y nefastos de todos los tiempos.

Breton, André: Poeta francés nacido en Tinchebray, Orne, en 1896. Estudió medicina y trabajó en hospitales psiquiátricos durante la primera guerra mundial, aplicando sus profundos conocimientos de la teoría freudiana. Desde muy joven trabó amistad con importantes figuras intelectuales de Francia convirtiéndose en el gran impulsor del surrealismo y el dadaísmo. En 1921 publicó su primera obra surrealista, “Los campos magnéticos”, en la que exploró las posibilidades de la hipnosis. En 1922 rompió con el Dadaísmo, se dedicó al automatismo psíquico, publicó en 1924 y 1929 el 1º y 2º manifiestos surrealistas y militó en el partido comunista francés hasta 1935. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, se radicó en EE.UU., donde fundó en compañía de Marcel Duchamp, Marx Ernst, y David Hare, la revista “VVV”. En 1941 publicó el Tercer manifiesto surrealista. Regresó a París en 1946, dedicándose hasta su muerte en 1966, a mantener vivo el movimiento surrealista.

Borbones: La Casa de Borbón (en francés: Bourbon, en italiano Borbone) es una importante Casa Real de origen francés y la actual casa reinante en el Reino de España y en el Gran Ducado de Luxemburgo. Gobernaron primeramente en Navarra y Francia, pero para el siglo XVIII los miembros de la Casa de Borbón llegaron a los tronos de España y de gran parte de Italia, destacando el Reino de las Dos Sicilias, además de varios pequeños ducados y condados.

C

Canon: Método que fue utilizado por los egipcios y griegos para establecer proporciones. Durante el renacimiento se renovó el interés por esta medida de proporción, utilizando el pie como unidad de medida para la representación humana.

Cartografía: Disciplina que integra la ciencia que se encarga del estudio y de la elaboración de los mapas.

Ceramista: persona que se dedica a la fabricación de cerámicas. La técnica de la cerámica es de las más antiguas en la historia de la humanidad y abarca a la mayoría de los pueblos del mundo. Dentro del arte contemporáneo, Picasso fue uno de los artistas que indagó y llevó a la cerámica a ámbitos personales e innovadores.

Cinquecento: Denominación italiana para el siglo XVI.

Citas: Se refiere a cuando en una obra de arte se menciona literalmente o de manera parcial a alguna otra obra. En la pintura existen innumerables casos de citas, generalmente de artistas contemporáneos a pinturas antiguas del arte universal.

Color: Sensación originada en la acción de las radiaciones cromáticas de los cuerpos o sustancias reflejantes sobre los receptores fisiológicos y los centros cerebrales de la visión.

Collage: Término francés que significa encolado. El collage es una técnica en donde los artistas agregan materiales como periódicos, telas y papeles impresos a sus trabajos. Los iniciadores de esta técnica fueron los artistas cubistas, que se atrevieron a incorporar por primera vez elementos poco usuales en sus obras.

Cómic: Historia desarrollada en un conjunto de viñetas que narra determinadas aventuras, escenificándolas con un lenguaje próximo al cinematográfico y que suele publicarse en la prensa en forma de tiras seriadas o como revistas. Nació a finales del siglo XIX en Estados Unidos.

Composición: Arte de agrupar las figuras y accesorios según principios de ordenación para conseguir el mejor efecto. Los principios de composición pueden ser: relación entre color y forma, simetría/asimetría, movimiento, equilibrio, ritmo, etc.

Conceptualización del arte: Fundamentalmente desde la década de los setenta las artes visuales giran hacia una conceptualización. Esto significa que lo más importante de la obra artística es su contenido intelectual más que la obra objetual. Esto produjo una desmaterialización de la obra artística, generándose tendencias como el body-art (arte del cuerpo) land-art (arte de la tierra) y video-art, entre otros.

Contemporáneo: Que existe en la misma época.

Constructivismo: Movimiento artístico ruso basado en la abstracción geométrica. Fundado hacia 1913 por Vladimir Tatlin, busca construir un arte nuevo. Posteriormente se unen a él los hermanos Pevsner y

Gabo. Ellos rechazaban la idea de que el arte debe servir a un propósito socialmente útil, y planteaban un arte estrictamente abstracto que reflejara la maquinaria y las tecnologías modernas a través del uso de materiales industriales. Los ideales constructivistas se difundieron por Europa, influyendo en escuelas de arte tan importantes como la Bauhaus.

Claroscuro: Técnica artística creada en el siglo XVI para denominar el relieve consiguiente a la relación entre luces y sombras. Asimismo, el colorido pasa a segundo plano en favor del contraste luminoso.

Clasicismo: El clasicismo era la tradición más importante en lo que a arte se refería. Consiste en el reconocimiento del valor de la antigüedad griega y el arte romano, por encima de otra escuela o tendencia. Clasicismo significa reconocer la autoridad del lenguaje formal y la selección de motivos de un gran arte del pasado, con su consiguiente imitación. Ello suponía la convicción de que las obras de arte debían ser bellas, nobles y pedagógicas, y que existen criterios infalibles para valorar la belleza, así como reglas para su creación. La interpretación clasicista del arte pone la idea por encima de la realidad. Basándose en la idea de la perfección que le había sido inculcada, el artista debía corregir los azares y las imperfecciones de la realidad y la naturaleza mediante el estilo de sus figuras y motivos. No obstante su significación para el arte al servicio de la revolución francesa y más tarde, con otros acentos, del “estilo Imperio” bajo Napoleón I (neoclasicismo), el clasicismo constituía, con su tendencia hacia los valores inmutables, la forma de expresión más adecuada para las ideas conservadoras tendientes a una sociedad estable. Desde el punto de vista práctico y de la política del arte, el clasicismo era representado por la Academia y la Escuela de Bellas Artes.

Críticos de arte: Especialista en arte que se dedica a analizar y conceptualizar las obras de los artistas. A través de la historia del arte han existido muchos casos de crítica artística que han desestimado las nuevas tendencias y otros que han avalado corrientes con sus argumentos teóricos.

Cubismo: Movimiento artístico fundado por Pablo Picasso y Georges Braque en 1907 en la que los objetos ya no se representan según la impresión óptica, sino que se descomponen todos los elementos en formas geométricas. Se diferencia entre cubismo analítico (hasta 1911) y cubismo sintético (de 1912 hasta mediados de los años 20).

D

Der Blaue Reiter: En alemán, “El jinete azul”. Título de un almanaque publicado por Vasily Kandinsky y Franz Marc con textos teóricos del arte. Posteriormente se convirtió en el nombre de un grupo de artistas que deseaban expresar de forma abstracta lo “intelectual en el arte” y que se unieron alrededor de los dos primeros. Influenciados por el cubismo y el orfismo, se rebelaron contra la pintura académica y el Impresionismo.

Diosa Venus: De la mitología romana, nombre que se asigna a la diosa de la belleza y del amor. Su equivalente en la mitología griega era Afrodita.

Dripping: En inglés, “chorreo”. Técnica pictórica en la que el color es vertido espontáneamente sobre un lienzo extendido en el suelo. Variante de la action painting, empleada principalmente por Jackson Pollock.

E

Eclecticismo: Escuela del pensamiento de origen griega, que se caracterizó por escoger concepciones filosóficas, puntos de vista, ideas y valorizaciones entre las otras demás escuelas. En el ámbito de las artes visuales se reconoce al eclecticismo con un estilo mixto, en cual los rasgos son tomados de varias fuentes y estilos.

Edad Media: La edad media, medievo o medioevo es el período histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el XV. Su comienzo se sitúa tradicionalmente en el año 476 con la caída del imperio romano de occidente, y su fin en 1492 con el descubrimiento de América, aunque algunos sitúan su ocaso hacia el 1453 con la caída del imperio bizantino, fecha que tiene la ventaja de coincidir con la invención de la imprenta (Biblia de Gutenberg) y con el fin de la guerra de los cien años.

Encuadre: Término que es usado en la fotografía y en el cine para denominar la ubicación del objeto o tema en el visor de la cámara. En el contexto pictórico, encuadrar significa encerrar una cosa en el marco representativo del cuadro; así, para la pintura académica, las figuras o el paisaje se encajan perfectamente en el interior del cuadro, como una totalidad suficiente en si misma, a la vez que limitada. A partir de las vanguardias, en cambio, el espacio se amplía, la perspectiva se modifica, las figuras no se representan completamente, como si “algo” quedara afuera del campo visual, lo que hace que la pintura nos dé la sensación de ser una obra abierta.

Ernst, Max: Nació en Brühl el 2 de abril de 1891 y falleció el 1 de abril de 1976 en la ciudad de París. Representante alemán más importante del surrealismo. Realizó una gran cantidad de collages y frottages asociados a este estilo artístico que plasmó sobre el lienzo con asociaciones libres.

Escuela de Barbizon: Conjunto de pintores franceses de mediados del siglo XIX, reunidos en torno al pueblo de Barbizon cercano al bosque de Fontainebleau. El grupo mantiene un estilo realista en sus pinturas, pero de entonación romántica. Este grupo fue un importante referente para los futuros pintores impresionistas.

Escultura: Arte de crear formas en tres dimensiones o en relieve. Existen en la escultura tradicional dos conceptos básicos opuestos de forma escultórica. El tallado que consiste esencialmente en quitar el material sobrante hasta que la forma se libera de la materia en que estaba encerrada. La idea opuesta es que la forma se crea de la nada, como un modelado.

Estampas japonesas: Es un género de grabados (realizados mediante xilografía o técnica de grabado en madera) producidos en Japón entre los siglos XVII y XX, entre los que se encuentran imágenes paisajísticas, del teatro y de los cuartos del placer.

Expresionismo: En un sentido amplio se aplica este término a cualquiera de las formas de arte en que predomina el sentimiento personal y subjetivo por encima de la representación objetiva de la realidad. De un modo más concreto se refiere a una amplia tendencia del arte europeo moderno, cuyos orígenes se remontan a Van Gogh, quien utilizaba emocionalmente el color y la línea “para expresar...” las terribles pasiones del hombre”. En su significado más estricto, el expresionismo hace referencia a un movimiento artístico concreto:

un movimiento que actuó como fuerza dominante en el arte alemán entre los años 1905 y 1930 aprox. Representaron la culminación de este expresionismo germano los grupos Die brücke y Der blaue reiter. El expresionismo supuso una revolución contra el naturalismo del siglo XIX, y su insistencia en la suprema importancia de los sentimientos personales del artista se convirtió en uno de los fundamentos de las actitudes estéticas del siglo XX.

Expresionismo Abstracto: Designación colectiva para las diferentes tendencias pictóricas inmatriciales en los años 40, 50 y 60 del siglo XX en las que el color, la forma y la técnica son las únicas formas de expresión.

F

Fauvismo, Fauves: Movimiento pictórico basado en el uso de colores no naturalistas e intensamente vivos. Fue el primero de los principales movimientos de vanguardia del arte europeo desarrollados entre finales del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. Henri Matisse, Derain, Marquet, Rouault y Vlaminck, entre otros, expusieron juntos en el Salón d'Automne de 1905 y deben su nombre a un crítico de arte que señaló una escultura de estilo renacentista que se hallaba en el centro de la sala y exclamó: "Donatello en medio de las fieras" (fauves). Expusieron posteriormente en el salón des Indépendants de 1906, pero para la mayoría de sus miembros el fauvismo fue una etapa temporal a través de la cual pasaron a desarrollar otros lenguajes artísticos. Fue un movimiento efímero, pero que ejerció una influencia importante en el desarrollo del expresionismo alemán.

Figuración: Consiste en utilizar las figuras o formas de la naturaleza como motivos del arte. Hasta que no surgieron las vanguardias en el siglo XX, ocupó el horizonte del arte occidental. Sin embargo, otras culturas como la árabe o la china, prescindieron mucho antes de la figura natural, cultivando un arte brillante al margen de la figuración.

Forma: Se refiere a las características estructurales de los objetos sin tener en cuenta su orientación ni ubicación en el espacio; alude también a los límites que pueden ser lineales de contornos y de superficies y a la correspondencia entre interior y exterior.

Fotografía: Medio por el cual se capturan y almacenan imágenes en un material sensible a la luz. Para almacenar esta imagen las cámaras fotográficas utilizaban una película sensible, mientras que en la actualidad se emplean, casi siempre, sensores y memorias digitales. El término fotografía deriva de foto=luz y grafía=dibujo. Louis-Jacques-Mandé Daguerre y Joseph-Nicéphore Niepce son considerados los padres de la fotografía moderna.

Fotopinturas: Técnica utilizada por el artista Alemán Gerard Richter, en la cual, basándose en fotografías, realiza pinturas a óleo que luego interviene para generar una atmósfera borrosa y onírica.

Flamenco: Denominación dada a los artistas originarios de la ciudad de Flandes. Esta denominación luego se amplió para referirse a los artistas de los países bajos. Flandes era la cuna del comercio del arte en los siglos XV y XVII y produjo los pintores más destacados del norte de Europa, la que es conocida hoy en día como escuela flamenca.

Florenia: Ciudad italiana capital de la región de Toscana, situada en torno al río Arno. Esta ciudad es conocida mundialmente por que en ella se desarrolló entre los siglos XIV y XV, el renacimiento italiano. Está gloriosa época fue liderada por Lorenzo de Médici también conocido como Lorenzo el Magnífico, quien promovió las artes en su totalidad y se transformó en el más grande mecenas del renacimiento.

Fresco: Es un tipo de pintura que es realizada sobre una superficie cubierta con una delgada y suave capa de yeso y cal. Cuando la última capa está todavía húmeda se pinta sobre ella, de ahí deriva su nombre de fresco. Esta técnica pictórica fue de gran importancia a fines de la edad media y durante el renacimiento, siendo los frescos de Miguel Ángel en La Capilla Sixtina una de sus máximas expresiones.

G

Grabador: Persona dedicada a esta técnica de impresión. El grabado es una técnica de impresión que consiste en traspasar una imagen dibujada con instrumento punzante, cortante o mediante proceso químico en una superficie rígida llamada matriz. En la historia del arte occidental han existido importantes artistas grabadores como es el caso de Alberto Durero, Henry Toulouse-Lautrec y Pablo Picasso.

Graffiti: Se llama graffiti (del italiano graffiti o del inglés graff) a varias formas de inscripción o pintura, generalmente sobre propiedades públicas o privadas ajenas (como paredes, vehículos, puertas y mobiliario urbano, especialmente pistas de skate). También se llama graffiti a las inscripciones que han quedado en paredes desde los tiempos del imperio romano. La expresión graffiti se usa también para referirse al movimiento artístico del mismo nombre, diferenciado de la pintura o como subcategoría de la misma, con su origen en el siglo XX. Fue un movimiento iniciado en los años 60 en Nueva York.

Gráfica: Término que deriva de la palabra alemana “graphik” y que se emplea para describir las obras en las que el dibujo y no el color es el elemento más importante.

Gropius Walter: (18 de mayo 1883 - 5 de julio 1969) Arquitecto y urbanista alemán. Nieto e hijo de arquitectos, Gropius fue el fundador de la famosa escuela de arte, diseño y arquitectura alemana Bauhaus en la cual se instaba a los alumnos a democratizar la creación y producción artística, llevándola al plano de la producción industrial. De la mano de Gropius, esta escuela fue pionera en el diseño de objetos, viviendas y fábricas que contemplaban el uso de materiales modernos y de rápida ejecución.

Gótico: Estilo que se desarrolló en Europa Occidental durante los últimos siglos de la Edad Media, desde mediados del siglo XII hasta la implantación del Renacimiento (siglo XV para Italia, y bien entrado el siglo XVI en los lugares donde el Gótico pervivió más tiempo). Se trata de un amplio período artístico, que surge en el norte de Francia y se expande por todo Occidente. Según los países y las regiones se desarrolla en momentos cronológicos diversos, ofreciendo en su amplio desarrollo diferencias profundas.

H

Humanismo: Movimiento intelectual, filosófico y artístico estrechamente ligado al renacimiento, cuyos orígenes se pueden encontrar en el siglo de oro en Grecia. Este movimiento promulgaba la exaltación del hombre como género humano. Gracias al humanismo durante el renacimiento surgieron ciudades modernas y complejas como Florencia, que se transformó en el centro de las artes y las ciencias de la época.

Historicismo: Se denomina historicismo a un conjunto de corrientes diversas que coinciden en subrayar el carácter histórico del hombre. En esta línea pueden agruparse autores tan distintos como Marx y Dilthey, quien afirmara en este sentido que todo cuanto el hombre es lo experimenta a través de la historia.

Iconografía: Del griego eikonografos (descripción de las imágenes). Significado formal y conceptual de las imágenes. También es una disciplina científica que describe e identifica los temas.

Iconica: Se refiere al sistema de representación visual de la realidad a través de signos.

Íconos religiosos: Los iconos son la representación de la Virgen, Jesucristo y los santos que veneran y reverencian en la iglesia ortodoxa, de los países del este de Europa, esencialmente Grecia y Rusia. Los íconos se hallan asociados indisolublemente a la oración y la liturgia de la religión de dichos países, pero a causa de los incesantes cambios en los usos y costumbres, así como en las formas de adoración, durante el correr de los tiempos se han producido gran número de íconos de muy distintos géneros. Los íconos más antiguos, entre los que se conservan, son de los siglos VI y VII, y casi todos ellos se guardan en el monasterio de Santa Catalina, en el Sinaí.

Idealismo romántico: Se refiere al ideal de libertad promulgado por el Movimiento romántico. El idealismo romántico perseguía una liberación total de los cánones establecidos en el arte, siendo este un sentimiento bastante revolucionario para la época. Un rasgo importante es la idea de que el artista es un pequeño dios sin fronteras para su creación artística. Los artistas que mejor encarnan este sentimiento son, en la poesía, Lord Byron, en la música, Beethoven y en la pintura, Theodore Géricault.

Idealizadora: Término que se refiere a dar a los objetos o personas representados rasgos más allá de la realidad, buscando tal vez un canon de belleza o perfección superiores.

Ideal neoplatónico: Escuela filosófica que floreció principalmente en Alejandría en los primeros siglos de la era cristiana, y cuyas doctrinas eran una renovación de la filosofía platónica bajo la influencia del pensamiento oriental.

Impresionistas: Término que proviene del impresionismo, movimiento pictórico surgido en Francia en la década de 1860. Se considera uno de los fenómenos más decisivos en el desarrollo del arte del siglo XIX. El impresionismo fue una asociación de artistas e ideas sobre el arte con el propósito de exponer. Los impresionistas reaccionaron contra el aprendizaje académico y se opusieron al principio romántico de que el arte debe reflejar una intensa emoción subjetiva. Rechazaron el arte imaginativo, incluidos los temas históricos, y se interesaron por plasmar la vida contemporánea, intentando captar una "impresión" de lo que la vista percibe en un momento concreto. En su intento por captar los efectos de la luz sobre distintas superficies, sobre todo en emplazamiento al aire libre, transformaron la pintura, utilizando colores brillantes y una pincelada suelta que desconcertó a los pintores tradicionales. Sus principales representantes fueron Claude Monet, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Pierre Auguste Renoir, entre otros.

Informalismo: Arte no figurativo de la segunda mitad del siglo XX.

Impresionismo: Movimiento pictórico surgido en Francia en la década de 1860. Se considera uno de los fenómenos más decisivos en el desarrollo del arte del siglo XIX. No fue una escuela homogénea con un programa unificado y principios claramente definidos, sino más bien una amplia asociación de artistas

vinculados por cierta comunidad de ideas y unidos con el propósito de exponer. Existían vínculos de amistad y distintos grados de intimidad entre cada uno de ellos y el resto. Reaccionaron contra el aprendizaje académico y se opusieron al principio romántico de que el arte debe plasmar una intensa emoción subjetiva. Rechazaron el arte imaginativo, incluidos los temas históricos. En cambio, se interesaron en la plasmación de la vida contemporánea, intentando captar una “impresión” de lo que la vista percibe en un momento concreto. El paisaje fue su temática preferida, también interesándose en muchos otros asuntos. El deseo de los impresionistas de mirar el mundo con frescura e inmediatez encontró impulso en la fotografía y en las investigaciones científicas sobre el color y la luz. Pintaron al aire libre, utilizando colores brillantes y una pincelada suelta que desconcertó a los pintores tradicionales. El término impresionismo fue acuñado irónicamente en referencia a un cuadro de Monet titulado “Impresión, Amanecer” presentado en la primera exposición impresionista de 1874. Se realizó en el número 35 del Boulevard des Capucines, lugar que pertenecía al connotado fotógrafo Félix Tournachon, llamado Nadar. Se realizaron otras siete exposiciones y tras la última en 1886 el grupo se disolvió y sólo Monet continuó desarrollando los ideales impresionistas.

J

Jazz: Género musical nacido a fines del siglo XIX y que se expandió a lo largo de todo el siglo XX. Este estilo musical tiene sus raíces en el estado de Luisiana, al sur de los Estados Unidos. En este lugar, debido a la gran cantidad de esclavos negros de distintas culturas y a las prohibiciones que tenían estos de utilizar instrumentos, debieron usar sus palmas y pies para improvisar distintos ritmos y sonidos. Ya durante el siglo XX, el Jazz se transforma en un estilo musical que aglutina estilos musicales en donde lo más importante es la improvisación de los músicos.

L

LUZ: Impresión producida en la retina por un movimiento vibratorio que se propaga en el espacio. Energía que estimula a la visión y que a través de él se captan formas y colores.

M

Madame De Pompadour: Jeanne-Antoinette Poisson, marquesa de Pompadour, por su matrimonio Madame Le Normant d'Étiolles y conocida como Madame de Pompadour fue una muy famosa cortesana francesa, una de las amantes más célebres del rey Luis XV, además de una de las principales promotoras de la cultura durante el reinado de dicho rey. Nació en París el 29 de diciembre de 1721 y murió en Versalles, 15 de abril de 1764.

Madonas: Término de origen medieval para designar a mujeres de la nobleza o destacadas por alguna razón. En la tradición cristiana se utiliza para designar a la virgen María.

Manierismo: El manierismo es el nombre que se da al estilo artístico que se inicia en Italia en la tercera década del siglo XVI, y que se intuye en las últimas obras de Miguel Ángel y de Rafael (como en la Piedad Rondanini). Es el momento en que se pierde lo más propio del clasicismo y la belleza clásica: proporciones, armonía, serenidad, equilibrio. El manierismo es subjetivo, inestable. Los artistas se dejan llevar por sus gustos, alejándose de lo verosímil, tendiendo a la irrealidad y a la abstracción. Se prefiere, en escultura sobre todo, la línea o figura serpentinata, en que las figuras se disponen en sentido helicoidal ascendente.

Manierista: El término es asignado por el escritor Giorgio Vasari a los artistas que trabajaban siguiendo la línea de Miguel Ángel, Leonardo y Rafael. Es decir, “a la manera de....”

Masa: Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. En las artes visuales se denomina masa a las formas tridimensionales que se experimentan a través de la visión y el tacto. Se llama también masa a las formas bidimensionales que sugieren tridimensionalidad.

Masson, André: Pintor francés asociado al Surrealismo y al Expresionismo Abstracto. Se formó en la Academia de Bellas Artes de Bruselas y llegó a París en 1912, donde en un principio cayó bajo el influjo del cubismo de Juan Gris. En más de una ocasión Masson es surrealista no dado al dibujismo, y, en otras, de una amable concepción decorativa en la que, cómo no, la feminidad y su belleza no dejan de hacer acto de presencia. Ejerció un importante papel en el clima de acelerada innovación del arte en los Estados Unidos. Nació en Balagny-sur-Thérain, Francia, el 4 de enero de 1896 y murió en París el 28 de octubre de 1987.

Médicis: Familia italiana de banqueros y comerciantes que rigió los destinos de la ciudad de Florencia entre los años 1434 y 1737. Esta familia fue famosa por su mecenazgo de las artes durante el renacimiento. Su fundador fue Giovanni di Bicci de Medici (1360-1429), que encargó a Brunelleschi la Antigua sacristía de San Lorenzo. Pero el más famoso integrante de esta familia fue Lorenzo el magnífico (1449-1492), poeta humanista y primer mecenas de Miguel Ángel.

Minué: Palabra derivada del francés menu, que significa pequeño. Danza en compás de 3/4 que se introdujo durante el siglo XVII en la corte de Luis XIV de Francia, y adquirió su mayor popularidad en el siglo XVIII. Probablemente de origen campesino, el minué fue introducido en la sociedad cortesana por el compositor real Jean Baptiste Lully. La gracia rítmica del minué fue rápidamente aceptada en toda Europa y empleada por los más importantes compositores del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII en su música instrumental, particularmente en la suite.

Medieval: Término que sirve para identificar a la edad media. Medieval se constituye como un concepto peyorativo hacia esta época, ya que es como un período que se encuentra en el medio de dos grandes épocas: La antigüedad clásica y la modernidad. Esto conllevó a que por largos siglos esta época fuera considerada una época oscura.

Metafísica: La metafísica, como su nombre lo indica, se define como algo que está más allá de lo físico, dedicando su estudio a lo abstracto del ser y de Dios. Es una parte fundamental de la filosofía que trata el estudio del ser en cuanto tal y de sus propiedades, principios, causas y fundamentos primeros de existencia. Experimenta una fuerza ligada a la teología y frecuentemente es la misma cosa.

Miró, Joan: Nació en Barcelona el 20 de abril de 1893 y murió en Palmas de Mallorca el 25 de diciembre de 1983. Pintor, escultor, grabador y ceramista español, considerado uno de los máximos representantes del Surrealismo. En su obra reflejó su interés en el subconsciente, en lo “infantil” y en su país. En numerosas entrevistas y escritos que datan de la década de 1930, Miró manifestó su deseo de abandonar los métodos convencionales de pintura, en sus propias palabras de “matarlos”, para poder favorecer una forma de expresión que fuese contemporánea.

Mitología: Conjunto de mitos relativamente cohesionados que forman parte de una determinada religión o cultura. Los mitos son relatos basados en la tradición y en las leyendas creadas para explicar el universo, el origen del mundo, del hombre y de la naturaleza.

Mitológico: perteneciente a la mitología.

Monarquía borbónica: Véase Borbones.

Movimiento futurista: Movimiento artístico italiano fundado por el escritor T. Marinetti en 1909 y proclamado mediante el Manifiesto del futurismo. El grupo fue antiacadémico y su arte estuvo dominado por la tecnología moderna y el éxtasis de la velocidad.

Movimiento realista: Movimiento artístico del siglo XIX caracterizado por una rebelión contra los temas tradicionales históricos, mitológicos y religiosos a favor de escenas no idealizadas de la vida moderna. Su líder fue el pintor francés Gustave Courbet que decía “Pintar es fundamentalmente una actividad concreta, un arte concreto y debe aplicarse a cosas que existen realmente”.

Muralismo mexicano: Movimiento artístico mexicano que surge luego de la revolución de 1910. Para el nuevo gobierno revolucionario lo importante era que el arte representara la realidad mexicana y no los modelos imperantes europeos, además de ser un vehículo de enseñanza. Por lo cual, para este importante proyecto se buscaron artistas jóvenes comprometidos con la causa revolucionaria. Los escogidos fueron: Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, quienes renegaron de la pintura de caballete y tomaron el muralismo como un estandarte para divulgar las ideas revolucionarias del México de principios de siglo XX.

N

Naturaleza muerta: Género pictórico que consiste en la representación de objetos, tales como frutas, animales muertos, flores u objetos cotidianos y que a menudo tiene un carácter simbólico. En la jerarquía pictórica se la consideró un género menor. Alcanzó un considerable auge en la pintura holandesa del siglo XVII.

Neoclasicismo: Movimiento imperante y dominante del arte y la arquitectura a finales del siglo XVIII y principios de XIX que quiso representar el espíritu heroico y trascendente de la antigüedad romana. Como importante antecedente a este estilo, fueron los descubrimientos arqueológicos de las ciudades de Pompeya y Herculano que llamaron la atención del naciente mundo científico. Sin lugar a dudas, en el lugar donde mejor se expresa toda la grandeza de este estilo es en la pintura del artista francés Jacques Louis David, en donde el color queda subordinado al dibujo y se prescinde de todo lo irrelevante en pos del mensaje heroico. También se debe destacar el interés arquitectónico por los antiguos edificios griegos que marcaron un hito en la nueva arquitectura neoclásica.

Neogótico: El estilo arquitectónico neogótico se refiere al movimiento surgido en el siglo XIX, peyorativamente denominado como pseudogótico, consistente en la arquitectura realizada a imitación de la gótica medieval. Por su común rechazo al racionalismo neoclásico, es un estilo vinculado con el romanticismo, y por sus implicaciones políticas, con el nacionalismo. Como arquitectura historicista es una reelaboración que reproducía el lenguaje arquitectónico propio del estilo gótico con formas más o menos genuinas. Apareció en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. En el siglo XIX, la Europa continental vivió una auténtica fiebre neogótica que restauró y completó catedrales, como la de Barcelona. En 1836 se construyó en este estilo el Parlamento de Londres. En Francia destacó la labor restauradora y reconstructora del francés Eugène Viollet-le-Duc.

Neoimpresionismo: Término creado por el crítico Félix Fénéon en 1886, refiriéndose a un movimiento de la pintura francesa que había surgido del desarrollo del impresionismo, y a la vez como reacción ante el mismo. Los neoimpresionistas eran también estudiosos de la representación de la luz y el color, pero mientras el impresionismo era empírico y espontáneo, el neoimpresionismo se basaba en principios científicos y daba como resultado composiciones muy normalizadas. Seurat fue el artista más destacado del grupo y su líder. Otros miembros importantes fueron Signac, su principal teórico, y también participó durante un tiempo Camille Pissarro. Los tres exhibieron cuadros neoimpresionistas en la última exposición impresionista en 1886. La base teórica del neoimpresionismo fue el divisionismo, con su técnica puntillista.

Neoplasticismo: Corriente artística promulgada por Piet Mondrian en 1917 que proponía despojar al arte de todo elemento accesorio en un intento de llegar a la esencia a través de un lenguaje plástico objetivo y, como consecuencia, universal. Junto con Theo van Doesburg fundó la revista De Stijl, principal órgano de difusión del movimiento, en cuyo primer número apareció publicado el manifiesto neoplasticista.

Neorrealistas: Término que define a artistas y pensadores del siglo XX que privilegiaron el conocimiento de la realidad evitando el subjetivismo. El neorrealismo tuvo manifestaciones en el ámbito de la literatura, el cine y la pintura, buscando que este arte fuera contemplado por la mayor parte de gente. Por ejemplo la pintura neorrealista privilegia los temas de la vida cotidiana, pero enfatizando en los aspectos negativos y crudos.

O

Óleo: Surgida con anterioridad al siglo XV, su refinamiento se debe al pintor belga Jan van Eyck, que abrió la posibilidad de un número casi ilimitado de gamas de color. Según esta técnica, el pigmento (coloración en polvo) se mezcla con aceite de secado lento, por ejemplo, el que se obtiene de semillas de lino o de nogal, el cual absorbe el oxígeno del aire para formar una piel transparente que encierra el color. Esto significa que la pintura al óleo se puede crear en diferentes capas y ser aplicada de un modo opaco, semitransparente o en veladuras transparentes. Puesto que el aceite se seca lentamente, los “bordes” de los colores se pueden combinar y fusionar con facilidad. Al principio, los artistas explotaban la suave transparencia de las veladuras, lo que permite que la luz brille a través de una subcapa luminosa. Los colores se pueden modificar con la variación de la capa de pintura subyacente, de la transparencia o bien del orden de las capas. Por ejemplo, en un único cuadro se utilizaron tan sólo tres o cuatro pigmentos para crear más de veinte tonalidades diferentes de rojo y rosa. Más tarde, los artistas comenzaron a explorar las posibilidades textuales de la pintura al óleo de una manera cada vez más personal.

Onírico: Relativo a los sueños. Algunos movimientos artísticos como el surrealismo buscaron adentrarse en ámbitos del inconsciente, tratando de diferenciarse del mundo racional. Es así como toman el mundo de los sueños como base importante para su desarrollo creativo en busca de una superrealidad.

Orfebre: Persona que labra objetos artísticos de oro, plata y otros metales preciosos, o aleaciones de ellos.

Op Art: Estilo artístico abstracto nacido en los Estados Unidos y paralelamente en Europa, que también es conocido como arte óptico. Los artistas que adhirieron a este estilo estudiaron en profundidad los efectos que producen en la percepción humana la vibración óptica producida por la yuxtaposición de colores y formas. Sus representantes más importantes fueron los europeos Víctor Vasarely y Josef Albers, el norteamericano Frank Stella y el venezolano Jesús Rafael Soto. En Chile, la representante más destacada es la pintora Matilde Pérez.

P

Pagano: Término que proviene de la época del imperio romano cuando el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio. Proviene del latín *paganus* que significa literalmente hombre de campo, aldeano.

Paisaje: Tema de representación pictórica. Si en un principio el paisaje era sólo secundario para dar forma a un segundo plano, a finales del siglo XVI se convirtió en un género pictórico propio. En el siglo XVII se desarrollaron “paisajes idílicos” (como los paisajes glorificados de C. Lorena) y “paisajes heroicos” (como las vistas alegóricas de Nicolás Poussin). Sin embargo, experimentó su auge durante el barroco holandés. La pintura de paisaje se revolucionó por completo gracias a la pintura al aire libre del siglo XX.

Paisaje onírico: Se refiere a la representación del entorno con características de ensoñación y en donde los elementos que lo componen no se remiten necesariamente a la realidad.

Países Bajos: Como su propio nombre indica ocupan una extensión de tierras bajas que, en una cuarta parte, se encuentran al nivel del mar o por diques. Los Países Bajos tienen una larga tradición de grandes pintores. El siglo XVII fue llamado el siglo de oro gracias a los maestros de la pintura como: Rembrandt, Jan Vermeer. Posteriormente Vincent van Gogh y Piet Mondrian fueron hitos altos en el arte mundial.

Partenón de Atenas: Templo griego situado en la Acrópolis de Atenas dedicado a Atenea, diosa protectora de la ciudad de Atenas. Es el monumento más importante de la civilización griega antigua y se le considera como una de las más bellas obras arquitectónicas de la humanidad. El Partenón es uno de los principales templos dóricos que se conservan. Sus dimensiones son: 69,5 metros de largo, 31 de anchura y 10,93 de altura.

Pastel: Medio consistente en un color en polvo seco. Cuando estos lápices se frota se desintegran de forma de polvo. El pintor francés Edgar Degas es considerado uno de los grandes pastelistas del arte universal.

Perspectiva: Del latín tardío *perspectiva*, que significa óptica. Representación pictórica de un objeto, una persona o un espacio sobre una superficie, de forma que se origine la impresión de profundidad y espacialidad. La perspectiva fue investigada científicamente y traspasada a la pintura durante el renacimiento. En la perspectiva central las líneas paralelas se unen en el punto de fuga (perspectiva lineal o proyección central). Los objetos y las personas disminuyen de tamaño proporcionalmente a la distancia que se encuentran del punto de fuga. Otra forma de conseguir profundidad en los cuadros es la perspectiva cromática o aérea, en la que los objetos representados pierden intensidad cromática según se van alejando y adquieren una tonalidad azul.

Perspectiva Aérea: Véase Perspectiva.

Pintores cubistas: Son aquellos artistas que a principios del siglo XX adhieren a los conceptos estilísticos del cubismo.

Pintor de Cámara: Artista que se dedica a retratar a la familia real y a otras personalidades destacadas de la corte.

Pintura Barroca: Pintura desarrollada en Europa, fundamentalmente en el siglo XVII. Durante ese siglo, la pintura barroca reflejó las posiciones políticas religiosas de los distintos países europeos. Por ejemplo, representó el peso de la religión en los países católicos y la vida moderna y burguesa de los países protestantes. La pintura barroca se caracteriza por el dominio del color por sobre la línea. El uso de la luz es fundamental, la cual dibuja los cuerpos y define las atmósferas. Otra importante característica es el realismo de la pintura exenta del idealismo propio del renacimiento. Los artistas que llevaron a su plenitud la pintura barroca fueron el italiano Caravaggio, el español Diego de Velázquez y el holandés Rembrandt, en otros.

Pintura ecuestre: Género de la pintura que se especializa en la representación de escenas de caballares. Este estilo de pintura fue muy desarrollado y difundido en Inglaterra durante el siglo XIX.

Pintura japonesa: La representante más famosa de la pintura japonesa fue el Ukiyo-e, “la pintura del mundo flotante”. Esta escuela de pintura japonesa se desarrolló fundamentalmente entre los siglos XVII y XX y fue de gran influencia para los artistas europeos de la segunda mitad del siglo XIX. Las características fundamentales de estas obras eran una ausencia de profundidad y el escoger temas de la vida cotidiana como paseos cerca de lagos y ríos y personas trabajando, cosa que influyó mucho en los pintores impresionistas.

Polimorfo: Que puede tener varias formas sin cambiar su naturaleza. Especie en la que se presentan individuos de varias formas o aspectos.

Pop Art: Corriente artística de los años 60 originada en los EE.UU. que, mediante el empleo y el montaje de objetos, (por ejemplo, recortes de periódicos, folletos publicitarios, artículos de marca), quería crear mundos nuevos inspirados en el consumismo.

Poussin, Nicolás: Nació en junio de 1594 y falleció el 16 de noviembre de 1665 en la ciudad de Roma. Importante exponente neoclasicista, cuyas obras están determinadas por la mitología de la antigüedad clásica.

Puntillismo: Método y técnica pictóricos mediante los cuales los efectos cromáticos no se obtienen mezclando los colores sobre la paleta, sino aplicando sobre el lienzo pequeñas áreas o puntos de pigmentos sin mezcla, de tal forma que si se permanece a una distancia adecuada, producen el efecto de mezcla. Con este método se consigue mayor luminosidad y brillo que con la mezcla física de colores. Es contrario al método tradicional de pintar a través de veladuras superpuestas. Lo desarrollaron empíricamente los impresionistas, pero no fue desarrollado sistemáticamente sino hasta Seurat y los neoimpresionistas. Estos hablaban de mezcla óptica, en la que los puntos no se funden realmente en la vista del espectador, ya que se distinguen perfectamente como puntos. El efecto mas bien es que los colores vibran, creando un efecto trémulo como el que se experimenta ante una fuente de luz solar.

Punto de Fuga: En la teoría de la perspectiva, es aquel punto en que el rayo principal corta la tabla o plano óptico, y hacia el cual concurren las líneas perpendiculares del infinito. Por ejemplo, las vías del tren que paralelas parecen juntarse en el horizonte, lo hacen en el punto de fuga.

Q

Quattrocento Italiano: Denominación italiana del siglo XV.

R

Realismo: El arte realista se configura como un movimiento que intenta plasmar objetivamente la realidad. Se extiende a todos los campos de la creación humana aunque tuvo una importancia especial en la literatura. En el caso concreto de las artes plásticas, el realismo consigue la máxima expresión en Francia, casi exactamente, en la mitad del siglo XIX. El realismo es un término confuso y de muy difícil definición en lo que respecta a las artes plásticas; en general, sólo alude a una cierta actitud del artista frente a la realidad, en la que la plasmación de ésta no tiene que ser necesariamente copia o imitación, aunque sí ajustarse a una cierta visión generalizada.

Realista: Partidario del realismo. El pensamiento realista abarcó todos los ámbitos del pensamiento: La filosofía, la literatura, la pintura fueron medios de materialización de un pensamiento que fue fundamental en los cambios del siglo XIX.

Renacimiento: Denominación aplicada a un movimiento intelectual y artístico que surgió en Italia en el siglo XIV, culminó en el XVI e influyó en otras partes de Europa de muy distintas maneras. La idea de renacimiento se remonta al siglo XV, cuando algunos intelectuales italianos lo utilizaron para referirse al resurgimiento de los valores de mundo clásico tras siglos de edad media, considerado por ellos como una época bárbara. Aunque los estudiosos aún continúan debatiendo sobre distintos aspectos del período, lo cierto es que el renacimiento ha venido a representar el momento en que lo “medieval” se convierte en “moderno” y el mundo de la edad media, básicamente dominado por la religión, deja paso a una cultura fundamentada en mayor medida en lo individual. La recuperación de la antigüedad se percibe con especial claridad en la arquitectura, ya que la terminología utilizada tiene mayor relación con la usada en Roma que en la arquitectura gótica. En el contexto de la pintura, los artistas más destacados del período denominado “alto renacimiento” fueron Leonardo y Rafael, e incluso Miguel Ángel, quien se destacó más como escultor que como pintor. Fuera de Italia, los efectos de renacimiento se dejaron sentir en la obra del alemán Alberto Durero, quien pasó una temporada en Italia, lo que le permitió construir una propuesta artística más cercana al estilo italiano que al de sus contemporáneos alemanes.

Retrato: Figuración que refleja los rasgos de un ser humano. Pueden ser autorretratos, retratos de otra persona, dobles o incluso de todo un grupo.

Revolución francesa: Al participar Francia activamente en la revolución americana, el gobierno quebró, produciéndose alzas en los precios y escasez de alimentos. Luis XVI convocó a reunirse a los Estados Generales (compuestos por tres asambleas: la de los eclesiásticos, la de los nobles y la del estado llano) para aprobar sus planes de subir los impuestos. El tercer estado se retiró al no estar de acuerdo con la votación de las medidas y creó en París una Asamblea Nacional para introducir reformas. La Asamblea recibió amplio apoyo popular, pero el 4 de julio de 1789 se extendieron los rumores de que el ejército del rey planeaba atacarla. Una multitud airada se lanzó contra la fortaleza de la Bastilla, símbolo de la tiranía real. Rápidamente se difundió el lema de la revolución, “Libertad, igualdad y fraternidad”, La falta de trabajo y el hambre generalizada contribuyeron a fomentar el pánico, los campesinos armados destruyeron las propiedades de los aristócratas. La Asamblea Nacional proclamó los Derechos del Hombre: libertad de conciencia, de propiedad y de palabra; además se abolió la servidumbre, se confiscaron las propiedades de la iglesia y se suprimieron los títulos hereditarios. La Asamblea intentó trabajar junto al rey, pero en 1791 este intentó huir del país. Fue

detenido junto a su esposa y se les acusó de complot para traicionar a Francia. Ambos, junto a centenares de aristócratas fueron guillotinado. Los revolucionarios franceses no sólo debieron sofocar algunas revueltas monárquicas, sino que también se enfrentaron entre sí en feroces disputas políticas. Entre 1793 y 1794, período llamado del Terror, murieron alrededor de 200.000 personas, la mayoría en guerras civiles y el resto en ejecuciones o en la cárcel.

Revolución mexicana: Fue la primera revolución social del siglo XX cuya etapa o fase armada duró de 1910 a 1920. La revolución empezó como una rebelión en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, que ya tenía más de treinta años en el poder. El movimiento fue liderado por el intelectual y teórico político Francisco Madero que con su lema “sufragio efectivo, no reelección” cristalizó el descontento alrededor del país en contra del dictador Díaz. Esta fase terminó con el exilio de Díaz en París y el triunfo de Madero en las elecciones democráticas de 1911.

Revolución rusa: Movimiento político en Rusia que culminó en 1917 con la expulsión del gobierno provisional que había reemplazado el sistema zarista, lo que llevó finalmente al establecimiento de la Unión Soviética, que duró hasta su caída en 1991.

ROCOCÓ: Término derivado del vocablo francés rocaille (forma de pechina). Estilo artístico europeo entre 1730 y 1770/80. En principio, es un estilo decorativo que prefiere la sencillez, lo minucioso y lo coqueto. Los colores se vuelven suaves y de tonos apastelados.

Romanticismo: Movimiento artístico formado en Europa a finales del siglo XVIII y principios del XIX. El romanticismo tuvo distintas manifestaciones, por lo que resulta complejo definirlo sólo desde un punto de vista. Sin embargo, la idea central que se debe considerar es que los románticos le otorgaron un valor fundamental a la experiencia individual, reaccionando frente al racionalismo de la Ilustración y el orden del estilo neoclásico, basado en una reedición del arte grecolatino. El romanticismo se considera más una actitud de pensamiento que un conjunto de rasgos estilísticos peculiares y claramente reconocibles, e incluye la expresión de una idea que tiene un origen verbal más que visual. En el contexto del romanticismo está inserta la figura del héroe que se enfrenta a un entorno hostil y nunca llega a adaptarse a él, aunque consiga su objetivo, ya que de otro modo, no sería un romántico. Así, por ejemplo, existe una fuerte presencia de la naturaleza en este tipo de pintura, la que es vista como misteriosa e inalcanzable, en desmedro de la presencia del hombre que es minimizada ante las fuerzas de la naturaleza. El movimiento romántico tuvo representantes que lo interpretaron de formas muy diversas. En Inglaterra destacan William Blake y William Turner, en Francia, Eugène Delacroix y Théodore Géricault, en Alemania, Caspar David Friedrich y Phillipe Otto Runge, incluso el último período de Francisco de Goya se considera como romántico.

Romántico: Perteneciente al romanticismo y que realiza su obra a partir de los preceptos de este movimiento.

S

Salón oficial: Exposición oficial francesa de arte, celebrada por primera vez en 1667 y originalmente limitada a los miembros de la Académie Royale de Peinture et Sculpture. El nombre se debe al hecho de que las muestras se realizaban en el Salon d'Apollon del Louvre. En principio se realizaban anualmente y luego, desde 1737 hasta la Revolución Francesa, dos veces en el año. El sistema de selección era a través de un jurado y como estas eran las únicas exposiciones públicas en París, el arte académico oficial consiguió un dominio completo de la opinión pública. Por esta razón, en el siglo XIX, los artistas progresistas organizaron varios salones rivales. De esta manera, el salón oficial comenzó progresivamente a perder su prestigio e influencia frente a las distintas exposiciones independientes, por ejemplo, el Salon des Indépendants apareció en 1884, y el Salon d'Automne en 1903.

Serigrafía: Es una técnica de impresión empleada en la reproducción de imágenes y documentos. Esta técnica consiste en transferir una tinta a través de una gasa tensada. Esta técnica se fue haciendo popular a fines del siglo XIX en Europa como una forma de publicidad callejera para espectáculos artísticos. Un gran diseñador de carteles fue Henry Toulouse-Lautrec. Ya en el siglo XX, la serigrafía tuvo en los artistas del Pop Art sus mejores exponentes, como es el caso del artista norteamericano Andy Warhol.

Simbólica: Pertenciente o relativo al simbolismo o expresado por medio de él.

Simbolismo: Movimiento artístico que floreció en las décadas de 1880 y 1890, estrechamente relacionado con el movimiento simbolista de la poesía francesa. Surgió en reacción al naturalismo del impresionismo y contra los principios del realismo, según los había planteado Courbet, quién había dicho que la pintura solo debía ocuparse de "las cosas reales y existentes". En contraposición directa a esta idea, los simbolistas intentaron representar visualmente todo lo oculto y lo místico. Postulaban que el color y la línea en sí mismos podían expresar ideas. Fueron muy dados a hacer paralelismos entre las artes, así por ejemplo, las pinturas de Redon eran comparadas con la poesía de Boudelaire y Edgar Allan Poe con la música de Debussy. Los artistas simbolistas muestran gran diversidad; Moreau, por ejemplo, pintó cuadros exóticos de gran riqueza visual, mientras que Puvis de Chavannes pintó cuadros pálidos, serenos y melancólicos. Gauguin pintó escenas de un exotismo menos brillante, pero sí más rural, incluyendo también escenas campesinas. Caracterizó al movimiento en general un intenso sentimiento religioso, místico, aunque también fueron de su interés temas eróticos y lo perverso, la muerte, la enfermedad y el pecado.

Sincretismo: Hace referencia al sistema filosófico integrado por elementos que son fruto de la unión y conciliación de doctrinas distintas. Comúnmente se entiende que estas uniones no guardan una coherencia sustancial. También se utiliza en alusión a la cultura o la religión para resaltar su carácter de fusión y asimilación de elementos diferentes.

Socialista: Es un término político, que permanece fuertemente vinculado con el establecimiento de una clase trabajadora organizada, creada ya sea mediante revolución o evolución social o mediante reformas institucionales, con el propósito de construir una sociedad sin clases estratificadas o subordinadas unas a otras. Deriva del Socialismo, que es una ideología de economía política que designa aquellas teorías y acciones políticas que defienden en principio un sistema económico y político, basado en la propiedad o posesión

democrática de los sistemas de producción, su control administrativo colectivo, no-estatal o estatal, y del control democrático de las estructuras políticas civiles por parte de los ciudadanos.

Stieglitz, Alfred: Fotógrafo estadounidense que durante sus cincuenta años de carrera luchó por hacer de la fotografía una forma de arte al nivel de la pintura y la escultura. Para conseguir este objetivo empezó explorando dentro del campo de la fotografía capacidades propias de la pintura (composición, texturas, etc.) para después recurrir a elementos propiamente fotográficos (profundidad de campo, efecto de corte fotográfico, etc.). Pasó así del pictorialismo a la llamada fotografía directa. A Stieglitz también se le conoce por su matrimonio con la pintora Georgia O’Keeffe. Nació en New Jersey el 1 de enero de 1864 y murió el 13 de julio de 1946 a la edad de 82 años.

Suprematista: Movimiento de arte abstracto de origen ruso, creado por el artista Kasimir Malevich en 1915. Las pinturas de Malevich fueron las obras más radicales de su tiempo, ya que carecen de toda representación. Es la ausencia total de cosas, sólo formas básicas como el cuadrado y la cruz. Estas obras se desmarcan de la representación objetiva de las cosas y van en búsqueda de una realidad superior una superrealidad. La obra de Malevich ejerció una gran influencia en el desarrollo del arte occidental.

Surrealista: Término que define a los artistas que adhieren al surrealismo, que es una forma distinta de concebir el mundo. Pintores, poetas, cineastas, en todos los ámbitos de las artes, buscaron en el surrealismo una forma de expresión verdadera, separada del razonamiento lógico.

Surrealismo: Movimiento artístico surgido en Francia y que se desarrolló entre 1920 y 1930. Se caracterizó por la fascinación por lo extraño, incongruente e irracional. Se concibió como una forma revolucionaria de pensamiento y acción –más una forma de vida que un conjunto de propuestas estilísticas – y en esto se parecía al dadaísmo, su fuente fundamental, Sin embargo, aunque ambos movimientos eran antirracionalistas, el surrealismo mantuvo una actitud positiva y no nihilista como el dadaísmo. André Bretón, el principal teórico del movimiento, dijo que su propósito era “resolver la condiciones anteriormente contradictorias del sueño y la realidad en una realidad absoluta, una superrealidad”. Bretón y otros miembros del grupo se basaron en los estudios psicológicos de Sigmund Freud sobre el inconsciente y su relación con el sueño. Pese a ello, los artistas surrealistas interpretaron de diversas formas la expresión del surrealismo en sus obras, considerando como punto medular que la obra surrealista se construía a partir de volcar los sueños o imágenes oníricas que se producían sin el control del consciente, si no en un estado que simulara el sueño. Artistas destacados de este movimiento fueron los españoles Salvador Dalí y Joan Miró, el belga René Magritte y el ruso-francés Marc Chagall, cuya obra se define más cercana al surrealismo lírico, es decir, la expresión plástica relacionada a la poesía.

T

Tanguy, Ives: Pintor surrealista, nacido en París, Francia en 1900. Los cuadros de Yves Tanguy tienen un estilo único, reconocible rápidamente, de un Surrealismo abstracto. Muestran paisajes vastos y abstractos, en su mayor parte con una paleta de colores muy limitada, mostrando sólo destellos de colores que contrastan. Típicamente, estos paisajes de ensueño están poblados por formas abstractas variadas, a veces angulares y agudas como fragmentos de vidrio, otras veces con un aspecto orgánico intrigante, como amebas gigantes repentinamente petrificadas. En enero de 1955, Tanguy falleció de un infarto en la localidad de Woodbury, EE.UU.

Tapices: Es uno de los elementos de decoración más antiguos en la historia de la humanidad. Ya en culturas antiquísimas como la egipcia se tiene registro de su utilización. Posteriormente en Europa del siglo XVII y XVIII se crea la Real Fabrica de Tapices y gobelinos en donde artistas muy reconocidos como Francisco de Goya participaban en la elaboración de sus diseños.

Tema mitológico: Se denomina tema mitológico cuando los artistas toman en sus obras historias de la mitología clásica fundamentalmente y la interpretan en su obra.

Tenebrismo: El estilo llamado tenebrismo no es más que una aplicación radical del claroscuro, por la cual únicamente las figuras temáticamente centrales destacan iluminadas de un fondo generalizadamente oscuro.

Teocentrismo: Doctrina según la cual Dios es el centro de todo el universo. Esta doctrina se impone durante la totalidad de la Edad Media y fue el concepto central del cristianismo. Durante el renacimiento fue reemplazado por el antropocentrismo.

Teoría del arte: Es la encargada de analizar los distintos estilos que se han ido produciendo a lo largo de la historia, su proceso de evolución, la comparación de unos con otros, y los retrocesos que se experimentan en algunas épocas. También estudia la obra y estilo de los distintos artistas y consigue definir el estilo conceptual, así como la persona en un contexto histórico-cultural.

V

Vanguardias: Se refiere genéricamente a grupos de artistas innovadores y progresistas respecto a cualquier temática, técnica o idea artística. El término vanguardismo se aplica específicamente a ciertas escuelas o tendencias artísticas nacidas en el siglo XX, tales como al fauvismo, el cubismo, el surrealismo, y otras, con intenciones renovadoras, de avance y exploración.

Vasari, Giorgio: (1511-1574) Pintor, arquitecto y biógrafo italiano. Es considerado uno de los tratadistas más importantes del arte italiano. Su gran libro "Vida de los artistas" es un documento fundamental para conocer la vida y la obra de los artistas del renacimiento y fundamental en la formación de la crítica futura de este periodo. En su obra Vasari retrata el progreso desde el Giotto y Cimabue hasta Leonardo, Rafael y Miguel Ángel.

Vedutas: Pinturas o dibujos de un lugar, por lo general de una ciudad; por ejemplo de Venecia y Roma. Una veduta ideata es una vista imaginaria, mientras que un capriccio es a menudo correcto en lo arquitectónico, pero fantástico en sus yuxtaposiciones.

Veladura: Procedimiento que consiste en extender sobre una capa de pintura otra ligera de barniz transparente que fusiona las tonalidades de color.

Volumen: Espacio que ocupa un cuerpo. El volumen de los cuerpos es producto de las tres dimensiones: ancho, alto y profundidad. En el ámbito de las artes visuales se llama a una estructura formal tridimensional escultórica. También se denomina volumen a la ilusión de masa lograda en la pintura bidimensional.