

GLOSARIO

UNIDAD 1

acento. Énfasis o intensidad que se muestra en una obra; puede darse a través del color, la textura o la forma; por ejemplo, en la obra *El tres de mayo de 1808*, de Goya, el acento visual se da en el manejo de la luz sobre la camisa de uno de los personajes y sobre el suelo, hecho que provoca que el espectador fije su mirada en ese punto.

boceto. También llamado borrador o esbozo, es un dibujo hecho a “mano alzada”, es decir, libremente, sin herramientas y sin mayores detalles, de lo que será posteriormente una obra.

círculo cromático. Forma de clasificar los colores que conforman el segmento de la luz distribuyéndolos de manera equitativa en un círculo. Éste se divide en doce partes iguales como si fueran las rebanadas de un pastel; cada sector está coloreado a partir de los tres colores primarios (amarillo, azul y rojo) y sus correspondientes secundarios (naranja, verde y violeta); cada color secundario tiene a los lados un color terciario, que corresponde a un matiz del mismo.

color. Atributo de los objetos que identificamos con el concepto de pigmento, que es la sustancia empleada por los pintores para colorear sus creaciones. En términos científicos, es una percepción del cerebro, que interpreta las longitudes de onda del espectro electromagnético. En el terreno del arte podemos mencionar tres características básicas de este elemento:

- **luminosidad.** También llamado valor, es la claridad del color.
- **tonalidad.** Es el color en sí. Las variaciones secundarias de un mismo tono reciben el nombre de gama y el empleo de tonalidades distintas en una misma obra se llama policromía. El conjunto de tonalidades preferidas de un pintor se denomina paleta.
- **saturación.** Determina la intensidad con la que se percibe un color: si es muy saturado, es más intenso; uno menos saturado es ligero o gris.

contexto sociocultural. Se refiere a los factores culturales, económicos, históricos, éticos, religiosos y políticos que inciden en la realidad de una persona. Nos permite situar a un personaje o movimiento artístico en el espacio y el tiempo para conocer y entender sus motivaciones, límites y posibilidades.

cromatología. Ciencia que estudia los colores y que ha establecido estándares de color o colores normativos que se obtienen mediante la combinación de los llamados colores primarios: el magenta/rojo, el amarillo y el cian/azul. Así, de la mezcla de dos primarios se obtienen los llamados colores secundarios. Colores complementarios son los que, al combinarse, dan como resultado un color neutro como el blanco, negro o gris.

forma. Configuración, apariencia o estructura percibida a través de impresiones sensoriales, en nuestro caso, el sentido de la vista.

imagen figurativa. Representación de la realidad, objetos identificables e imágenes reconocibles, procurando verosimilitud o realismo artístico (la figura humana, los paisajes, animales y plantas). A lo largo de la historia el hombre ha tenido la inquietud de plasmar su realidad, para lo cual ha ideado diversas formas de expresión. Algunas de estas formas se explican a continuación:

- **Romanticismo.** Movimiento que surgió como reacción revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y el clasicismo. Sus características fundamentales son la ruptura con una tradición basada en estereotipos y la prioridad que da a las emociones. Sus temáticas aluden a batallas épicas y grandes victorias, idealizando la imagen figurativa y los sentimientos de inferioridad del hombre frente a la naturaleza. Théodoro Géricault (1791-1824) y Eugène Delacroix (1798-1863) son representantes de este movimiento.

■ **Realismo.** Estilo o movimiento pictórico que surgió en Francia a mediados del siglo XIX en el que la imagen figurativa se mostraba en todo su esplendor y crudeza. Su principal representante es Gustave Courbet. Fue él quien acuñó el término en 1855 al nombrar como Realismo al pabellón construido para una exposición en la que presentó su obra *El taller del pintor*, considerada el manifiesto del estilo. Otros artistas se identificaron con el movimiento, por ejemplo: Honoré Daumier, Jean-François Millet y Jules Breton

■ **Impresionismo.** Movimiento pictórico que surge como reacción al arte académico durante la segunda mitad del siglo XIX. Artistas como Édouard Manet (1832-1883), Claude Monet (1840-1926) o Auguste Renoir (1841-1919) decidieron plasmar la luz y el instante en sus cuadros sin enfatizar la identidad de lo que la proyectaba. La imagen figurativa para los impresionistas no era más importante que el momento de luz que se mostraba.

■ **Simbolismo y Modernismo.** Corrientes pictóricas que surgieron al final del siglo XIX; uno de sus representantes es Gustav Klimt (1862-1918). Ambas buscaban una expresión simbólica, de evocación y sugerencia, por lo que la imagen figurativa se consideraba menos importante que la idea. Las obras profundizan en la vida interior del hombre, la enfermedad, la muerte, la sexualidad, los sueños y las pesadillas.

■ **Expresionismo.** Fechado entre 1905 y 1925, este movimiento busca expresar, más que la representación figurativa de la realidad objetiva, sentimientos y emociones intensificando, e incluso distorsionando y exagerando, sus aspectos por medio del color y la textura. Los temas principales fueron la soledad y la miseria. Algunos de sus representantes son Edvard Munch (1863-1944), Oskar Kokoschka (1886-1980) y Kathe Kollwitz (1867-1945).

Intervención. Acción artística que se lleva a cabo preferentemente en un espacio público, aunque también puede realizarse en uno privado. En muchas ocasiones es una obra de carácter efímero, por el tipo de materiales utilizados. Consiste en la ocupación física de espacios

públicos por objetos artísticos. Su objetivo primordial es provocar la reflexión del espectador.

perspectiva. Representación del espacio sobre una superficie pictórica en la que los objetos aparecen en forma y disposición tal como son a la vista. Fue instaurada como ciencia en el siglo XV por el artista italiano Leon Batista Alberti (1404-1472). A lo largo de la historia se han ideado numerosos sistemas de representación parcial sobre el plano, algunas de ellas son: aérea, caballera o a vista de pájaro, curva o sintética, jerárquica, lineal (geométrica o monofocal), torcida y poliangular.

ritmo. Repetición periódica de una figura; el movimiento virtual provocado por los acentos y pausas a intervalos. Los tipos de ritmo son:

■ **creciente.** Produce la sensación de lejanía.

■ **decreciente.** Da la sensación de cercanía.

■ **dinámico.** Sugiere movilidad.

■ **estático.** Se basa en una sucesión que puede ser de unidades iguales a intervalos iguales, con lo que se obtiene un ritmo estático y constante.

■ **uniforme.** Aquel que no produce ninguna sensación.

textura. Aspecto exterior que produce una obra tanto a nivel táctil como visual. En pintura, se produce con el empaste del pigmento y la utilización de "cargas", como arenas o polvos, o con la forma de los trazos.

GLOSARIO

UNIDAD 2

ángulo de visión. Posición desde la cual se capta la escena presentada en una imagen. El ojo humano puede ver más de lo que se muestra en una escena fotográfica o pictórica, a la que se le llama *encuadre* . Hay tres tipos de ángulos de visión: *frontal* , en el que los objetos se presentan de frente; *picado* , en el que los objetos se ven de arriba hacia abajo, y *contrapicado* , en donde se mira un objeto desde abajo hacia arriba.

bidimensional. Término utilizado para describir figuras cuyo diseño tiene dos dimensiones: ancho y alto; se presenta en una superficie plana sin profundidad ni volumen.

cámara oscura. Instrumento con el que se capturan imágenes y se toman fotografías; consiste en una caja cuyo interior está pintado de negro. Tiene un único orificio por donde entra un poco de luz.

calotipo. Método fotográfico mediante el cual se obtiene un negativo; fue llamado así por su creador, el científico inglés William Henry Fox Talbot (1800-1877). Consiste en sumergir una hoja de papel en yoduro de plata, compuesto por dos soluciones: nitrato de plata y yoduro de potasio. Luego el papel se sensibiliza a la luz al introducirlo en una solución de ácido gálico. Después de exponerlo a la fuente lumínica, el papel se mete nuevamente en el yoduro de plata y la imagen se revela de manera gradual; posteriormente, se fija con hiposulfito de sodio. Al final, el papel se somete a un baño de cera derretida, con lo cual se obtiene un negativo desde el cual es posible imprimir una o varias reproducciones de la imagen en otro papel sensibilizado con yoduro de plata.

composición. Disposición de los distintos elementos que integran una obra de arte. De ello depende en buena medida el alcance, el efecto y el significado previstos por el artista. Los sistemas y los recursos compositivos están estrechamente relacionados con las convenciones estéticas y las prioridades artísticas de cada época.

daguerrotipo. Proceso fotográfico cuyo nombre se debe a su inventor Louis Jacques-Mandé Daguerre (1787-1851). La imagen se obtiene directamente sobre una placa de cobre cubierta con nitrato de plata. A partir de una sola exposición de la cámara se consigue una imagen que debe revelarse con vapores de mercurio y fijarse con una solución de cloruro sódico. La placa debe protegerse y sellarse para evitar que la oxidación ennegrezca la imagen. Las características que distinguen al daguerrotipo son su realismo y la amplia gama de tonos entre la luz y la sombra que posee. Es considerado el primer proceso fotográfico comercial, debido a la gran difusión que alcanzó a nivel mundial.

dimensión. Longitud, área o volumen de una línea, una superficie o un cuerpo, respectivamente.

encuadre. Es aquello que el dibujante, pintor o fotógrafo sitúa dentro de la imagen o fotografía. Porción de escena que elige captar.

fotografía. Palabra que deriva de los vocablos griegos *photós* (luz) y *graphem* (escribir). Proceso mediante el cual se fija una imagen sobre una superficie cubierta con sustancias sensibles a la luz. La búsqueda por representar la realidad de la manera más exacta posible tuvo como resultado su invención y desarrollo. La cámara fotográfica tiene su origen en la cámara oscura concebida desde la época renacentista. A inicios del siglo xix se descubrieron las propiedades de sensibilidad a la luz de las sales de plata, que lograban preservar las imágenes que se obtenían de la cámara oscura. Thomas Wedwood (1771-1805) intentó plasmar una imagen valiéndose de la acción de la luz en la cámara oscura. Así, mediante la experimentación nacieron los primeros "dibujos fotogénicos", como se les llamó hasta 1939, cuando sir John F. W. Herschel propuso el término fotografía, que tiene una connotación no sólo artística sino científica. La primera fotografía se realizó cerca de 1826 por Nicéphore Niepce (1765-1833).

fotograma (en fotografía). Imagen fotográfica realizada sin una cámara, mediante la colocación de objetos sobre papel fotosensible para fijar su representación. Es un recurso muy utilizado en el campo de las artes; algunos de los ejemplos más significativos los encontramos en las obras de los artistas Man Ray (1890-1976) y László Moholy-Nagy (1895-1946). También se les ha llamado dibujos fotogénicos.

géneros fotográficos. Se refiere a los distintos usos que puede tener esta disciplina artística de acuerdo con la función de la fotografía, la finalidad para la que será empleada o el contexto en el que fue creada. Éstos pueden a su vez tener subdivisiones.

- **fotografía artística.** De carácter subjetivo, no apela a la veracidad de lo representado, sino a la creatividad de su autor. Si bien el lenguaje fotográfico partió de la pintura realista, pronto desarrolló un lenguaje propio, quizá influido por las distintas corrientes artísticas. Hugo Brehme (1882-1954), Manuel Álvarez Bravo (1902-2002), Lola Álvarez Bravo (1907-1993), Edward Weston (1886-1958), Juan Rulfo (1917-1986) y Katy Horna (1912-2000) son algunos creadores que sobresalen en el campo de la fotografía artística. Representantes contemporáneos de este género son Pedro Meyer, Graciela Iturbide y Christa Cowrie.

- **fotografía documental.** La autenticidad de la fotografía le da un valor específico de testimonio y la transforma en un instrumento para la investigación científica o social. Es un medio ideal para comunicar y difundir hallazgos. Como ejemplo, el trabajo del antropólogo francés Carl Lumholz (1851-1922), quien en la última década del siglo XIX recorrió durante doce años las poblaciones indígenas del noreste mexicano (huicholes, seris, tarahumaras) con el objetivo de documentar su trabajo de campo y difundir su labor científica mediante la fotografía

- **fotografía social.** El hombre es el actor principal de esta vertiente fotográfica que surgió a la par del periodismo de guerra entre las décadas de 1930 y 1950, cuando los fotoperiodistas no sólo documentaron las batallas y los desastres materiales y humanos, sino también el éxodo de los sobrevivientes y la vida cotidiana en

torno a los terribles acontecimientos. Se consideran fundadores de este género a Robert Doisneau (1912- 1994) y a Henri Cartier-Bresson (1904-2004).

- **fotoperiodismo.** También llamado *periodismo fotográfico*, se divide en varias categorías: guerra, deportes, cultura, espectáculo y política. A través de la lente del fotorreportero se registran los acontecimientos inmediatos con el fin de difundirlos en los medios de comunicación. El desarrollo de las técnicas fotográficas propició el nacimiento de la prensa ilustrada. En 1842 se fundó la revista semanal *The Illustrated London News*, posteriormente, la *Revista Universal*. La entrevista, la crónica y el reportaje documental se enriquecieron con el material fotográfico. Entre 1930 y 1950 fue el auge del fotoperiodismo debido a los acontecimientos bélicos del periodo, como la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial.

negativo. Imagen que surge al exponer una superficie sensible a la luz, la cual, tras el revelado, muestra los valores invertidos del objeto original; es decir, aparecen oscuras las luces y claras las sombras. A partir de un negativo es posible imprimir gran cantidad de positivos. El primer método para la creación de fotografías a partir de un negativo fue inventado por William Henry Fox Talbot (1800-1877), quien en 1841 lo patentó bajo el nombre de calotipo.

paisaje. Término que comenzó a usarse en Venecia en la segunda mitad del siglo XVI. Como género pictórico, representa escenas tanto naturales como urbanas. El paisajismo nació en Holanda en el siglo XVII, cuando un amplio público burgués demandó a los pintores representaciones veraces de la naturaleza. Los artistas se interesaron por efectos atmosféricos, reflejos luminosos sobre el agua o detalles de la vegetación. Algunos subgéneros del paisaje son:

- **estelar o nublado.** Con estrellas y nubes.
- **lunar.** En los que destaca la luna como elemento principal.
- **marina.** Con barcos en el mar.
- **onírico.** Escenario de sueños; utilizado por los surrealistas.
- **pluvial.** De ríos, pozos y cascadas.

■ **urbano.** De ciudades.

paisaje autónomo. El campo y la ciudad se convierten en protagonistas del cuadro. Desde el realismo del siglo XVII hasta la fotografía del XX se pueden observar momentos artísticos en los que el paisaje se convierte en el elemento plástico, es decir, el objeto de interés.

paisaje dependiente. Sirve de fondo a composiciones de otro tipo de temática. El Renacimiento utilizó el paisaje como elemento complementario; es decir, como escenario de lo que se quería mostrar.

Paisaje en distintas épocas y estilos artísticos

■ **Edad Media.** Giotto di Bondone (1267-1337) rompió con el arquetipo de la pintura bizantina, en la que los fondos eran dorados, y los cambió por paisajes, aún muy esquemáticos, en los que, por ejemplo, un árbol representaba un bosque y una roca una montaña. Se trata todavía de un paisaje dependiente, pero la búsqueda del espacio en la estructuración de sus escenas propició paisajes urbanos y naturales muy elaborados.

■ **Renacimiento.** En esta época, el paisaje va adquiriendo autonomía; las primeras representaciones paisajísticas puras las encontramos en las acuarelas de Alberto Durero (1471-1528). Sigue siendo un paisaje dependiente, pero vastos espacios enmarcan las escenas principales. En Flandes las vistas panorámicas y los paisajes poco a poco tomaron relevancia. Se pintan desde un horizonte alto, a vista de pájaro o de manera aérea. Representantes de esta etapa son el Perugino (1446-1523) y Joachim Patinir (1480-1524).

■ **Barroco.** El paisaje se establece como género. Los temas religiosos o mitológicos pierden relevancia frente a temas sencillos y cotidianos como el bodegón y el paisaje. El florecimiento del coleccionismo de la burguesía comerciante propició la producción de paisajes, pues se solicitaban a los pintores. Durante el siglo XVII los holandeses Jacob Ruysdael (1628-1682), Meindert Hobbema (1638-1709) y Johannes Vermeer (1632-1675) muestran el paisaje de manera realista.

■ **Romanticismo.** La pintura de paisaje fue la gran creación artística del siglo XIX, pues se convirtió en el verdadero protagonista. Adquirió

el carácter de actor o productor de emociones y de experiencias subjetivas. Se crean las primeras guías turísticas de la historia que recogen estos puntos de vista para fabricar un recuerdo popular sobre los sitios y sus paisajes. En Alemania, Caspar David Friedrich (1774-1840) y Philipp Otto Runge (1777-1810) son artistas destacados de la pintura romántica alemana. También surgió el interés por el estudio de los fenómenos atmosféricos, es el caso del artista inglés John Constable (1776-1837), que logró captar los fenómenos naturales

■ **Realismo.** Se trabaja el paisaje a través de la observación meticulosa en términos de luz y color. El objetivo era representar fielmente la percepción que pudiera tener un observador del paisaje. Camille Corot da el paso a una visión realista del paisaje.

■ **Impresionismo.** La pintura al aire libre, que caracteriza este periodo, motivó a los artistas a abordar temas como el campo, la ciudad, el mar, los ríos, los reflejos sobre el agua, la luz del día y la luz artificial de la noche. Trabajaron con manchas de color y con pinceladas precisas sin el acabado pulido esmaltado y frío de la pintura de paisajes tradicional, con el fin de representar los efectos de la luz sobre las cosas. Es precisamente un paisaje, Impresión, sol naciente, de Claude Monet (1840-1926), el que da nombre a este movimiento.

■ **Posimpresionismo.** El ejemplo más representativo del paisaje en esta corriente pictórica es el de Vincent van Gogh (1853-1890), de colores intensos y vigorosas texturas en los que las figuras se deforman y curvan, alejándose del realismo.

■ **Expresionismo.** Emil Nolde (1867-1956), Erich Heckel (1883-1970) y Chaim Soutine (1893-1943) son algunos de los pintores expresionistas que trabajaron el género del paisaje, aún con influencias del impresionismo y el posimpresionismo, con pinceladas gruesas y a través del contraste y el acento en el color.

significado. La imagen fotográfica es un reflejo de la realidad; sin embargo, puede contener diversos significados que dependen de múltiples circunstancias, como podrían ser la localización geográfica, social o intelectual tanto del creador de la fotografía como del espectador;

por ejemplo: la fotografía de un ser querido, como podría ser la de una abuela moliendo maíz en el metate, puede tener un significado afectivo, pues representa un recuerdo familiar o un recordatorio de los orígenes; en cambio, a un antropólogo le podría resultar un documento valioso porque con él puede conocer la manera en la que se llevaba a cabo la molienda del maíz; por otro lado, a un extranjero, como un japonés, le podría resultar un enigma.

técnicas pictóricas. Cada artista tiene una técnica que domina mejor de acuerdo con su necesidad de expresión, de ahí la creación de nuevas “recetas” o la adición de materiales para conseguirlo. Todas ellas parten de un común denominador que es el uso de pigmentos, aglutinante y soporte. Las variantes de estos tres elementos definen las características y propiedades de cada técnica.

- **acuarela.** Pigmento muy finamente molido mezclado con goma arábiga como aglutinante. Permite tonos ligeros y traslúcidos; como soporte se utiliza, por lo general, papel.

- **acrílico.** Se denomina acrílica a cualquier pintura en la que el pigmento esté integrado en una resina sintética, producida con medios químicos. Es soluble al agua, su secado es más rápido que el del óleo y pueden lograrse desde veladuras cercanas a la acuarela hasta gruesos empastes como en el óleo. El pintor mexicano David Alfaro Siqueiros (1896-1974) fue uno de los pioneros en la experimentación con este tipo de materiales. Otros adeptos del acrílico fueron Jackson Pollock (1912-1956) y Mark Rothko (1903-1970).

- **crayón o lápiz de color.** Barras de cera de diversos colores.

- **encáustica.** Técnica en la que los pigmentos se diluyen en cera de abeja fundida; se añaden resinas y goma damar. La mezcla debe aplicarse caliente con pincel o espátula. Su consistencia es pastosa y comúnmente se utilizan tablas de madera como soporte.

- **fresco.** Al lado del temple y la encáustica, el fresco es una de las técnicas más antiguas y laboriosas. Consiste en disolver el pigmento en agua y luego aplicarlo sobre un enlucido realizado con arena fina, cal y polvo de mármol, cuando aún está húmedo, de ahí su nombre.

Se utilizan preferentemente colores de origen mineral que resisten la acción cáustica de la cal. Los frescos pueden observarse en paredes, bóvedas y cúpulas, tanto en recintos sacros como palaciegos. Una de las características del fresco es su resistencia, pues cuando la cal del enlucido reacciona químicamente con los gases carbónicos del aire se transforma en carbonato de calcio y genera una superficie marmórea. El fresco exige destreza y rapidez de ejecución, por lo que el artista realiza primero un boceto que se traspasa al muro.

- **gouache.** Técnica que parte del principio de la acuarela: un pigmento mezclado con goma arábiga, pero no tiene la luminosidad de ésta. Es más bien opaco, por estar mezclado con un pigmento blanco.

- **óleo.** Es una de las técnicas más populares. Como aglutinantes del pigmento se utilizan aceites vegetales (de linaza o nuez), lo que le da flexibilidad a la pintura. Se le agrega además trementina (resina vegetal) como disolvente. Aunque se conocía desde la antigüedad, su utilización se difundió en los siglos XIV y XV, y los pintores guardaban celosamente sus recetas. A finales del siglo XIX se comenzaron a comercializar los primeros óleos. Sus características plásticas consisten en un secado lento que permite correcciones y colores estables.

- **pastel.** Técnica conocida desde el siglo XVI; Leonardo da Vinci la llamaba “la manera de colorear en seco”. Los 1 pigmentos se aglutinan con goma y resina; no es necesario mezclarla con ningún disolvente. A mediados del siglo XVIII se utilizó para hacer bocetos.

- **témpera o temple.** Técnica habitual hasta finales de la Edad Media; el aglutinante era cola o yema de huevo. Da como resultado un color fluido que mantiene su pureza. Se trabaja desde el tono más oscuro al más claro. Es idóneo para crear transparencias.

Usos de la fotografía. Los usos de la fotografía están ligados estrechamente a sus cualidades y características; pueden ser: legitimar, documentar, conservar, difundir, publicitar, comunicar, manipular, entre otros.

- **artístico o creativo.** Los artistas comunican sus ideas, sus sentimientos o denuncias por medio de sus propias composiciones

y encuadres, o gracias a la manipulación técnica de la fotografía.

■ **comercial.** Compañías publicitarias y empresas utilizan imágenes para promocionar o difundir productos o servicios.

■ **documental y científico.** Los investigadores de las diversas ciencias se valen de la fotografía como fuente de información veraz, control de procesos y como objeto de estudio.

■ **doméstico.** Se documenta o conserva una imagen o acontecimiento bello, importante o significativo para nosotros mismos, nuestra familia o nuestro entorno, ya sea capturada por uno mismo o por un tercero.

zoom. Efecto de acercamiento o alejamiento de una imagen que se obtiene mediante el mecanismo fotográfico llamado objetivo o un proceso digital. Este dispositivo, por medio de un grupo de lentes, permite variar a voluntad la distancia focal y, en consecuencia, el encuadre, manteniendo el plano-imagen en el mismo sitio. Hay zoom de dos tipos:

■ **digital.** Acercamiento hacia una zona de una fotografía que se logra al agrandarla, modificando así el encuadre. Este proceso resta calidad a la imagen.

■ **óptico.** Objetivo que aumenta o disminuye el acercamiento de la imagen con el uso de los lentes de la cámara fotográfica o de video; altera la distancia focal y cierra el cuadro.

Al filo del tiempo, Mariana Yampolsky, 1992, p. 85. El motivo de esta obra es probablemente una construcción colonial, quizá una casona poblana, pues por esas fechas la autora publicó un trabajo sobre las haciendas de ese estado. Es una toma frontal de la esquina de un muro arquitectónico. Sin duda se trata de una imagen poética que hace evidente la influencia de quien fue su maestra: Lola Álvarez Bravo. Lo que le da fuerza a la imagen es su plano cerrado. Los tonos grises contrastan y engañan al ojo como si el cielo y el edificio estuvieran en un mismo plano. El rostro de perfil parece mirar al horizonte eternamente, al filo del muro y del tiempo.

Autorretrato (El coronelazo), de David Alfaro Siqueiros, 1945, 91.5 x 121.6 cm, piroxilina sobre celotex, Museo Nacional de Arte, p. 85. Este autorretrato, también conocido como El coronelazo es una de las

obras más representativas de la iconografía del arte mexicano del siglo XX. En primer plano vemos el puño del autor, que produce un punto de fuga hacia su rostro y torso; su ceño fruncido acentúa la fuerza y el dinamismo de la obra. El brazo derecho extendido en alto desafía al espectador, pues parece alcanzarlo. La gama cromática cálida aumenta la sensación de violencia y vigor en el movimiento. Las propiedades gruesas y pastosas de la piroxilina dan a la pintura cualidades tridimensionales por medio de brochazos empastados yuxtapuestos para lograr lo que parecen volúmenes escultóricos. Es también un estudio de perspectiva, logrado por medio de la experimentación con el uso de la fotografía como un método auxiliar. Para Siqueiros la fotografía era indispensable para la creación pictórica como un documento vivo y veraz. Muchas de sus obras se inspiraron en imágenes fotográficas de la prensa o de sesiones fotográficas que él mismo dirigía. Es el caso de esta obra, cuyo origen es una fotografía del autor.

La clase de danza, de Edgar Degas, 1873, 85 x 75 cm, óleo sobre lienzo, Museo de Orsay, París, p. 83. La pintura nos muestra una clase de ballet en uno de los salones del Teatro de la Ópera de París. En primer plano observamos a una bailarina de espaldas que presta atención al maestro; a su lado, otra bailarina realiza algunos ejercicios de estiramiento sentada sobre un piano. A partir de ellas se forma un semicírculo de bailarinas que bordean el salón y que rodean la parte central de la imagen. Al centro y a la derecha de la obra vemos a Jules Perrot, uno de los mejores maestros de ballet de aquella época, quien observa a las bailarinas en acción en la parte central de la obra. Al fondo del salón, y de la imagen, observamos a otro grupo de bailarinas que también realiza ejercicios. Detrás de ellas, podemos ver a un grupo de madres que asiste a los ensayos. Degas logró captar y plasmar los gestos expresivos y espontáneos de los cuerpos y los rostros de las bailarinas. El gran protagonista de esta obra no es el maestro Jules impartiendo su clase, sino la gran profundidad lograda por el autor gracias al uso de las diagonales. El ángulo de visión, un picado leve orientado hacia uno de los costados del salón, acentúa la proyección de las líneas diagonales

del piso para lograr ese gran efecto de profundidad en la escena.

Madre e hijo en un centro de alimentación de emergencia en Tahoua, Níger, p. 20. En primer plano, el rostro de una madre enmarcado con los llamativos colores de su atuendo y la pequeña mano de su hijo que cubre su boca. La toma dirige la atención a los elementos más expresivos de la fotografía: los ojos de la madre y la mano del niño. La fotografía fue tomada el 1 de agosto de 2005 por el fotógrafo canadiense Finbarr O'Reilly para la agencia de noticias Reuters, en un centro internacional en Tahoua, Nigeria. El autor capturó la imagen para enfatizar su objetivo: denunciar el drama y el dolor, aun sin conocer a fondo la crisis alimentaria de Nigeria. La instantánea obtuvo el premio World Press Photo en 2005; James Colton, el presidente del jurado, la calificó como simple, elegante y dinámica, y dijo que esta imagen lo tenía todo: belleza, horror y desesperación. La fotografía ha trascendido el ámbito del World Press Photo y de la fotografía periodística, debido a la potencia visual de sus colores, tonalidades y matices, y por la fuerte carga emotiva del rostro de la madre con mirada perdida y la mano de su hijo sobre él.

Marilyn Monroe, de Andy Warhol, 1964, serigrafía sobre lienzo, p. 103. Esta obra muestra en primer plano a la actriz estadounidense Marilyn Monroe. Warhol tomó una de las fotografías más populares de la actriz para realizar esta obra. La fotografía originalmente es en blanco y negro; Warhol modificó los diferentes tonos grises y los sustituyó por colores planos más vivos para darle ese efecto de cómic o de cartel publicitario que buscaba. Utilizó un amarillo muy fuerte para pintar el cabello, con lo que logró que éste fuera el elemento más llamativo de la obra. El segundo foco de atención son los labios, los cuales pintó de un rojo muy intenso, desbordando incluso el límite de su contorno para hacerlos más llamativos. Los párpados, los ojos, los aretes y la blusa los pintó de un azul pastel muy tenue. Para el rostro, utilizó un rosa también pastel. Para lograr el contraste de los colores del rostro, el fondo lo pintó de un rojo fuerte, no tan intenso como el rojo de los labios. Se cree que, al plasmar a Marilyn Monroe de esta manera, Warhol presenta a la actriz como una imagen prototípica y mecanizada, producto ella misma de una cultura

de masas en la que más que como actriz, era aclamada y utilizada como un objeto visual.

Viajero frente a un mar de niebla, de Casper David Friedrich, 1818, 74.8 x 94.8 cm, óleo sobre tela, Kunsthalle, Hamburgo, Alemania, p. 99. Casper David Friedrich es un reconocido pintor del Romanticismo alemán; solitario, melancólico y misántropo, pasó su vida en Dresde y no estudió en Italia como solían hacerlo los artistas de la época. Su obra es principalmente paisajista. En primer plano, en Viajero frente a un mar de niebla, posado en la cima de una montaña, se observa a un hombre de espaldas al espectador, ataviado a la usanza alemana de la época. Mira la lejanía inalcanzable cubierta de niebla; el desparpajo del cabello nos sugiere la brisa de montaña. La gama cromática es fría: negro de la figura central, marrón oscuro en las rocas que contrasta con el gris y el blanco de la niebla y el horizonte. Los únicos colores cálidos aparecen en el primer plano. El paisaje adquiere un carácter cósmico, que nos enfrenta con el concepto de lo infinito, revelando la finitud y pequeñez del ser humano frente a la naturaleza, lo que conduce a la angustia y a la soledad: la naturaleza se regenera, pero el humano es mortal. Esta obra es considerada un extraordinario paisaje de profundo lirismo; poético y visionario. Las figuras de espaldas se repiten en otras obras de Friedrich.

GLOSARIO

UNIDAD 3

arquitectura. Arte de ordenar y acotar el espacio para el uso humano de acuerdo con un plan previamente establecido; esto incluye tanto la fase estrictamente intelectual de planificación, a la que llamamos *proyecto*, que suele expresarse por representaciones gráficas convencionales, como a la construcción efectiva de las estructuras previstas, a la que llamamos *obra*. Es también la ordenación de ciudades y espacios públicos de distinta índole. Desde la Grecia antigua, la arquitectura se ha relacionado con las artes y, durante el Renacimiento, esta asociación se reforzó.

asimetría. Falta de simetría, es decir, la de correspondencia exacta entre tamaño, forma y posición de las partes que integran un cuerpo o figura.

escultura. Es la representación artística de un objeto o una figura en tres dimensiones. Frente al carácter visual de la pintura, la escultura se asocia con la percepción táctil y con el volumen y el peso. Su materialidad real y su capacidad de resistencia frente al paso del tiempo han hecho de ella un vehículo ideal para mensajes religiosos y políticos que se desea que perduren; por ello se asocia con el monumento y con la estatua. Las obras de Auguste Rodin (1840-1917) y de Adolf von Hildebrand (1847-1921) representan la aparición de una escultura dotada de plena autonomía.

escultura cinética. Renuncia a los ritmos estáticos de la escultura tradicional; se mueve por medio de motores o fuerzas naturales.

escultura en relieve. Es la escultura adherida a un plano o pared, puede ser de:

- **altorrelieve.** Más de la mitad del volumen de una figura sobresale de una superficie plana.
- **mediorrelieve.** La mitad del volumen de las figuras sobresalen de una superficie.
- **bajorrelieve.** Las figuras sobresalen menos de la mitad del fondo. Una modalidad de bajorrelieve inventada por Donatello es el relieve

schacciato, en el que el bulto prácticamente no sobresale del plano, puede elaborarse mediante dos procedimientos básicos: el modelado y la talla.

■ **relieve excavado.** El bulto no sobresale, está hundido respecto a la superficie plana. También se le conoce como volumen negativo.

escultura exenta o en bulto redondo. Es propia de la estatuaria, en la que se presenta la tercera dimensión no adosada a ningún muro; por ello se puede rodear.

escultura monumental o estatuaria. Se elabora con la intención de conmemorar un hecho o un personaje.

escultura ornamental. Su fin es decorativo y se utiliza como auxiliar de la arquitectura y la escultura estatuaria.

funciones de la escultura y la arquitectura. Ambas disciplinas comparten una función estética y ornamental. En el caso de la escultura, su carácter didáctico o pedagógico ha sido preponderante en distintas etapas históricas, mientras el oficio primordial de la arquitectura es proporcionar al hombre refugio frente a las inclemencias del tiempo. Ambas disciplinas son propias de las Bellas Artes, junto a la danza, la música, la literatura y la pintura.

fundición a la cera perdida. Técnica habitual desde la Grecia de los siglos VI y V a. n. e. Para obtener esculturas de metal, se modela en cera la figura para después rodearla de arcilla o yeso, que, una vez endurecido, se introduce en un horno; la cera se derrite y en su lugar se aplica el metal deseado, generalmente bronce, el cual adopta la forma del modelo.

obras tridimensionales en distintas épocas y estilos artísticos. Las características de la escultura en la historia del arte han dependido en gran medida del desarrollo tecnológico y las habilidades y las destrezas de la sociedad. Así, las esculturas de la prehistoria son sencillas y esquemáticas;

las del Renacimiento, habilidosas, y las modernas, monumentales. La representación de la figura humana ha sido uno de los temas principales de la escultura hasta el siglo XX.

Las primeras esculturas tenían un uso religioso o mágico, en la **prehistoria** se destacan las Venus en marfil, piedra blanda o barro como la de Willendorf (24 000-22 000 a. n. e.).

En la **antigüedad Clásica (Grecia y Roma)** este arte exaltaba la belleza y el cuerpo humano; una obra representativa de este periodo es Laocoonte y sus hijos (siglo I a. n. e.) elaborada por Agesandro, Polidoro y Atenodoro de Rodas.

La escultura **románica y gótica** es ornamental. Así, en las grandes construcciones arquitectónicas es donde se pueden observar las piezas más representativas de este periodo. Es el caso de la Catedral de Milán o la Basílica de Saint-Denis.

En el **Renacimiento** se retoma la idea de la armonía y la perfección.

Durante el **Manierismo** y el **Barroco**, a través de la torsión de las figuras (llamada figura serpentina), se logra la sensación de movimiento.

Hay que destacar también la obra escultórica realizada en América, Asia, Oceanía y África; esta última, incluso, detonó una nueva visión del arte moderno europeo. Como ejemplo tenemos la obra de Amedeo Modigliani (1884-1920).

La **escultura moderna y contemporánea** está influenciada por las corrientes del expresionismo y el abstraccionismo. Algunos de sus representantes en México son Pedro Coronel (1923-1985), Juan Soriano (1920-2006), Jesús Mayagoitia (1948), Ángela Gurría (1929) y Javier Marín (1962).

Simetría. Correspondencia exacta de dimensiones, forma y posición con respecto a un punto, línea o plano de los diferentes elementos de uno o más conjuntos entre ellos. Se distinguen tres tipos de simetría:

- **axial.** Es cuando, al tomar como referencia una línea que se conoce con el nombre de *eje de simetría*, los puntos de una figura coinciden con los de otra.

- **especular.** Reconocible fácilmente, porque una mitad es el reflejo exacto invertido de la otra.

- **radial.** Es la que sigue siendo igual al girar la forma o imagen

Técnicas y materiales de la escultura. En la actualidad se han diversificado las técnicas y los materiales utilizados para confeccionar esculturas, muchas veces como resultado de los avances tecnológicos. No obstante, los materiales que predominan a lo largo de la historia y por todos los continentes son la madera y la piedra. Para la piedra, metal, arcilla o madera se utiliza el tallado, el modelado y la fundición. En el siglo XX surgieron otras técnicas como la soldadura, el collage, el ensamblaje o assemblage y el uso de nuevos materiales, algunos procedentes de la naturaleza o desechos industriales y materiales sintéticos, entre otros. Algunas herramientas indispensables para la escultura en madera y en piedra son el cincel, el buril, el puntero de cantero, el formón, la gubia, el trépano, el cortafíos, la escofina, el esmeril, lijas y limas.

- **modelado.** El escultor da forma con la mano o con una espátula a materiales blandos, como arcilla o cera. Se utiliza para elaborar bocetos, estudios preparatorios y modelos para esculturas en piedra, metal y madera.

- **talla.** También llamado *cincelado*, se utiliza para elaborar esculturas en piedra o madera. Es un procedimiento sustractivo, es decir que se basa en quitar materia de un bloque uniforme y duro con un cincel, martillo, mazas y gubias, y luego se talla.

- **vaciado.** El metal se funde y luego se vacía en moldes de piedra o barro cocido; una vez que está frío, el molde se rompe y la obra queda a la vista.

Tipos de escultura según sus dimensiones. Cuando se trata de la representación del cuerpo humano, se ha clasificado la escultura de la siguiente manera: erguida (de pie), yacente o tendida (acostada), sedente (sentada), orante (de rodillas), ecuestre (a caballo), busto (representación del torso y el rostro del cuerpo humano).

Tridimensional. Es la corpulencia, bulto o masa de un objeto que al ocupar un lugar en el espacio manifiesta sus tres dimensiones: anchura, longitud y profundidad. Es el caso de la escultura, la arquitectura y la instalación.

El pensador, de Auguste Rodin, 1880, 180 cm de alto × 98 cm de ancho × 145 cm de profundidad, escultura en bronce, Museo Rodin, París, p. 125. Esta escultura se llamó originalmente *El poeta*, pues representa a Dante Alighieri, el autor de la *Divina Comedia*. Fue encargada para decorar *Le porte de l'Efer* (La puerta del infierno), un monumental portal basado en la *Divina Comedia* en el Museo de las Artes Decorativas de París. La postura tan característica, que semejaba un hombre en actitud pensante y que le dio el posterior nombre, en realidad representaba a un Dante que meditaba sobre su obra, apoyado sobre su brazo derecho e inclinado hacia delante para poder observar los círculos del infierno.w