

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN

Estructura de la prueba: la prueba se compone de dos opciones "A" y "B", cada una de las cuales **consta de tres preguntas**. Sólo se podrá contestar una de las dos opciones, desarrollando íntegramente su contenido. En el caso de mezclar preguntas de ambas opciones la prueba será calificada con 0 puntos.

Puntuación: la calificación máxima total será de 10 puntos, estando indicada en cada pregunta su puntuación parcial.

Tiempo: 1 hora y 30 minutos.

OPCIÓN A

Tema a desarrollar: 5 puntos

Definición de términos: 1 punto

Comentario de Láminas: 2 puntos cada una

1. La escultura griega en los períodos arcaico, clásico y helenístico
2. Defina los siguientes términos: cimborrio, arbotante, tesela, linterna
3. Comentario de láminas: Comente las siguientes imágenes desarrollando principalmente aspectos formales (materiales, soportes, técnica, lenguaje plástico: dibujo, color, perspectiva, volumen...), aspectos interpretativos (tema, propuestas estéticas...) y contexto histórico y artístico al que pertenecen las obras, incluyendo la aportación del autor o las características principales de la obra al estilo artístico en el que se enmarca.

Figura 1

Figura 2

OPCIÓN B

Tema a desarrollar: 5 puntos

Definición de términos: 1 punto

Comentario de Láminas: 2 puntos cada una

1. La Abstracción y el Nuevo Realismo: características y artistas más destacadas

2. Defina los siguientes términos: Gárgola, Bóveda de cañón, claroscuro, perspectiva

3. Comentario de láminas: Comente las siguientes imágenes desarrollando principalmente aspectos formales (materiales, soportes, técnica, lenguaje plástico: dibujo, color, perspectiva, volumen...), aspectos interpretativos (tema, propuestas estéticas...) y contexto histórico y artístico al que pertenecen las obras, incluyendo la aportación del autor o las características principales de la obra al estilo artístico en el que se enmarca.

Figura 1

Figura 2

SOLUCIONES Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

OPCIÓN A

Pregunta 1:

Características Arcaico:

Koré y Kouros

De cuerpo entero; actitud hierática (sin movimiento)

Ley de la frontalidad;

Modelado sencillo y de fuerte geometrización;

El Estatismo posteriormente; ya que únicamente se desplaza un poco la pierna izquierda para sugerir el movimiento de andar, pero sin conseguir la sensación de desplazamiento; los brazos se despegan del cuerpo.

Grandes ojos almendrados.

Sonrisa arcaica o eginética, (expresión facial mediante un gesto forzado y convencional que esboza una sonrisa).

Largas cabelleras conformadas a base de elementos geométricos.

Las esculturas eran hechas como ofrenda a los deportistas.

Características Clásico:

La época Clásica (s. V y parte del IV a. C.)

Las figuras se hicieron más naturales y expresivas, adquiriendo más movimiento y posturas menos forzadas.

Escultura del Partenon

Desapareció la ley de la frontalidad. Los escultores se afanaron en la búsqueda de la perfección y la belleza ideal, aplicando estrictos cánones o reglas en sus obras. Fidias (esculturas del Partenón), Mirón, Policleto y Praxiteles fueron los más importantes.

Características La época Helenística (s. IV-II a. C.)

Laocoonte y sus hijos devorados por la serpiente

En este período las esculturas fueron dotadas de mayor dinamismo (movimiento), así como de gran realismo.

Ya no se trataba de representar el ideal de belleza, sino la naturaleza tal cual es, fuese alegre o dolorosa, bella o fea o, incluso, trágica (Muerte de Laocoonte y sus hijos).

El Gladiador Borghese. Éfeso, s. I a. C. (En inglés)

La escultura griega fue imitada y reproducida por los romanos. Gracias a ellos conocemos cómo fueron muchas de las grandes obras hoy desaparecidas. Al igual que la arquitectura, ejerció una importantísima influencia en estilos más modernos, tales como el renacentista y el neoclásico

Pregunta 2:

Cimborrio: Torre o cuerpo saliente al exterior, generalmente de planta cuadrada u octogonal, que se levanta sobre el crucero de una iglesia para iluminar su interior.

Arbotante: Estructura en forma de medio arco colocada en la parte exterior de un edificio que transmite el peso de la bóveda hacia los contrafuertes. Especialmente se desarrollan en el estilo gótico.

Tesela: Pequeña pieza de piedra, terracota o vidrio coloreado que se utiliza para confeccionar un mosaico.

Linterna: Elemento en forma de tubo dispuesto como remate sobre una cúpula, que mediante huecos permite la iluminación y la ventilación del espacio interior del edificio

Pregunta 3:

Figura 1: Anfiteatro Flavio (Coliseo)

De autor desconocido, pertenece al Imperio Romano, construido entre los años 72 y 80 d.C.

Originalmente era denominado Anfiteatro Flavio en honor a la Dinastía Flavia de emperadores que lo construyó, y pasó a ser llamado Colosseum por una gran estatua ubicada junto a él, el Coloso de Nerón, no conservada actualmente.

Contenido y función:

En El Coliseo se ofrecían espectáculos gratuitos de lucha entre gladiadores y fieras salvajes, y se escenificaban batallas mitológicas o históricas; y con la arena inundada, se realizaban simulacros de batallas navales o cacerías de cocodrilos. El gusto por los espectáculos violentos era tal que había equipos de cazadores creados con el único objetivo de proveer el espectáculo de millares de fieras traídas de Asia o África.

El Coliseo también simboliza y glorifica al emperador Vespasiano. Era su generoso regalo al pueblo en un intento de resarcirse de la extravagancia de su antecesor Nerón. Su inauguración, bajo el reinado de Tito, se convirtió en una fiesta que duró 100 días; nadie recordaba ya que meses antes había muerto el propio Vespasiano o que Pompeya acababa de ser destruida por el volcán Vesubio.

El anfiteatro representa las características propias de la arquitectura romana:

funcionalidad, utilitarismo, mayor sentido ornamental, utilización de muros, columnas, arcos y bóvedas, monumentalidad de los edificios y combinación de diferentes órdenes.

El anfiteatro, cuya planta elíptica resultó de la unión de dos teatros griegos, fue una tipología original del Imperio Romano.

La superposición de órdenes en los diferentes pisos era habitual en la época helenística.

Ya había sido utilizada en el teatro Marcello (13 a.C.) y fue un modelo muy copiado posteriormente por arquitectos del Renacimiento, como Alberti, y del Barroco.

Tanto el sistema de graderías como las instalaciones de la arena en el subsuelo fueron un modelo prototípico muy seguido en la construcción de otros anfiteatros. Incluso algunas soluciones han servido de modelo para la construcción de recintos deportivos modernos, como es el caso de los estadios de fútbol.

Figura 2: “El parasol”, de Goya

El quitasol formaba parte de una serie de cartones para Tapices que decorarían el comedor del infante don Carlos, futuro Carlos IV. Posteriormente fue trasladado al óleo y termina en los fondos del Museo del Prado.

Iconografía:

Presenta Goya una escena costumbrista muy habituales en la época y de influencia de la moda galante francesa, aunque la originalidad hay que buscarla en la espontaneidad y alegría

Aparece una joven probablemente aristocrática que viste a la moda francesa y que mira seductoramente al espectador acompañada de un posible criado que viste como “majo” que le quita el sol con una sombrilla de color verde. En el regazo de la joven un pequeño perrito negro con lazo rojo parece adormecido. En el fondo un paisaje algo vaporoso en sus colores y una pared lateral

No se deduce si el joven solo la acompaña o existe cierto flirteo entre los dos

II. ANÁLISIS FORMAL.

La composición es cerrada, se encuentra entre la pared y el árbol del parque o paisajes y algo simétrica con la pareja en el centro, especialmente el joven

El punto de tensión del cuadro es el rostro de la joven en la que se centra nuestra mirada, este rostro se matiza con tonos verdes reflejo del color de la sombrilla.

En la composición se observa un triángulo que enmarca a la joven, esta figura geométrica induce a estabilidad y serenidad

Se aprecian así mismo estructuras diagonales como la mano con el abanico, la línea de la pared que parece prolongarse en el mango de la sombrilla (paralelo a la mano), estas diagonales se contrarrestan con la diagonal del árbol como formando una V que enmarca las nubes.

También se distingue compositivamente una forma oval en el rostro de la mujer que es donde se cruzan dos diagonales determinadas por la dirección de la mirada del majo y la línea del muro prolongado en el mango de la sombrilla.

Tiene importancia el dibujo como en la sombrilla, el escote

En el cuadro tiene una gran relevancia la luz y sus efectos jugando un gran papel la sombrilla que sirve para matizar y sombrear diferentes zonas mientras que en otras la fuerte incidencia del sol hace que destaquen los tonos amarillos que dotan a la escena de gran alegría.

Los colores son luminosos con predominio de los tonos pastel de influencia rococó. Entre otros el amarillo y azul de la joven y el secundario verde de la sombrilla o más apagados como en la zona matizada por la sombrilla, los ocres del majo o los contrastes de tonos como los que se observan en el hombro del majo o los tonos verdosos del cuello de la joven.

La pincelada empieza a ser suelta como se percibe en el perrillo.

No existe mucha profundidad se insinúa algo con el paisaje vaporoso con sfumato y con la dirección del mango de la sombrilla.

El ritmo, aunque algo estático viene marcada por el juego de miradas del majo a la joven y de esta a los espectadores.

La expresión es alegre tanto por las actitudes de la pareja como por los tonos cálidos.

OPCIÓN B

Pregunta 1:

El expresionismo abstracto o el Informalismo.

Después de las Vanguardias, las artes plásticas continuaron su camino de ruptura y búsqueda de canales nuevos de expresión. París cedió el trono mundial del arte a Nueva York, que se vio libre de los desastres de la 2ª Guerra Mundial. Tras la guerra el arte dejó de ser el mismo, y se impuso una tendencia contraria a la figuración. La sensación de desconfianza y la dura realidad del proceso de recuperación económica y social dejaron su impronta. Los artistas se decantan sobre todo por la abstracción.

En EEUU se desarrolla el denominado expresionismo abstracto, basado en unos parámetros parecidos a los utilizados por los pintores informalistas. Destaca su peculiar manera de trabajar sobre el cuadro: los action painting, la pintura en acción, por la cual el artista arrastra, hace gotear, embadurna con sus manos o esculpe materiales que se secan sobre la tela. Se buscan las texturas, lo que lleva a la combinación de materiales, al estilo de los collages cubistas.

Jackson Pollock renuncia a cualquier representación y reivindica para el caos un espacio en el arte. Su técnica se basaba en el dripping, dejar gotear sobre el lienzo directamente del tubo de pintura, incluso pisaba y paseaba por encima del

cuadro con los pies llenos de pintura. Su obra es decisiva para la creación del llamado arte procesual o conceptual, que se detiene en la valoración del proceso de creación de una obra de arte. Lo importante es la actividad del artista mientras lanza, literalmente, sobre las superficies tubos de pintura de colores oscuros creando una maraña de finos hilos. Willem De Kooning se caracteriza por el empleo de una paleta más alegre y colorista, y las grandes manchas arrojadas sobre el lienzo.

Dentro del expresionismo abstracto también destaca la obra de Mark Rothko, denominada también espacialismo: Rothko trabajó con superficies de colores fuertemente contrastadas que tratan de sugerir una atmósfera espacial, silenciosa y plácida, en campos de contornos imprecisos.

En las mismas fechas en Europa se desarrolla el llamado Informalismo, marcado por la irracionalidad y la expresión del desaliento y la angustia que siguió a la 2ª Guerra Mundial. Supone, además, el rechazo a la razón y defiende la expresión en la obra de arte. En el Informalismo hay mucho de protesta e inconformismo, como ya había sucedido en el Dadaísmo. La forma no importa, lo

1

que importa es la materia, su consistencia, su textura y los cambios que se pueden conseguir con ella. Así, se incorporan materiales tradicionalmente considerados extrapictóricos como el plástico, tierra, paja, otros materiales de desecho, mallas metálicas, botes, maderas y fragmentos cerámicos.

Los pintores prefieren los grandes formatos, ya que consideran que sus efectos en el espectador son más eficaces. La obra constituye una expresión interior del individuo y como tal no busca la plasmación de la belleza; la pintura se concibe como un vehículo para transmitir el desaliento que apresa a un grupo de pintores. Normalmente, los pintores informalistas no programan ni premeditan lo que van a pintar, sino que se ponen a improvisar, a reflejar en esa superficie lo que en ese momento sienten, de tal modo que la pintura se convierte en una liberación para el subconsciente. Las telas se arañan, se pega, se rasgan o se esculpen.

A esta tendencia pertenecen Jean Dubuffet, que se decanta por la figuración, o Antoni Tàpies, miembro del grupo catalán Dau al Set, que se inclina por suprimir totalmente la figuración y se dedica a investigar a partir de la abstracción. Sus telas son llamativas y en ellas las texturas, cordajes e hilos están siempre presentes.

Dentro del informalismo podemos destacar a grupos, como el grupo español El Paso, constituido en 1955 por artistas como Antonio Saura, Manolo Millares o Rafael Canogar. Denunciaban la escasa atención que se le prestaba a la educación estética en la España de la posguerra y la ausencia de exposiciones y salidas para los artistas del momento.

De la abstracción pospictórica al Minimal art.

Frente a estas tendencias otros artistas siguieron defendiendo la abstracción geométrica, más fría y calculada, siguiendo los parámetros de Klee o Mondrian, donde predominan los colores planos, las formas geométricas y una total racionalidad. Es la llamada nueva abstracción, que sigue explorando los caminos iniciados antes de la guerra. Destacamos los movimientos llamados minimal art y op art.

El minimal art es una tendencia escultórica donde se tiende a reducir al máximo los elementos de la obra. Si en pintura se plasma en la utilización de colores planos, formas geométricas y composiciones sencillas, en la escultura se consigue reduciendo el cuerpo escultórico a simples formas geométricas, de colores planos y repitiendo sistemáticamente la forma elegida. Se trabaja con materiales industriales (acero inoxidable, plásticos o conglomerados), aunque buscando siempre la mínima expresión compositiva, lo más sencilla posible para ser abarcada por el espectador de una sola mirada, teniendo en cuenta tanto al visitante de la

2

obra como los elementos ambientales donde se ubica la obra. Destacamos a Donald Judd o Robert Morris.

El optical art se basa en la voluntad de crear al espectador fenómenos de ilusión óptica, desencadenando la sensación de movimiento. Se caracteriza por rigurosos estudios científicos, rechazar la figuración y basarse en el color y la forma. Destacan Victor Vasarely, que consiguió plasmar en sus pinturas la sensación de movimiento gracias a profundos estudios de color, o el venezolano Jesús Rafael Soto, quien sobre el plano coloca varillas metálicas e hilos, de tal manera que el espectador al desplazarse por delante de la obra obtiene una mayor sensación de movimiento.

Dentro de la escultura este optical art (también llamado arte cinético) tiene un gran representante: Alexander Calder. Sus obras, conocidas como móviles, son láminas metálicas de diferentes colores, formas y tamaños que se suspenden de varillas para que sean movidas por las corrientes de aire.

La nueva figuración. El Pop art. El Hiperrealismo.

La abstracción dominó el mundo del arte hasta los años 50, pero en los 60, ya sea por reacción o evolución estética, muchos artistas recuperaron la figuración, acercándose de alguna manera a los gustos mayoritarios del público.

En los 60 surge el llamado pop-art, que quiere recuperar lo cotidiano, el vocabulario de los símbolos ya familiares para el gran público, y aplicarlo al mundo del arte. Es un reflejo de la sociedad de consumo en la que se acumulan los objetos sin sentido, objetos que en realidad no se necesitan, alcanzando cierto grado de cinismo y crítica con la realidad. El arte pop se nutre de un lenguaje puramente publicitario.

Uno de los primeros en iniciar esta recuperación fue Andy Warhol (1928-1987), artista polifacético que trabajó en el mundo de la pintura, dibujo, cómic, serigrafía, fotografía, moda, cine... Su obra se caracteriza por las soluciones atrevidas, que se saltan las normas que toda obra de arte debe cumplir. Fue el primero en emplear serigrafía (técnica de impresión empleada en el método de reproducción de documentos e imágenes sobre cualquier material, y consiste en transferir una tinta a través de una malla tensada en un marco, el paso de la tinta se bloquea en las áreas donde no habrá imagen mediante una emulsión o barniz, quedando libre la zona donde pasara la tinta. El sistema de impresión es repetitivo, esto es, que una vez que el primer modelo se ha logrado, la impresión puede ser repetida cientos y hasta miles de veces sin perder definición) y la laminación para reproducir varias veces una misma obra, de ese modo puede ser reproducida por

3

un público más amplio. Así, los rostros de Marilyn Monroe, Elvis Presley o las sopas Campbell forman parte de su repertorio temático y se repiten hasta la saciedad.

Otros representantes del pop art son Rauschenberg, que trabaja con elementos propios de la fotografía, y Roy Lichtenstein, que se acerca al cómic. Este último es fácilmente reconocible por sus colores vivos, rellena el espacio de las figuras con puntos de un determinado color y utiliza recursos ópticos, como la representación de una explosión o un disparo, propio del lenguaje de las historias gráficas.

Otra tendencia figurativa nacida ahora es el Hiperrealismo. Su preocupación es plasmar, con la mayor veracidad posible, momentos reales, anodinos, que conforman la vida cotidiana del hombre. Es una tendencia muy relacionada con la fotografía, a la que parece querer hacer competencia por la minuciosidad de las obras. En estas obras la técnica es fundamental y los resultados obtenidos son de gran calidad. A diferencia del arte pop, el Hiperrealismo carece de una intención crítica y se limita a reflejar la realidad con absoluta objetividad. Destacamos a autores como Richard Estes que, para realizar sus obras, realiza fotografías sacadas en diversos momentos del día, y el español Antonio López. López siempre se decantó por el arte figurativo, por la representación de lo cotidiano, cobrando gran importancia la figura humana. Su labor remite a la obra de nuestra tradición, desde Velázquez a Goya, basándose en calles deshabitadas y solitarias bañadas por una fría luz, recogiendo la soledad del hombre moderno (ej. Gran Vía o Lavabo y

espejo). Otros artistas de temáticas similares son Eduardo Naranjo y Andrés Serrano. Otra corriente figurativa es el neoexpresionismo. Sus representantes siguen utilizando como recursos plásticos el sentimiento o la angustia, tal como lo hacían Munch y los expresionistas alemanes. No faltaron motivos político-sociales para desarrollar esta tendencia visceral, que se nutre de la sensación de inestabilidad e inseguridad del ser humano. Destaca el británico Francis Bacon (1909-1992), que realizó muchas de sus obras inspirándose en la tradición pictórica occidental (Van Gogh o Velázquez), pero dotándoles de una nueva y extrema carga expresiva. Le interesaba la parte más oscura del ser humano, su lado más negativo, que se refleja en los rostros monstruosamente deformados. En España destaca Antonio Saura, miembro del grupo El Paso.

Pregunta 2:

Gárgola: Ser imaginario, representado generalmente en piedra, que posee características a menudo grotescas.

Las gárgolas cumplían tres funciones básicas, a saber:

Desaguar los tejados. Ver gárgola (arquitectura).

Decorar dichos desagües buscando, por tanto, una finalidad estética.

Una tercera, apoyada en creencias populares y leyendas de que sirven para ahuyentar al demonio y otros espíritus del mal.

Bóveda de cañón: Es un elemento arquitectónico frecuente en iglesias románicas, aunque ya lo utilizaban los egipcios, los mesopotámicos y los romanos. Este tipo de bóveda suele estar formada por una alineación de arcos de medio punto

Clarooscuro: Técnica pictórica que consiste en disponer de manera adecuada las luces y las sombras en un dibujo o pintura, generalmente para proporcionarle mayor expresividad

Perspectiva: Arte o técnica de representar los objetos de esa manera, tal como aparecen a la vista. Todos los tratadistas subrayan el hecho de que con la perspectiva se busca la producción de un espacio racional, infinito, constante y homogéneo; la perspectiva artificial responde a la búsqueda de una solución técnica para representar icónicamente los fenómenos de la tridimensionalidad del mundo natura

Pregunta 3:

Figura 1: "David", Donatello

Descripción:

Nos encontramos ante una escultura de bulto redondo de cuerpo entero de pie en la que aparece un David muy joven (adolescente) que después de haber derrotado a Goliat, le ha cortado la cabeza con su propia espada. David pisa la cabeza con aire pensativo y sostiene en sus manos la espada de Goliat y la honda con la que lo dejó inconsciente. Se aprecia un gran contraste entre la serenidad firme del rostro de David y el desmadejado gesto de Goliat. David aparece tocado con el sombrero de paja típico de la Toscana del que caen guedejas del pelo y lleva también una corona de hojas de amaranto, en clara alusión al heroísmo griego. Donatello, por tanto, opta por representar el pasaje bíblico del enfrentamiento entre David y Goliat en el momento posterior a dicho enfrentamiento, cuando éste se ha saldado con la victoria a favor del joven, de ahí la pose relajada y en contrapposto del protagonista.

Esta obra fue realizada en bronce fundido y pulido. En principio la escultura se colocó en el patio del palacio de los Médicis, pero cuando Piero de Médicis fue expulsado de la ciudad la estatua fue trasladada al patio del Palazzo Vecchio, sede de la señoría de la república. Actualmente se halla localizada en el museo del Bargello de Florencia.

2. Elementos formales:

La textura de su superficie es lisa y pulida, pues el artista parece imitar el aspecto de la piel humana, intentando hacer más verosímil dicha escultura, lo cual además proporciona una cierta sensación de blandura y tersura.

La escultura puede ser contemplada desde distintos puntos de vista y el contrapposto, así como la cabeza ligeramente girada hacia un lado, rompen totalmente con la ley de la frontalidad.

La pose de la figura nos remite hacia una composición reposada y serena, casi estática, mostrando una gran serenidad interior después de haber conseguido la victoria sobre su rival.

3. Elementos no formales:

La composición es plenamente figurativa con la búsqueda de la belleza ideal en la imagen de un David adolescente. El cuerpo de David aparece representado como si de un Dios olímpico se tratara. Un joven de anatomía blanda apenas desarrollada y que adopta la postura clasicista del contrapposto apoyando el peso del cuerpo sobre la pierna derecha, cuya cadera sobresale recreando la curva praxiteliana. El rostro imberbe del joven David expresa serenidad y contrasta con el vencido Goliat cuyo rostro barbudo de facciones marcadas y maduras contrastan con las de su oponente.

4. Clasificación de la obra:

La obra pertenece al Renacimiento italiano, concretamente a la época del Quattrocento.

Es el David de Donatello realizado por este autor en torno a 1440.

5. Contenido y función:

Esta obra que recrea el momento posterior a la lucha bíblica entre David y Goliat supuso la vuelta al desnudo como tema tras casi mil años de ausencia de éste de la historia del arte occidental. El tema bíblico del enfrentamiento entre David y Goliat se convierte en una simple excusa para representar el desnudo como hicieran los escultores clásicos. Así David aparece como si de Apolo se tratara y la influencia de Praxíteles es clara tanto en la pose de la escultura como en el modelado del cuerpo, de ambigua sexualidad.

Hay quien ha visto en el encargo de este tema por parte de los Médicis a Donatello una alusión al enfrentamiento entre la ciudad de Florencia, representada por el joven David tocado con el sombrero característico de los campesinos florentinos, y el ducado de Milán, representado por la cabeza decapitada de Goliat. La inscripción que aparece en la obra confirma esta teoría: "Pro Patria fortiter dimicantibus etiam adversus terribilissimos hostes di i praestant auxilium", que significa A los que valientemente lucharon por la madre patria, los dioses darán su ayuda incluso ante los más terribles enemigos.

Más allá de la explicación política del tema representado, el tema de David, de gran proliferación en el Renacimiento y, con posterioridad, en el Barroco, simbolizaba el triunfo de Cristo sobre la muerte y el pecado.

6. La obra:

La obra se puede contextualizar en la plenitud del Quattrocento. Fue un encargo de Cosme de Médicis, prohombre florentino que al devolver el poder a la República de Florencia se identifica con el personaje bíblico. Se trata de un símbolo de la victoria sobre sus enemigos, de manera que el David se asocia a la figura de Cosme regresando del exilio como un triunfador.

El tema del David es un clásico del arte italiano. Varios artistas aportaron su visión del tema. El de Verrochio es más descarado y audaz (además de estar vestido), el de Miguel Ángel es el símbolo de la tensión en el instante previo al estallido, y el de Bernini (ya Barroco) representa a David en el momento fugaz e imposible en que dispara su honda.

Figura 2: "Pantocrátor y tetramorfos", San Clemente de Tahull

DESCRIPCIÓN: La imagen corresponde a una de las pinturas murales que se encuentran en la Iglesia de San Clemente de Tahull en Lérida. Se encuentran en un ábside y fueron pintadas en 1123 al tiempo de las que se encuentran en Santa María de Tahull, formando uno de los conjuntos murales más interesantes del Románico.

Comentario de Arte. San Clemente de Tahull

ANÁLISIS FORMAL: Las pinturas románicas murales están realizadas generalmente al temple. Para lo cual es necesario realizar una preparación del muro. En éste se aplican varias capas de argamasa y después se aplica un enlucido con yeso fino dejando una superficie blanca y lisa, sobre la que el artista puede aplicar la pintura. Los colores suelen ser planos, predominando el dibujo sobre el color.

En esta imagen se ha representado un Pantocrátor, insertado en la conocida como almendra mística o mandorla. Es un Cristo sentado en su trono, con un gesto con el que parece estar bendiciendo con su mano izquierda. En los lados encontramos ángeles, serafines y el Tetramorfos que representa a los cuatro evangelistas.

En la parte inferior, aparece la Virgen como mediadora y los Apóstoles. La pintura mural románica muestra una clara influencia de la tradición bizantina de los mosaicos, por esta razón recurre a la abstracción y a estilizaciones simbólicas que traten de representar una idea, olvidando la tradición clásica de "mímesis" o imitación de la naturaleza.

Las figuras muestran, un claro carácter frontal, y cierto alargamiento, sobretudo en los rostros. Llama la atención la dureza de los pliegues, muy geometrizados. Sus colores son planos y brillantes, predominando el rojo, el azul y el amarillo.

FUNCIÓN Y SIGNIFICADO: La pintura románica tenía una clara función divulgativa y pretendía adoctrinar y educar a los fieles en los principios religiosos. En este caso, trata de trasladar el mensaje de un Dios justiciero y severo, alejado de la imagen renacentista de Cristo, hombre e hijo de Dios. Además de mostrar el buen camino de los fieles con el ejemplo de la Virgen y los apóstoles.

COMENTARIO: En la época del Románico, la gran mayoría de la población era analfabeta, por tanto, muy pocos tenían acceso directo a los Evangelios. Así, que el Arte Románico, crea un sistema con una clara intención divulgativa, a través de unos modelos sencillos y claros que permitan el adoctrinamiento, para ello es necesario cierta dosis de abstracción y estilización, abandonando el sentido de mímesis, y adquiriendo un simbolismo que permitiera a los fieles identificar los temas y las imágenes, se prescinde de ciertos recursos clásicos como el uso de la perspectiva o cánones, así como el empleo de sombras para crear volúmenes, dando lugar a representaciones con un predominio de la línea sobre el color. Además, las imágenes cumplen ciertos aspectos estéticos, al igual que la escultura románica, como la ley de adaptación al marco, que permiten adaptarse al espacio arquitectónico donde se encuentran representados. También, en torno al año 1000, debido a un sentimiento milenarista, que auguraba el fin del mundo, más otras circunstancias como epidemias y hambrunas, da lugar a que se creen unos tipos estéticos basados en el libro del Apocalipsis, como por ejemplo el Pantocrátor, que es la representación de Cristo como Juez, sentado en su trono, también conocido como Maiestas Domini, y rodeado por el Tetramorfos, visión simbólica de los evangelistas, y que suele estar acompañado con escenas del Juicio Final. Con la llegada del Gótico, las representaciones dejarán de ser tan rígidas y pasarán a ser más naturalistas y se introducirán nuevos temas donde comience a representarse al Cristo hombre y llegado el Renacimiento, los formalismos románicos se habrán abandonado por completo.

Esta pintura de San Clemente de Tahull es una de las obras más emblemáticas de la pintura románica en España y Europa.