

UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS
H030 · INTRODUCCIÓN A LA APRECIACIÓN
ARTÍSTICA
2.º SEMESTRE 2026

PARCIAL 1

Sáb 26

septiembre · 11:30 ·
H117

GUÍA DE ESTUDIO COMPLETA

Del Nilo al *Romanticismo*

Todo lo visto en clase y en los slides, explicado desde cero — con la lista completa, textual y con minutaje, de cada vez que la profesora dijo “esto lo voy a tomar”.

ARTE

María Silvia Etcheverry

MÚSICA

Juan C. Stafforini

ALCANCE

Egipto → 1850

Lo esencial, en una página

CUÁNDO

Sáb 26/09

11:30 a 14:30 · estar 11:00

DÓNDE

Aula H117

“del otro lado, después de la escalera, a la derecha”

SE APRUEBA CON

40 / 100

sin mínimo por consigna ·
sin recuperatorio

Las tres consignas

- CONSIGNA 1** **Música.** Ficha de análisis de un fragmento de 2–3 min que *nunca* escuchaste, de un autor y época estudiados. Se pasa 3 veces y una extra al final. **Va primero.** **20**
- CONSIGNA 2** **Plástica.** Dos imágenes nuevas. **(a)** ficha de 5 datos + el tema de la obra · **(b)** análisis de una carilla: contexto histórico + movimiento + análisis formal · **(c)** un punto específico, una carilla: Wölfflin o López Chuhurra. **50**
- CONSIGNA 3** **Mix.** 15 preguntas de máximo 3 palabras, multiple choice o V/F. Al menos 3 cruzan música y plástica. Hoja a doble faz: **10 adelante y 5 atrás.** **30**

Qué llevar y qué no

<i>Sí</i>	<i>No</i>
● Birome, lápiz, resaltador — en la mano ● Agua o comida, el que quiera ● Nombre y apellido en el sobre y en cada hoja	● Cartuchera, mochila, celular, reloj o anteojos inteligentes ● Apuntes de ningún tipo ● Escribir sobre las imágenes ● Ir al baño durante el examen — el que va, entrega

Las cinco reglas de oro

1. Lo que está en rojo en los PPT es lo que toma. Es la regla que repitió más veces.
2. Ninguna imagen ni audio del examen fue visto en clase. No sirve memorizar obras: hay que reconocer movimientos.
3. Las láminas van a ser típicas, no excepciones. «Mi tarea es elegir cuadros lo menos ambiguos posibles.»
4. Dudar fundamentado suma. Rafael o Leonardo es una duda válida; El Bosco o Rubens, no.
5. Lo de Wölfflin es sí o sí. Si toca Renacimiento–Barroco: escribir los cinco pares y desarrollar tres.

“Si no entendemos la letra, con Juan hemos llegado a la conclusión de que **no vamos a corregir los exámenes**. Sobra tiempo: tienen una hora para darse cuenta si es un examen que se puede leer razonablemente bien. Eso lo tienen que tomar en serio.”

1	EL PARCIAL: formato exacto y cómo se aprueba	4
2	LAS 2 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS	8
3	LÍNEA DE TIEMPO GENERAL (memorizá esto primero)	12
4	EGIPTO (3100 – 650 a.C.)	14
5	GRECIA	20
6	ROMA (fundada 753 a.C. – cae 476 d.C.)	24
7	EDAD MEDIA: ROMÁNICO (s. XI-XII) y GÓTICO (s. XII-XV)	26
8	RENACIMIENTO EN ITALIA (s. XIV – XVI)	32
9	RENACIMIENTO EN EL NORTE EUROPEO (Flandes y Alemania, s. XV-XVI)	37
10	MANIERISMO (1530 – 1580) – Italia y España	40
11	BARROCO (1600 – 1700) – Italia, España, Flandes y Holanda	43
12	TARDOBARROCO / ROCOCÓ (1700 – 1750/1800) – Francia	47
13	NEOCLASICISMO (1800 – 1825; la irrupción desde 1760)	49
14	ROMANTICISMO (1825 – 1850)	52
15	MÚSICA – TODO EL RECORRIDO	57
16	PARALELISMOS ARTE ↔ MÚSICA	75
17	"ESTO LO VOY A TOMAR" – TODO lo que dijo la profesora	77
18	EL REPASO DEL 21/9 CON SUS RESPUESTAS	88
19	FICHAS MODELO RESUELTAS (las oficiales de la cátedra)	94
20	CHECKLIST FINAL DE AUTOEVALUACIÓN	97
21	ADDENDA – detalles de clase que NO están en los PPTs	100

EL PARCIAL: formato exacto y cómo se aprueba

1.1 Datos duros

Fecha	Sábado 26 de septiembre de 2026
Hora	11:30 a 14:30 (3 horas)
Aula	H117
Modalidad	Presencial, individual
Recuperatorio	× El primer parcial NO tiene recuperatorio (el segundo sí, y es oral)

1.2 Qué se puede y qué no se puede llevar

- ✓ Algo para escribir en la mano: birome, lápiz, resaltador. Y agua o comida si querés.
- × Sin cartuchera.
- × Celulares, relojes inteligentes y anteojos inteligentes: apagados, en la mochila, FUERA del aula.
- × No se contestan preguntas durante el examen.
- El que va al baño durante el examen, entrega. Ir antes.
- × No se puede escribir sobre las imágenes.
- Nombre y apellido en el sobre Y en cada hoja. Hoja sin nombre o ilegible = no se corrige.

1.3 Estructura del examen (100 puntos)

En cada asiento hay un sobre grande con las hojas de consignas y 2 imágenes. Además dan 5 hojas en blanco con membrete. Pasan lista y recién ahí avisan cuándo abrir los sobres.

CONSIGNA 1 — MÚSICA (20 PUNTOS)

Escuchás un fragmento musical de ~2 minutos que nunca escuchaste en clase, pero de un autor y época que sí estudiaste. Lo pasan varias veces. Completás la ficha de análisis en la misma hoja.

La ficha tiene siempre estos campos (ver ejemplos resueltos en la sección 19):

1. Fuentes sonoras (qué instrumentos/voces escuchás)
2. Organización de la altura (escala/modo: tonal mayor, tonal menor, modal...)
3. Organización rítmica (pulso claro/libre, binario/ternario, tempo)
4. Texturas (monodía, monodía acompañada, homofonía, polifonía, heterofonía)
5. Dinámica / intensidad (contrastes, crescendos)

6. Forma / género (motete, madrigal, ópera-recitativo, sinfonía, sonata, lied...)
7. Estilo / período / autoría posible
8. Características principales del período (párrafo teórico)

CONSIGNA 2 — PLÁSTICA / ESCULTURA / ARQUITECTURA (50 PUNTOS)

2 imágenes en el sobre. Son obras que NO viste en clase, pero de autores o períodos que sí estudiaste. Tiene 3 partes:

- a) FICHA — completás con 5 datos de cada obra:
 - Movimiento (ej.: Barroco holandés)
 - Autor
 - Siglo/siglos del movimiento
 - País al que pertenece el autor
 - Un dato que varía según la imagen (técnica, tema, etc.)
- b) DESARROLLE UN ANÁLISIS — una carilla. Justificás los datos de la ficha (teóricos y formales) + contexto histórico de la obra y su autor.
- c) DESARROLLO DE UN PUNTO ESPECÍFICO — una carilla. Varía según las imágenes: puede pedir análisis comparativo entre ambas aplicando un concepto de López Chuhurra o un par polar de Wölfflin, o similitudes/diferencias entre obras, movimientos o artistas.

CONSIGNA 3 — PREGUNTAS CORTAS (30 PUNTOS)

15 preguntas para responder con máximo 3 palabras, o multiple choice, o verdadero/falso. Mix de contenidos teóricos vistos en clase. Algunas relacionan plástica con música. Se responde en la misma hoja.

El PPT de repaso escribe "30 puntos" arriba y "20 puntos" abajo para la consigna 3. La suma que cierra 100 es 20 (música) + 50 (plástica) + 30 (preguntas).

1.4 Cómo se compone la nota final de la materia

- Parcial 1 → 40 %
- Parcial 2 → 40 % (este sí tiene recuperatorio, oral; se promedia desaprobado + recuperatorio)
- Teatro / trabajo práctico → 20 % (ausente sin justificativo = 0; y solo suma si estás aprobado)
- Dentro de cada parcial, un 10 % de la nota corresponde a haber cumplido 75 % de asistencia presencial y participación.
- La materia NO se aprueba si no se aprueba el segundo parcial, o si el promedio de ambos parciales es menor a 4.

1.5 Alcance de contenidos

El programa lo dice textual: "HASTA AQUÍ LOS CONTENIDOS INCLUIDOS EN EL PRIMER PARCIAL" después de Romanticismo.

✓ **ENTRA:** Introducción (elementos plásticos + parámetros del sonido) → Egipto → Grecia → Roma → Edad Media (Románico y Gótico) → Renacimiento (Italia y Norte) → Manierismo → Barroco → Tardobarroco/Rococó → Neoclasicismo → **Romanticismo** (hasta ~1850).

× **NO ENTRA:** Realismo, Impresionismo y todo el siglo XX (eso es el parcial 2).

1.6 Los 2 libros teóricos que entran

1. **Osvaldo LÓPEZ CHUHURRA** — "Estética de los elementos plásticos" (los 10 capítulos)
2. **Heinrich WÖLFFLIN** — "Conceptos fundamentales en la Historia del Arte" (Introducción: los 5 pares polares)

Y en música: **Pola Suárez Urtubey**, "Historia de la Música" (capítulos indicados por clase).

1.7 DETALLES FINOS QUE DIJO EN LA ÚLTIMA CLASE (21/9) — leelos dos veces

Antes de entrar

- **Estar a las 11:00** (ella lo dijo textual: *"el sábado 26 a las 11, no tengan en cuenta 11:30, para que lleguen tranquilos"*). El examen arranca 11:30.
- El aula **H117** está *"del otro lado; después de la escalera, a la derecha"*.
- **Ir al baño ANTES**. Durante el examen no se puede.
- Dudas cortas: se pueden mandar **por mail hasta el sábado**.

Adentro

- Se sientan **uno sí, uno no**. Los sobres van alternados: fila 1 → A / B / A..., fila 2 → D / C / D...
- **Se pasa lista y recién después avisan cuándo abrir el sobre**.
- Antes de abrir: **poné tu nombre y apellido en el sobre y TACHÁ el apellido anterior** (los sobres se reusan hace años).
- Te dan **5 hojas en blanco con membrete, ABROCHADAS**. Hay que **entregar las 5, abrochadas**. El borrador también se entrega (salvo que avisen lo contrario).
- **Nombre y apellido en CADA hoja**. Motivo concreto: Juan se lleva la hoja de música por separado y si no tiene nombre no sabe de quién es entre 40 alumnos.
- La Consigna 3 está a **DOBLE FAZ: 10 preguntas adelante y 5 atrás**. **NO TE OLVIDES DE DAR VUELTA LA HOJA**. La hoja dice "sigue atrás".
- La música va **PRIMERO**, al principio del examen (para no interrumpir después un desarrollo largo).
- El fragmento musical se pasa 3 veces, y al final, si alguien quiere, se vuelve a pasar. Dura 2 a 3 minutos.
- Hay fragmentos distintos según el sobre (A/B/C/D), sin autores repetidos → si escuchás los de los otros, te sirve para **descartar**.

- No se contestan preguntas durante el examen. Su razón: *"En la universidad uno tiene que TOMAR DECISIONES... TOMAR DECISIONES ES PARTE DEL EXAMEN."*

Cómo se aprueba

- Se aprueba con 40 puntos sobre 100.
- NO hay nota mínima por consigna. Un alumno preguntó si con 0 en música y 80 en el resto aprobaba → "Sí." (*Igual hay preguntas de música dentro de la Consigna 3.*)
- El examen dura 3 h, pero "generalmente se termina en hora y media, máximo dos horas". Sobra tiempo.

LETRA — criterio de corrección explícito

*"Si no entendemos la letra, con Juan hemos llegado a la conclusión de que **NO VAMOS A CORREGIR LOS EXÁMENES.**"*

Y en la consigna, por primera vez, va escrito: "no se corregirán los exámenes ilegibles".

"Sobra tiempo. Tienen una hora [de sobra] para darse cuenta si es un examen que se puede leer razonablemente bien. Eso lo tienen que tomar en serio."

Si no podés rendir el sábado

- Hay que **justificar** (salud, fuerza mayor, situación familiar extrema, deporte de alto rendimiento, viaje) y se rinde **ORAL POR ZOOM**.
- Ya está fijado: **martes 29/09, 11:15 hs.** Link por WhatsApp el lunes. Sala de espera, **individual**, reservar mínimo 1 hora. **Primero música con Juan**, después plástica. El oral es más teórico que el escrito.
- **No se puede rendir ANTES de la fecha.**

Régimen

- Si los DOS parciales quedan desaprobados → hay que **RECURSAR**.
- El 2º parcial tiene recuperatorio (oral); el 1º NO.
- *"Este examen es así desde hace 38 años."*

Estas dos "cajas de herramientas" son lo que la profesora quiere que apliques en la consigna 2c. No son opcionales: son el vocabulario con el que hay que hablar.

2.1 LÓPEZ CHUHURRA — "Estética de los elementos plásticos" (10 capítulos)

CAP 1 — TEORÍA DE LA NECESIDAD

- La obra **nace como un desprendimiento** (se separa del artista y pasa a tener vida propia).
- La obra **está siempre en presente**: aunque sea del año 1500, cuando la mirás está pasando ahora.
- La obra es **un impulso vital que queda detenido, apresado en la forma, y que el espectador activa con su mirada**.
 - *Imagen que usó la profesora en clase*: el espectador es como entrar a un cuarto oscuro y prender la luz. La obra está ahí, pero "se enciende" cuando alguien la mira.

CAP 2 — LA MATERIA

- **Materia = los materiales y técnicas** que usa el artista.
- Cada disciplina usa los suyos:
 - **Dibujo**: lápiz, carbonilla, pastel.
 - **Pintura**: fresco, óleo, acrílico, acuarela, témpera.
 - **Grabado**: madera (xilografía), metal/chapa (aguafuerte, aguatinata), piedra (litografía).
 - **Escultura**: arcilla, mármol, madera, bronce, yeso.
- Ejemplos del PPT: **Degas** (pastel/tiza sobre papel), **Egipto** (pintura al fresco), **Rodin** (escultura en bronce).
- La materia se asocia a lo **instintivo**.

CAP 3 — LA FORMA

- **Forma natural** = el paisaje (lo que ya estaba). **Forma creada** = todo lo demás (puente, escultura).
- **Figuración** = se remite a algo que reconocemos. **No-figuración** = formas puras (abstracción).
- La expresividad no nace de la forma sino del espíritu.

- Los 3 estados de la forma (¡esto se pregunta!): | Estado | Definición | Ejemplo canónico | |---|---|---| | Forma REAL / realista | Copia fiel de lo que se ve, con sus imperfecciones | Busto romano; Velázquez | | Forma IDEAL | Perfeccionada según un canon, sin defectos | Escultura griega clásica; David de Miguel Ángel | | Forma EXPRESIVA | Deformada/tensionada para transmitir emoción | Escultura barroca (Bernini) | | (*forma pura*) | No figurativa | Hans Hartung |

CAP 4 — LA LÍNEA

- "Dibujar es pensar."
- "La mente sola no puede producir un hecho estético; el choque de la mente con la materia, sí."
- El trazo es una línea con 2 dimensiones y expresiva.
- Línea CERRADA y firme → más OBJETIVA → ej. Botticelli (Renacimiento)
- Línea ABIERTA y vibrada → más SUBJETIVA → ej. Rembrandt (Barroco)
 - La línea se asocia a lo racional.

CAP 5 — EL PLANO

- El plano es un ente geométrico de 2 dimensiones.
- Es lo que ayuda a entender la estructura de la forma.
- Importa más la forma de ver que el modelo: los cubistas ven la realidad en planos.
- Ejemplos: Románico catalán = pintura con acento bidimensional; Picasso = acento tridimensional.

CAP 6 — EL ESPACIO

- Problema base: la realidad es tridimensional; el papel y la tela son bidimensionales. El artista tiene un "problema" que resolver.
- En la obra debe aparecer una dimensión ilusoria: el cuadro es un espacio virtual.
- El hombre representó distintos tipos de espacio según su visión del mundo (teocéntrica vs. antropocéntrica).
- Tipos de espacio:
 - Espacio plano → Románico catalán
 - Espacio profundo → Rubens
 - Espacio ambiguo → Escher (también van Gogh)
 - Espacio rebatido → ver "plano rebatido" en Egipto

CAP 7 — EL COLOR

- Triada clave: la línea se relaciona con lo racional / la materia con lo instintivo / el color con lo afectivo.
 - El color natural de un objeto es la propiedad que tiene de absorber o rechazar la luz.
 - Todo color tiene matiz, valor e intensidad.

- Los 4 tipos de color (¡pregunta segura!): | Tipo | Qué es | Período/ejemplo | |---|---|---| |
 Simbólico | El color significa algo, no copia la realidad (el rojo y azul de la Virgen) |
 Renacimiento | | Local | El color propio del objeto, tal cual es | Hiperrealismo | |
 Lumínico | El color que produce la luz en ese instante | Impresionismo | | Emocional |
 El color elegido por lo que hace sentir, arbitrario | Fauvismo |

CAP 8 — LA LUZ

- "Es el agente físico por el cual entramos en contacto con las cosas."
- Luces y sombras se relacionan **por contraste** y **por pasaje** (degradé).
- La luz nos sitúa en la tercera dimensión. La luz cambia y tiñe.
- Tipos de luz:
 - Luz dorada → Giotto (Renacimiento temprano): el oro = lo divino
 - Luz natural → Vermeer (Barroco holandés): entra por una ventana, de costado
 - Luz atmosférica → Monet (Impresionismo)
 - Color-luz → Pettoruti, Vasarely, Itten (siglo XX)

CAP 9 — LA PERSPECTIVA

- "Es el método por el cual se hace posible visualizar el espacio en un plano." Tiene sus leyes.
- "La historia del hombre y su concepción del espacio coinciden con la historia de la perspectiva."
- Ejemplos escalonados:
 - Fresco egipcio → no hay perspectiva, hay jerarquía simbólica (el más importante es el más grande)
 - Simone Martini / Giotto → perspectiva ambigua o intuitiva
 - Rafael, "Escuela de Atenas" → perspectiva geométrica, "espacio ventana", punto de fuga
 - Van Gogh → perspectiva ambigua / espacio rebatido

CAP 10 — LA COMPOSICIÓN

- Com-poner = poner al lado, poner junto.
- Es un sistema y un proceso: el primer impulso creativo es caótico y reclama organizarse en una forma expresiva.
- Hay elementos que se atraen y otros que se rechazan: **el artista debe arbitrar ese equilibrio.**
- Tipos de composición:
 - Simétrica / simbólica / ordenada y narrativa → Románico catalán
 - Dinámica / realista → Rubens (Barroco)
 - Triangular / piramidal → Renacimiento (Leonardo, Rafael)
 - Proporción áurea → Partenón griego, Leonardo

2.2 WÖLFFLIN — Los 5 pares polares (Renacimiento ↔ Barroco)

Wölfflin escribió que se puede describir **cualquier** obra ubicándola entre dos polos. La columna izquierda es **Renacimiento**, la derecha es **Barroco**.

#	RENACIMIENTO	BARROCO	CÓMO LO RECONOCÉS
1	LO LINEAL (táctil)	LO PICTÓRICO (óptico)	¿Hay contorno dibujado y cerrado, o la forma se arma con manchas de luz y color?
2	LO PLANO	LO PROFUNDO	¿La escena se desarrolla paralela al borde del cuadro, o te mete en diagonal hacia el fondo?
3	FORMA CERRADA	FORMA ABIERTA	¿La composición se cierra sobre sí (tectónica), o se escapa del marco?
4	MULTIPLICIDAD	UNIDAD	¿Cada parte se puede mirar por separado, o todo se subordina a un efecto total?
5	CLARIDAD ABSOLUTA	CLARIDAD RELATIVA	¿Está todo igualmente iluminado y legible, o hay zonas en sombra y la luz elige qué mostrar?

Ejemplos exactos que usó la cátedra (memorízalos, son los que van a aparecer):

- Lineal/pictórico → **Botticelli vs Rembrandt**
- Plano/profundo → **Leonardo, "Anunciación" vs Rubens, "Anunciación"**; también **Leonardo "Última Cena" vs Tintoretto "Última Cena"**
- Multiplicidad/unidad → **Botticelli vs Rubens**
- Claridad absoluta/relativa → **Rafael, "Sagrada Familia del cordero" vs Rembrandt, "La Sagrada Familia"**; también **Giotto "Natividad" (absoluta) vs Caravaggio "Natividad" (relativa)**
- Escultura → **David de Miguel Ángel (Renacimiento, forma ideal, quieto) vs David de Bernini (Barroco, forma expresiva, en acción)**
- Arquitectura → **Brunelleschi, Capilla Pazzi (formas simétricas, quietud) vs Borromini, San Carlos de las Cuatro Fuentes (formas dinámicas, movimiento)**

Frase para el examen: *"Siguiendo a Wölfflin, la imagen 1 responde a lo lineal, plano y de claridad absoluta, propio del Renacimiento, mientras que la imagen 2 es pictórica, profunda y de claridad relativa, rasgos del Barroco."*

LÍNEA DE TIEMPO GENERAL (memoriza esto primero)

PERÍODO	SIGLOS / AÑOS	PAÍS(ES) EJE	PALABRA CLAVE
Egipto	3100 – 650 a.C.	Egipto	Teocracia, eternidad, canon
Cícladas / Creta / Micenas	3000 – 1200 a.C.	Mar Egeo	Síntesis, abstracción
Grecia arcaica	s. VII – V a.C.	Grecia	Rigidez, sonrisa arcaica
Grecia clásica	s. V a.C.	Atenas	Idealismo, proporción
Grecia helenística	s. IV – I a.C.	Grecia/Asia	Movimiento, <i>pathos</i>
Roma	753 a.C. – 476 d.C.	Roma	Realismo, ingeniería
Románico	s. XI – XII	Francia/España	Horizontal, pesado, teocéntrico
Gótico	s. XII – XV	Francia	Vertical, luz, se humaniza
Renacimiento temprano (trecento)	s. XIV	Florenia	Giotto, se humaniza
Renacimiento pleno (quattrocento)	s. XV	Florenia	Perspectiva geométrica
Renacimiento pleno (cinquecento)	s. XVI	Roma	Sfumato, armonía
Renacimiento del Norte	s. XV – XVI	Flandes / Alemania	Óleo, detalle, vía óptica
Manierismo	1530 – 1580	Italia / España	"Manera personal", deformación
Barroco	1600 – 1700	Italia, España, Flandes, Holanda	Dramatismo, claroscuro
Tardobarroco / Rococó	1700 – 1750/1800	Francia	Frivolidad, <i>fête galante</i>
Neoclasicismo	1800 – 1825 (desde 1760)	Francia	Vuelta a lo clásico, razón
Romanticismo	1825 – 1850	Francia/Alemania/Inglaterra/España	Subjetividad, sublime
(Realismo 1850-1875, Impresionismo 1875-1900 → PARCIAL 2)			

Dos ejes conceptuales que atraviesan TODA la materia (y que la profesora repite sin parar):

- 1. TEOCÉNTRICO → ANTROPOCÉNTRICO.** De un mundo centrado en Dios (Egipto, Románico) a un mundo centrado en el hombre (Renacimiento en adelante).
- 2. BIDIMENSIONAL → TRIDIMENSIONAL.** En pintura: del plano al espacio profundo. Y en música, el paralelo exacto: de la **MONODÍA (una sola melodía)** a la **POLIFONÍA (muchas melodías superpuestas)** — la polifonía es la "tridimensionalidad" del sonido.

Occidente vs. Oriente (así arranca el PPT de Egipto):

- **Occidente:** concepción **anatómica y racionalista** de la forma; describe el objeto **objetivamente**.
- **Oriente:** concepción más **abstracta y simbólica**; se acerca a la expresión **por el espíritu**.

EGIPTO (3100 – 650 a.C.)

4.1 Contexto: por qué el arte egipcio es como es

- Su espíritu religioso era la base de la civilización, y el Nilo su ciclo vital.
- Se regían por **normas y reglas** → organización perfecta.
- El Faraón era el Rey divino → orden teocrático.
- **Era más importante la PERFECCIÓN que la BELLEZA.** (Frase de examen.)
- El aislamiento geográfico hizo que el estilo fuera **único** y durara casi 3000 años sin cambiar.

Geografía simbólica del Nilo:

- Nace en Etiopía (sur = Alto Egipto), desemboca en el delta del Mediterráneo (norte = Bajo Egipto). *(Ojo con la trampa: "Alto" es el sur, porque es aguas arriba.)*
- Este = vida (sale el sol). Oeste = muerte (se pone el sol) → por eso las tumbas están al oeste.
- Crecidas cíclicas del Nilo = **orden cíclico**.

Dioses principales: Osiris (Nilo / agricultura / el Bien / el más allá) · Isis (Luna) · Ra (Sol) · Amón (dios de Tebas) · Atón (el disco solar, el dios único de Akenatón) · Hathor · Bastet (gata, fertilidad y hogar).

4.2 Cronología

IMPERIO	AÑOS	CAPITAL	DINASTÍAS
Imperio Antiguo	3100 – 2181 a.C.	Menfis	I – VI
Períodos Intermedios 1 y 2	2190 – 1550 a.C.	Tebas	VII – XVII
Imperio Nuevo *	1550 – 1070 a.C.	Tell el-Amarna	XVIII – XX
Tercer Período Intermedio / Tardío	1070 – 650 a.C.		XXI – XXV

* El Imperio Nuevo (1550–1295 a.C.) es la **EDAD DE ORO** del arte egipcio. En la Dinastía XVIII gobernaron 14 faraones, entre ellos:

- Hatshepsut (hija de Tutmosis I), reinó 1466–1444 a.C. — la **faraona**, se representaba como hombre, con barba postiza.
- Akenatón (hijo de Amenofis III), reinó ~1351–1336 a.C. — el **faraón rebelde**. En este período reinó también Tutankamón.

4.3 Los 3 conceptos que siempre confunden (¡pregunta segura!)

TÉRMINO	DEFINICIÓN EXACTA
LO LITÚRGICO	Conjunto de prácticas establecidas que regulan el culto en cada religión

LO RELIGIOSO	Conjunto de creencias o dogmas acerca de lo divino
LO MITOLÓGICO	Conjunto de relatos creados, en general, para explicar el universo, los fenómenos naturales, etc.

4.4 Arquitectura: toda funeraria

"La arquitectura era funeraria." Y "la pirámide era la casa de Dios; la liturgia se celebraba AFUERA, en el patio ceremonial" (adentro solo entraban los sacerdotes).

La evolución, en orden (memorizá la secuencia):

MASTABA → PIRÁMIDE ESCALONADA → PIRÁMIDE → HIPOGEO → TEMPLO

- 1. MASTABA** ("*banco*" en árabe) — Cámara subterránea cubierta por adobe, en forma de pirámide truncada. Se accedía por la parte superior. Contiene: cámara funeraria, falsa puerta con estatua "ka", mesa de ofrendas y capilla.
 - **SERDAB** = la falsa puerta con la estatua "ka".
 - ¿Qué es el "ka"? Es el equivalente al alma cristiana. Era el doble del faraón. El alma del muerto estaba en la estatua. Es sinónimo de fuerza vital.
 - Ejemplos: mastabas de Gizeh (Din. IV, c. 2610 a.C.), mastaba de Shepseskaf (2400-2500 a.C.), mastaba de Mereruka (Din. VI, Sakkara, c. 2300 a.C.).
- 2. PIRÁMIDE ESCALONADA de ZOSER**, Sakkara, Dinastía III — Arquitecto: **IMHOTEP** (primer arquitecto de la historia con nombre conocido). 140 × 118 m, 60 m de altura. Se armó por ampliaciones superpuestas sobre una mastaba original de 63 m de lado × 8 m de altura.
- 3. PIRÁMIDE ROMBOIDAL o de doble pendiente de SENEFERU**, Meidum, Dinastía IV — Intento de pasar de la escalonada a la tradicional: es el ejemplo de la búsqueda del ángulo perfecto. Tiene 2 cámaras funerarias.
- 4. CONJUNTO DE PIRÁMIDES DE GIZEH**, 2600 a.C., Dinastía IV — Keops (padre) → Kefrén (hijo) → Micerino (nieto). Piedra granítica y caliza blanca: brillaba con el sol. Keops: 146 m de altura, 5,5 hectáreas.
 - **ESFINGE**: retrato del faraón Kefrén. Cuerpo de león, guardián y vigilante del conjunto funerario. Din. IV. 70 m de largo × 20 m de alto; la nariz mide 2 m. Tallada en un montículo de roca caliza.
- 5. HIPOGEO** — Excavaciones en la roca usadas como cementerios. Valle de los Reyes, Imperio Nuevo. Fueron las últimas tumbas en ser encontradas. Primera expedición francesa: 1799 (Napoleón). La tumba de **TUTANKAMÓN** (Din. XVIII) se encontró en 1922: el hallazgo arqueológico más importante del siglo XX.

6. TEMPLOS (ya forman parte de la ciudad):

- **Templo funerario de HATSHEPSUT**, 1490 a.C., Tebas, en honor a **Amón-Ra**. Pegado al hipogeo, **3 terrazas escalonadas con rampas** → permitía una **adoración más activa de la gente**. Pilares con **capiteles con el rostro de Osiris**.
- **Templo de AMÓN en KARNAK**, Tebas. **30 hectáreas**. Culto al dios Amón.
- **PILONOS**: gruesos muros que van de par en par y **escoltan las entradas** (como una pirámide trunca).
- **AVENIDA DE LAS ESFINGES** con **cabeza de carnero** (= Amón). Din. XVIII, c. 1380 a.C. Es el camino de las **procesiones**.
- **SALA HIPÓSTILA**: recinto sostenido por columnas, con **techo plano**. **HIPO** = bajo, **STILO** = columna. (*Esto es ANTES de que existiera la bóveda.*) Din. XIX, 1290-50 a.C.: **23 m de altura, 122 columnas gigantescas**, piedra tallada en bloques, **todo policromado**.
- **Templo de LUXOR** (Din. XVIII y XIX). Uno de sus **2 obeliscos** está hoy en la **Place de la Concorde, París** (23 m de altura), regalado por el virrey de Egipto a **Carlos X** en 1830; el segundo fue **devuelto por Mitterrand**.
- **ABU SIMBEL**, templo de **Ramsés II**, 1260 a.C. — **Pórtico inserto en la montaña**. Estuvo **cubierto de arena hasta 1813**. En **1964 la UNESCO lo trasladó y lo elevó 65 m** para que no quedara bajo el agua por la **represa de Asuán**.

4.5 Escultura y relieves

- Hay reglas fijas para representar la figura humana y su **posición según la jerarquía**.
- Es **HIERÁTICA** (rígida, solemne, sin emoción) y **DE BULTO** (exenta, se puede rodear).
- Representación **sintética y estilizada**, con **posturas canónicas que se repiten**.
- **Materiales**: **piedra calcárea** (pintada con pigmentos minerales), **basalto** (negra), **diorita** (negro y blanco mezclado).
- **Esto cambia en la Dinastía XVIII**: se impone la **representación espontánea y dinámica**, junto con una reforma religiosa y social.

Obras clave:

- **FARAÓN KEFRÉN** (Din. IV, 168 × 57 cm, **diorita**, Museo Egipcio de El Cairo). Escultura de **bulto**. Representación **geométrica y cargada de observación al mismo tiempo**. La **barba** la usaban los faraones como **unión con lo divino**. **Postura canónica: sentado, manos sobre las rodillas**.
- **TRÍADA DE MICERINO, HATHOR Y CINÓPOLIS** (Din. IV, 96 cm, El Cairo). Micerino anuncia la boda con Hathor (izq.) y suma un dios provincial (der.) para mostrar el poder del rey sobre todo el país. Es **un bloque único, frontal y simétrico, pero avanza con el pie izquierdo: sinónimo de acción**.
 - **Por qué el pie IZQUIERDO**: la **cátedra** lo explica como "por el lado del corazón".
- **ESCRIBA SENTADO** (Din. IV/V, 57 cm, Louvre). **Piedra calcárea policromada**. De **bulto, frontal, hierática**. Su **posición recuerda la pirámide**. **Mirada penetrante, rollo de papiro en las manos**. **Ojos con incrustaciones**.

- **PRÍNCIPE RAHOTEP Y SU ESPOSA NOFRET** (Din. IV, 120 cm, El Cairo). Caliza policromada. Repiten estereotipos y al mismo tiempo son realistas. "No se representa un momento, se representa lo que cada persona ES." Ojos con incrustaciones de cuarzo; los hombres tienen la piel más oscura que las mujeres (convención).

4.6 EL PARÉNTESIS DE AKENATÓN (Dinastía XVIII)

Es el punto de quiebre del arte egipcio y una pregunta clásica.

- **Akenatón / Amenofis IV** fue el faraón rebelde.
- Quiso concentrar el poder en él y les quitó privilegios a los sacerdotes.
- Obligó a tener un solo dios: **ATÓN** (el Sol) → primer monoteísmo.
- **Cambió la capital de lugar** (a Tell el-Amarna).
- Obligó a que todas las representaciones fueran cada vez más realistas y referidas a la familia real.
- **Se abandonan los cánones rígidos por un estilo realista:** cabezas y cuerpos alargados, labios gruesos, rasgos personales.
- Su mujer fue **NEFERTITI** (busto en el Ägyptisches Museum de Berlín, descubierto en 1912; su nombre significa "la belleza ha llegado").

4.7 Pintura

- **Técnicas:** pintura al fresco (pigmentos sobre el muro), también sobre **madera** (sarcófagos) y sobre **papiro**.
- La pintura es un documento detallado de creencias y costumbres.
- Su estilo es: narrativo, plano, lineal, estereotipado, usa el plano rebatido, y va acompañado de jeroglíficos (escritura fonética y simbólica).
- **LA LEY DE FRONTALIDAD:** las figuras se representan de perfil (cabeza y extremidades) y solo el torso de frente. Es para dar la máxima claridad de cada parte.
- ¿QUÉ ES UN PLANO REBATIDO Y PARA QUÉ SE USA? (definición textual del PPT, memorízala): > "Un plano rebatido es un plano paralelo a la superficie del cuadro. Se lo utiliza para mostrar con más claridad lo que ocurre en esa superficie. Es como una vista aérea. No es una representación realista."
 - Ejemplo canónico: el estanque visto desde arriba mientras los árboles alrededor están de perfil.
- No hay perspectiva: hay **JERARQUÍA SIMBÓLICA** (el faraón se dibuja más grande porque es más importante, no porque esté más cerca).

Obras clave de pintura:

- **Tumba inconclusa de Heurenzgeb I** — muestra el proceso de realización de un fresco con figuras seriadas.

- "Cazador de patos", Tumba de NEBAMUN (Din. XVIII, British Museum) — El cazador está en medio del bullicio, en una barca: **palo en forma de serpiente** en la derecha y 3 garzas en la izquierda; atrás su esposa con flores de loto y entre sus piernas su hija. Todo es movimiento y acción → la Din. XVIII se vuelve mucho más realista.
- Tumba de Nebamun — escena de banquete con bailarinas y músicos.
- Tumba de NAKHT, Tebas — tres muchachas con instrumentos: flauta, arpa y laúd de cuello largo (Din. XVIII). El pintor rompe la tradición: dos muchachas se miran en un gesto natural. Las manos son expresivas.

4.8 Perduración de Egipto en Occidente (y en Buenos Aires)

Se ve en pintura, joyería y arquitectura:

- Paul Gauguin (francés, 1848-1903), "*Ta matete*", 1892 — copia la disposición del fresco egipcio.
- ART DECÓ (1920/39) — la geometría y lo decorativo. Coronación del edificio Chrysler, NY, 1928.
- Pirámide del Louvre, 1988, Ieoh Ming Pei.
- Obelisco de Buenos Aires — Arq. Alberto Prebisch, 1936 (400 años de la primera fundación de Bs. As.).
- Leandro Erlich (argentino), "*La democracia del símbolo*", Obelisco / MALBA, 2015.
- Xul Solar (argentino, 1887-1963), estudioso de la astrología y las creencias: "*Esfinge con admirues*" (1927), "*Alma de las pirámides*" (1921), "*De Egipto pos morte*" (1955). Su tarot. Muy amigo de Borges. Museo propio en Laprida 1212.

4.9 La visita al MNBA — exposición "Ciencia y fantasía (Egipto)"

Piezas que hay que saber:

- ¿QUÉ ES UN CALCO? Un vaciado en yeso que se hace sobre el original. El resultado es una copia exacta; sirve para apreciar una obra tridimensional que está lejos y como material de estudio. Los del MNBA vienen del Museo de Calcos y Escultura Comparada "Ernesto de la Cárcova".
- ZODÍACO DE DENDERA (calco; original en el Louvre). Era el techo de una capilla del Templo de Hathor en Dendera, ~50 a.C. Mapa del cielo: 12 constelaciones, sostenido por 4 figuras femeninas (los pilares del cielo) y 8 figuras con cabeza de halcón. Hallado en la expedición de Napoleón (1799), trasladado a Francia en 1821.
- GATO de bronce (Período Tardío VII-IV a.C.) — ex-voto (una ofrenda). Representa a la diosa BASTET (fertilidad, hogar), guardián místico. Une lo terrenal y lo celestial.
- ANKH — la llave de la vida: energía vital, protección divina, unión de los opuestos (femenino-masculino, tierra-cielo), fertilidad y salud eterna. En los 60 la generación hippie lo adoptó como símbolo de paz.
- Estatuillas momiformes — brazos cruzados (victoria sobre la muerte), envueltas en sudario. Sostienen el cetro o cayado (bastón de mando = guiar al pueblo) y el mayal (flagelo = castigar y proteger): símbolos de autoridad.

- **Busto de NEFERTITI** (calco; original en Berlín, Din. XVIII, ~1345 a.C.). Piedra caliza con **estuco policromado**, pesa 20 kg. Gran **naturalismo**, típico del período de Akenatón. Atribuido al escultor **Tutmosis**.
- **Relieve / bajo relieve** (dura más que el alto relieve) y **cartucho real** (los nombres propios se envuelven en un óvalo en los jeroglíficos).

5.1 Períodos (memorizá el orden)

PERÍODO	FECHAS	DÓNDE
Islas Cícladas	3000 – 2300 a.C.	Mar Egeo (Delos, Naxos, Mykonos)
Período minoico	3000 – 1400 a.C.	Isla de Creta
Período micénico	1500 – 1200 a.C.	Grecia continental
ARCAICO	s. VII – V a.C.	Grecia
CLÁSICO	s. V a.C.	Atenas
HELENÍSTICO	s. IV – I a.C.	Grecia y Oriente

ISLAS CÍCLADAS (3000–2300 A.C.)

- Gran síntesis, abstracción geométrica y elegancia.
- Ídolos de fertilidad y figuras con instrumentos musicales.
- Talladas en mármol blanco, no superan los 30 cm.
- Acompañaban al difunto o servían de amuleto.
- Las figuras con brazos cruzados se llaman "figuras violín".
- Su síntesis y abstracción influyeron en el arte del siglo XX (Modigliani, Brancusi, Picasso).
- Ejemplos: "Tocador de lira" (isla Keros, c. 2700/2300 a.C., 22 cm, Museo Arqueológico Nacional de Atenas); "Mujer embarazada" (c. 3000 a.C., Múnich).

CRETA / CIVILIZACIÓN MINOICA

- Puente entre Egipto y Grecia. Monarca llamado MINOS. Potencia económica y política hacia 1650 a.C.
- Arte dinámico y pintoresco; figuración + abstracción geométrica; rica policromía y estilización; frescos (diálogo entre pintura y arquitectura).
- PALACIO DE KNOSOS, 1650 a.C. — el FUSTE INVERTIDO (la columna es más ancha arriba que abajo): es el ejemplo de lo ATECTÓNICO.
 - ¿Qué es algo ATECTÓNICO? Algo que contradice la lógica constructiva / estructural: parece que no puede sostenerse o invierte el orden natural de la carga.
- Frescos de delfines (Museo de Heraklion).

5.2 Grecia: filosofía, ciencia y política

- "Lo mágico se transforma en mito y el mito da paso al LOGOS." (= a la razón.)
- Se empieza a confiar en la razón y en la observación.

- Los dioses tienen características humanas, virtudes y debilidades (antropomorfismo).
- La gran pregunta: ¿la imagen acerca o aleja la realidad?
 - **PLATÓN (428–348 a.C.): DESCONFÍA** de las imágenes, no de la palabra (por eso valora el teatro). Para él la imagen es copia de copia.
 - **ARISTÓTELES (384–322 a.C.): CREE** en el arte como un **ACERCAMIENTO**. Le da valor ético y pedagógico por la **CATARSIS**.
- Principios claves de la ciencia: Pitágoras, Arquímedes.
- Cada ciudad-estado era libre (**POLIS**); ninguna dominaba a la otra. ← Contraste directo con Roma.
- **CATARSIS**: la purificación/descarga emocional que produce el teatro en el espectador. El teatro griego es centro de reunión y de catarsis de toda la comunidad.

5.3 Aspecto artístico general

- "Se representa **LO QUE SE VE**, no lo que se **SABE**." ← Esta frase es la clave que distingue Grecia de Egipto (Egipto representa lo que sabe: por eso todo de perfil y plano rebatido).
- "EQUILIBRIO entre la **NORMA** y la **LIBERTAD**."
 - Preocupación por la proporción armónica (áurea, rectángulos armónicos).

5.4 Cerámica → el ESCORZO

- En la cerámica aparece el **PRIMER ESCORZO** — y la profesora dijo explícitamente que "escorzo" es la primera palabra que va a tomar en el parcial.
- ¿QUÉ ES UN ESCORZO? Es la representación de una figura o miembro en fuga hacia el fondo, en un ángulo perpendicular al plano del cuadro — o sea, vista "de frente" y acortada. Es producto de la observación.
 - Ejemplo: ánfora (recipiente para aceite o vino) — "Despedida del guerrero", s. V a.C. (Héctor se coloca su armadura).

5.5 Escultura: los 3 períodos

La profesora avisó: "Esto sí entra en el examen y es muy factible que tengan dos láminas" para comparar. Y aclaró: la diferencia entre arcaico y clásico NO la toma en arquitectura, la centraliza en ESCULTURA.

A) ARCAICO (S. VII – V A.C.)

- **KOUROS** = jóvenes atléticos desnudos. **KORÉ** = mujeres vestidas con túnicas (peplos).
- Los 3 rasgos: **SONRISA ARCAICA** (una mueca convencional), **PEINADO** geométrico y **RIGIDEZ** (frontalidad, brazos pegados, pie adelantado pero sin peso).
 - Ejemplos: **Kouros** (c. 600 a.C., 193 cm, Metropolitan, NY); **Koré de Auxerre** (c. 600 a.C., 65 cm, Louvre); **Kouros de Cresos** (s. VI a.C., 195 cm, Atenas); **Koré del Peplo** (s. VI a.C., 120 cm, Museo de la Acrópolis); **Guerrero del Templo de Afaia** (Glyptoteca de Múnich).

B) CLÁSICO (S. V A.C.)

- Cada período gana naturalidad. Perfección anatómica. Hay una contemplación activa.
- **POLICLETO — "DORÍFORO"** (el portador de la lanza), c. 450 a.C., 212 cm, Museo Arqueológico de Nápoles.
 - Policleto escribió un **tratado sobre proporciones**: el **CANON DE 7 CABEZAS** (el cuerpo mide 7 veces la cabeza).
 - **Equilibrio gestual y anímico**.
 - **¿CÓMO ES LA POSTURA DE CONTRAPOSTO?** Cuando el peso cae en una sola pierna y la otra descansa. Esto genera la "**curva de Policleto**" (el eje del cuerpo se quiebra en S).
- **FIDIAS** — escultor de los **FRISOS DEL PARTENÓN**. Están en el **British Museum** desde 1939 (son los llamados "**mármoles de Elgin**").
 - Fidias inventó la técnica de los **PAÑOS MOJADOS**: la tela se pega al cuerpo y le otorga a la figura **expresión, movimiento y emoción**.

C) HELENÍSTICO (S. IV – I A.C.)

- Más movimiento, teatralidad y tensión, grupos escultóricos con muchos puntos de vista, y **PATHOS** (el sufrimiento en movimiento).
- **VENUS DE MILO** (s. I a.C., 210 cm, Louvre) — **cabeza clásica y cuerpo helénico**. Postura contemplativa pero **rompe ligeramente la frontalidad**. Serenidad y gracia.
 - **¿QUÉ ES UN DRAPEADO?** El arte de representar la caída de los paños.
 - Dato: las esculturas fueron rotas tras el triunfo del cristianismo, porque eran miradas como dioses.
- **TORSO DE BELVEDERE** (s. II a.C.) — perfección anatómica. **Descubierto en pleno Renacimiento**; Miguel Ángel lo estudió.
- **LAOCOONTE Y SUS HIJOS** (250 a.C. / s. III a.C., 245 cm, Museos Vaticanos).
 - **Grupo escultórico con muchos puntos de vista. Tensión y acción. Muestra el sufrimiento en movimiento: EL PATHOS.**
 - **La historia**: Laocoonte era sacerdote de Troya; fue quien advirtió que el caballo era una trampa. En la playa, 2 serpientes lo atacan a él y a sus hijos y mueren. Los griegos salieron del caballo y vencieron a los troyanos. (*Los troyanos creyeron que el sacerdote era un mentiroso.*)
 - **PARALELISMO CLAVE**: Laocoonte ↔ Miguel Ángel, "**Esclavo moribundo**" (1513, mármol, 2,29 m) y ↔ Capilla Sixtina, "**Castigo de Amán y Esther**" (fresco 1508-12). Miguel Ángel lo estudió y de ahí sale su anatomía expresiva.
- **GÁLATA UXORICIDA** (o Gálata Ludovisi), c. 233 a.C., 211 cm, Museo Nacional Romano. El jefe galo se suicida en pose heroica tras matar a su mujer para que no caigan prisioneros; gira la cabeza desafiante. **TEATRALIDAD Y TENSIÓN**.
- **VICTORIA DE SAMOTRACIA** (190 a.C., 245 cm, Louvre). La diosa de la Victoria podía ir a gran velocidad gracias a sus alas. La mitología griega combina lo humano y lo animal — concepto que toma el cristianismo: **EL ÁNGEL**. Usa la técnica de paños mojados de Fidias.

5.6 Arquitectura griega

- Buscó un modelo perfecto; su carácter fue **MONUMENTAL**, no **COLOSAL** (≠ Egipto).
- Hay una lógica formal: el todo y la parte guardan una relación armónica.
- Hay **CORRECCIONES ÓPTICAS** que surgen de su gran poder de observación (las columnas se engrosan al medio —*éntasis*— y se inclinan levemente para que el ojo las vea rectas).
- El templo era para contener en su interior las esculturas de las divinidades; **EL ACTO COLECTIVO ERA EN EL EXTERIOR**. (Igual que Egipto, y a diferencia de la iglesia cristiana.)
- **Arquitectura arcaica: estilo más pesado** — Templos de Paestum (s. VII a.C., cerca de Nápoles). Techos a 2 aguas, que se caían.

LOS 3 ÓRDENES (PREGUNTA CLÁSICA)

ORDEN	CARÁCTER	CAPITEL
DÓRICO	masculino	liso, un simple bloque
JÓNICO	femenino	volutas (caracoles)
CORINTIO	el más ornamentado	hojas de acanto

OBRAS CLAVE

- **PARTENÓN**, 447/432 a.C., Acrópolis de Atenas (acro = cima, polis = ciudad). **Período clásico**, s. V a.C., el "siglo de oro de Pericles".
 - Arquitectos y escultores: **CALÍCRATES**, **ICTINOS** y **FIDIAS**.
 - **Pericles**, que valora el arte, **reconstruye Atenas** y hace este templo para **Palas Atenea**.
 - **8 columnas × 17 columnas**.
 - "Constituía una comunicación ética: **BELLEZA, BIEN y VERDAD**."
 - Composición según **proporción áurea**.
- **TEMPLO DE ERECTEÓN**, 420 a.C. — **CARIÁTIDES**: esculturas-columnas, sostén **femenino**. El equivalente masculino se llama **ATLANTES**.
- **TEATRO DE EPIDAURO**, s. IV a.C. — partes: **escena** – **orquestra** (donde va el coro) – **graderío**. **Gran acústica**. Hoy entran 14.000 personas; **ahí cantó María Callas**.

6.1 Generalidades — el contraste con Grecia

- Conquistadores más que pensadores.
- Fueron **INCLUSIVOS**: "más es más". (Grecia era selectiva; Roma absorbe todo.)
 - Prácticos más que teóricos.
 - Crearon un sistema político unificado: Monarquía → República → Imperio.
 - Abrazaron el cristianismo.
 - Heredaron los dioses griegos y los rebautizaron (Zeus→Júpiter, Afrodita→Venus, etc.).
- En Grecia cada polis era libre; en Roma hay **UN PODER CENTRAL** y todo lo demás se circunscribe a él.

6.2 Arquitectura: los aportes clave

La profesora avisó: "Hay tres aportes que me interesa que ustedes registren, porque son preguntas de examen importantes."

1. **ARCO DE MEDIO PUNTO** (semicircular)
2. **BÓVEDA DE CAÑÓN** (= la suma de arcos de medio punto en profundidad)
3. **HORMIGÓN ARMADO** (cemento y piedra) — el famoso *opus caementicium*

Además:

- Primera ciudad con diversión y vida urbana: "pan y circo".
- Fusionaron elementos: columna (griega) + arco + cúpula.
- Desarrolladores de la ingeniería civil: caminos, túneles, cloacas, acueductos.
- **VITRUBIO** (s. I d.C.) escribió el primer tratado de arquitectura y consolidó 3 principios: **### FIRMEZA, COMODIDAD y BELLEZA** (*firmitas, utilitas, venustas*)

6.3 Obras clave

- **ACUEDUCTO DE SEGOVIA** (s. II d.C., España) — recorre 15 km, 26 m de altura, 88 arcos.
- **ARCO DE TRIUNFO DE ORANGE** (s. I d.C.) — muestra la puerta de la ciudad ganada: era un signo de comunicación (propaganda).
- **COLUMNA TRAJANA** (113 d.C., Roma) — bloques de mármol de 4 m de diámetro, 30 m de alto, se puede subir. Es la crónica de las victorias de Trajano sobre la actual Rumania (la Dacia).
- **COLISEO DE ROMA** (anfiteatro Flavio), 80 d.C. — 50.000 personas. Usa arco de medio punto y superpone los tres órdenes.

- **PANTEÓN DE AGRIPA**, Roma — 27 a.C. (se incendió), reconstruido por **ADRIANO** 118/125 d.C., para la adoración de **TODOS** los dioses (*pan-theon*).
 - La **PLANTA CIRCULAR** y la **CÚPULA** son innovaciones romanas.
 - Es la mayor cúpula de hormigón (armado) de la historia (de la Antigüedad).
 - Medida mágica: 43,5 m de diámetro × 43,5 m de altura → adentro entra una esfera perfecta.
 - Cúpula con 5 filas de **CASETONES** (hundimientos cuadrados) que son solo de adorno (y aligeran peso).
 - La estructura es una red de arcos de ladrillo rellenos de hormigón, apoyados en anillos de piedra.
 - **ÓCULO** de 8 m de diámetro (el agujero central, única fuente de luz).
 - El piso es convexo (30 cm) y tiene orificios para el drenaje del agua de lluvia.
- **TERMAS** — baños públicos. La idea: "todo está en función de tener contento al ciudadano".

6.4 Escultura romana: EL BUSTO

- Gran innovación en la **PRECISIÓN DEL BUSTO** (busto = parte superior del cuerpo).
- "LA REPRODUCCIÓN FIEL DEL PERSONAJE PÚBLICO O PRIVADO IMPORTANTE, ERA PARA MANTENER LA MEMORIA."
 - Se tallaban en mármol, granito o bronce.
- Pregunta de examen textual que dio la profesora: "El busto romano, ¿es una representación **REAL** o **IDEAL**?" → **REAL**. (La escultura griega es **IDEAL**.) Este par real/ideal va a dar vueltas por todo el parcial.
- Ejemplos: **Julio César** (100–44 a.C.; el mes de julio se llama así en su honor), **Caracalla**, **Marco Aurelio**, **Adriano**, **Trajano**, "la dama de la permanente".

6.5 Perduración grecorromana — ARQUITECTURA PARLANTE

¿Qué es la "arquitectura parlante"? Cuando la arquitectura hace referencia a modelos portadores de "ideales" — o sea, el edificio "habla" y te dice qué valores representa (ley, racionalidad, seguridad, institucionalidad; lo griego como sinónimo de lo racional y lo anticlerical).

- **Arco de Constantino** (312 d.C., Roma) → **Arco de Triunfo del Carrousel** (1806-36, París): **Napoleón** lo manda construir igual al de Constantino.
- **Columna Trajana** (s. I d.C.) → **Columna Vendôme** (París, 1810).
- **Iglesia de la Madeleine**, París (1763–1842) → **Catedral de Buenos Aires** (1822).
- **Congreso Nacional** (1910) y **Facultad de Derecho** (1949), Buenos Aires.
- **BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA** — Arq. **ALEJANDRO BUSTILLO** (1936/1939-44): construye el Banco Nación con todo el lenguaje grecorromano. Cúpula de 50 m de diámetro y 36 m de altura.
- En comunicación: logos que aluden simbólicamente a valores grecorromanos.

La cátedra la explica en 3 aspectos. Memorizá este esquema, es el esqueleto de la clase:

1. Lo económico-social: nacimiento y desarrollo de la noción europea.
2. Lo urbano: del feudalismo se llega a la ciudad (la catedral como centro).
3. Lo artístico: pensamiento, expresión y evangelización.

7.1 Aspecto económico-social

- Cae el Imperio Romano de Occidente (476).
- El Imperio Romano de Oriente (Bizancio) sigue hasta 1453, que cae en poder de los turcos.
- Del señor feudal nace la BURGUESÍA.
- Del trueque se pasa a la MONEDA.
- La cultura está en manos de la Iglesia. Nacen las universidades.
- Invasiones bárbaras / hambruna.

LAS 2 MOVILIZACIONES CLAVE (¡PREGUNTA!)

	PEREGRINACIONES	CRUZADAS
Desde	s. IX	1091 a 1296
Qué son	Viajes espirituales. "Peregrino" significa "extranjero". Servían para saldar culpas/pecados. Cargados de dificultades, invitaban a una experiencia religiosa transformadora: se abandonaba el hogar, lo conocido, la seguridad.	Expediciones MILITARES para la expansión del imperio occidental. Objetivo: liberar los lugares santos (Jerusalén) del dominio musulmán y restablecer el dominio apostólico sobre Tierra Santa. Demostraron el poder de la Iglesia. Los guerreros llevaban una cruz.
Destinos	Roma, Santiago de Compostela, Jerusalén	Tierra Santa

Consecuencia de ambas: un rico INTERCAMBIO CULTURAL, SOCIAL Y ECONÓMICO.

7.2 Aspecto urbano

- De la vida rural se pasa a la vida urbana.
- Del castillo defensivo y la ciudad amurallada (feudal) se pasa a la ciudad.
- Nace la CATEDRAL como centro, dentro de la ciudad.
- Ejemplos de ciudad amurallada: Carcassonne (sur de Francia, Patrimonio UNESCO), murallas de Ávila (80 torres y 9 puertas).
- Abadía de Mont-Saint-Michel (Normandía, s. VIII-IX) — islote de roca de 4 km²; la marea sube hasta 14 m. La pasarela actual la diseñó Dietmar Feichtinger (2014); en 2015 quedó sumergida, cosa que pasa cada 18 años (la próxima: 3 de marzo de 2033).

- En los castillos está el SEÑOR FEUDAL, en los monasterios el ABAD, y la IGLESIA es el NÚCLEO.

7.3 Aspecto artístico (el eje de todo)

- La representación es SIMBÓLICA y EXPRESIVA a la vez, y tiene una FUNCIÓN PEDAGÓGICA.
- La imagen es una representación TEOCÉNTRICA (bidimensional) y se acerca de a poco a una representación ANTROPOCÉNTRICA (tridimensional).
- La MÚSICA acompaña este mismo proceso: de la melodía única (MONODÍA) se pasa a la superposición de múltiples melodías (POLIFONÍA). ← Este paralelo es una pregunta segura.
- San Gregorio (s. VI) adopta la postura de ilustrar para mostrar (a un pueblo iletrado) y esto fue clave para la historia del arte. Frase: «La muda pintura habla sobre el muro y hace con ello mucho bien.»
- El arte vincula las 3 partes del alma: instruye la inteligencia, alimenta la memoria y emociona el corazón.

7.4 ROMÁNICO (s. XI – XII) — LO HORIZONTAL

GENERALIDADES

- Predominio de temas religiosos. El objetivo es EVANGELIZAR.
- La arquitectura es PESADA, con aberturas CHICAS (poca luz). Uso del arco de medio punto y la bóveda de cañón (= la suma de arcos de medio punto).
- La pintura es sobre pared, madera o libros iluminados; formas simples y frontales, colores planos y vivos, y FONDO DE ORO (= lo divino).
- La escultura es JERÁRQUICA y SE ADAPTA A LA ARQUITECTURA (se acomoda al espacio del tímpano o del capitel, aunque deforme la figura).

LOS 7 TÉRMINOS DE ARQUITECTURA ROMÁNICA (LA PROFE LOS LISTÓ EXPLÍCITAMENTE)

1. PLANTA DE CRUZ LATINA — cuando entrás a la iglesia hay una nave central y algo que la cruza adelante (el transepto).
2. DEAMBULATORIO — el pasillo para los peregrinos que rodea el altar, para que puedan circular sin interrumpir la misa.
3. CAPILLAS LATERALES — para los santos locales.
4. ATRIO — el espacio previo, para los NO BAUTIZADOS.
5. ÁBSIDE — la parte posterior del altar mayor, de planta semicircular, vista desde atrás. Poca luz.
6. TRAMO — lo que va de arco a arco (genera un ritmo reiterativo).
7. ARCOS DE MEDIO PUNTO.

EJEMPLOS DE ARQUITECTURA ROMÁNICA

- **San Pedro de la Nave** (España, s. VII-VIII) — edificación maciza, aberturas chicas, poca luz.
- **San Martín de Frómista** (Palencia, s. XI) — 3 naves, bóveda de cañón, arcos de medio punto, 2 torres circulares, planta en cruz latina. Está camino a Santiago.
- **San Clemente de Taüll** (Cataluña, s. XII) — la torre campanario está SEPARADA; en el 4º piso está la campana.
- **Santa María la Nueva**, Zamora (1100) — ejemplo de ábside.
- **Magdalena de Vézelay** (Francia, s. XI) — ritmo reiterativo de tramos.
- **Saint-Philibert de Tournus** (Francia) — serenidad; 7 arcos de medio punto y columnas que soportan el peso.

PINTURA ROMÁNICA: EL CRISTO PANTOCRÁTOR

Los 5 elementos a reconocer:

1. **FONDO DE ORO** (influencia oriental/bizantina) — representación plana o ambigua, esbelta.
 2. **CRISTO PANTOCRÁTOR** = el Cristo que bendice, "Todopoderoso". Lleva el libro con "Yo soy la luz del mundo".
 3. **MANDORLA** — la almendra (aureola oval de cuerpo entero) dentro de la cual se lo representa.
 4. **PORTALES** — el total de la entrada.
 5. **TÍMPANOS** — lo que corona la puerta (el semicírculo sobre el dintel). El Cristo Pantocrátor va en el centro.
- Ejemplo canónico: frescos de la iglesia de Taüll (originales en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, s. XII).
 - **Pregunta posible de examen que dio la profe:** "Observá las 2 representaciones del Cristo Pantocrátor y analizá similitudes y diferencias."

LOS 4 EVANGELISTAS Y SUS SÍMBOLOS (EL TETRAMORFOS — PREGUNTA SEGURA)

SÍMBOLO	EVANGELISTA	QUÉ REPRESENTA
ÁGUILA	JUAN	el pensamiento
ÁNGEL (hombre)	MATEO	lo humano
LEÓN	MARCOS	la voluntad
TORO	LUCAS	el sentimiento

ESCULTURA / RELIEVE ROMÁNICO

- **San Ginés de Fontaines** (s. X/XI, sur de Francia) — relieve del Cristo que bendice.

- Catedral de Saint-Lazare, Autun (Borgoña, Francia) — escultor GISLEBERTUS:
 - "El ángel y los 3 Reyes Magos" (s. XII) — pregunta que planteó: "*¿Qué conocida escena describe este relieve? Analizá el tipo de espacio/perspectiva utilizado y justificá.*" → Para los 3 reyes que descansan usó una **PERSPECTIVA AÉREA** (plano rebatido); para el ángel, **FRONTAL**.
 - "EVA" — apoyada sobre codo y rodilla (posición de **penitente**), con el fruto, y sensual. Es una representación curiosa que **ANTICIPA** la soltura y naturalidad que tendrá el gótico.
 - "Judas ahorcado".
- En general: representación puramente románica, en relieve y en pintura: **PLANA**, **DIDÁCTICA** y **ALEJADA** de la representación realista.

MÚSICA ROMÁNICA

- Canto gregoriano (s. VII/X). Partitura de un canon "del verano" (*Sumer is icumen in*), 1145 d.C.

7.5 GÓTICO (s. XII – XV) — LO VERTICAL

GENERALIDADES

- La razón y la fe se acercan.
- La **LUZ** / lo dorado es símbolo de lo **DIVINO**.
- La **ARQUITECTURA** como **SUMMA ARTIS** (el arte que reúne y corona a todos los demás: escultura, vitral, música).
- La catedral escala en **ALTURA** y **ESBELTEZ**.
- **CAMBIA LA ESTRUCTURA PORTANTE**: arbotantes, tracería, vitrales.
- Aparecen las **DIAGONALES** y el **ARCO OJIVAL**.
- **Influencia de los BÁRBAROS**: eso explica el gótico.
 - Se humaniza la figura, se acerca el Renacimiento... el hombre como centro.

¿DE DÓNDE NACE EL ESTILO GÓTICO? (PREGUNTA DE EXAMEN QUE LA PROFE MARCÓ)

"La influencia NÓRDICA / NORMANDA aporta DIAGONALES y ESTILIZACIÓN."

Evidencia:

- **TAPIZ DE BAYEUX** (1100 d.C.) — con monstruos, ritmo y guardas geométricas. 70 m de tela bordada × 0,50 m, pesa 350 kilos. Relata la victoria de Francia sobre Inglaterra (la conquista normanda). Está en el **Bayeux Museum**, norte de Francia.
 - **Estética tipo historieta**: "¡y acá se nos murió!" (la muerte del rey **Eduardo "el Confesor"**). Escenas 16 y 17: **William y Harold en Mont-Saint-Michel**, Harold rescatando caballeros de las arenas movedizas.
- **Cultura CELTA**: formas geométricas y entrelazadas, laberintos y figuras fantásticas.

- **LIBROS ILUMINADOS — Book of Kells** (Trinity College, Dublín). Gráfica celta/nórdica adaptada al cristianismo: en los libros iluminados se escribía con imágenes. Fantasía, libertad y vuelo creativo.
- **Stave Kirche de Borgund** (Noruega, 1180) — cabaña vikinga de madera convertida en una de las primeras iglesias; parecen proas de barcos.

LOS 7 TÉRMINOS DE ARQUITECTURA GÓTICA (LA PROFE LOS LISTÓ EXPLÍCITAMENTE)

1. **GÁRGOLA** — de *gargouiller*, sacar el agua (desagüe). Similares a los dragones en los barcos vikingos.
2. **BÓVEDA DE CRUCERÍA** — donde se cruzan los arcos. Permite más espacio libre y más luz.
3. **ARCO OJIVAL** — arco apuntado (en punta).
4. **NERVIOS** — operan como sostén (las "costillas" de la bóveda).
5. **ARBOTANTES** — esqueleto portante que va POR FUERA y queda a la vista, como costillas. La construcción se despoja de la piel. Los arbotantes son como MULETAS.
6. **VITRALES** — iglesias como invernaderos (piedra y cristal).
7. **ROSETÓN** — forma circular de vitral en forma de gajos.

CÓMO DISTINGUIR ROMÁNICO DE GÓTICO (LA PROFE DIJO TEXTUAL QUE TOMA "UNA LÁMINA DE ARQUITECTURA ROMÁNICA Y UNA DE GÓTICA")

	ROMÁNICO	GÓTICO
Eje	HORIZONTAL	VERTICAL
Arco	de medio punto (semicircular)	ojival (apuntado)
Bóveda	de cañón	de crucería
Muro	grueso, macizo, portante	fino; el peso va a los arbotantes
Aberturas	chicas	grandes: vitrales y rosetón
Luz	poca, oscuro	mucha; la luz es lo divino
Sostén	interno (muro y columnas)	externo: arbotantes y contrafuertes
Figura	rígida, plana, jerárquica	más humana, más realista, con sonrisa y volumen
Sensación	pesada, cerrada, terrenal	ligera, ascendente, celestial

ALTURAS DE LAS CATEDRALES GÓTICAS (DATO DE EXAMEN)

París 35 m · Reims 38 m · Amiens 42 m · Beauvais 67,5 m (quedó incompleta por derrumbes). Todas se empezaron en los s. XII–XIII en Francia.

- **CATEDRAL DE NOTRE DAME DE PARÍS** (1270) — 43 m de altura, 4.800 m² de interior, en la Île de la Cité, rodeada del Sena. Planta en cruz latina, 5 naves. Restaurada en el s. XIX; ahí se coronó Napoleón en 1804. Incendio: 15 de abril de 2019; reabrió el 7/12/2024.
- **SAINTE-CHAPELLE**, Île de la Cité, París, 1248 — el ejemplo máximo de vitrales.

ESCULTURA GÓTICA: SE HUMANIZA LA FIGURA

- "EL BEAU DIEU" (El Buen Dios), 1270, Catedral de AMIENS — "El ropaje no es una cáscara vacía: debajo hay un cuerpo real."
- "EL ÁNGEL DE LA SONRISA", Catedral de REIMS (1211-1275) — figuras más humanas, más realistas.
- | EL GÓTICO ES EL PUENTE ENTRE EL ROMÁNICO Y EL RENACIMIENTO.
- | El recorrido simbólico que la catedral repite: "del CRISTO PANTOCRÁTOR al BEAU DIEU" y "del MONASTERIO a la CATEDRAL" (y en música, "del canon al conductus").

GÓTICOS TARDÍOS Y EJEMPLOS LOCALES

- Santa María del Mar (Barcelona) — gótico catalán, s. XIV.
- LONJA DE LA SEDA, Valencia, s. XV — gótico tardío CIVIL (un centro comercial: prosperidad económica). 24 columnas helicoidales monumentales que imitan palmeras y se cruzan en el techo formando "bóvedas de crucería estrellada". Inscripción en latín: "*Comercien con honestidad, sin usura, para ganar la vida eterna.*"
- NEOGÓTICOS EN ARGENTINA (s. XIX-XX): Basílica de Luján (*basílica* = título que otorga el Papa), Catedral de San Isidro (*catedral* = sede de un obispo), Catedral de La Plata (Inmaculada Concepción, inspirada en Amiens).

CIERRE: CÓMO LA EDAD MEDIA NOS ACERCA AL RENACIMIENTO

1. Del pensamiento TEOCÉNTRICO → al pensamiento ANTROPOCÉNTRICO
2. En pintura: de lo BIDIMENSIONAL → a la TRIDIMENSIÓN
3. En música: de la MONODÍA → a la POLIFONÍA

Estructura de la unidad (memorizá esta división):

- Renacimiento TEMPRANO (prerrenacimiento o *trecento*) – Florencia, s. XIV
- Renacimiento PLENO (*quattrocento*) – Florencia, s. XV
- Renacimiento PLENO (*cinquecento*) – Roma, s. XVI
- Renacimiento del NORTE – Flandes y Alemania, s. XV–XVI (ver sección 9)

8.1 Renacimiento TEMPRANO / trecento (Florencia, s. XIV)

Tres frentes:

- **Lo literario:** el "DOLCE STIL NUOVO" – *estilo dulce y sereno* (Dante, Petrarca), abordando temas de amor cortés que se acercan al **humanismo**.
- **Lo pictórico:** trae la influencia bizantina (oriente): mosaico y fondo de oro, espacio plano o ambiguo, color simbólico. → GIOTTO.
- **Lo religioso:** aparición de las órdenes religiosas (vida austera, cercana a la naturaleza) – SAN FRANCISCO DE ASÍS (1182-1226).

DANTE ALIGHIERI (1265–1321) Y "LA DIVINA COMEDIA"

La profesora dijo textual que Dante "va a entrar en el multiple choice en todos los temas A, B, C y D" y que "la Divina Comedia va a entrar". Esto es lo mínimo que hay que saber:

- Poema escrito por Dante (la cátedra lo data 1304–1321), en su exilio político de su patria (Italia).
- Obra clave ENTRE lo medieval y el Renacimiento.
- Tiene 3 partes: INFIERNO, PURGATORIO y PARAÍSO.
- Objetivo: indagar el alma del hombre y sus debilidades.
- Los personajes como alegorías:
 - DANTE representa la HUMANIDAD
 - VIRGILIO lo guía y representa LA RAZÓN
 - BEATRIZ representa LA FE
- Se lo va a ver reaparecer: Delacroix, "La barca de Dante" (1822) y William Blake, ilustraciones de la Divina Comedia (1826-27).
- FRANCESCO PETRARCA (1304–1374) – el otro poeta del *dolce stil nuovo*; sus textos van a ser la base del madrigal italiano en música.

GIOTTO DI BONDONE (ITALIANO, C. 1267 – 1337) — EL QUE EMPIEZA TODO

- "MADONNA DE OGNISANTI" (1310, 325 × 204 cm, Galería Uffizi, Florencia):
 - FONDO DORADO = LO DIVINO, herencia oriental.
 - De a poco las figuras se HUMANIZAN.
 - Todavía hay un marco arquitectónico GÓTICO.
- "Expulsión de los demonios de Arezzo" (c. 1305, Basílica de San Francisco de Asís):
 - "La perspectiva es aún INGENUA, INTUITIVA; NO es todavía una perspectiva GEOMÉTRICA."
 - Las proporciones no responden a la realidad.
 - La intención es NARRAR temas religiosos de forma clara.
- "Huida a Egipto" (c. 1305, Capilla de los Scrovegni, Padua) — las figuras ganan realismo pero las montañas no logran un espacio profundo.
- "Entrada en Jerusalén" (c. 1302, frescos, Capilla de los Scrovegni, Padua) — las figuras ganan GESTUALIDAD pero el fondo es un TELÓN PLANO.
- Giotto y la LUZ DORADA (López Chuhurra): es su tipo de luz característico.

8.2 Renacimiento PLENO en Florencia (s. XV / quattrocento)

CONCEPTOS GENERALES (MEMORIZÁ LA LISTA)

- Nacimiento de la EDAD MODERNA y el HUMANISMO.
- REIVINDICACIÓN DE LA RAZÓN SOBRE LA FE.
- Nace la IDEA DE ARTISTA y la HISTORIA DEL ARTE. (Antes eran artesanos anónimos → esto es pregunta de examen: *"¿era anónima o había un montón de gente trabajando para un fin?"*)
- Nace la PERSPECTIVA GEOMÉTRICA y el RETRATO.
 - Componen a partir de geometrías puras, simetría, frontalidad y simpleza. Gran interés por LAS LEYES DE LA VISIÓN.
 - Pintores: Fra Angélico, Masaccio, Botticelli, Uccello. Arquitecto: Brunelleschi.

FILIPPO BRUNELLESCHI (1377–1446) — ARQUITECTO

La profe lo marcó como "el personaje que finalmente encuentra la fórmula" de la perspectiva. Ojo con este nombre: va al examen seguro.

- CÚPULA DE SANTA MARÍA DEL FIORE, 1419, Florencia — "Solución magistral: reparte pesos a modo de GAJOS. Logra una FUSIÓN ENTRE LO GÓTICO Y LO ROMANO (gajos ojivales, base circular)."
 - Anécdota de clase: hizo una maqueta para probar cómo subía la escalera sin tener que recurrir a un herrero.
- HOSPITAL DE LOS INOCENTES, 1418-1455 — perspectiva geométrica, se repiten formas geométricas puras, simples, serenas.
- IGLESIA DE SAN LORENZO, 1420, Florencia + su Sacristía Antigua — formas claras, puras, simétricas. Los proyectos usan la PROPORCIÓN ÁUREA, la proporción armónica usada por los griegos y actualizada en el Renacimiento. Se suprimen las bóvedas y los techos pasan a ser PLANOS.

- **CAPILLA PAZZI**, 1441, Florencia — el ejemplo que Wölfflin usa contra Borromini: formas simétricas, quietud.

FRA ANGÉLICO (ITALIANO, 1390–1455)

- "ANUNCIACIÓN" (1437-44, 2,30 × 3,12 m, fresco, Museo Nacional de San Marcos, Florencia).
- | "La **ARQUITECTURA ENMARCA** la escena, el espacio es **TEATRAL**, **TODAVÍA NO HAY ATMÓSFERA**."
- Es una de las imágenes del repaso: se compara con la Anunciación de Van Eyck (1434) → el italiano llega al espacio por la vía **GEOMÉTRICA**; el del Norte, por el **DETALLE** (óleo).

MASACCIO (ITALIANO, 1401–1428)

- "La expulsión de Adán y Eva del Paraíso terrenal" (1425-28, 208 × 88 cm, frescos, Capilla Brancacci, Santa María del Carmine, Florencia).
- | "**PRIMER ARTISTA ITALIANO QUE LOGRA UNA REPRESENTACIÓN CON VOLUMEN**."

SANDRO BOTTICELLI (ITALIANO, 1445–1510)

- "LA PRIMAVERA" (1482, 203 × 314 cm, Uffizi) — rito pagano. Cada detalle es importante.
- "EL NACIMIENTO DE VENUS" (1484, 184 × 285 cm, Uffizi) — "cada detalle es importante, la **FORMA ES CERRADA**, la **LUZ ES DIFUSA** y la **ACCIÓN SE DESARROLLA PARALELA AL BORDE DEL CUADRO**." "Podemos ver en Botticelli el afán de **EXPLICAR**, de **DIBUJAR** cada detalle."
- Botticelli es el ejemplo canónico de **LÍNEA CERRADA** (López Chuhurra) y de **LO LINEAL + MULTIPLICIDAD** (Wölfflin).

PAOLO UCCELLO (ITALIANO) — "LA BATALLA DE SAN ROMANO" (1450)

| Pregunta de examen marcada: "Estas son tres batallas. Las tres son batallas de San Romano."

- Son 3 tablas que muestran 3 momentos de la batalla, repartidas en 3 museos: Louvre (París), Uffizi (Florencia) y National Gallery (Londres) (esta última 182 × 320 cm).
- | "**UCCELLO FUE UN ESTUDIOSO DE LA PERSPECTIVA**."
- Elige un fondo oscuro; conviven **ESCORZOS** y posturas cargadas de movimiento. La perspectiva empieza a construirse geométricamente.
- | **EL ESCORZO DEL SOLDADO CAÍDO** es el detalle famoso: la figura tirada en el piso, con los pies hacia el espectador.
- "Se agudiza la capacidad de observación de la realidad y el afán de una representación que responda al espacio real. Esta búsqueda se consolidará en la Italia del s. XVI."

8.3 Renacimiento PLENO en Roma (s. XVI / cinquecento)

- Roma pasa a ser una ciudad renovada por los Papas.
- Arquitecto: **BRAMANTE**.

- Nace la **PINTURA DE CABALLETE** (el cuadro portátil, ya no solo el fresco sobre el muro).
- Se consolida la **PERSPECTIVA GEOMÉTRICA**, el **ESPACIO TRIDIMENSIONAL** y el **"SFUMATO"**.
 - **Pintores: Rafael, Leonardo y el primer Miguel Ángel** (a Miguel Ángel lo vemos después, como **manierista que anticipa el Barroco**).

DONATO BRAMANTE (ITALIANO, 1445–1514)

- **TEMPLETE DE SAN PIETRO IN MONTORIO**, 1503, Roma — se adoptan formas geométricas puras: en este caso, el **CÍRCULO**.

RAFAEL SANZIO (ITALIANO, 1483–1520)

- **"LA ESCUELA DE ATENAS"** (1509, 5 × 7,7 m, Museos Vaticanos).
 - **"RAFAEL COMPONE CON UN PUNTO DE FUGA AL QUE TODO CONVERGE."** (Los techos, las arcadas, el piso: todo confluye de manera perfecta.)
 - Presenta la **VERDAD FILOSÓFICA: Aristóteles y Platón** en el centro (Platón señala al cielo = las Ideas; Aristóteles señala a la tierra = la observación).
 - Los personajes (muchos conocidos) se mueven libremente.
- **"Sagrada Familia del cordero"** (1508) — construcción **PIRAMIDAL** y **COLOR SIMBÓLICO** (rojo y azul, el atuendo de la Virgen). Es el ejemplo de **CLARIDAD ABSOLUTA** de Wölfflin.
- Rafael es el ejemplo de **"representación IDEAL (triángulo), color simbólico, luz plena"** en la comparación con El Greco y Rembrandt.

LEONARDO DA VINCI (ITALIANO, 1452–1519)

"El Renacimiento pleno SE CONSOLIDA CON LEONARDO, quien finalmente logra darle a la obra ATMÓSFERA: una sensación plena de profundidad."

Los 3 recursos de Leonardo que hay que saber:

1. **SFUMATO** — el contorno se difumina como humo, sin líneas duras; eso crea atmósfera y profundidad. → **"LA GIOCONDA"** (Mona Lisa), 1503-1505, 77 × 53 cm, Louvre.
2. **COMPOSICIÓN TRIANGULAR** — "otro elemento típico de la composición renacentista es el **TRIÁNGULO** donde se enmarca la figura principal o el grupo".
3. **LA ESCENA SE DESARROLLA PARALELA AL BORDE DEL CUADRO** — "para otorgarle **CLARIDAD**". → **"Anunciación"** (1472-75, 98 × 217 cm, Uffizi).
 - **"LA ÚLTIMA CENA"** (1497-98, 4,6 × 8,8 m, refectorio de Santa Maria delle Grazie, Milán):
 - La mesa se ubica **PARALELA** al borde del cuadro.
 - **TODAS LAS LÍNEAS CONVERGEN EN JESÚS** (Jesús es el punto de fuga).
 - Las figuras se agrupan **DE A 3**.
 - Jesús se enmarca dentro de un **TRIÁNGULO**.
 - Es el ejemplo de **LO PLANO** en Wölfflin, contra la **"Última Cena"** de Tintoretto (1592-94) que es **LO PROFUNDO**.

- **Leonardo científico:** apuntes y estudios de anatomía. "Miró las leyes de las olas, el vuelo de los insectos, el color de los objetos lejanos, las leyes de crecimiento de los árboles, la armonía de los sonidos... Tuvo el **RIGOR DE UN INGENIERO** en su capacidad de observación y la **CREATIVIDAD DE UN ARTISTA**."

RENACIMIENTO EN EL NORTE EUROPEO (Flandes y Alemania, s. XV–XVI)

9.1 Contexto histórico

- Los Países Bajos quedan divididos entre 1564 y 1581.
 - HOLANDA se transforma en REPÚBLICA PROTESTANTE CALVINISTA (laica).
 - FLANDES sigue dependiendo de la ESPAÑA CATÓLICA.
- Flandes surge como la capital cultural del norte de Europa.
- Influencias: MARTÍN LUTERO (alemán, 1483–1546) y JUAN CALVINO (francés, 1509–1564).

9.2 LOS 2 HECHOS CLAVE (pregunta de examen "muy importante" según la profe)

1. LA CREACIÓN DE LA IMPRENTA (GUTENBERG), 1450.
2. LA REFORMA PROTESTANTE (Lutero y Calvino), 1517.

Por qué importa (la profe lo marcó como "un antes y un después"): con la imprenta, la gente puede LEER los textos bíblicos directamente; al leerlos, encuentran lo que produce la protesta contra la Iglesia. La imprenta + la traducción de la Biblia = acceso directo a los textos sagrados sin intermediarios.

9.3 En lo artístico

- Acercamiento a la VIDA BURGUESA, TERRENAL, y al ESTILO REALISTA CON MUCHO DETALLE.
- "¿QUÉ CAMBIO PRODUCE EL ÓLEO EN LA REPRESENTACIÓN?" ← pregunta de examen textual.
 - El óleo seca lento → permite retocar, superponer capas (veladuras), lograr transparencias y un nivel de DETALLE imposible con el temple o el fresco. La aparición del óleo favoreció la tendencia realista y detallista del Norte.
- Antecedente: las MINIATURAS — "Libro de horas de Jean d'Evreux" (1324-28, 9 × 6 cm, Met Museum, NY). Son un antecedente del gusto por el detalle y muestran afinidad con lo gótico.

9.4 LA DIFERENCIA CENTRAL (esta comparación ES una consigna del parcial)

RENACIMIENTO EN ITALIA

Se acercan a la realidad vía CIENTÍFICA, observando las leyes matemáticas y geométricas

Base ROMÁNICA (la arquitectura clásica)

RENACIMIENTO EN EL NORTE

Se acercan a la realidad por el DETALLE, a partir de la observación, la paciencia y el uso del ÓLEO

Afinidad con el MEDIOEVO (lo gótico)

En el repaso la profe puso dos Anunciaciones: Van Eyck 1434 (Norte: noción del espacio a través del detalle, óleo) vs Fra Angélico 1437 (Italia: se acerca al espacio por la vía geométrica).

9.5 Los 4 artistas del Norte que hay que saber

1) PRECURSOR — JAN VAN EYCK (FLAMENCO, 1390–1441, DE BRUJAS)

El ÓLEO es clave para poder pintar detalles realistas.

- "Virgen en la iglesia" (1425, 32 × 14 cm, Gemäldegalerie, Berlín)
- "Retrato de hombre con turbante rojo" (1433, 26 × 19 cm, National Gallery, Londres)
- "Retrato de Giovanni Arnolfini" (1434-38, 29 × 20 cm, Berlín)
- "EL MATRIMONIO ARNOLFINI" (1433, 82 × 60 cm, National Gallery, Londres) — el cuadro de los mil detalles: el espejo convexo, el perrito, los zapatos, la firma en la pared.

2) ARTISTA CLÁSICO — ALBERTO DURERO (ALEMÁN, 1471–1528)

"DURERO FUE UN ARTISTA ALEMÁN QUE ESTUDIÓ EN ITALIA Y COMBINÓ AMBAS ESCUELAS: LA OBSERVACIÓN CIENTÍFICA ITALIANA Y EL GUSTO POR EL DETALLE DEL NORTE EUROPEO."

- "Autorretrato" (1498) y "Liebre" (1502, acuarela).
- "Cristo entre los doctores" (1506, 64 × 80 cm, Museo Thyssen, Madrid) — fijarse en las fisonomías y las manos de los doctores, muy alejadas del canon italiano.
- Pintó todo tipo de obras. Es lo OPUESTO a Grünewald.

3) ARTISTA FANTÁSTICO — EL BOSCO (HIERONYMUS BOSCH, FLAMENCO, 1450–1516)

- "EL JARDÍN DE LAS DELICIAS" (1505-1510, 220 × 389 cm, Museo del Prado, Madrid).
- "El Bosco es un artista ÚNICO: aborda TEMAS MORALES y en esta obra presenta el tema de la TENTACIÓN y los posibles CASTIGOS frente a la LUJURIA."
- El jardín era el falso paraíso para amantes. Los pecados femeninos asociados a la tierra (pasivo); los masculinos a lo que vuela (activo). El bien y el mal.
- Muestra el carácter efímero de la felicidad y el castigo de la lujuria: el infierno.
- "El Bosco le dio FORMA A LOS TEMORES."
- El clero lo muestra desprestigiado: el cerdo con velo/toca de monja.
- Paralelismo con el s. XX: El Bosco (Renacimiento, 1500) → William Blake (Romanticismo, 1800) → Max Ernst (Surrealismo, 1930).

4) ARTISTA FANTÁSTICO — MATTHIAS GRÜNEWALD (ALEMÁN, 1470–1528)

- "RETABLO DE ISENHEIM" (1512-1516, 209 × 307 cm, Colmar, Francia), hecho para un Hospital de Tuberculosis.

- **Es una MADERA POLICROMADA AL ÓLEO. "El RETABLO es un elemento clave en el arte alemán; EL PATRÓN DECIDE EL TEMA."**
 - Crucifixión: dramatismo. Muy lejano al canon del Renacimiento italiano.
 - Magdalena arrodillada: las manos de Jesús, como ramas secas. Una versión grotesca, expresiva y cruel.
 - Muestra la figura torturada de Cristo con gran dramatismo y crudeza. Muestra también una raíz medieval (gótico).
- **"GRÜNEWALD ANTICIPA EL BARROCO":** movimiento que ocupa todo el s. XVII y propone dramatismo y expresión.
 - "La vida de San Antonio (las tentaciones)", 1515 — la tentación es evocada con monstruos que nos recuerdan las gárgolas góticas. "*¿Dónde estabas, buen Jesús?*", dice su lamento.
- **"Esta libertad expresiva de Grünewald ANTICIPA EL EXPRESIONISMO Y EL SURREALISMO DEL SIGLO XX."**
 - Paralelismo de artistas expresivos: GRÜNEWALD (Renacimiento, 1510) → GOYA (Romanticismo, 1820) → NOLDE (Expresionismo, 1905).

10.1 Qué es

- Es la TRANSICIÓN entre el Renacimiento y el Barroco.
- Se caracteriza por una "MANERA personal y expresiva" de tratar la FORMA, el TEMA, la COMPOSICIÓN o el COLOR, y de ROMPER con los códigos renacentistas. ANTICIPAN EL BARROCO.
 - MIGUEL ÁNGEL se vuelve manierista.
 - EL GRECO trae su raíz griega / oriental.
 - VENECIA será el centro exuberante, lujoso y exótico, cercano a lo oriental, y abrirá las puertas al nuevo período.
- LOS 3 PINTORES VENECIANOS: TICIANO, TINTORETTO y VERONÉS.
 - La profesora dijo explícitamente que a Ticiano lo deja AFUERA de lo que toma (pone en rojo los que puede tomar). Los que sí: Tintoretto y Veronés.

10.2 MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI (italiano, 1475–1564)

La idea central: "MIGUEL ÁNGEL EMPIEZA COMO UN ARTISTA RENACENTISTA" y termina manierista, anticipando el Barroco. Esa evolución es la pregunta.

COMO ESCULTOR

- "PIETÀ" (1498-99, 1,74 × 1,95 m, Basílica de San Pedro, Vaticano) — obra temprana, renacentista: serena, equilibrada, acabado perfecto.
- "DAVID" (1500-1501, 5,17 m de altura, Galería de la Academia de Florencia):
 - "SU DAVID EXPRESA SERENIDAD, PENSAMIENTO, Y SU CANON RESPONDE A LOS PRINCIPIOS IDEALES GRIEGOS."
 - Está en la Academia de Florencia, al final de un pasillo, después de los "esclavos".
 - Comparación de examen: David de Miguel Ángel (Renacimiento, forma IDEAL, en reposo, "antes" de la acción) vs David de Bernini (Barroco, forma EXPRESIVA, EN ACCIÓN).
- "Tumba de Giuliano de Medici" (1526-31) y "Tumba de Lorenzo de Medici" (1525), Florencia — "LAS FIGURAS SE VUELVEN EXAGERADAS Y CON POSTURAS 'NO CLÁSICAS'."
- "ESCLAVO BARBUDO" y "ESCLAVO JOVEN" (1519-1536, 267 cm, Academia de Florencia):
 - TÉCNICA: "NON FINITO" (el "no terminado": la figura parece emerger del bloque de mármol en bruto).
 - Fueron hechos para la TUMBA DE JULIO II.
 - FIGURAS EXPRESIVAS: DEJA ATRÁS EL RENACIMIENTO.

- "Pietà florentina" (c. 1550, 253 cm, Museo dell'Opera del Duomo, Florencia) y "PIETÀ RONDANINI" (1552-1564, 195 cm, Castillo Sforzesco, Milán).
- Pregunta de examen textual de la profe: "Tres piedades (o dos piedades): ¿cuál te parece que es la más temprana?" → La de San Pedro (1498) es la temprana (pulida, renacentista); la Rondanini (1552-64) es la tardía (deshecha, alargada, *non finito*, casi abstracta).

COMO ARQUITECTO

"COMO ARQUITECTO, MIGUEL ÁNGEL MUEVE EL ESPACIO. LO TRANSFORMA EN ALGO DINÁMICO."

- ESCALERA DE LA BIBLIOTECA LAURENCIANA (1523-1559, Basílica de San Lorenzo, Florencia) — la escalera se derrama como lava hacia el espectador.
- PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO (1538, Roma, detrás del Foro Romano, en una colina) — "Las escaleras nos mantienen EN SUSPENSO. Al llegar a la colina nos sorprende un ESPACIO ESCENOGRÁFICO que se abre ante nosotros." Parecido a la Plaza de San Pedro de Roma (de Bernini).

COMO PINTOR

- "TONDO DONI" (1504-05, diámetro 120 cm, Uffizi). (*Tondo* = redondo; *Doni* = regalo/el apellido del comitente.)
 - "Esta obra temprana RESPONDE TODAVÍA A CÁNONES RENACENTISTAS (base piramidal y color simbólico en el atuendo de la Virgen, rojo/azul), PERO LA POSTURA DE LA VIRGEN Y EL NIÑO YA ANTICIPA UNA MANERA PARTICULAR DE TRATAR LA FIGURA."
- CAPILLA SIXTINA (1509-12, Vaticano):
 - En el TECHO: escenas del Viejo Testamento. En el frente (muro del altar): EL JUICIO FINAL.
 - "Creación de los astros y las plantas" (1508-12, 280 × 570 cm) y "CREACIÓN DE ADÁN" (1508-12, 230 × 480 cm).
 - "GESTOS AMPLIOS Y TEATRALES PARA PODER SER APRECIADOS (desde abajo, a 20 m). HAY ESCORZOS Y MOVIMIENTO."
- "JUICIO FINAL" (1536-1541, 14 × 12 m, Vaticano) — detalle famoso: SAN BARTOLOMÉ, que muere despellejado, sostiene su propia piel: ES EL AUTORRETRATO DE MIGUEL ÁNGEL.

10.3 Manierismo en VENECIA

- Basílica de San Marcos, Venecia (822 / s. XIII) — arquitectura BIZANTINA: mosaicos, mármoles y doble coro. (*Ese doble coro es clave: da origen a la técnica del "coro spezzato", el diálogo entre dos coros enfrentados.*)
- CLAUDIO MONTEVERDI (italiano, 1567-1643) — instalado en Venecia, fue uno de los creadores de la ÓPERA puesta en escena. "ORFEO" (1607): la primera ópera importante. (Ver sección música.)
- Rasgos de la pintura manierista veneciana: DINAMISMO, TEATRALIDAD, CONTRASTE DE LUZ Y SOMBRA.

TINTORETTO (ITALIANO, 1518–1594)

- "San Marcos liberando al esclavo" (1548, 416 × 544 cm, Venecia).
- "ÚLTIMA CENA" (1592-1594, 365 × 568 cm, Basílica de San Giorgio Maggiore, Venecia). > *"ANALICE CADA UNA DE LAS IMÁGENES (época, movimiento, autor, tema) Y ESTABLEZCA UN ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE AMBAS COMPOSICIONES. JUSTIFIQUE SU RESPUESTA."* — comparando la Última Cena de LEONARDO (renacentista, 1495-98) con la de TINTORETTO (manierista, 1592-94).
 - La profesora puso esta diapositiva con el título literal "ESTILO PREGUNTA PARCIAL":
 - Cómo se responde: Leonardo = mesa paralela al borde, simetría, claridad absoluta, punto de fuga en Jesús, LO PLANO. Tintoretto = mesa en diagonal violenta, luz teatral y puntual, figuras secundarias en primer plano, LO PROFUNDO, claridad relativa.

PAOLO VERONÉS (ITALIANO, 1526–1588)

- "Adoración de los Magos" (1573, 160 × 138 cm, Museo del Prado) — "ES UNA ESCENOGRAFÍA PICTÓRICA: COLOR Y MOVIMIENTO."
- "Crucifixión" (1582, 102 × 102 cm, Louvre) — "EL CLAROSCURO DEL CIELO ACOMPAÑA EL MOMENTO DRAMÁTICO (anticipa a Goya). La composición es totalmente particular." (Cristo está desplazado a un costado, no en el centro.)

10.4 MANIERISMO EN ESPAÑA — EL GRECO

DOMÉNIKOS THEOTOKÓPOULOS, "EL GRECO" (Creta 1541 – Toledo 1614).

- "EL GRECO NACIÓ EN CRETA Y SE FORMÓ EN VENECIA. ESTO EXPLICA PARTE DE SU MODO ESTILIZADO Y SU COLOR EXUBERANTE." Se instaló hasta su muerte en TOLEDO.
 - "EL ENTIERRO DEL CONDE DE ORGAZ" (1587, 480 × 360 cm, Iglesia de Santo Tomé, Toledo) — la división típica del Greco entre LO CELESTIAL (arriba) y LO TERRENAL (abajo).
 - "San Andrés y San Francisco" (1595-98, 167 × 113 cm, Museo del Prado) — (*San Andrés murió crucificado en una cruz tipo "X".*) "OBSERVAR LA PROPORCIÓN DE LA CABEZA CON RESPECTO AL CUERPO. MANOS Y PIES TAMBIÉN ESTILIZADOS." (Figuras alargadas, "como llamas".)
 - "LAOCOONTE Y SUS HIJOS" (1609, 137 × 172 cm, National Gallery, Washington) — atrás, la ciudad de TOLEDO. Mismo tema que el grupo helenístico → excelente comparación.
 - "Jesús en el huerto de los olivos" (1605, MNBA Buenos Aires) — colores saturados (verdes, rojos, ocre), formas alargadas y, sobre todo, EL USO DEL BLANCO COMO BRILLOS DE LUZ.
 - En la comparación triple del repaso: Rafael (Renacimiento pleno, representación ideal, triángulo, color simbólico, luz plena) vs El Greco (manierista, representación más dinámica y personal, mantiene el color simbólico pero su paleta y forma son muy personales) vs Rembrandt (barroco holandés intimista, representación muy realista, uso expresivo de la luz, teatral).

11.1 Conceptos generales

- "BARROCO" QUIERE DECIR IRREGULAR, DISTORSIONADO. (Viene de la perla barroca: la perla deforme.)
- "El RENACIMIENTO propuso un PLACER INTELECTUAL; el BARROCO, un PLACER EMOTIVO, SENSORIAL Y EXPRESIVO." ← frase de examen.
- La gran división religiosa (;pregunta!): | | Barroco CATÓLICO | Barroco PROTESTANTE | |---|---|---| | Países | Italia, España, Flandes | Holanda | | Carácter | INCLUSIVO: "el MÁS es MÁS" | EXCLUSO, austero: "el MENOS es MÁS" | | Temas | religiosos, mitológicos, grandilocuentes | retrato, escena de género, bodegón, paisaje | | Por qué | Contrarreforma: la Iglesia usa el arte para emocionar y convencer | Calvinismo: prohíbe la imagen religiosa; hay mercaderes ricos que compran cuadros chicos para la casa |
- El barroco holandés: "tiene mercaderes ricos, pero su pintura es SOBRIA, LENTA E HIPERREALISTA."
- Contexto: Holanda se transforma en una república LAICA tras el levantamiento contra España; Flandes queda católica y española.

11.2 BARROCO EN ITALIA (Roma)

CARAVAGGIO (ITALIANO, 1571–1610) — PINTURA

"MAESTRO DEL CLAROSCURO, LA TEATRALIDAD Y LA EMOCIÓN." (Su recurso se llama **tenebrismo**: fondo negro y un foco de luz brutal.)

- "DAVID CON LA CABEZA DE GOLIAT" (1600, 125 × 101 cm, Galería Borghese, Roma).
- "CENA DE EMAÚS" (1601, 140 × 197 cm, National Gallery, Londres) — "SE ALEJA DE LO IDEAL."
 - La escena (la profe la marcó como "hay que contarla"): después de la resurrección, dos discípulos caminan a Emaús y se encuentran con un desconocido; recién cuando parte el pan reconocen que es Jesús. Caravaggio pinta el instante exacto del reconocimiento: los brazos se abren, la silla se sale del cuadro.
- "Santo entierro" (1602, 300 × 203 cm, Museos Vaticanos) — "ESCENAS DRAMÁTICAS Y MOMENTÁNEAS, ALEJADAS DE LA SERENIDAD E IDEAL RENACENTISTA."
- "Natividad" (1600) — el ejemplo de CLARIDAD RELATIVA de Wölfflin, contra la "Natividad" de Giotto (1306) que es CLARIDAD ABSOLUTA.

GIAN LORENZO BERNINI (ITALIANO, 1598–1680) — ESCULTOR Y ARQUITECTO

Escultura:

- "APOLO Y DAFNE" (1622-25, Galería Borghese, Roma) — el instante en que Dafne se transforma en laurel: dedos que se vuelven ramas.

- **"DAVID"** (1623) — **"EL DAVID ESTÁ EN ACCIÓN"** (torsión, cara crispada, a punto de lanzar la piedra). Comparación obligada con el David de Miguel Ángel.
- **"ÉXTASIS DE SANTA TERESA"** (1647-1652, Iglesia de Santa María de la Victoria, Roma) — **"BERNINI INTENTA EXPRESAR TODO EL ÉXTASIS MÍSTICO EN LO HUMANO."**
- **FUENTE DE LOS CUATRO RÍOS** (1651, Piazza Navona, Roma) — Bernini presenta los 4 ríos más importantes conocidos, uno por continente: GANGES (Asia), DANUBIO (Europa), NILO (África) y RÍO DE LA PLATA (América).
 - Comparación local: LOLA MORA (artista tucumana, 1866–1936, que estudió en Italia), "Fuente de las Nereidas", Buenos Aires, 1903.

Arquitectura:

- **"SAN ANDRÉS DEL QUIRINAL"** (1670, Roma) — **"Fachada y plano: TODO EN MOVIMIENTO. CURVAS Y CONTRACURVAS, LUCES Y SOMBRAS."**
- **PLAZA DE SAN PEDRO** (1656-1667) — **"LA IGLESIA ABRAZA AL MUNDO. SE EXPANDE EL ESPACIO Y TODO ES GRANDILOCUENTE."** (La columnata elíptica son dos brazos.)

FRANCESCO BORROMINI — SAN CARLOS DE LAS CUATRO FUENTES

DATO Es el contraejemplo de Wölfflin frente a Brunelleschi: formas **DINÁMICAS**, **MOVIMIENTO** (Borromini) vs formas **SIMÉTRICAS**, **QUIETUD** (Brunelleschi, Capilla Pazzi). Comparar también las cúpulas.

11.3 BARROCO EN ESPAÑA — DIEGO VELÁZQUEZ (1599–1660)

"ACERCAMIENTO A LA REALIDAD Y A LO POPULAR, VÍA ÓPTICA." **"OBSESIÓN POR PLASMAR LA REALIDAD, LINDA O FEA."**

- **"Los borrachos"** (1626, 166 × 225 cm, Prado) — **"LOS MODELOS PARECEN BORRACHOS DE VERDAD."** (Es un tema mitológico —el triunfo de Baco— pintado con gente real de la calle.)
- **"La fragua de Vulcano"** (1630, 223 × 290 cm, Prado).
- **"La rendición de Breda"** (1634-35, 307 × 367 cm, Prado) — *también llamado "Las lanzas".*
- **"LAS MENINAS"** (1656, 318 × 276 cm, Museo del Prado, Madrid).
 - La profe dijo textual: "Esa pregunta va al examen en el multiple choice. Todo el mundo tiene que saber que LAS MENINAS es de VELÁZQUEZ y es del BARROCO ESPAÑOL."
 - Dato de clase: el tamaño real sorprende (es enorme); cuando entrás al Prado está en la misma sala de Velázquez.
- **"Las hilanderas"** (1657, 167 × 252 cm, Prado) — **"NOS MUESTRA LA IMPRESIÓN: el hilo en movimiento. FUE MIRADO POR LOS IMPRESIONISTAS."**
- **Escuela de Velázquez: "Retrato de la Infanta María Teresa de España"** (MNBA). Velázquez fue pintor de la Corte (de Felipe IV) y retrató infinitos personajes.

Luis de GÓNGORA (1561-1627) · Félix LOPE DE VEGA (1562-1635) · Francisco de QUEVEDO (1580-1645). Y dos renacentistas que se adelantan al espíritu barroco: CERVANTES (español, 1547-1616) y SHAKESPEARE (inglés, 1564-1616). (*Murieron el mismo año: 1616.*)

11.4 BARROCO EN FLANDES — PEDRO PABLO RUBENS (1577–1640)

"EL MÁS ES MÁS." "Rubens es el pintor de la VITALIDAD, GRANDES TELAS, EXUBERANCIA DE FORMA Y COLOR."

- "EL RAPTO DE LAS HIJAS DE LEUCIPO" (1619, 209 × 222 cm, Pinacoteca Antigua de Múnich) — "DINAMISMO, TEATRALIDAD, SOLTURA E INESTABILIDAD."
- "La masacre de los inocentes" (1611-12, 142 × 182 cm, Galería de Arte de Ontario).
- "Sagrada Familia" (1630, MNBA) — muestra mayor humanidad, naturalidad y realismo que las del Renacimiento: esa es la esencia del Barroco. Hay un clima que se logra por la ILUMINACIÓN que realza lo central; el resto queda en penumbra. Mantiene los colores simbólicos del atuendo de la Virgen.
- "El rapto de las Sabinas" (escuela de Rubens, MNBA) — relato mitológico.
- Rubens fue además DIPLOMÁTICO. Pintó escenas mitológicas, religiosas, literarias e históricas, grandilocuentes.
- Wölfflin: Rubens es LO PROFUNDO y UNIDAD; López Chuhurra: espacio profundo y composición dinámica (realista).

11.5 BARROCO EN HOLANDA — REMBRANDT y VERMEER

"EL MENOS ES MÁS."

REMBRANDT VAN RIJN (HOLANDÉS, 1606–1669)

"PINTOR ÍNTIMO, PROFUNDO Y ESPIRITUAL. LA LUZ ES SU AGENTE EXPRESIVO."

- 4 AUTORRETRATOS DE JUVENTUD (1627-1634) y 4 DE ADULTEZ (1656-1669) — se pintó toda la vida; es un diario visual.
- "LA LUZ CONSTRUYE LA FORMA, NO LA LÍNEA. LA PROPIA FIGURA IRRADIA LUZ Y APARECE Y SE HUNDE EN LA SOMBRA." ← Esta es la frase para justificar "lo pictórico" de Wölfflin y la "línea abierta y vibrada" de López Chuhurra.
- "Sagrada Familia" (1640, 41 × 34 cm, Louvre) — humaniza la escena de María con el Niño mostrando cómo lo amamanta. La LUZ CÁLIDA nos señala lo importante; el resto del espacio está en sombra.
- "Cena en Emaús" (1648, 68 × 65 cm, Louvre) — LA MESA ES LO IMPORTANTE. Comparar con la de Caravaggio.
- "EL REGRESO DEL HIJO PRÓDIGO" (1662, 262 × 205 cm, Museo del Hermitage, San Petersburgo).
- "El filósofo meditando" (1631, 28 × 34 cm, Louvre) — EL PENSAMIENTO EN PENUMBRA.
- "Lección de anatomía del Dr. Tulp" (1632, 169 × 216 cm, Mauritshuis, La Haya).

- "Retrato de mujer joven" (1634, MNBA) — virtuosismo para captar hasta el mínimo detalle (pelo, piel, géneros, joyas).

JOHANNES VERMEER (HOLANDÉS, 1632–1675)

"INTIMISTA, REALISTA, SOBRIO Y QUIETO. LA LUZ CONSTRUYE EL ESPACIO."

- La constante de Vermeer: la LUZ ENTRA POR UNA VENTANA, SIEMPRE POR UN COSTADO (casi siempre a la izquierda). Es el ejemplo de LUZ NATURAL en López Chuhurra.
- "LA LECHERA" (1658, 46 × 41 cm, Rijksmuseum, Ámsterdam).
- "El arte de la pintura" (1666, 120 × 100 cm, Museo de Historia del Arte de Viena) — "EL TELÓN A LA IZQUIERDA ACENTÚA LA PROFUNDIDAD DEL CUADRO, TAPANDO LA ENTRADA DE LUZ NATURAL. LLEGAMOS A LAS FIGURAS Y PERCIBIMOS TODO EL ESPACIO. LOS MOSAICOS NOS CONDUCEN AL FONDO."
- "El geógrafo" (1668, 53 × 67 cm, Städel Museum, Frankfurt).

12.1 ATENCIÓN CON LOS TÉRMINOS (el PPT le dedica una diapositiva entera → pregunta segura)

TÉRMINO	SE USA PARA...
TARDOBARROCO (o barroco tardío)	MÚSICA, ARQUITECTURA y PINTURA
ROCOCÓ	ARTES MENORES (mobiliario, orfebrería, decoración)
CLASICISMO	MÚSICA
NEOCLASICISMO	ARQUITECTURA y PINTURA

12.2 Conceptos generales

En lo político:

- Francia es el centro político y cultural.
- Arte y cultura del **DESPOTISMO ILUSTRADO**.
- Fin del reinado de Luis XIV; fin del antiguo régimen en 1789.

En lo científico:

- "Por debajo de toda la ornamentación y cierta frivolidad crecen las disciplinas racionales: la MATEMÁTICA, la GEOMETRÍA, la FÍSICA, que serán las raíces de la REVOLUCIÓN INDUSTRIAL."

En lo formal:

- El ROCOCÓ es sinónimo de PLACER y FRIVOLIDAD.
- Dinamismo en la línea, la forma y el espacio. Auge de las ARTES MENORES.
- En pintura: **NO HAY INNOVACIÓN**. Se descarta lo sombrío y lo desagradable. Hay soltura y colorido. Temas mitológicos o humanos vinculados a lo placentero, lo pícaro y lo que se llamó la FÊTE GALANTE (la fiesta galante).
- En arquitectura: efectos ilusionistas (bóvedas en *trompe l'oeil*), escaleras, brillos y espejos en los interiores, ornamentación extrema.

12.3 ¿QUÉ QUIERE DECIR "ROCOCÓ"? (definición textual)

- ROCAILLE = las volutas (formas de rocalla).
- COQUILLE = las conchillas de mar.
- "TODO REMITE AL MOVIMIENTO MARINO: ESPUMA, CARACOL."
 - Ornamentación exuberante, sin reposo. "El más es más": auge de los oficios, carpintería, yesería.

- Ejemplos: Reloj rococó (c. 1741, Rijksmuseum), Mesa de arrimo (c. 1730, Getty), Salón de los espejos, Palacio de Nymphenburg, Múnich, 1740 — se multiplican las curvas del Barroco.

12.4 Los 3 pintores franceses (memorizá los 3 nombres y su tema)

PINTOR	FECHAS	OBRA CLAVE	RASGO
Antoine WATTEAU	francés 1684–1721	"El indiferente" (1717, 26 × 19 cm, Louvre); "Canción de amor" (1717, National Gallery)	"Escenas lejos del deber, alegres. Alusión a las artes, gracia y belleza." Espontaneidad, galantería y naturaleza salvaje.
François BOUCHER	francés 1703–1770	"Desnudo en reposo: Louise O'Murphy" (1752) — amante de Luis XV	El erotismo cortesano
Jean-Honoré FRAGONARD	francés 1732–1806	"La Gimblette" (1770); "EL COLUMPIO" (1767, 81 × 65 cm); "La lectora" (1770, National Gallery, Washington)	"Posiciones traviesas, erotismo, temas de la alta sociedad, picardía." "El paisaje es salvaje y sirve de marco a las escenas galantes."

"La lectora" de Fragonard es la bisagra: "LA MUJER ACCEDE A LA CULTURA. LA EDUCACIÓN COMO VALOR. LIBERTAD E IGUALDAD: postulados que acompañarán la REVOLUCIÓN FRANCESA (1789)."

12.5 La música del tardobarroco

BACH y VIVALDI (y RAMEAU). Ver sección música.

13.1 El esquema francés del siglo XIX (memorízalo)

AÑOS	MOVIMIENTO
1800 – 1825	NEOCLASICISMO
1825 – 1850	ROMANTICISMO
1850 – 1875	Realismo → parcial 2
1875 – 1900	Impresionismo → parcial 2

13.2 Conceptos generales

En lo político:

- **REVOLUCIÓN FRANCESA: 1789.** ← La profe dijo: *"Esa pregunta de examen también va a estar. La Revolución Francesa la tienen que saber y es fácil."*
- **NAPOLEÓN: 1804 (Imperio / se corona Emperador).**

En lo científico:

- Avances en investigación científica y tecnológica.
- **DESCUBRIMIENTO DE POMPEYA: 1748.** ← el detonante: reaparece la Antigüedad real y se pone de moda.

En lo artístico:

- **AQUIETAMIENTO DE LA FORMA.**
- **VUELTA A MODELOS CLÁSICOS GRIEGOS Y ROMANOS** (frontones, columnas).
 - TEMAS HISTÓRICOS Y HEROICOS.
 - Artistas: JACQUES-LOUIS DAVID (pintor oficial de Napoleón) y DOMINIQUE INGRES (su discípulo).

13.3 JACQUES-LOUIS DAVID (francés, 1748–1825)

- **"EL JURAMENTO DE LOS HORACIOS"** (1784, óleo, 330 × 425 cm, Louvre):
 - "Evoca la VIRTUD CÍVICA. Inminente Revolución Francesa."
 - Tema histórico: el conflicto en Roma del 600 a.C.: juran 3 soldados romanos que parten a la guerra; las mujeres, desoladas.
 - Atrás, un marco arquitectónico romano: 3 arcos de medio punto.
 - Cómo leerlo: los hombres = líneas rectas, tensión, deber; las mujeres = curvas, blandura, sentimiento. Composición dividida en 3 arcos = 3 grupos.

- "MADAME RÉCAMIER" (1800, 175 × 224 cm, Louvre) — "Simpleza de formas, tanto en el mobiliario como en el retrato."
 - Mme Récamier era LA figura social de la época; su salón en París era lugar de encuentro político, social y cultural, y todos eran OPUESTOS a Napoleón. Su vestido, acorde a la moda neoclásica: sencillez, evoca una deidad romana del hogar y la familia.
- "LA CONSAGRACIÓN DE NAPOLEÓN I Y DE LA EMPERATRIZ JOSEFINA" (1808, 667 × 990 cm, Louvre):
 - "JL David RECREA la coronación en un marco QUE NO ERA EL REAL (fue en Notre Dame). Napoleón elige un marco NEOCLÁSICO, no gótico."
 - "Arrogante, SE CORONA A SÍ MISMO y luego a su mujer. FUE UNA PROPAGANDA POLÍTICA."
 - Detalle: el atuendo de Napoleón remite a la cultura romana: túnica, sandalias y CORONA DE LAUREL (premio a la excelencia de los atletas, porque su perfume era eterno).

13.4 DOMINIQUE INGRES (francés, 1780–1867) — 30 años más joven que David, su maestro

- "Bonaparte, primer cónsul" (1803, 226 × 144 cm, Museo de Bellas Artes de Lieja) — Ingres mostró su faceta intelectual y pacífica: su perfil como cónsul.
- "Napoleón en el trono imperial" (1806, 260 × 163 cm) — "COMO UN DIOS PANTOCRÁTOR: transformó al emperador en un ser DIVINO, un soberano SAGRADO. Su vestimenta alude a lo romano." ← ¡Ojo con este guiño! Pantocrátor = románico.
- "La bañista de Valpinçon" (1808, 146 × 98 cm, Louvre) — *era un trabajo de estudiante enviado desde Roma para ser evaluado. Influencia de la escultura griega: Venus de Milo.*
- "La fuente" (1820-1856, 163 × 80 cm, Musée d'Orsay).
- "El baño turco" (1862, diámetro 108 cm, Louvre) — interior de un baño árabe; fascinación por las formas femeninas. Encargo del príncipe Napoleón, pero su mujer se lo hizo devolver. Lo miraron atentamente muchos artistas del s. XX, como Picasso.
- "Ingres miró el modelo de la escultura griega clásica (Venus de Cnido, Praxíteles, s. IV a.C.). Una suerte de VUELTA AL ORDEN, LO SIMPLE, LO CLÁSICO, luego del torbellino decorativo del tardobarroco."

13.5 Arquitectura parlante neoclásica

"Cuando la arquitectura hace referencia a modelos portadores de IDEALES. En este caso, lo griego como sinónimo de LO RACIONAL, LO ANTICLERICAL."

- IGLESIA DE LA MADELEINE, París (1765–1777, estilo neoclásico) — Fue templo de la gloria militar, después estación de tren, y hoy iglesia católica y sede de conciertos. El s. XIX mostró interés por la antigüedad, y la Ilustración enfatizó la razón, la ciencia y la libertad.
- Fachada del MUSEO DEL PRADO (1739–1811, Madrid) — retoma elementos del modelo arquitectónico clásico: por eso se llamó neoclásico.

- **CATEDRAL METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, 1822** — "estas ideas llegan al Río de la Plata".
- **Perduración en el s. XX argentino: Escuela Presidente Roca** (Arq. Carlos Morra, 1906) y **Banco de la Nación Argentina** (Arq. Alejandro Bustillo, 1939-1944).

14.1 Ideas generales

En lo político-social:

- RECHAZO a la REVOLUCIÓN INDUSTRIAL y a lo BURGUÉS.
- RECHAZO a la ILUSTRACIÓN y al RACIONALISMO. (*Justo lo contrario del Neoclasicismo.*)
- NACEN LOS SENTIMIENTOS NACIONALISTAS.

En lo artístico:

- NO HAY INNOVACIÓN FORMAL. (Cambia el espíritu, no la técnica.)
- EL ARTISTA ES SOLITARIO Y EXPRESA SU INTERIOR.
- SE REVALORIZA LO MEDIEVAL Y SE RECHAZA LO CLÁSICO. (*De ahí el neogótico.*)
- POESÍA, MÚSICA Y PINTURA: SON UN TODO. ← pregunta de relación arte-música.
 - TEMAS: libertad, heroísmo, nostalgia, conflictos afectivos, **mujer redentora**, amor, muerte, enfermedad, **noche**, tormenta, naufragio.

14.2 La lista de artistas (memorizá la división)

PRECURSORES: Francisco de GOYA (español) · William BLAKE (inglés) PLENOS: Caspar FRIEDRICH (alemán) · Théodore GÉRICAULT (francés) · Eugène DELACROIX (francés) · William TURNER (inglés)

14.3 FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES (español, 1746–1828)

"Lo consideramos un artista que ANTICIPA el romanticismo POR SU ESPÍRITU LIBRE." (Tuvo coraje y talento para abordar los temas que le interesaban, independientemente del estilo de la época.)

LAS 5 ETAPAS DE GOYA (LA PROFE DIJO: "LAS ETAPAS QUE MÁS ME VAN A INTERESAR EN EL EXAMEN SON LA 3, LA 4 Y LA 5")

#	ETAPA	AÑOS	QUÉ ES
1	Clara, alegre, popular — cercana al tardobarroco	1777	Cartones para tapices para Carlos III. Ej.: * "EL QUITASOL" (1777, 104 × 152 cm, Prado)
2	Retratos de personajes conocidos; pintor de la corte de Carlos IV	1795-1800	* "La maja desnuda" (1795, 98 × 191 cm) y "La maja vestida" (1800, 95 × 190 cm), ambos en el Prado. Encargo del funcionario GODOY, que mostraba la desnuda a invitados selectos; la vestida TAPABA a la desnuda (un mecanismo corredizo). * "LA FAMILIA DE CARLOS IV" (1800-01, 280 × 336 cm, Prado): "GOYA NO LOS IDEALIZÓ."

#	ETAPA	AÑOS	QUÉ ES
3	"CAPRICHOS" — * grabados irónicos, crítica, sátira política y social	1799 (la lámina famosa, 1798)	* "EL SUEÑO DE LA RAZÓN PRODUCE MONSTRUOS". En la serie burla y ridiculiza al hombre frente al animal: el hombre se vuelve animal y viceversa. Ej.: "Tú que no puedes" (invierte roles: los burros montan a los hombres) y "Hasta tu abuelo" (el burro mirando un álbum de retratos).
4	"DESASTRES DE LA GUERRA" — * documenta la guerra en pinturas y grabados	1810-1815	* "EL 3 DE MAYO" (1814, 266 × 345 cm, Prado): Guerra de la Independencia Española (1808-1814). El pueblo enfrenta y vence al ejército invasor de la Francia napoleónica. Vuelve Fernando VII al trono. Obra que conmemora la liberación española. Y los grabados: "Aquí tampoco" (1812-15) — <i>el título alude al anterior, n° 35</i> , "No se puede saber por qué". "Goya vio en vivo el país destruido, los horrores de la violencia, los fusilamientos, cuerpos mutilados, desesperación. Mostró la crudeza y el sufrimiento COMO UN CRONISTA."
5	"PINTURAS NEGRAS" — * — etapa sórdida y oscura, termina sordo	1819-1823	* "AQUELLARRE" (1821-23, 140 × 438 cm, Prado). Goya tenía 73 años y se retira a la QUINTA "DEL SORDO" por razones de salud (sordera) y políticas (había vuelto la monarquía y él simpatizaba con las ideas liberales).

¿QUÉ ES UN GRABADO? (DEFINICIÓN TEXTUAL — PREGUNTA SEGURA)

"Es una técnica gráfica que permite, a partir de una MATRIZ, producir VARIAS COPIAS en papel con una PRENSA. Esa matriz puede ser MADERA (XILOGRAFÍA), CHAPA (AGUAFUERTE o AGUATINTA) o PIEDRA (LITOGRAFÍA)."

Los Caprichos y los Desastres son grabados en chapa.

LOS PARALELISMOS DE GOYA CON EL S. XX (PREGUNTA DE RELACIÓN)

- GOYA anticipa el EXPRESIONISMO (por su dramatismo) → Emil NOLDE, 1905
- GOYA anticipa el SURREALISMO y el REALISMO SOCIAL (por las escenas absurdas y el testimonio cruel)
- Sus Desastres anticipan al grupo alemán NUEVA OBJETIVIDAD (1923), que produjo series de grabados: crueles documentos de la 1ª Guerra Mundial.
- Cadena de artistas expresivos: GRÜNEWALD (Renacimiento, 1510) → GOYA (Romanticismo, 1820) → NOLDE (Expresionismo, 1905).

14.4 WILLIAM BLAKE (inglés, 1757–1827)

- Fue un GRABADOR crítico de lo político y lo religioso como SISTEMAS AUTORITARIOS.
- Liberal, amaba la justicia.
- "Consideraba que LA RAZÓN LIMITABA LA IMAGINACIÓN."
- "POESÍA Y DIBUJO ERAN UN TODO."
- Citó en sus obras escenas religiosas y literarias para establecer un paralelismo con su postura ante su presente.
- Excelente poeta y dibujante, GRAN ADMIRADOR DE LA OBRA DE MIGUEL ÁNGEL → "las figuras recuerdan la ANATOMÍA EXPRESIVA de Miguel Ángel."

Obras:

- "El paraíso perdido: La tentación y caída de Eva" (1808, acuarela 49 × 38 cm, Museo de Boston). Eva no toma la fruta: acepta el "beso de la serpiente". Ilustra el texto de John Milton (poeta inglés 1608-1674, que retrató acertadamente a Satanás, el mal). El fondo se torna oscuro. Referencia a sus libros "Inocencia" y "Experiencia" (el ciclo del hombre).
- "NEWTON" (1804, 46 × 60 cm, acuarela terminada con pluma, Tate Britain, Londres):
 - "Mordaz crítica al RACIONALISMO CIENTÍFICO de la Ilustración."
 - El fondo del mar es, para Blake, el plano material y limitado de la existencia humana. Newton intenta medir con un compás, encasillar toda la existencia. Absorto con sus números, DA LA ESPALDA a la belleza y la imaginación. Blake critica el materialismo científico: dice que el universo no es una máquina fría; ese materialismo mataba la espiritualidad.
- "THE ANCIENT OF DAYS" (1794, British Museum) — mide 23 × 17 cm: era para que entrara en un libro. Grabado coloreado a mano con acuarela.
 - DISCO SOLAR rodea al personaje · FIGURA AGACHADA: un anciano desplazado por el viento · COMPÁS DE LUZ: intenta darle forma al mundo material.
 - "Blake crea su propia mitología: este es su dios, URIZEN. Es el creador del mundo PERO TAMBIÉN EL OPRESOR: leyes frías y estrictas separan al hombre de la imaginación divina y la libertad espiritual."
- Divina Comedia (1826-27, 52 × 36 cm, Tate Britain): Canto III, "La puerta del infierno" (Virgilio y Dante: "Dejad aquí toda esperanza") y Canto XIX, "El Papa simoníaco" (el papa cae por el pecado de la corrupción material).
- "El gran dragón y la mujer vestida de sol" (1803, 44 × 35 cm, Brooklyn Museum) — escena del Apocalipsis: la mujer es la Iglesia y el dragón representa al Diablo. Lucha entre el Bien y el Mal: su gran preocupación.
- BLAKE ANTICIPA EL SURREALISMO. Cadena de artistas fantásticos: EL BOSCO (Renacimiento, 1500) → WILLIAM BLAKE (Romanticismo, 1800) → MAX ERNST (Surrealismo, 1930).

14.5 Romanticismo pleno — los 4

ARTISTA	FECHAS	QUÉ HACE (FRASE DE LA CÁTEDRA)
Théodore GÉRICAULT	francés 1791-1824	"Temas reales con manejo dramático de masas"
Eugène DELACROIX	francés 1798-1863	"Aborda temas históricos o literarios cargados de ideales"
Caspar FRIEDRICH	alemán 1774-1840	"Refleja en el paisaje la tragedia personal"
William TURNER	inglés 1775-1851	"Capta la atmósfera y se sumerge en la naturaleza"

GÉRICAULT — "LA BALSA DE LA MEDUSA" (1819, 491 × 716 CM, LOUVRE)

- Remite a un trágico HECHO REAL: la fragata Medusa encalló y 150 personas fueron abandonadas en una balsa durante 13 días. Cuando un buque los rescató, solo había 15 sobrevivientes.
- "Géricault estudió MIEMBROS HUMANOS REALES y CADÁVERES traídos de la morgue a su taller, además de ENTREVISTAR A SOBREVIVIENTES."

- La profesora dijo: "voy a mostrar una sola obra de Géricault... pero que NO va a entrar dentro del parcial" → ver la sección 17 para el detalle; igual conviene saber la obra por las dudas.

DELACROIX (EL QUE LA PROFE DIJO QUE SÍ TOMA)

- "LA BARCA DE DANTE" (1822, 189 × 241 cm, Louvre, óleo):
 - "Los NEOCLÁSICOS preferían la mitología griega o romana; los ROMÁNTICOS se inspiraron en DANTE." ← ¡Perfecta pregunta de examen!
 - Dante (gorro rojo) y Virgilio cruzan a bordo de una barca la laguna llena de almas condenadas, que se retuercen agonizando.
- "LA LIBERTAD GUIANDO AL PUEBLO" (1830, 260 × 325 cm, Louvre):
 - "Símbolo universal de la revolución y la lucha por la libertad."
 - Muestra el levantamiento civil (barricadas) en París, la revolución que derrocó al rey CARLOS X y puso a LUIS FELIPE I, un monarca constitucional.
 - ESTRUCTURA PIRAMIDAL.

CASPAR DAVID FRIEDRICH

- "Mañana en el Riesengebirge" (1810-11, 108 × 170 cm, Antigua Galería Nacional de Berlín):
 - "Relaciona la INMENSIDAD DE LA NATURALEZA y la ESPIRITUALIDAD CRISTIANA. La LUZ representa lo divino; la NIEBLA muestra las dudas. En la cumbre, un crucifijo y una mujer vestida de blanco: evoca el concepto romántico de LA MUJER GUIANDO AL HOMBRE HACIA LA FE."
- "Acantilados blancos en Rügen" (1818, 90 × 71 cm, Fundación Oskar Reinhart):
 - Friedrich celebra su luna de miel; en el viaje visitó esta belleza natural. Tres personajes: su hermano, su mujer y él mismo.
 - Muestra la inmensidad del mar, LO SUBLIME de la naturaleza, que evoca lo divino. Es una costa caliza (tiza blanca) que se erosiona con el tiempo.
 - "Los personajes de Friedrich DE ESPALDA evocan CONTEMPLACIÓN, INTROSPECCIÓN." ← Marca registrada: el *Rückenfigur*.
- "La Luna saliendo a la orilla del mar" (1822, óleo 55 × 71 cm, Berlín).

WILLIAM TURNER

- "LLUVIA, VAPOR Y VELOCIDAD" (1844, 91 × 121 cm, National Gallery, Londres):
 - "TURNER VALORÓ EL PROGRESO (el tren). Intentó captar la VELOCIDAD. Los contornos se vuelven DIFUSOS por la niebla y la lluvia. Acentúa la perspectiva y muestra el contraste: el pescador en un bote."
 - ¡Ojo!: Turner valora el progreso, mientras que el romanticismo en general rechaza la revolución industrial. Es la excepción.
- "BARCO DE ESCLAVOS" (1840, 91 × 123 cm, Museo de Bellas Artes de Boston) — muestra un hecho real (1781): el barco arrojó 130 esclavos enfermos al mar por codicia (para cobrar el seguro).
- ACUARELAS SOBRE PAPEL — "Amanecer escarlata" (1830, 13 × 18 cm, Tate Britain).

- **TURNER ANTICIPA EL IMPRESIONISMO.** Comparación directa de la cátedra: Turner, "Amanecer escarlata" (1830) ↔ Monet, "Impresión" (1872).
- Wölfflin aplicado: en Turner "NO HAY LÍNEA, HAY MANCHA"; en Botticelli "hay línea definida, cerrada y objetiva". Esa es una de las comparaciones del repaso (Turner 1840 vs Botticelli 1482).

14.6 LOS 3 ARTISTAS ROMÁNTICOS QUE ANTICIPAN EL SIGLO XX (memorizá este cuadro, es pregunta cantada)

ARTISTA	ANTICIPA
William BLAKE	el SURREALISMO
Francisco de GOYA	el EXPRESIONISMO (y también el surrealismo y el realismo social)
William TURNER	el IMPRESIONISMO

Recordá: la Consigna 1 vale 20 puntos y es una FICHA de escucha. No te van a pedir que adivines la obra: te van a pedir que describas lo que escuchás con el vocabulario correcto y que ubiques período + autoría posible. Estudiar los parámetros vale más que memorizar obras.

15.1 LOS ATRIBUTOS DEL SONIDO (la base de todo)

SONIDO: "Sensación o impresión producida en el sistema auditivo por un conjunto de vibraciones que se propagan por un medio elástico, como el aire."

LOS 4 ATRIBUTOS

ATRIBUTO	SENSACIÓN	FÍSICAMENTE	EN MÚSICA SE EXPRESA...
ALTURA	qué tan agudo o grave	FRECUENCIA de vibración (qué tan rápido un cuerpo completa un ciclo). Se mide en Hertz	en notas y registros. El La central vibra 440 veces por segundo. Puede haber alturas definidas o indefinidas; se agrupan en escalas
INTENSIDAD	qué tan fuerte o suave	cantidad de energía con que vibra el medio / cuánto se aleja del reposo → por eso también se llama AMPLITUD	subjetivamente, con palabras italianas: <i>forte</i> , <i>piano</i> . Su organización en el tiempo = DINÁMICA
DURACIÓN	cuánto dura el sonido	tiempo	ligado al RITMO. Si los sonidos se organizan regularmente aparece el PULSO; agrupaciones regulares de pulsos = COMPÁS
TIMBRE	permite distinguir una fuente sonora de otra (una flauta de un piano con la misma nota)	la FORMA DE LA ONDA	las ondas se descomponen en PARCIALES. Sonidos tónicos (altura clara) → parciales ARMÓNICOS. Sonidos menos tónicos → parciales NO armónicos

PLANOS MELÓDICO Y ARMÓNICO

- MELODÍA = SUCESIÓN temporal de sonidos → plano HORIZONTAL del eje cartesiano.
- ARMONÍA = SUPERPOSICIÓN temporal de sonidos → plano VERTICAL. Habitualmente organizada en acordes de notas separadas por intervalos de terceras.

RITMO – PULSO – COMPÁS – TEMPO (¡NO LOS CONFUNDAS!)

- RITMO: la organización de duraciones de un fenómeno sonoro. Puede ser regular o irregular, proporcional o no proporcional, o libre.
- PULSO: una grilla regular de sucesos temporales, a veces explícita y a veces tácita, que organiza el transcurrir rítmico.
- COMPÁS: organización temporal en la que se jerarquizan o acentúan ciertos pulsos, agrupándolos de manera repetitiva (binario, ternario...).

- **TEMPO:** la velocidad de la pieza. En la tradición clásica se expresa con **descripciones de carácter:** *adagio, andante, moderato, allegro, presto*. Hoy se usa la **medición metronómica** (pulsos por minuto).

LAS 5 TEXTURAS (ESTO ES LO QUE MÁS SE PREGUNTA EN LA FICHA)

TEXTURA	DEFINICIÓN
MONODÍA	una sola información melódica
MONODÍA ACOMPAÑADA	una melodía con un acompañamiento que no interfiere con la preponderancia del plano principal
HOMOFONÍA	muchas voces/instrumentos con notas diferentes pero CON EL MISMO RITMO, simultáneas (bloques acordales)
POLIFONÍA	interacción de 2 o más MELODÍAS simultáneas (cada una con su propio ritmo)
HETEROFONÍA	textura libre: las voces interactúan de manera casual o aleatoria

Truco para la ficha: ¿oís una sola línea? *monodía*. ¿Una melodía clara con "colchón"? *monodía acompañada*. ¿Todos cantan juntos, cuadrado, tipo himno? *homofonía*. ¿Las voces entran una detrás de otra imitándose? *polifonía (imitativa)*.

15.2 LA ERA MONÓDICA — de Israel y Grecia a la Edad Media

MÚSICA JUDÍA (~S. X A.C.)

- Se organiza la liturgia y se profesionaliza la práctica musical.
- Instrumentos del Templo: Shofar, platillos, salterios, Kinnor y Nebel, con voces de cantores.
- En épocas de guerra la música se simplificó, dejando de lado los instrumentos.
- Los tipos de canto —ANTÍFONA, RESPONSORIO y CANTO SALMÓDICO— fueron TOMADOS POR EL RITO CRISTIANO.

ANTIGÜEDAD GRECORROMANA

Las 3 fuentes que tenemos: (1) piezas arqueológicas (instrumentos, escenas musicales en esculturas, pinturas, alfarería); (2) documentos escritos (sobre todo **tratados teórico-musicales**); (3) fragmentos musicales — se hallaron 8 ejemplos confirmados con notación griega.

***Teoría musical griega** — pregunta segura porque conecta con la filosofía de la clase de arte:

- Inicia con la ESCUELA PITAGÓRICA (s. V a.C.): encuentran la **relación numérica** entre la percepción de la altura y la longitud de una cuerda (= la frecuencia).
- PLATÓN le asigna un VALOR MORAL por su correlación numérica con la armonía total; influye directamente en el espíritu humano (PATHOS).
- ARISTÓTELES le atribuye un VALOR ÉTICO Y PEDAGÓGICO, a través de la CATARSIS.

- **ARISTÓGENES (Aristóxeno)** fue el principal teórico de la antigüedad clásica: explica la música como un fenómeno integral y autónomo, comprensible a partir de la sensación.
- **Notación:** era ALFABÉTICA, con dos sistemas (uno instrumental, otro vocal).
- **Organización de la altura:** MODOS — escalas con notas fijas y notas móviles, que definían su color melódico y sus propiedades expresivas. Divididos en género diatónico, cromático y enarmónico.
- **Ritmo:** determinado por la rítmica POÉTICA (valores largos y breves).
- **Práctica:** vocal (coral, solo vocal, citarodia, aulodia), instrumental (citarística, aulística, dúo, trompeta, sinfonía), declamación y danza con acompañamiento, y composiciones complejas: TRAGEDIA, DRAMA SATÍRICO, DITIRAMBO, COMEDIA.

LA PRIMERA MÚSICA CRISTIANA

- **Influencias:** la música griega + la liturgia judía.
- **BIZANCIO (Oriente):** lo religioso y lo cortesano se funden en la figura divina del emperador. Música casi toda vocal, sin instrumentos. Idioma oficial: el GRIEGO. Uso del MELISMA (*muchas notas para una sílaba*).
- **OCCIDENTE:** muchos ritos locales — Galicano (Francia), Mozárabe (España), Sarum (Inglaterra) y AMBROSIANO (Milán), el más gravitante de Occidente, de gran influencia oriental, todavía en uso.

EL CANTO GREGORIANO

- Es la MÚSICA OFICIAL DE LA IGLESIA CATÓLICA, ligada a la LITURGIA, netamente MONÓDICA.
- Es una CONDENSACIÓN y una CURADURÍA de toda la música litúrgica cristiana en uso. Mucha música quedó fuera de ese recorte (se absorben o suprimen las liturgias locales).
- Toma su nombre del PAPA GREGORIO MAGNO (s. VI).
 - El canto religioso NO es una expresión artística, en principio, sino UN VEHÍCULO RELIGIOSO Y PEDAGÓGICO.
 - Los 3 propósitos de la música sacra: ADORACIÓN (enaltecer la palabra), CONTEMPLACIÓN (contacto con la divinidad) y ENSEÑANZA (transmitir la palabra y el dogma).
- Tensión permanente: LO SILÁBICO vs. LO MELISMÁTICO. (Una nota por sílaba = se entiende el texto; muchas notas por sílaba = más ornamento pero menos comprensión.) "El CG busca un balance entre ornamento y comprensión del texto."
- CARACTERÍSTICAS (memorizá esta lista): Monodía pura · Ritmo libre · Escalas heredadas de GRECIA · Antífona, Responsorio y Salmódia heredados de la liturgia JUDÍA.
 - ACCENTUS – CONCENTUS (en gregoriano: distribución clara del texto, con adornos al inicio y final de la frase). Deriva de la salmodia judía.
 - Luego aparecen: la HIMNODIA (influencia griega, con métricas y acentuaciones fijas → estructuras estróficas modernas) y el TROPO (abre las puertas a la creatividad individual).

- Se asienta en el Imperio Carolingio (s. IX): se crean escuelas y centros de producción en toda Europa.

TEORÍA GREGORIANA (LOS DETALLES FINOS)

- Se preserva en los monasterios, fomentados por la dinastía carolingia.
- **OCHO MODOS** melódicos de una octava cada uno, 4 AUTÉNTICOS y 4 PLAGALES. Cada modo tiene una FINALIS (nota "tónica") y una REPERCUSIO (nota de preponderancia melódica).
- En el s. X, con la difusión de la obra de BOECIO, se intenta trazar una equivalencia entre modos eclesiásticos y griegos.
- El ritmo del gregoriano está determinado por el TEXTO; tiene una fluidez en la que prácticamente no se reconoce un pulso estable.
- **NOTACIÓN NEUMÁTICA** (s. IX): anotaciones acentuales y de direccionalidad (todavía no dice qué nota exacta).
- **GUIDO D'AREZZO** (s. XI) sistematiza el TETRAGRAMA (las líneas y claves) y le damos el nombre moderno de las notas.

MONODÍA PROFANA (LOS 3 GRUPOS — MEMORIZÁ QUIÉN ES QUIÉN)

GRUPO	QUIÉNES ERAN	QUÉ APORTARON
GOLIARDOS	Curas errantes del s. XII con gran formación humanística adquirida en el monasterio, que vagan de pueblo en pueblo dedicados a la vida licenciosa. Letrados y versados en escritura musical.	Los primeros repertorios populares transcritos y las primeras composiciones profanas de la E.M. Escriben en latín y lenguas vernáculas. * CARMINA BURANA ("In taberna quando sumus")
JUGLARES y MINISTRILES	"Tal vez los primeros artistas PROFESIONALES." Cantores, poetas y artistas errantes, que ocasionalmente entraban al servicio de una corte	El "CANTAR DE GESTA": forma poético-musical muy simple y monódica, en la que el juglar cuenta una historia con versificación fija y una fórmula melódica repetitiva
TROVADORES y TROVEROS	La NOBLEZA y las clases altas entran a la práctica musical. Nace en el SUR DE FRANCIA, zona cátara (Languedoc/Montpellier). Leonor de Aquitania fue una de las impulsoras	El concepto de FORMA poético/musical (estrofas y estribillos) que desemboca en lo que hoy llamamos CANCIÓN / "CHANSON". Exaltan el AMOR CORTÉS. Lenguas: Langue d'Oc (trovadores, sur) y Langue d'Oïl (troveros, norte); luego llega a Alemania (Minnesänger). Mejoran el status social del músico

15.3 LA ERA POLIFÓNICA (el gran salto)

POLIFONÍA: textura que, a diferencia de la monodía, se construye a partir de la INTERACCIÓN ENTRE VARIAS LÍNEAS MELÓDICAS. Condición: las notas que cantan las melodías intervinientes tienen que ser DIFERENTES.

Paralelismo clave con arte: monodía = bidimensional (románico) / polifonía = tridimensional (gótico y renacimiento). "Más capas melódicas" = "más profundidad".

EL ORGANUM — EL PRIMER GÉNERO POLIFÓNICO

Surge lentamente a partir del s. X y se difunde por toda Europa, especialmente por Francia. Tres estadios de complejidad creciente:

1. **ORGANUM SIMPLE (paralelo)** — Polifonía a 2 voces: la *vox organalis* (la voz que se agrega) canta una nota por cada nota de la *vox principalis* (*contra-punto* = nota contra nota). Movimientos: **PARALELO**, **CONTRARIO** y **OBLICUO**.
2. **ORGANUM LIBRE (= DISCANTUS)** — Igual, pero el movimiento relativo entre las voces se combina, dando melodías más independientes entre sí.
3. **ORGANUM FLORIDO o MELISMÁTICO** — cultivado por la **ESCUELA DE NOTRE DAME (LEONIN y PEROTIN)**: la voz **PRINCIPAL** se **ESTIRA** temporalmente hasta que la melodía es irreconocible y funciona como **PEDALES**, sobre los cuales la voz **ORGANAL** desarrolla una melodía **MELISMÁTICA LIBRE**. Permite hasta 4 voces simultáneas. Es un enfoque muy sonoro que se aleja del gregoriano, porque **EL TEXTO SE VUELVE PRÁCTICAMENTE INCOMPENSIBLE**.

LOS OTROS 2 GÉNEROS CONTRAPUNTÍSTICOS (FINES S. XII – XIII)

- **MOTETUS (motete)** — derivación del organum en la que **SE AÑADEN PALABRAS** a la *vox organalis*, reemplazando la vocalización original. (*El término designaba primero a esa voz y después a toda la composición.*) Acá los autores empiezan a incluir **TEXTOS NO RELIGIOSOS**, en situaciones de **POLITEXTUALIDAD** (cada voz canta un texto distinto, a veces en distinto idioma).
- **CONDUCTUS** — género **SILÁBICO**, originalmente **monódico**; luego se le aplica la técnica contrapuntística y las voces se mueven **HOMOFÓNICAMENTE (acordal)**. Estas piezas **NO** estaban construidas sobre cantos tradicionales (son material original, no un gregoriano preexistente).

ESCUELA DE NOTRE DAME (FINES S. XII Y XIII) = ARS ANTIQUA

- Es el **PRIMER GRUPO DE COMPOSITORES POLIFÓNICOS CUYOS NOMBRES CONOCEMOS** y que guardan relación estilística entre sí.
- **LEONIN y PEROTIN** llevan el organum y el contrapunto a nuevas fronteras: **aumenta la independencia de las voces**, hasta 4 voces, tratamiento cada vez más libre del **CANTUS FIRMUS**.
- Obras: Leonin, "Viderunt omnes" (organum duplum) · Perotin, "Sederunt principes" (organum quadruplum).

ARS NOVA (S. XIV)

- Toma el nombre del tratado homónimo de **PHILIPPE DE VITRY**.
- "Los músicos de este período eran **CONSCIENTES** de estar transitando un período de cambio sustancial."
- **Novedad rítmica**: en el período de transición (Franconiana) se habían adoptado **larga y breve**; ahora se incorporan la **SEMIBREVE** y la **MÍNIMA** → **desarrollo rítmico** mucho más complejo, que se despegaba del tiempo ternario (*modus y tempus perfectus*).

- Avances técnico-compositivos:
 - Abandono del organum en favor del MOTETE.
 - Mayor libertad melódica y rítmica.
 - USO DEL SILENCIO como factor constitutivo del lenguaje: el HOQUETUS (el "hipo": la melodía se parte entre dos voces alternando notas y silencios).
 - Incorporación de los recursos formales y poéticos trovadorescos: VIRELAI, RONDEAU y BALLADE.
 - Música ficta y cadencias.
 - ISORRITMIA: recurso que descompone los elementos melódicos y rítmicos de la voz del tenor y los RECOMBINA en las otras voces, dando coherencia a la pieza.

15.4 MÚSICA DEL RENACIMIENTO (s. XV y XVI)

CONTEXTO HISTÓRICO (LOS 5 HECHOS)

Impulso de la burguesía · Caída del Imperio Bizantino (1453) · Descubrimientos geográficos · Cisma del cristianismo · Invención de la imprenta.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Culto a la belleza. Exaltación de las facultades del hombre.
- Se abandonan los propósitos DIDÁCTICOS del medioevo.
- Exaltación de la cultura grecolatina. El ideal de hombre es intelectual, artista y apto para la acción.
- "NO hay, en la MÚSICA, una ruptura clara entre la Edad Media y el Renacimiento. Es una TRANSICIÓN PREPARADA POR LA ESCUELA DEL ARS NOVA." ← Diferencia importante con las artes plásticas, donde sí hay ruptura.
- "El ideal grecolatino NO se ve plasmado de manera literal en el arte sonoro, sino reflejado en su búsqueda de CONSTRUCCIONES EQUILIBRADAS Y RACIONALES mediante la TÉCNICA CONTRAPUNTÍSTICA."
- Mayor TRIDIMENSIONALIDAD, expresada en música a través de la DENSIDAD POLIFÓNICA.

EL MÚSICO DEL RENACIMIENTO

- Afirmación de la INDIVIDUALIDAD del creador.
- Intérpretes y creadores con gran MOVILIDAD, al servicio de poderosos señores.
- La creación musical sacra pasa DEL MONASTERIO A LA CAPILLA (papal, eclesiástica o noble).
 - "La CAPILLA, además del lugar físico, es EL CUERPO DE MÚSICOS contratados por la corte."
- La vida del músico estaba ligada a estas instituciones desde la infancia (niño cantor) hasta la vejez (maestro de capilla o compositor).

RASGOS TÉCNICOS

- Textura polifónica CORAL que, en lugar de solistas de timbres contrastados, busca UNIFORMIDAD Y FUSIÓN de las voces.
- Establecimiento de la estructura A 4 VOCES, con importancia casi idéntica (SATB).
- TÉCNICA CONTRAPUNTÍSTICA IMITATIVA.
 - Dos texturas predominantes: POLIFÓNICA (imitativa o libre) y HOMOFONÍA.
 - Uso de instrumentos para duplicar o reemplazar voces y para la danza.

ESCUELA FRANCO-FLAMENCA

- Es la escuela que encarna más efectivamente esta búsqueda: alcanza un nivel técnico y expresivo descollante y DIFUNDE ESTOS POSTULADOS POR TODO EL CONTINENTE.
 - Su formación proviene de la Escuela de Borgoña.
- Cultivan la POLIFONÍA IMITATIVA: un tipo de escritura en la que las voces "se COPIAN" entre sí. Aprender a escribir así requería un entrenamiento arduo, que se llevaba a cabo mediante EL CANON. *(En la práctica real, la imitación rara vez era literal.)*
 - Empiezan con 3 voces reales (1 vocal + 2 instrumentales), amplían a 4 como estándar y hasta 6.
 - En obras SACRAS: versión CORAL (cada línea cantada por muchos intérpretes). En música PROFANA: práctica SOLÍSTICA con acompañamiento instrumental.
- Los 3 principales exponentes: JOHANNES OCKEGHEM, JACOB OBRECHT y JOSQUIN DES PREZ.
- "La textura compleja, la sonoridad llena, con los registros vocales bien delimitados y estratificados, hicieron que su éxito fuese rotundo" → contratados en toda Europa.

JOSQUIN DES PREZ (C. 1440 – 1521) — EL NOMBRE ESTRELLA

- "Fue el músico MÁS INFLUYENTE DE SU TIEMPO." Sirvió en la corte de los Sforza, la capilla papal, la corte de Luis XII.
 - Maduro y riguroso en sus MISAS; audaz, ácido y hasta satírico en sus MOTETES y CHANSONS.
- SUS DOS PRINCIPIOS RECTORES (pregunta segura — no los confundas): || | | --- | --- | | ACCENTUS | La CORRECTA ACENTUACIÓN DEL TEXTO, teniendo en cuenta la prosodia de la palabra y los acentos de la frase || CONCENTUS | La búsqueda de una COHERENCIA EXPRESIVA entre el CARÁCTER DEL TEXTO y la MÚSICA |
- Josquin CODIFICA el uso de MODOS MENORES para AFECTOS MELANCÓLICOS y MODOS MAYORES para AFECTOS ALEGRES. También hace un uso expresivo de la textura y del ritmo.
 - Obras de escucha: "Mille regretz", "El grillo", "Miserere mei".

EL MADRIGAL

Género musical PROFANO (no religioso), que surge del ENCUENTRO entre la TÉCNICA COMPOSITIVA FRANCO-FLAMENCA y los TEXTOS POÉTICOS AMOROSOS ITALIANOS. Cuando los franco-flamencos llegan a trabajar a Italia (contratados por las casas nobles

del Norte) se encuentran con una **poesía hiperexpresiva**: sentimientos extremos, cambios repentinos de carácter. No guarda relación con el género homónimo del s. XIV.

LAS 3 ETAPAS (memorizá autor + rasgo de cada una):

ETAPA	AÑOS	QUÉ PASA	EJEMPLO
1ª	1520 – 1540	Textura predominante: HOMOFONÍA (construcción acórdica, rítmicamente clara). Textos clásicos de alto nivel (Petrarca). Empieza a importar la representación del sentido del texto : recursos sonoros que " PINTAN " las frases (<i>madrigalismo</i>). Philippe VERDELOT la lleva a su culminación. También Costanzo Festa y Jacob ARCADELT	Arcadelt, "Il bianco e dolce cigno"
2ª	1550 – 1580	Se incorpora definitivamente el CONTRAPUNTO IMITATIVO . Se establece la escritura a 5 VOCES como norma. Adrian WILLAERT lo convierte en la contraparte profana del motete. CIPRIANO DE RORE hace que las voces traduzcan con gran efectividad el sentido expresivo de las palabras. También Orlando di Lasso , Philippe de Monte , Giaches de Wert	
3ª	1590 – 1615	Se despega del Renacimiento: nuevo paradigma estético. Luca MARENZIO profundiza la vinculación retórica del texto (se lleva al extremo: se expresa palabra por palabra , con códigos difíciles de descifrar). Carlo GESUALDO avanza en lo armónico con niveles de CROMATISMO nunca antes experimentados y que no volverían a usarse por más de dos siglos. Claudio MONTEVERDI suma el trabajo sobre la TEXTURA : pasos fundamentales hacia el estilo concertante y la incorporación del BAJO CONTINUO	Marenzio, "Solo e pensoso"; Monteverdi, "Lamento della Ninfa"

MADRIGAL MONÓDICO (última etapa) — los 3 recursos novedosos:

- EL BAJO CONTINUO**: acompañamiento instrumental que sostiene la armonía y libera a las voces de su función acordal.
- La expresión del texto vira hacia **LO TEATRAL-DECLAMADO** y abandona la retórica "pictórica".
- Las situaciones grupales pasan a concebirse como **DIÁLOGOS** entre personajes de una historia → esto se llama **ESTILO CONCERTATO**, y junto con la declamación y el bajo continuo posibilita **EL NACIMIENTO DE LA ÓPERA**.

LA MÚSICA INSTRUMENTAL SE EMANCIPA

- Hasta el s. XV, el rol de los instrumentos se limita a **DUPLICAR** las líneas vocales.
- A partir de 1400 aparece algo de repertorio, acotado a adaptaciones de música vocal para danzar.
- Instrumentos de la época:
 - Teclado: órgano de tubos, clavicordio, clavicémbalo, virginal, spinetta
 - Cuerda **TAÑIDA** (pulsada): laúd, vihuela, arpa. Cuerda **FROTADA**: viola da gamba
 - Viento: de embocadura (sacabuches, trompas, cornetos), de bisel (recorders / flautas dulces), de lengüeta (cornamusas, bajón, shawm)

- Los primeros géneros instrumentales:
 - DANZA — se agrupan en pares y luego en conjuntos de hasta 4 → dan origen a la SUITE y luego a las grandes formas del barroco y clasicismo. Se alternaban danzas "altas" y "bajas".
 - TEMA Y VARIACIONES — *diferencias, ground, folías*. Nace de la costumbre de ORNAMENTAR un tema dado.
 - PRELUDIO — surge de la improvisación libre que el músico hacía antes de tocar una pieza. Llevará a la TOCATA.
 - RICERCARE — género elevado, que adapta al plano instrumental las búsquedas técnicas del contrapunto franco-flamenco. Llevará a las grandes composiciones imitativas del Barroco (la fuga).
- CONSORTS: agrupaciones instrumentales, del mismo tipo o de tipos distintos. Recién a fines del s. XVI se empieza a dar importancia a QUÉ instrumento tocaba QUÉ línea.

15.5 EL BARROCO MUSICAL (1600 – 1750)

EL CAMBIO DE PARADIGMA

- Propone un CONTRASTE ESTÉTICO con la complejidad de la polifonía imitativa, que se había vuelto una LIMITACIÓN para la nueva idea de expresividad.
- La nueva expresividad está centrada en LO TEATRAL.
- "La VOZ HUMANA pasa a ser una VOZ PUESTA EN ESCENA, que expresa desde el TEXTO DECLAMADO, no desde la compleja codificación del madrigalismo tardío."
- "Se pasa de una traducción SIMBÓLICA de las palabras a una EXPRESIÓN AFECTIVA del texto."
 - El estilo antiguo NO se abandona: se conserva como objeto de estudio y para la práctica religiosa. (Esto se llamará *prima prattica* vs *SECONDA PRATTICA*.)
- STILE CONCERTATO: las voces o partes interactúan pero CONSERVAN su identidad tímbrica y expresiva, en vez de fundirse en una unidad. (*Lo opuesto a la fusión renacentista.*)

LA NUEVA TEXTURA: MONODÍA ACOMPAÑADA POR BAJO CONTINUO

- La voz, como líder absoluta del plano principal, acompañada instrumentalmente. Se vuelve solista para poder expresarse de forma teatral, declamatoria, con mayor libertad rítmica y dinámica.

¿QUÉ ES EL BAJO CONTINUO? (DEFINICIÓN PARA LA FICHA)

"Es el recurso de acompañamiento más utilizado del período barroco. Consiste en UNA LÍNEA GRAVE (lo único que se escribe en la partitura) y UNA SERIE DE NÚMEROS que expresan los acordes correspondientes a cada nota del bajo."

- Nace dentro del madrigal, como forma de liberar a las voces graves de su responsabilidad de acompañamiento y habilitar más alternancia y diálogo.

- Instrumentos que lo tocaban:
 - La línea de bajo: viola da gamba, violoncello o violone
 - Los acordes: clave, laúd, vihuela, arpa y órgano
- En la ficha del parcial: si escuchás una voz solista con un cello/órgano/clave haciendo base, eso es monodía acompañada por bajo continuo = Barroco.

EL NACIMIENTO DE LA ÓPERA

- Se da de la mano de **GRUPOS INTELECTUALES DE LA TOSCANA (Florence) QUE QUERÍAN RECREAR LA TRAGEDIA GRIEGA**. Son las **CAMERATAS BARDI y CORSI**.
- Una forma artística **MULTIDISCIPLINARIA**, en la que la escena, la música y el texto coexisten e interactúan.
- **LAS DOS PRIMERAS ÓPERAS (no las confundas):**
 - "EURIDICE", de JACOPO PERI (1600) — la PRIMERA ópera registrada.
 - "L'ORFEO", de CLAUDIO MONTEVERDI (1607) — la que ESTABLECE LA MADUREZ del género y sienta TODAS LAS BASES formales y estructurales para la ópera hacia el futuro.
- Lo que establece "Orfeo": | | | ---|---| | **RECITATIVO** | "Hablar cantando": un discurso libre rítmicamente, de voz solista acompañada. Más filosófico/aristocrático. (*Variantes: recitativo secco = solo bajo continuo; recitativo obbligato/accompagnato = con instrumentos obligados.*) | | **ARIA** | Más parecido a una CANCIÓN, con pulso claro y una melodía recordable. Más melódica y popular |
 - Una **GRAN ORQUESTA** que por momentos acompaña y por momentos toma el rol protagónico (obertura, intermezzos y danzas).
 - La **ALTERNANCIA** entre números solistas y grupales.
 - **LAS DOS MANERAS DE CANTAR:**
- El argumento de Orfeo: Orfeo baja al infierno a buscar a Euridice; puede sacarla con la condición de no darse vuelta; ella lo llama, él se angustia, se da vuelta y la pierde.

LA EXPANSIÓN DE LA ÓPERA

- Al principio está restringida a las **CORTES** y las **cameratas nobles o burguesas**, que comisionan y financian.
- Cuando la ópera **LLEGA A VENECIA**, se transforma: de la mano de la **BURGUESÍA COMERCIANTE**, que ve una **OPORTUNIDAD DE NEGOCIO**. **LA ÓPERA SE MUDA DE LA CORTE AL TEATRO**.
- Consecuencias de que dependa del **PÚBLICO** (¡esto se pregunta!):
 - Las figuras de **DIVOS y DIVAS** toman gran importancia (como imagen convocante).
 - **LA ORQUESTA SE REDUCE**, porque no es el centro de atención.
 - **EL CORO PRÁCTICAMENTE DESAPARECE**.
 - Los valores de producción —**VESTUARIO, ESCENOGRAFÍA, EFECTOS ESPECIALES**— ganan especial atención.
 - **Cobra preponderancia el ARIA sobre el RECITATIVO**.

- Trayecto geográfico: Florencia y Mantua → Roma → VENECIA. Las temáticas pasan de la FÁBULA PASTORAL al DRAMA HISTÓRICO o MITOLÓGICO.
- Monteverdi resume el espíritu del período en "L'incoronazione di Poppea".

LAS 3 ETAPAS DEL BARROCO MUSICAL

ETAPA	AÑOS	QUÉ LA DEFINE
BAJO BARROCO	1580 – 1630	Coincide con la última etapa evolutiva del madrigal
BARROCO MEDIO	1630 – 1680	Expansión de la ópera en Italia y su transmisión a Europa. Crece la importancia de la música instrumental
ALTO BARROCO / BARROCO TARDÍO	1680 – 1750	Vuelta a la técnica contrapuntística PERO DOMINADA POR LA TONALIDAD. Plenitud del concerto y de todas las formas del estilo concertante

LA ÓPERA EN EUROPA

- FRANCIA: tras el *Air de Cour* y el *Ballet de Cour*, es un italiano, GIANBATTISTA LULLI (Lully), quien —después de trabajar con Molière— adapta el género lírico a la lengua francesa. Avanza en la estructura de la obertura. Lo siguen Campra, Charpentier y RAMEAU.
- INGLATERRA: la preponderancia del género TEATRAL hizo que se resistiera la entrada de la ópera. Cuando entró, fue sobre la base del MASK. Recién con HENRY PURCELL surge un teatro musical integral en Londres. Después, el extranjero HÄNDEL.

LA ÓPERA EN EL BARROCO TARDÍO

- ALESSANDRO SCARLATTI (1660–1725) — en el marco de la ÓPERA NAPOLITANA, traza las líneas que guiarán la composición lírica por un siglo: ARIA DA CAPO · OBERTURA TRIPARTITA · RECITATIVO SECCO y OBBLIGATO · CONCERTANTES FINALES · ARIA RITORNELLO. Revaloriza el recitativo.
- ZENO y METASTASIO: renovación de la estructura dramática y consolidación formal en 3 ACTOS, eliminación de los números no vinculados a la acción, arquetipos de carácter para los personajes.
- PERGOLESI, en Nápoles, cultiva la ÓPERA BUFFA, que tras iniciarse como un género menor cobra autonomía y aliviana el ambiente.
- RAMEAU cultiva la "opéra-comique"; entra al género lírico siendo mayor y respetado como TEÓRICO: es quien CONSOLIDA EL SISTEMA ARMÓNICO TONAL.
- En Inglaterra se populariza la BALLAD OPERA (Pepusch – Gay).

ORATORIO Y CANTATA (NO LOS CONFUNDAS — PREGUNTA CLÁSICA)

Surgen en Italia paralelamente a la ópera, con los mismos preceptos: monodía acompañada como eje expresivo.

	CANTATA	ORATORIO
Temática	sacra O profana	relato espiritual

Formato	expresión DE CÁMARA con alternancia de arias y recitativos	estructura DRAMÁTICA, SIN PUESTA EN ESCENA, con personajes que alternan con un NARRADOR
Exponentes	Bach (cantatas sacras y profanas)	GIACOMO CARISSIMI (Roma) · HÄNDEL (Londres, tras pasar por la ópera napolitana, le dio un carácter nacional) · Marc-Antoine CHARPENTIER (Francia, opacado por Lully en teatro musical)

LA MÚSICA INSTRUMENTAL BARROCA

- En lo instrumental aparecen piezas para UN INSTRUMENTO SOLISTA Y CONTINUO. Cinco grandes grupos: tipo *ricercare*, tipo *canzona*, variaciones sobre un bajo dado, danzas, fantasía.
- Exponentes tempranos: FRESCOBALDI, SWEELINCK y FROBERGER.
- SONATA DA CHIESA (más culta) y SONATA DA CAMERA (más vinculada a las danzas).
- CORELLI establece la FORMA CONCERTO. Basado en los recursos del sistema tonal, que le permite expandir la forma. Texturalmente OPONE grupos o instrumentos solistas con el TUTTI de la orquesta (= *concerto grosso*).
- TORELLI instaaura el CONCERTO SOLISTA y le da equilibrio formal e idiomático.
- VIVALDI explora los CONCIERTOS PROGRAMÁTICOS, con títulos que dejan entrever las fuentes de inspiración (ej. *Las cuatro estaciones*).

LA SUMMA MUSICAL: JOHANN SEBASTIAN BACH († 1750)

- "El músico alemán que era considerado ANACRÓNICO en su tiempo, RESUME TODO EL SABER MUSICAL DE OCCIDENTE, cerrando un recorrido que se inicia en la Edad Media y concluye en 1750, con su muerte."
- "Toma lo más valioso del estilo ALEMÁN, FRANCÉS e ITALIANO y lo conjuga en un estilo personal liderado por una razón férrea."
- "Logra BALANCEAR DOS FUERZAS APARENTEMENTE OPUESTAS: LA ARMONÍA y EL CONTRAPUNTO (lo VERTICAL y lo HORIZONTAL)."
- LAS 4 CIUDADES DE BACH (pregunta perfecta de "3 palabras"): | Ciudad | Etapa | ---|---|
 | EISENACH | Su ciudad natal. Se desarrolla como organista; primeros corales y obras libres | | WEIMAR | Cantatas litúrgicas y obras para teclado. Empieza su pensamiento didáctico: el "Pequeño libro para órgano", el primer método detallado de ese instrumento | | CÖTHEN | Su ocupación EXCLUÍA lo litúrgico → cantatas PROFANAS, los CONCIERTOS DE BRANDEBURGO, partitas para violín, suites para cello. Obra didáctica: el "Libro para clave" y "El clave bien temperado" | | LEIPZIG | Ciudad de fuerte raíz LUTERANA → las PASIONES, las cantatas y oratorios. Completa el 2º volumen de El Clave Bien Temperado, las VARIACIONES GOLDBERG, EL ARTE DE LA FUGA y LA OFRENDA MUSICAL |

15.6 PRECLASICISMO y CLASICISMO (2ª mitad del s. XVIII)

QUÉ PASA

"Las grandes transformaciones se dan en el campo de la MÚSICA INSTRUMENTAL."

- Explotación de la textura HOMOFÓNICA.
- Desarrollo formal que desemboca en el "ALLEGRO DE SONATA" o FORMA S.
- Ampliación y diversificación de las formaciones instrumentales, por un gusto por la exploración tímbrica.
- Estandarización de las formas y estructuras de movimientos. Consolidación de las agrupaciones instrumentales.

OJO CON EL TÉRMINO "CLÁSICO" (PREGUNTA TRAMPA)

"El término CLÁSICO NO refiere a una reconstrucción del arte grecorromano, sino a una RESIGNIFICACIÓN DE SUS POSTULADOS ESTÉTICOS DE EQUILIBRIO FORMAL Y SERENIDAD."

"Solo aplica el término 'Clásico' a la producción de HAYDN y MOZART." *El proceso que lleva hasta ahí es PRECLASICISMO (preparatorio).*

PRECLASICISMO: LAS ESCUELAS SINFÓNICAS

- "SINFONÍA" es un vocablo usado con muchos sentidos. Las primeras auténticas sinfonías son LAS DE ÓPERA, que actuaban como OBERTURA y NO tenían función dramática (Vivaldi y Sammartini).
- LOS 5 CENTROS (memorizá qué aportó cada uno): | Centro | Aporte | |---|---| | MILÁN | 3 movimientos – claridad temática – lirismo en el movimiento central | | MANNHEIM * | BITEMATISMO – 4 movimientos con trío minuet – técnica orquestal – dinámica – estructura de orquesta moderna | | BERLÍN | contrapunto – desarrollo temático – modulación | | VIENA | lenguaje | | PARÍS | cultura de CONCIERTO PÚBLICO |
- "El estilo clásico es un producto SINCRÉTICO y TRANSNACIONAL."

LA ORQUESTA SINFÓNICA

- Tiene antecedentes claros en el Barroco (la ópera y el Concerto veneciano), pero termina de configurarse en el período clásico.
- Se debe fundamentalmente a los avances de la ESCUELA DE MANNHEIM (Alemania), llevada a cabo por la familia STAMITZ, geniales violinistas BOHEMIOS.
- Establecieron protocolos de ejecución: uniformidad de AFINACIÓN, uso de los ARCOS, coordinación RÍTMICA y DINÁMICA.
- Consecuencia: "por primera vez en la historia de la música existía una similitud muy grande entre una agrupación alemana, una parisina y una inglesa" → esto FACILITÓ LA CIRCULACIÓN de repertorio y compositores.
- Se organiza la orquesta POR FAMILIAS, en vez de doblar partes:
 - CUERDAS (aporte francés): Violines 1 y 2, Violas y Cellos, reforzados por Contrabajos
 - MADERAS: flautas, oboes y fagotes. El aporte alemán es el cambio de la FLAUTA DULCE (de bisel) por la FLAUTA TRAVERSA. Los clarinetes se agregan después (aunque ya aparecían en Rameau)
 - METALES: trompas y trompetas, aportan brillo y brío
 - PERCUSIÓN: solo TIMBALES en el período
 - Una orquesta numerosa tenía unos 35 INTEGRANTES.

CLAVES ESTILÍSTICAS DEL CLASICISMO

Textura HOMÓFONA · Melodía CANTABLE · Armonía TONAL · Ritmo ESTABLE y con pies claros · Establecimiento de la FORMA S · Formas establecidas para los movimientos (Lied, Trío Minuet, Rondó) · Clasificación de especies instrumentales · Conformación de la orquesta clásica. Búsqueda de EQUILIBRIO y TRANSPARENCIA textural, melódica y armónica. Melodías cantables en íntima relación con los acordes del acompañamiento.

ARMONÍA TONAL

- Se construye sobre grupos de TRES SONIDOS SIMULTÁNEOS en relación de TERCERAS, a partir de una nota baja fundamental que le da nombre (= el acorde).
- Se basa en la FUNCIONALIDAD de estos acordes: cómo se enlazan en el tiempo y cómo generan TENSIONES y DISTENSIONES.
- LAS 3 FUNCIONES PRINCIPALES: TÓNICA, SUBDOMINANTE y DOMINANTE.
 - Las DISONANCIAS resuelven siempre en una CONSONANCIA.
- MODULACIÓN = cambio del centro tonal, que se produce cambiando la función de un acorde.

LA FORMA "S" (FORMA SONATA / ALLEGRO DE SONATA) — ¡PREGUNTA SEGURÍSIMA!

- Se usa SIEMPRE como PRIMER MOVIMIENTO de una obra instrumental de largo aliento: sonata solista para piano, sinfonía, cuarteto de cuerdas, concierto.
- Es TRIPARTITA (3 secciones) y BITEMÁTICA (2 temas principales, CONTRASTANTES entre sí).
- Toda la forma es una OPOSICIÓN DIALÉCTICA entre los dos temas, en tensión no solo por lo melódico sino por LA TONALIDAD en la que están expresados. (*Si el tema A está en Do, el tema B estará en Sol o en La menor.*)
 - LAS 3 SECCIONES: | Sección | Qué pasa | ---|---| | 1. EXPOSICIÓN | Se muestran AMBOS temas, en DOS TONALIDADES DIFERENTES. Se repite. | | 2. DESARROLLO | Se juega LIBREMENTE combinando materiales diversos, SIN una estructura predeterminada. El compositor da vuelo a su inventiva | | 3. REEXPOSICIÓN | Vuelven a mostrarse los temas, PERO RESOLVIENDO LA TENSIÓN: el tema B aparece en la tonalidad inicial de A. Suele terminar con una CODA (cola) |

ESTRUCTURA EN 3 Y 4 MOVIMIENTOS

MOVIMIENTO	FORMA HABITUAL
1º	FORMA S (siempre)
2º (lento)	Puede ser Forma S, pero es muy habitual el LIED INSTRUMENTAL (ABA')
3º	TRÍO MINUET, con alternancia de formaciones heredera del Concerto Grosso
4º	RONDÓ: simple (ABACA) o desarrollado (ABACABA)

ESPECIES INSTRUMENTALES

- SOLISTA: el PIANO ocupa el lugar predominante, DESPLAZANDO AL CLAVE y AL VIOLÍN de su espacio privilegiado.

- **CÁMARA:** Dúo Sonata, Trío Sonata, Cuarteto y Cuarteto con piano. Se pasa de la monodía acompañada (sonata da camera/da chiesa) a una construcción que **DA IMPORTANCIA A TODO EL TEJIDO INSTRUMENTAL** y **ELIMINA EL CONCEPTO DE CONTINUO**.
- **SINFÓNICO:**
 - **SINFONÍA:** las secciones de la orquesta son protagonistas. En 4 MOVIMIENTOS.
 - **CONCIERTO:** diálogo concertante entre un instrumento solista y la orquesta. En 3 MOVIMIENTOS. Las **CADENCIAS** se van limitando a medida que el clasicismo se define.

PANORAMA OPERÍSTICO DEL CLASICISMO

- **GLÜCK** es el principal agente de cambio: abandona los libretos **METASTASIANOS** para entrar en temáticas que exaltan la nobleza del pueblo; achica el contraste entre recitativo y aria incluyendo instrumentos de la orquesta en el acompañamiento; trabaja en el desarrollo temático de las oberturas.
- **HAYDN** y **MOZART** toman estos avances para desarrollar un **estilo nacional: el SINGSPIEL** (con diálogos hablados en alemán), que **refleja el espíritu reflexivo y racional germánico**.

WOLFGANG AMADEUS MOZART

- **"ENCARNA LA SÍNTESIS DEL CLASICISMO."**
- **"Hay una TOTAL NATURALIDAD en su lenguaje, SIN TENSION ENTRE LA FORMA Y EL CONTENIDO."**
 - Es el producto de generaciones de músicos y de un momento en el que el marco técnico está perfectamente definido.
 - Desarrolla con éxito **TODOS** los géneros: camarísticos, sinfónicos, sacros y dramáticos.
 - Sus últimas producciones dejan entrever elementos del movimiento que se avecina.
 - Para escuchar: Sonata en Do K.545; Sinfonía nº 25 en Sol menor; Fantasía en Re menor K.397; Concierto para piano nº 20.

15.7 ROMANTICISMO MUSICAL (s. XIX)

EL CLIMA DE ÉPOCA

- **"Es el período de LA SUBJETIVIDAD, en el que el arte se vuelve LA VÍA DE EXPRESIÓN DE LA SUBJETIVIDAD INDIVIDUAL y de los vaivenes y cambios anímicos de un SUJETO ANGUSTIADO ECHADO AL MUNDO."**

- **STURM UND DRANG** ("tormenta e ímpetu"): movimiento que pretende **AGITAR Y DESTRUIR LOS ESQUEMAS VIGENTES**, como reacción ante el racionalismo reinante y la perfección formal.
 - Los nuevos ideales: **NATURALEZA, LIBERTAD, AMISTAD, PATRIA, FIDELIDAD.**
 - **SHAKESPEARE** es tomado como **EL EJEMPLO A SEGUIR**: el poeta libre que no se ata a ninguna norma.
 - "El hombre vive dentro del caos, pero cuanto mayor el caos, más luminoso el emergente."
 - Devoción por **LO OSCURO Y FANTASMAGÓRICO**, pero a la vez por **LO INOCENTE Y POPULAR.**
- **LA MÚSICA PASA AL CENTRO**: "A medida que el arte deja de ser concebido como **IMITACIÓN DE LA NATURALEZA** y se piensa como **EXPRESIÓN DE UNA VOLUNTAD CREADORA**, el lenguaje musical **RECUPERA UN LUGAR DE PRESTIGIO.**"
 - En el s. XVII la música estaba relegada a una función pasatista y de entretenimiento ligero.
 - A partir del tratado de **RAMEAU** la filosofía empieza a ver la música con otros ojos.
 - **SCHOPENHAUER** es quien termina de asignarle un **LUGAR DE PRIVILEGIO** en el pensamiento romántico.
 - Los músicos conciben su arte como un **LENGUAJE NO SEMÁNTICO** a través del cual se expresan sentimientos y pensamientos.
 - "El artista **ABANDONA SU PAPEL DE ARTESANO AMANUENSE** que compone por encargo y **SE ELEVA A LA POSICIÓN DE CREADOR LIBRE.**" ← perfecto paralelo con "el artista es solitario y expresa su interior" en pintura.
 - Surgen las posturas **PROGRAMÁTICA** y de **MÚSICA PURA.**

BEETHOVEN — CLÁSICO Y ROMÁNTICO

- "Es **BEETHOVEN** quien **ABRE LAS PUERTAS DEL ROMANTICISMO MUSICAL**, con su búsqueda implacable de la expresión libre, con grandes contrastes."
- Nace paralelamente con el Sturm und Drang y **VIVE LA REVOLUCIÓN FRANCESA EN SU JUVENTUD.**
- "Su formación es **NETAMENTE CLÁSICA**, pero su espíritu y su voluntad expansiva contienen **TODOS LOS GÉRMEENES DEL ROMANTICISMO.**"
- "Desde lo formal, **SE CIÑE A LAS ESTRUCTURAS CONOCIDAS, PERO LAS ESTIRA Y LAS EXPLOTA HASTA EL LÍMITE**" — hasta volverlas difíciles de reconocer.
- Es la figura del **CREADOR EN DIÁLOGO CON SU PROPIO YO** que cultivarán todos los compositores del s. XIX.
- Expandió los recursos tonales. Asigna un papel **PROTAGÓNICO** a las **MADERAS** y los **METALES** dentro de la orquesta.
- Paralelo de la cátedra: "Los grandes precursores del Romanticismo: **GOYA, WILLIAM BLAKE y BEETHOVEN.**"
 - Pregunta de examen textual de la profe: "¿Con qué compositor relaciona en época y en estilo a Francisco de Goya?" → **BEETHOVEN** (mismo período, mismo espíritu libre, ambos precursores del Romanticismo, ambos sordos).

EL PIANO — EL INSTRUMENTO DEL ROMANTICISMO

- "El PIANO será el instrumento **POR EXCELENCIA** del romanticismo. Es el instrumento con el que el compositor genera un **VÍNCULO ÍNTIMO Y PERSONAL: ES SU CONFESOR.**"
- Por qué: "El músico romántico, ya **DESVINCULADO DE SUS PATRONES** externos, lleva una **VIDA DE FREELANCE** que no siempre le permite tener una orquesta a disposición. El piano es el instrumento que **SIEMPRE ESTÁ EN SU CASA.**" Es sobre él que compone y prueba sus ideas más radicales.
 - Ya en Beethoven el piano pasa de ser un instrumento inocente (cada mano con un plano simple) a un instrumento **ALTAMENTE COMPLEJO**, con una técnica específica muy desarrollada.
- **LOS 3 GRUPOS DE OBRAS PARA PIANO:**
 - **DE LARGO ALIENTO** (sonatas)
 - **DE CARÁCTER** (piezas breves que reflejan un estado de ánimo o una idea muy definida)
 - **DE DANZA**
- Hay gran demanda de **VIRTUOSISMO** y **ESPECTACULARIDAD**, pero los compositores que buscaban un lenguaje trascendente luchaban contra ese tipo de expresión.
- La división: **MENDELSSOHN, SCHUMANN, BRAHMS** = los "**CLÁSICOS**" · **CHOPIN, LISZT** = el "**QUIEBRE**"

SCHUBERT Y EL LIED

- Tuvo una interesante producción pianística en las formas pequeñas y libres.
- "DEVOLVIÓ A LA CANCIÓN ALEMANA un lugar importante dentro del universo artístico."
- "Logró **CONECTAR POESÍA Y MÚSICA** de una forma muy equilibrada."
- Compuso **MÁS DE 600 CANCIONES**, que se dividen en **ESTRÓFICAS, VARIADAS, DECLAMATORIAS** y **DE COMPOSICIÓN CONTINUA.**
 - Poetas que más frecuentó: **GOETHE** y **MÜLLER.**

LA GRANDILOCUENCIA SINFÓNICA — BERLIOZ

- "El costado **EXPANSIVO** del romanticismo se expresa a través de la **ORQUESTA.**"
- Las formas sinfónicas **SE EXPANDEN** y se **ALEJAN** del modelo tradicional de movimientos alternados.
- **HECTOR BERLIOZ** abre caminos desde los **FUNDAMENTOS PROGRAMÁTICOS** de su música y desde el **DESARROLLO TÍMBRICO.**
- "Desde lo temático, incorpora **LA IDEA FIJA (*idée fixe*)**, que **ATRAVIESA TODA LA OBRA** y le da **UNIDAD sonora y argumental.**" → "**Sinfonía Fantástica**".

"En el Romanticismo, las formas fijas del Clasicismo son dejadas de lado gradualmente, o modificadas en función de la **EXPRESIVIDAD SUBJETIVA**. Los compositores buscan una música que describa sus estados anímicos, sentimientos y pensamientos **EN TIEMPO REAL**. **NO** intentan describir o copiar el mundo natural, **SINO EL ÍNTIMO**. Sus alegrías, miedos y angustias se expresan de manera única y sin filtros. **EL PIANO** aparece como el instrumento de preferencia. Los ideales de **FRATERNIDAD, LIBERTAD y FELICIDAD** aparecen como objetivo constante, coexistiendo con **LA FASCINACIÓN POR LO MACABRO Y FANTASMAGÓRICO**."

(Este párrafo es literalmente el modelo de respuesta de la cátedra en la ficha de Chopin. Aprenderetelo.)

15.8 LOS AUDIOS QUE DIERON EN CLASE (escúchalos: la consigna 1 es de oído)

Están en el campus, en "Audios Música" de cada clase. No van a poner estos exactos, pero sí del mismo autor/período. Escuchar estos te entrena el oído.

Clase 2 — Edad Media: *Seikilos Epitaph* (el fragmento griego) · *Psalm 92 (Yemenite Psalmody)* · Canto gregoriano · *Solesmes – Beata est Maria* · Organum paralelo · Discantus · Leonin – "Viderunt omnes" (organum duplum) · Perotin – "Sederunt principes" (organum quadruplum) · Motete monotextual y politextual · Goliardos – "In taberna quando sumus" (Carmina Burana) · Códice Calixtino – Conductus "Congaudeant catholici" (s. XII)

Clase 3 — Renacimiento: Josquin des Prez – "Mille regretz", "El grillo" · Christopher Tye – *In Nomine* n° 20 "Crye" · John Dowland – *The Earle of Essex Galiard* · Luca Marenzio – "Solo e pensoso" · Monteverdi – "Ecco mormorar l'onde", "Lamento d'Arianna"

Clase 4 — Barroco: Monteverdi – "Lamento della Ninfa", Orfeo: recitativo SECCO, Orfeo: recitativo OBBLIGATO, *L'Orfeo* – Coro de ninfas y ritornello, *Combattimento di Tancredi e Clorinda*, *L'incoronazione di Poppea*: "Addio Roma" y "Pur ti miro" · Frescobaldi – Canzona "La Bernardina" · Heinrich Schütz – *Musikalische Exequien* · Vivaldi – Concerto en Mi menor RV 278, Concerto para 2 mandolinas RV 532, Concerto con molti stromenti RV 558 · Corelli – Concerto en Re mayor · Gottfried Finger – *A Ground* · BACH – Partita para violín n° 1 BWV 1002, Partita n° 2 BWV 1004, Suite para cello n° 1, Concierto para violín en Re menor, Concierto para 2 claves BWV 1061, Magnificat BWV 243, El Arte de la Fuga BWV 1080

Clase 5 — Clasicismo: Mozart – Sonata en Do K.545 (Allegro), Sinfonía n° 25 en Sol menor, Fantasía en Re menor KV 397, Concierto para piano n° 20

Clase 6 — Romanticismo: Beethoven – Sonata n° 32, Sinfonía n° 5 (4º mov.), Sinfonía n° 9, Sonata para piano n° 1 en Fa menor · Berlioz – Sinfonía Fantástica · Chopin – Fantaisie-Improromptu · Liszt/Paganini – La Campanella · Schubert – "Der Wanderer an den Mond" (lied) · Weber – *Der Freischütz*, escena del Barranco del Lobo · Vals de Juan Pedro Esnaola (argentino)

La profe avisó: "algunas [preguntas de la consigna 3] van a establecer alguna relación entre plástica y música". *Este cuadro es oro.*

PERÍODO	ARTE	MÚSICA	EL PUENTE CONCEPTUAL
Egipto / Antigüedad	Jerarquía simbólica, plano rebatido, canon rígido	Música ligada al rito y al templo	Lo sagrado dicta la forma
Grecia	Idealismo, proporción, canon de Policleto; catarsis del teatro	Escuela pitagórica: la altura como relación numérica; Platón (valor moral), Aristóteles (catarsis)	El número y la proporción como fundamento de la belleza
Románico	Bidimensional, plano, fondo de oro, teocéntrico	MONODÍA (gregoriano): una sola línea	Una sola dimensión / una sola voz
Gótico	Tridimensional: altura, arbotantes, se humaniza la figura	POLIFONÍA: organum, Escuela de Notre Dame (¡en la misma catedral!)	Se suman capas: profundidad visual = densidad polifónica
Renacimiento	Perspectiva geométrica, proporción áurea, 4 planos ordenados, equilibrio	Polifonía imitativa franco-flamenca a 4 voces, contrapunto, Josquin	Construcción racional y equilibrada; el número ordena el espacio y el sonido
Renacimiento del Norte	Detalle minucioso vía óleo, realismo	Madrigalismo: la música "pinta" palabra por palabra	El detalle por sobre el sistema
Manierismo	El Greco: deformación, color personal, exageración	Gesualdo: cromatismo extremo; Marenzio: retórica llevada al límite	La "manera personal" rompe la norma
Barroco	Claroscuro, teatralidad, dramatismo, un foco de luz; Caravaggio, Bernini	Monodía acompañada + bajo continuo; nace la ÓPERA; recitativo teatral	Todo es TEATRO: una voz/figura protagonista iluminada sobre un fondo
Barroco católico vs protestante	Rubens (más es más) vs Rembrandt/Vermeer (menos es más)	Ópera italiana vs cantata/pasión luterana de Bach	La religión define la exuberancia o la austeridad
Tardobarroco / Rococó	Watteau, Boucher, Fragonard: fête galante, ornamento sin reposo	Bach y Vivaldi; explosión de la música instrumental; ornamentación	El ornamento como sistema
Neoclasicismo	Vuelta al orden: David, Ingres; quietamiento de la forma	CLASICISMO musical: equilibrio, transparencia, Forma S; Mozart	Vuelta a la claridad, la simetría y la forma fija
Romanticismo	Subjetividad, el artista solitario, lo sublime, lo macabro; Goya, Blake, Friedrich, Turner	Beethoven abre la puerta; el PIANO como confesor; el LIED (Schubert); Berlioz y la idea fija	"Poesía, música y pintura: son un todo." El artista deja de ser artesano por encargo y es creador libre

RELACIONES PUNTUALES QUE CONVIENE TENER EN LA PUNTA DE LA LENGUA

- GOYA ↔ BEETHOVEN (misma época, mismo espíritu libre, precursores del Romanticismo, ambos sordos).

- **Escuela de Notre Dame ↔ Catedral de Notre Dame** (la polifonía nace literalmente en el edificio gótico).
- **Monteverdi ↔ Venecia manierista/barroca** (San Marcos, Tintoretto, Veronés).
- **Josquin des Prez ↔ Renacimiento italiano** (equilibrio, construcción racional, 4 voces / 4 planos).
- **Turner ↔ Berlioz**: disolución del contorno / disolución de la forma clásica.
- **Dante** aparece en las dos puntas: **inaugura el Renacimiento literario** y **reaparece en el Romanticismo** (Delacroix, Blake).

Esta sección está armada a partir de la transcripción de las 13 clases grabadas. Cada ítem tiene el timestamp y la cita. Si solo tenés tiempo para leer una sección del resumen, leé esta.

17.1 LAS 6 REGLAS DE ORO

1. "LO QUE ESTÁ EN ROJO ES LO QUE VOY A TOMAR EN EL PARCIAL." (21/08 [00:24:58]; repetido el 14/09 [00:40:46]: "los nombres propios que ustedes tienen que saber son los que están en ROJO") → Abrí los PPTs y fijate qué está en rojo.
2. NINGUNA imagen ni audio del examen fue visto en clase. (21/09 [00:19:40]: "No van a ser imágenes que hemos visto en clase: imágenes análogas, pero no las mismas — del mismo período, de autores en los que hemos puesto foco.") → No sirve memorizar obras: hay que saber RECONOCER MOVIMIENTOS.
3. Las láminas van a ser TÍPICAS, no excepciones. (07/09 [02:11:44]: "Mi responsabilidad es que los ejemplos que yo les tome, ustedes se puedan lucir... lo que se repite siempre en un movimiento, y no en una excepción." / 21/09 [01:17:51]: "Mi tarea es elegir cuadros lo menos ambiguos posibles.")
4. DUDAR está permitido y hasta suma — si la duda es razonable. (07/09 [01:55:10]: "¿Rafael o Leonardo? Es una duda válida. Ahora, si me dicen El Bosco con Rubens, ahí estamos en un problema... esa duda no me cierra.")
5. El multiple choice incluye TODO lo dicho en clase, aunque no esté en el PPT. (03/08 [02:33:24]: "hay elementos que tienen que ver con LAS CLASES y con cosas que me interesan que ustedes sepan, si ustedes las registraron.")
6. NO se puede usar apuntes. (07/09 [01:27:44], pregunta de alumno: "¿para este material no podemos leer los apuntes?" → "No, no, no.")

17.2 LO QUE SÍ ENTRA — declarado explícitamente

GRECIA Y ROMA

TEMA	CITA Y TIMESTAMP
ESCORZO	21/08 [01:01:53]: "En la cerámica aparece LA PRIMERA PALABRA QUE VOY A TOMAR EN EL PARCIAL, que es la palabra ESCORZO." Y [01:24:55]: "Si les pongo una imagen para hablar del escorzo, va a ser una imagen donde esté muy en perpendicular la figura respecto del plano del cuadro... es pintura sí o sí, o dibujo, o grabado."
DRAPEADO	21/08 [01:18:11]: "Y eso de representar la caída de los paños se llamó drapeado. Esta otra palabra puede aparecer en alguna de las imágenes que ustedes tengan que describir."
Los 3 períodos de la escultura griega	21/08 [01:09:36]: "Esto SÍ ENTRA EN EL EXAMEN y es muy factible que, por ejemplo, tengan dos láminas" (ej.: una arcaica y una helenística, para comparar).

TEMA	CITA Y TIMESTAMP
PARTENÓN: siglo	21/08 [01:28:53]: "¿Qué siglo es la construcción del Partenón? ESO ES UNA COSA QUE TIENEN QUE SABER." Y [01:31:31]: "Este es el siglo V. Esto sí lo voy a tomar. Es el Partenón." → s. V a.C. (447/432), siglo de Pericles. También: [01:28:41] "Lo que sí puedo preguntar algo del Partenón, y seguramente estar en el multiple choice."
FIDIAS	21/08 [01:31:58]: "Hay escultores con nombre y apellido: no se los voy a tomar... pero FIDIAS sí es el más conocido."
Torso de Belvedere ↔ Miguel Ángel	21/08 [01:19:51]: "Esto sí puede ser una pregunta dentro del parcial: ¿Con qué período posterior usted relacionaría la imagen?"
Trampa helenístico ↔ barroco	21/08 [01:23:07]: "Podríamos confundir esta figura con el barroco, porque el clásico se empareja con el Renacimiento y el helenístico con el Barroco. Y eso es lo que puede llegar a pasar en el parcial. OJO CON ESA COMPARACIÓN."
Los 3 aportes romanos a la arquitectura	11/09 [00:24:13]: "Hay TRES APORTES que me interesa que ustedes registren, PORQUE SON PREGUNTAS DE EXAMEN IMPORTANTES." → arco de medio punto · bóveda de cañón · hormigón armado
El busto romano: ¿real o ideal?	11/09 [00:43:31]: "Esta es una pregunta de examen: el busto romano, ¿es una representación REAL o IDEAL? La idea de real y de ideal VA A ESTAR DANDO VUELTAS EN EL PARCIAL EN MUCHOS CASOS." → REAL
Arquitectura griega	21/09 [01:07:17]: "No, no lo tomaría como examen, la arquitectura neoclásica. Porque prefiero preguntarles algo que sea griego puntualmente."
Los siglos de Grecia	21/09 [00:55:02]: "OJO CON LOS SIGLOS. OJO CON LOS SIGLOS. Piensen bien que va de atrás para adelante: el seis es el arcaico, el cinco es el clásico... después, el helenístico."

EDAD MEDIA

TEMA	CITA Y TIMESTAMP
Arco de medio punto ↔ románico / arco ojival ↔ gótico	24/08 [02:10:38]: "Tienen que tener ustedes identificado el arco de medio punto con el románico. ESO ES MUY IMPORTANTE." [02:10:53]: "Estas son las dos características más importantes."
Comparar arquitectura románica vs. gótica	24/08 [02:18:23]: "Esto puede ser un tema de examen. Les tomo una arquitectura románica y una lámina de una arquitectura gótica: ¿a qué movimiento pertenecen? ¿Por qué? ¿A qué siglo? Y expliquen las características de cada una."
Terminología románica (mínimo 4 de 7)	24/08 [02:27:13]: "Me conformo con que CUATRO DE ESTOS, más o menos, se los acuerden, para poder describir si les toca un ejemplo románico o gótico." [02:20:59]: "Cuando digo 'terminología'... es porque esas palabras las van a tener que usar."
* ARBOTANTE — el término obligatorio	24/08 [02:56:42]: "Aparece este término que es muy importante, que es EL ÚNICO QUE SÍ LES VOY A PEDIR QUE LO DESCRIBAN, si aparece."
* ¿De dónde nace el gótico?	24/08 [02:48:32]: "¿Pero de dónde nace el estilo gótico? ESTA ES UNA PREGUNTA DE EXAMEN. La influencia gótica normanda aporta DIAGONALES y ESTILIZACIÓN."
Comparar dos Cristos Pantocrátor	24/08 [02:37:28]: "Otra pregunta posible de examen: dos representaciones... ¿cuál le parece que es el primero y cuál el segundo?"
Comparar escultura románica vs. gótica	24/08 [03:00:36]: "PREGUNTA DE EXAMEN. Hablando de escultura: dos esculturas. Puede haber dos Cristos, uno bendiciendo, uno románico y el otro gótico. Primero describí qué pasa en esa figura, cómo se llama esa figura, y la diferencia en la representación."

TEMA	CITA Y TIMESTAMP
Consigna modelo textual	24/08 [02:39:26]: "Describe este relieve. Analiza el tipo de espacio y perspectiva utilizada y justificá tu respuesta."
Por qué la representación medieval es plana	18/09 [00:10:57] y [00:11:52]: "¿Por qué es una representación plana y no realista? ESTA ES UNA PREGUNTA DE EXAMEN... Porque es más importante transmitir el mensaje: el mensaje es prioridad."
¿La obra medieval era anónima?	18/09 [00:15:52]: "¿Toda la representación era firmada por alguien o era anónima? PREGUNTA DE EXAMEN. "
Cómo reconozco románico / gótico y la transición	18/09 [00:16:30]: "¿Cómo reconozco una arquitectura románica? ¿Cómo reconozco una gótica? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué influencia ocurrió en el medio para que pase de un período al otro? ESA ES UNA PREGUNTA DE EXAMEN. "
Términos arquitectónicos	18/09 [00:16:11]: "Esas dos manifestaciones tienen términos arquitectónicos que ustedes tienen que saber. Es una pregunta de examen."
Del gótico se toma ARQUITECTURA, casi no pintura	21/09 [00:41:38]: "Prácticamente casi ni vi pintura gótica: me concentré en arquitectura."
Vocabulario: "simbólico" y "jerárquico"	18/09 [00:14:46]: "Es una representación simbólica. Ojo con este término. " · [00:38:45]: "esa referencia simbólica y jerárquica — esa otra palabra que van a necesitar".

RENACIMIENTO

TEMA	CITA Y TIMESTAMP
** DANTE / LA DIVINA COMEDIA — EN LOS 4 TEMAS	04/09 [00:32:11]: "Dante Alighieri va a ser el autor que va a entrar en el multiple choice EN TODOS LOS TEMAS A, B, C y D , que son 15 preguntas. EN TODAS va a haber una pregunta que se refiera o a quién escribió La Divina Comedia, o en qué siglo la escribieron, o cómo se llamó la obra más importante de Dante." · 14/09 [01:24:48]: "¿En qué año fue la Divina Comedia? Fin del s. XIII, principios del XIV, 1300. Está bien que digan eso."
* Renacimiento del NORTE vs. del SUR	04/09 [00:46:51]: "Esos cambios de la mirada del norte y la del sur ES UNA POSIBLE PREGUNTA DE EXAMEN. Pueden tener dos reproducciones: un Renacimiento del Sur que fuese un típico Rafael o Leonardo, y el Renacimiento del Norte, que es El Bosco." · 18/09 [00:17:25]: "Esta es otra pregunta de examen: la diferencia entre barroco del sur y del norte, o Renacimiento del norte y del sur."
El Bosco: no le pongas el "cassette" del Sur	04/09 [00:47:21]: "Tengan cuidado si les toca El Bosco de no poner el cassette del Renacimiento del Sur. El speech del Renacimiento del Sur NO corresponde al Renacimiento del Norte. Ojo con eso. " · 18/09 [01:15:58]: "Ojo con El Bosco. En El Bosco no pueden hablar del Renacimiento, sino que tienen que hablar de él."
* EL BOSCO — va seguro	04/09 [00:48:45]: "Ojo con ese personaje, que ESE SÍ VA A IR AL EXAMEN SEGURO. " Y qué hay que saber: "los temas que él aborda: temas religiosos, morales, que tienen que ver con mostrar el infierno al cual van a caer las personas que van a pecar."
* ¿QUÉ ES LA PERSPECTIVA?	18/09 [00:34:57]: "Pregunto: ¿qué es la perspectiva? ESTA ES UNA PREGUNTA DE EXAMEN. " · [00:36:23]: "Acá se consolida la geometría pura. Esto es una pregunta de examen. La perspectiva es una construcción, es una representación, pero sobre todo ES UN MÉTODO. "
** PAOLO UCCELLO — el inventor de la perspectiva	18/09 [00:36:55]: "Este método tiene un nombre y apellido de quién lo inventó, de quién lo descubrió. Y ESO ES PREGUNTA DE EXAMEN. Paolo Uccello." · [00:49:13]: "Y ahí está el loco de la perspectiva, Paolo Uccello. Pregunta de examen." · 21/09 [02:21:06]: "Autor: el inventor y descubridor de la perspectiva. PREGUNTA DE EXAMEN. No es tan conocido, pero QUIERO QUE LO APRENDAN. "

TEMA	CITA Y TIMESTAMP
* SFUMATO + COMPOSICIÓN TRIANGULAR	18/09 [00:56:39]: "Acá tenemos dos cosas que van a tener que decir si les toca una imagen del Renacimiento: una es el ESFUMADO y la otra es la COMPOSICIÓN TRIANGULAR." · [01:01:06]: "En las dos vemos el color simbólico rojo y azul, y en las dos la construcción piramidal. Son las dos características que van a tener que analizar si les toca una imagen parecida."
* LA IMPRENTA, 1450	18/09 [01:06:35]: "Creación de la imprenta, 1450. PREGUNTA DE EXAMEN MUY IMPORTANTE. Esto es un antes y un después para el acceso a los textos bíblicos."
* Los Países Bajos divididos por la Reforma	18/09 [01:02:42]: "Los Países Bajos quedan divididos por la Reforma protestante. ESTO ES UN DATO CLAVE QUE VA A APARECER COMO PREGUNTA DE EXAMEN."
** ¿QUÉ CAMBIO PRODUCE EL ÓLEO?	18/09 [01:09:55]: "Esta SÍ es una pregunta de examen: ¿qué cambio produce el óleo en la representación?"
La ANUNCIACIÓN (y comparar dos)	24/08 [02:28:13]: "Si a alguien le toca una Anunciación y no me dicen qué anuncia, me pongo muy nerviosa." · [02:28:36]: "YO PUEDO TOMARLE DOS ANUNCIACIONES DE DOS ÉPOCAS DIFERENTES." · 18/09 [00:44:15]: "Este tema lo conocemos. Tema de exámenes. La Anunciación."
Dos "Adán y Eva" de distintas épocas	18/09 [00:45:46]: "Esta puede ser un buen tema de examen: dos Adán y Eva de dos épocas diferentes."
Comparar Renacimiento temprano vs. pleno	21/09 [00:42:00]: "Una pregunta puede ser dos imágenes: una del temprano y una del pleno. Ahí las diferencias se tienen que poder apreciar. ACUÉRDENSE LOS AIRES" (= la atmósfera).
Fechas del Renacimiento del Norte	21/09 [00:36:59]: "Renacimiento del norte, flamenco, 1450-1516. Ojo con eso."
Vocabulario: "simetría"	18/09 [00:29:58]: "La simetría es una palabra que a lo mejor van a necesitar usar, porque es algo perfecto, eterno, que no se mueve."

MANIERISMO Y BARROCO

TEMA	CITA Y TIMESTAMP
* FECHAS DEL BARROCO — dato duro	04/09 [01:03:58]: "ESTO ANÓTENLO, que es muy importante: siempre que digamos la palabra Barroco en música, en arte o en arquitectura, estamos hablando DESDE 1600 HASTA 1700, así que es el SIGLO XVII." · 07/09 [00:15:24]: "Quiero escuchar cuál es el siglo del Barroco. 17, señores. Acuérdense: la punta del 1600 hasta 1699."
* Los 4 manieristas EN ROJO (Ticiano queda afuera)	04/09 [01:09:22]: "Fíjense que yo pongo EN ROJO los que puedo tomar en el examen, y DEJO A TICIANO AFUERA." → entran Miguel Ángel, Tintoretto, Veronés y El Greco. · 21/09 [00:59:29]: "Ojo con el manierismo."
* Dos Miguel Ángel contrastantes	04/09 [01:01:23]: "Pregunta de examen. Les pueden tocar DOS IMÁGENES DE MIGUEL ÁNGEL: una muy clásica, por ejemplo el David... muy estático, muy pensante, muy armónico; y una obra del final, mucho más movida, más temperamental, más emocional, más dinámica."
* Las Piedades de Miguel Ángel	04/09 [01:18:00]: "Hay varias piedades. Ojo con eso. PREGUNTA DE EXAMEN: tres piedades o dos piedades — cuál te parece que es la obra más temprana, cuál la más tardía, y por qué."

TEMA	CITA Y TIMESTAMP
Miguel Ángel: qué alcanza saber	04/09 [01:39:26]: "Con saber el siglo en que nació y murió, eso me alcanza" (1475–1564). Y [01:32:13]: "Con que me expliquen que ustedes entienden cuál es EL PROCESO que siguió Miguel Ángel, me conformo. No hace falta que lo encasillen."
* LAS MENINAS / VELÁZQUEZ — dicho dos veces	04/09 [01:11:07]: "¿Cuál es el cuadro más famoso de Velázquez? Las Meninas. ESA PREGUNTA VA AL EXAMEN EN EL MULTIPLE CHOICE. Todo el mundo tiene que saber que Las Meninas es de Velázquez y es del Barroco español." · 07/09 [00:46:25]: "ESA PREGUNTA ENTRA EN EL EXAMEN... ubicar SIGLO, PAÍS, AUTOR y TÍTULO."
* CARAVAGGIO ↔ MONTEVERDI	07/09 [00:20:05]: "PREGUNTA DEL MULTIPLE CHOICE, CONSIGNA TRES DEL PARCIAL: ¿con qué compositor italiano usted haría un paralelismo con Caravaggio? En época, en país, en estilo." → MONTEVERDI. Repetido [00:24:03].
* VIVALDI ↔ VENECIA	04/09 [01:46:31]: "Pregunta de examen posible dentro de la consigna tres: qué ciudad usted relacionaría con la obra de Vivaldi, o alguna otra pregunta que vincule la música con la arquitectura o con la pintura."
* LO REAL y LO IDEAL	07/09 [00:25:29]: "¡Ojo! Esta es otra pregunta de examen: LO REAL Y LO IDEAL." (belleza ideal = eterna, sin arrugas; belleza real = envejece)
* CLAROSCURO	07/09 [00:28:58]: "VAN A NECESITAR ESA PALABRA."
David y Goliat (Caravaggio)	07/09 [00:26:21]: "Esta escena la vimos muchas veces. PUEDE SER UNA PREGUNTA DE EXAMEN. Es una escena muy conocida que quiero que me repitan: ¿de qué se trata?"
La Sagrada Familia	07/09 [01:08:53]: "Esto puede ser una pregunta de examen: hemos visto mucha Sagrada Familia, ¿cómo se compone?" → Jesús, María y José.
Arquitectura barroca (curva) vs. renacentista (recta)	07/09 [00:43:58]: "Esta puede ser también una comparación en el parcial."
Comparar Última Cena de Leonardo vs. Tintoretto	04/09 [01:49:01]: "Eso hubiera sido una muy buena comparación de pregunta de examen: EL MISMO TEMA CON DOS CONCEPTOS DIFERENTES."
Los tres Reyes Magos (Veronés)	04/09 [01:50:36]: "Pueden ser motivo de pregunta: dos Reyes Magos diferentes."
Veronés, "Crucifixión"	04/09 [01:51:36]: "La composición es totalmente particular. ¿Por qué? ESA ES UNA PREGUNTA DE EXAMEN."
Flandes / Holanda: por qué se dividen	04/09 [01:11:26]: "¿Por qué se dividen? ¿Cómo queda cada uno? Qué pasó desde el punto de vista religioso que hizo esa fractura, y cómo eso incide en la pintura."

TARDOBARROCO, NEOCLASICISMO Y ROMANTICISMO

TEMA	CITA Y TIMESTAMP
Tardobarroco: alcanza con 2 nombres	07/09 [02:27:47]: "ACÁ ANOTEN: si a alguno le toca una imagen del tardo barroco en pintura, NO voy a pedirles que identifiquen quién es cada uno de estos tres, porque son muy parecidos. ME CONFORMO CON QUE ME DIGAN 'puede ser fulano o mengano', POR LO MENOS DOS NOMBRES." (Watteau / Boucher / Fragonard)
Boucher / el desnudo tardobarroco	07/09 [02:29:35]: "Esto no lo pueden confundir con ninguna otra obra que no sea del Tardo Barroco."

FÊTE GALANTE — 5ª pregunta de ficha	21/09 [02:06:00]: "Te puedo preguntar: ¿cómo denominaría la temática de este movimiento? Hay un término en francés — FÊTE GALANTE / fiesta galante... Aceptaría cualquiera de esos términos: picaresca, sensual, erótica, frívola, festiva. O te puedo preguntar con dos opciones: ¿las temáticas tardobarrocas eran mitológicas o eran festivas?"
Descarte: el tardobarroco NO tiene temas religiosos	21/09 [02:27:04]: "¿Por qué NO es tardo barroco? PORQUE EL TARDO BARROCO NO TIENE TEMAS RELIGIOSOS: acuérdense que es el tema de lo picaresco y de lo sensual."
* REVOLUCIÓN FRANCESA, 1789	11/09 [00:54:55]: "ESA PREGUNTA DE EXAMEN TAMBIÉN VA A ESTAR: Revolución Francesa. La tienen que saber y es fácil. Año 1789. Muy fácil. ESA FECHA VA A APARECER."
* Si es PINTURA con columnas → es NEOCLÁSICO, no clásico	21/09 [01:29:39]: "Lo importante es que se den cuenta de que en LO CLÁSICO NOSOTROS NO VIMOS PINTURA: vimos escultura y arquitectura. Entonces, si les toca una PINTURA con columnas y frontón, NO es clásico: es NEOCLÁSICO."
** BLAKE y GOYA entran seguro	14/09 [00:43:56]: "William Blake y Goya. AMBOS ARTISTAS VAN A ENTRAR EN EL PARCIAL. LES DOY MUCHA IMPORTANCIA. Son artistas muy importantes que tienen obra muy buena. QUIERO QUE SE LOS ACUERDEN."
** Las etapas 3, 4 y 5 de GOYA	14/09 [00:57:28]: "A mí las etapas que más me van a interesar EN EL EXAMEN son la TRES, la CUATRO y la CINCO. Las otras dos primeras son un poco más estándar y no me va a interesar tanto. O sea que, si tomo alguna imagen de Goya, VA A SER DE LA ETAPA 3, LA 4 O LA 5." (= Caprichos · Desastres de la guerra · Pinturas negras)
** GOYA ↔ BEETHOVEN	14/09 [00:46:49]: "PREGUNTA DE EXAMEN: ¿con qué compositor relaciona en época y en estilo a Francisco de Goya?" → BEETHOVEN
GRABADO — alcanza con decir "es un grabado"	14/09 [01:03:15]: "Me conformo con que ustedes me digan, si les toca una imagen de esta, que ES UN GRABADO." · 21/09 [01:08:33]: "Como ya lo tienen que saber: ¿qué técnica usó Goya? Grabado... ahí pueden aplicar la palabra CLAROSCURO."
Blake: "grabado + pintura" es respuesta válida	14/09 [01:22:23]: "Si les toca una imagen, siempre van a pensar que es un mix de grabado y pintura. ¿Pueden poner esto? Sí, lo pueden poner."
* Los 3 románticos que anticipan el s. XX	14/09 [02:28:49]: "Los tres artistas románticos que anticipan movimientos del siglo XX: puede ser BLAKE, pueden ser GOYA y puede ser TURNER."
Precursores vs. plenos — la cronología	14/09 [02:30:05]: "Recuerden esto que tiene que ver con la cronología: los DOS que son precursores y los otros TRES que no lo son."
Hay que poder diferenciar los 3 plenos	14/09 [02:04]: "Por eso les doy tres: son bien distintos. Hay que poder hablar de cada uno: si toca uno u otro, qué diferencia tiene uno con otro." (Delacroix / Friedrich / Turner)
Turner ↔ impresionismo: qué SÍ se puede decir	14/09 [02:26:03]: "Lo único que hemos dicho es que LOS IMPRESIONISTAS MIRARON A TURNER. ESO SÍ LO PUEDEN DECIR." Y también: que es un paisaje, que usa acuarela, y que la acuarela y el papel ayudan a esa idea difusa porque es agua.
Beethoven romántico (parte musical)	14/09 [00:29:17]: "Juan no les va a tomar un fragmento del Beethoven del comienzo, sino un fragmento del Beethoven ROMÁNTICO, absolutamente expandido."
Música del barroco/tardobarroco	21/09 [01:14:23]: "Ojo ahí con la música: ahí tenemos músicos muy conocidos. MONTEVERDI es barroco. VIVALDI."

TRANSVERSAL

TEMA	CITA Y TIMESTAMP
*** LAS ESCENAS BÍBLICAS — el pedido más explícito del curso	03/08 [00:35:24]: "Aprovechen este mes y medio para ORDENAR UN ÍNDICE DE LAS ESCENAS RELIGIOSAS que vamos a ver, porque van a estar en los cuadros. No son muchas: serán una docena, una docena y media... hay que saber QUÉ ESTÁ MOSTRANDO EL ARTISTA: la Última Cena, la Sagrada Familia, el Huerto de los Olivos, la Asunción de la Virgen... Vayan anotando si es del Viejo o del Nuevo Testamento. ORDENEN ESE MATERIAL PORQUE ESO LO VAMOS A PROBAR." · 24/08 [02:28:56]: "Es importante que ustedes repasen esas DIEZ O DOCE ESCENAS." · 21/09 [02:11:31]: "EL TEMA DE LA OBRA ES SÍ O SÍ EN LOS DATOS."
*** WÖLFFLIN ES SÍ O SÍ	21/09 [02:09:19]: "Por ejemplo la comparación de las cinco cosas de Wölfflin, o lo de López Chuhurra. Pero por ejemplo, LO DE WÖLFFLIN ES SÍ O SÍ, comparando el barroco con el Renacimiento O CUALQUIER MOVIMIENTO." · 07/09 [02:00:45]: "Lo que seguramente voy a pedir es que, si les toca algún tema Renacimiento-Barroco, QUE ME LOS ESCRIBAN LOS CINCO, PERO QUE ELIJAN TRES PARA DESARROLLAR en cada una de las imágenes."
Wölfflin NO se limita a Renacimiento/Barroco	21/09 [02:18:22]: Un alumno dijo que Wölfflin solo servía para Renacimiento vs. Barroco. Ella lo corrigió: "Fíjate, está el romanticismo acá: entonces en dos situaciones que NO son necesariamente el Renacimiento y el Barroco."
* Los 2 libros teóricos que entran	04/09 [01:13:21]: "Va a haber DOS LIBROS que entran dentro del parcial: el primero es LÓPEZ CHUHURRA... y el segundo son LOS PARES POLARES DE WÖLFFLIN" (de 1924, "un suizo muy inteligente", el libro está en biblioteca).
* VALOR (color) — el único "subrayen"	03/08 [00:59:27]: "SUBRAYEN: [el valor] es la cantidad de luz que tiene un color." · [00:59:22]: "Matiz, valor e intensidad: tres palabras que vamos a usar." · [01:00:50]: "Vamos a usar mucho esta palabra, que es rara."
López Chuhurra en el multiple choice	14/09 [02:34:55]: "Características técnicas que tienen que ver con el grabado, con el color, con algún término de López Chuhurra: COLOR, SATURACIÓN, MATIZ O VALOR. Eso también puede haber. Eso es lo que básicamente yo pregunto."
* Los siglos y los números romanos	24/08 [01:51:44]: "REPASAR NÚMEROS ROMANOS... prefiero que escriban CON LETRAS el año que ustedes creen." [01:52:47]: "Te digo esto porque es una cosa que me saca cuando leo los exámenes." · 04/09 [00:35:20]: "Ojo con los siglos... ojo con los números romanos." · 18/09 [00:17:49]: "OJO CON LOS SIGLOS."
"OJO CON LAS ERRES"	24/08 [03:02:21]: "Ojo con las erres. En lugar de poner 'Renacimiento' me ponen 'románico', en vez de 'románico' me ponen 'romántico'. Hay muchas erres. Estén atentos y NO ARRASTREN EL ERROR durante toda la respuesta, porque son cosas muy distintas."
Género ≠ movimiento	21/09 [00:49:03]: Repasó los géneros de la pintura: PAISAJE · RETRATO · NATURALEZA MUERTA · GÉNERO HISTÓRICO. (Probable pregunta de la Consigna 3.)
Cruce música ↔ plástica en el MC	11/09 [00:12:56]: "De esas 15 preguntas va a haber MÍNIMO, PROMEDIO, TRES QUE RELACIONEN AMBAS COSAS: ¿a qué compositor musical vos relacionarías con una pintura de fulano del período tal? O al revés."

17.3 LO QUE NO ENTRA — declarado explícitamente

TEMA	CITA
Islas Cícladas, minoico y micénico	21/08 [00:28:48]: "Estos tres renglones que están en negro yo NO los voy a tomar en el examen." Y [00:24:50]: "Yo arranco por algo que no voy a tomar en el examen, pero que a mí me gusta mucho."

TEMA	CITA
Palacio de Knosos / frescos de delfines	21/08 [00:45:59]: "Esto no lo voy a tomar porque es una cosa muy particular."
Órdenes dórico / jónico / corintio	21/08 [01:31:16]: "NO VOY A TOMAR ESTO, simplemente lo pongo porque es algo que les suena."
Diferencia arcaico/clásico en ARQUITECTURA	21/08 [01:28:29]: "Yo NO voy a tomar una diferencia entre el arcaico y el clásico en cuanto a arquitectura; lo voy a centralizar en ESCULTURA."
Nombres de arquitectos/escultores griegos (salvo Fidias)	21/08 [01:31:58]: "No se los voy a tomar, se los van a olvidar." (Calícrates, Ictinos...)
La fecha 476 (caída de Roma)	24/08 [01:53:03]: "476, números que yo NO les voy a pedir."
La palabra "deambulatorio"	24/08 [02:21:34]: "Esta es una palabra que NO LA VOY A TOMAR. Se la van a olvidar, pero se las voy a contar porque es linda."
El nombre del ángel de la Anunciación	24/08 [02:28:26]: "Es el ángel Gabriel, que no hace falta que se acuerden del nombre" (pero SÍ qué anuncia).
Los nombres de los 4 evangelistas	24/08 [02:37:40]: "No importa los nombres."
Ejemplos góticos tardíos/atípicos (Sta. María del Mar, Lonja de Valencia)	24/08 [03:03:37]: "Este es un ejemplo tardío. NO VOY A TOMAR EJEMPLOS QUE NO SEAN CLÁSICOS."
GRÜNEWALD / Retablo de Isenheim	18/09 [01:19:40]: "Creo que NO LO VOY A TOMAR EN EL EXAMEN, NO LO VOY A TOMAR EN EL EXAMEN, pero sí les quiero mostrar este cuadro."
Distinguir Bramante de Brunelleschi	18/09 [01:33:28]: "Es muy difícil distinguir entre uno y otro, así que eso no te preocupes: CON SABER NOMBRAR ALGUNO ALCANZA."
TICIANO	04/09 [01:09:22]: "dejo a Ticiano afuera."
BORROMINI como autor a identificar	07/09 [02:08:36]: "Este no lo vimos; vimos solo a Bernini, pero es lo mismo."
Siglo de Oro español (Góngora, Lope, Quevedo)	07/09 [00:56:27]: "Acá hago una salvedad de algo QUE NO VOY A TOMAR EN EL PARCIAL."
Cervantes y Shakespeare	07/09 [00:59:24]: "NO VA A ENTRAR ESTO EN EL PARCIAL."
THÉODORE GÉRICAUT	14/09 [00:42:04]: "Voy a mostrar una sola obra de Géricault... PERO QUE NO VA A ENTRAR DENTRO DEL PARCIAL."
Identificar pintura neoclásica como tal	11/09 [01:16:52]: "Es difícil. Yo admito que ESO NO SE LOS VOY A PEDIR, para que no se confundan."
Arquitectura neoclásica	21/09 [01:07:17]: "No, no lo tomaría como examen, la arquitectura, el neoclásico."
Artes menores / rococó (muebles, lámparas)	11/09 [01:18:43]: "Yo NO les voy a tomar artes menores. Nadie le va a tocar una silla rococó, o una lámpara rococó."
La TÉCNICA exacta del grabado	14/09 [01:03:20]: "NO les voy a pedir que me digan qué técnica es, pero sí que sepan que es grabado." (no hay que distinguir xilografía/aguafuerte/litografía)
Dibujos en blanco y negro	14/09 [01:03:26]: "Yo NO les tomaría un dibujo en blanco y negro, porque es muy difícil saber si es un grabado o si es un dibujo."

REALISMO

11/09 [00:56:16]: "El tercer cuarto de pizza no lo vamos a ver, que es el realismo... Yo ese movimiento no lo doy."

IMPRESIONISMO

14/09 [02:25:55]: "NO voy a tomar obras impresionistas porque no hemos visto el impresionismo." · 11/09 [00:56:42]: "es la clase número uno DESPUÉS de los parciales."

"La pizza dividida en cuatro"

11/09 [00:55:29]: "Bueno, si quieren escríbanlo, pero NO ME LO PONGAN EN EL EXAMEN. Es como una pizza dividida en cuatro." → es una muleta didáctica, no terminología.

17.4 CÓMO SE CORRIGE — lo que espera leer

LA PLANTILLA DE RESPUESTA (07/09 [01:52:47] — ¡ESTO ES LITERAL!)

**"Una buena respuesta para la parte plástica, cuando les toquen las imágenes, es DIVIDIR ESA RESPUESTA EN TRES PARTES:*

(1) EL CONTEXTO HISTÓRICO: en qué lugar se produjo esta obra, en qué siglo, en qué circunstancia, si tiene que ver con lo religioso o con lo pagano;

(2) EL MOVIMIENTO al que inscriben esa obra (Renacimiento, Medioevo, Grecia...) y sus características comunes;

*(3) EL ANÁLISIS FORMAL de esa lámina: tipo de espacio, tipo de perspectiva, el color, los personajes, el tema, la pincelada, la luz — todos los elementos formales que hemos visto, y explicar DÓNDE VEO QUE OCURRE ESO EN LA IMAGEN, para llegar a la conclusión de a qué movimiento pertenece."**

Y el equilibrio obligatorio (21/09): "NO se olviden de ninguna de las dos partes. No me hagan todo un escrito sobre el barroco en general y no me digan nada de esa imagen; y viceversa. HAGAN UN EQUILIBRIO."

MODELO DE FRASE QUE DIO COMO CORRECTA (04/09 [01:32:42])

"Encuadro esta obra dentro de lo que es el autor, que es Miguel Ángel, y creo que esta obra pertenece a este período manierista, que ubico en tal año o por lo menos mitad del siglo XVI, y todavía no llega a ser un Barroco pleno, como vamos a ver en el siglo XVII."

CÓMO CONTESTAR UNA IMAGEN ROMÁNTICA (14/09 [02:26:51])

"Si les tocan imágenes románticas, la respuesta tiene que ser GENERAL: qué hace el romanticismo, por qué se llama así, qué temas aborda, qué innovación técnica hay (ninguna), qué contexto histórico... y una vez que terminan esa mitad de la respuesta general, dicen: 'en este caso, este autor aborda este tipo de pintura con este tipo de temática, y en esta obra yo veo que esto se cumple'."

"PRIMERO HAGAN UN ANÁLISIS SERENO: ¿es una escena QUIETA o una escena en MOVIMIENTO?"

Y después descarta por eliminación: si es barroco, ¿es el de Caravaggio (claroscuro extremo), el de Velázquez (precisión), el de Holanda (preciosismo íntimo, luz amarilla) o el monumental/mitológico (Rubens)?

ERRORES "CUCARACHA" VS. "BUENOS ERRORES" (21/09 [01:18:00])

- Error CUCARACHA = un error tan grosero que invalida todo lo demás ("si usted abre una lata de tomates y encuentra una cucaracha, ¿usted qué hace?" → tirás todo).
- BUEN ERROR = equivocarte de ARTISTA pero acertar el MOVIMIENTO. Ejemplos que dio como aceptables:
 - Vermeer ↔ Velázquez ("son barroco íntimo en algún punto")
 - El Greco ↔ Tintoretto / Veronés ("están ahí, tienen muchas cosas en común")
 - Rafael ↔ Leonardo ("es una duda válida")
- × NO vale: El Bosco ↔ Rubens ("son dos tipos muy diferentes... esa duda no me cierra").
- LA REGLA DE ORO: "El error que uno puede tener TIENE QUE ESTAR FUNDAMENTADO. Esa es la gracia del examen."

OTROS CRITERIOS

- Extensión: "No hace falta que sea un texto largo... HACE FALTA QUE TENGAN DATOS, DATOS PRECISOS." Máximo una carilla por punto.
- No hace falta citar obras vistas en clase (07/09 [02:10:35]: "Olvídense de los ejemplos. Los ejemplos, así como entran, salen.") — pero si citás una obra vista como comparación, SUMA (14/09 [01:41:17]: "esta obra está muy similar a la que vimos en clase, por esto").
- El mal ejemplo que dio: "'Aparece un angelito, entonces es tardo barroco' — ESA ES LA PUERTA QUE NO CORRESPONDE." → No te agarres de un detalle anecdótico: mirá lo estructural.
- El examen compensa suerte y estudio: "El que tuvo la mala suerte de equivocarse en la imagen, si estudió lo va a poder demostrar en la Consigna 3." → Si no reconocés la lámina, NO te derrumbes.
- Lo que hay que entrenar: "No es memorizar el contenido, es EJERCER EL ENTRENAMIENTO MIRANDO IMÁGENES del mismo autor o de la misma época." Y: "Estudien EN GRUPO: cada uno aporta un dato que a lo mejor el otro no vio."

VOCABULARIO QUE HAY QUE USAR SÍ O SÍ

simbólico · jerárquico · teocéntrico / antropocéntrico · simetría · escorzo · drapeado · contraposto · sonrisa arcaica · kouros / koré · pathos · sfumato (esfumado) · composición triangular o piramidal · punto de fuga · perspectiva como MÉTODO · plano rebatido · claroscuro · claridad absoluta / relativa · luz uniforme o difusa · línea vs. mancha · forma cerrada / abierta · forma ideal vs. real o expresiva · composición simétrica vs. dinámica o diagonal · multiplicidad / unidad · plano / profundo · dramatismo · teatral / teatralidad · atmósfera o "aire" · grabado · retablo · fresco vs. pintura de caballete · óleo · arco de medio punto · arco ojival · bóveda de cañón · bóveda

de crucería · nervios · arbotante · vitral · rosetón · gárgola · Pantocrátor · mandorla ·
tímpano · fête galante · pedagógico / didáctico.

18.1 El "bingo" de reconocimiento — las 18 imágenes y sus respuestas

Fueron 18 imágenes, 10 segundos cada una; había que escribir solo autor o, si era anónima, movimiento. Esto es exactamente el tipo de reconocimiento que pide el parcial.

#	RESPUESTA CORRECTA	DATOS QUE HABÍA QUE DECIR
1	WILLIAM BLAKE	precursor romántico · inglés · 1757–1827
2	VERMEER	barroco holandés · 1632–1675
3	EL BOSCO (Hieronymus Bosch)	Renacimiento del Norte · flamenco · 1450–1516
4	GIOTTO	Renacimiento temprano · 1267–1337
5	CARAVAGGIO	barroco italiano · 1571–1610
6	CASPAR DAVID FRIEDRICH	romanticismo alemán · 1774–1840
7	(anónima) CATEDRAL GÓTICA	fin s. XII – s. XIV
8	WILLIAM TURNER	romanticismo · inglés · 1775–1851
9	(anónima) ESCULTURA GRIEGA ARCAICA	s. VI a.C.
10	(anónima) ARQUITECTURA ROMÁNICA	s. X – XII
11	MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI	manierista · italiano · 1475–1564
12	EL GRECO	manierismo · "español" (nació en Creta) · 1541–1614
13	LEONARDO DA VINCI	Renacimiento italiano · 1452–1519
14	RUBENS	Barroco del Norte · flamenco · 1577–1640
15	(anónima) ARQUITECTURA RENACENTISTA ITALIANA	Palacio Pitti, 1458
16	FRANCISCO DE GOYA	precursor romántico · 1746–1828
17	JACQUES-LOUIS DAVID	neoclasicismo francés · 1748–1825
18	REMBRANDT	barroco holandés · 1606–1669

LAS PISTAS DELATORAS QUE DIO, OBRA POR OBRA (MEMORIZÁ ESTAS)

- **BLAKE** → "La palabra más importante es que es un **SER LIBRE**." Soledad, introspección, dolor, sentimiento, "el artista para sí mismo". Inglaterra; temas políticos, sociales y religiosos. Murió (1827) antes de que el romanticismo fuera pleno → por eso precursor.

- **VERMEER** → la **VENTANA** que trae la luz · escena íntima, casera, cotidiana, doméstica · la cortina y el piso a damero como recursos de profundidad · cuadros chicos (~40×50) · pintó solo ~23 cuadros y repite su fórmula. (*Confundirlo con Velázquez es un "buen error": Velázquez hace cuadros ENORMES y cortesanos.*)
- **EL BOSCO** → "¿Quién pudo haber pintado un embudo en la cabeza de alguien?" Imágenes irreales, raíz gótica/medieval, alude al pecado y a una moral: asustar a la gente para que no peque. "Ojo con el cassette que se ponen para Renacimiento": acá se habla del NORTE, por el TEMA.
- **GIOTTO** → No es románico (ese es s. X–XI; esto es s. XIII–XIV). No es Renacimiento pleno porque **NO HAY ATMÓSFERA**, el espacio es acartonado, las proporciones irreales, la profundidad ambigua. Pero hay un intento. "Giotto es en la pintura el equivalente de DANTE en la literatura": la transición teocentrismo → antropocentrismo, que es lenta.
- **CARAVAGGIO** → claroscuro marcadísimo, fondo oscuro, dramatismo, **TEATRALIDAD**. "Cierren los ojos y van a ver cómo la luz produce un efecto de **FOCO DE TEATRO** arriba de un escenario." País más temperamental → **ITALIA**, barroco italiano, 1600. (*No es Goya: en las pinturas negras los personajes son cadáveres o monstruos.*)
- **FRIEDRICH** → soledad, muerte, frialdad; lugar helado, gélido; cuadros no muy grandes. Dato nuevo: pone un **ARCO OJIVAL** (gótico) en el cuadro — "el romántico **ALEMÁN** tiene un gran apego por lo gótico, porque tiene esa cosa medio religiosa, medio mística." "romántico" ≠ "románico" ≠ "romano".
- **TURNER** → **PAISAJE** · inglés · **ACUARELA** sobre papel, se diluye con **AGUA** → perfecto para neblina y lluvia. "Es el artista más cercano al siglo XX que vamos a ver en toda esta primera parte." → anticipa el impresionismo.
- **ESCULTURA GRIEGA ARCAICA** → hay un intento de anatomía pero no es perfecta ni creíble. Dos tips delatores: la **SONRISA ARCAICA** y el **PELO**. Términos: **kouros** (masculino) y **koré** (femenino).
- **ARQUITECTURA ROMÁNICA** → maciza, pesada, formas geométricas simples · arco de medio punto (sobre todo en el portal) · planta de cruz latina para que circulen los peregrinos · teja gruesa y pesada → paredes muy gruesas · pocas aberturas y chicas → interior **OSCURO**. Prototipo: "una iglesia románica es **OSCURA, PESADA**, con una entrada de **ARCO DE MEDIO PUNTO**."
- **MIGUEL ÁNGEL** → figuras muy expresivas, exageradas, con postura prácticamente incómoda; no es serena ni frontal. "Tampoco llega a ser absolutamente barroca, pero está ahí, en el límite." (Era la Tumba de los Médicis: la Aurora y el Crepúsculo.)
- **EL GRECO** → canon estiradísimo ("como un fideo"), cabezas chiquitas, manos finitas · colores amarillo "aceite de oliva", azul, rojo, naranja, **MUCHO BLANCO** · mucho movimiento. Nació en Creta (Grecia), estudió en Venecia, se instaló en España (Toledo).
- **LEONARDO** → cabeza científica + creativa + matemática + observadora. Renacimiento pleno italiano (del Sur).
- **RUBENS** → hay dinámica, movimiento → barroco. ¿Cuál? No Caravaggio (claros/oscuros extremos), no Velázquez (precisión), no Holanda (preciosismo íntimo) → barroco **MONUMENTAL** y **MITOLÓGICO**. Flamenco, era diplomático, "pasión por la figura femenina, siempre exuberante".

- **ARQUITECTURA RENACENTISTA** → figuras claras, simetría, repetición, frontalidad, equilibrio, figuras puras. "NO es una arquitectura que esconde sorpresas, idas y vueltas, sombras, curvas y contracurvas" (eso sería barroco). **Diferencia con el NEOCLÁSICO**: el neoclásico alude a Grecia — **FRONTÓN + COLUMNAS** (ej. el Museo del Prado, hecho en el s. XIX).
- **GOYA** → técnica **GRABADO** (blanco y negro) · palabra clave **CLAROSCURO**, que produce **dramatismo, expresión, misterio**; la luz dirige la mirada y lo demás queda en sombra, y la figura iluminada NO es central. Serie: Los Caprichos, "El sueño de la razón produce monstruos" → crítica a lo irracional, a la superstición; razón vs. lo salvaje/animal. ¿Por qué lo animal? **POR LA GUERRA** — y no es la Revolución Francesa: es la **INVASIÓN NAPOLEÓNICA** de España. Etimología que dio: "sinistro" viene de "izquierdo" (el pájaro de mal agüero que viene de la izquierda).
- **DAVID** → la pista es **LAS COLUMNAS** ("si vemos una columna, eso es Grecia: hay un traer lo grecorromano a la escena. ¿Qué movimiento trajo lo grecorromano? El **NEOCLASICISMO**"). David = "el pintor de Napoleón": política, grandilocuencia. Temas históricos, mitológicos o literarios; tamaños gigantes (*La coronación* mide 8-9 m).
- **REMBRANDT** → luz cálida/amarillenta, "noche dorada", intimidad, introspección. Un hombre pensando, reflexionando.

18.2 Los 5 ejemplos de CONSIGNA 2 que resolvió en clase (son el molde exacto del parcial)

EJEMPLO 1 — DOS ANUNCIACIONES

Imágenes: Jan VAN EYCK, 1434 (izq.) y FRA ANGÉLICO, 1437 (der.) Consigna c): "Analice las diferencias entre Renacimiento del Norte y Renacimiento italiano." Respuesta correcta:

- Ambas son **ANUNCIACIONES** (mismo tema, casi los mismos años).
- Imagen 1 (Norte, Van Eyck): noción del **ESPACIO** a través del **DETALLE**, a través del **ÓLEO**. Cada sombra, la túnica, el tapizado, los vitrales. "Es imposible pintar esto con otra técnica que no sea el óleo."
- Imagen 2 (Italia, Fra Angélico): noción del **ESPACIO** por la **VÍA GEOMÉTRICA**. "No hay tanta sensación de espacio, es medio plano, está planteada con mucha geometría."
- **"EL TEMA DE LA OBRA ES SÍ O SÍ EN LOS DATOS."** ¿Qué es la Anunciación? **El ángel le anuncia a María que va a ser madre.** (No hace falta el nombre del ángel; sí ver que es un ángel: las alas.)

EJEMPLO 2 — TURNER VS. BOTTICELLI

Imágenes: **TURNER**, 1840 (romántico) y **BOTTICELLI**, 1482 (Renacimiento) Consigna c): "Analice el **USO DE LA LÍNEA** en ambas obras según algún par de conceptos de **WÖLFFLIN**."

Respuesta correcta:

- **Turner**: **NO HAY LÍNEA, HAY MANCHA**. Atmósfera diluida → hablar de acuarela, neblina, atmósfera.
- **Botticelli**: **HAY LÍNEA DEFINIDA, CERRADA Y OBJETIVA**.
- Un alumno dijo que Wölfflin solo servía para Renacimiento/Barroco y ella lo corrigió: acá está aplicado a **Romanticismo vs. Renacimiento**.

EJEMPLO 3 — GIOTTO VS. CARAVAGGIO

Imágenes: GIOTTO, 1306, "Natividad" y CARAVAGGIO, 1600, "Natividad" (mismo tema, distinta época) Consigna c): "Analice el USO DE LA LUZ según WÖLFFLIN en ambas obras."

Respuesta correcta:

- Giotto: **CLARIDAD ABSOLUTA**. "Está todo iluminado por igual." → también aceptó **UNIFORME** (le gustó más) o **DIFUSA**.
- Caravaggio: **CLARIDAD RELATIVA**. **CLAROSCURO** puro. ¿Para qué? Para dar **DRAMATISMO**, lo teatral. "Tienen que usar la palabra **TEATRO**."
- Sobre Giotto: **Renacimiento temprano**; "los personajes ya son creíbles, PERO fíjense siempre en el fondo: **NO HAY ATMÓSFERA**."
- Dentro de esta misma ficha metió: "Autor inventor y descubridor de la perspectiva — **PREGUNTA DE EXAMEN**" → **PAOLO UCCELLO**.

EJEMPLO 4A — DAVID DE MIGUEL ÁNGEL VS. DAVID DE BERNINI

Imágenes: MIGUEL ÁNGEL, "David", 1501-04 y BERNINI, "David", 1623-24 Consigna c): "Analice la FORMA en ambas esculturas según los conceptos de LÓPEZ CHUHURRA." Respuesta correcta:

- Miguel Ángel: **FORMA IDEAL — Renacimiento**. "Está **DE FRENTE**, está pensando, está sereno, está perfecto. **NO** está en movimiento. Es el momento perfecto."
- Bernini: **FORMA REAL O EXPRESIVA — Barroco**. "Es un **TIRABUZÓN**. Está en este momento haciendo el gesto. Es muchísimo más **EXPRESIVO**."
- "Cualquiera de las dos [real o expresiva] estaría bien."

EJEMPLO 4B — ROMÁNICO CATALÁN VS. RUBENS

Imágenes: ROMÁNICO CATALÁN, s. X d.C. y BARROCO FLAMENCO — RUBENS, 1612 Consigna c): "¿Cómo aplicaría en estas 2 obras los conceptos de COMPOSICIÓN de LÓPEZ CHUHURRA? Explique el porqué." Respuesta correcta:

- Románico catalán: **COMPOSICIÓN SIMÉTRICA** (simbólica). "Una sola palabra: **simétrica**. Punto. No hay más nada que decir."
- Rubens: **COMPOSICIÓN DINÁMICA / DIAGONAL** (realista). "Hay una línea de luz en diagonal que me indica exactamente lo que se está desmoronando. La LUZ y la COMPOSICIÓN acentúan el **DRAMATISMO** de una acción que está ocurriendo en ese instante."
- Definición de composición que pide: "¿Qué cosas pongo al lado de qué cosas, y por qué? ¿Cómo estructuro esa presentación?"
- En la ficha del románico **NO** pregunta autor (es anónimo), pero **SÍ** el **MOVIMIENTO**.
- "Esa puede ser la 5ª **PREGUNTA DE LA FICHA: ¿QUÉ ESPÍRITU TIENE EL ROMÁNICO CATALÁN?**" → **CLARIDAD, PEDAGOGÍA, DIDÁCTICO** (que sea claro para todo el mundo).

EJEMPLO 5 — TRES SAGRADAS FAMILIAS

Imágenes: RAFAEL (~1483/1508) · EL GRECO (~1600) · REMBRANDT (1635) Consigna c): "Explique similitudes y diferencias FORMALES entre estas 3 obras y justifique." Respuesta correcta:

- Similitud: las tres son SAGRADAS FAMILIAS — el mismo tema tratado con distinto espíritu.
- RAFAEL — Renacimiento pleno: representación IDEAL (triángulo), COLOR SIMBÓLICO, LUZ PLENA. Obra prolija, con aire atrás, con profundidad.
 - Descarte que hizo: "¿Por qué NO es tardo barroco? PORQUE EL TARDO BARROCO NO TIENE TEMAS RELIGIOSOS."
- EL GRECO — MANIERISMO (≈1530-1580, antes de 1600): representación más DINÁMICA y PERSONAL; mantiene el color simbólico pero su paleta y forma son muy personales. Delatores: finito y largo, paños color aceite de oliva, caras pequeñas, manos.
- REMBRANDT — BARROCO HOLANDÉS (intimista): representación muy REALISTA, uso EXPRESIVO (teatral) de la luz. "La calidez de esa escena, metida dentro de una especie de cueva, con una luz siempre amarillenta y cálida."
- Cierre textual: "Las tres obras pueden abordar TEMAS PARECIDOS con DISTINTO ESPÍRITU."

18.3 LA LISTA DE ESCENAS BÍBLICAS (el pedido más repetido del curso)

"Va a haber en el primer parcial una docena, ocho, nueve escenas que son típicas... no son más de diez o doce."

Hay que poder decir QUÉ escena es y, si podés, si es del Viejo o del Nuevo Testamento.

ESCENA	QUÉ PASA	TESTAMENTO
La ANUNCIACIÓN	El ángel (Gabriel) le anuncia a María que va a ser madre	Nuevo
La NATIVIDAD / el pesebre	El nacimiento de Jesús en el establo	Nuevo
La ADORACIÓN DE LOS REYES MAGOS	Los 3 magos llegan con oro, incienso y mirra	Nuevo
La MATANZA DE LOS INOCENTES	Herodes manda matar a los niños	Nuevo
La HUIDA A EGIPTO	La Sagrada Familia escapa de Herodes	Nuevo
CRISTO ENTRE LOS DOCTORES	Jesús niño discutiendo con los sabios del templo	Nuevo
La ENTRADA EN JERUSALÉN	Jesús entra montado en un burro, con palmas	Nuevo
La ÚLTIMA CENA	Jesús con los 12 apóstoles; anuncia la traición	Nuevo
EL HUERTO DE LOS OLIVOS	Jesús ora la noche antes de ser apresado	Nuevo
La CRUCIFIXIÓN / Las TRES CRUCES	Cristo en la cruz (a veces con los dos ladrones)	Nuevo
El DESCENDIMIENTO (bajada de la cruz)	Bajan el cuerpo de Cristo	Nuevo
La PIEDAD (Pietà)	María sostiene el cuerpo muerto de Cristo	Nuevo

ESCENA	QUÉ PASA	TESTAMENTO
La CENA DE EMAÚS	Dos discípulos reconocen a Jesús cuando parte el pan	Nuevo
La ASUNCIÓN DE LA VIRGEN	María sube al cielo	Nuevo
La SAGRADA FAMILIA	Jesús, María y José (los tres personajes)	Nuevo
El JUICIO FINAL	Cristo juez separa salvados y condenados	Nuevo
ADÁN Y EVA / la expulsión del Paraíso	El pecado original y la expulsión	Viejo
DAVID Y GOLIAT	El pastor adolescente mata al gigante filisteo con una honda	Viejo
DANIEL EN EL FOSO DE LOS LEONES	El profeta anuncia una catástrofe al rey de Babilonia, no le creen, lo tiran al foso y los leones no lo tocan	Viejo

19.1 Cómo se llena la ficha de MÚSICA — 3 ejemplos oficiales

EJEMPLO A — RENACIMIENTO ("MISERERE MEI", JOSQUIN)

PARÁMETRO	RESPUESTA
Fuentes sonoras	Coro, voces mixtas SATB
Organización de la altura	Escala tonal (menor)
Organización rítmica	Pulso claro, estable, binario, aunque no marcado. Lento.
Texturas	Polifonía coral imitativa
Dinámica / intensidad	No hay un uso extremo; hay un crescendo y decrescendo gradual que acompaña la sumatoria de voces y el arco de la frase
Forma / género	Género MOTETE, sacro
Estilo / período / autoría	Escuela franco-flamenca, Renacimiento. Autoría posible: Josquin des Prez
Características principales	<i>"La música de esta época se caracteriza por la difusión del estilo francoflamenco, encarnado en la figura de Josquin. La polifonía coral imitativa es la textura predominante. Se estratifican las voces, delimitando el ámbito de acción de cada registro, y se estandariza el uso de 4 voces (SATB). El vínculo entre el texto y la música cobra una importancia sin precedentes, tanto en la forma de acentuar la frase musical en concordancia con la prosodia natural de la palabra (accentus), como en la concordancia afectiva entre el sentido del texto y la música (concentus)."</i>

EJEMPLO B — BARROCO ("ORFEO", RECITATIVO OBBLIGATO, MONTEVERDI)

PARÁMETRO	RESPUESTA
Fuentes sonoras	Vientos (bronces), bajo continuo (órgano y cuerdas tañidas), violines, voz solista (barítono)
Organización de la altura	Escala tonal
Organización rítmica	Pulso claro binario, tipo procesión durante la introducción. LIBRE durante la parte vocal
Texturas	Homofonía en la introducción e intermezzos instrumentales. Monodía acompañada por bajo continuo en la parte vocal
Dinámica / intensidad	Contrastes dinámicos muy fuertes, que acompañan los afectos del personaje y juegan con el efecto de eco en los instrumentos obligados
Forma / género	Género ÓPERA, recitativo obbligato
Estilo / período / autoría	Ópera barroca temprana, Barroco. Autoría posible: Claudio Monteverdi

PARÁMETRO	RESPUESTA
Características principales	"Aparece una nueva textura, la monodía acompañada , posibilitada por el surgimiento del bajo continuo . Esta claridad textural está vinculada a la necesidad de expresar el texto poético-musical de una forma más teatral que retórico-pictórica. Surge la ópera como el género más representativo. El recitativo es una de las dos formas de canto posible, más vinculada al habla, mientras que el aria está más relacionada a la canción popular, estrófica y repetitiva."

EJEMPLO C — CLASICISMO (MOZART, SINFONÍA EN SOL MENOR)

PARÁMETRO	RESPUESTA
Fuentes sonoras	Orquesta clásica (cuerdas, maderas, metales)
Organización de la altura	Escala tonal menor
Organización rítmica	Pulso claro binario. Tempo rápido (allegro)
Texturas	Homofonía predominantemente. Momentos de monodía (al principio del tema A) y monodía acompañada por homofonía
Dinámica / intensidad	Grandes contrastes dinámicos por sección; uso intensivo del crescendo y decrescendo orquestal
Forma / género	Género SINFONÍA. FORMA S (1er movimiento)
Estilo / período / autoría	Clasicismo. Autoría posible: Mozart
Características principales	"En el clasicismo se estandarizan las formaciones instrumentales (orquesta, cuarteto de cuerdas, cámara) y se generaliza el uso de formas fijas. Tal es el caso de la Forma S , usada como primer movimiento de sonatas, sinfonías, conciertos y cuartetos. Es tripartita y bitemática : Exposición (temas A y B en tonalidades diferentes) · Desarrollo (juego creativo libre) · Reexposición (vuelven A y B, pero B en la tonalidad principal)."

EJEMPLO D — ROMANTICISMO (CHOPIN, FANTAISIE-IMPROMPTU)

PARÁMETRO	RESPUESTA
Fuentes sonoras	Piano solo
Organización de la altura	Escala tonal menor en la primera parte y mayor en la segunda
Organización rítmica	Pulso claro y rápido en la parte A (la mano derecha lo hace difícil de seguir); en la parte B es más calmó
Texturas	Melodía acompañada. En la segunda sección es más homófona
Dinámica / intensidad	Enorme contraste entre A y B, no solo por la intensidad sino por el carácter general
Forma / género	Género PIANISMO ROMÁNTICO. Forma ABA
Estilo / período / autoría	Romanticismo. Autoría posible: Chopin
Características principales	(ver el párrafo modelo completo en la sección 15.7)

Estrategia si no sabés el autor: llená igual todas las filas descriptivas (fuentes sonoras, textura, ritmo, dinámica) — eso es la mayor parte del puntaje. Y en "autoría" poné "autoría posible: X". Dudar entre dos de la misma época es válido.

19.2 Árbol de decisión rápido para la ficha de música

1. ¿Cuántas líneas melódicas oigo?
 - Una sola, sin acompañamiento, ritmo libre, voces masculinas, latín → **CANTO GREGORIANO (Edad Media)**
 - Una melodía + nota pedal o percusión → **monodía acompañada** → **goliardos / trovadores (Edad Media profana)**
 - Dos voces moviéndose nota contra nota → **ORGANUM (s. X-XII)**
 - Voz grave estirada + voz aguda melismática → **ORGANUM FLORIDO, Escuela de Notre Dame (Leonin/Perotin)**
2. ¿Coro a 4-5 voces, las voces se imitan entre sí, sin instrumentos, sonido "lleno"? → **POLIFONÍA IMITATIVA** → **RENACIMIENTO (Josquin / franco-flamencos)**. Si el texto es religioso en latín → **motete/misa**. Si es profano en italiano y "pinta" las palabras → **MADRIGAL**.
3. ¿Una voz solista declamando, con un cello/órgano/clave abajo? → **MONODÍA ACOMPAÑADA + BAJO CONTINUO** → **BARROCO (Monteverdi, ópera)**. Si es libre rítmicamente → **recitativo**. Si tiene melodía cantable y pulso claro → **aria**.
4. ¿Orquesta de cuerdas, motor rítmico constante, contraste solista/tutti? → **BARROCO instrumental (Vivaldi, Corelli, Bach)**.
5. ¿Orquesta equilibrada, melodías cantables, textura homófona, temas claros que vuelven? → **CLASICISMO (Mozart, Haydn)** — probablemente **FORMA S**.
6. ¿Piano solo muy expresivo, con rubato y contrastes extremos? ¿O una orquesta enorme y desbordada? → **ROMANTICISMO (Chopin, Liszt, Schubert, Berlioz, Beethoven tardío)**.

20.1 Datos duros que tenés que poder decir sin pensar

Partenón: siglo V a.C. (447/432), Acrópolis de Atenas, Pericles, escultor Fidias

Escorzo — definición

Drapeado — definición

Contraposto — definición

Los 3 aportes romanos: arco de medio punto, bóveda de cañón, hormigón armado

Vitrubio: firmeza, comodidad, belleza

Busto romano = representación REAL (vs. escultura griega = IDEAL)

Románico: s. XI-XII. **Gótico:** s. XII-XV

4 de los 7 términos románicos y los 7 góticos (el obligatorio: **arbotante**)

¿De dónde nace el gótico? → influencia **nórdica/normanda:** diagonales y estilización

Dante Alighieri, "La Divina Comedia", ~1300 (fin s. XIII / principios s. XIV), 3 partes, Virgilio = razón, Beatriz = fe

Paolo Uccello = el inventor/descubridor de la perspectiva

Imprenta = 1450 (Gutenberg). Reforma protestante = 1517 (Lutero, Calvino)

¿Qué cambio produce el óleo?

Renacimiento: Italia = vía la RAZÓN / Norte = vía ÓPTICA

Barroco = 1600-1700 = siglo XVII

"Las Meninas" = Velázquez = barroco español = s. XVII

Caravaggio ↔ Monteverdi

Vivaldi ↔ Venecia

Goya ↔ Beethoven

Revolución Francesa = 1789. Napoleón emperador = 1804. Pompeya = 1748

Las 5 etapas de Goya (y que las que entran son la 3, 4 y 5)

¿Qué es un grabado?

Blake → surrealismo · Goya → expresionismo · Turner → impresionismo

Precursores del romanticismo: Goya y Blake. Plenos: Friedrich, Géricault, Delacroix, Turner

Miguel Ángel: 1475-1564 (y su recorrido Renacimiento → Manierismo → anticipa el Barroco)

Los 5 pares de Wölfflin, en orden

Los 10 capítulos de López Chuhurra (al menos: forma, línea, color, luz, perspectiva, composición)

Los 4 tipos de color (simbólico / local / lumínico / emocional)

Los 3 estados de la forma (real / ideal / expresiva)

Las 5 texturas musicales

Los 4 atributos del sonido

La Forma S y sus 3 secciones

Accentus y concentus (Josquin)

Qué es el bajo continuo

Las 2 primeras óperas: "Eurídice" de Peri (1600) y "L'Orfeo" de Monteverdi (1607)

Recitativo vs. aria

Las 4 ciudades de Bach

Las 10-12 escenas bíblicas

20.2 Entrenamiento recomendado para los días que quedan

1. **Abrió los PPTs y fijate qué está en ROJO.** Eso es literalmente la lista de lo que toma. Están en ~/arte-parcial/slides/ (PDF): 01-Estetica , 02-Egipto , 03-Grecia-Roma , 04-Edad-Media , 05-Renacimiento , 06-Manierismo-Barroco , 07-Neoclasicismo-Romanticismo .
2. **Buscá 15-20 imágenes por movimiento en Google y practicá la ficha** (movimiento / autor / siglo / país / tema). La profe lo dijo: *"no es memorizar contenido, es entrenar el ojo."*
3. **Practicá los 5 ejemplos del simulacro** (sección 18.2) **tapando las respuestas.**
4. **Escuchá los audios del campus** (sección 15.8): con 2-3 por período alcanza para reconocer texturas.
5. **Escribí de memoria los 5 pares de Wölfflin** y, para cada uno, **un ejemplo de cada lado.**
6. **Repasá las escenas bíblicas** (sección 18.3): es la pregunta que más bronca le da si fallás.
7. **Estudiá en grupo** — lo recomendó tres veces.

20.3 Estrategia el día del examen

1. **Llegá 11:00.** Baño antes. Solo birome/lápiz/resaltador en la mano.
2. **Música primero** (te la pasan 3 veces + una extra al final). Llená **todas** las filas de la ficha, aunque no sepas el autor.
3. **Nombre y apellido en el sobre y en CADA hoja.** Tachá el apellido viejo del sobre.

4. **Consigna 2:** primero mirá serenamente: ¿quieta o en movimiento? De ahí sale el movimiento. Después la **plantilla de 3 partes** (contexto histórico / movimiento / análisis formal aplicado a esa imagen). **Una carilla máximo por punto.**
5. **Si dudás del autor, escribí la duda fundamentada:** "*puede ser X o Y, porque...*". Eso suma.
6. **Consigna 3: DAR VUELTA LA HOJA** — hay 10 preguntas adelante y 5 atrás. Máximo 3 palabras por respuesta.
7. **Letra legible.** No se corrige lo ilegible.
8. **Entregá las 5 hojas abrochadas,** incluido el borrador.

Fuentes de este resumen: *13 clases grabadas en Panopto (3/8 al 21/9, ~30 h de audio), los 7 PPTs de arte de la primera parte, los 6 PPTs de música, los 5 resúmenes de música de la cátedra, las 4 fichas modelo, el PPT "Repaso Parte 1" con las consignas oficiales, el "Repaso 1 – Respuestas" con las 18 imágenes, los resúmenes de las visitas al MNBA y el programa de la materia.*

Nota: *la clase del lunes 10/8 (Egipto) quedó grabada SIN AUDIO (la grabación son ~4,8 h de silencio), así que la sección de Egipto está armada solo con el PPT y el material del MNBA. La clase del 31/8 (Renacimiento) fue por Zoom y su resumen está en 2026-08-31-renacimiento.*

Todo esto salió solo de las grabaciones. La profesora avisó que el multiple choice incluye "cosas que se dijeron en clase", así que esto vale puntos.

21.1 Los 9 círculos del infierno de Dante (clase 18/09)

De menos grave a más grave: lujuria → gula → avaricia → ira → herejía → violencia → malicia/fraude → traición. El peor de todos: traicionar a quien te hizo un beneficio. Y el giro de Dante: en vez de poner el énfasis en que Dios castiga, pone el énfasis en LAS DEBILIDADES DEL HOMBRE. *"Es casi psicología."* Por eso es una obra bisagra entre lo medieval y el Renacimiento.

21.2 GÉNERO ≠ MOVIMIENTO (repaso del 21/09 — probable pregunta de 3 palabras)

- En literatura, los géneros son: poesía, narración, novela, ensayo (*"argumentativo, una reflexión casi filosófica, NO cuenta una historia"*), policial, ciencia ficción, suspenso, novela histórica.
- Los géneros equivalentes en PINTURA: PAISAJE · RETRATO · NATURALEZA MUERTA · GÉNERO HISTÓRICO.
 - Naturaleza muerta = objetos (un jarrón, una taza, dos manzanas, un paño).
 - Género histórico = alusión a un hecho histórico o literario.
 - (Y el retrato colectivo o grupal, como *"La lección de anatomía del Dr. Tulp"* de Rembrandt: un encargo donde cada retratado pagaba su parte.)

21.3 ¿Qué es un GRABADO? — la versión de clase

"La matriz NO es la obra: LA OBRA ES EL PAPEL que pongo sobre esa matriz", con una prensa. Se pueden hacer 1, 2, 100 o 400 copias → difunde mucho más la obra. Matrices: madera (xilografía) · chapa/metal (aguafuerte, aguatinata) · piedra (litografía). No hay que decir qué técnica es: alcanza con decir "es un grabado". La última obra de Goya fue un grabado sobre piedra (litografía), técnica nueva que investigaba de viejo, titulado "Aún aprendo".

21.4 Cómo se hace un FRESCO (lo explicó a partir de un fresco suyo)

1. Revoque fino: arena muy fina + cal viva (SIN cemento) → queda como crema.
2. Se aplica con espátula sobre el muro, 3 o 4 mm de espesor.
3. Se marcan los contornos con la cola del pincel.

4. Se pinta con pigmentos y agua nada más, mientras el revoque está FRESCO → de ahí el nombre. Hay que ir rociando para que no seque.
5. El pigmento penetra esos 3-4 mm y queda impregnado en la pared.
6. Regla de oro: NUNCA del oscuro al claro. Siempre del CLARO al OSCURO.
7. Se trabaja de a pedazos (~1 m² por jornada de 6 h), encastrando como un rompecabezas.

DATO Por eso se pudo limpiar la Capilla Sixtina: lo que se sacó era mugre acumulada encima; los colores volvieron a ser los de 1500 porque la pintura tiene solo 3-4 mm. Fresco ≠ pintura de caballete. El fresco está atado a la arquitectura; el caballete libera la pintura del muro y nace con el artista y el palacete renacentista ("quiero mi retrato en mi casa").

21.5 Por qué Italia se vuelve loca con los franco-flamencos — LAS 3 RAZONES (clase 28/08)

1. Porque SE ENTIENDE EL TEXTO en latín cuando hacen música religiosa (= *accentus*).
2. Por la PROFUNDIDAD EXPRESIVA (= *concentus*).
3. Por la técnica de POLIFONÍA IMITATIVA.

Y el efecto: las frases se enlazan de tal manera que NUNCA HAY PAUSA. Los italianos dijeron: "*Esta música no es humana, no es terrenal. Es la música de los ángeles — los ángeles no necesitan respirar.*" Causa económica: en Italia había muchísimos recursos pero no compositores tan desarrollados → contrataron flamencos en masa. La ESTRATIFICACIÓN de voces (invento franco-flamenco): TENOR (el que *sostiene* la línea antigua, de *tenere*) · ALTUS (encima del tenor) · SUPERIUS (encima del altus) · BASSUS (debajo del tenor) → es la configuración del CORO MODERNO: SATB. Anécdota de Josquin: "El grillo" es un reclamo de sueldo ("el grillo sigue cantando solo porque todos los otros pájaros se fueron" = *pagame, se me van los músicos*). Y "Guillaume se va chauffer", escrita para un noble que tocaba mal la viola: su parte tiene solo DOS NOTAS.

21.6 Las 4 innovaciones de MONTEVERDI (*seconda prattica*)

INNOVACIÓN	QUÉ ES
1. BAJO CONTINUO	BAJO porque es grave; CONTINUO porque suena todo el tiempo. Da contexto de acorde, acompaña sin competir por el protagonismo
2. MONODÍA ACOMPAÑADA	Una voz solista protagonista acompañada armónicamente por el continuo; las demás voces pasan a comentar
3. STILE CONCITATO ("estilo agitado")	El afecto AGITA LA VOZ: se puede declamar, quebrar la línea, gritar. " <i>Es como decir un texto teatral, pero cantándolo</i> "
4. STILE CONCERTATO	El DIÁLOGO entre las voces (la ninfa canta, el coro masculino comenta " <i>pobrecita</i> "). <i>Concertare</i> en italiano = acordar

La motivación textual: "*Hay una persona ahí que canta CÓMO SE SIENTE. No canta el significado de la palabra: CANTA EL SENTIMIENTO. Eso se llama AFECTO.*" "L'Orfeo" (1607): encargo de la corte de Mantua, presupuesto ilimitado. Su solución al problema de que una obra larga no aburra: LA ALTERNANCIA DE NÚMEROS (solista → coro → baile →

solista → aria → otra cosa). **Orquesta de 36 MÚSICOS** — cuando lo normal en una corte eran 8 o 10. Base: el **VIOLÍN**, instrumento nuevo creado hacía poco en **CREMONA**, que viene a reemplazar las cuerdas frotadas anteriores. Estructura del comienzo: **fanfarria de la corte → OBERTURA → PRÓLOGO → CORO → BAILE → CORO → aria de Orfeo**. El mito: Orfeo (patrón de la música) baja al Hades a buscar a Eurídice; la condición es no mirarla; ella grita asustada, él se da vuelta y la pierde. Dante se inspira en el mito órfico para la Divina Comedia (recuperar a Beatriz).

21.7 El MADRIGAL como género de élite (clase 28/08)

"Era un género PARA INICIADOS, para personas educadas que YA CONOCÍAN esas poesías. Lo que iban a ver a un concierto era QUÉ HIZO TAL COMPOSITOR CON ESA POESÍA que yo ya me sé de memoria." Era de **ESCUCHA ACTIVA**: no era música de fondo, se sentaban a escuchar. El ejemplo paradigmático de madrigalismo retórico: Marenzio, "Solo e pensoso" — el texto dice "Solo y pensativo, camino por los campos más desiertos" →

- La duna / el esfuerzo de caminar → **ESCALA CROMÁTICA** (pasar por todos los semitonos, subir y bajar "con esfuerzo").
- La huida → **IMITACIÓN MUY CERRADA** entre las voces, que da sensación de multiplicidad y escape.

DATO Contraejemplo que usó: **Guillaume de Machaut**, 158 años antes, con un texto de desamor y una melodía "como de los Pitufos" → no hay concordancia entre afecto y música. Eso es lo que Josquin viene a arreglar. Las 4 texturas en la Edad Media, en orden: monodía pura (gregoriano) → monodía acompañada (goliardos, *In taberna*) → organum paralelo → organum libre/discantus → organum florido (Notre Dame). Tip: "nota larga sostenida abajo" NO implica polifonía. Lo que define la textura es CUÁNTAS melodías independientes suenan a la vez.

21.8 Anécdotas-gancho que pueden ser el detalle de una pregunta

- Miguel Ángel firmó **UNA SOLA obra**: la Pietà del Vaticano — la hizo con ~23-24 años y nadie le creía que fuera suya, así que firmó en la cinta que cruza el pecho de la Virgen.
- El David de Miguel Ángel se hizo sobre un bloque de mármol fallado que otro escultor había abandonado.
- Técnica "punto a punto": el escultor marca puntos en el mármol hasta donde puede picar, para no pasarse. Frase de Miguel Ángel: "saca lo que sobra, y la obra está adentro."
- Frisos del Partenón = "mármoles de Elgin", en el British Museum desde 1939, por Lord Elgin; hoy en plena polémica de restitución.
- Venus de Milo y compañía están rotas porque el cristianismo las consideró paganas (eran miradas como dioses); los brazos son lo primero que se rompe.
- Bernini, Fuente de los Cuatro Ríos: Ganges, Danubio, Nilo y Río de la Plata. Comparación local: Lola Mora (tucumana), Fuente de las Nereidas, 1903.

- Vermeer pintó solo ~23 cuadros en toda su vida y repite su fórmula; cuadros chicos (~40×50). Velázquez hace cuadros enormes.
- Rembrandt es uno de los artistas con más autorretratos de la historia. Y hay un solo Rembrandt en el MNBA.
- El "tondo" = cuadro redondo. Dos que vieron: Tondo Doni (Miguel Ángel) y "El baño turco" de Ingres (diámetro 1 m).
- "La Gimblette" de Fragonard: *gimblette* era una galletita de la época que la chica le da al perrito.
- "El columpio" de Fragonard: a la chica se le sale un zapato → posible origen de la expresión "tirar la chancleta".
- Blake: sus obras son MUY pequeñas ("The Ancient of Days" mide 23 × 17 cm, "era para que entrara en un libro"), aunque en el PPT se ven enormes.
- Turner "Amanecer escarlata" mide 13 × 18 cm — el tamaño de una foto — mientras que Delacroix, el mismo año (1830), pintaba "La libertad guiando al pueblo", de casi 3 × 3 m.
- Turner se ató al mástil de un barco para vivir una tormenta desde adentro del mar, y después la pintó.
- Géricault estudió cadáveres traídos de la morgue a su taller y entrevistó a los sobrevivientes de la Medusa.
- Goya: "sinistro" viene de "izquierdo" (el pájaro de mal agüero que viene por la izquierda).
- Notre Dame: es más linda de atrás que de adelante, porque de atrás se ven los arbotantes.
- El campanario románico tiene ventanas que se agrandan hacia arriba POR EL SONIDO DE LAS CAMPANAS (cuanto más aire, mejor sale el sonido). Y la profe agregó: "mis preguntas son básicas."
- El "ka" egipcio = el equivalente al alma cristiana, el doble del faraón; el alma del muerto estaba en la estatua.
- El "fuste invertido" de Knosos (más ancho arriba que abajo) es ATECTÓNICO: contradice la lógica estructural, pero le da elegancia y agilidad.

21.9 Aclaraciones y contradicciones detectadas

- Qué se puede llevar: el 3/8 dijo "solamente una birome"; el 21/9 (versión final y la que está en el PPT): birome, lápiz, biromes, resaltador — "lo que quieran" — en la mano, más agua o comida. Sin cartuchera. Vale la última.
- Puntaje de la Consigna 3: el PPT dice "30 puntos" arriba y "(20 puntos)" al pie de la misma lámina. En clase dijo 30 (15 ítems × 2) y la suma cierra en 100. Tomar 30.
- Hojas en blanco: en un momento dice "dos hojas", en otro "cinco". El PPT dice 5, abrochadas. Tomar 5.
- La clase del 10/8 (Egipto) quedó grabada SIN AUDIO (4,8 h de silencio). Egipto está cubierto solo por el PPT y el material del MNBA.
- Roma NO se dio el 21/8 (esa clase terminó en el Teatro de Epidauro); Roma se cerró el 24/8 y se repasó el 11/9.

- La cátedra llama "**hormigón armado**" al invento romano (técnicamente era *opus caementicium*, sin armadura de hierro). **Usar la terminología de ella.**
- **El Greco:** la hoja de respuestas lo pone como "español", pero **nació en Creta (Grecia)**. Si preguntan el país del autor, lo más seguro es "**griego, radicado en España (Toledo)**".