

ESTUDIO DE LOS DISTINTOS SISTEMAS DE PROPORCIONES DEL LEGADO ARTÍSTICO CORRESPONDIENTES A LOS DISTINTOS ESTILOS HISTÓRICOS.

LOS CÁNONES EN EL ARTE

VERÓNICA SEBASTIÀ PEIRÓ

En cada estilo histórico de cada época o periodo del arte o de la política o sociedad, se da una serie de características determinadas que hacen inconfundible la manera de plasmar la arquitectura, la pintura, la escultura, o las artes menores, así como la música. Se interrelacionan los temas o las maneras de plasmar espacios o personas.

En concreto nos vamos a centrar en cómo se representa la figura humana según el momento artístico y que características tiene.

Estas características son los cánones de representación que hace que al ver una obra sepamos rápidamente a que movimiento artístico pertenece.

1.- ARTE EGIPCIO

Figura 1. Tríada de Mikerinos. Figura humana principal, IV dinastía. Imperio Antiguo.

Figura 2. Retrato Hesire, hacia el año 2700 a.C. Museo del Cairo.

Figura 3. Figura Egipcia, Imperio Medio.

Figura 4. Figura femenina. Imperio Medio.

Figura 5. Bajorrelieve egipcio.

Figura 6. Bajo relieve egipcio.

Figura 7. Mujer egipcia.

Figuras 8 y 9. Bajo relieve. Amenosis IV y su familia. Imperio Nuevo. Dinastía XVIII.

Al igual que en el arte prehistórico, el arte egipcio define la figura humana por el contorno y por el perfil. Plinio el Viejo, en su Historia Natural, explica que el dibujo de la figura humana se realizaba con un carbón a partir de una sombra sobre la pared, de manera similar a las sombras chinescas. Aunque el dibujo era un perfil en su mayor parte el ojo se representaba de frente. También se daba la característica de que según el rango social se representaba de diferente tamaño la persona en cuestión, en las figuras 8 y 9 se representa al faraón más grande que a su mujer o su hijo, pero se cumple el canon. En general, la representación humana no es realista, y parece que cada miembro es individual y no forma parte de un todo. Según las etapas en las que se divide el Imperio Egipcio hay unas características diferentes a las de otras. Acerca del arte egipcio podemos decir que, es un arte que hace perdurar su canon durante mucho tiempo y que este consta de una cuadrícula con misión constructiva y no traslativa. Su uniformidad estilística perduró durante muchos siglos, y en él vemos que los artistas pueden considerarse como artesanos que hacen perdurar la vida, ya que, este arte es funerario. Los egipcios hacen coincidir proporciones técnicas y objetivas, no son grandes teóricos, no conocen la perspectiva, el escorzo o el movimiento orgánico del cuerpo, de ahí las figuras hieráticas, inmóviles y rígidas. También se tiene en cuenta el tamaño de las figuras según el rango, se presentaría al emperador de mayor tamaño que su mujer o su hijo. El canon egipcio tenía diferentes unidades de medición, (puño, mano, pie, codo real). “El cuerpo humano de pie medía 18 puños o cuadrados, o 4 codos, o 24 anchos de mano. Desde la frente al cuello, 2 cuadrados; del cuello a las rodillas 10; de las rodillas a la planta de los pies, 6, al igual que el ancho de los hombros (5 en las mujeres). La figura sentada, de acuerdo con tales principios, tenía una altura de 15 cuadrados.”

El arte egipcio se considera el arte arcaico, y sus palabras clave podrían ser:

Áulico (perteneciente a la corte y las personas nobles).

Invariable y perdurable a lo largo de los diferentes reinados.

Oficial: los artistas o artesanos no podían expresarse a su manera.

Estandarizado.

Religioso. Adoración por el rey Sol.

verosebastia.com

2.- ARTE GRIEGO Y ROMANO.

Figura 10. El Doríforo de Polícleto

Figura 11. Apoxiomenos de Lisipo

Figura 12. Herodes sosteniendo los cielos.

Polícleto es considerado el padre de la antropometría clásica y define muy bien las proporciones de la belleza clásica y armónica.

El canon son 7 cabezas y media, el ancho de los hombros son dos cabezas y del pecho (altura axilas) de una cabeza y media, la longitud del brazo y antebrazo de 2 cabezas, una cada uno; del muslo dos cabezas y de este a la planta de los pies dos más.

La réplica del Apoxiomenos de Lisipo es de 7 cabezas y en esta obra se cumple la sección áurea. De la cabeza al ombligo hay 10,7 y desde el ombligo a los pies hay 17,3. Si dividimos 17,3 entre 10,7 nos da 1,6168 que es aproximadamente el número de oro.

Palabras clave:

Proporción y armonía

Búsqueda de la geometría (Discóbolo de Mirón- círculo)

Mitología y representación de los personajes mitológicos

Ideal platónico

Antropocentrismo

Relación entre Grecia y Roma, copia de esculturas entre los dos imperios

Antigüedad clásica

Perfección estética

3.- ARTE DE LA EDAD MEDIA: BIZANCIO, ROMÁNICO Y GÓTICO.

Figura 13. La multiplicación de los panes y de los peces. Año 520. Edad Media. Arte Bizantino.

Figura 14. Cabeza de San Florián. Pintura mural siglo XII. Bizancio.

Figura 15. El beso de Judas. Fresco s. XI. Bizancio.

Figura 16. Pantocrátor. San Climent de Taüll. Arte Románico.

Figura 17. El matrimonio Arnolfini. Jan Vann Eyck. Gótico Flamenco. Año 1434.

Figura 13. Este mosaico representa una figura (Cristo) construida mediante un canon que traslada la cara (desde el nacimiento del pelo a la barbilla) 10 veces a lo largo del cuerpo. El rostro tiene 3 divisiones la frente, la nariz, y de la base de la nariz a la base de la barbilla. En total, considerando el cabello son 10 cabezas y media.

Figura 14. Esta cabeza de San Florián es ejemplo de la esquematización del sistema de construcción bizantino. Se crean dos ejes perpendiculares que pasan por las pupilas horizontalmente y por la nariz verticalmente. Se dan 3 circunferencias concéntricas, ojo y nariz; cabello y orla.

Figura 15. De esta imagen del beso de Judas, la técnica de composición es colocar la imagen tres cuartos. Los dos ejes empleados en el sistema de los 3 círculos concéntricos se emplean aquí, pero produciendo un giro 1a y 2b. siendo el centro de los ejes el raballo del ojo, O, que es el centro de la circunferencia de las circunferencias concéntricas.

Figura 16. Vemos la imagen del Pantocrátor de la iglesia de Sant Climent de Taüll. Pertenece al románico que representa a Jesucristo bendiciendo con una mano y en la otra lleva un escrito que dice Yo soy la luz del mundo. Esta pintura está en el ábside. Aparecen entre otras figuras bíblicas los evangelistas y la Virgen.

Figura 17. Este cuadro del matrimonio Arnolfini está pintado para estos esposos nobles con finalidad de bendecir su unión matrimonial y que su matrimonio sea fecundo.

Como vemos el arte de la edad media es religioso y solo algún noble podía acceder a él.

Palabras clave:

Temática religiosa.

Figura humana alargada, hasta de 10 cabezas y media.

Resolución con poco volumen.

Simetría en la composición.

Diferencia de tamaños según la importancia de los personajes religiosos.

Colores planos.

Figuras hieráticas sin movimiento.

Sin profundidad ni perspectiva.

verosebastia.com

4.- ARTE DEL RENACIMIENTO.

Figura 18. La caída del hombre, Alberto Durero. 1504.
Renacimiento.

Figura 19. Entierro del conde de Orgaz, El Greco. S XVI.
Renacimiento en España.

Figura 18. La caída del hombre, en esta imagen manierista vemos dos figuras de proporciones matemáticas y exactitud geométrica. Su proporción es de 7 cabezas y media, volviendo a la antigüedad clásica. Esta exactitud puede demostrarnos la disciplina y virtuosismo que se deseaba en esta época para conseguir perfectas proporciones del cuerpo humano y perfecta representación de la perspectiva. Se tiene en cuenta la aritmética, la geometría, la influencia pitagórico-platónica, de la forma de San Agustín, los cánones de Vitrubio, Policleto, y la sección áurea o número de oro, que es dividir una medida mayor entre una menor y su resultado sea 1,6180339...

Figura 19. Entierro del conde de Orgaz, El Greco. Esta magnífica obra de El Greco, pintor griego que vivió y trabajó como pintor en España gran parte de su vida, nos muestra el entierro de un conde y con gran plasticidad es capaz de crear una parte de la tierra en la parte inferior del cuadro donde se está enterrando al conde de Orgaz y otra parte superior que es el cielo. Este cuadro está en la iglesia de Santo Tomé en Toledo y aunque el conde había vivido 3 siglos antes el Greco crea un anacronismo representado personajes del momento. En la parte superior después del juicio con Jesucristo, la virgen y Dios mismo se acepta al Conde en el cielo. Jesús y la Virgen están en la parte media entre el mundo y Dios como intercesores.

Palabras Clave:

Imitación del arte clásico grecorromano

Equilibrio, proporción, sección aurea, perfección

Estudio de la naturaleza

Búsqueda de la perspectiva

Antropocentrismo

Cambio del género y función social del arte

Temas y géneros diversos

Comienzo del uso del óleo de modo generalizado, anteriormente se usaba el fresco y el temple.

verosebastia.com

5.- ARTE BARROCO

Figura 20. El descendimiento de la cruz. Rubens. 1610. Barroco. Este cuadro representa este estilo histórico que tiene como características el cuidado por el detalle, la composición (diagonal ascendente), lo recargado y el empleo de personas que, sin ser nobles, representan personajes divinos o santos.

Características y palabras clave:
Gusto por lo elegante y recargado.
Búsqueda del detalle
Composición marcada (diagonales, aspa...)
Sentido del movimiento
Búsqueda de la representación de lo burgués y religioso.
Búsqueda del realismo.
Riqueza del color
Contrastes de luces y sombras

verosebastia.com

6.- ARTE NEOCLÁSICO.

Este término se emplea para designar el arte del siglo XVIII, y fue un movimiento artístico que buscaba la estética de lo clásico y nuevo, de ahí su nombre.

Quería reflejar el arte de la Ilustración, del pensamiento enciclopédico. Este arte llega después del Rococó que es el movimiento posterior al Barroco y que era aún más recargado.

SE emplean columnas y detalles ornamentales del mundo clásico griego y romano. Y la representación de la figura humana es también al estilo del arte greco-romano.

Palabras clave:

Arte basado en la razón y el progreso

Retorno a los clásicos

Búsqueda del saber y didáctica

Reacción al barroco y Rococó

Copia de lo greco-romano

Simplicidad, simetría, geometría

Predominio del dibujo academicista sobre el color

Belleza de las proporciones y las luces

Temas retrato, mitología

7.- ROMANTICISMO.

Palabras clave:

Rechazo al neoclasicismo y a la ilustración.

Exaltación de los sentimientos y la fantasía

Nostalgia del pasado

Búsqueda de los estados de ánimo, sentimientos y emociones

Subjetividad, naturaleza, nacionalismo, individualismo, carácter onírico (sueños).

verosebastia.com

8.- REALISMO.

Figura 21. El Ángelus de Millet, 1859. Representa a unos labradores rezando en pleno campo la oración de mediodía que es El Ángelus, el pintor intenta darle valor a lo cotidiano y divulgar lo que realiza un ciudadano de clase baja en su vida habitual.

Palabras clave:

Reflejo de la realidad cotidiana

Temáticas de los acontecimientos habituales en la vida de las personas sencillas

Denuncia de los problemas sociales

El artista se compromete y ve el arte como objetivo de denuncia de la sociedad.

Vuelco en la clase media y baja

Centrado en el hombre

9.- HIPERREALISMO.

Este movimiento artístico aparece cuando se desea llevar al extremo la precisión de la fotografía. Los ismos del siglo XX son movimientos artísticos que no paran de sucederse en poco tiempo, ya que, antiguamente un movimiento duraba varios siglos y en el siglo XX cada pocos años aparece un nuevo movimiento artístico.

A finales de los años 60 surge en estados unidos unos artistas que intentarán plasmar objetos y retratos con una precisión fotográfica.

Palabras clave:

Exageración fotográfica del detalle

Objetos y retratos exageradamente iguales al modelo

Nitidez y definición fotográficas

Autora del texto y de las siluetas de las imágenes:

Verònica Sebastià Peiró

verosebastia.com

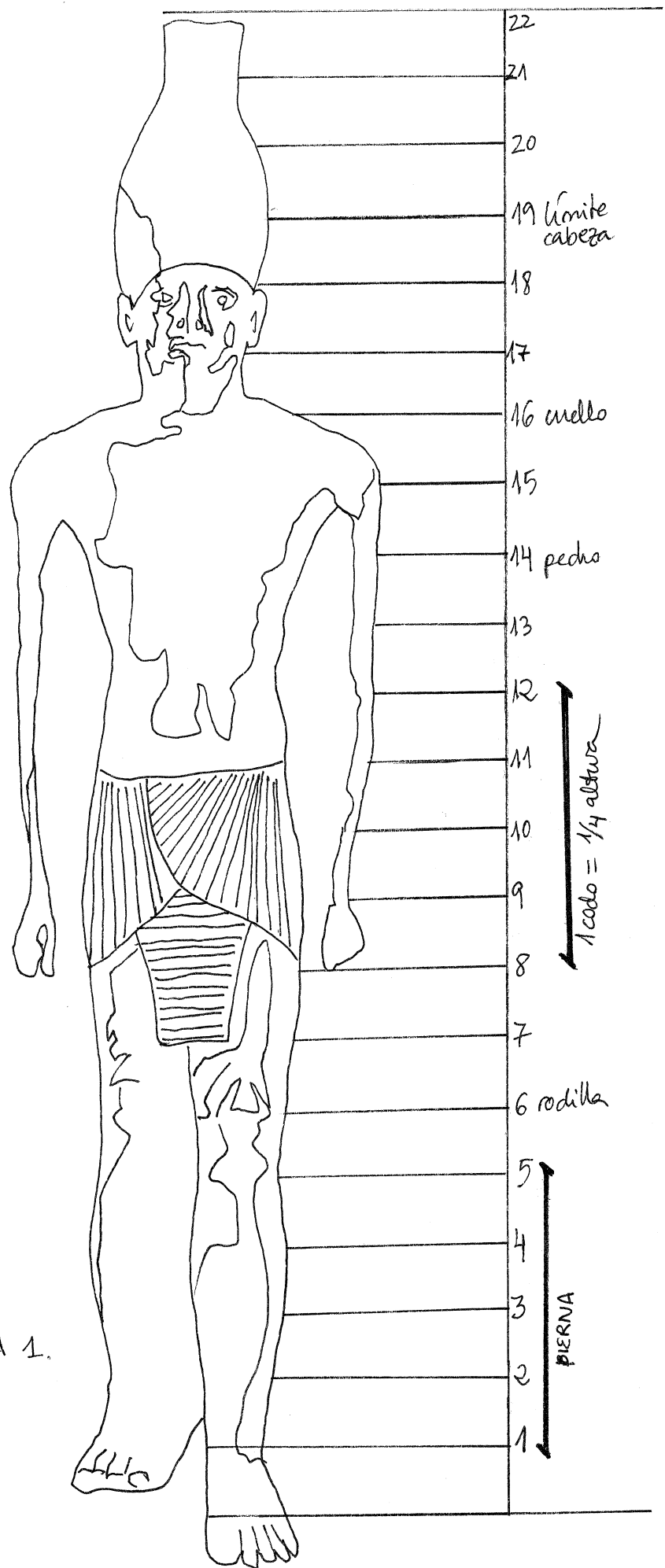
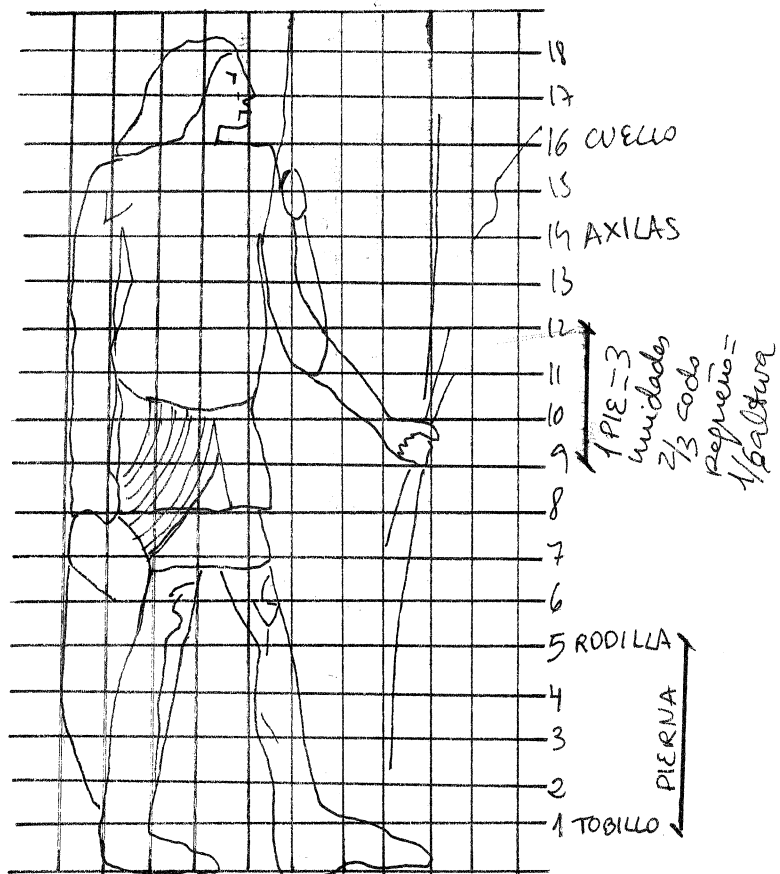

FIGURA 1.
EGIPTO

FIGURA 2. EGIPTO

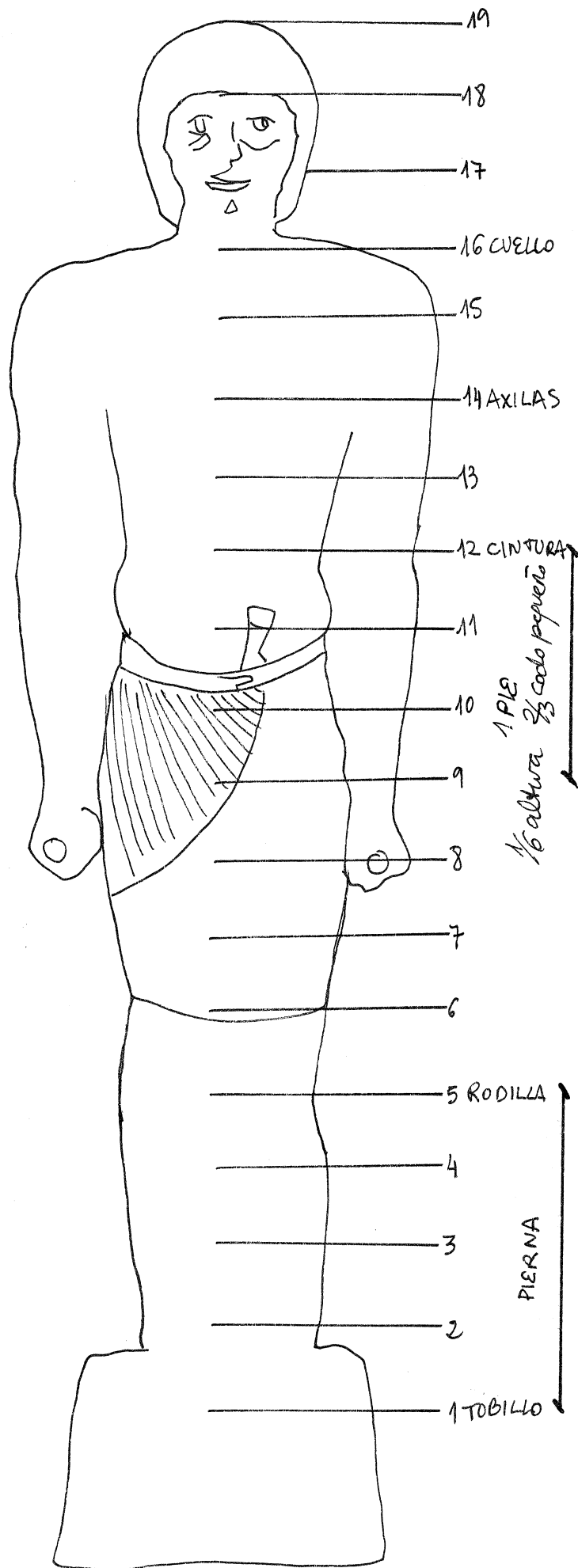

FIGURA 3.
EGIPTO

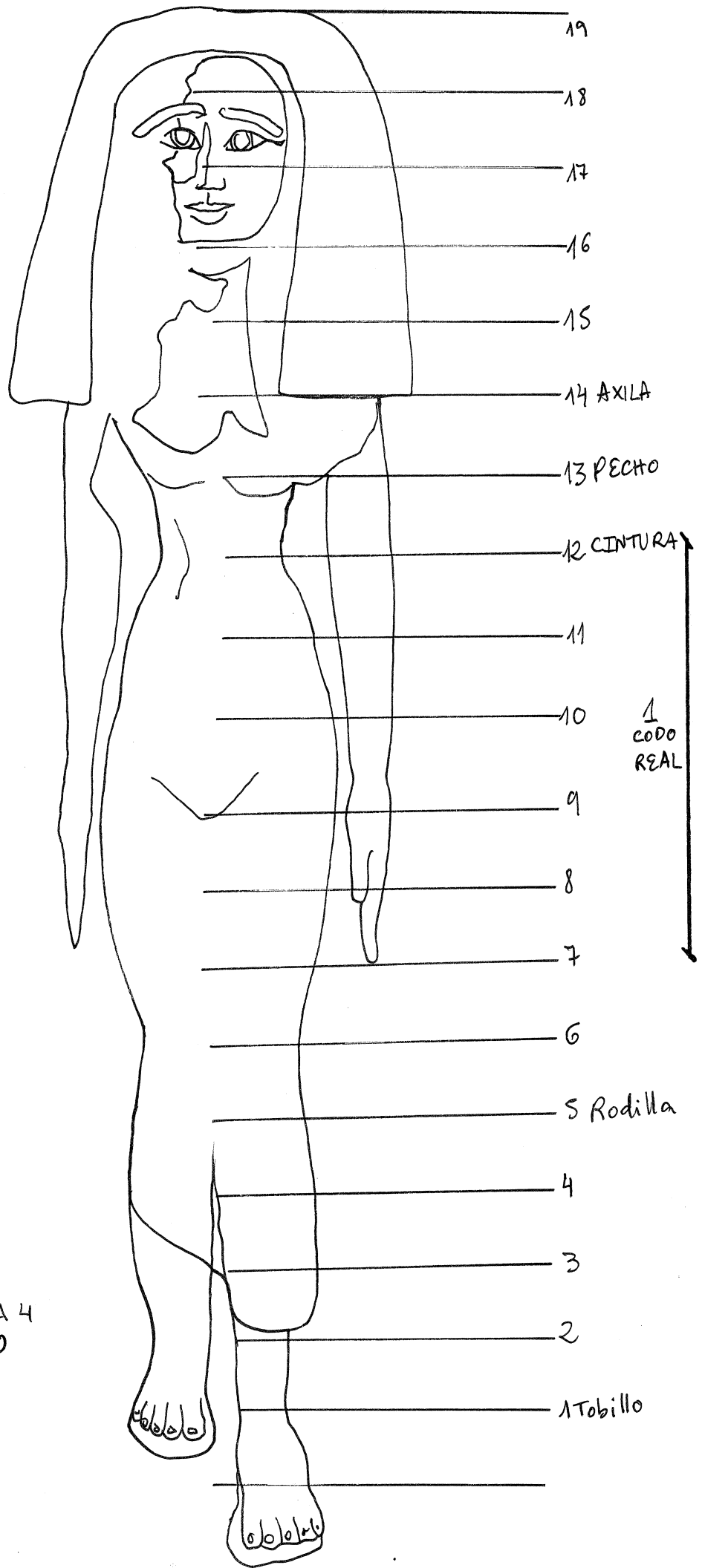
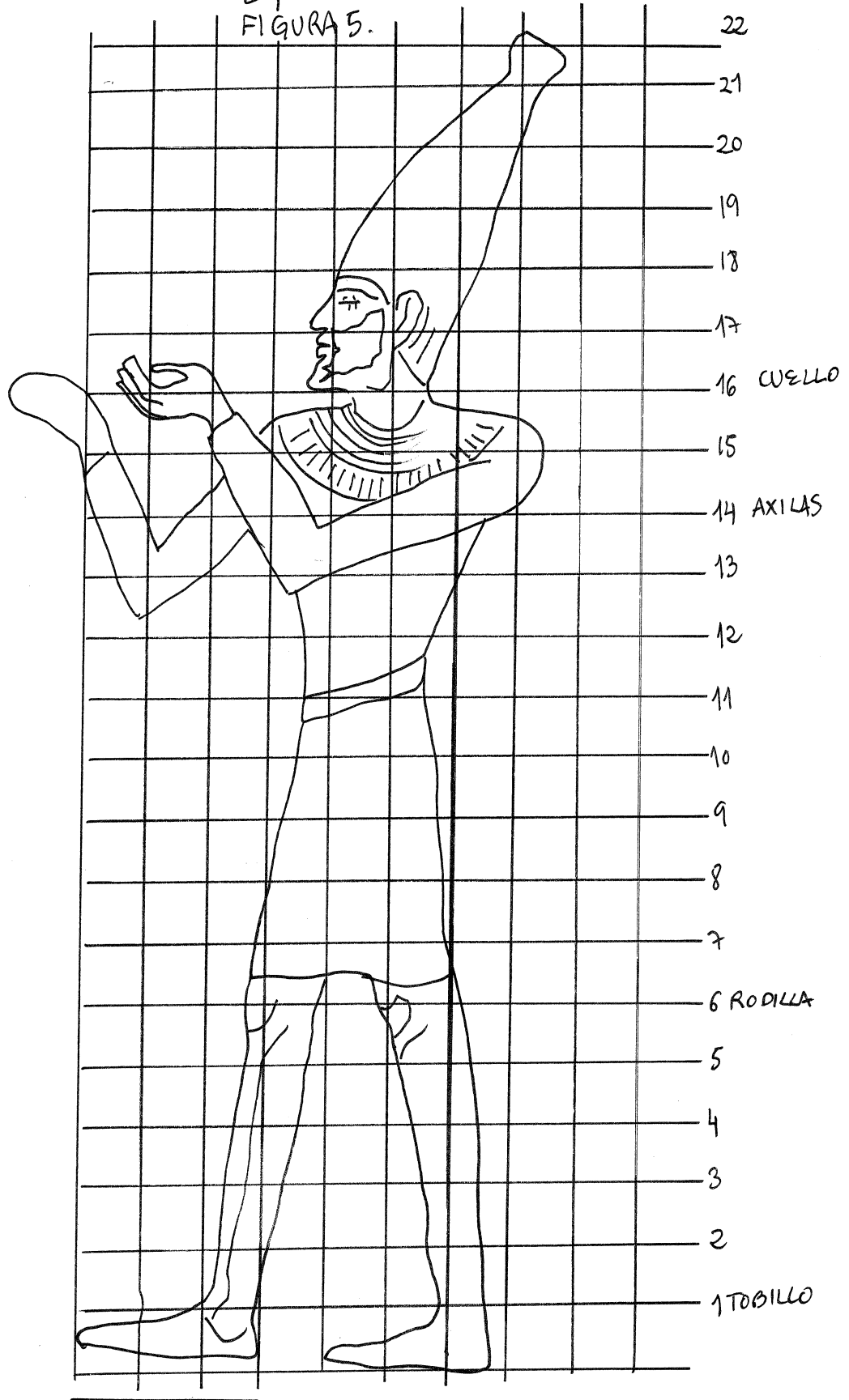

FIGURA 4
 EGIPTO

EGIPTO
FIGURA 5.

PIE

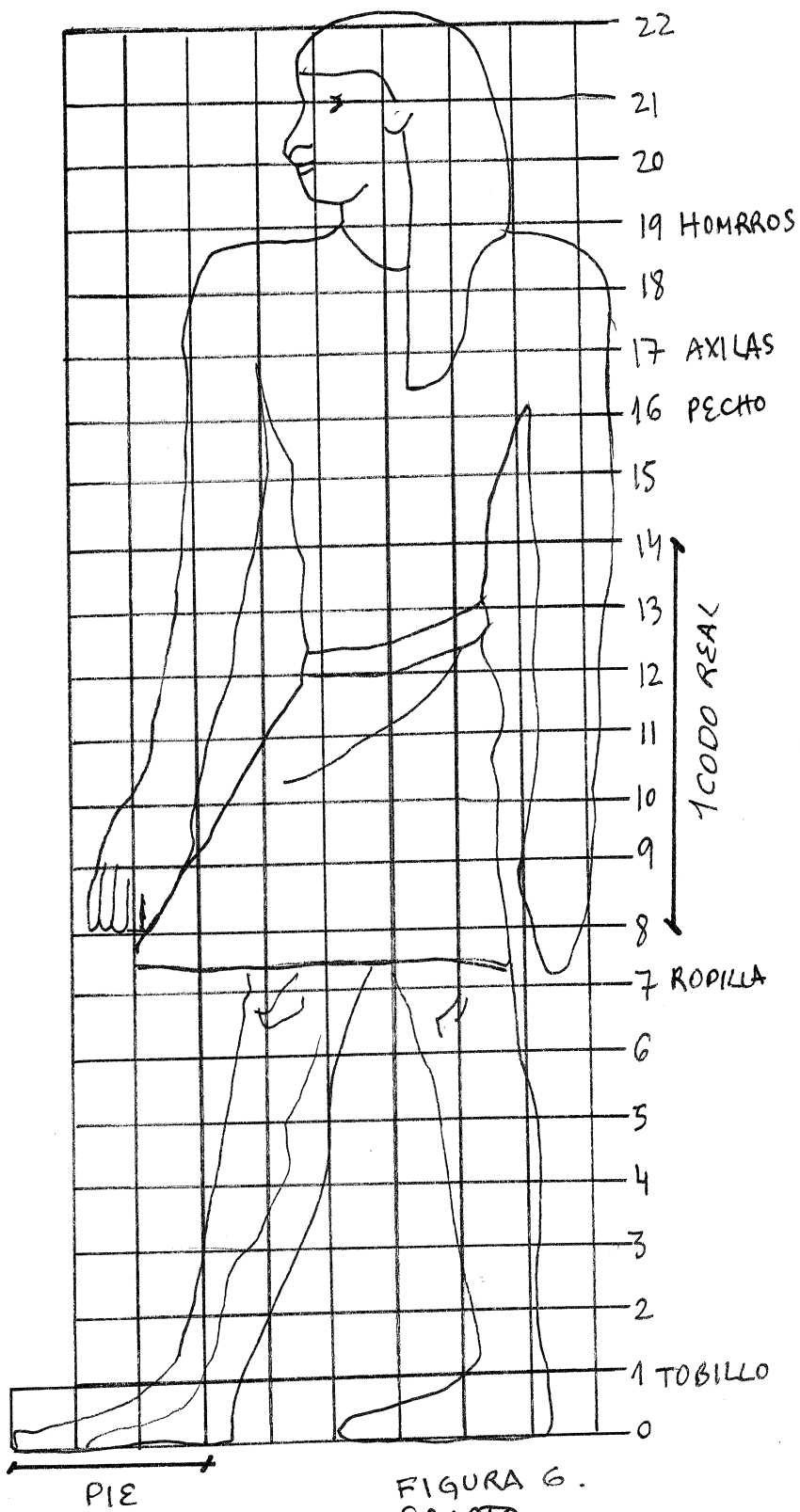

FIGURA 6.
EGIPTO

FIGURA 7.
EGIPTO

16 UNIDADES

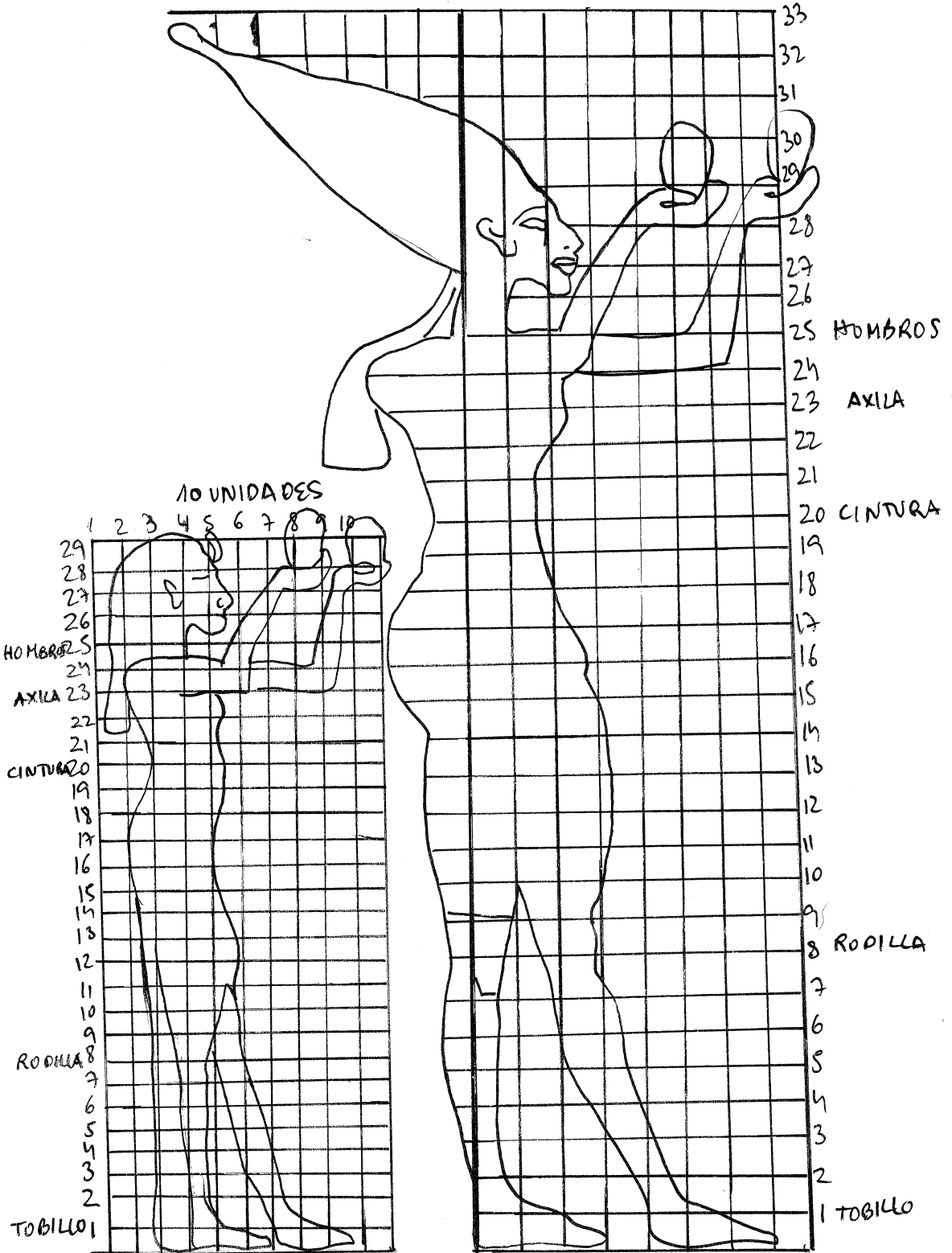

FIGURA 8 EGIPTO

FIGURA 9 EGIPTO

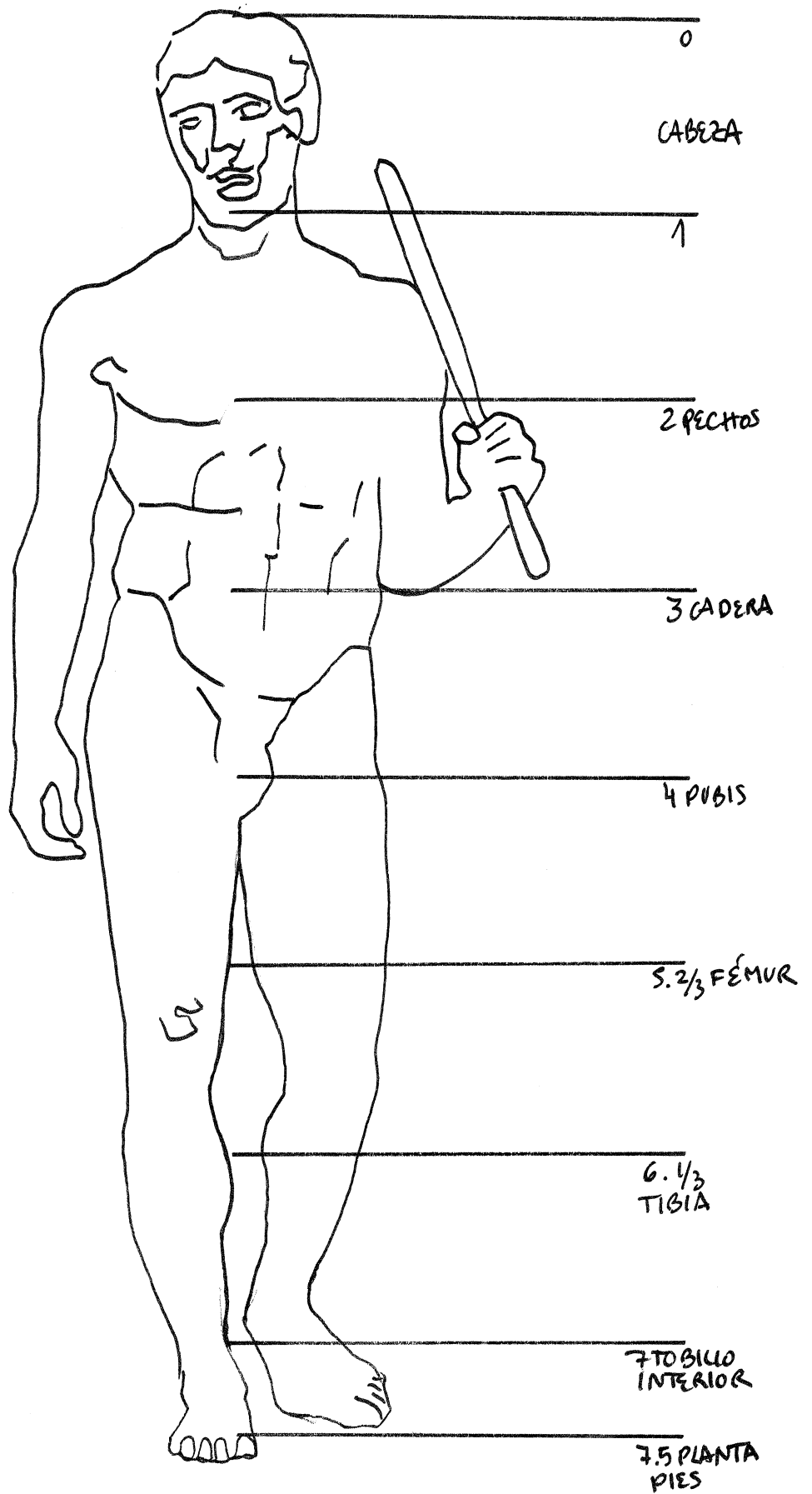

FIGURA 10.
POLÍCLETO: EL DORÍFORO
GRECIA

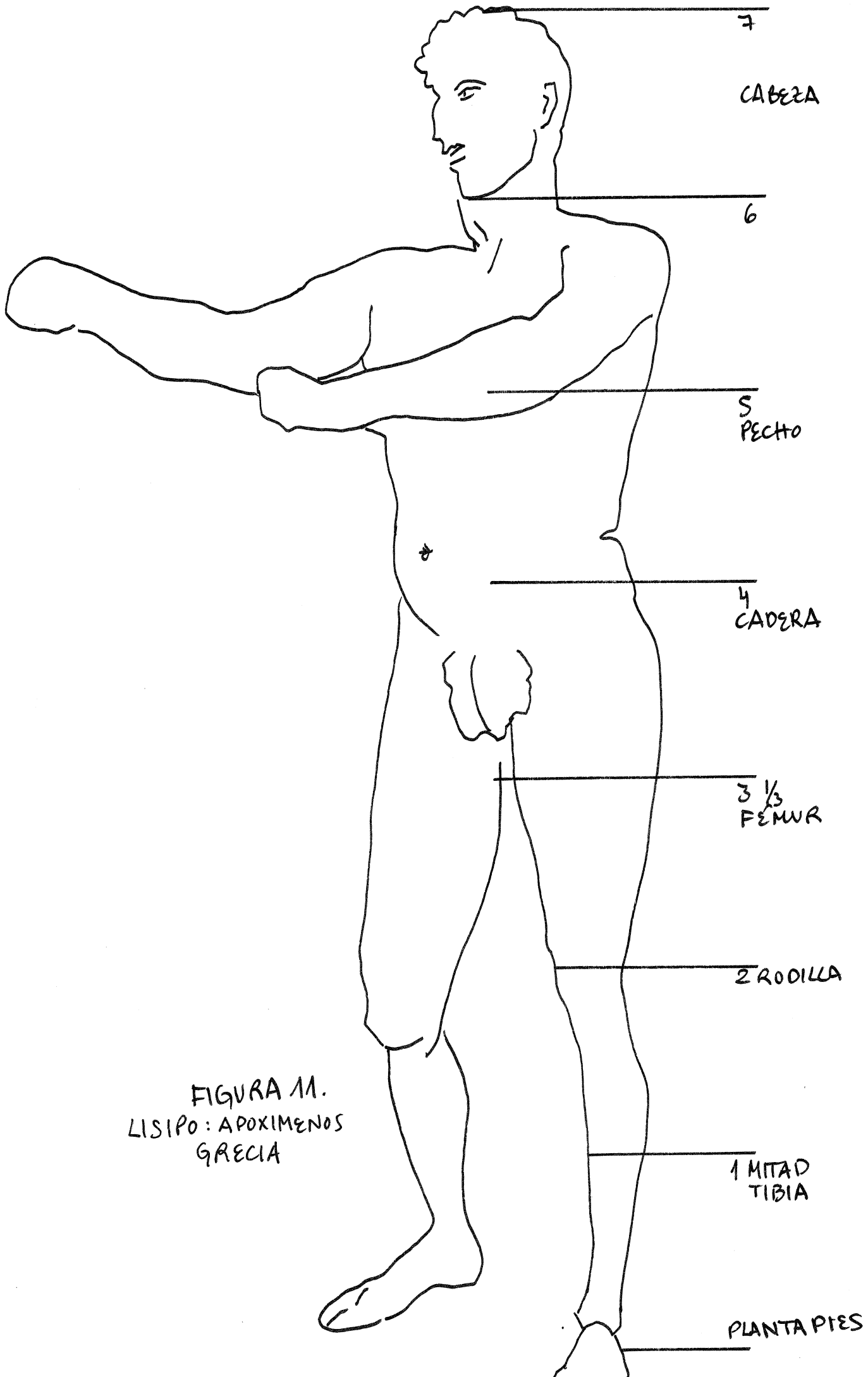
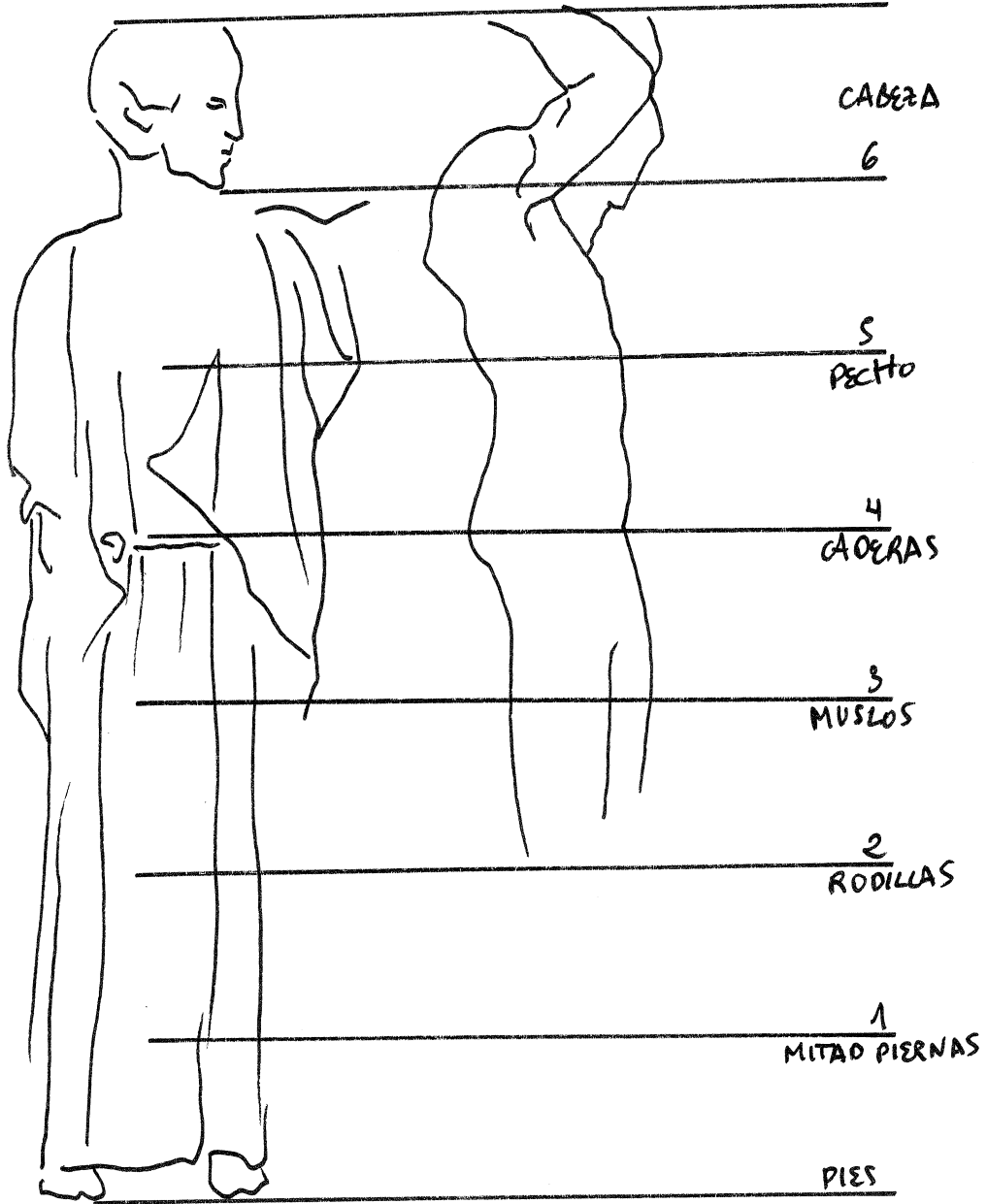

FIGURA 11.
LISIPO: APOXIMENOS
GRECIA

FIGURA 12
HERODES SOSTENIENDO LOS CIELOS. GRECIA 7

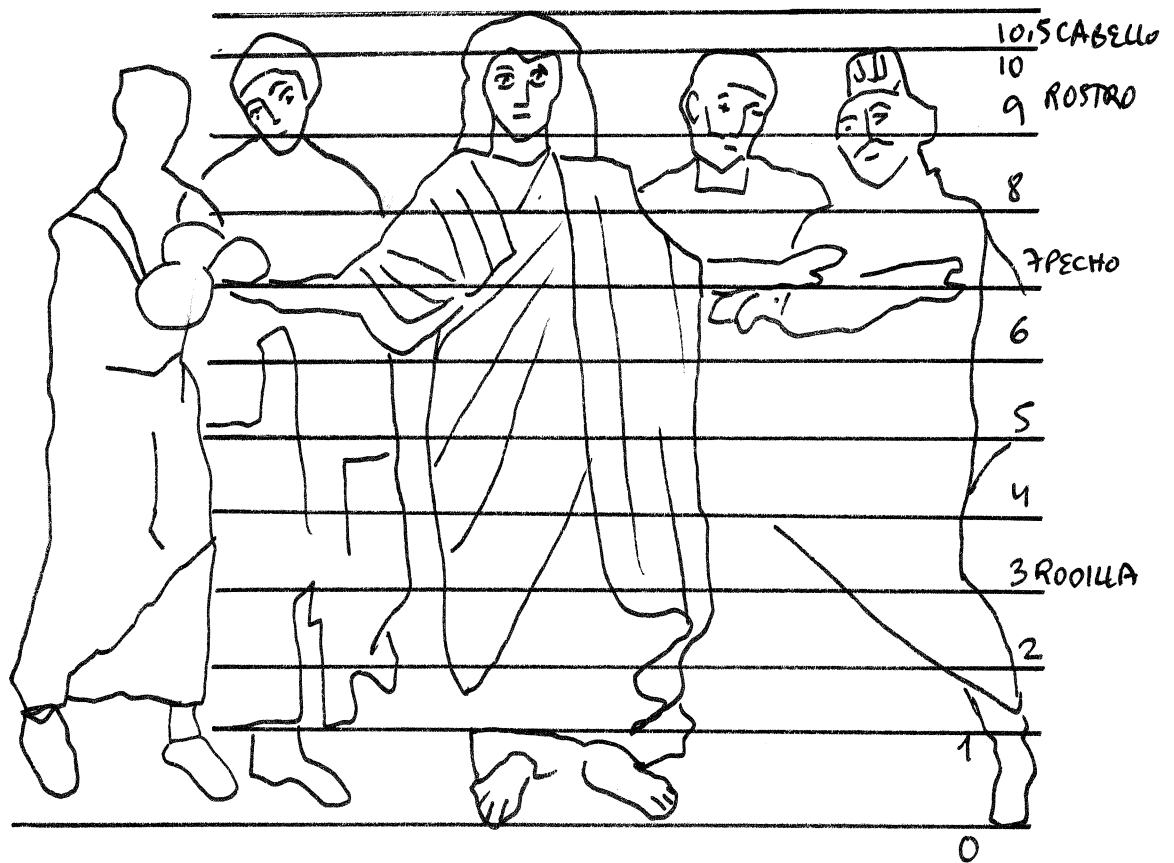

FIGURA 13

LA MULTIPLICACIÓN DE LOS PANES
Y DE LOS PECES. AÑO 520
EDAD MEDIA. ARTE BIZANTINO.

FIGURA 14.
CABEZA DE SAN FLORIAN
S.XII BIZANCIO

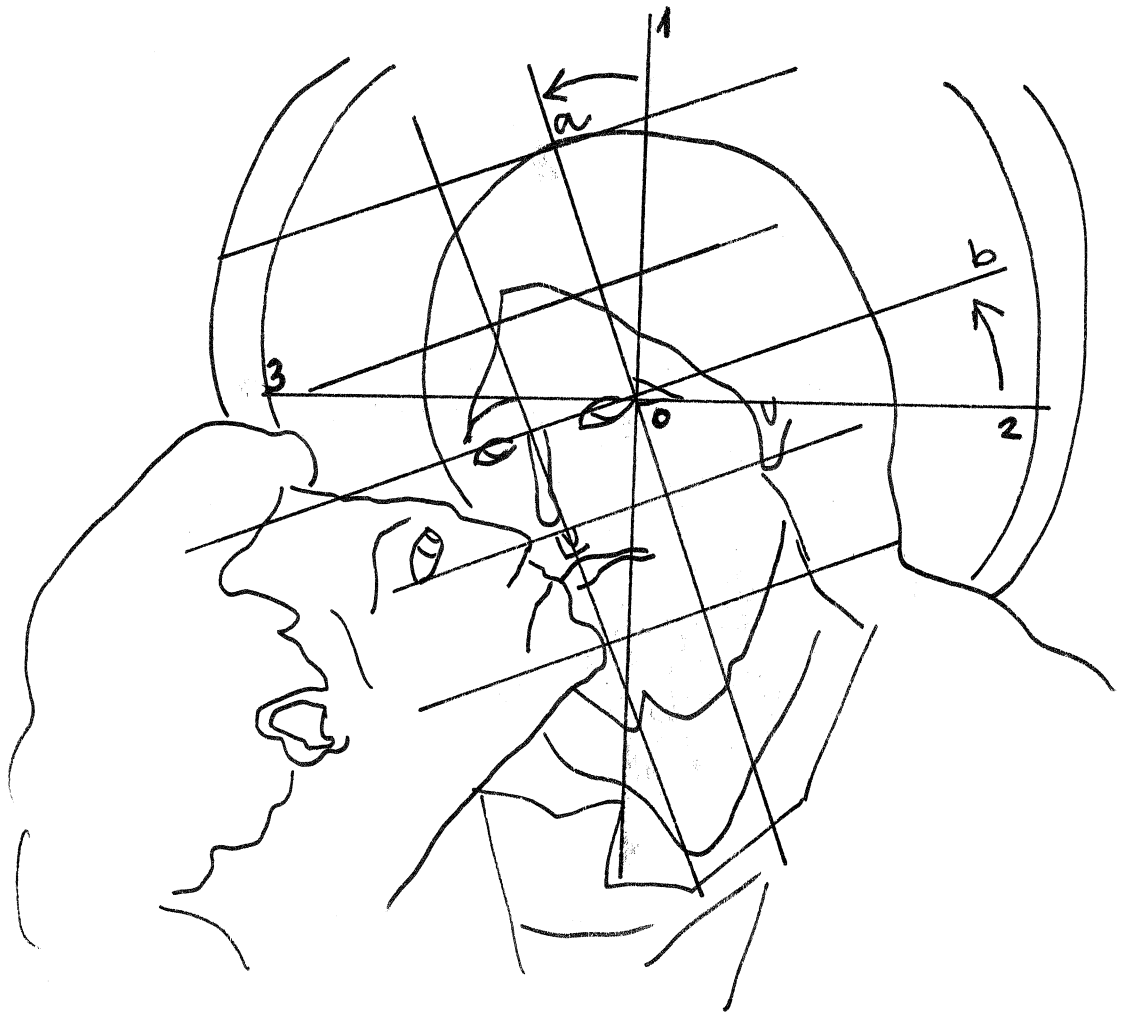
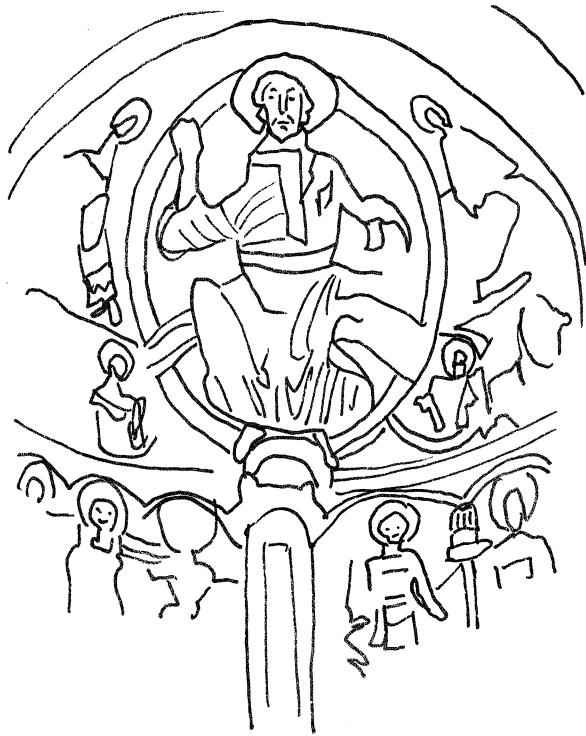

FIGURA 15.
EL BESO DE JUOAS. S. XI
BIZANCIO

FIGURA 16.
SAN CLIMENT DE TAÛL
PANTOCRATOR. ROMANICO

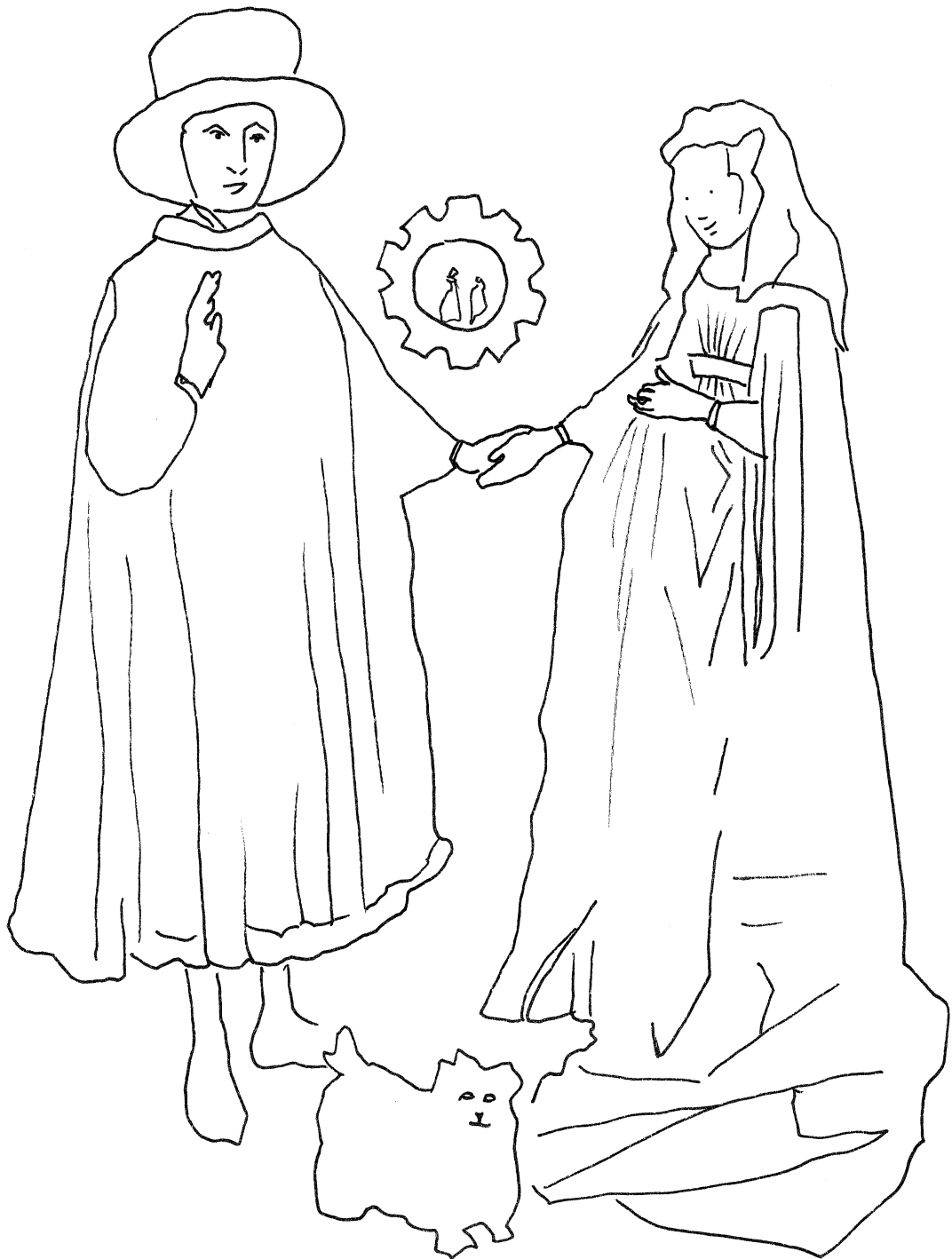

FIGURA 17.
GÓTICO FLAMENCO
JAN VAN EYCK:
EL MATRIMONIO ARNOLEFINI.
1434

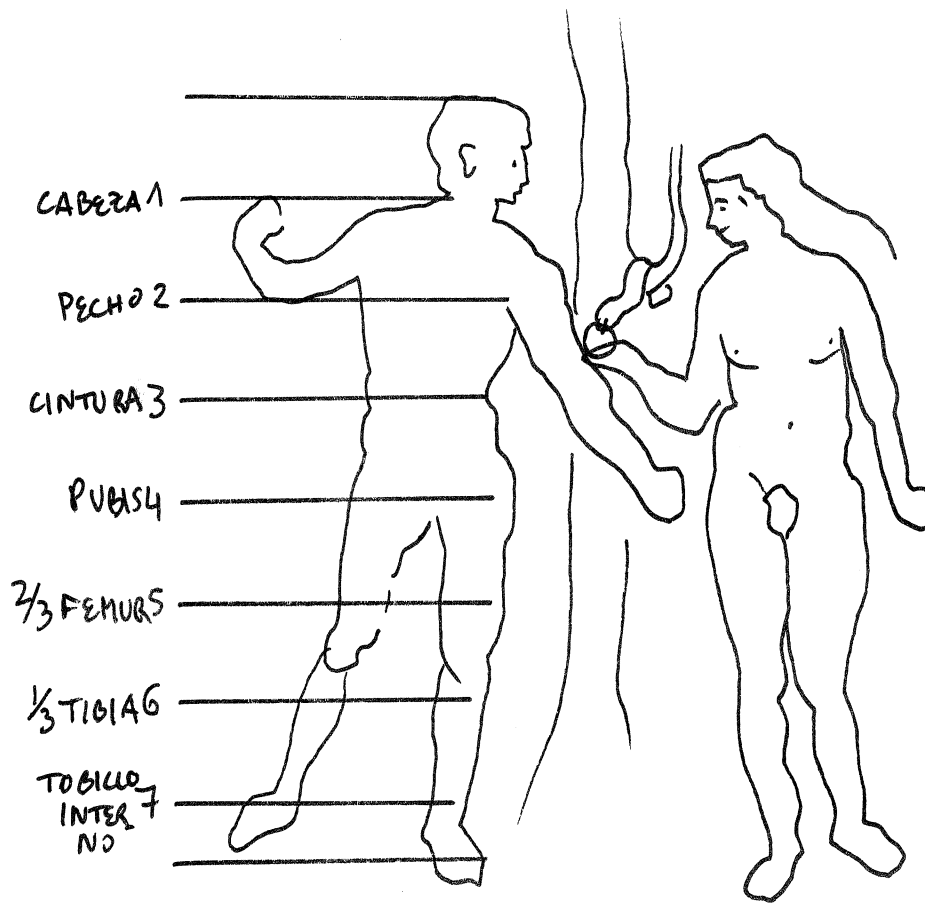

FIGURA 18
ALBERTO DURERO: LA CAIDA DEL HOMBRE.
1504. RENACIMIENTO

FIGURA 1A
RENACIMIENTO EN ESPAÑA S.XVI
ENTIERRO DEL CONDE DE ORGAZ
EL GRECO

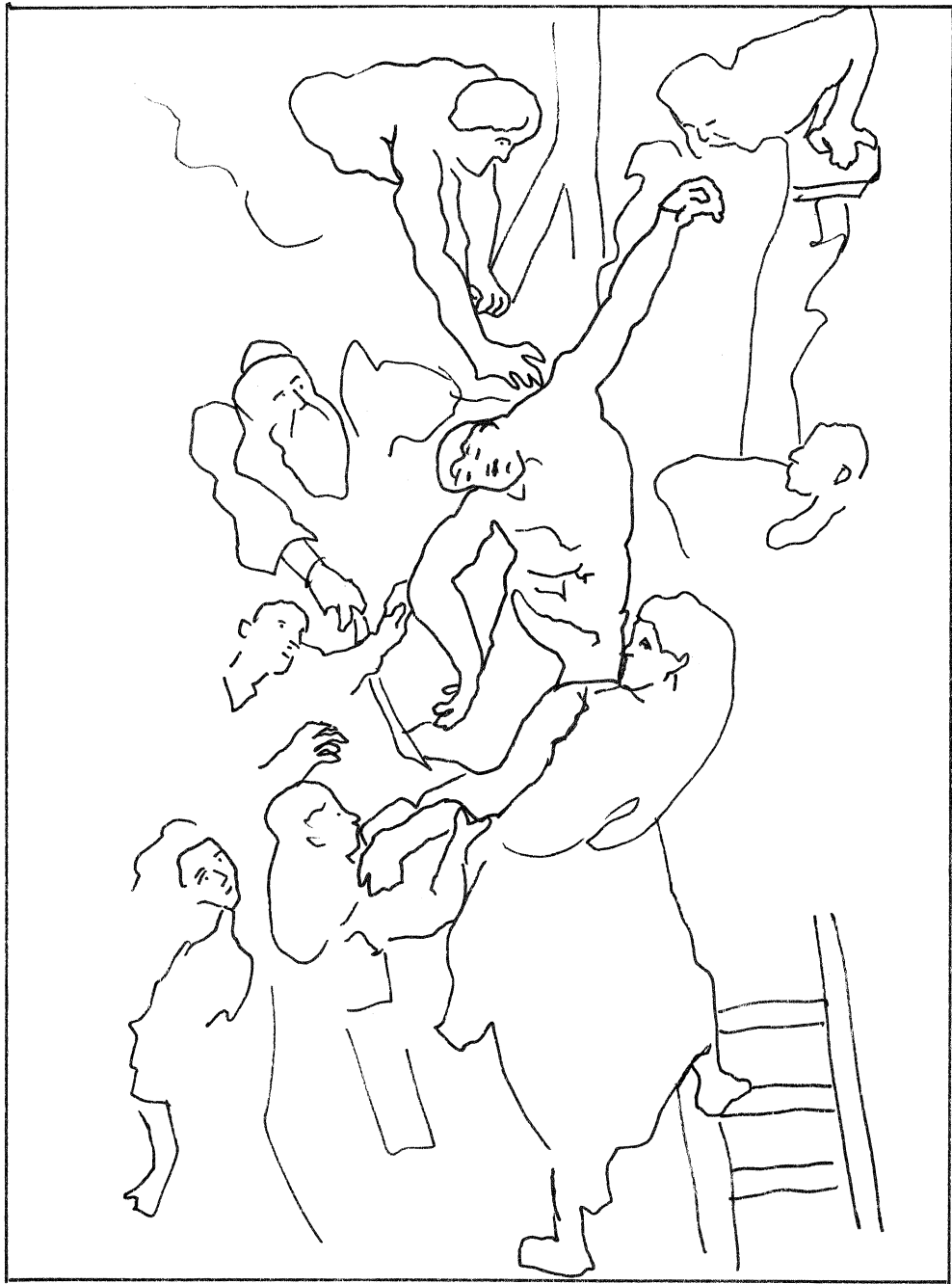

FIGURA 20.
RUBENS: DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ
1610. BARROCO

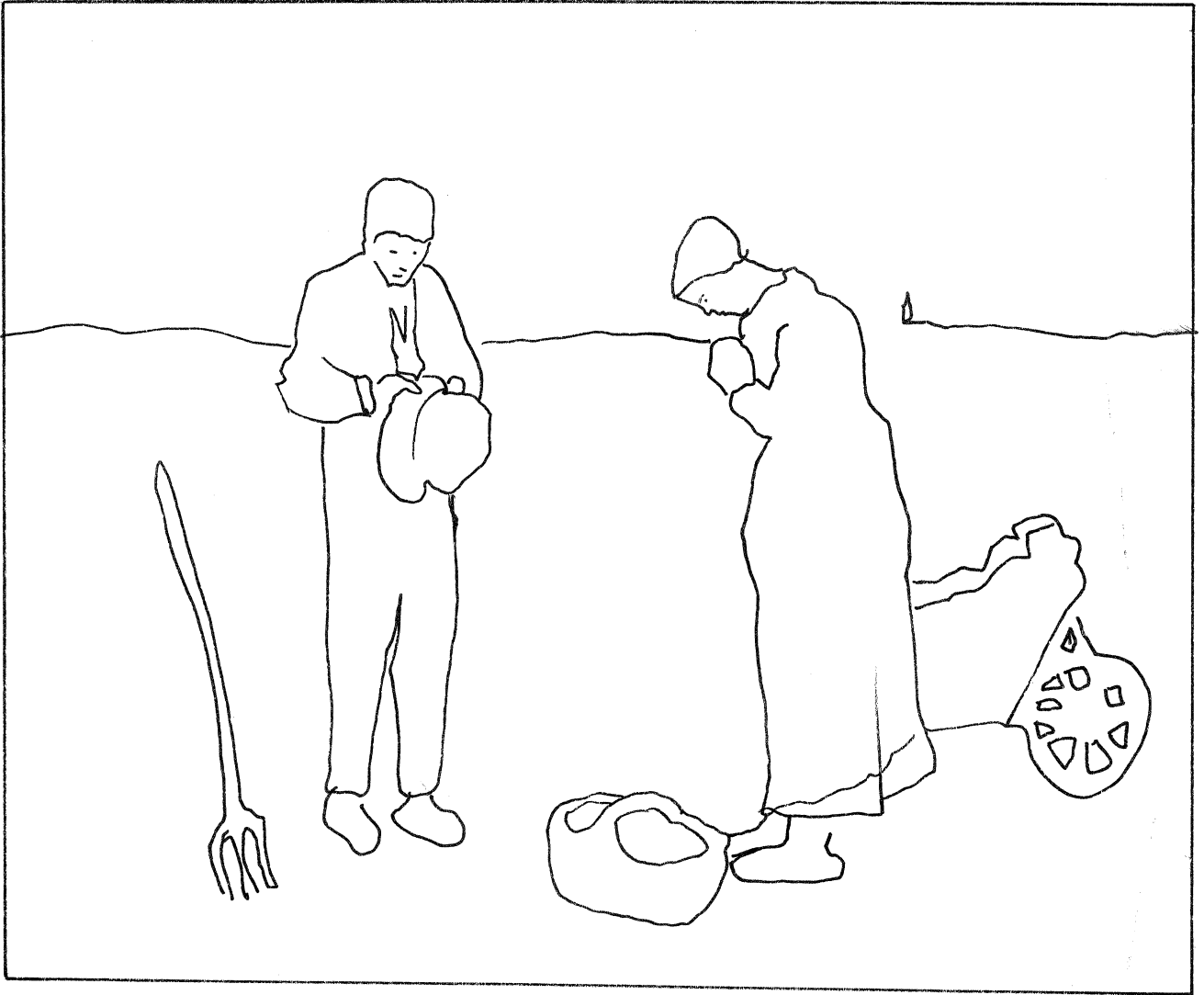

FIGURA 21.
REALISMO
MILLET: EL ANGELES
1859