

LA TRAYECTORIA HUMANA:

**EL CUERPO HUMANO
EN EL ARTE**

LATRAYECTORIA HUMANA: EL CUERPO EN EL ARTE

- **1 - Historia de la representación de la figura humana en el arte.**
- **2 - La representación de la edades del hombre.**
- **3 - La fugacidad de la vida: las Vanitas.**
- **4- La captación de la figura estática y en movimiento.**

1 - Historia de la representación de la figura humana en el arte.

Las venus de la Prehistoria

Prehistoria

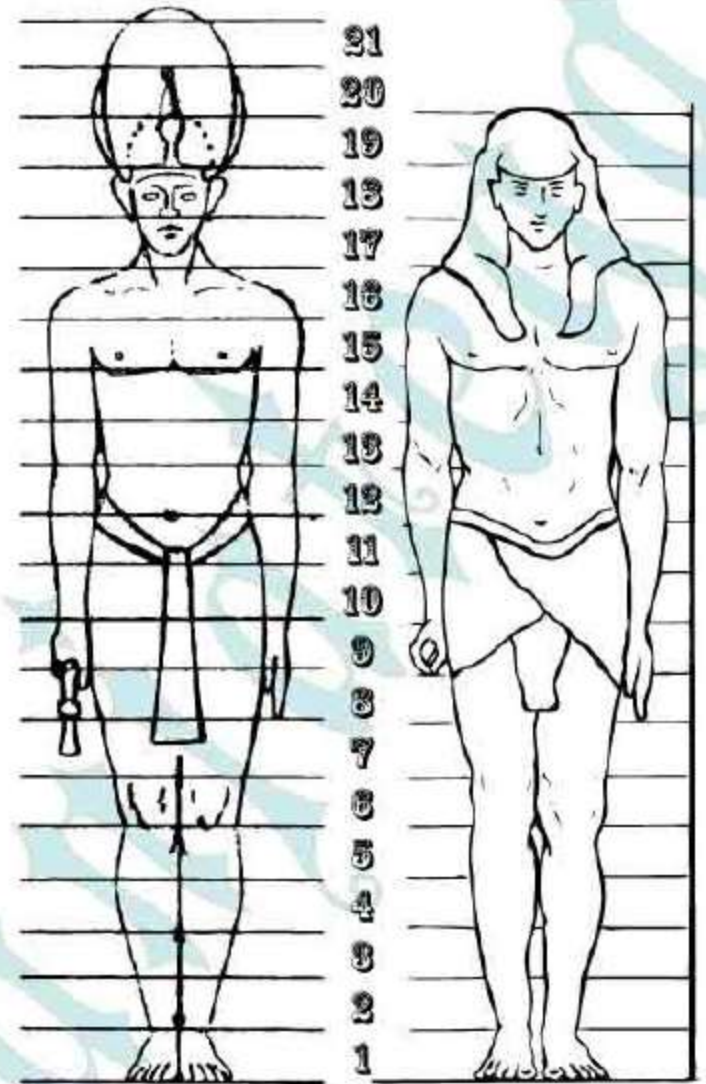

La cultura egipcia

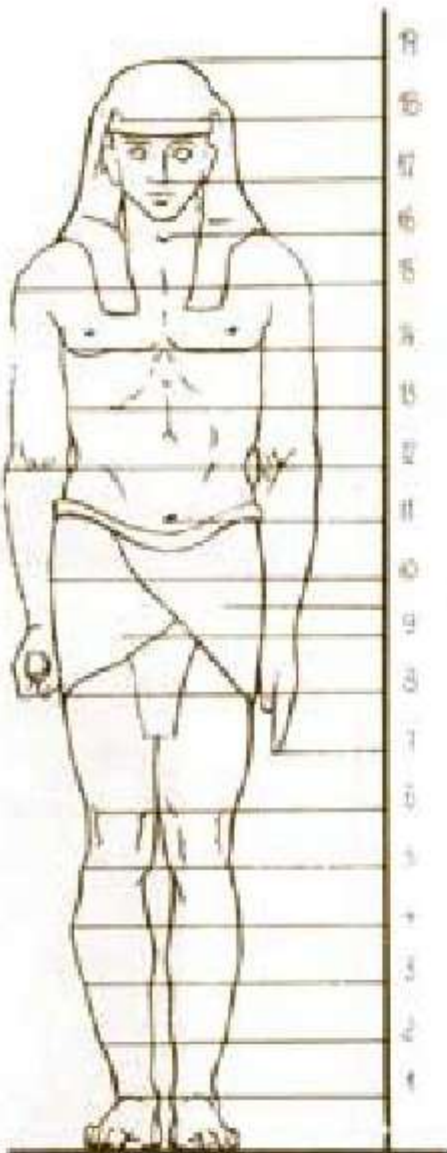

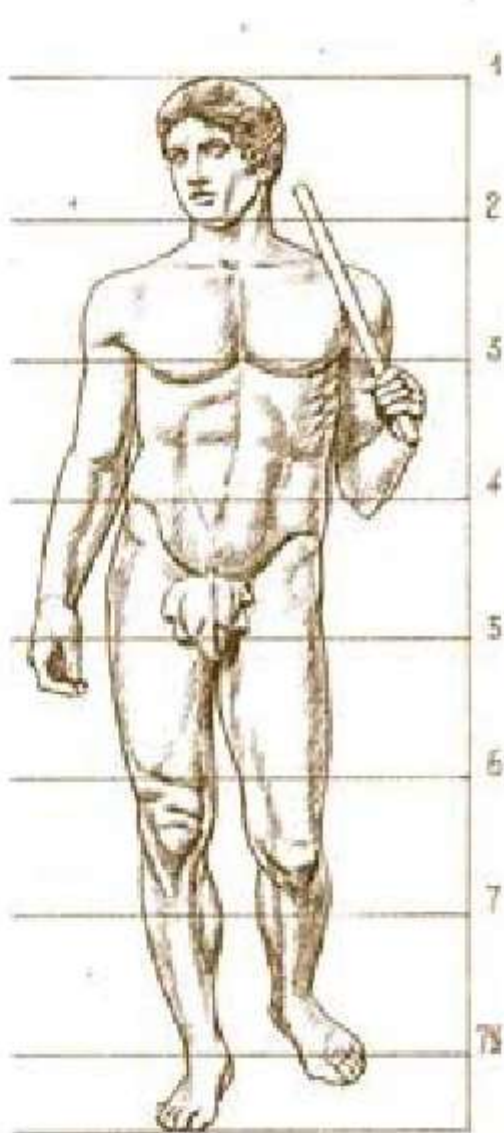
Canon egipcio

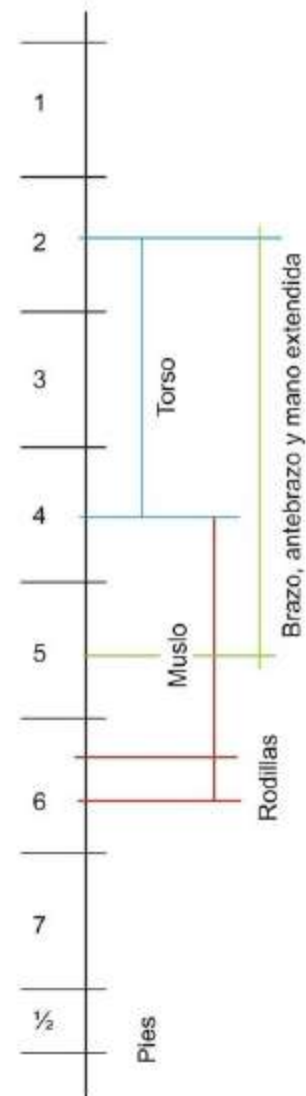
Distintos cánones: egipcio y griego

CANON EGIPCIO

CANON DE POLICLETO

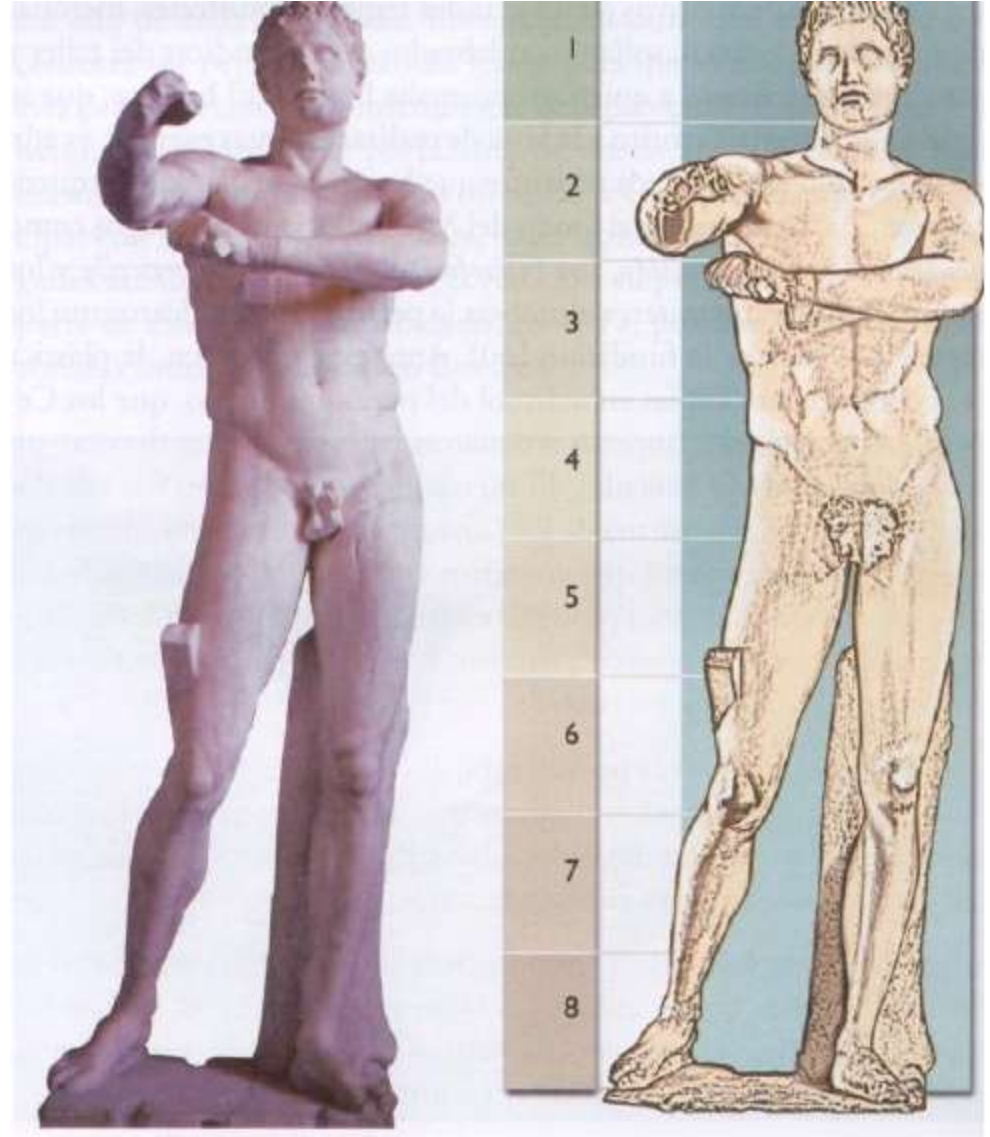

La cultura griega: periodo arcaico, clásico y helenístico

Doríforo de Policleto

Canon de Lisipo: Apoximenos

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ESCULTURA GRIEGA (I)

Las raíces: la influencia egipcia

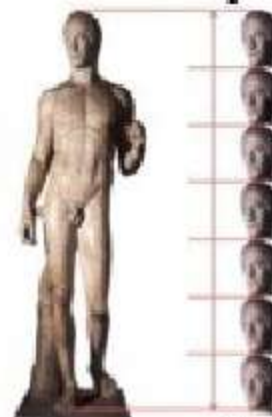

Constante búsqueda de nuevas soluciones formales: **EVOLUCIÓN**

Representar la **FIGURA HUMANA** (*antropocentrismo*)

Búsqueda de un **IDEAL DE BELLEZA ANTROPOMÓRFICA** (*física* y equilibrio *espiritual*)

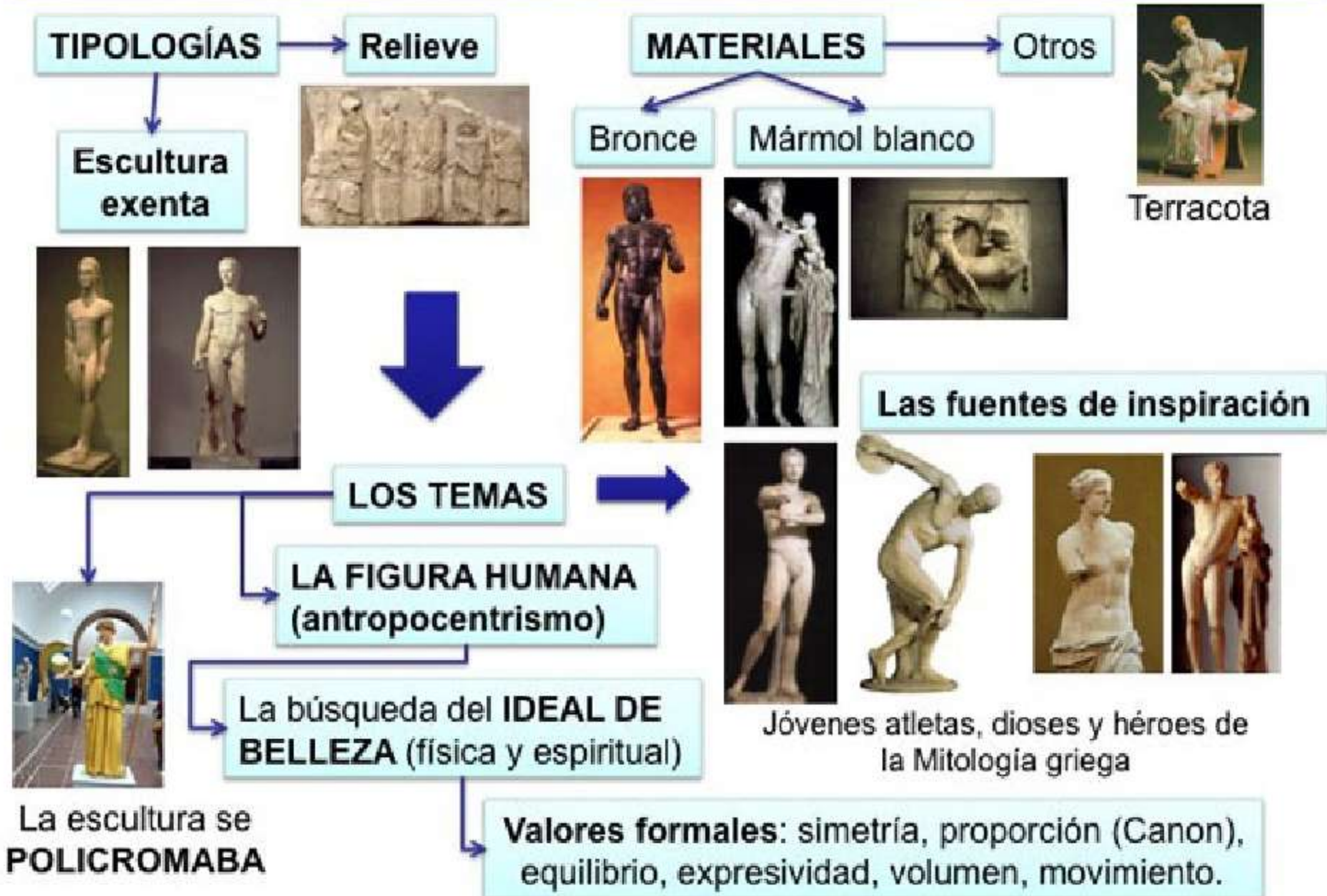

Ideal del hombre **guerrero y deportista** (las **virtudes** del ciudadano griego)

El hombre joven, atlético y bien proporcionado (**EL CANON**)

LA ESCULTURA GRIEGA: CARACTERÍSTICAS GENERALES.

LA ESCULTURA COMO BÚSQUEDA Y EXPRESIÓN DEL IDEAL DE BELLEZA GRIEGO

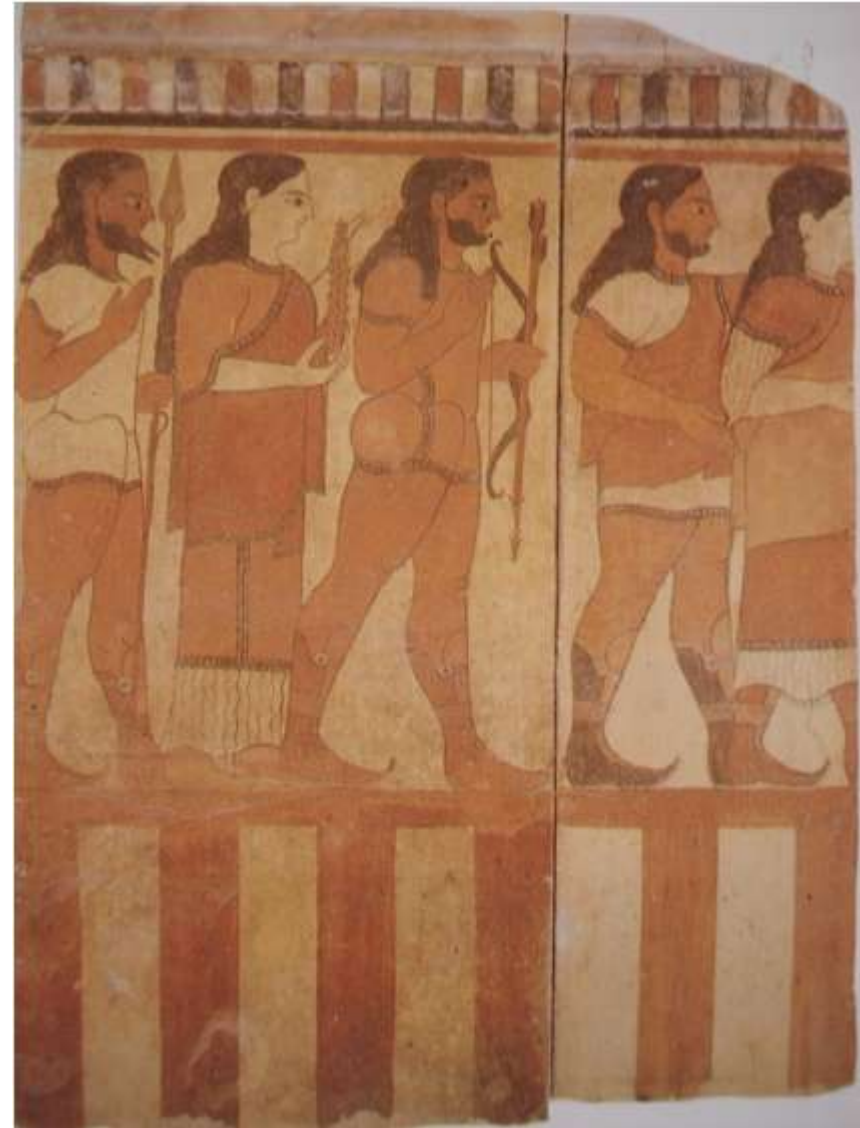
Peine de oro escita del siglo IV a. C.

La cultura etrusca: Escultura

La cultura etrusca: Pintura

El arte romano: reflejo del arte Griego

LA ESCULTURA ROMANA: SUBORDINACIÓN A LA ARQUITECTURA. ORNAMENTACIÓN DE EDIFICIOS Y MONUMENTOS CONMEMORATIVOS

EL RETRATO ROMANO

Los orígenes

Asimilación

La cultura etrusca

Retratos de difuntos
(individuales o en pareja)
fieles en su parecido, sin
Idealización.

La influencia griega

Época helenística

Retratos de hombres públicos (veraces, pero sin "imperfecciones" naturales). Se exhibían en el ágora: modelo de rectitud moral y cívica.

Máscaras funerarias
e *Imágenes Maiorum*

Colecciones privadas
Copias de originales griegos

Admiración y
Mimetismo
hacia lo griego

H. Finales de
la República

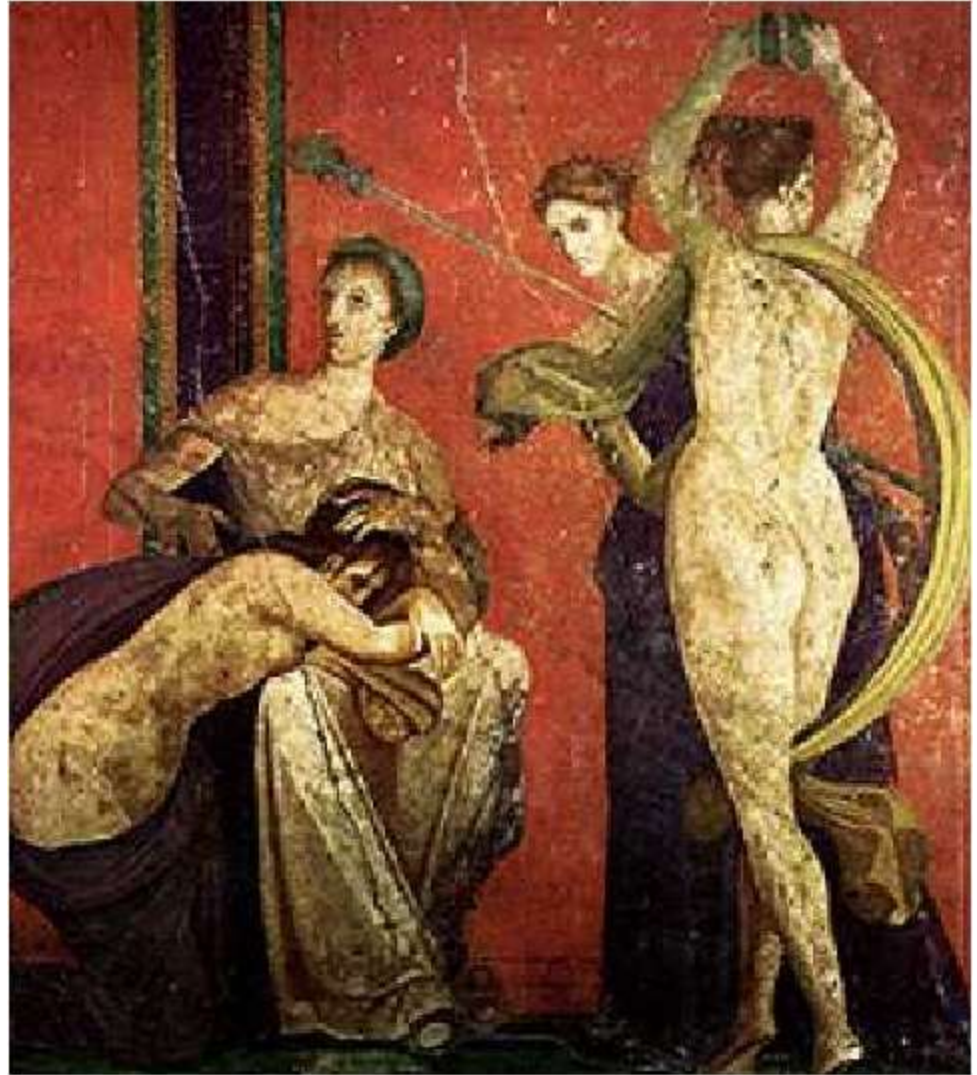
Retrato realista

Alto Imperio

Retrato idealizado

Los romanos: en la pintura

Los romanos: en la pintura

Los romanos: mosaicos

La Edad Media: escultura románica

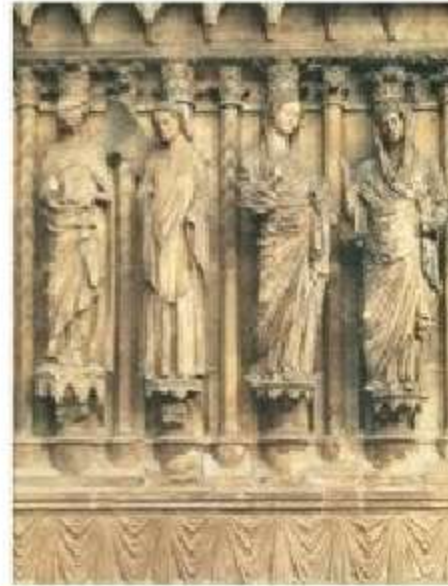
- Figuras hieráticas e inexpresivas. Temática religiosa
- Se adaptan a un marco arquitectónico. Figuras angulas
- No hay fondos ni perspectiva. Se policroma

LA ESCULTURA GÓTICA: CARACTERÍSTICAS GENERALES (I).

Una nueva visión del cristianismo, más humana y amable (franciscana)

NATURALISMO
(inspiración en
El mundo
sensible)

HUMANIZACIÓN
(individualización
de los personajes)

Gestos
Actitudes
emociones

**SENTIDO MORAL
Y ESPIRITUAL**
Iconografía

comprensibles

**BELLEZA
FÍSICA**

Nuevos problemas formales: representación
en el espacio, modelado y volumen, movimiento, etc.

TEMÁTICA

(decoración edificios religiosos)

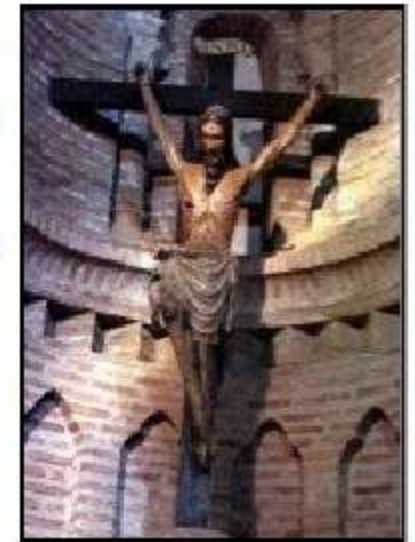
*Virgen
María*

*Juicio
Final*

**SENTIDO
NARRATIVO**

*Vidas de santos
(hagiografías)*

Crucifixión

La Edad Media: en pintura

La Edad Media: imágenes en otros soportes

Pergaminos,
vitelas, libros
miniados

La Edad Media, imágenes en otros soportes: marfiles, orfebrería, esmaltes, hueso...

El desnudo en la Edad Media

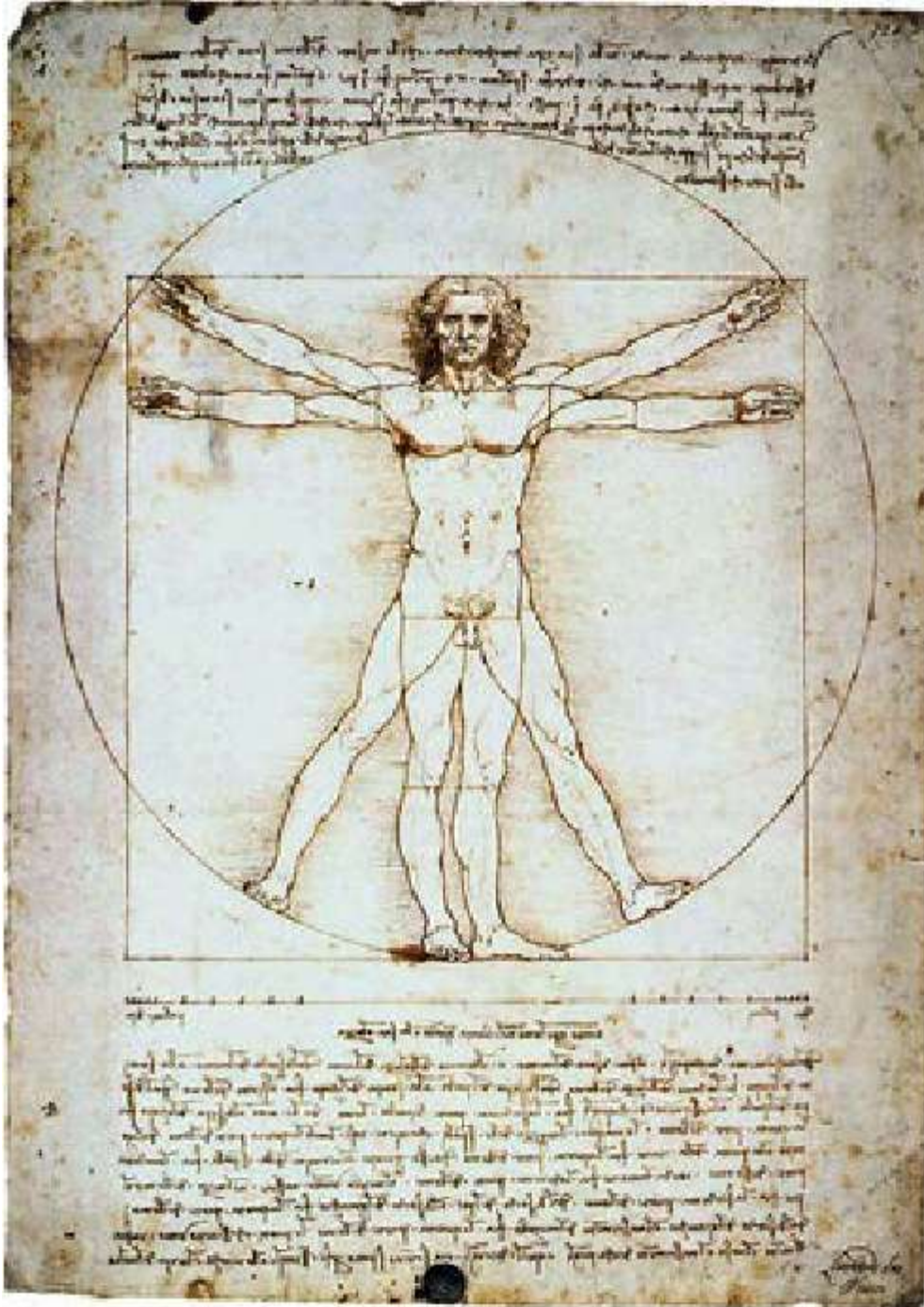
Del Gótico al Renacimiento

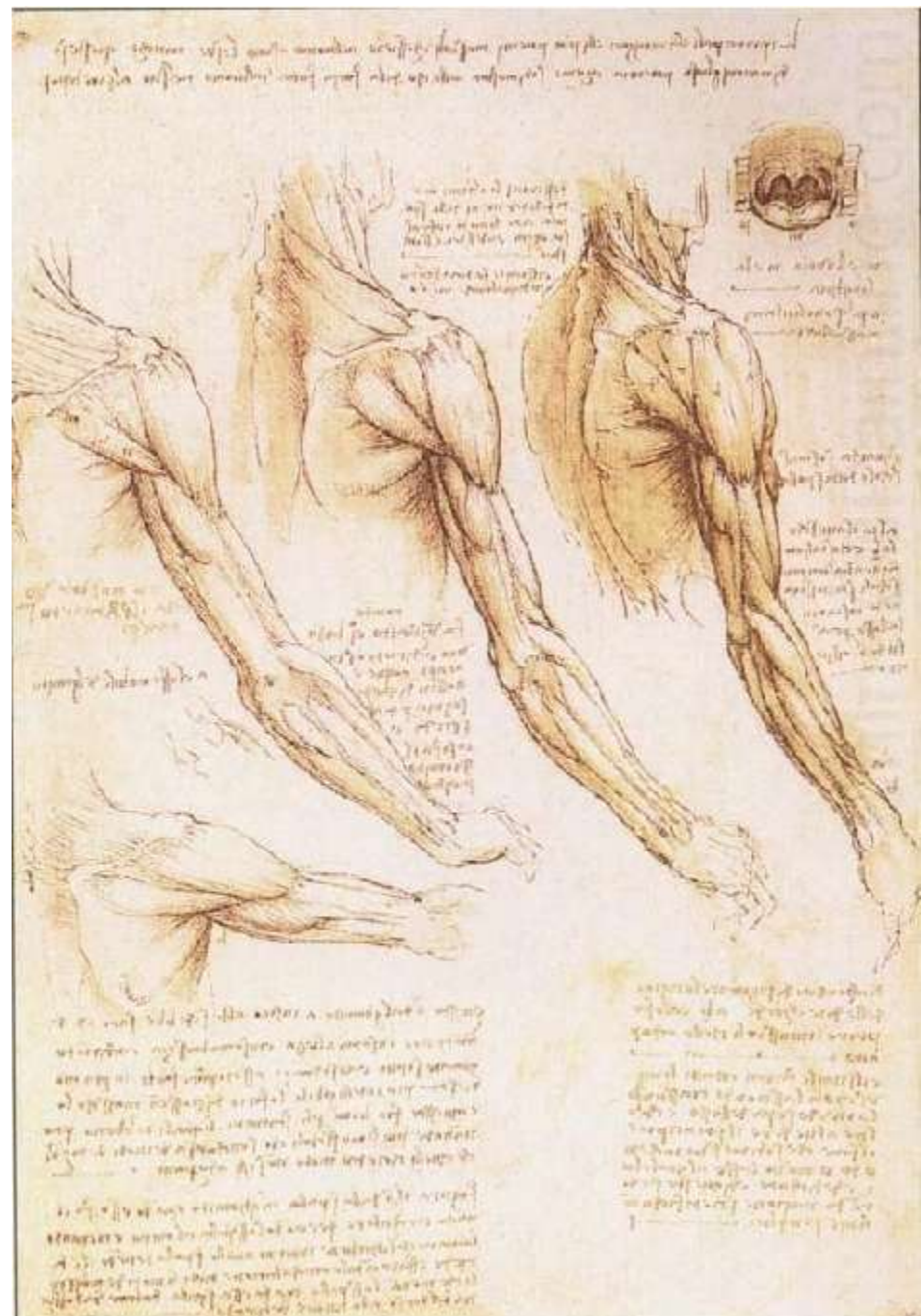

El Renacimiento de la antigüedad: vuelve el ideal de figura clásica

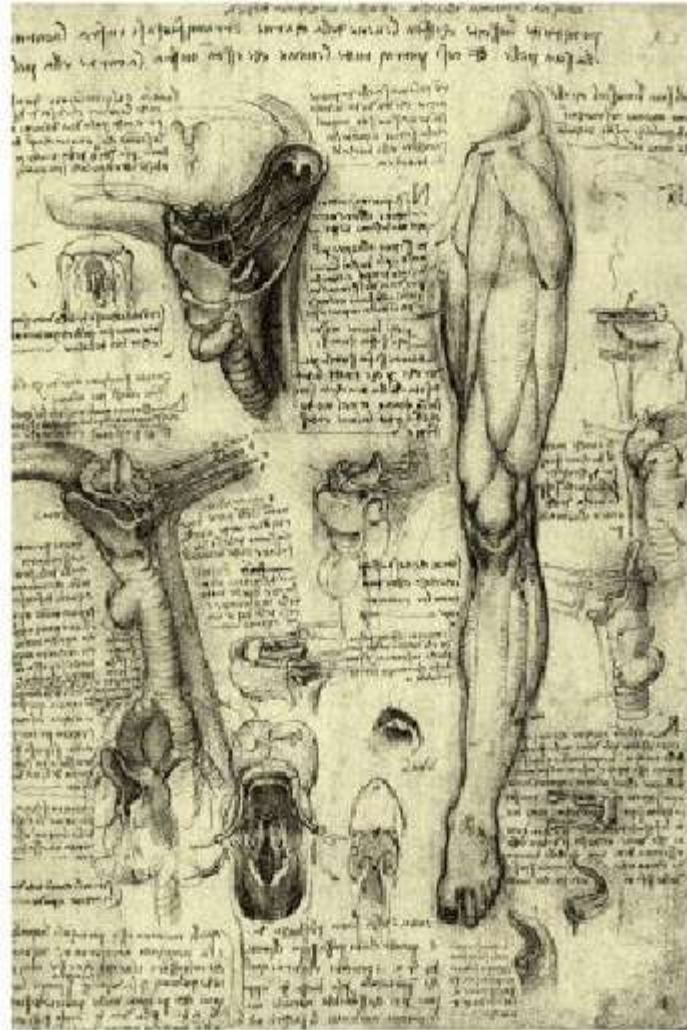

Leonardo da Vinci

Miguel Angel y Donatello. David

Miguel Angel y El Broncino

El entierro de Cristo

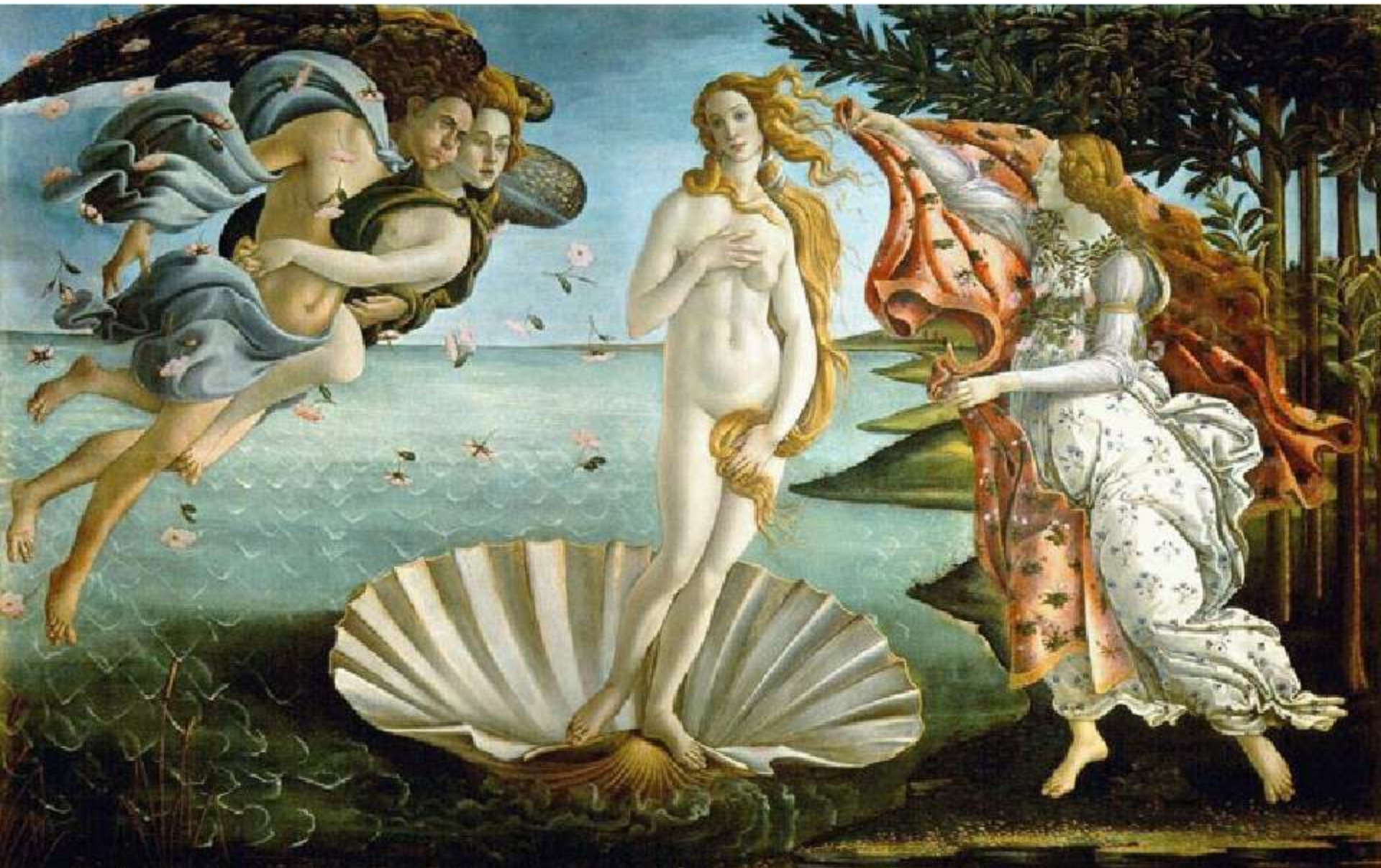
Alegoria del Amor by Bronzino

Sandro Boticelli

Boticelli: El nacimiento de Venus

Boticelli: La primavera

Rafael de Sanzio

El triunfo de Galatea y Las tres gracias

Rafael: El consejo de los dioses en la Farnesina

Rafael: La escuela de Atenas

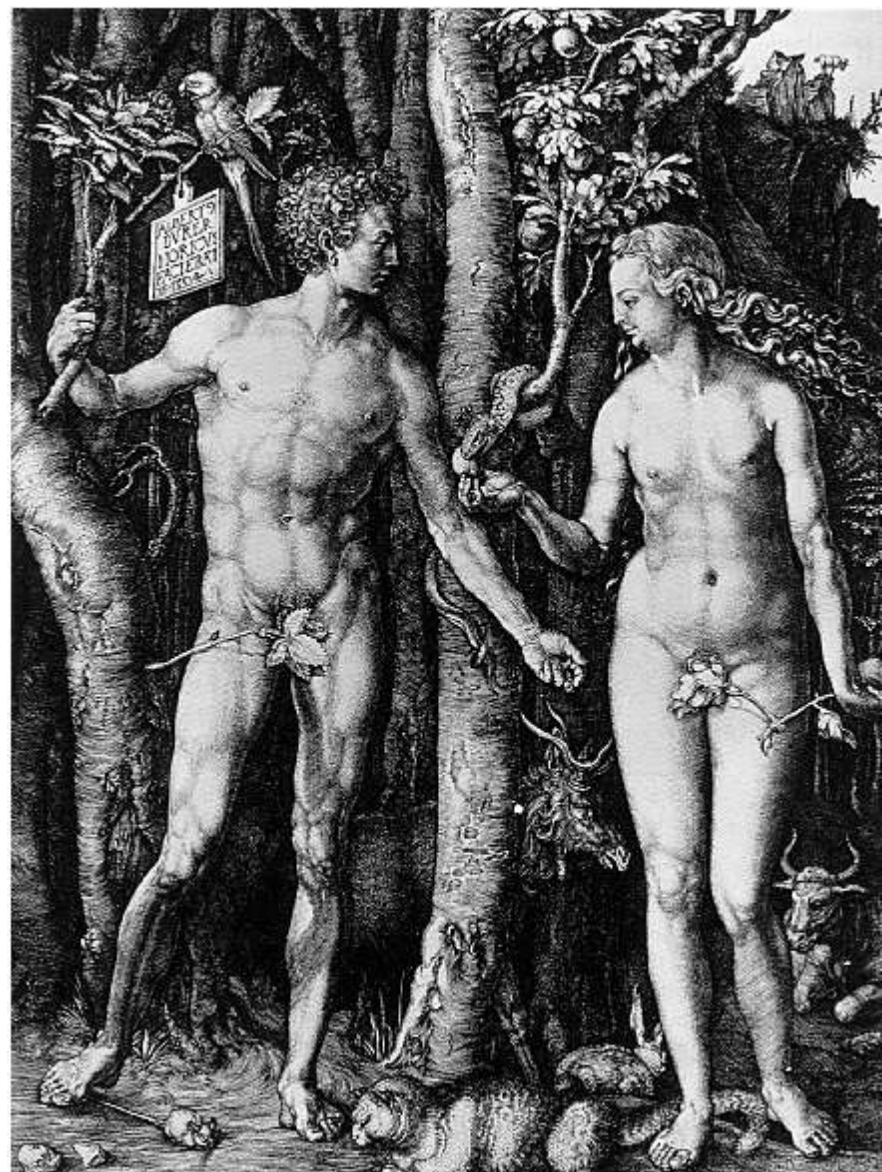

Andrea Mantegna

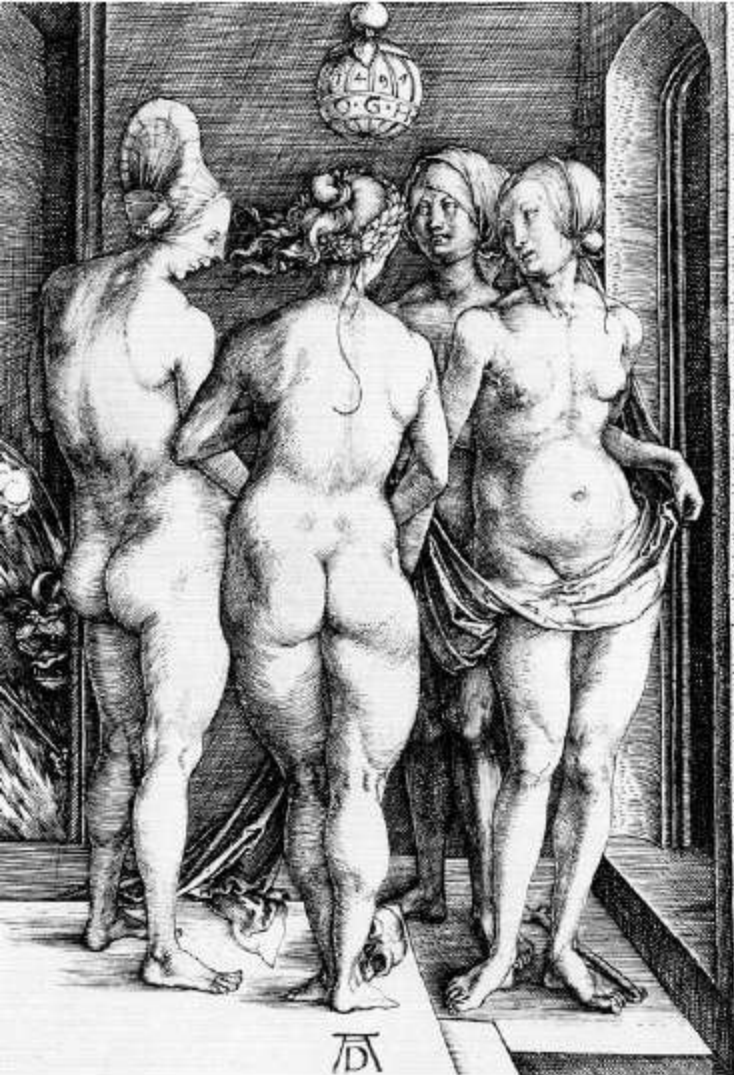
Destaco por el escorzo y el modelado de la figura

Aberto Durerro

Alberto Durerro

El Barroco

- Se amplifican los valores renacentistas hasta el extremo
- Gran escenografía en las obras
- Temas religiosos, mitológicos, retrato, funerario (papas)
- Todo tipo de artes: arquitectura, pintura, escultura y se integran en los mismos espacios.

Capilla de San Severo, Nápoles. **La Castidad Velada.** Su autor, el escultor italiano **Antonio Corradini**

Bernini: Éxtasis de Santa Teresa

Bernini

- Éxtasis Místico de la Beata Ludovica Albertoni

Tiziano

Danae

Baco y Ariadna

Gian Lorenzo Bernini: Apolo y Dafne y David

Detalle de Apolo y Dafne y del Rapto de las Sabinas de Bernini

Tiziano

Jaco Tintoretto

Tarquino y Lucrecio

Leda y el cisne

Jacopo Tintoretto

El origen de la Vía Lactea

Rescate de Arsinoe

Guido Reni y Artemisa Gentilesqui

El desnudo
alcanza el
máximo de la
expresividad

Peter Paul Rubens

Peter Paul Rubens

Las Tres Gracias

La Batalla de las Amazonas

Paolo Verones

Adonis

Baco Venus y Ariadna

Caravaggio

Judit

El Sacrificio de Isaac

Los músicos

Rembrandt

Mujer bañándose y Lección de Anatomía

Rembrandt

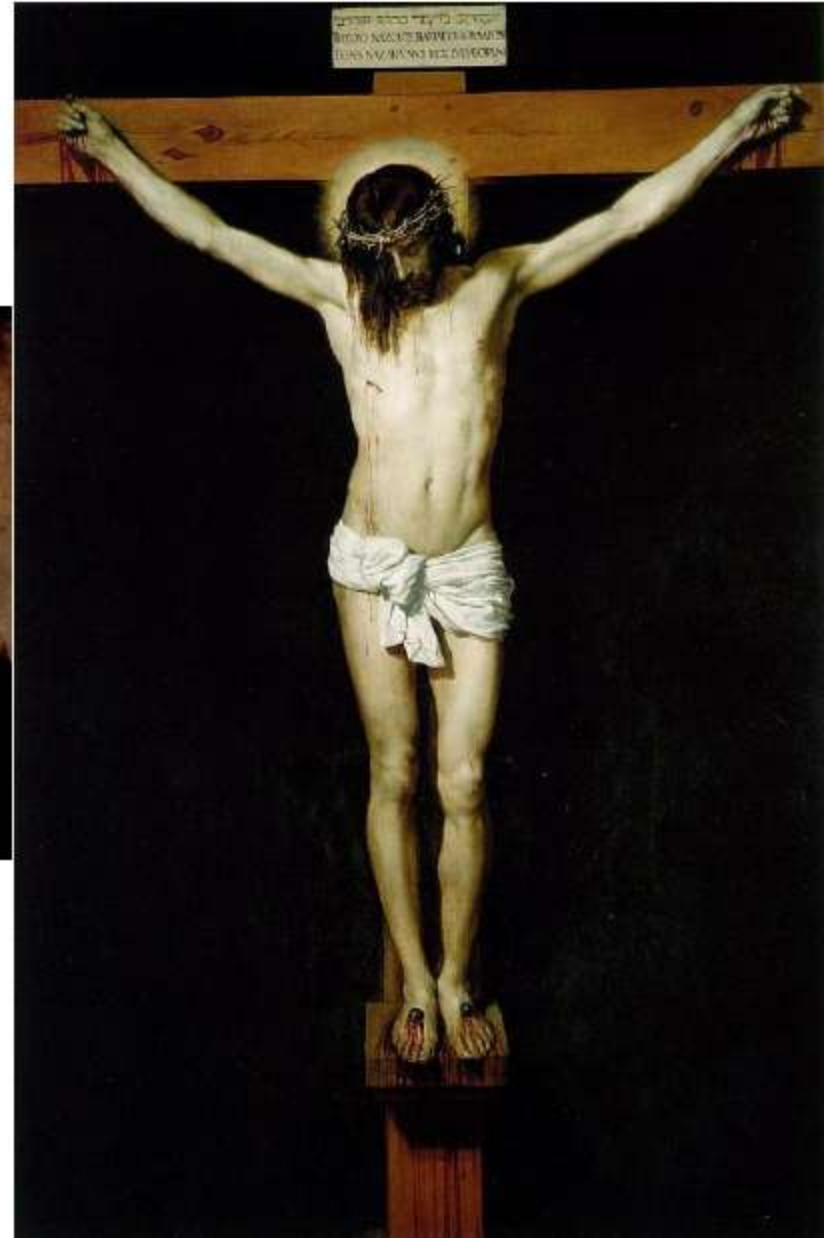

El sacrificio de Isaac

El baño de Betsabé

Velázquez

Velázquez

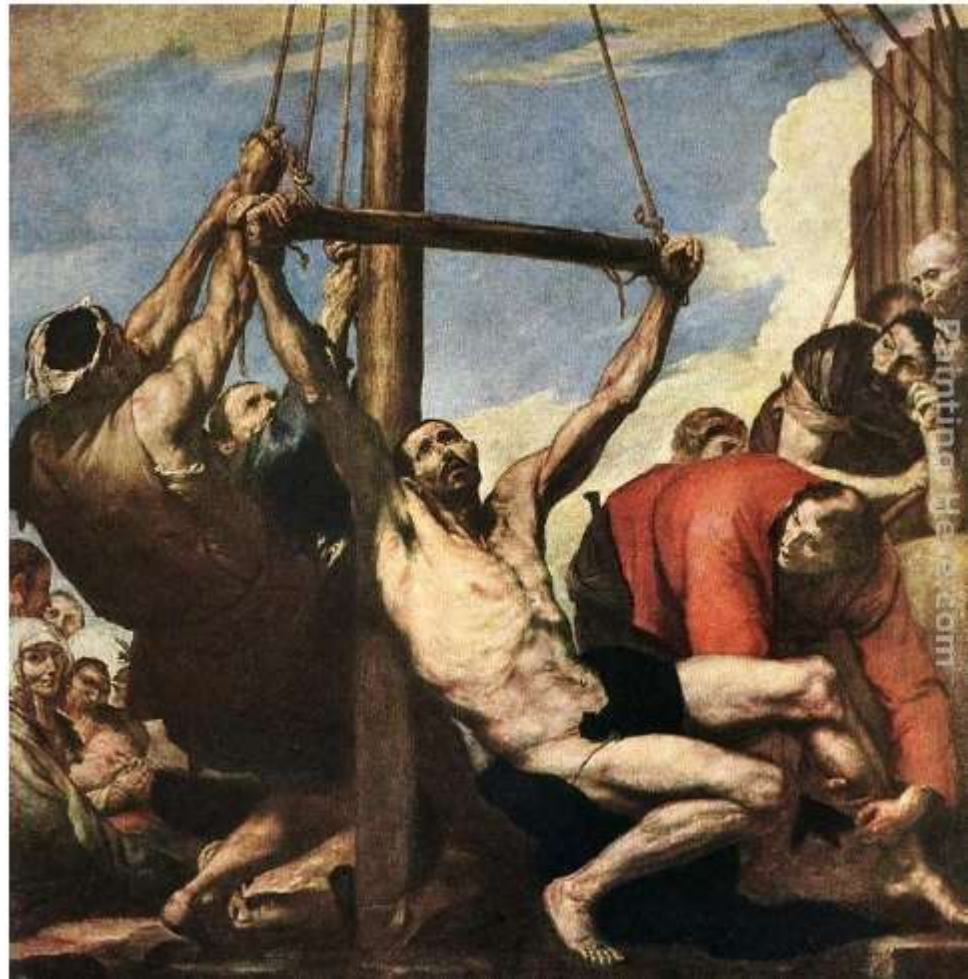

El Greco y José Ribera

La Trinidad y el Martirio de San Bartolomé

Gian Battista Tiepolo

El Rococó

Jean Honore Fragonard

Bañistas y Baño de Venus

Jean Honore Fragonard

El nacimiento de Venus

Las Tres Gracias

Antonio Canova: Las tres gracias y Eros y Psique

David

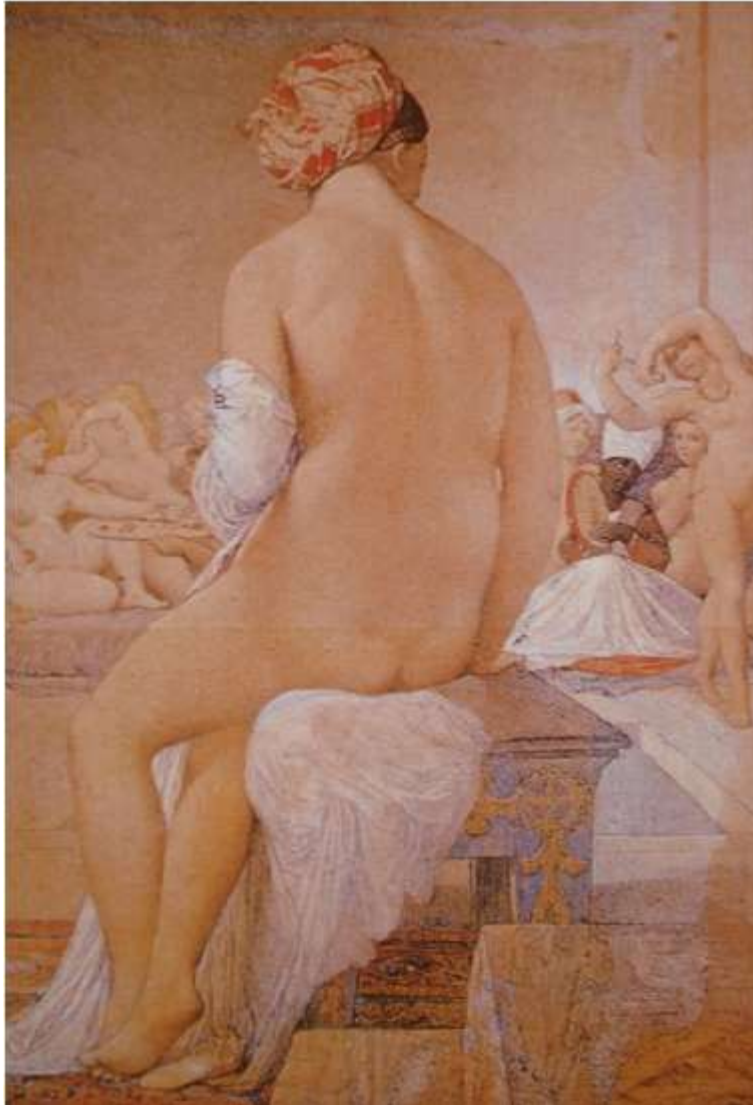
Marte desarmado por Venus y las Gracias

La intervención de las Sabinas

Ingres

El baño turco

Eugene Delacroix

Francisco Goya

Willian Blake y J. Heinrich Fuseli

Gustave Courbet

Giorgione y Manet

Concierto campestre

Almuerzo sobre la hierba

Edouard Manet

Olimpia

abcgallery.com - Internet's biggest art collection

Bañistas en el Sena

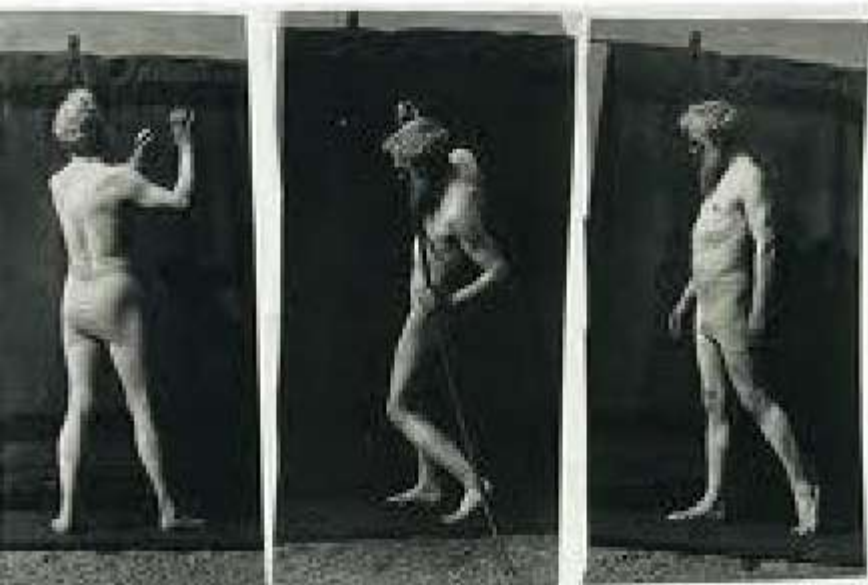
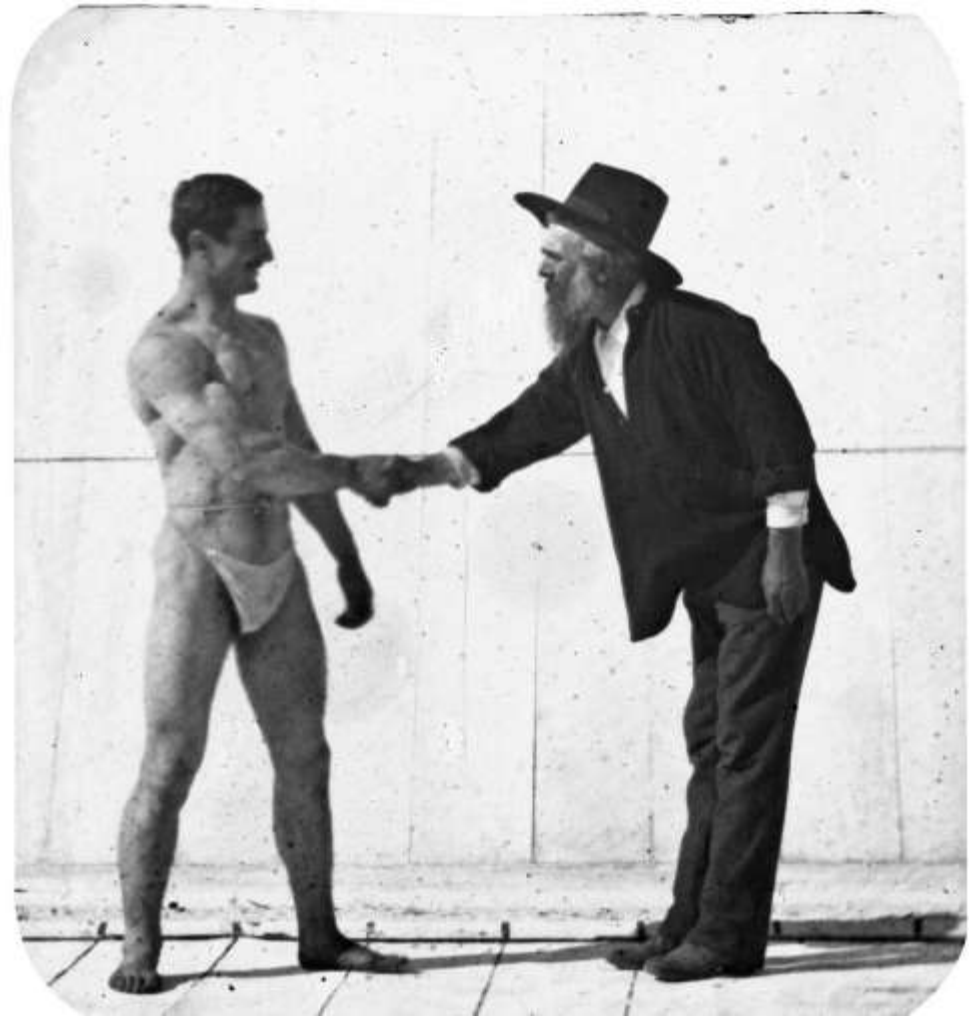
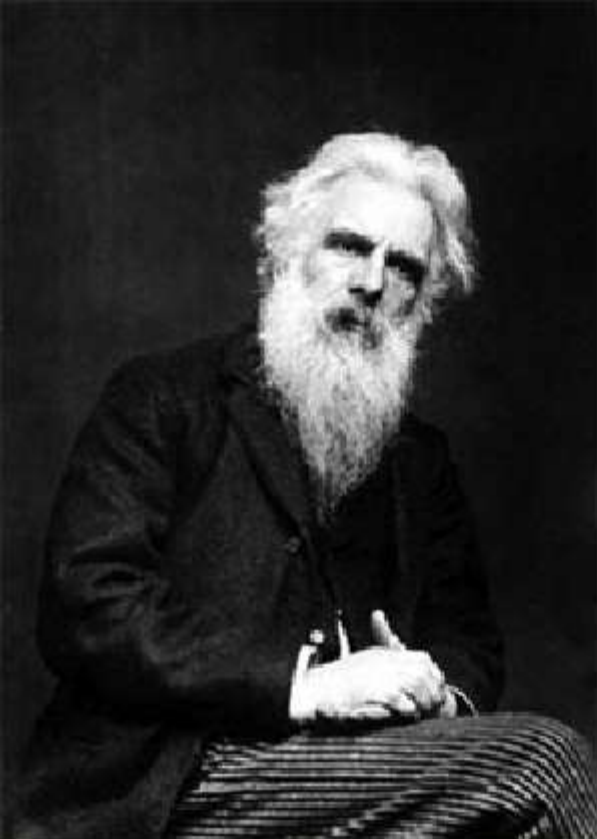

Sorolla

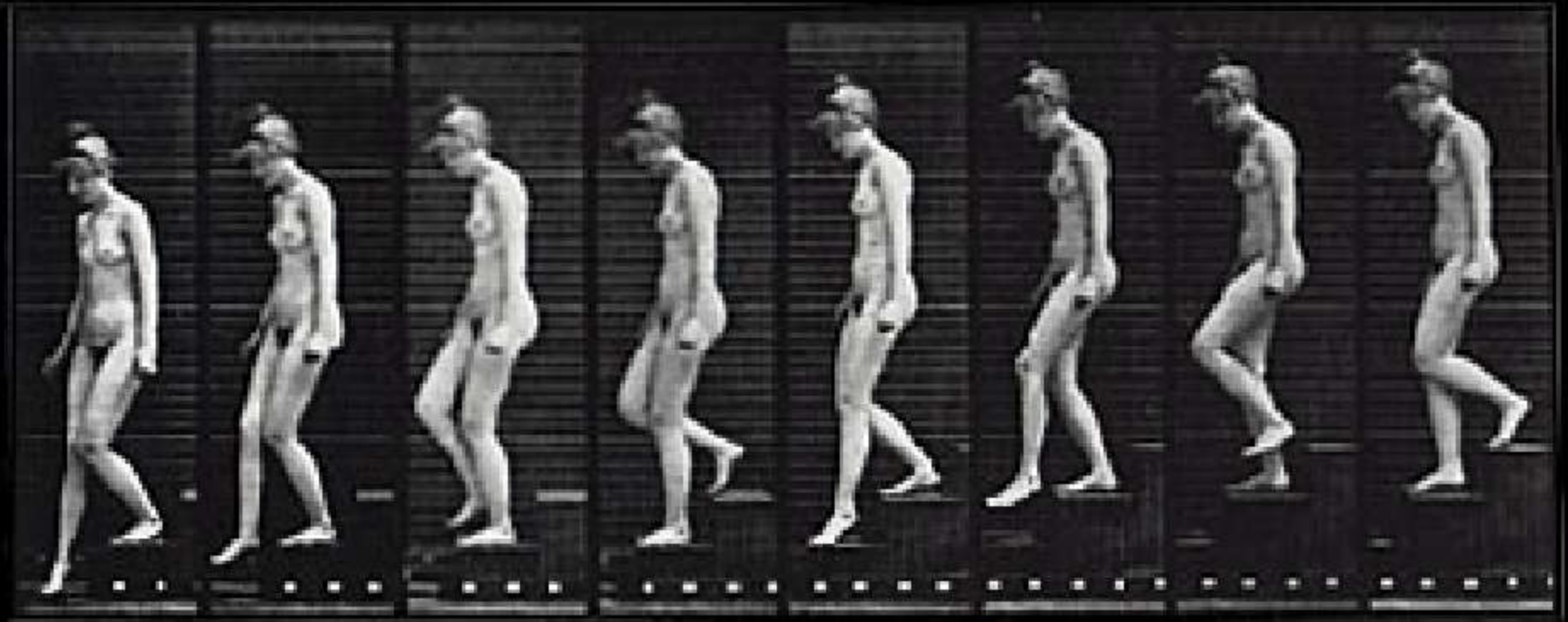

Eadweard Muybridge

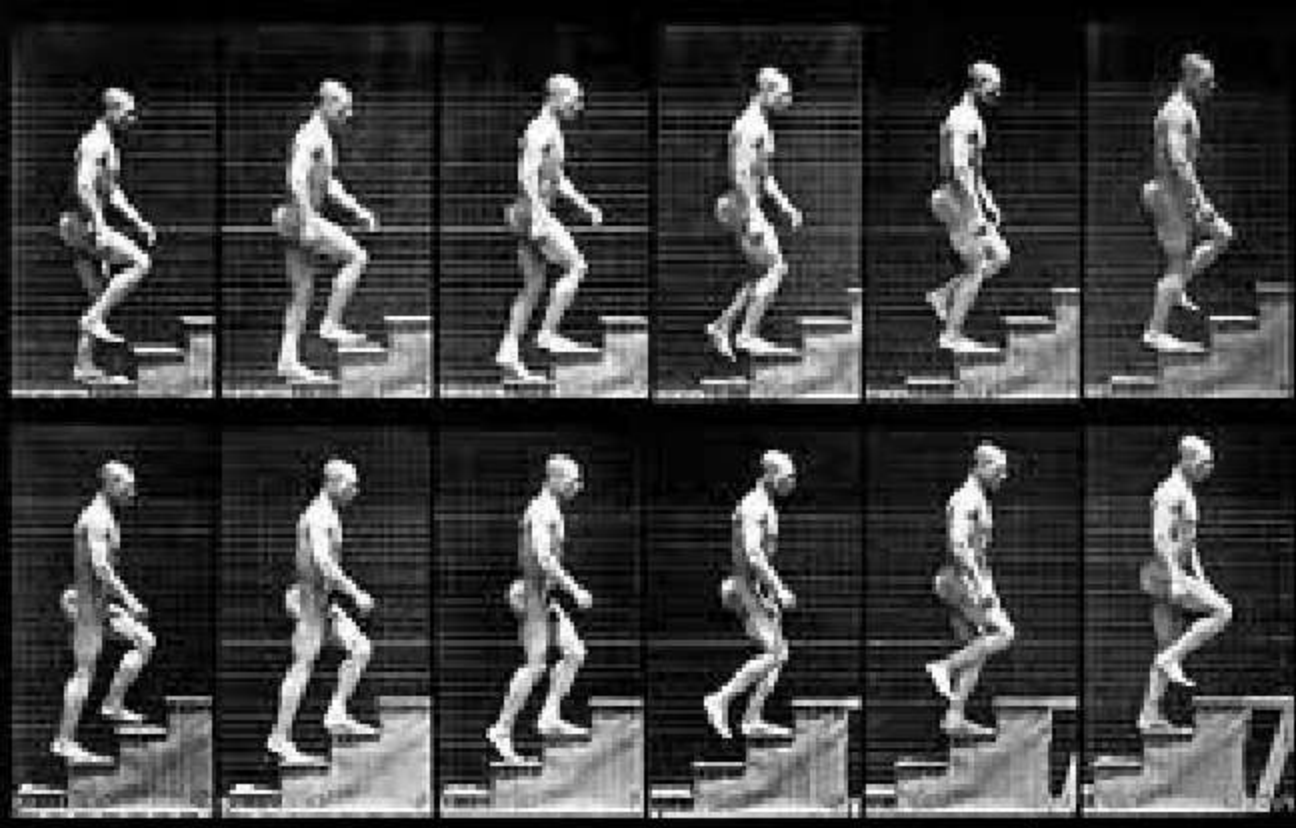
En 1872 el análisis fotográfico del movimiento de la figura humana

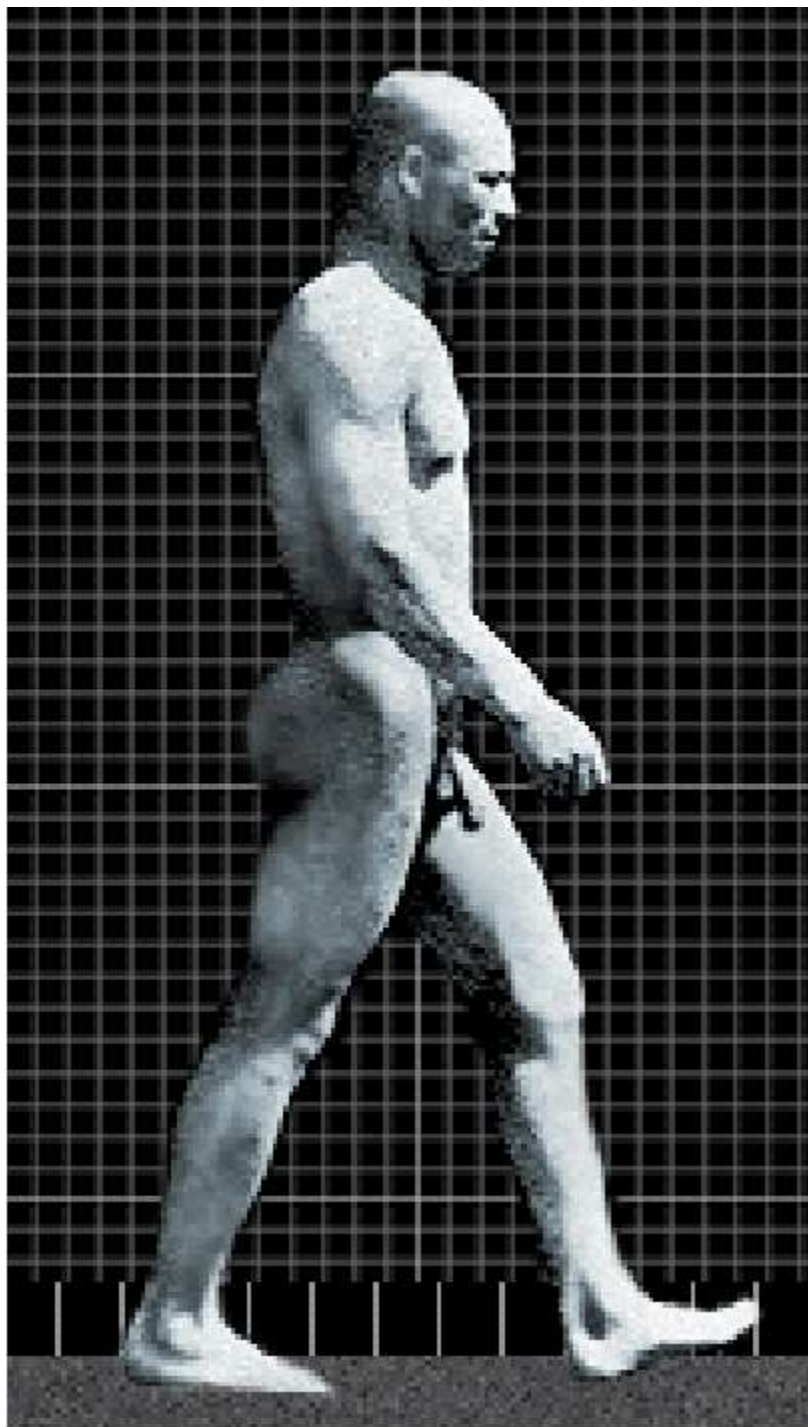
The Human Figure in Motion (1901)

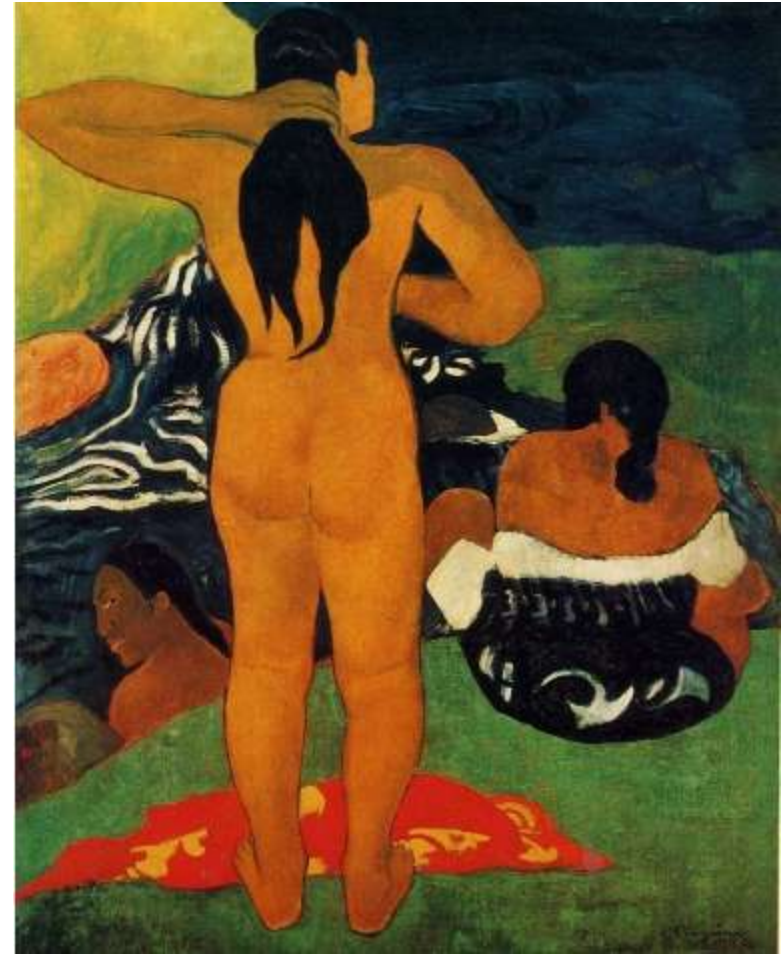
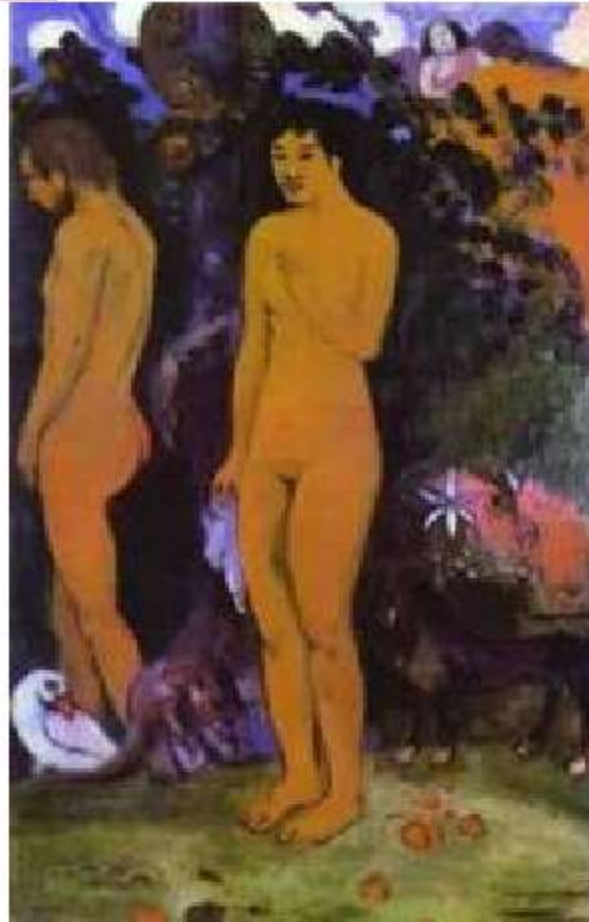
Corot

Seurat

Paul Gauguin

Paul Cézanne

El cuerpo humano en el siglo XX

Gustav Klimt

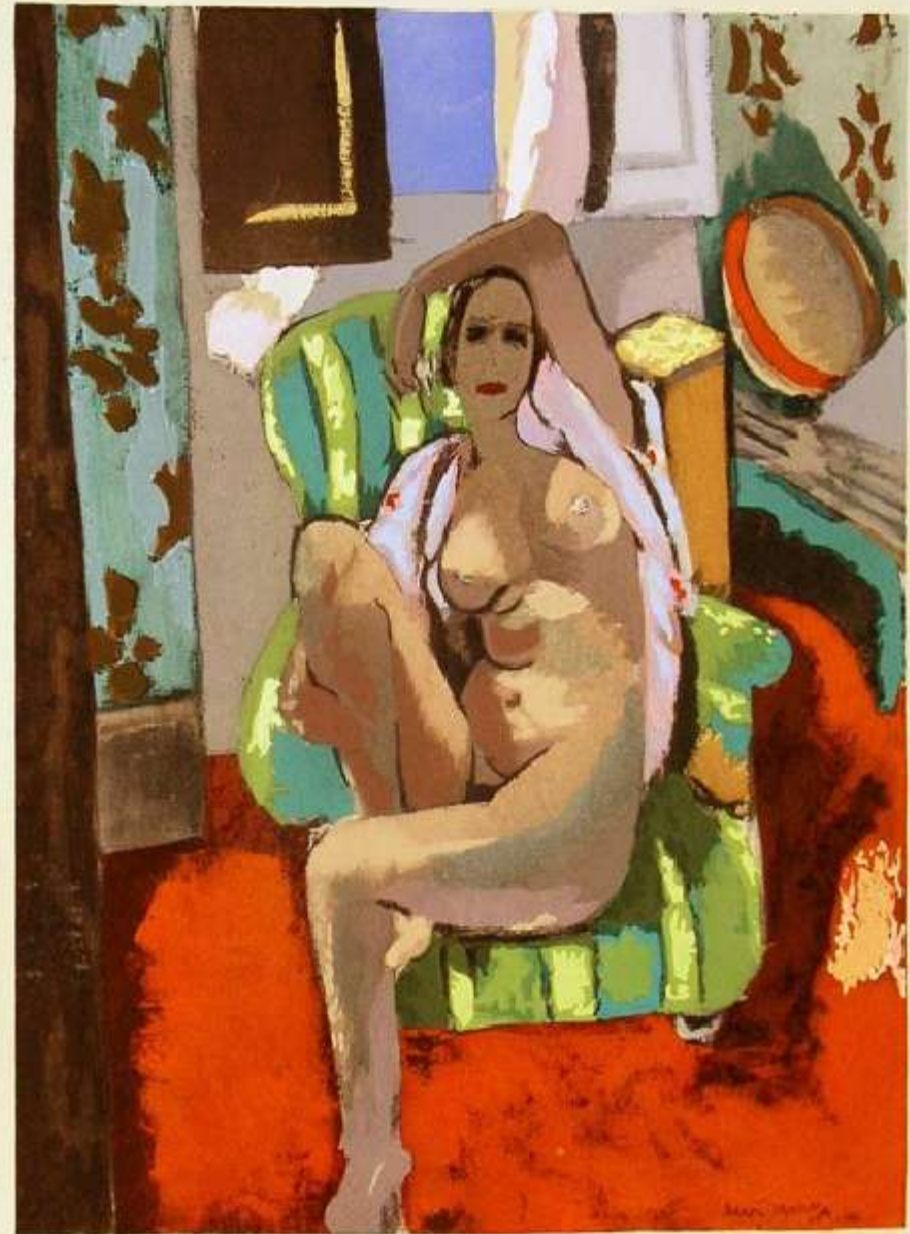

Ernst Ludwig Kirchner

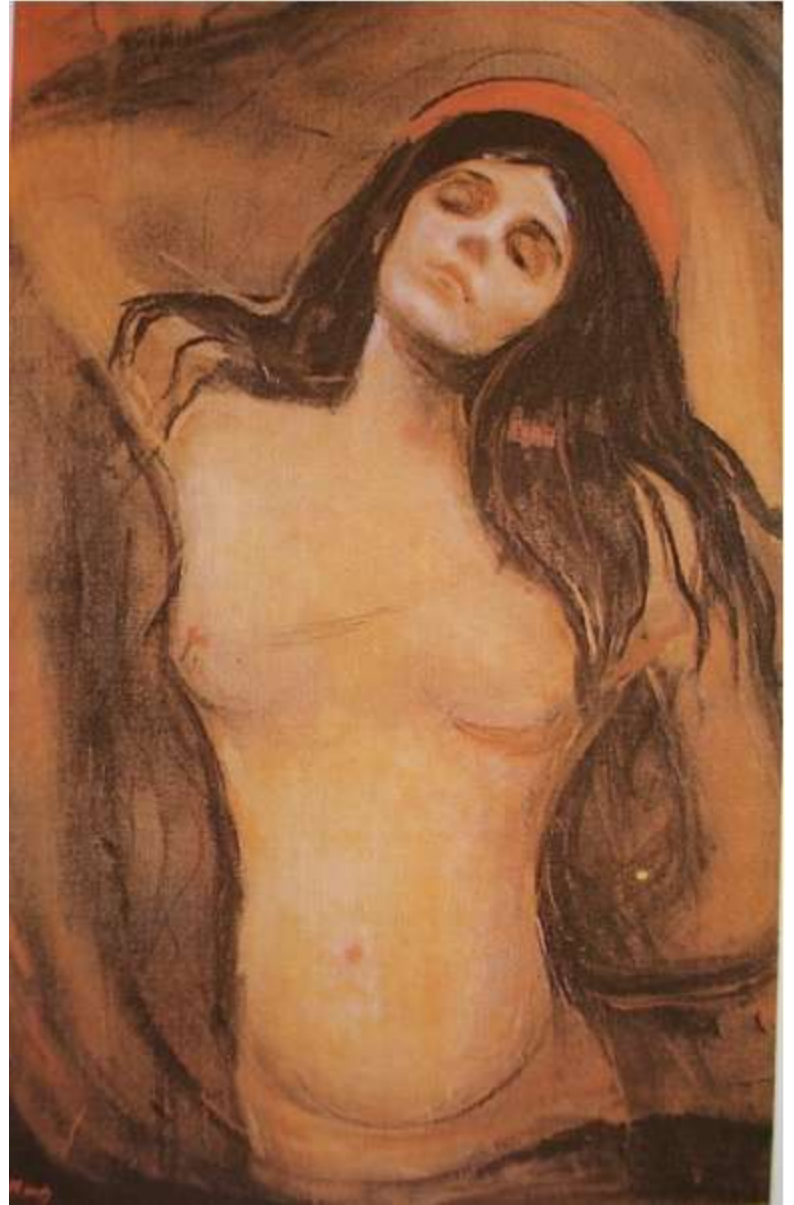
Henri Matisse

Ergon Schiele

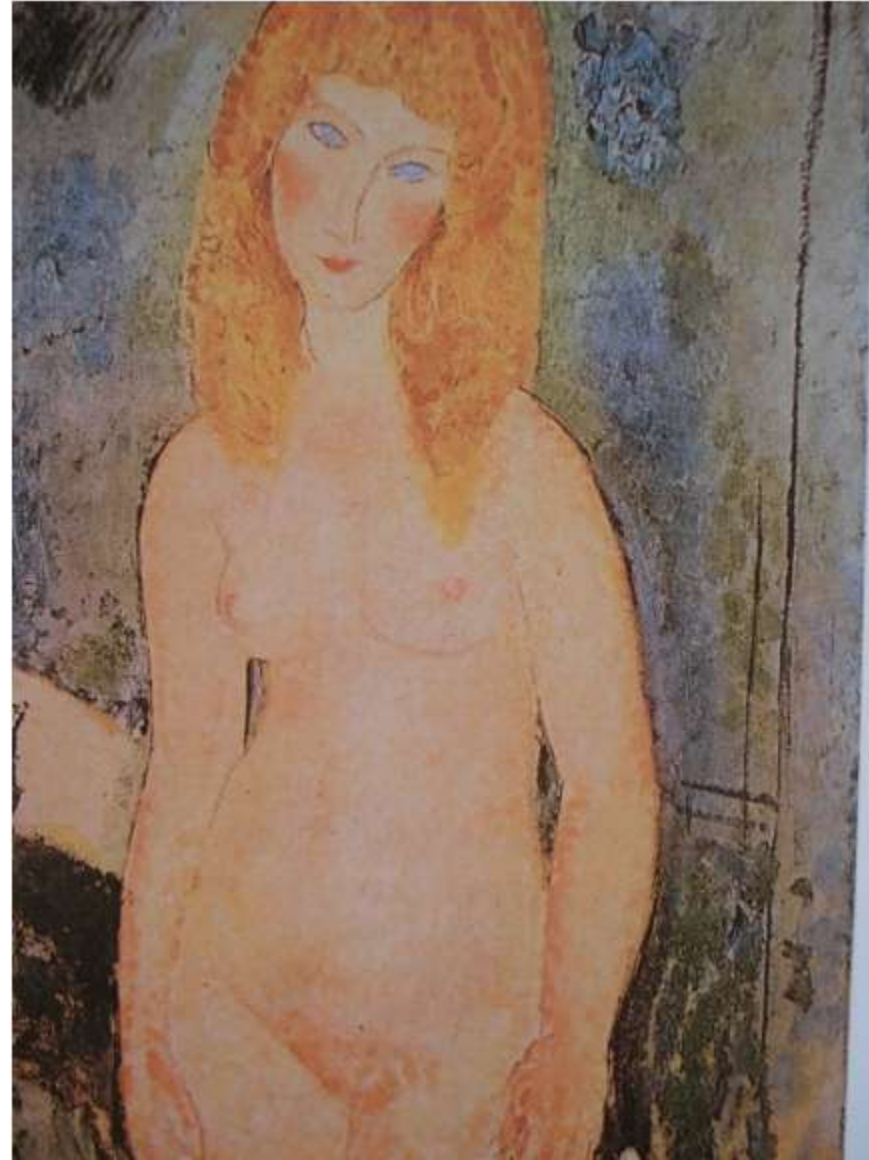
Edward Munch

André Derain

Amedeo Modigliani

Picasso

Marcel Duchamp

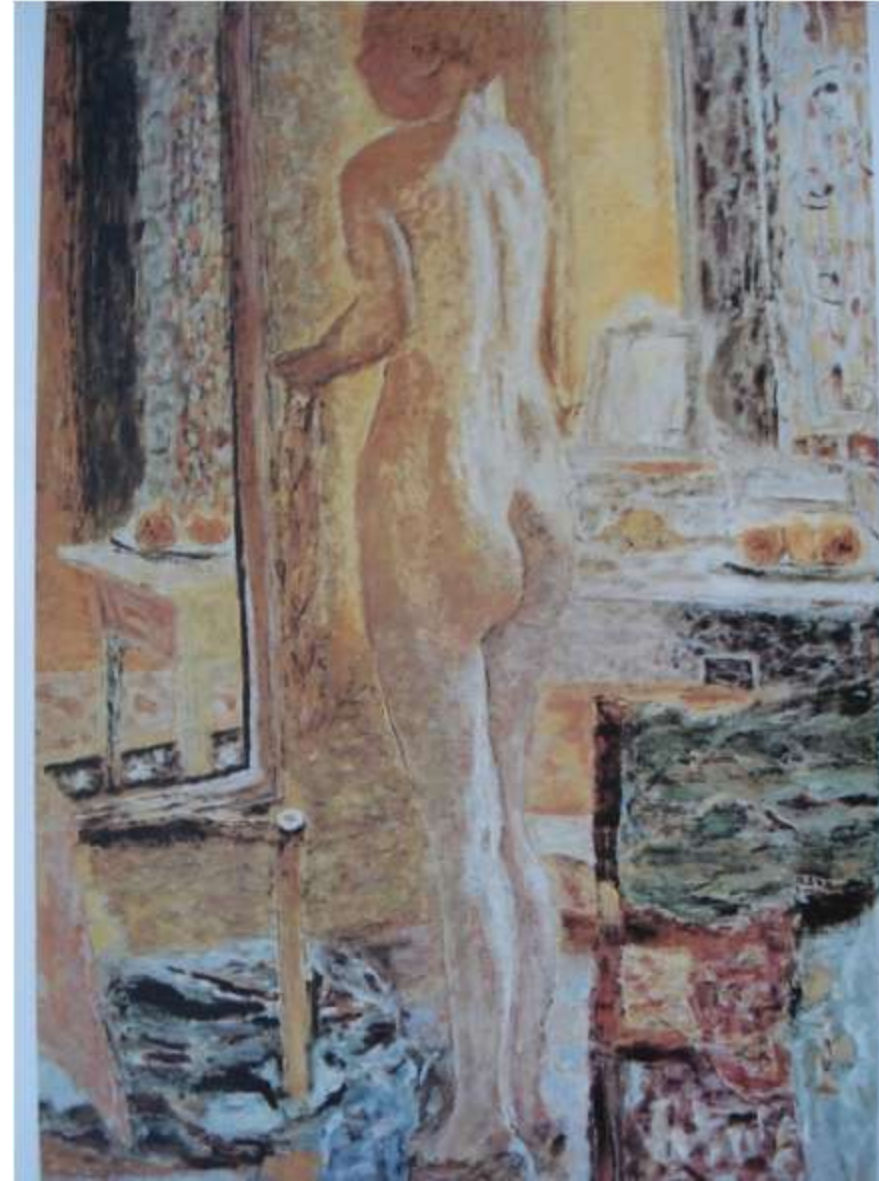

Pierre Bonnard

Lucien Freud

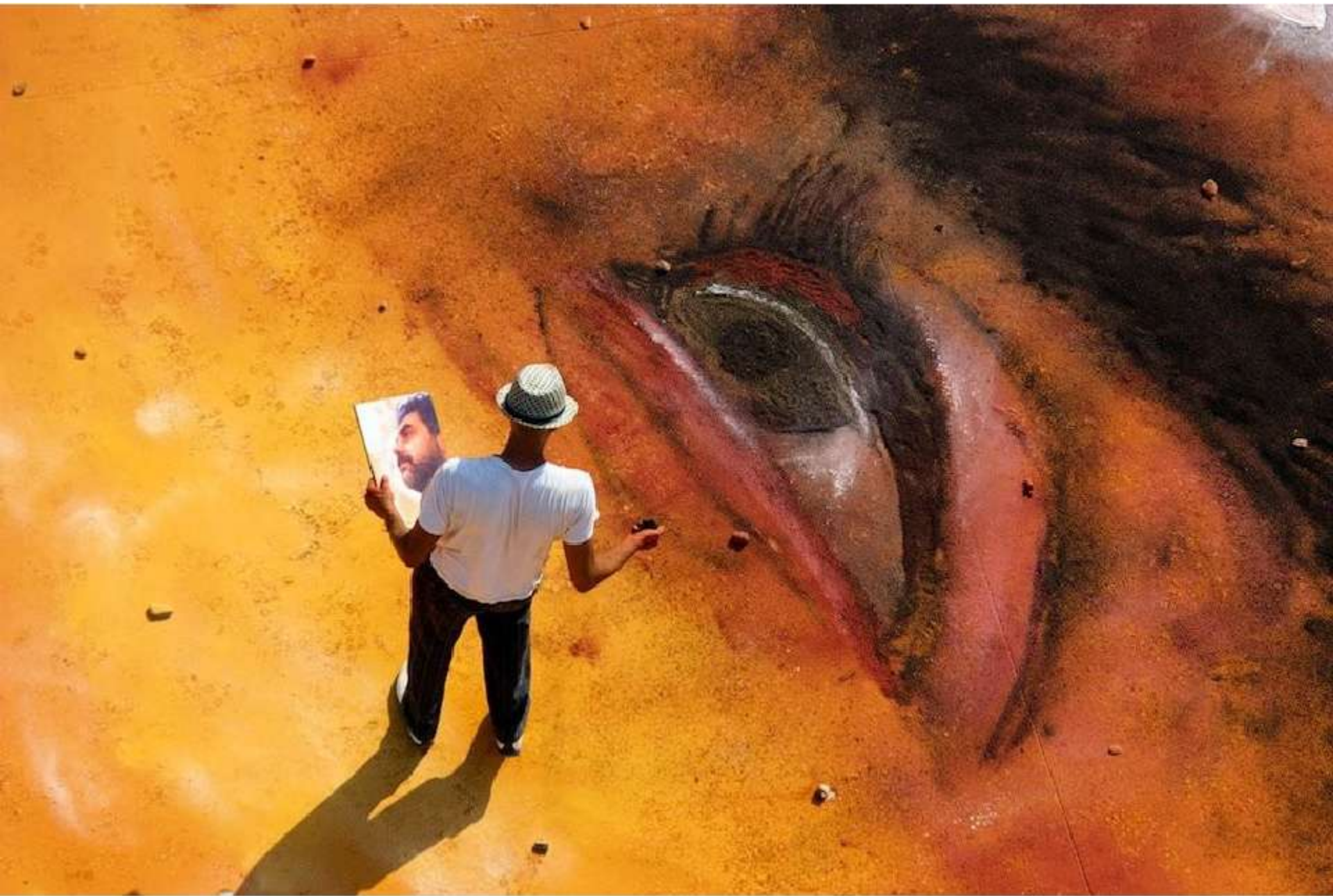

Edward Hopper

Source: Museum of Fine Arts, Boston

Peter Jansen

Ron Mueck

Henry Moore

Umberto Boccioni

Ron Mueck

Carmen Molina Cantabella

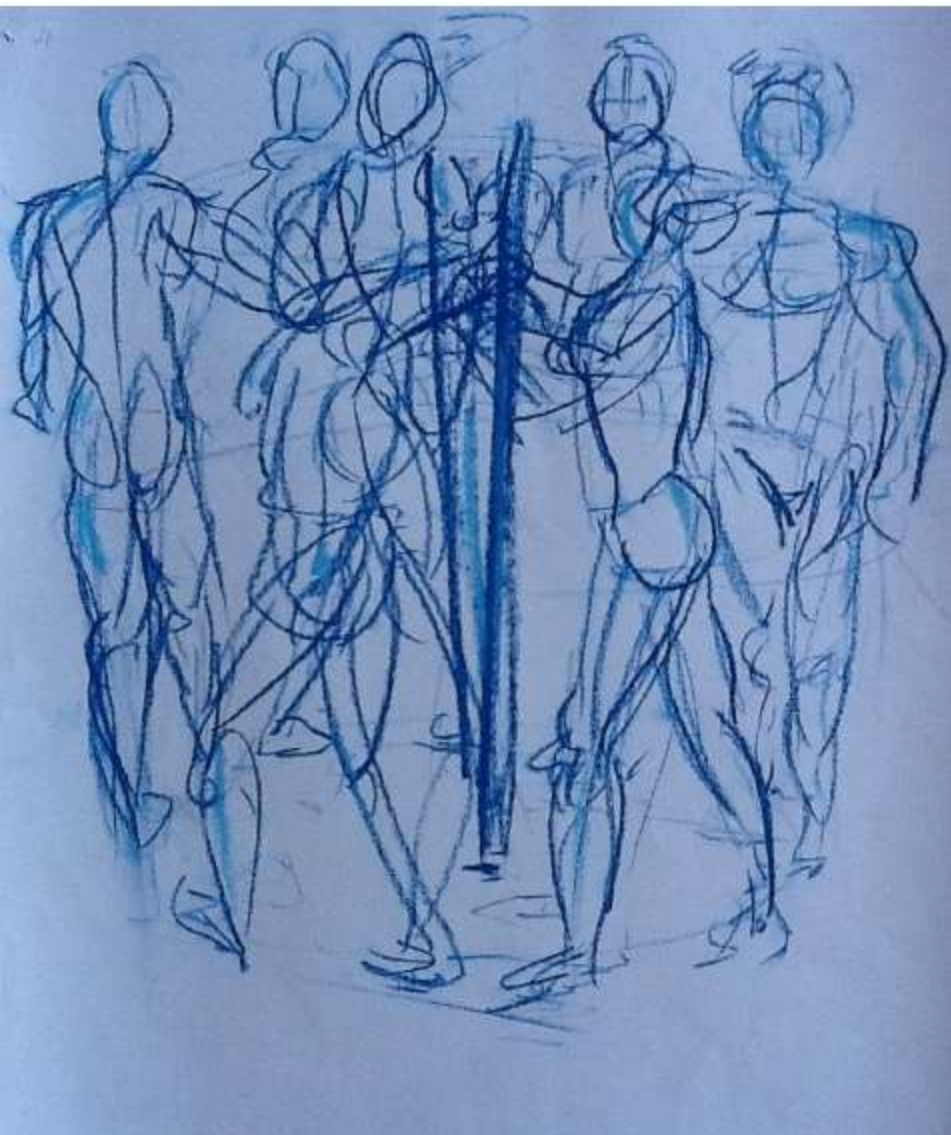

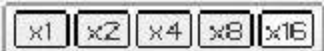
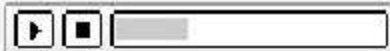
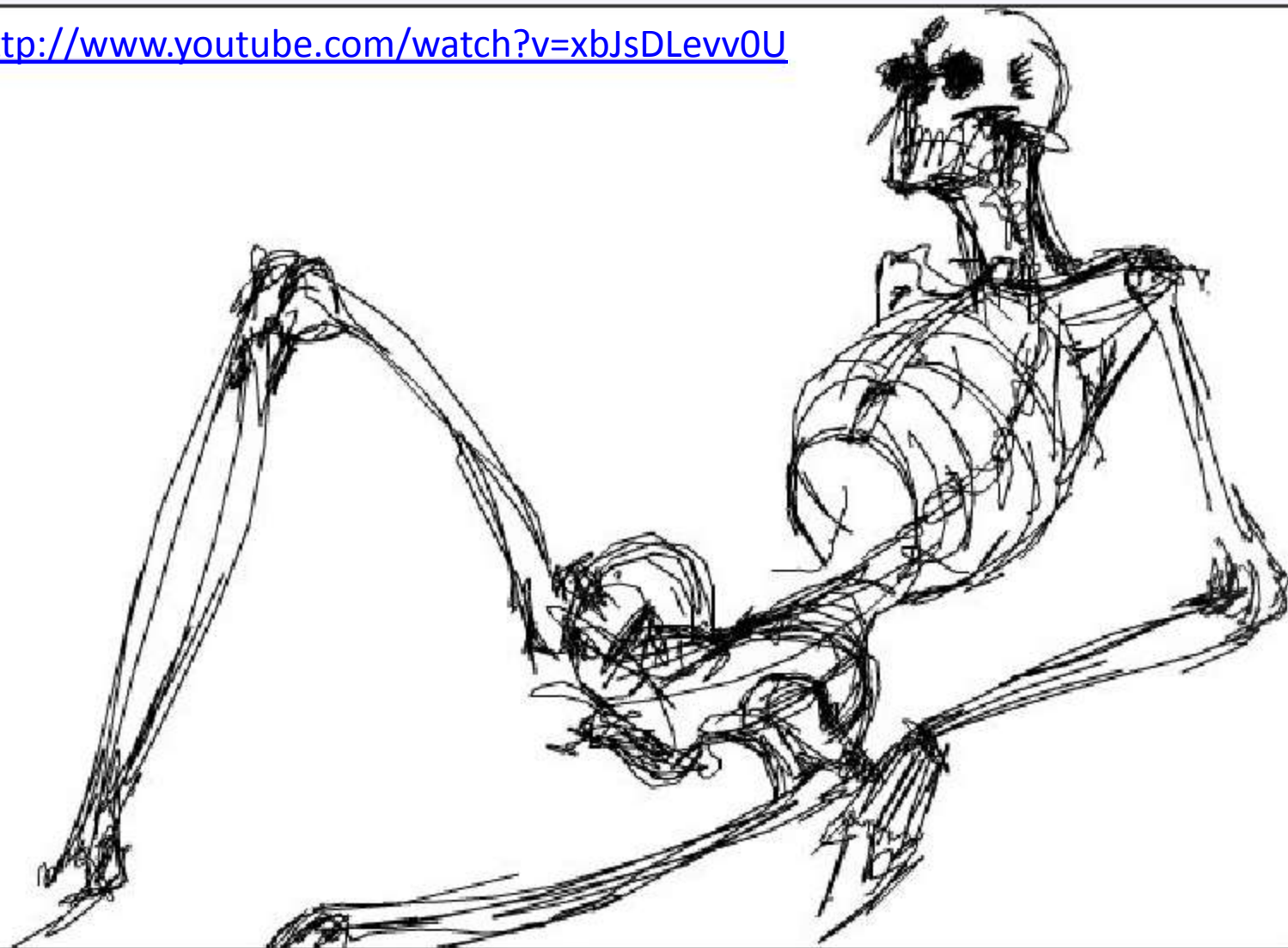

<http://www.youtube.com/watch?v=xbJsDLevv0U>

- Flash Chards 2 :: FCMX.NET -

High