

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN

La figura humana en la representación gráfica entre los siglos
XV y XVI. Estudio de 3 grabados de Alberto Durero del libro
Apocalipsis de San Juan

Estudio de los tres grabados: San Juan ante el señor y los siete
candelabros, San Miguel luchando contra el dragón y los 4
jinetes del apocalipsis, de Alberto Durero (1497) de su libro
Apocalipsis con figuras.

(Tesis realizada en el marco del proyecto PAPIIT IN405220)

Tesis
que para obtener el título de:
LICENCIADO EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL

Presenta:
MARLEM ESCOBAR FLORES

Asesor de tesis:
DR. HÉCTOR RAÚL MORALES MEJÍA

CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO. 2020

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Agradecimientos

Un gran agradecimiento a la **Universidad Nacional Autónoma de México** que me abrió las puertas, y en especial a todos los docentes de la carrera Diseño y Comunicación Visual, quienes me orientaron hacia el camino del diseño.

A mi asesor, el **Dr. Héctor R. Morales**, quien vió en mí grandes oportunidades y me ha apoyado en todos los aspectos, por lo que le estaré eternamente agradecida.

A mi hermano **Daniel** y hermana **Miriam**, que siempre han estado conmigo apoyándome en todo momento y son mi más grande inspiración.

A mi madre **Lilia**, que la admiro tanto y que siempre me ha impulsado para llegar hasta el final, cuyo cariño, apoyo y cuidado es por lo que estoy aquí.

Y por último, un especial agradecimiento a mi padre **Benigno**, que siempre nos apoyó en todo momento hasta el final. Su ausencia nos ha dejado con un gran vacío pero su recuerdo nos motiva a seguir.

!Para ti va este gran logro, papá!

Índice

INTRODUCCIÓN

CAPITULO I. La representación de la figura humana

1.1 La representación de la figura humana a través de la historia.....	11
1.2 Prehistoria.....	13
1.2.1 Paleolítico.....	13
1.2.2 Mesolítico.....	16
1.2.3 Neolítico.....	17
1.2.4 Edad de los metales.....	18
1.3 Mesopotamia	
1.3.1 Cultura mesopotámica.....	22
1.4 Egipto	
1.4.1 Egipto predinástico.....	25
1.4.2 Egipto protodinástico.....	26
1.5 Grecia y Roma.....	29
1.5.1 Antecedentes Grecia.....	29
1.5.2 Época oscura.....	30
1.5.3 Época arcaica y clásica.....	30
1.5.4 Época helenística.....	33
1.5.5 Roma.....	34
1.6 Edad media.....	37
1.6.1 Alta edad media.....	37
1.6.2 Baja edad media.....	41
1.6.3 Arte románico.....	41
1.6.4 Arte gótico.....	43
1.7 Renacimiento.....	48
1.8 Renacimiento alemán.....	52

CAPÍTULO II. Representación gráfica del cuerpo humano

2.1 Elementos visuales del arte.....	60
2.2 Principios del arte.....	62

CAPÍTULO II. Alberto Durero y el grabado

3.1 Camino del grabado hacia el renacimiento.....	71
3.2 Alberto Durero (1471 - 1528).....	74
3.3 Apocalipsis de San Juan	77
2.3.1 Apocalipsis cum figuris, Alberto Durero.....	80

CAPÍTULO IV. Apocalipsis, los grabados de Alberto Durero

4.1 San Juan ante el señor y los siete candelabros.....	93
4.1.1 Descripción.....	94
4.1.2 Elementos artísticos.....	94
4.1.3 Principios artísticos.....	95
4.1.4 Iconografía.....	96
4.2 Los cuatro jinetes del apocalipsis.....	99
4.2.1 Descripción.....	100
4.2.2 Elementos artísticos.....	101
4.2.3 Principios artísticos.....	101
4.2.4 Iconografía.....	102
4.3 San Miguel luchando contra el dragón.....	109
4.2.1 Descripción.....	110
4.2.2 Elementos artísticos.....	111
4.2.3 Principios artísticos.....	112
4.2.4 Iconografía.....	113

CAPÍTULO V. Conclusión y referencias.

5.1 Conclusión.....	117
5.2 Referencias.....	119

Introducción

La representación del cuerpo humano es una forma de encarnar los intereses e inquietudes de la existencia humana. La insistencia de verse a sí mismo y reproducirse en escenarios fantasiosos o representar momentos exactos es la búsqueda de permanencia y perpetuidad de su esencia, reflejándose en la producción de imágenes.

Es evidente que en el arte estas características dejan de ser nuevas al observar las obras desde el inicio de la humanidad. Todo esto llevó a que el ser humano buscara expresar esta visión de su realidad. Con el paso del tiempo entre todas estas representaciones el ser humano se ha plasmado de diversas maneras, convirtiéndose en dioses o simples mortales, estas imágenes reflejan los pensamientos, creencias y deseos que surgieron en muchas civilizaciones que escribieron la historia utilizando piedras, pergaminos, pieles o papeles.

En el presente estudio basado en los grabados San Juan ante el señor y los siete candelabros, San Miguel luchando contra el dragón y Los cuatro jinetes del apocalipsis del artista Alberto Durero, realizada en el marco y con apoyo del proyecto PAPIIT IN405220, se tratarán los aspectos más significativos de la representación del cuerpo humano a finales del siglo XV, época que tuvo gran relevancia en el cambio de la representación humana, tanto en su ser físico como espiritual, dando pie a la verdad tomada por la objetividad y uso de razón cuestionando los dogmas establecidos por parte de las instituciones religiosas.

Se busca estudiar los grabados mencionados para exponer la forma en que las representaciones de la figura humana en los grabados de Alberto Durero con sus estudios del cuerpo humano reflejan de una manera sorprendente su narrativa.

La aplicación de la geometría en el estudio de la representación de la anatomía humana propuesta en el Renacimiento hacia las obras artísticas dará una reflexión acerca del movimiento corporal expresado en las obras gráficas (en este caso los grabados) donde además de una connotación implícita en las posiciones de los personajes, logra capturar el movimiento

exacto y lleva a la unión de diversos aspectos, como pliegues, drapeado, conocimiento de materiales, etcétera.

En la primera parte del presente trabajo se demostrará a través de un recorrido histórico en la evolución del arte, la forma en que el pensamiento humano se ha modificado hacia sí mismo y la forma en que diversas culturas percibieron su existencia. Iniciando con un recuento de la prehistoria, en donde los seres humanos descubren su propio entorno y bajo esta razón comienzan a cuestionarse acerca de sucesos que parecían provocarse por alguna fuerza incomprensible, y que a través de representaciones gráficas de objetos en usos rituales les generaba una forma de control hacia estos fenómenos.

Estos pensamientos y creencias mitológicas fueron un patrón que se repitió en las siguientes culturas, cuyo arte era producido para satisfacer a estas deidades y a los jefes que estuvieran a cargo de las civilizaciones. La concepción del arte no era conocida como tal. Para la cultura egipcia, mesopotámica y demás culturas antiguas, crear murales o esculturas no eran para un disfrute terrenal, funcionaban para contar las historias bélicas y míticas a los civiles, con lo que la historia se escribía visualmente y constituía el basamento cognitivo de la humanidad. El artista no era definido como tal, ser artista era un trabajo del mismo nivel a un herrero o un agricultor, y por ende, no era considerado una actividad mayor a un oficio, pero a pesar de no ser considerados en su época como tal, ellos eran artistas.

Llegó un momento donde el ser humano comienza a cuestionarse el origen real del ser humano y buscaron estas respuestas dentro de su mismo entorno. La cultura griega y romana (hermanas y rivales en la historia del arte) dieron el primer paso para ver al arte no como una forma de permanencia en la historia, sino como un objeto de disfrute, trayendo consigo conceptos como estética y perfección que en culturas precedentes ni siquiera fueron pensadas. Estos pensamientos en los artistas griegos y romanos crearon obras majestuosas, en especial en la representación humana, explotando conocimientos como las matemáticas y creando cánones que, a su parecer, creaban la representación del cuerpo humano perfecto.

Un punto de gran importancia a mostrar en esta primera parte del presente trabajo es la relación entre los movimientos sociales volviéndose

hitos en la historia y el arte volviéndose cómplice y testigo en la historia. Se puede decir sin miedo a equivocarse que el arte se volvió el espejo de todas las virtudes y decadencias que llevaron a civilizaciones ser lo que ahora conocemos.

En la segunda parte del presente trabajo se mostrará parte de la vida de Alberto Durero y el contexto histórico en el cual se vio envuelto. Alberto Durero se congregó como un artista de alto nivel gracias a las obras gráficas que realizó a lo largo de su vida, a través de sus viajes a Italia conoció a diversos artistas que lo apoyaron y orientaron para su crecimiento profesional y llevar su talento a un nivel de calidad superior. Igual que muchos artistas, Durero creaba obras inspiradas en la religión cristiana, como el grabado de Adán y Eva (cuya representación del ideal clásico de belleza del cuerpo humano cautivó a muchos) o la colección de grabados del apocalipsis cuyo título original en alemán es *Die heimlich offenbarung iohannis*, y en la latina *Apocalipsis cum figuris*. Dicho colección mostró los sucesos venideros que causarían la llegada de la profecía del pastor Juan quien en sus cartas escribiera la visión que Dios le mostró para salvar la humanidad.

Para apreciar correctamente los componentes de las obras gráficas y en específico las de Alberto Durero es indispensable definir conceptos de apreciación del arte: elementos visuales y principios artísticos. Ambas clasificaciones prometen direccionar al espectador al comprender de una mejor manera la obra artística y su narrativa. Desde la parte más esencial de cualquier obra artística como la línea, y que en este caso los grabados obtienen un gran protagonismo; hasta la composición misma que dicha obra posee.

Todas las partes anteriormente mencionadas darán bases para entender y estudiar los grabados de Alberto Durero (1497), comenzando primero con conocer las escrituras originales de la biblia de las cuales hablan del apocalipsis, para después conocer la forma en que Alberto Durero interpretó las palabras del apóstol Juan y las plasmó en 15 xilografías. Culminando así con el estudio en específico de los tres grabados San Juan ante el señor y los siete candelabros, San Miguel luchando contra el dragón y los 4 jinetes del apocalipsis.

Capítulo I

Grabado e ilustración
en la representación de la figura humana

CAPÍTULO 1

Grabado e ilustración en la representación de la figura humana

1.1 La representación de la figura humana a través de la historia

La ilustración gráfica ha sido la forma de capturar el mundo percibido a lo largo de nuestra existencia en diversos soportes como el papel, piedra, tela, pieles de animales e incluso huesos, y junto con el ser humano la forma en representar los pensamientos y criterios han cambiado. Las obras de arte encontradas han ayudado a conocer momentos que cambiaron la historia de la humanidad y comprender ahora todo lo heredado en generaciones.

En esta representación del mundo no se puede evitar pensar en la forma en que a través de los siglos se ve el ser humano a sí mismo y de todos los conocimientos que a partir del estudio académico del cuerpo humano que realizaron artistas como Leonardo da Vinci, Rembrandt o Giorgio Vasari (por mencionar algunos) comenzaron una escuela para la reproducción en un conocimiento científico del dibujo y que con ellos el arte se volvía no solo una forma de plasmar ideales y creencias sino un aprendizaje estricto en el conocimiento de la representación.

Se puede empezar con la pregunta ¿Qué es la representación?, definida por la Real Academia Española como “Imagen o idea que sustituye a la realidad”. La representación artística (concepto que nos atañe en esta investigación) busca plasmar en un objeto lo presente en el entorno o momento que el artista ve, vive o experimenta. Todas las representaciones artísticas se presentan de diferentes interpretaciones:

- *Por imitación.* Plasmar directamente lo que nuestros ojos captan, como los retratos o paisajes.
- *Por uso de símbolos.* Las obras cuyos elementos dentro del mismo buscan encontrar un significado para crear una narrativa. Es el caso de obras artísticas de ámbito religioso, estas obras contienen elementos gráficos con características descritas por la misma religión que permite al espectador “leerla”, aunque muchos de los elementos dentro de la obra no existan en la realidad.
- *Por subjetividad.* Existen obras cuyo significado puede solo conocerse por la explicación del mismo artista, ya que esas ocasiones estas representaciones llegan completamente desde su imaginación y criterio.

¿En este punto se podría deducir que una representación artística es lo mismo que una ilustración? El concepto de ilustración gráfica es utilizado en gran medida en los tiempos actuales de forma comercial para referirse a las imágenes gráficas que acompañan a un texto y ayuda a ampliar su significado.

Pero la ilustración abarca más allá de una decoración del libro, la ilustración se ocupa para agrandar el significado de algún momento, objeto o lugar y que en ocasiones no es necesario el acompañamiento de texto. Eso se puede ver en obras como la capilla Sixtina, donde el artista Miguel Ángel con una de sus obras más famosas “La creación de Adán” la cual cumple la función de ilustrar este momento dentro de un lugar tan sagrado para la cultura cristiana, y aunque en su tiempo esa pintura fue creada para acompañar a la obra arquitectónica y fue tratada de forma comercial (ya que dicha obra fue un encargo y hubo retribución monetaria, lo mismo que pasa con las ilustraciones actuales), hoy en día es considerada una gran obra de arte. Se puede concluir que dichas diferencias lleguen a ser difusas en el mundo artístico, la ilustración es considerada como una representación artística, pero las representaciones artísticas pueden abarcar más lejos.

1.2 Prehistoria

El origen del ser humano es considerado con el arranque de la Era Cuaternaria, período geológico donde se encuentra la aparición del homo sapiens. La Prehistoria como etapa histórica se divide en 2 eras, la *Edad de Piedra*, donde se encuentran los primeros avances del homo sapiens como un ente pensante y racional que es capaz de trabajar en equipo y convivir con individuos igual a ellos, incluso poder decir que fueron los primeros en utilizar un lenguaje muy primitivo para comunicarse entre ellos; y la *Edad del metal*, donde el ser humano comenzaba a funcionar como un ser social capaz de pensar más allá que una necesidad primitiva, permitiéndole interesarse en pensamientos más complejos como una organización social basada en jerarquías, el valor de un objeto para un cambio de bienes (trueques) y lo que daría una marca en la historia de la humanidad, la invención de un lenguaje escrito. La Edad de Piedra se divide en 3 épocas importantes; Paleolítico, Mesolítico y Neolítico.

1.2.1 Paleolítico

Paleolítico (o Edad Antigua de la piedra) concepto dado por John Lubbock en su libro *Prehistoric Times* de 1865 donde entre otros aportes, defendió la teoría de Christian Jürgensen Thomsen acerca de la edades clásicas (Edad de piedra, Edad de bronce y Edad de hierro) y agregó la división en la Edad de Piedra entre el paleolítico y neolítico, y así se quedó esta división en la historia. La etapa del Paleolítico delimita el inicio en la historia caracterizada principalmente por la talla de piedra para utilizarla como herramientas principales en conjunto con otros materiales como huesos, cuero, madera, etc. Esta época es la más larga de la historia, empezando aproximadamente hace 2.5 millones de años a.C. y culminando hace 10,000 años a.C. pasando por la evolución de la especie humana del homo erectus al homo sapiens.

En la etapa del Paleolítico para su estudio, se subdivide a su vez en tres más: Paleolítico Inferior, Paleolítico Medio y Paleolítico Superior. El Paleolítico Inferior (2.5 millones a 120,000 a.c) comienza con la existencia del homo habilis en la zona oriental de África donde el homo habilis empezaba a formar pequeños grupos para cazar en colectivo, con una vida nómada transportándose de diferentes lugares donde encontrarán mayor comida, y en pequeños lapsos establecerse en cuevas como refugio.

La evolución humana continúa con el homo erectus, ser que ya era capaz de organizarse en grupos mayores y comienza con la utilización de utensilios primitivos para obtener su alimento, mejorando la actividad de la caza utilizando piedras y afilándolas para utilizarlas de diversas maneras a la hora de emboscar a la presa. El final del Paleolítico Inferior es con el descubrimiento y utilización del fuego para beneficio del grupo, como ahuyentar animales salvajes. En este punto con la organización de los grupos sociales pudo surgir el desarrollo de un tipo de lenguaje hablado o corporal para poder transmitir las ideas, mostrando una evolución en su coeficiente.

El Paleolítico Medio (120,000 a 40,000 a.C.) tuvo su principal desarrollo en Europa y el próximo Oriente. Se encuentra por primera vez al homo sapiens de Neanderthal, enfrentando el periodo geológico Pleistoceno, en el cual se encuentran dramáticos cambios climáticos como las últimas glaciaciones y que esas adversidades obligaron al homo sapiens a buscar regiones con mayor probabilidad de sobrevivencia migrando a lugares más cálidos y estableciéndose por períodos más largos en un solo espacio.

Con la llegada del homo erectus se relaciona la etapa del Paleolítico Superior (40,000 a 10,000 a.c.) mostrando existencia en el continente europeo principalmente en Francia, España y Rumania, y en el continente asiático en Japón y China. El homo erectus en esta etapa mostraba una inteligencia social más desarrollada que sus predecesores organizándose en grupos sociales mayores y empezando con señales de recolección de alimentos como la pesca y la agricultura, mejorando de igual forma sus herramientas y formas de caza. Con este desarrollo cognitivo la aparición del arte se vuelve visible presentándose en elementos cotidianos, creando obras artísticas como pinturas murales y tallado en piedra que mostrarían una evolución en su espíritu al representar sus pensamientos en la superficie, el homo sapiens daría vida al arte, y por primera vez en la historia de la humanidad se reconocía a sí mismo como un superior en su entorno natural, apartado de cualquier otra especie.

El arte más primitivo se encuentra en el periodo final del Paleolítico, que data de aproximadamente 35.000 años. Obras como las que se encuentran en las cavernas de *Chauvet* y *Lascaux* (Francia) muestran una forma de expresión sobre animales y la vida cotidiana que el homo sapiens experimentaba, pintando momentos de caza, plantas, animales

Vista panorámica de la gran sala de los toros de la cueva de Lascaux (GETTY IMAGEN, 2020)

y a sí mismos presentándose de una forma abstracta incluyendo las partes más esenciales del cuerpo: cabeza (representada por unas figuras ovoides), torso, piernas y brazos (representados estos últimos en líneas unidas). Las pinturas de personas cazando se encontraban en pocas ocasiones, pero del arte parietal se encontraban esas pinturas de personas siguiendo al animal con intención de caza como sugiere en la *fotografía de Getty* donde los calcos realizados por Henry Lothe (explorador francés) del arte rupestre del Sahara muestran cómo los humanos se dirigían en dirección a los que parecen ser reses salvajes para su

caza a través de lanzas. Las figuras humanas representadas en ese calco permiten observar el uso de volumen en áreas como pecho y piernas que reflejaban la silueta más completa del cuerpo humano y que se vuelve de los antecedentes más arcaicos de la representación humana.

La Venus de Savignano, del Museo Pigorini (Enciclopedia, 1999. P117.)

El homo sapiens no buscaba crear un dibujo perfecto y estético, sino que a través de sus pinturas su objetivo mayor al pintar este tipo de escenas era representar una forma de ritual para el éxito de la obtención de comida, como en los momentos de caza (que eran las pinturas donde se presenta con mayor frecuencia la figura humana). Al observar estos dibujos rupestres queda claro que por mínimo que sea, ya existía un interés en encontrar una forma de plasmar la esencia humana.

La venus de Savignano, una de las figurillas procedente del Paleolítico Superior con antigüedad aproximada de 25,000 años, perteneciente al periodo final del Paleolítico, interpreta a una figura humana de sexo femenino gracias al acento en las partes distinguidas del sexo femenino como los senos, cadera y vientre abultados, que permiten relacionarlas con cultos relacionados a diosas de la fecundidad.

El comienzo del periodo Mesolítico, se data aproximadamente hace unos 10,000 años a.c. ubicándose en el término de la Era glaciaria y finalizando sobre el 5,000 a.C. En este periodo se abandona con más frecuencia el

estilo de vida nómada y se asentaban en lugares convenientes para la obtención de alimento. La actividad que sobresale en este periodo es la pesca, quienes se ubicaban cerca de ríos o lagos aprovechaban estos recursos para obtener alimento creando herramientas que los ayudará a pescar y recolectar su alimento .

1.2.2 Mesolítico

En el arte del Periodo Mesolítico lo más sobresaliente se encuentra en las obras artísticas relacionadas a creencias religiosas, como las esculturas encontradas en el antiguo santuario Göbekli Tepe en Turquía, estudiado por el Instituto Arqueológico Alemán y los científicos rusos del Museo de Sanliurfa; que teorizan fue edificado por cazadores-recolectores por los años 9,000 a.C. En este lugar se encuentran pilares de hasta 5,5 metros de altura, con detalles grabados como naos o un taparrabos. En estas edificaciones el ser humano experimentaba la piedra en gran formato para crear personajes mitológicos para rendirles culto. Obras como esculturas de animales representando a una deidad o formas humanoides muestran vestigios de posiblemente la primera religión en el mundo.

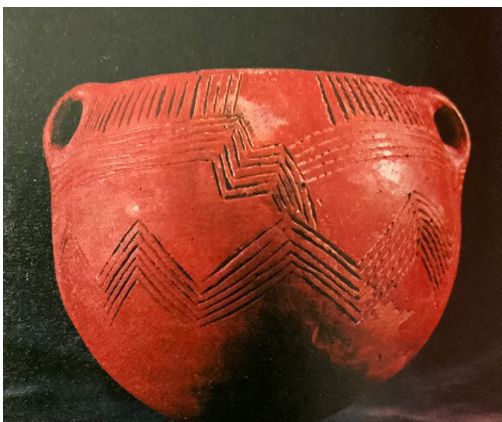

Obras escultóricas del Museo de Sanliurfa, Turquía. (Vincent J. Musi, 2016)

Junto al desarrollo de la razón en el cerebro poco a poco el ser humano empezó a buscar respuestas a sucesos de su entorno en los cuales no tenían control, como la lluvia o el cambio en las estaciones del año. Diversas culturas a través de la historia en este afán de controlar y dominar su entorno buscaron un responsable omnipotente causante de cada situación y con una idea de encontrar una forma en tener contacto con este ser, ofrecía completa devoción y ofrendas para que así exista un entendimiento en beneficio mutuo, formándose así una forma de religión.

Con el inicio del Neolítico comprendido aproximadamente entre el año 6,000 a 4,000 a.C. se fue desarrollando el intercambio de bienes (inicios del comercio), la creación de las primeras casas de adobe para establecer una vida sedentaria y la domesticación de los animales, empezando la ganadería, dejando poco a poco la caza como principal fuente de alimento. La piedra utilizada como herramienta para obtener los alimentos como en la agricultura y utilizadas para la caza eran realizadas con mayor calidad, puliéndolas para formar lo que ellos necesitarán. La organización social era la nueva forma de vivir donde se hacían de forma exclusiva la ganadería y agricultura, volviéndose completamente sedentarios, forma de vida que prevalece hasta hoy día.

1.2.3 Neolítico

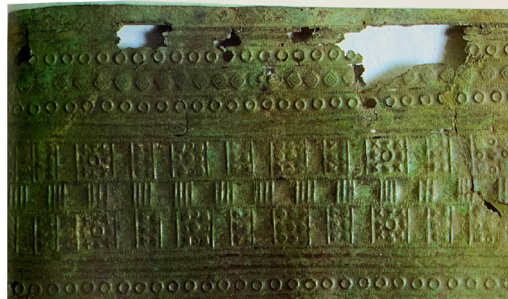

Vaso de cerámica encontrado en la cueva de los murciélagos (Enciclopedia Hachette Castell, 1981. P1506)

En el arte neolítico encontramos la aparición del uso de la cerámica y piedra pulimentada para realizar objetos de uso común como los pequeños molinos de piedra que utilizaban para triturar a mano los cereales obtenidos de la agricultura. Recipientes de diversos tamaños y objetos que contenían en ellos decoración a base de un tallado en cerámica fresca para obtener el relieve. La cerámica se vuelve un descubrimiento de gran importancia porque se ocuparon en hacer utensilios para mantener y prepara sus alimentos junto con bloques de barro que utilizaron para crear casas modelando el recipiente con barro y dejando secar al sol y que aún ser humano descubrió que su resistencia se volvía mayor al meter el barro ya moldeado al fuego.

1.2.4 Edad de los metales

El término de la Edad de Piedra se define por el inicio de la Edad de los Metales que parte aproximadamente entre el 4,000 a.c. y el 1,000 a.c. Es caracterizado por la innovación del empleo del metal en herramientas, generando los antecedentes de la metalurgia. La Edad de los Metales se divide principalmente en 3 etapas; Edad de Cobre (o calcolítico), Edad de Bronce y por último la Edad de Hierro. Es probable que el ser humano descubriera los metales con el contacto primitivo del oro, encontrando pequeños restos en ríos y querer trabajar con él pero la cantidad encontrada era mínima y posiblemente buscaron otro material con características físicas similares, cuya búsqueda los llevaría al metal que nos da el inicio de esta etapa tan importante en la humanidad.

Molinos neolíticos del Museo de Monasterio de Montserrat, Barcelona y Fragmento de cinturón de Bronce, procedente de la región de Jura (Enciclopedia SALVAT, 1999. P117)

1.2.4.1 Edad de cobre

El cobre por su flexibilidad y abundancia en la tierra fue el primer metal trabajado y explotado por el hombre en creación de herramientas, conociéndose ya en los años finales del Neolítico. La forma de trabajar al cobre empezó primero dándole golpes directos para ir formando la forma deseada pero en un punto alguien se fijó en la forma en que con el fuego el cobre cambiaba de estado, y utilizando ese conocimiento para poder fabricar objetos de manera más sencilla. En la Edad del Metal aún se encontraban objetos hechos con piedra pero al implementar poco a poco el cobre en utensilios de arar para la tierra, objetos decorativos y de culto, junto con vasijas para el consumo de alimentos, la piedra se olvidaría por completo como herramienta principal.

1.2.4.1 Edad de Bronce

Pronto los humanos descubrieron la aleación del cobre con estaño, que daría resultado al bronce, metal con mayor resistencia y maleabilidad en su producción que pronto sustituirá por completo al cobre puro en la fabricación de armas y daría inicio a la Edad del Bronce. El descubrimiento del bronce no llegó al mismo tiempo en todas las regiones del mundo, en la región del Egeo es donde se desarrolla la producción de este metal y gracias al comercio esta práctica se expandía a gran parte de Europa, Asia y África.

El comercio de este metal transformó la vida del ser humano porque ahora se debía trabajar en la producción de este material para realizar los intercambios de bienes que bien podrían ser alimentos, objetos e incluso ya el intercambio de metal precioso como el oro. La forma de vivir para el ser humano da inicio a una sociedad organizada en jerarquías y establecida en la producción de bienes, destinado a un intercambio que formaba cada vez conceptos más definidos como “propiedad”, “negociación” y “valor”, que generaron el establecimiento total en un área geográfica que tuviera todo lo necesario para vivir, declarando estos espacios como propios. La expresión del cambio trajo consigo la formación de ciudades, volviéndose la separación entre la humanidad primitiva y la moderna, dejando de lado las pequeñas tribus para formar una organización social funcional donde existía un líder y subordinados viviendo.

Esta evolución cognitiva se veía reflejada en los objetos artísticos de Europa con diferente uso, por ejemplo, el fragmento del cinturón de bronce encontrado en Jura, Francia. Tiene detalles circulares en la mayoría

Estatuilla de bronce procedente de Cerdeña
(Enciclopedia SALVAT, 1999)

del frente y en medio un diseño con círculos y líneas posiblemente realizado por uso decorativo. Las piezas de culto en forma humanoide se realizaban con mayor destreza, dando atención en los detalles físicos; como en *La estatuilla oferente de bronce* procedente de Cerdeña, una estatuilla que muestra a un hombre estirando levemente los brazos en forma de ofrenda, con un rostro con relieves circulares que simulan ojos, en medio una protuberancia alargada que va desde el inicio de lo que puede ser la frente hasta el nivel de una nariz. Estas representaciones humanas muestran cómo el ser humano tenía una ligera idea sobre las dimensiones humanas para plasmarlas, definiendo las formas de acuerdo a lo que su vista y criterio

les permitía ver sin uso de conceptos complicados como las matemáticas, escalas o perspectiva.

1.2.4.3 Edad de hierro

El inicio exacto de la Edad de Hierro no se define completamente, se piensa que este metal va en consecuencia del bronce pero en áreas como Egipto. El hierro se encontraba en tumbas considerado como material precioso. Entre los años 1,200 a.C. y 1,000 a.C. es donde el hierro encuentra su mayor apogeo, desplazando la demanda del bronce, ya que el hierro se encontraba con más facilidad en la naturaleza y esto resultaba del desprendimiento de la necesidad de “conseguir” el bronce o cobre en ciudades aledañas que se dedicaran al mercadeo de dichos metales.

Coraza perteneciente de Halistatt, Australia
(Enciclopedia SALVAT, 1999)

Es claro que en la Edad del Hierro, como del Bronce o Cobre, el uso exclusivo de estos materiales era nulo. El uso del oro y plata también dominaba pero más centrado en la decoración. Lo que caracteriza a dichas edades fue el descubrimiento y explotación de los metales como el cobre, bronce y hierro junto con su repercusión en la vida del ser humano; y el hierro, al estar en disposición de la mayoría del mundo, hizo que muchas entidades crecieran y las personas de recursos limitados tuvieran acceso a herramientas que con el bronce era casi imposible.

La implementación del hierro y su naturaleza con mayor resistencia, volvió factible realizar espadas, escudos y transporte que se requerían en las ciudades que empezaban a tener conflictos con las ciudades vecinas en cuestión de territorio. Objetos como la Coraza de hierro originaria de Austria fueron utilizados para la protección del individuo, con detalles circulares de diversos tamaños mostraban la originalidad peculiar de esa cultura. Los objetos realizados con hierro se vuelven diversos, contando los que ya se realizaban con anterioridad como espadas, puntas de flechas o lanzas, anchas y objetos de uso cotidiano como platos o vasijas. A lo largo de la prehistoria la representación artística se ve comprimida en su uso para fines místicos o religiosos, y poco a poco realizado para decoración de espacios o accesorios personales (como collares o aretes).

1.3 Mesopotamia

Un hecho icónico que marca un antes y un después del ser humano es la invención de la escritura. Con el uso de la escritura se pudieron plasmar momentos y personajes importantes de la historia que permitieron conocer los inicios humanos y los sucesos que han hecho del hombre lo que es ahora. La primera cultura en donde se piensa nace una forma de lenguaje fue en la antigua Mesopotamia con la cultura sumeria en el año 3,000 a.C. al 2,350 a.C., donde se desarrolló un lenguaje cuneiforme o “con forma de cuña”, una herramienta con punta triangular que utilizaba en una placa de cerámica marcando signos numerales y pictográficos que podían ser sólo interpretados por las personas que lo utilizaban pero no contaba con significado literal para cada uno de ellos. La gran urbe sumeria remonta su origen en el Neolítico aproximadamente en el año 5,000 a.C., siendo su época de esplendor entre los años 3750 a.C al 3150 a.C, conociéndose a Uruk como su principal ciudad. La cultura sumeria además de la escritura dio grandes aportaciones como son: la rueda, el sistema sexagesimal aplicado al tiempo, sistema de irrigación para distribuir el agua y principios básicos en las matemáticas y la astronomía.

El imperio sumerio también nos brindó uno de los personajes literarios protagonista de la primera epopeya de la historia, sobresaliente de Mesopotamia: Gilgamesh, personaje literario de la mitología sumeria considerado rey Uruk hacia el año 2650 a.C. Se conoce gracias al *Poema de Gilgamesh*, en el que narra las aventuras del rey Gilgamesh y su amigo Enkidu en busca de la gloria enfrentándose a diversas criaturas, pero tras la muerte de su fiel amigo el objetivo del rey será encontrar la inmortalidad.

“La epopeya es considerada la primera narración escrita de la historia y la más antigua reflexión sobre la condición humana, puesto que trata algunos de los temas fundamentales de la literatura universal, como el poder, la amistad o, sobre todo, la muerte” (Masó, 2013, p.20)

Las obras que representan la obra literaria de Gilgamesh son diversas, la más conocida es el relieve asirio del siglo VIII a.C., que representa posiblemente al héroe Gilgamesh sosteniendo con su mano derecha un león de tamaño desproporcionadamente menor representando un dominio sobre él y con la mano izquierda un lazo, posiblemente con el que logró capturar al león. Gilgamesh no es representado más allá de un Rey, sino

que su imagen está relacionada con una deidad mítica, cuya existencia se encuentra en duda a pesar de estar en la lista de gobernadores de Uruk.

1.3.1 Cultura mesopotámica

Mesopotamia se desarrolló geográficamente entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Ubicándose en las actuales Siria, Palestina, Iraq, Arabia Saudí e Irán. Estaba delimitado al sur por el Golfo Pérsico y al norte por el macizo de Armenia. La zona geográfica en que se encontraba permitió a las culturas de Mesopotamia desarrollarse mejor en áreas agrícolas. Siendo el paso para rutas de comercio entre diferentes culturas como los pueblos de Anatolia (actual Turquía) con abundantes reservas de metales o los pueblos de los montes Sacros (actual región de Siria). Por esta misma razón Mesopotamia fue un punto de interés para muchos, lo que provocó que monarcas y pueblos lucharan por tener el control absoluto de la zona.

Cerca del siglo XXIV a.C. el imperio acadio se lanzó a conquista del territorio sumerio, liderados por una de las más extraordinarias figuras de Mesopotamia, Sargón I de Acad (2340-2284 a.C.), o mejor conocido como “Sargón el grande” cuyo imperio duraría del 2340 al 2284 a.C. Su principal golpe militar fue la conquista de Uruk (capital sumeria) y ciudades aledañas con confrontaciones físicas y tomando el control total de las rutas comerciales unificándolas bajo su mandato, volviéndose uno de los mayores monarcas de su tiempo. Después del imperio de Sargón I existieron más confrontaciones militares entre diversos monarcas buscando el poder de las tierras mesopotámicas, entre los que sobresalen Gudea de Lagash y Hammurabi.

Gudea de Lagash, fue el gobernante más renombrado de la ciudad de Lagash colocando su reinado desde 2141 a 2122 a.C., quedando al mando al menos veinte años en Lagash; antigua ciudad sumeria. Con el poder y tierras que tenía en su poder Gudea, el gobernador (como prefería llamarse, en vez de Rey) fueron realizadas diversas obras artísticas y arquitectónicas, en las que destacan alrededor de veintisiete estatuas que lo representaban como soberano de Lagash halladas en las excavaciones de Tello, la antigua Girsu; mostrado, a diferencia de diferentes reyes y monarcas contemporáneos a su época:

La estela de la victoria de Naram-Sin, Museo del Louvre (Wikipedia)

“como un gobernador piadoso, buen administrador y constructor tanto de templos dedicados a los dioses como de obras hidráulicas destinadas a mejorar las condiciones de vida de sus súbditos... descrito en sus obras como un príncipe preocupado por el bienestar de su pueblo pasando a la historia como un soberano justo y sabio”
(Masó, 2013, p.20).

En la antigua Mesopotamia las estelas, definidas por la RAE como “monumento conmemorativo que se erige sobre el suelo en forma de lápida, pedestal o cipo” eran elaboraciones muy comunes donde describen diversos sucesos. Existieron gran variedad de estelas además del código de Hammurabi. La estela de la Victoria de Naram-sin que muestra la victoria de Acad sobre los Lullubi construida aproximadamente en el año 2250 a.C., está presente el rey Naram-Sin representado de mayor tamaño para destacar su imagen frente a sus soldados que se encuentran debajo suyo, todos en camino hacia la cumbre de la montaña, representando la cercanía hacia los dioses que se representan en la parte superior como discos solares. Toda la interpretación dada de las estelas buscaban plasmar esas victorias o acontecimientos para demostrar el poder del gobernante a cargo.

Cilindro-sello de la ciudad de Mari, del Museo de Louvre
(Sierra, H., 2013)

Además de las estelas, existieron objetos de gran valor simbólico que han dejado ver la forma de organización por parte de las culturas de Mesopotamia: los cilindros-sellos. Estos cilindros elaborados de piedras duras (en ocasiones piedras preciosas), en cerámica o metal, contenían grabados específicos que eran utilizados para marcar e identificar la propiedad de algún objeto como armas o mercancía, para autenticar documentos legales. Eran utilizados, por lo tanto, para marcar y proteger la propiedad privada necesaria para tener un control dentro de su ciudad. El cilindro-sello en la fotografía proviene de la ciudad de Mari con un origen aproximado entre el III y el II siglo a.C.,

mostrando la calidad escultórica que los pobladores de las culturas de Mesopotamia tenían para crear los sellos y volverlos únicos para su uso, marcando en ellos pequeño texto para identificar al propietario, símbolos religiosos, de poder o actividad realizada por el propietario.

El arte mesopotámico se encuentra enfocado en tópicos políticos y míticos, todas las obras gráficas se centran en representar los enfrentamientos civiles que se enfrentaron cada rey o gobernante a cargo de las ciudades; dichos textos eran modificados a entendimiento de los sacerdotes o encargados de gobierno (que en muchas ocasiones ambas funciones las realizaba la misma persona). Gracias a todas estas obras es posible que en la actualidad se conozca con detalle la forma de vivir y todas sus tradiciones, y con eso mismo ver la forma en que el ser humano se desarrollaba y aprendía de lo que en ese tiempo era un mundo infinito de posibilidades. La representación humana en el arte mesopotámico, al igual que en otras culturas desarrolladas a la par, aun no se encontraba con una reflexión de sí mismo con el ser humano, su única función era ser vehículo para “contar una historia”, y aunque existía ese interés de representarlo de la misma manera en que se percibía, aún faltarían muchos siglos para que el principal foco de atención fuera la esencia y espíritu del humano.

1.4 Egipto

Mesopotamia y Egipto cuentan con antecedentes similares, pero un punto innegable es que el punto geográfico en que se desarrolla una cultura es muy importante para su desarrollo y evolución, y la cultura egipcia lo supo aprovechar. Teniendo su origen aproximadamente en el año 3150 a.C., en las orillas del Río Nilo en plena Edad de los metales, aunque existen pruebas que la existencia de civilización en esta zona que datan de hace unos doce mil años atrás pero la evidencia arqueológica no es de mucha relevancia a comparación de sus sucesores. La cultura egipcia se dividió para su entendimiento en periodos, los cuales son: Predinástico y Protodinástico (que son los antecesores de la cultura egipcia), Reino antiguo, Reino medio y Reino nuevo.

1.4.1 Egipto predinástico

Los antecedentes de la cultura egipcia se encuentran alrededor de los años 5,000 a.C. donde se establecen pobladores en las orillas del río Nilo de zonas aledañas y al aprovechar las tierras tan fértiles que el Nilo ofrecía para las actividades como la agricultura, ganadería y pesca no tardó mucho para que nacieran culturas propicias. Una de las culturas primogénitas de mayor relevancia en la región del Nilo es la cultura Nagada I, II y III, que data aproximadamente del siglo XVI a.C. Con ellos empieza la forma de vida sedentaria y con ello un crecimiento de la población que llevó a que se necesitara de un poder mayor para disponer de orden y control. Esta cultura en específico lo que más la caracteriza es ser la primer cultura naciente en la zona que contó con entidades políticas que controlaban las actividades de los pobladores y monitoreaban los bienes; surgiendo así las primeras ciudades-estados egipcios, los primeros reyes, formas de escritura y tumbas conocidas como necrópolis, donde enterraban colectivamente a sus difuntos.

Al vivir cerca de un río la inestabilidad en el nivel del agua era un asunto que debían tratar de alguna forma, fue como la observación en el cielo pudo darles la ruta a conocer las estaciones climáticas y predecir en los tiempos en que el río Nilo fuera viable para sembrar o para pescar. Con este inicio más adelante producirían el primer calendario solar en la historia y que desde ese punto daría incentivos para mirar al cielo y

utilizarlo como puntos de inspiración para concebir a los dioses y crear obras artísticas para ellos.

El antiguo Egipto y la primera cultura mesopotámica (sumeria), se desarrollan a la par, por lo que no es de asombrarse que en ambos naciera casi al mismo tiempo la escritura, naciendo de la misma necesidad de contabilizar objetos los primeros rastros de escritura compuesto por pictogramas o símbolos jeroglíficos. La evolución de la escritura en Egipto se vería más avanzada que en sus culturas vecinas ya que el desarrollo de representaciones de conceptos abstractos formaron diferentes lenguajes como la hierática, copto y demótica.

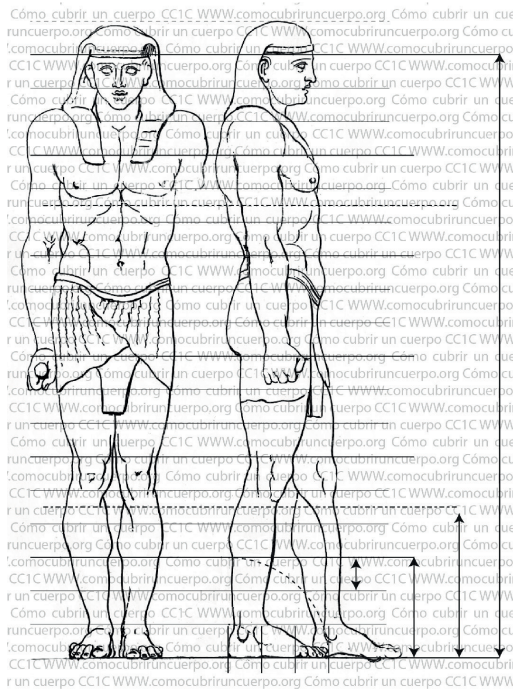
1.4.2 Egipto protodinástico

En el periodo Protodinástico lo más relevante en su desarrollo fue la expansión territorial del alto y bajo Egipto; abarcando el alto egipto en la actual región de Menfis cercana al Cairo hasta la región de Asuán, y del bajo egipto contando desde El mar Mediterráneo hasta el sur del Cairo. Dicha expansión territorial se llevó a cabo por el fundador de la primera dinastía egipcia: Narmer, plasmando sus victorias en la *Paleta de Narmer*, pieza de piedra esquistada por ambas caras narrando la unificación de ambos territorios con simbología en su interior. Dicha obra del siglo XXX a.C. muestra el rol de la proporción de la figura humana por importancia en la escena, mostrando al de gran tamaño al faraón y narrando en los relieves el inicio y el fin del enfrentamiento para unificar el alto y bajo egipto.

El comienzo de la cultura egipcia junto con la evolución en la sociedad y su organización empezó

Paleta de Narmer-Sin, Museo egipcio del Cairo (Wikipedia)

Cannon Egipcio (como cubrir un cuerpo, 2015)

a cambiar de dirección en lo que se concebía el arte, utilizando las representaciones como símbolos de poder y veneración para sus dioses y faraones (que eran considerados como los dioses terrenales). Las construcciones arquitectónicas eran el reflejo del orgullo del faraón lo que llevaba a que cada nuevo faraón construyera monumentos y obras mejoradas a su antecesor, lo que llevaba a un cuidado exhaustivo en cada detalle de las obras. Las obras más famosas de la cultura egipcia son las pirámides de Guiza, tumbas faraónicas donde descansaban los cuerpos de los faraones Keops, Kefren y Micerinos, en ellas resguardan los cuerpos de los faraones junto con toda su riqueza mostrandose en los pasillos pinturas y esculturas monumentales representando a dioses para el camino al inframundo. Estas obras arquitectónicas dejaron en claro que los antiguos egipcios utilizaban las matemáticas más allá de la economía, se utilizaban en la creación de monumentos y representaciones gráficas.

La vida después de la muerte era un tema muy importante para la cultura egipcia, por esta razón las tumbas de faraones y partes de la necrópolis muestran motivos religiosos y descripciones del submundo plasmados en ellas. Así como en los sarcófagos ricamente adornados y bienes materiales valiosos del faraón, las obras pictóricas realizadas con técnicas milenarias como el fresco, temple, encausto y pigmentos naturales se consideraban de gran importancia en la realización de las tumbas cuyo proceso se hacia metódicamente con los mejores artesanos de la ciudad para que estuviera lista al momento del fallecimiento del faraón, lo cual en ocasiones el faraón fallecía antes del tiempo previsto y se suspendían las obras por respeto, lo que en la actualidad permitió conocer el proceso en el que dichas pinturas eran realizadas y con ello se pudo conocer a fondo el uso de un canon

primitivo en la realización de la figura humana.

La regla compositiva utilizada en las pinturas y esculturas de los faraones egipcios era “figura humana puesta en pie, en la cual la longitud total del representado (desde el centro de la frente hasta la planta del pie) guarde una determinada proporción, exactamente la de 18 veces la medida del puño cerrado” (Buitrago, 24 septiembre 2015), las medidas de los faraones eran también consideradas en el rango que ejercía, mientras mayor importancia tenía en vida, mayor tamaño contaba su escultura como lo observamos en la tumba de Seti I, una de las tumbas más largas y profundas conocidas del antiguo Egipto, cuenta en sus pasillos cámaras ocultas y en cada una se encontraban decoradas incluso hasta los techos, y en todas esas obras se veía el patrón que se seguía en tumbas, mostrando al faraón al tamaño de los dioses y en escenas de enfrentamiento los ciudadanos comunes se encontraban de un tamaño inferior.

La representación de la figura humana en el antiguo Egipto se volvió una necesidad práctica y religiosa, más que una forma de decoración. Para los ciudadanos del antiguo Egipto la representación del hombre junto con sus dioses se volvió una forma de servir culto hacia ambas partes, ya que para ellos los faraones eran dioses terrenales. Existen de igual forma obras relatando sucesos de la vida cotidiana como una forma de registro para los gobernantes. El antiguo Egipto se volvió próspero en la economía y eso permitía que los faraones a cargo pudieran crear obras magníficas y cada vez más grandes y complejas que demostraran su gran poder, pero este derroche hacia la vanidad haría llegar una gran crisis en las que trajeron problemas sociales. El imperio egipcio continuaría adelante algunos siglos más.

1.5 Grecia y Roma

A finales de la Edad de piedra existieron culturas en diferentes puntos geográficos con ideales y formas de pensar diversos a sus contiguos. Como ya se vio anteriormente con las cultura mesopotámica y egipcia, la evolución más sobresaliente fue el uso de la escritura y muchas culturas crearon un lenguaje propio o modificaron algunos ya establecidos en otras regiones, para utilizarlas generalmente en contabilidad y comercios entre regiones vecinas.

La cultura que le dió más interés al tema del arte fue la cultura griega, donde inicia una visión humana que cambiaría la forma de ver la misma realidad. La cultura griega está dividida en 4 etapas: Épocas Oscura, Arcaica, Clásica y Helenística. Pero antes de ser la civilización griega que se conoce en la historia, las culturas antecesoras a ella sentaron las bases para su formación y son de gran importancia conocerlas.

1.5.1 Antecedentes Grecia

La civilización minoica se desarrolla en las islas de Creta en la Edad de bronce. Dicha civilización se desarrolló de formas similares a los territorios cercanos de África, Asia y España. Se mantenían de la agricultura y de la ganadería, pero en la isla era difícil cultivar ciertos alimentos necesarios como el trigo o encontrar estaño para la aleación del bronce, así que los minoicos tenían estrechas relaciones con culturas como Egipto, de la cual se encuentra una estrecha relación y gran influencia en sus obras artísticas como en el vaso de cosecha, en dicha obra se ve la figura humana representada de una manera muy similar a las pinturas realizadas en las tierras de Egipto, rostro de perfil y pecho en dirección frontal, con ojos de gran tamaño. De dicha cultura su historia es difusa y no existen obras o documentos que narran la forma en que vivieron y cómo evolucionaron. Se conoce que existieron enfrentamientos civiles que produjeron un cambio, naciendo la cultura micénica.

Existieron diversas confrontaciones micénicas con culturas rivales como lo fueron los dorios y troyanos, que provocaron muchas pérdidas económicas y humanas. Fue aproximadamente en los años 2000 -1800 a.C. que penetraron en las tierras de los micenas, ciudadanos de habla

griega, que poco a poco se distribuían en las tierras y llevando consigo los conocimientos como la metalurgia o agricultura; estos sofisticados métodos y conocimientos hicieron que poco a poco influyeran en la autoridad y culminando en su conquista.

1.5.2 Época oscura

Con la cultura micénica/griega saliendo a flote, los territorios aledaños seguían atacando, lo que trajo consigo que muchos ciudadanos se vieran obligados a migrar y dispersarse a otras regiones sobreviviendo a partir de la rapiña e ilegalidades, iniciando con esto la época oscura para la cultura griega. Esta falta de estabilidad causó que el gran avance para el ser humano que fue la escritura se olvidara en la cultura, lo que igual ocasionó la pérdida del arte y construcciones monumentales, toda esta época oscura pudo ser un momento de reinicio de pensamientos e ideales para los griegos, dejando atrás todo en lo que creían para instruir una nueva forma de ver el entorno.

Es claro que la religión para cualquier cultura es base para su funcionamiento y entendimiento, y en la cultura griega no pudo ser diferente, solamente que en esta se veían a sus dioses como seres humanos, héroes e inmortales, Dioses que no eran omnipresentes pendientes de la vida humana mortal como diversas culturas representaban a sus deidades. En esta época oscura se cuentan historias mitológicas como sucesos verídicos, teniendo como verdad la historia surgiendo entre Zeus y otros dioses poderosos.

1.5.3 Época arcaica y clásica

El final de la era oscura se encuentra con la apertura política hacia el exterior y mayor crecimiento en las ciudades griegas creando el desarrollo de las Polis (unión de comunidades griegas). Con este nuevo panorama nacieron los Juegos Olímpicos en el año 776 a.C., actividades deportivas realizadas cada 4 años, con el fin de traer la paz con competencias sanas y que a lo largo de los años fueron incluyendo actividades artísticas como la poesía o la música.

Mapa del mundo Egeo (Enciclopedia Nuevo milenio, 2002)

Jinete Rampi, Museo de Acrópolis
(Wikipedia, 2006)

Copia de Discobolo de Mirón, Museo Británico
(Wikipedia 2012)

En el arte de la escultura y pintura aplicada a la cerámica las representaciones humanas se notaron con menor rigidez y posturas más naturales, dándole vida propia sin propósito social alguno, volviendo al arte como objeto de disfrute, lo que ninguna otra cultura lo había hecho. Este cambio de pensamiento se le atribuye a la nueva percepción humana hacia el entorno dando un parámetro de belleza y clasificarlo en un objeto estético (que conlleva valores más allá del gusto).

Un ejemplo que ilustra el inicio del cambio en el arte de la representación humana es *El jinete Rampin*, obra griega más antigua conocida, la representación escultórica humana encontrada con mayor interés en la forma humana, siendo un punto importante en la forma de ver al hombre y la forma de representarlo. Los pliegues humanos en las partes del abdomen se ven marcados por hendiduras y la postura de los pies con una pierna relajada en el paso (Barcelo, 2013, p. 27)

Con el nacimiento de la época Clásica en el siglo V a.C. surge la madre de todas las ciencias, la filosofía.

“El epicentro de esa efervescencia cultural y científica fue Mileto, donde los filósofos comenzaron a observar la naturaleza y a buscar explicaciones racionales al mundo que les rodeaba, dejando a un lado las influencias divinas.

Conciben la cualidad divina a todo lo bello... Además de la palabra, el pensamiento y el conocimiento serán las propiedades fundamentales de la concepción griega del hombre como ser de razón.” (Saavedra, 2007, p. 229).

El uso de la razón y la observación fueron las causas por las que en el arte las obras eran ya realizadas a base de simetría, armonía, idealización, cánones y erotismo asociado con el desnudo del hombre y la mujer, mostrando las partes del cuerpo humano

simétricos y en cierto sentido, perfectos. La obra *Discóbolo de Mirón* realizada por el artista Mirón de Eleutelas (480 – 440 a.C) aproximadamente en el siglo V a.C. muestra a un atleta que está a punto de realizar un movimiento que suponemos es un lanzamiento de disco, el cual se encuentra entre las actividades realizadas en los antiguos juegos olímpicos de Grecia.

“En el arte, los griegos establecieron como modelo fundamental para la representación estética la forma humana; en lo religioso su preocupación primordial fue el alma humana y la relación del hombre con los dioses inmortales; en la filosofía el principal instrumento de conocimiento por excelencia es la razón humana y la especulación científica” (Saavedra, 2007, p.218)

La representación humana se volvió perfeccionista con el punto de partida del arte griego que consideraba la belleza como el juego de la armonía y proporción, formando la belleza ideal y conocidos por todos por ser los pioneros en centrar su atención en la belleza humana y utilizar cánones de proporciones de cada parte del cuerpo para crear maravillosas esculturas que incluso siglos después sirvieron de inspiración para crear el movimiento artístico, como el Renacimiento y más tarde el Neoclásico.

En la búsqueda de la estética visual en las obras se realizaron estudios y tratados que fueron de los mayores aportes que la cultura griega pudo dar al arte. Obras teóricas ayudaron a formar el concepto de proporción en la figura humana, como el ejemplo del artista griego Policleto el Viejo (450-420 a.C.) que se considera el primero en crear un tratado de la representación de la figura humana en la escultura llamado *kanon* y aplicándolo a la escultura *Doríforo*, mostrando el uso de la geometría y las matemáticas, explicando el inicio del canon de medida en la altura de una obra artística dividiéndola en siete cabeza, el torso dividido en tres partes que parte del pliegue inguinal y ombligo, concluyendo con el rostro dividiéndolo de la misma forma en 3 partes entre la frente, la nariz y el mentón.

Copia de Discóbolo de Mirón, Museo Británico (Wikipedia 2012)

1
2
3
4
5
6
7
1/2

Doríforo y las obras subsecuentes de artistas griegos revolucionaron las esculturas rígidas que se hacían con los egipcios y agrega el movimiento corporal con una pose característica de la época clásica que los griegos definieron Contrapposto, que se describe como:

La figura humana de pie está posicionada de tal manera que el peso descansa sobre una pierna (llamada pierna comprometida), liberando el otra pierna, que está doblada en la rodilla. Con el cambio de peso, las caderas, los hombros y la cabeza se inclinan, lo que sugiere relajación con el sutil movimiento orgánico interno que denota la vida. (Kuiper, 2016).

1.5.4 Época helenista

Con la llegada al poder del emperador Alejandro Magno después de la muerte de su padre a la edad de 20 años en los años 336 a.C empieza su travesía en la conquista de territorios y culturas naciendo la época Helenista, caracterizada por la unión y mezcla de costumbres culturales a grupos sociales. Parte de la actual Europa fue conquistada por Alejandro Magno, tomando territorios como Egipto, Grecia y Persia, causando cambios políticos y sociales. El imperio de Alejandro Magno fue un suceso icónico en la historia de la humanidad, logrando la unificación política de una región tan extensa en el mundo, aunque no fuera eterna.

Con la muerte de Alejandro Magno se vinieron guerras de poder entre los gobernantes de las ciudades, queriendo conquistar todos los territorios y en afán de tomar el poder total se iniciaron diversas guerras y traiciones, lo que afectaría de alguna manera al pensamiento humano siendo reflejado en el arte. Las obras artísticas sobresalientes realizadas en estas épocas contaban con temas sobresaliendo la deformidad, fealdad, vejez y dramatismo. Encontrando en las obras escultóricas un estudio exhaustivo del ropaje, dramatismo en las expresiones faciales, donde el artista busca reflejar del modelo su esencia más allá de sus características físicas.

La obra de *Laocoonte y sus hijos* datada aproximadamente entre los siglos II y I a.C. representa la historia de la mitología griega donde se relata que durante el asedio de Troya, Laocoonte fue de los renuentes en aceptar el caballo de madera que los guerreros ofrecían a los troyanos

como símbolo de buena voluntad para entrar a sus territorios y atacar a traición. Según la leyenda los dioses estaban ansiosos porque este caballo entrara a Troya y mandó a dos grandes serpientes marinas a acabar con la vida del sacerdote junto con sus dos hijos para que dicho impedimento fuera resuelto.

Las expresiones de dolor y angustia representadas en la escultura se muestran de una forma en que no se vuelve desagradable sino que dichas expresiones se vuelven estéticas, la expresión del Laocoonte en el rostro muestra que sufre pero dicha expresión no se encuentra marcada con una boca grande (como lo sería en un grito), y la posición en el cuerpo parece tomar la belleza de un momento terrible y llevarlo a lo sublime a la vista. La representación de Laocoonte muestra el despegue del estilo de la época clásica con poses tranquilas y en reposo, y muestra distorsión en el cuerpo, tensión en los músculos y movimiento en cada personaje que parecen cobrar vida, la imitación de la naturaleza humana sobresale de cualquier obra ya vista precisando en cada mínimo detalle.

El arte encuentra gran influencia en el arte griego de la época clásica en adelante. Fundándose en 753 a. C. en Italia, Roma fue nombrada así por los hermanos Romulo y Remo, siendo el primero nombrado el primer rey de Roma.

1.5.5 Roma

Los principales objetivos del imperio romano fueron la expansión territorial, conquistando muchas culturas, entre ellas la cultura griega y apropiándose de su estilo y conocimientos. Tomando el naturalismo (estilo artístico que reproduce la realidad con una objetividad documental en todos sus aspectos, tanto en los más sublimes como los más vulgares) siento la característica más marcada en el arte de la escultura representando

Laocoonte y sus hijos, Museo Pio-clementino de la ciudad del Vaticano (Jean-Pol GRANDMONT, 2011)

narraciones o retratos. Los romanos supieron manejar de mejor manera las conquistas, convirtiendo a los ciudadanos de esas regiones en ciudadanos romanos (en vez de esclavizarlos como hicieron otras culturas). El permitirles seguir siendo ciudadanos en otro imperio permitió que el imperio romano fuera de los más grandes en la historia de la humanidad.

Con la llegada de la religión cristiana en el siglo I d.C. se suscitaron cambios importantes en todos los ámbitos de la humanidad. El imperio romano en los primeros siglos no aceptaba la religión cristiana imponiendo su ejecución y persiguiendo a los devotos. Esta situación obligó a los cristianos a rendir culto en lugares clandestinos como casas de los devotos, donde se reunían a realizar misas y rendir culto. De estos lugares nacieron las primeras obras con tema cristiano que adornaron los lugares de culto, a este arte se le clasifica como Arte Paleocristiano, cuyas aportaciones más sobresalientes fue en las artes arquitectónicas (con obras como la creación de las catacumbas y después las primeras iglesias).

La religión cristiana fue más fuerte que el imperio romano, a pesar de la prohibición dicha religión crecía cada vez más, extendiéndose entre diferentes territorios de toda Europa. Fue hasta la llegada del emperador de Roma Constantino I quien detuvo por completo la persecución a los cristianos y promulgando en Milán en el año 313 d.C. el “Edicto de Milán”, en el que establecía la libertad de religión en todas las tierras romanas. La religión cristiana crecería más en popularidad en las regiones del imperio Romano y por toda Europa que en tan solo 67 años más tarde el emperador romano en turno Teodosio I promulgó el “Edicto de Tesalónica” decretando al cristianismo como la religión oficial del imperio romano.

Desde este momento el mayor punto de atención para el arte se encuentra en la religión cristiana. Las características del arte se verían afectadas después de la crisis del siglo III d.C., causado por guerras civiles, divisiones internas inconciliables llevado con las ambiciones políticas, llevaron a su división entre el imperio romano occidental y el imperio romano oriental, cada uno gobernado por emperadores que trabajan a la par y para llevar la paz al imperio entero, aunque nunca se lograría dicho objetivo.

El arte para el ser humano en este contexto dejó de ser un objeto de admiración, la crisis y vivir en guerra llevó a los ciudadanos y guerreros de

dichas ciudades a dejar de interesarles el percibir la belleza natural, la situación en la que se encontraban no permitía pensar en nada más que en poder obtener lo necesario para poder sobrevivir, tomando en la religión un desvío a los problemas.

“Podemos deducir que los primeros cristianos tuvieron un concepto nuevo y distinto de la vida. Sus pensamientos se centraban en el Salvador y en la existencia futura, mucho más que en sus propias fuerzas o en las glorias de la tierra. En consecuencia, la belleza y la prepotencia del cuerpo humano, tan importantes para el arte griego y el romano, no significaba ya la gran cosa para ellos. En su lugar preferían pinturas que revelasen el poder y la gloria de Cristo y hablarán de su misión en el mundo” (Janson, W. 1959)

1.6 Edad media

Con las invasiones de extranjeros en el imperio romano del occidente, empieza el quebrantamiento interno que llevaría a su caída en el año 476 d.C. lo que da inicio a la Edad Media o Medioevo, decayendo en 1453 con la caída del Imperio bizantino y la invención de la imprenta en 1440 para que en 1492 se declare su culminación total con el descubrimiento de América.

La Edad Media fue la época que cambiaría la historia de la humanidad nombrada así porque fue el tiempo que dividió la Edad Antigua donde están las primeras culturas establecidas por el hombre, y la Edad Moderna acompañada con el Renacimiento. La Edad Media tuvo una duración de aproximadamente diez siglos, por lo que se dividió en 2 períodos importantes: La alta Edad media (del siglo V hasta el siglo IX) y la baja Edad media (del siglo IX al siglo XV).

El arte en la Edad Media es un tema de gran debate, ya que fue tan diverso entre los reinos del antiguo imperio romano occidental y el imperio Bizantino que la mezcla de estilos se ve reflejada en las obras y su clasificación puede ser confusa. Pero el tema central del arte en toda la Edad Media fue la religión, creando diversas iglesias con estilos marcados en cada región, embelleciendo con el arte decorativo de la escultura y pintura en cada pared y columnas.

1.6.1 Alta edad media

En la alta Edad Media el arte que predominó fue el arte prerrománico o arte medieval temprano, dividiéndose entre los pueblos germánicos asentados en el sur y oeste de Europa:

- *Arte Visigodo*, perteneciente a la península Ibérica. Lo sobresaliente fue la creación de una arquitectura rígida, encontrando en ellas relieves decorativos con figuras humanas geométricas.
- *Arte Asturiano*, del reino de Austria.
- *Arte Mozárabe*, de la región española – musulmana.
- *Arte Carolingio*, que tuvo su origen en el reinado de Carlomagno,

donde se trata de regresar el estilo natural perteneciente a la cultura griega.

- *El Arte Otoniano*, surgido del reinado de Oton I, de la misma manera que el arte Carolingio, quiso incrementar el estilo griego en su propio arte.
- *Arte Insular*, perteneciente a las islas británicas.

El arte prerrománico dominaría toda la Europa occidental, siendo un puente entre el arte paleocristiano (un arte que se podría llamar primitivo en el cristianismo) y el románico (un estilo homogéneo en Europa que llegaría hasta la baja Edad Media). Fueron estilos artísticos diversos entre sí, pero en cada uno el interés principal fue la creación de recintos para realizar los cultos cristianos que las conocemos como Iglesias o Catedrales.

Un punto que debe ser importante recalcar es la importancia de la religión en la Edad Media, ya que fue la columna de la civilización medieval, a tal punto de volverse una forma de vida y orden oficial que fue nombrado Feudalismo. El Feudalismo es un sistema social, político y económico originado en la Edad Media, en el cual el poder se encontraba a cargo de los nobles que lo conformaban la iglesia y grupo de personas privilegiadas económicamente. Las normas Feudales estaban orientadas con base en sagradas escrituras, principalmente la biblia.

El poder dado a la iglesia y sus representantes era de gran importancia, los sacerdotes tenían gran poder en la política ya que una de sus labores era el nombramiento Real, estableciendo quién tomara el control en las tierras y en muchas partes la misma iglesia tomaba dicho poder. Para expandir la religión cristiana y volver oficial las palabras predicadas, la iglesia tenía a cargo la creación de libros. En la antigüedad se realizaban pergaminos y tallado en diferentes materiales para poder transmitir los conocimientos e ideales a generaciones futuras, o simplemente para dejar registro de las audacias y grandezas que realizaban en cada civilización, esta forma de escribir fue evolucionando como en material y en forma, hasta llegada la Alta Edad Media donde se innovó la forma de realizar volúmenes o pergaminos y los convirtieron en libros rectangulares rellenos de una pila de hojas cosidas en uno de sus lados llamados códices o evangeliarios.

Creación de manuscrito
(Getty Museum, 2014)

Caudillos, del manuscrito Apocalipsis de San Severo (Biblioteca Nacional, París)

Folio 292 del Gran Evangelario de San Columba (Wikipedia)

Estos libros llamados “códices” o “manuscritos sagrados” se consideraban objetos de gran valor no solo simbólico sino artístico por todo el trabajo invertido en ellos; creando artesanalmente cada detalle como las portadas donde muchas de ellas son relieves de diferentes materiales, la caligrafía realizada por artesanos especializados llamados escribas cuyo oficio era de copiar el texto o realizar dictados a los códices medievales (muchos de ellos dedicaban su vida entera solo en aprender y perfeccionar su escritura) junto con las decoraciones y pinturas miniatura que narraban de manera gráfica los textos. Todos estos detalles obligaban a los feligreses encargados del cuidado de los códices restringir el acceso a únicamente personas de gran importancia.

La realización de los manuscritos antes de la invención del papel era con pergaminos de piel de animal, material de gran resistencia y que brindaba mayor contraste en las obras pictóricas. Al preparar los pergaminos el escriba pasaba los escritos al pergamino cuidando cada detalle y escribiendolas con letra específica. Al término el iluminador creaba la pintura en los espacios establecidos y al final se realizaba la encuadernación. Los libros como Gran Evangelario de San Columba deja a la vista la calidad y gran técnica en el acabado siendo un gran representante del arte Insular de las Islas Británicas.

La representación de la figura humana en las obras de la alta Edad Media como los caudillos del manuscrito *Apocalipsis de San Severo* muestra un desinterés hacia la figura misma, el ropaje representado cuenta con líneas básicas para su entendimiento en la obra y contando con nula expresión facial en cada caudillo viendo como primordial la representación del texto mismo, en este caso la vestimenta del ejército caudillo. Conceptos como canon, simetría o naturalismo se

encuentran omitidas en obras prerrománicas.

Otro códice de gran calidad en presentación es el Evangelios de Lorsch, códice considerado como una de las mayores obras de la Alta Edad Media donde relata los cuatro evangelios y dos cartas de San Jerónimo con más de 230 páginas en su interior. Dicha obra fue realizada en el reinado de Carlomagno, considerándose arte Carolingio, con la visible característica de intentar retomar el naturalismo clásico que producían los griegos y romanos, como se puede ver en el relieve en mármol de la portada, mostrando atención en los pliegues de las túnicas de corte clásico de la representación del nacimiento de Jesús, con posturas rígidas y tamaños de extremidades corporales desproporcionadas (como la cabeza en cuanto al cuerpo).

“En estas páginas están representados los Cuatro Evangelistas (Marcos, Lucas, Mateo y Juan), y además están los antepasados de Jesús y una representación del Señor en Majestad (Maiestas Domini). Esta última es una de las grandes joyas del conjunto, y no solo por su calidad artística, sino porque incluso se engarzaron perlas, piedras preciosas y oro en el marco de la imagen pintada. Además en esta imagen es donde más claramente se ve la influencia bizantina, ya que se asemeja a una imagen de Cristo pintada en la basílica de Santa Sofía de Constantinopla, actual Estambul.” (Cerra, 18 agosto 2017)

Cubierta Evangelios de Lorsch
(Wikipedia, 2010)

1.6.2 Baja edad media

La segunda mitad de la Edad Media se le conoce como Baja Edad Media, cuyo inicio se encuentra aproximadamente desde el siglo X al siglo XV d.C. Este periodo vio nacer a la clase Burguesa cuyo origen proviene de los artesanos y obreros que se verían beneficiados con el regreso del comercio, dándoles mayores oportunidades de crecer económicamente y poder tener una vida más cómoda.

En la Baja Edad Media toma mayor fuerza el Feudalismo, dominando en gran parte de Europa y países aledaños, gracias a eso existió una forma de entendimiento entre países lo que trajo consigo crecimientos económicos y lazos políticos entre regiones, aunque siguieron las disputas entre reyes y gobernantes con los dominios de tierras y poderes, incluso con diferencias hacia el clero. Pero aunque existía un crecimiento entre regiones, los que más se verían beneficiados serían la clase noble, los señores feudales y la burguesía, mientras tanto la clase menos beneficiada seguiría trabajando arduamente, esclavizarlos a tierras que nunca les pertenecieron.

1.6.3 Arte románico

Rincón del patio interior del actual

Rincón del patio interior del actual monasterio de Cluny (Enciclopedia SALVAT, 1999)

El naciente arte románico que floreció en la Baja Edad Media fue sucedido exactamente por las órdenes monásticas que surgieron en la Alta Edad Media. Su mayor antecedente fue la fundación de la orden de los benedictinos en el siglo V, cuyos votos principales para llegar a Dios eran la obediencia, castidad y pobreza, siguiendo la base de la autosuficiencia (sin comercio al exterior, sólo vivir de lo que se provee de la misma región). Dicha orden tuvo estrechas relaciones con la clase noble, dándoles diversas riquezas mismas que los monasterios de diferentes regiones tomaron con ventaja a su beneficio, descuidando cada vez más los votos que de los cuales eran regidos. En el siglo IX, cuando estas situaciones eran más comunes de lo esperado se intenta regresar a los antiguos votos, con la creación de la Abadía de Cluny, importante monasterio fundado en el siglo X que sería el mayor y de donde surgirían las reglas de San Benito. Desde la Abadía de

Cluny empezaron a multiplicarse llevando su doctrina a todas partes de Europa, mismas que representaban en las iglesias, unificando un estilo artístico.

La iglesia era destinada para aquellos campesinos que necesitaban instruirse en la religión cristiana, siendo el recinto sagrado e importante para la religión y sus representantes. Uno de los inconvenientes en poder transmitir los evangelios sagrados era que el pueblo era en su gran mayoría analfabeta, volviendo más viable llegar fácilmente a ellos a través de las imágenes, por esta se volvía fundamental la aplicación de la escultura y pintura, llevando de la mano a la representación del mismo humano. Estas representaciones de los evangelios y sagradas escrituras estaban plasmadas en todas partes de las iglesias, diversas esculturas, relieves y pinturas cuyo único fin era el ilustrar parajes de la biblia hacia los feligreses.

Los relieves y esculturas románicas eran aplicados en las construcciones arquitectónicas como mero uso decorativo, no estaban destinadas a reproducir un sentido alguno en las expresiones, pues pretendían transmitir una idea religiosa para que sirva de enseñanza o que guíe hacia Dios a quien la contemple. Además el escultor románico no pretendía humanizar las obras escultóricas sino que procuraba divinizarlas y dotarlas de la seriedad carentes de expresiones, proporción o movimientos. En la Abadía de Vézelay (Basílica de Santa María Magdalena de Vézelay) muestra en la parte frontal la escena del juicio final.

Timpano de la fachada de la abadía de Vézelay
(Wikipedia, 2007)

“El conjunto de figuras está dominado desde un primer momento por la presencia de Cristo, el cual no solo ocupa el centro, sino que está a una escala colosal respecto al resto. Y además domina todavía más el espacio con su forma de abrir los brazos, lo cual parece ser un gesto que exprese lo que le espera a los pecadores. Aunque también se puede interpretar con una invitación a entrar en el templo.

El resto del tímpano queda enmarcado por cuatro ángeles que tocan las mismísimas trompetas del Juicio Final. Y ahí se organiza todo en tres registros.

Uno superior que sería el cielo, otro intermedio que es la vida terrenal, y el inferior que alude a los muertos.”

(Cerra, 27 marzo 2018)

Iglesia de Berzé-la-Ville, Francia
(imágenesagradas, 2017)

Las esculturas estaban fuertemente cargadas de simbolismos, cada figura contiene un propósito en la composición sin importar si estéticamente no fuera agradable.

Como en el caso de la escultura, la pintura mural se ocupaba para la decoración en las iglesias y en miniaturas con los escritos sagrados. Colores planos, sin volumen ni uso de perspectiva o de medida son las características sobresalientes. En las iglesias las partes que se pintaban eran aquellas a mayor distancia, como los techos, los cuales se encontraban llenos de pasajes del antiguo y nuevo testamento. Las técnicas que más se utilizaron fueron el fresco y temple ya que eran las más populares de su época.

Un ejemplo de la pintura en el arte románico lo encontramos en la Iglesia de Berzé-la-Ville, en Francia. En su interior encontramos una decoración pictórica más importante del arte Románico Francés.

El arte Románico en general seguía manteniendo un estilo rígido, antinatural y desinteresado por las viejas tradiciones griegas dejando al ser humano sin intervención en su representación, pero la mayor cualidad del arte Románico fue el ser el primer arte homogéneo en toda Europa, siguiendo los mismos principios en cada parte y dejando un gran antecedente a la época moderna que esperaba al final de la Edad Media.

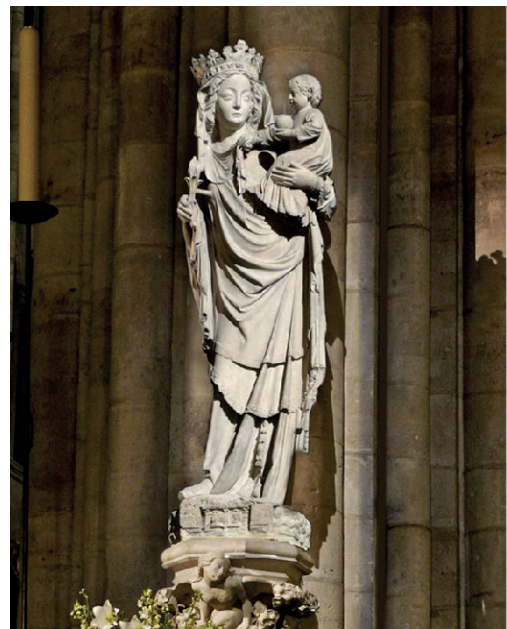
1.6.4 Arte Gótico

El crecimiento económico en las ciudades se fue generando paulatinamente desde la Baja Edad Media, logrando así que muchos recursos fueran destinados a las actividades artísticas, así fue como el estilo del Arte Gótico nació. Se desarrolló en Europa occidental y central surgiendo aproximadamente entre el siglo XII y XIV expandiéndose paulatinamente por toda Europa hasta el siglo XVI. El término del Arte Gótico tiene origen con el artista Giorgio Vasari en su libro *La vida de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos* (1550) que además de artista es considerado como el primero historiador del arte, utilizando el término de godo que se refiere a

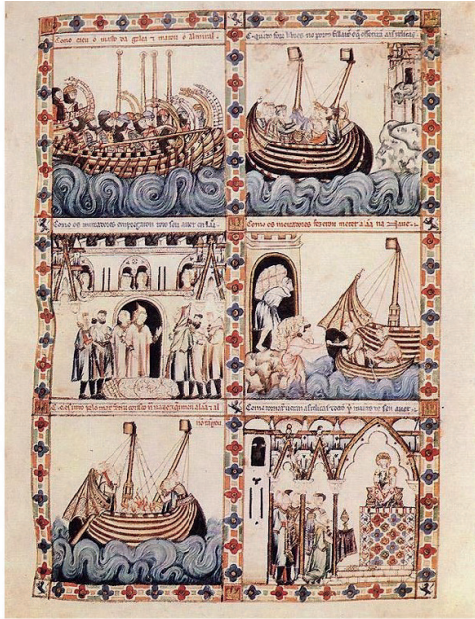
que pertenece al pueblo germanico (a pesar de no tener ninguna relación el Arte Gótico con los germánicos). Esta definición se la apropió a esta forma de arte por considerarla bárbara y de poco nivel de representación artística en todos sus ámbitos, por supuesto comparándola con la etapa siguiente que sería el Renacimiento. A pesar de que el concepto de godo no tuviera relación alguna con el movimiento ya que en este movimiento no se ven involucrados los germanos, se ha quedado el concepto hasta nuestros tiempos.

El arte Gótico se caracteriza por las grandes obras arquitectónicas que cuentan con un arco puntiagudo, el cual se le llama “pináculo” Otra de las grandes características del arte gótico fue la sustitución de muros por vidrieras donde en ciertas catedrales aún vivientes de aquella época se muestran narraciones de hecho bíblicos. Gracias al gran gusto de la técnica vidriera, muchas obras arquitectónicas góticas empezaban a omitir espacios ocupables para pintar frescos, y comenzaron a implementar pinturas en retablos que en un amplio espacio contaban narraciones bíblicas y/o históricas. Una de las obras más características del arte arquitectónico gótico es la catedral de Notre-Dame de París, con las gárgolas que lo protegen y las ojivas o agujas que adornan su arquitectura.

Como en el estilo anterior, la escultura era el elemento más utilizado para adornar las obras arquitectónicas, asignando en el Arte Gótico un inicio del naturalismo, humanidad y expresión de sentimientos que generaban las expresiones faciales y corporales en las obras. Las obras contenían expresiones de dolor, angustia o felicidad que sólo se habían visto hasta ese momento en el Arte Griego, aunque seguía a un nivel inferior. Las representaciones que más se observaron en el Arte Gótico fueron Cristo y la virgen María, tomando una temática en las esculturas y pinturas de compasión y salvación, en comparación a sus predecesores artísticos que buscaban atraer al ciudadano a través del miedo al infierno o castigo al no seguir la religión cristiana. Con esta premisa la iglesia ofrecía el perdón a los arrepentidos e indulgencias a los que deseaban “comprar” un lugar en el cielo. Aunque a pesar de la gran carga religiosa que tenía el arte en esta etapa, con el Arte

Virgen de París, catedral de Notre Dame,
Francia (INFOBAE)

Miniatura de la cantiga 36 del manuscrito Cantigas de Santa María (Wikipedia)

Gótico comenzaba a expandirse a otros temas como paisajes o retratos, experimentando en algo más que representaciones religiosas o para un fin en específico.

En la escultura gótica se retomó la posición contraposto implementada en el Arte Griego, que mostraba al cuerpo humano relajado y más natural, un ejemplo de ello es la obra Virgen de París que se encuentra en la catedral de Notre Dame. Esta escultura muestra una ligereza en su posición corporal, recargando su peso en una de sus piernas, dándole a la cadera y por ende a todo su cuerpo. La figura está ligeramente alargada, una característica que se encontraría en el Arte Gótico. El dominio de la representación de la vestimenta se muestra más avanzado en comparación de sus predecesores ya que muestra una soltura en el ropaje de la virgen y del bebé que tiene en brazos (que se presume es la Virgen María y el niño Jesús).

Virgen María y el niño Jesús).

En el arte pictórico se mostraron diversos movimientos que caracterizaron el Arte Gótico. De la misma forma que la escultura, la pintura gótica se vio afectada con la naturalidad y expresividad pero, como en los estilos anteriores, la forma de representarlos variaba constantemente de acuerdo a la región.

Existieron estilos artísticos del gótico que fueron clasificados de acuerdo a sus características en reproducción, tiempo y país en que se fue dada. Uno de ellos fue el llamado Franco-Gótico o Gótico lineal. Desarrollado en el siglo XII y XIV en Francia, se caracteriza por el empleo de líneas delimitando el espacio del color plano de una obra, con un efecto estirado en las figuras humanas. Una obra que ejemplifica el Arte Franco-Gótico es el manuscrito de *Cantigas de Santa María*, específicamente en las miniaturas donde muestra el estilo en la línea cuidando el contorno de los elementos de la obra. Los colores utilizados no se encuentran tan variados y a pesar de eso se encuentran detalles sutiles para mostrar los elementos (y en especial la representación humana) clara y reconocibles. Este estilo se aplicó en plataformas como la tabla y vidriera que eran los materiales más utilizados.

Los siguientes dos géneros conocidos dentro del arte gótico son el Arte Gótico Italiano o Italo-Gótico y el Gótico Internacional. Italia en la Edad Media sería un país donde la concentración de grandes artistas se volvería un punto clave ya que años después se volvería la capital del arte y quien vería nacer el Renacimiento. El Arte Gótico italiano conservaban características de sus predecesores, pero en sus obras se muestra una manera diferente en pensamiento y en la forma de representar las obras, en especial, pictóricas. Como uno de los grandes representantes de este género está el artista Giotto di Bondone. El artista Giotto, como otros artistas del arte Gótico, comenzarán a prestar atención a su entorno y en la forma de representar el mismo, utilizando la perspectiva en las obras, experimentando con elementos a su alrededor. En la representación humana se muestra un interés por representar de manera natural y realista al personaje, dando los primeros pasos para que se buscara una forma de representarlos con algo más a parte de la percepción del artista.

Una obra conocida del artista Giotto es *La Huida a Egipto* realizada en el año 1305, la cual muestra la escena bíblica donde la virgen María es llevada en un burro, acompañado de Jose y demás personas en la marcha de Egipto huyendo de Herodes, y su objetivo de asesinar a niños para evitar la llegada del niño elegido. En esta pintura se muestra cómo el artista Giotto emplea las luces y sombras en la vestimenta y objetos para dar volumen. También en la parte del fondo utiliza una forma de perspectiva donde los objetos más alejados los agrega de un menor tamaño y un color apagado, mientras los más cercanos (como el pequeño monte con un árbol) se muestra más iluminado.

En el arte italiano, se comenzaron a clasificar estas

Huida a Egipto de la capilla de los Scrovegni, Italia (Wikipedia, 2016)

etapas del arte como “Duecento” (traducido del italiano como doscientos) que abarca todo el siglo XIII y “Trecento” (traducido como trescientos) que toma la historia italiana del siglo XIV. En ambas clasificaciones encontramos el Arte Gótico donde nació y se desarrolló en Italia.

El Arte Gótico en general fue un escalón de suma importancia para que la humanidad y en especial los artistas comenzarán a preguntarse acerca de la vida y de las verdades de esta. El ser humano comenzaba a despertar con cambios en la forma de ver el mundo y el arte fue el primero en sufrir las consecuencias tomándolas a su favor. A mediados del siglo XIV muchos paradigmas de nuestro entorno empezaban a ser descubiertos, muchas formas de vida cambian y la humanidad estaba lista para comenzar el camino que cambiaría el mundo para siempre.

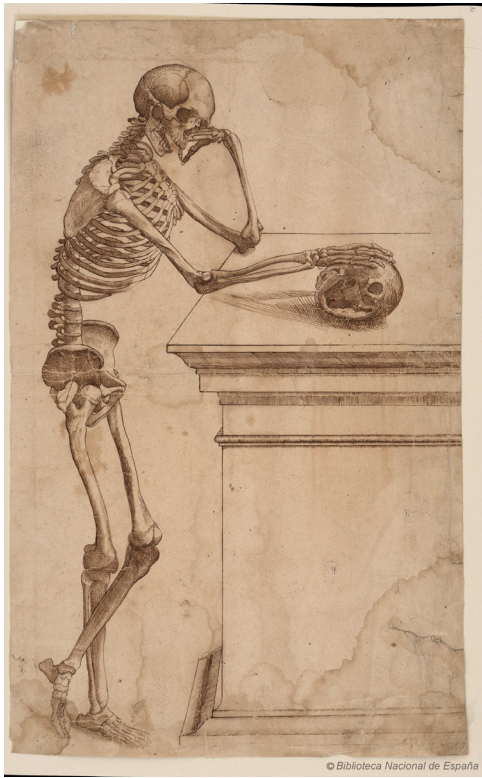
1.7 Renacimiento

La vida humana fue evolucionando y comenzó a cuestionarse acerca de la sociedad en que vivía y la manera de manejarse, así comenzó el Renacimiento del pensamiento humano a mediados del siglo XIV. La iglesia como personaje de autoridad comenzaba a extenderse y buscaba no sólo la difusión de las creencias cristianas, sino que los mayores representantes de esta buscaron un beneficio propio utilizando su posición hacia el pueblo. Todo esto generó indignación hacia la población y surgiría una nueva forma de percibir a las autoridades eclesiásticas, lo que llevaría a levantar la voz en forma de protestas y reformas.

Con la caída de Constantinopla en manos del Imperio Turco Otomano la religión cristiana pierde poder y se vuelve un punto de crítica. Constantinopla era una ciudad dominada por el Imperio Romano del Oriente (o mejor conocido como Imperio Bizantino), y que en sus tierras contenía conocimiento de la herencia griega. En esta se realizaron migraciones de pueblos enteros que llevaban, además de una cultura ya generada a lo largo de los siglos, los conocimientos artísticos del arte Bizantino y entre ellos el arte griego y romano, que generó en la Europa Occidental un nuevo interés en las representaciones artísticas y en específico una necesidad en la búsqueda de la representación del cuerpo humano con diferentes métodos.

Con las migraciones causadas por la caída de Constantinopla y la imposición del Imperio Turco, poblaciones enteras emigraron a tierras cercanas llevando consigo sus conocimientos y lo más importante, conocimientos de los antiguos griegos que aún se mantenían con vida. Con este acercamiento al antiguo arte empezó a nacer un humanismo más arraigado en los artistas, dando prioridad al individuo y su cuerpo en sí.

Nacido en Italia, el Renacimiento es definido como el periodo de transformación y renovación sociocultural de Europa Occidental que se extiende desde finales del siglo XV a principios del XVIII. Italia fue considerada la cuna del Renacimiento y el mayor representante, no obstante, los ideales renacentistas se disiparon hacia diferentes naciones como Alemania o España formando artistas que destacaron en sus campos.

Esqueleto del libro *De humani corporis fabrica*
(Biblioteca Nacional de España, S / F)

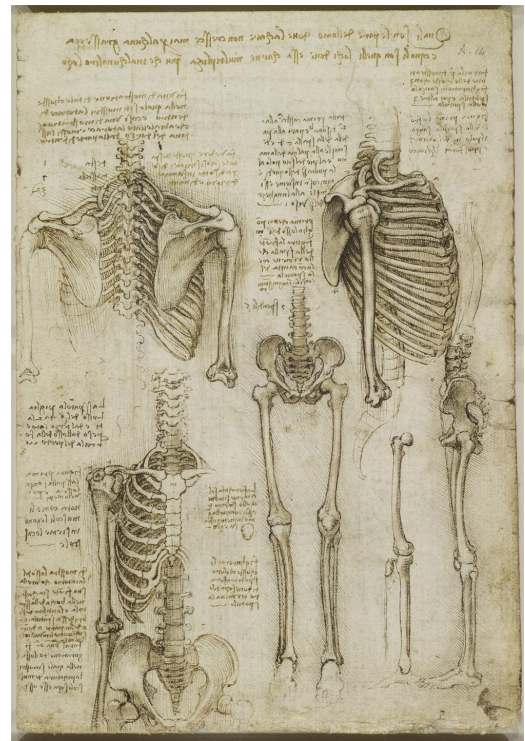
En el Renacimiento el arte fue influenciado por el humanismo y el pensamiento crítico, permitiéndose observar en la naturaleza su belleza, pero sobre todo estimulando la idea del ser humano como un ser semejante a dios, volteando la página de los pensamientos arcaicos de la Edad Media en general, en este periodo el ser humano se volvía un igual a Dios y el cuerpo humano dejó de considerarse como una creación divina, como un sistema conformado por mecanismos que merecía ser conocido y representado con pensamientos racionales. Estos pensamientos incitaron a que los estudios anatómicos se volvieran más profundos, utilizando cadáveres para conocer la composición interna, conociendo musculatura, órganos internos, tendones y sistema óseo que llevados de la mano con el arte darían registro al inicio de las ciencias naturales, de la salud y un cambio total en la representación de la figura humana en las artes visuales.

Todos los artistas del periodo renacentista conocían la anatomía humana gracias a las publicaciones dadas, en esa época la enseñanza artística no se trataba únicamente de la habilidad manual, era un conjunto de conocimientos en las matemáticas, ciencias humanas y anatómicas que obtenían sólo una parte muy privilegiada de la población ya que, como menciona el autor Ramón Díaz P.

“en Italia se exigía a los pintores ser miembro del gremio, estos gremios estaban constituidos por apéndices, oficiales y maestros dirigidos por reglas...En este contexto se abrió paso la corriente teórica del postulado del nuevo arte quebrando la tradicional separación entre las artes y las ciencias, propugnando que en el arte como de la naturaleza debía seguir las leyes que de ella era posible extraer mediante la observación y el análisis” (2007, p.16)

Para la enseñanza del arte académico los artistas renacentistas retomaron valiosos escritos de culturas clásicas para llevarlos a un siguiente nivel como sus estudios de las matemáticas, anatomía, la perspectiva central y la simetría con una impresionante aplicación en las artes visuales como la arquitectura, pintura, y escultura renacentista. Antecedentes en el estudio anatómico se encuentran escritos con Andrés Vesalio, considerado el padre de la anatomía moderna, quien dio grandes atribuciones para el estudio anatómico a través de su libro *De humani corporis fabrica* (Sobre la estructura del cuerpo humano), donde estudió a fondo los sistemas corporales y su distribución el cuerpo, apoyado por el artista italiano Jan Stefan van Calcar para realizar los impresionantes grabados que se encuentran en su libro.

De los grandes personajes ilustres en los aportes en las medidas y representaciones de la figura es atribuido a Leonardo Da Vinci, considerado como una mente maestra y multifacética que dominaba áreas como la ingeniería, medicina, arquitectura y las artes. De sus mayores aportes se consideran los dibujos de la anatomía humana donde muestra los bocetos de los estudios de la mecánica interna del ser humano, ilustrando sus ideas y descubrimientos del cuerpo humano a través de dibujos con gran detalle de las partes humanas, como el esqueleto y la musculatura. Estos estudios anatómicos no fueron realizados por el autor para su publicación, en realidad son anotaciones que realizaba para comprender mejor la anatomía humana, y poder conocerla en su totalidad. Gracias a estos estudios de la anatomía, las obras artísticas de Leonardo Da Vinci cuentan con un realismo sorprendente, mostrando detalles del cuerpo humano como sombras y musculatura que muchos artistas pasaban por alto.

Boceto el esqueleto de la mecánica del hombre
(NatGeo, 2013)

Se interesó en los grandes misterios que guardaba el cuerpo humano, en su interior y exterior volviéndose un maestro en la anatomía del cuerpo humano y cuyos estudios han ayudado a áreas contrastadas como medicina o ingeniería. Da Vinci tenía un concepto de arte en el que implicaba las ciencias naturales, él creía firmemente que:

“el ojo es el instrumento perfecto para explorar el mundo de la naturaleza, ver y conocer eran equivalentes. Los artistas -decía- son los mejores científicos; no solamente observan los objetos mejor que los demás, sino que piensan en lo que ven y luego lo explican con medio de imágenes”
(W. Janson, 1960)

1.8 Renacimiento alemán

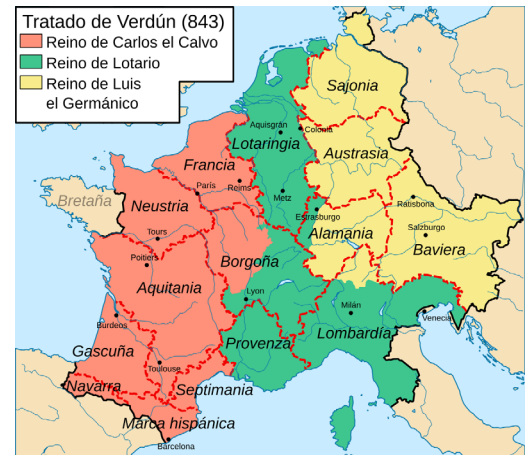
Para poder hablar del gran contexto histórico que tiene Alemania en sus tierras se debe empezar a hablar de su formación como nación y para esto hay que retomarse hasta el Sacro Imperio Romano-Germánico que ve nacer a la nación alemana.

La Alemania como conocemos ahora no existía hace más de 700 años, en ese tiempo el poder político era conquistado por reyes que se proclamaban a través de triunfos en enfrentamientos civiles. Así fue como Carlomagno llega a escena volviéndose Rey de los Francos en 768 d.C. logrando conquistar extensos territorios para cumplir su objetivo principal: obtener un gran imperio unificando reinos y tierras. Así logró proclamarse emperador, teniendo a representantes en cada tierra.

Carlomagno logró mantener este imperio hasta su muerte e incluso su hijo pudo mantener los problemas y confrontaciones bajo control. No obstante, su descendencia no pensaba de la misma manera, esto acarrió diversos conflictos entre ellos hasta que en 843 d.C., cuando se firmó el tratado de Verdún que causó la división de este imperio en 3 territorios: Francia Occidental reinado por Carlos el Calvo; Lotaringia, reinado por Lotario; y Francia Oriental, reinado por Luis el Germánico.

El inicio del Sacro Imperio Romano-Germánico inicia con la proclamación de Otón I como rey en las tierras de Francia Oriental, más tarde llamado Germania, iniciando la dinastía Otoniana o Sajona, que muchos consideran de igual forma el inicio de la actual Alemania. Todos los siguientes años existieron confrontaciones políticas de territorio.

El arte renacentista, con su cambio sociocultural fue llevado a otros países y en cada uno tuvo una repercusión diferente. El Renacimiento alemán tuvo una orientación un poco diferente a la italiana. Los artesanos alemanes comenzaron a reforzar la técnica del grabado después de la invención de la prensa de Gutenberg donde utilizaron esta nueva técnica para poder crear más publicaciones y que se les pudiera dar más difusión por la facilidad en su producción. La prensa se volvió directamente responsable

Mapa del imperio de Carlomagno después del tratado de Verdún (Wikipedia, 2015)

a que más personas pudieran tener acceso a escritos bíblicos. Con esto se logró que el ciudadano común pudiera comenzar a formar sus propias ideas de pensamiento en contraparte a lo que la iglesia pensaba. Con esta premisa se llega a una de las consecuencias indirectas del movimiento alemán que influiría en la sociedad y con ende, en el arte.

El mayor movimiento en el pensamiento alemán se originó en la promulgación de la Reforma protestante liderada por Martín Lutero en el año 1517 d.C. Él observó que la iglesia tomaba medidas absurdas para la obtención de riquezas al vender indulgencias, las cuales consistían en “perdonar” a un católico por una falta cometida y asegurar el camino al cielo. Las indulgencias se volvieron un sistema eficiente en obtener ingresos que irían destinados a la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma.

Martín Lutero, fraile católico agustino, al leer los escritos sagrados no encontró en ninguna parte el sustento de aplicación para las indulgencias denunciando los abusos por parte de la misma institución religiosa. Para poder ser escuchado y obtener la atención del pueblo, Lutero pegó en la entrada de la catedral de Wittenberg un escrito con 95 tesis. En su mayoría críticas de la forma en que se lucran con las creencias religiosas para imponer su verdad a costa de los escritos sagrados. Como era de esperarse las ideas de Lutero llegaron más lejos de lo que se esperaba distribuyéndose por toda Alemania y después por toda Europa. Con la idea de libertad de creencias religiosas se fueron desarrollando poco a poco la idea de libertad de pensamiento en general, desatando confrontaciones sociales y que darían en consecuencia el protestantismo. Esto causaría una modificación en la estructura social con la libertad de creencia y de pensamiento como ideas fundamentales.

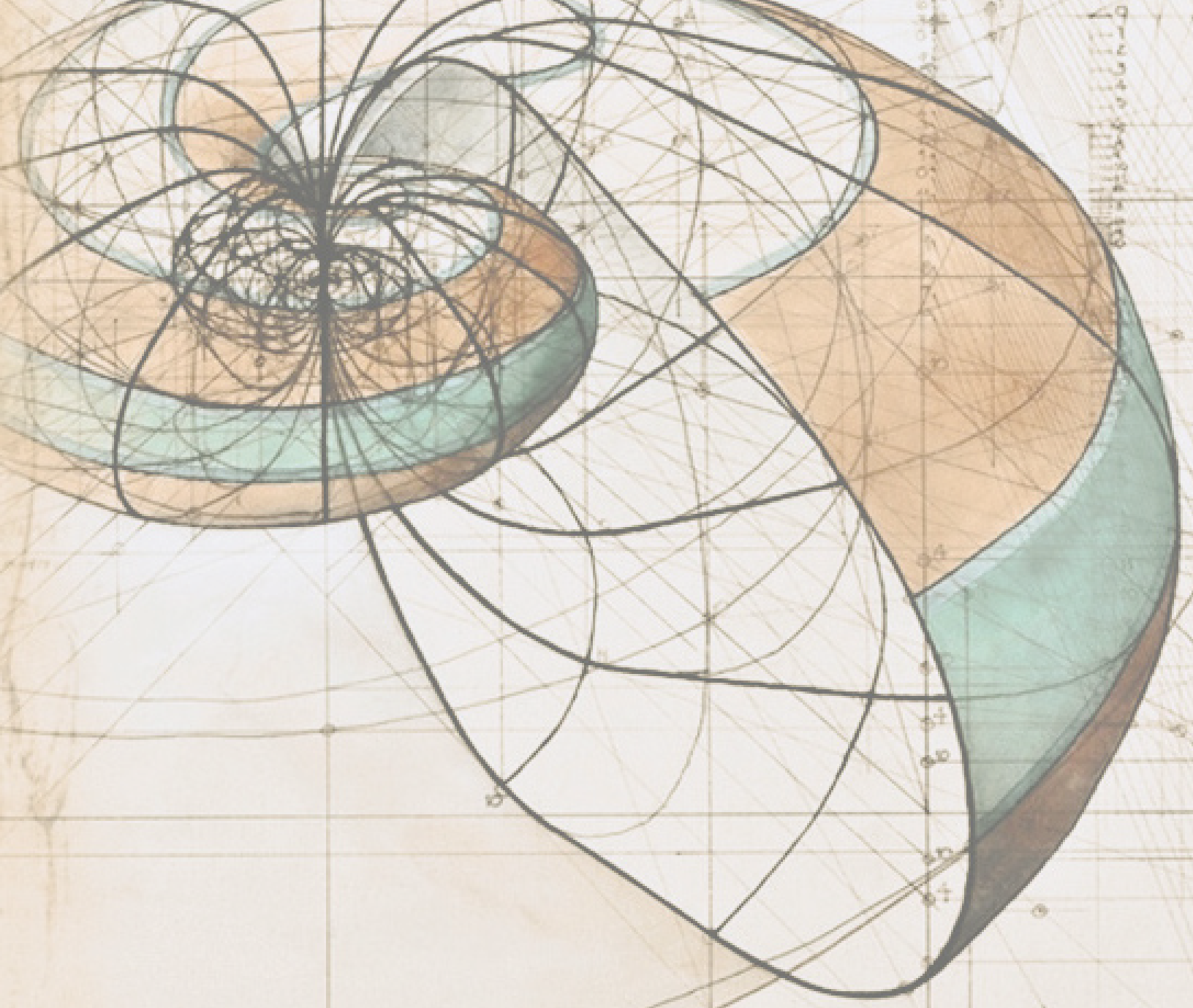

Monumento dedicado a Lutero en Eisleben
(NatGeo, 2013)

La forma de percibir el arte religioso cambió gracias a la difusión de las ideas de Lutero junto con muchos más católicos que apoyaban su pensar. Las temáticas artísticas se volvieron más diversas y volvieron a los personajes religiosos formas humanas, más cercanos a la realidad.

Capítulo II

Representación gráfica
del Cuerpo humano

CAPÍTULO 2

Representación gráfica del cuerpo humano

La belleza en las representaciones artísticas puede ser contemplada sin necesidad de conocimientos previos o algún contexto, sólo observando su totalidad puede atraer al destinatario y llegar a realizar un juicio propio de la obra con base a sus conocimientos previos. Pero debe ser entendido que la mayoría de obra artística está compuesta por partes y apoyada por conceptos objetivos que reflejan en ella resultados increíbles.

Pero para realizar y conocer completamente una obra artística se deben conocer los elementos visuales y principios del Arte. Los elementos del arte son la materia prima a nivel conceptual de la cual se encuentra estructurada la obra, los cuales son: espacio, color, valor, forma, textura y línea.

En cambio, los principios son criterios o normas a considerar en la producción gráfica que llevan a un resultado de impacto en una obra, buscando en momentos la perfección. Los principios del arte se encuentran en obras con una narrativa y sentido en su producción, dicho principios son: movimiento, armonía/unidad, variedad, equilibrio, balance, contraste, proporción y patrón/ritmo.

Estas partes pueden utilizarse como herramienta para llegar a conocer más una obra artística pero en este proyecto el punto de enfoque es la representación humana y con está presente propuesta de la morfología estética comprenderemos las partes de las obras de Durero.

Para entrar en el tema se debe ampliar la definición entre las partes utilizadas que son los elementos y principios del arte.

3.1 Elementos visuales del arte

En las representaciones gráficas encontramos al pintor y teórico del diseño Wucius Wong en su libro Fundamentos del diseño donde explica los elementos que componen una representación gráfica al cual él define como diseño. Lo importante de este autor es la forma en dividir una expresión artística a través de un lenguaje visual, donde clasifica y desglosa cada parte que puede utilizarse en la representación gráfica. Este lenguaje visual no es exclusivo de la disciplina del diseño ya que toda obra (gráfica o plástica) cuenta con los elementos básicos, los cuales son:

Espacio. Referido al área asignada para la producción de la obra gráfica o plástica, representando dos diferentes dimensiones: bidimensional refiriéndose a las dos dimensiones básicas en la representación: alto y ancho (representadas comúnmente como ejes X y Y) aplicados en las obras pictóricas y tri-dimensional cuando además del alto y ancho se agrega la profundidad (representado como eje Z). En este espacio se acomodan los elementos del arte que conformarán cualquier obra.

Línea. Definida por el autor W. Wong como “el recorrido de un punto en el espacio” (p. 42, 2001) La línea en las obras gráficas construyen la forma representada en el espacio, utilizándose en ocasiones como delimitante encerrando figuras, o creando a través de ellas volumen al dotarlas de grosor. En ocasiones la línea se vuelve protagonista del arte el cual se conoce como arte lineal, se vuelven innecesarias algunos otros elementos y con la misma línea puede encontrarse el resultado deseado.

Esta forma de representación se encuentra aplicada en la técnica del grabado, creando líneas modificándose en grosor, cercanía, longitud y repetición para crear realismo impresionante, siendo el artista Alberto Durero el primer grabador en perfeccionar esta forma de representación.

Forma. La forma se encuentra representada en el espacio como un objeto delimitado distinguiéndose con un ancho y largo, conformado por líneas que resaltan la zona en la que se encuentra realizada. La forma

Grabado “Adán y Eva” de 1504 (Biblioteca Nacional de España, 1997)

en las obras son las que les dan sentido a la obra misma y a través de ellas se puede interpretar.

Color. El color no sólo en las obras artísticas, sino en cualquier objeto le asigna mayor emoción y personalidad hacia el observador. Dicho carácter es causado por los rayos de luz que contienen el espectro luminoso (que contiene los colores violeta, azul, verde, amarillo y naranja) tocando el objeto y rebotando los colores que no puede absorber su superficie, rebotándolos hacia nuestros ojos. Esta ilusión óptica permite contemplar la gran variedad de colores que nuestros ojos pueden percibir y cuando se aplican en una obra gráfica con combinaciones increíbles la impresión que nos llevamos de ella es duradera.

Valor. El concepto de valor se refiere a la cantidad de claridad u oscuridad que un color contenga. El valor aplicado en una obra pictórica crea efecto de luz y sombras y con ello darle riqueza a la obra.

Textura. Definida por el autor W. Wong como “la cercanía de la superficie de una forma.” (p 43, 2001) La textura se refiere a un conjunto de formas distribuidas de manera aleatoria o acomodada en la que den un efecto visual que puede ser atractivo a la vista. Cuando se trabaja en obras tridimensionales es posible agregar textura que sea susceptible no solo a la vista sino al tacto, la cual puede elevar la experiencia de la obra hacia el observador.

Estos elementos se componen y trabajan de acuerdo a los principios del arte.

3.2 Principios del arte

Desde el Renacimiento en adelante el arte se tomó muy en serio para la sociedad ya que dejaba de ser un adorno, un símbolo o una forma más eficiente de llevar un mensaje sintetizado a personas analfabetas. Todos los géneros del arte comenzaron a despertar y a pedir mayor calidad y exigencia en la producción de obras artísticas, produciendo artistas que llevarían a su producción una ciencia, implementando criterios que de acuerdo al conocimiento heredado y experiencia propia, serían los correctos para crear la perfección artística. Estos criterios permanecieron a lo largo de los años, se modificaron, mejoraron e implementaron para que las representaciones visuales mejoran cada vez más. Algunos de ellos son:

Movimiento. El concepto de movimiento puede interpretarse de diferente manera:

- a) Movimientos artísticos con mayor dominio en el siglo XX que fueron más allá de un estilo artístico, fueron un cambio rotundo en la apreciación y entendimiento del arte.
- b) Movimiento o gesticulación corporal que representan los personajes principales dentro de la obra y la forma en que se representa.
- c) Movimiento o recorrido visual que el observador hace y cuya intención del artista se muestra a través de la composición o acomodo de los objetos.

La referencia para los principios del arte es el recorrido visual (c), con este principio se puede generar una narrativa en la obra utilizando recursos como tamaño, cercanía, estructura y más.

Por otro lado, la representación del movimiento corporal tiene su debida importancia, el mismo Durero realizó un libro para representar de manera correcta este movimiento en los personajes humanos. Los cuatro libros de la simetría de las partes del cuerpo de Alberto Durero (1528) muestra una morfología del cuerpo humano en su representación partir de sus conocimientos desarrollados con investigación teórica y empírica. En su cuarto libro describe sobre las flexiones y el gesto de las figuras descritas desplegando diferentes tipos de movimientos (inflexión, encorvamiento, envolvimiento, volteo, alargamiento y separación) y la forma racional de poder representarlo correctamente.

Armonía / unidad. Esos conceptos se refieren al peso visual asignado a cada forma dentro de la obra, procurando que cada uno de nuestros elementos se unifique con los demás. “Este peso visual se basa en la psicología humana y nuestra forma de equilibrar, componer y comprender lo que vemos” (Capitaldelarte, 2018) ¿Página?. Con este principio se puede observar a primera vista la calidad compositiva de la obra, siguiendo la disposición de cada objeto y elemento como el color, observando y experimentando una sensación de plenitud y balance. **Variedad.** El uso diferente de los elementos visuales en el espacio también es tomado en cuenta, con el principio de la variedad la obra no se vuelve una representación monótona, utilizando diferentes formas se crea diversidad y vuelve amena. Este concepto se encuentra estrechamente relacionado con la armonía ya que todos los elementos diversos que se le agreguen no puede solamente existir indiscriminadamente, es importante darle su espacio considerado y nunca olvidarse de la relación que tiene con las demás figuras.

Balance. El balance en las obras gráficas se entiende como la relación entre las formas que se encuentran en el espacio, dotándolos de estabilidad y equilibrio en la composición. Existe tres diferentes formas de balance en la obra:

a) Balance simétrico. La composición dentro de la obra cuenta con elementos de mismas características que se encuentran contrapuestas uno frente a otro. Este tipo de balance es ayudado con las matemáticas, creando los elementos en tamaño y medida similar.

b) Balance asimétrico. Siendo el contrario del balance simétrico. Los elementos que componen la obra no se encuentran guiados por la igualdad, y existe más arbitrariedad en su realización y colocación dando una sensación de libertad. No obstante, lo asimétrico sigue rigiéndose por un equilibrio en la composición o podría verse mal estructurada.

c) Balance radial. En los anteriores balances puede llegarse a identificar un eje entre cada elemento, ya sea vertical u horizontal, pero en el balance radial se encuentra un punto de origen donde las figuras se centran y dirigen hacia él. Este tipo de balance es recurrido al querer expresar movimiento.

Escala. El tamaño de las formas y elementos en la composición puede variar de acuerdo a lo que se quiera representar. La escala se refiere a una relación matemática entre las medidas reales de los objetos a representar y la obra misma de esa realidad reproducida a un tamaño diferente.

Dentro de la obra también se utilizan relaciones de medidas entre los objetos para dotarlos de similitud a la realidad, como es en el canon del cuerpo humano, que diversos artistas (incluido Durero) propusieron metodologías para las correctas medidas apoyándose en escalas para reproducir la figura humana en las obras.

Proporción. Este principio entiende a las medidas de cada objetos dentro de la obra refiriéndose a la relación que existe en tamaños de los elementos. Este principio permite que los objetos representados en las obras cuenten con un tamaño preciso para que cada parte embone con las demás. Un ejemplo claro es en las partes internas del cuerpo humano a la hora de representar, las proporciones de cada parte (brazos, pies, manos) debe estar en proporción al tamaño del cuerpo mismo.

La proporción del cuerpo humano a la hora de representarlo es un tema tocado por muchos artistas y diversos estudios se realizaron para comprender las proporciones del cuerpo humano, como es el caso del Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci realizado en el año 1490, muestra un estudio realizado por el artista retomando las investigaciones del arquitecto Vitruvio, ambos queriendo darle sentido a la frase de “El hombre es la medida del mundo” de Protágoras (filósofo griego). Su dibujo realizado a tinta muestra al hombre perfecto de proporciones perfectas utilizando la simetría en el cuerpo muestra que la medida de las partes es la suma de otras partes (como la medida de

4 dedos es igual a la medida de la palma).

Igualmente se utilizaban medidas consideradas perfectas como la famosa sección áurea implementada en muchas obras desde pictóricas hasta arquitectónicas. “La localización de la sección de oro (sección áurea) se obtiene dividiendo ésta en un punto exacto donde se equilibra su medida y extrema razón. En otras palabras: se trata de dividir una línea cualquiera en dos partes desiguales, de manera que el trazo más corto sea, en comparación al mayor, igual que este es en comparación al final” (Balmori, 1997. p. 24). Utilizando estas medidas de proporción se buscaba llegar a una representación perfecta tomada de la naturaleza misma.

Ritmo. Relacionado de la misma forma con patrón, es la repetición de elementos en la obra que pueden ser formas (sean regulares o irregulares) o colores. Este principio del arte puede dotar a la obra de dinamismo y organizados de cierta manera, puede crear movimiento.

La representación del cuerpo humano en el arte se volvió una ciencia perfecta que fue modificándose de acuerdo a la observación, ya se ha explicado el camino que muchos artistas llevaron a lo largo de su vida para comprender, explicar y mejorar las representaciones del cuerpo humano.

Capítulo III

Alberto Durero
y el grabado

CAPÍTULO 3

Alberto Durero y el grabado.

La variedad de técnicas utilizadas para concebir lo que al ser humano se le ha ocurrido son tan diversas que para poder dominar cada una se tendría que vivir más de mil años. Muchas técnicas han sido subestimadas y relegadas por artistas en muchos momentos de la historia, como es el caso del grabado. Técnica que le ha regalado tanto al mundo, pero desde sus inicios ha tenido dificultad para ser reconocida; es la técnica de representación que le exige al artista una habilidad descomunal y conocimientos exactos de la técnica y materiales a emplear para obtener una obra en las cuales se pueden obtener diversos originales, de lo que no se podría en otra técnica, como la escultura.

El grabado es conocido como el arte y acción de tallar una superficie denominada matriz, hecha de materiales como madera, linóleo o zinc, que dan como resultado una obra gráfica que puede tener diversas reproducciones y cuya característica es realizar más de un original, lo que la posicionó como la técnica más valorada en la reproducción y difusión de información. Esta técnica se desglosa en diferentes formas de realizarla y utilizando en cada una diversos materiales que dan un resultado formidable y de los cuales se pueden clasificar de manera simplista en dos grupos, estampación en hueco y estampación en relieve.

El grabado calcográfico es definido como un tipo de estampación en hueco donde a través de herramientas con punta fina y delgada remarca las líneas del contorno llamados surcos e internas de la ilustración y que, al depositar la tinta en la matriz de material metálico, acrílico u otro previamente pulida, los surcos retendrán parte de la tinta para depositarla en el papel con ayuda de una prensa. La caligrafía es caracterizada por

ser una forma de grabado en la que se puede realizar mayor detalle en los resultados impresos gracias a la precisión de las herramientas lo que permite crear líneas finas y precisas acompañadas de la habilidad del grabador.

En la calcografía se encuentran diferentes técnicas del grabado como; aguafuerte (utilizando el barniz, ácido, agua y punta metálica para crear surcos en la lámina de metal como hierro, zinc o cobre), barniz blando (el ácido nítrico disuelve la lámina de metal en las partes limpias de barniz para crear los espacios en donde se deposita la tinta para la posterior impresión), buril (técnica en que se ocupa el buril para tallar el metal, caracterizado por su punta triangular que permite retirar el sobrante de la lámina del metal al realizar los surcos y no quedar residuos que lastimen el papel), punta seca (donde se ocupa una punta de metal para raspar la matriz sin intervención de ácidos ni barnices), por mencionar las más conocidas.

Por el otro lado encontramos la estampa en relieve que caracteriza al grabado xilográfico, cuya cualidad es la talla en la parte negativa o libre del dibujo al pasarlo a la plancha o taco. Este tipo de grabado muestra en la calidad líneas más robustas y con trazos más prominentes lo cual permite dar una vista muy diferente al grabado y el grosor de la línea y permite jugar con los volúmenes de la figura.

El uso de diversos materiales en la matriz desglosa técnicas diferentes que las une el mismo principio, como son: camafeo (el empleo de varias planchas donde se entalla de menor a mayor intensidad utilizando en cada una diferentes colores para crear el claroscuro perfecto) o xilografía (utiliza plancha de madera para crear el grabado, utilizando las gubias como principal herramienta de tallado).

Cada una de las técnicas ya sea en hueco o relieve, cuenta con materiales de tintas, herramientas o solventes diferentes que en ocasiones sólo se utilizan particularmente para una o pueden llegar a compartirse entre varias técnicas. Todos estos materiales fueron modificándose de acuerdo a la materia prima existente junto con su demanda, pudiendo encontrar variedades de materiales que incluso pueden utilizarse para diversas técnicas.

2.1 Camino del grabado hacia el Renacimiento

De todas las formas de representación gráfica que el arte nos ha regalado, el grabado es sin duda el más importante y que sin su existencia la historia universal hubiera tenido un rumbo diferente. Con la invención de Gutemberg en 1440, el texto fue más sencillo de reproducir y por ende el acercamiento hacia las escrituras se mostró de mayor accesibilidad a la población, en particular para la clase noble que benefició la producción de textos a gran velocidad que proporcionaba la imprenta.

Aunque la historia del grabado se cuenta más atrás que la invención de la imprenta de Gutenberg, en ciertas partes se cuenta como su primera aparición en la edad antigua con los sellos cilíndricos mesopotámicos, aunque su origen más dominante se muestra en China, hacia el siglo VIII. Con la invención del papel que data en el año 1041 a.C. inicia el camino de la historia del grabado donde se experimentaban estampas de diferentes formas, aunque se vería más evolucionado el grabado con la llegada de Pi Sheng que fue el pionero en crear los tipos móviles hechos de cerámica haciendo posible la producción de textos en China, viéndose como la primera aparición en la historia del grabado en relieve.

Imprenta de tipos móviles de Bi Sheng
(historia inventos, 2013)

Con la expansión y el comercio, las técnicas nuevas de China viajan a Japón donde nacen las estampas *Ukiyo-e* que significa imágenes del mundo flotante y que muestran hermosas xilografías de artistas como Suzuki Harunobu, Katsushika Hokusai o Utamaro, representantes de dicha técnica. Estas estampas muestran la evolución en que iba tomando el grabado en su uso en países asiáticos, mostrando que en el empleo artístico daba mucho de sí y siendo explotado por estas culturas.

Mientras tanto en el viejo continente con la llegada del papel a los países europeos se empezaron a experimentar con la xilografía y volviéndose Alemania el primer país en utilizar esta técnica en la producción de naipes a inicios del siglo XV d.C. y expandiendo los conocimientos a los países como Francia, España e Italia. Esta nueva forma de plasmar ideas en papel sería alcanzada por el poder y dominio de la ideología medieval cristiana

lo que causó que se proclamara el uso exclusivo de la producción del grabado para fines religiosos, volviendo un estilo gótico al uso de producción de ilustraciones de un estilo simple sin profundidad, perspectiva ni detalle, tallados en tacos de madera. Poco a poco la producción de papel en diferentes partes de Europa logró que los grabados por bloques para textos e ilustraciones se volvieran más demandantes y al poco tiempo el oficio de grabador se volvía común en los artistas, sin la definición de artístico sino como la técnica de cabecera para la ilustración de libros.

Uno de los momentos más icónicos en la historia del grabado occidental fue la creación de la imprenta con Johannes Gutenberg, (orfebre alemán nacido entre los años 1394 d.C y 1399 d.C. y fallece el 3 de febrero de 1478 d.C), que pudo crear una prensa con tipos móviles para un proceso de impresión más eficaz, Gutenberg con las habilidades que aprendió al trabajar con metal lo pudo aplicar en el vaciado de letras metálicas hechas con plomo creando una cantidad específica para cada letra del abecedario así su acomodo y uso no se vería limitado para textos extensos. De igual forma se le atribuye la modificación de la prensa de tornillo que acopló a la impresión de sus tipos móviles.

Imprenta de Johannes Gutenberg
(experimenta, 2018)

“Un segundo aspecto de la creatividad de Gutenberg es la modificación, pequeña o grande, de cosas que todo el mundo tenía delante de los ojos... Todos los historiadores reconocen que la prensa de Gutenberg fue una modificación de la prensa de uva, que a su vez es una modificación. Reproducción de un contrato con la firma de Waldfoghel, referente a la imprenta. del tórculo romano. Pero fue una modificación funcional, adecuada y fértil, como se comprueba en la larga historia que generó.” (Martínez, J. 2005, P. 41)

Las primeras obras en imprimir fueron documentos,

órdenes papales y de gramática; con su éxito tuvo la idea del proyecto para imprimir la Biblia nativa, e inspirándose en los libros hechos a mano crea una tipografía parecida a ellos con los tipos móviles, agregándole de igual forma los ornamentos en las páginas de la Biblia, volviéndola la más hermosa del mundo y que en su primera tirada fuera tan demandada. Con ese inicio la historia del grabado y del libro cambió completamente a la historia universal, haciendo más accesibles los textos sagrados al pueblo y dejando de lado su uso para una élite reservada.

El grabado calcográfico se empezó a experimentar pocos años después de la xilografía, pero su mayor avance lo tuvo al iniciar el Renacimiento empezando con Alberto Durero, quien dejó un principio en el grabado como arte, y sus seguidores que trataran de imitar o guiarse en el estilo y principio del claroscuro, que Durero integra por primera vez en el grabado, con una maestría en la línea que le da un respetable lugar entre los artistas del Renacimiento más importantes en la historia.

La Melancolía (Biblioteca Nacional de España, 1602)

2.2 Alberto Durero (1471 - 1528)

Alberto Durero, un grabador de primera calidad, es la clave en el punto la presente investigación porque logró estar a nivel de increíbles mentes como Leonardo Da Vinci o Miguel Ángel, creando obras en su respectivo campo del grabado que aún en la actualidad siguen sorprendiendo a aprendices y profesionales.

Alberto Durero nace en la ciudad de Nuremberg el 21 de mayo de 1471, ciudad imperial de la región de Franconia la cual en el siglo XV d.C. se encontraba como uno de los centros del sacro imperio Romano-Germánico, y con esa posición contaba con una buena disposición económica que le permitió tener un amplio desarrollo en actividades artísticas. Proveniente de un padre húngaro orfebre que logró posicionarse en una ciudad donde el arte en ornamentos era muy solicitado, su familia pudo vivir acomodada en la ciudad y con el trabajo de su padre, Durero pudo crecer en un ambiente impulsado e inspirado por artistas como Michael Wolgemut o Wilhelm Pleydenwurff, que se consideran como los maestros de Durero. De edad temprana ya mostraba gran habilidad en el dibujo como se muestra en el primer autorretrato que realizó a la edad de 13 años, donde se plasma a sí mismo de perfil hasta la cintura, los detalles en su cabello y dobleces en la ropa con gran detalle que muchos artistas dominaban hasta una edad madura.

Autoretrato de Alberto Durero
(Museo del Prado, 2005)

“Durero fue un artista preocupado desde sus comienzos por la representación de la propia imagen, un medio para expresar la concepción que tenía de sí mismo o la que quería proyectar a los demás. Sus inquietudes se van a reflejar en la necesidad de entablar contacto con aquellas personas y lugares susceptibles de aportar un grado de excelencia que le permitiera trascender artísticamente” (museo del prado, 2005)

Adoración de los Magos
(Galeria Iffizi, Italia. 1504)

A mediados del Quattrocento los artistas de esta ciudad floreciente contaban con las facilidades de proyectar sus conocimientos e inquietudes al arte y al no existir en Núremberg una institución establecida (o gremios) que definieras reglas y limitantes en la aplicación del arte, como en temas o técnicas, los artistas empezaron a generar un ambiente individualista en sus obras, fijando su atención en detalles que en el estilo artístico predecesor que fue el gótico, se omitía.

Con una edad madura Durero realizó un viaje a Venecia, Italia entre 1490 y 1494 para conocer el lugar donde (en la época del Renacimiento) era considerado la cuna de los grandes artistas, rozando con artistas y científicos que despertaron en él nuevas inquietudes en el ámbito artístico y entre ellas la representación del cuerpo humano de forma perfecta. Durero era una persona de un intelecto curioso, se empapaba de aspectos teóricos y científicos que complementaban el arte de la pintura. Después del viaje a su ciudad natal contaba con un taller para poder realizar sus grabados, y cuya producción se volvía masiva gracias a la calidad y riqueza que contenían sus obras, acoplando poco a poco el estilo del Renacimiento e integrándolo a su natal Alemania. Personajes como Federico el Sabio, príncipe elector de Sajonia, le pedían diferentes encargos, como retratos o pinturas dentro de iglesias (como es el caso de la pintura *Adoración de los Magos*).

Con todas estas bases y conocimientos que acumulaba a través de investigación y práctica, publicó su libro “los 4 libros de la simetría de las partes del cuerpo humano” donde plasma la forma de representar de una manera perfecta y fundamentada en las ciencias exactas, la figura humana. Estas reglas o normas que se debieran seguir al momento de querer crear la figura humana perfecta se encuentran sustentadas a través de medidas y proporciones que el artista Durero fundamenta son las más exactas para crear las obras.

En 1505 Durero regresaría a Italia pero esta vez a Bolonia para encontrarse con Lucas Pacioli, Fraile italiano especializado en las áreas de las ciencias

exactas y quien le ayudaría a comprender de mejor manera la perspectiva (cuyo uso aplicado en la pintura se perfeccionaba cada vez más). En cada viaje de Durero se encontraba con artistas que ampliaban sus temas de interés, en específico con la reproducción humana. Tal fue su interés que la perfección en sus obras es mayor en su regreso a Alemania, y que en este periodo es donde nacen las tres estampas maestras de Durero, los grabados al buril

- *Melancolía* (1514)
- *El caballero de la muerte y el diablo* (1513 – 14)
- *San Jerónimo en su estudio*, 1514

Estas obras siguen siendo un punto de interés por el increíble dominio que Durero tenía al realizar cada parte, con líneas firmes y de grosor fino que puede perderse fácilmente en el ojo humano y parecen integrarse en tonalidades de colores que simplemente le dan vida a la obra. A pesar de haber pasado un poco más de cinco siglos desde que se realizaron estas obras hasta ahora, no ha existido ningún artista que supere o iguale la maestría con la que Alberto Durero demostró en cada una de sus obras.

Gracias a la fama generada por su increíble habilidad muchos grabadores comenzaban a copiar sus trabajos junto con el monograma que Alberto Durero realizaba en cada una de sus obras, esto generó enfado hacia el artista llevó el caso a la corte donde se le concedió únicamente el uso exclusivo de su monograma, marca que permitiría saber si realmente el grabado es de Alberto Durero, dando un inicio a los derechos de autor dentro de las obras artísticas.

Finalmente, en su ciudad natal fallece a los 56 años el 6 de abril del año 1528, dejando un gran legado

Autoretrato de Alberto Durero
(Museo del Prado, 2005)

Autoretrato de Alberto Durero
(Museo del Prado, 2005)

2.3 Apocalipsis

El temor a la muerte y castigo eterno se concibió en el mundo desde el momento en que se tomó la idea de la existencia de un ser divino ajeno a nuestra realidad directa, y que de acuerdo a nuestras acciones se puede tener destinos catastróficos o gloriosos.

El apocalipsis es un suceso que se repite en diversas culturas a lo largo de la historia humana, advirtiéndolo de un suceso en especial que tendrá como fin la destrucción de la vida como la conocemos y de acuerdo a cada cultura, existirán consecuencias y beneficios hacia los seguidores de dichas religiones.

Pero lo que es innegable es que la profecía que ha causado más reacciones en la historia es el Apocalipsis de San Juan perteneciente al cristianismo. Al acercarse el siglo X, fecha en que se pensaba llegaría el inicio del tan esperado suceso apocalíptico, entre toda esta colmosión entre los habitantes se realizaron diversas peregrinaciones para poder ganar de alguna forma su entrada al paraíso, lo que generó que en Europa se volvieran a abrir comercios entre regiones, creciendo la economía e indirectamente creando en el arte una unificación (que se vería reflejado en el arte Románico).

2.3.1 Apocalipsis de San Juan

Creado (según las mismas escrituras) por Juan el Evangelista en el siglo VI, en la Alta Edad Media, caracterizada por la época donde tuvo un gran crecimiento el cristianismo por Europa. El apocalipsis de San Juan relata diversos sucesos y profetas que traerán cambios importantes en todo el mundo, castigando a los rebeldes y premiando a los devotos de buen comportamiento con un paraíso celestial.

Es importante mencionar que en el siglo VI la religión cristiana seguía siendo perseguida por Imperio Romano, destruyendo todos los recintos destinados al cristianismo y asesinando a todo aquel que la siguiera. El apocalipsis de San Juan significó para los feligreses un paraíso merecido y con la promesa de que aquellos que les hicieron daño tuvieran un destino catastrófico.

El libro del apocalipsis que en la biblia es llamado Apocalipsis de Jesucristo fue escrito por Juan Evangelista (que más tarde se le conocería

como San Juan). El apóstol Juan escribió a través de cartas este libro que narra sucesos apocalípticos que llegaron a pasarle a la humanidad.

“Al escribir esta “apocalipsis de Jesucristo”, Juan expresó lo que el señor le había enseñado de muchas maneras, por medio de sus dotes de profeta, pero utilizó también las fórmulas habituales de ese tipo de literatura. Cuando habla de acontecimientos contemporáneos, los sitúa en sus visiones e imágenes fantásticas. Y lo mismo ocurre cuando nos quiere dar a entender lo que será la historia. No pretende narrar acontecimientos del futuro (el señor no le dio resumen de ello) sino decirnos cuál será la trama y cuáles serán los verdaderos actores.” (Biblia Juan, 576)

El Apocalipsis de San Juan se divide entre las siguientes etapas:

Las siete iglesias del apocalipsis. Inicia con el relato del cómo al apóstol Juan tiene una visión de la aparición de Jesús revelando el futuro que sufriría la humanidad, subiendo al cielo y mostrándose con 7 estrellas alrededor (que representaban las 7 iglesias construidas) comenzando con decirle que diera el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor, y pidiéndole que cruzara las puertas del cielo para revelar el futuro de la humanidad.

Los 7 sellos. Al entrar al cielo ve un pergamino en el trono de Dios con 7 sellos rodeado de 24 ángeles y presentes 4 animales: Un león, un buey, un águila y un ser con rostro humano. Con ello Jesús aparece en forma de cordero, toma ese pergamino y empieza a romper los primeros 4 sellos, que hace aparecer a los 4 jinetes del apocalipsis. El primero será un jinete con arco en caballo blanco, mesías que traerá un mensaje de paz al mundo, aunque con el tiempo se revele como el anticristo; El segundo es un jinete rojo con una gran espada representando a una gran guerra que presentará la tierra; El tercero es un jinete negro con una avalanza representando una hambruna terrible; El cuarto jinete es la muerte, calavera que podría acabar con gran parte de la población.

Con el 5to sello roto traerá de vuelta a aquellos feligreses que cayeron por seguir su fe cristiana y se enfrentarán a aquellos que en vida les hicieron tanto daño. En el 6to sello los ángeles tomarán a 144,000 elegidos para resguardarlos, mientras llegan las catástrofes naturales, terremotos y cambios drásticos en los cuerpos celestes. Con estos fenómenos la tierra sufre terribles desastres y todos aquellos que no son los elegidos

se quedarán en la tierra para vivir todo ese desastre.

Al final con el rompimiento del séptimo sello se comienzan a escuchar las trompetas de los 7 ángeles que anuncian más desastres hacia la humanidad. Después de todos los sucesos terribles se abrirán las puertas del cielo para anunciar la segunda venida de Jesucristo a la tierra.

El dragón Rojo. En el cielo Juan ve a una mujer embarazada rodeada de doce estrellas representando a Israel, y en ese momento aparece Satanás en forma de dragón rojo con 7 cabezas, tratando de comerse al niño que recién nacido, entonces Dios lo recoge y lo lleva al cielo, en ese momento aparece el Arcángel Miguel junto con sus tropas para enfrentarse a Satanás, pero a esta batalla se une una bestia de 3 cabezas que representa el anticristo y una bestia representada como el falso profeta; estos tres personajes (el dragón y las dos bestias) son las representaciones de Satanás.

En esta batalla entre el bien y el mal llega la caída de Babilonia (el recinto de los demonios) que trae consigo a los 7 ángeles cargando una copa cada uno en la que está la ira de Dios que caerá sobre la tierra, dañando de manera desastrosa. Este suceso se le conoce como “El tercer juicio” y cuyo objetivo mayor serían los seguidores de Satanás que aún no se arrepiente. Con cada copa derramada en la tierra desastres como inundaciones, sequías y terremotos causaron gran desastre. En la 6ta copa baja del cielo Jesús y logra derrotar a los demonios que aun existían, llevándolos al abismo infernal donde permanecerán por mucho tiempo. Derramada la última copa aparece uno de los peores terremotos de la humanidad.

La nueva Jerusalém y el juicio final. La derrota del mal traerá consigo al milenarismo, un tipo de paraíso terrenal que duraría 1,000 años hacia el regreso de Satanás, quien sería vencido por Jesucristo para siempre y con ello llegaría el juicio final, donde las personas serán juzgadas y si han sido devotas y cuyas acciones hayan sido buenas podrán entrar al cielo, pero en el caso que haya sido lo contrario tendrán que vivir toda una eternidad en el infierno.

2.3.1 Apocalipsis cum figuris, Alberto Durero (1497)

El apocalipsis fue un tema serio para los Europeos del siglo XV, la religión dominó toda Europa y con ella creó toda una cosmovisión acerca de la vida pasada, presente y futura. Por esa misma razón el pensar en un futuro apocalíptico donde los cristianos devotos serían recompensados y las personas rebeldes serían castigados de maneras inimaginables. Muchos artistas abordaron el apocalipsis en sus obras para representar el texto mismo de la biblia, plasmados en la arquitectura de una iglesia o capilla teniendo como objetivo ilustrar ese pasaje y llevar esas predicciones a los cristianos que no poseían la habilidad de entender las palabras escritas.

Para Alberto Durero esta influencia de un futuro apocalíptico atrajo mucho su atención, viviendo en un entorno con gran peso religioso, en conjunto con la coincidencia de tener cerca el fin de un siglo, donde se predestinan el susodicho apocalipsis, explicaría la razón por la cual decidiría en realizar la serie de xilografías del Apocalipsis de san Juan, realizándolo a su manera.

La producción de la publicación llamada Apocalipsis cum figuris (apocalipsis con figuras) se comenzó en el año 1496 d.C. concluyendo con las 15 estampas dos años después. Apocalipsis con figuras se volvería una obra que daría como inicio una forma de ver el grabado como la verdadera obra de arte que es, ya que es la primera publicación (en formato libro), cuyo protagonista son las imágenes mismas, desplazando como protagonista secundario el texto. Cada xilografía se encuentra en su propio espacio y en perfecto tamaño, obligando al formato del libro y las letras a acoplarse al tamaño de la obra y no al revés. Por primera vez en la historia del arte se mostraba un objeto para la contemplación de una obra plástica en un formato que podría reproducirse más de una vez y cuyo fin sería su contemplación.

Los grabados de Alberto Durero, además de tener inspiración de los grabadores predecesores, muestran como influencias principales la biblia Quentell-Koberger y la biblia Grüninger, cuyas ilustraciones acerca del apocalipsis dieron al artista Alberto Durero la materia prima del cual basarse.

Las 15 estampas que se encuentran dentro de la publicación de Alberto Durero son:

1. El martirio de San Juan Evangelista.
2. San Juan ante el señor y los siete candelabros de oro.
3. San Juan ante el señor y los ancianos.
4. Los cuatro jinetes del apocalipsis.
5. La apertura del quinto y sexto sello.
6. Cuatro ángeles sosteniendo los vientos.
7. Siete ángeles con trompetas.
8. El combate de los cuatro ángeles.
9. San Juan devorando el libro que el ángel le muestra.
10. La mujer vestida de sol y el dragón de siete cabezas.
11. El combate de San Miguel y el dragón.
12. La bestia con cuernos de carneros.
13. La adoración del cordero.
14. La cortesana de Babilonia
15. El ángel con la llave mostrando a san Juan la nueva Jerusalem.

A continuación, se mostrarán las xilografías de Apocalipsis con figuras de Alberto Durero, y en algunos casos las encontraremos acompañadas de las ilustraciones realizadas en la biblia de Quentell-Koberger realizada en 1483, realizada en Alemania. Se notará que existen grandes similitudes en los elementos de las ilustraciones, pero claro está que con las xilografías de Alberto Durero se reconoce un mayor trabajo en la realización de las escenas y detalles que genera una mayor riqueza en la obra.

El martirio de San Juan Evangelista

1496 – 1498 a.C.

393 x 293 mm

San Juan ante el señor y los siete candelabros

1496 – 1498 a.C.

393 x 293 mm

San Juan ante el señor y los ancianos

1496 – 1498 a.C.

393 x 293 mm

Los cuatro jinetes del apocalipsis

1496 – 1498 a.C.

393 x 293 mm

La apertura del quinto y sexto sello

1496 – 1498 a.C.

393 x 293 mm

Cuatro ángeles sosteniendo los vientos

1496 – 1498 a.C.

393 x 293 mm

Siete ángeles con trompetas

1496 – 1498 a.C.

393 x 293 mm

El combate de los cuatro ángeles

1496 – 1498 a.C.

393 x 293 mm

San Juan devorando el libro que el ángel le muestra

1496 – 1498 a.C.

393 x 293 mm

La mujer vestida de sol y el dragón de siete cabezas

1496 – 1498 a.C.

393 x 293 mm

El combate de San Miguel y el dragón.

1496 – 1498 a.C.
393 x 293 mm

La bestia con cuernos de carneros

1496 – 1498 a.C.
393 x 293 mm

La adoración del cordero.

1496 – 1498 a.C.

393 x 293 mm

La cortesana de Babilonia

1496 – 1498 a.C.

393 x 293 mm

San Juan ante el señor y los
ancianos.

1496 – 1498 a.C.

393 x 293 mm

Capítulo IV

**Apocalipsis,
los grabados de Alberto Durero**

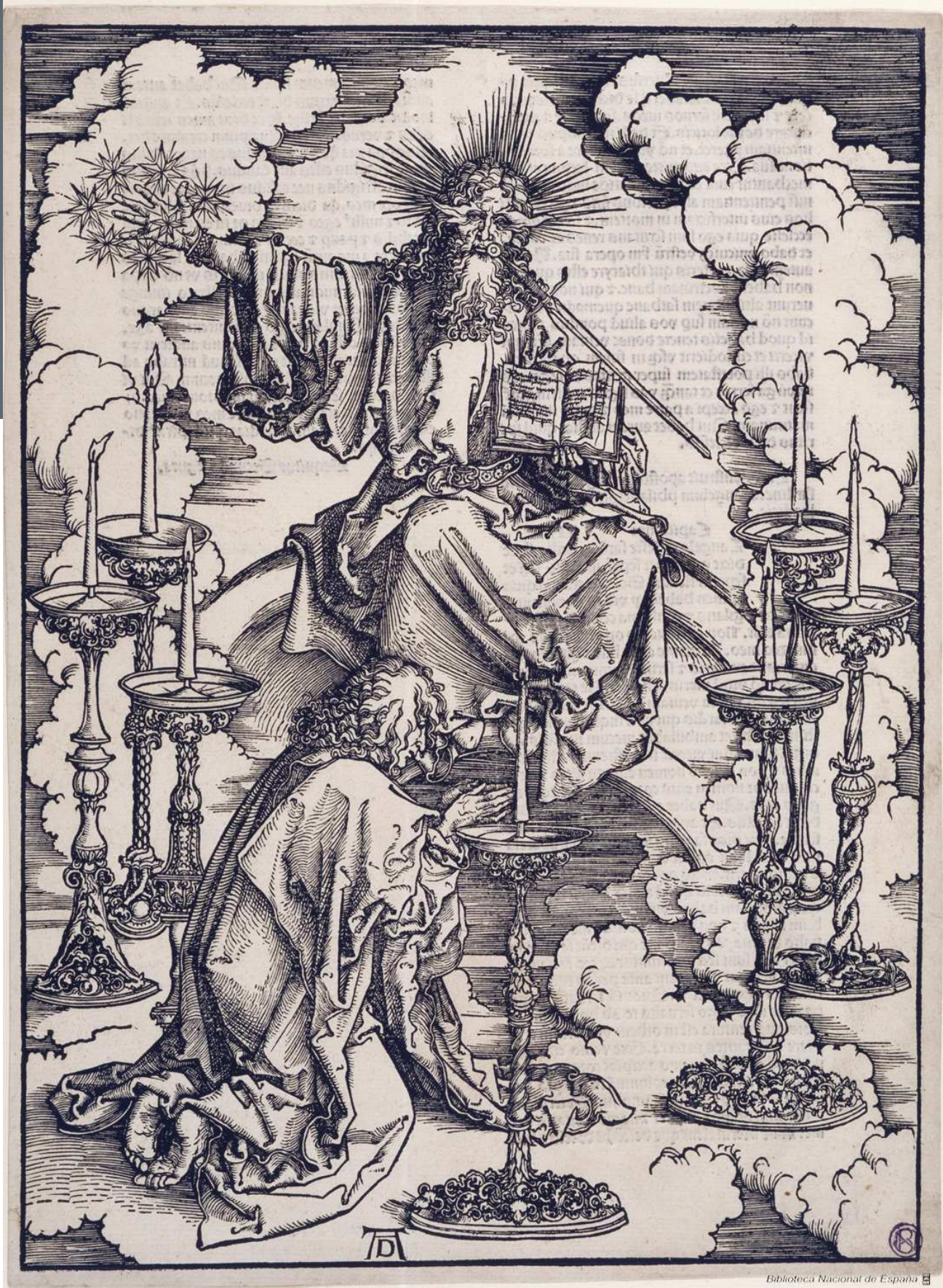
CAPÍTULO 4

Apocalipsis, los grabados de Alberto Durero

Los grabados de Alberto Durero de la serie Apocalipsis con figuras realizadas por el artista en el año 1496. Muestran los sucesos narrados en el libro bíblico del Apocalipsis de San Juan. Las obras seleccionadas para este estudio fueron seleccionadas por los personajes que se encuentran en cada obra ejemplificando la representación humana que realizaba Alberto Durero. Estas obras muestran la representación del cuerpo humano aplicado en divinidades, dotándolos de movimiento y expresividad.

Las obras se encuentran acomodadas cronológicamente de acuerdo al escrito bíblico, las cuales son:

1. San Juan Ante el señor y los siete candelabros.
2. Los cuatro jinetes del apocalipsis
3. San Miguel luchando contra el dragón.

Biblioteca Nacional de España

4.1 San Juan Ante el señor y los siete candelabros

- Título** San Juan Ante el señor y los siete candelabros. De la obra Apocalipsis cum figuris.
- Fecha** c.a. 1496 – 1498 a.C.
- Autor** Durero, Alberto (21 mayo 1471 – 6 abril 1528)
Koberger, Anton (c.a. 1440 – 1513)
- Lugar de resguardo:** Biblioteca Nacional de España.
- Material:** Xilografía a fibra.
- Tamaño:** 393 x 293 mm (aprox)

Texto de la biblia.

“Se apoderó de mí el espíritu el día del señor y oí a mis espaldas una voz que sonaba como trompeta: “Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete iglesias: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea” (Apocalipsis de San Juan 1:11, p.589)

Me volví para ver quien me hablaba. Detrás de mí había siete candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi como a un hijo de hombre vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y su cinturón de oro a la altura del pecho. (Apocalipsis de San Juan 1:13, p.589)

Su cabeza y sus cabellos son blancos como la lana blanca, como la nieve; sus ojos parecen llamas de fuego, sus pies son como bronce pulido acrisolado en el horno, su voz resuena como estruendo de grandes olas. (Apocalipsis de San Juan 1:15, p.589)

*“En su mano derecha tiene siete estrellas; de su boca sale una espada aguda de doble filo y su cara brilla como el sol cuando está en su máximo esplendor”
(Apocalipsis de San Juan 1:16, p.589)*

4.1.1 Descripción

En la xilografía de San Juan ante el señor y los siete candelabros se muestran dos personajes en el centro de la escena, el que se encuentra de frente es Cristo y el que se encuentra de rodillas con sus palmas juntas quién es San Juan. Cristo se encuentra sentado en su trono con la mano extendida con 7 estrellas, reflejando Los Ángeles de las siete iglesias, en su rostro se observa una forma de fuego que rodea sus ojos, una gran barba y una espada saliendo de su boca. En la mano izquierda sostiene un libro. Su vestimenta cuenta con una túnica y un cinturón. San Juan quien se encuentra de rodillas de igual forma lo vemos vestido con una especie de túnica únicamente.

Alrededor de los personajes se encuentran 7 candelabros, cada uno con un diseño de base diferente. En el fondo se observan forma de nubes simulando algún tipo de cielo o paraíso. Por último se observa la firma del artista Alberto Durero en la parte inferior de la obra.

4.1.2 Elementos artísticos

El dominio de la línea que Alberto Durero contaba para representar sus obras es una de las causas por las que se volvió uno de los mayores representantes de la técnica del grabado a lo largo de la historia y esta Xilografía lo deja en evidencia. La representación de contorno como de luces y sombras se muestran con líneas y en algunos puntos para crear mayor contraste las líneas parece que se unen para formar un espacio saturado en negro. La dirección de las líneas de igual forma permite ver en el ropaje más sentido en sus dobleces, saturándose o volviéndose finas en las partes específicas que dejan ver movimientos en el cuerpo del personaje y algunas partes del cuerpo.

Acercamiento detalle de línea

Personajes de la obra

El color dentro de la obra se encuentra limitado a dos tonos (blanco del papel y negro de la tinta), pero al observar la obra se puede encontrar tonalidades del color negro que da mayor riqueza que cualquier paleta de colores pudiera dar. En la ausencia total de líneas que se observa en la parte de las nubes vemos un blanco limpio, dando forma a su alrededor por el grupo de líneas en su entorno que gracias al grupo de línea recta y un espacio entre ellas sugiere un tono más oscuro.

La composición céntrica de la obra dirige la mirada del espectador hacia el protagonista principal, quien se encuentra en un punto medio y rodeado de los demás elementos, sugiriendo como una posición de poder o importancia.

4.1.3 Principios artísticos

En la xilografía de San Juan ante el señor y los 7 candelabros se encuentran a primera vista 4 bloques de elementos: Cristo, el apóstol San Juan, los 7 candelabros y el fondo de nubes. En este orden los cuatro elementos crean un recorrido visual basado en jerarquía de proporción. Cristo, quien se encuentra en el centro de la escena y el elemento de mayor tamaño toma el protagonismo, seguido por el apóstol San Juan que está de rodillas al costado de Cristo, estos dos se vuelven los protagonistas principales de la obra. Continuando el recorrido visual se encuentran los 7 candelabros rodeando a las figuras principales, los 3 candelabros de la parte derecha se encuentran colocados simétricamente al los candelabros de la parte izquierda, aunque rompe esta ilusión simétrica el séptimo candelabro que se encuentra ligeramente más cercano a los candelabros de la parte derecha.

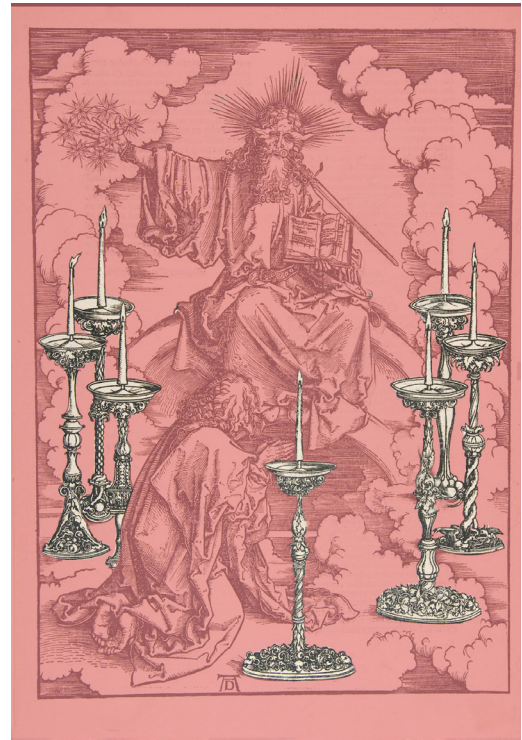
En la lectura visual de la obra el foco de interés son ambos protagonistas, por su parte el personaje ubicado como Cristo con su posición de frente, la mano alzada, la cabeza flexionada llena de simbolismos se muestra como un personaje de gran sabiduría que se encuentra dispuesto a compartirla sentado en una gran altura desde su trono.

San Juan, en cambio, se muestra encorvado, con las manos juntas tomado como una forma de respeto hacia la presencia de Cristo, sus pies descubiertos se muestran juntos. Con los pliegues de la vestimenta en ambos protagonistas es posible ver las partes del cuerpo ocultas detrás de la tela, lo cual da una sensación realista en la xilografía.

4.1.4 Iconografía

En esta xilografía de Alberto Durero se encuentra toda clase de símbolos que crean esta narrativa del encuentro entre Cristo y San Juan para advertirle acerca del Apocalipsis. Pero para conocer estos significados se debe recurrir directamente al texto del cual fue tomado.

Los objetos que tienen un papel importante para comprender la historia de esta xilografía son los candelabros, cada uno se muestra con un diseño único y cada uno representa las 7 iglesias de Asia menor, las cuales eran: Pérgamo, Tiatira, Esmirna, Sardis, Efeso, Filadelfia y Laodicea. Claro está que en el tiempo que es que se escribió el texto existían más iglesias pero estas siete iglesias representaban a todas las comunidades cristianas. Junto con las iglesias se muestran a sus siete ángeles representados en forma de estrella saliendo de la mano de Cristo.

Candelabros

Personaje principal

“La estrella, el ángel y el candelabro: posiblemente esas tres imagenes se completan para designar una iglesia, obispos y creyentes juntos” (Apocalipsis de San Juan, 579)

Los elementos de Cristo contienen un significado de igual forma dentro del texto de que fue tomado, comenzando con la espada saliente de su boca que representa la palabra de Dios que va dirigido a las almas creyentes, dicho significado tomado de las cartas a los Hebreos, perteneciente igual a la Biblia.

“En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos” (Hebreos 4:12, p.525)

La vestimenta como la túnica (que en el texto de la biblia se describe de color blanca), el cinturón que la sostiene (que se describe de oro) y fuego en su entorno (que en la xilografía lo muestra alrededor de sus ojos) es la vestimenta que en los escritos de la Biblia “las cartas de Daniel”.

“Estaba observando y vi lo siguiente: Pusieron unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve; su pelo, albo como a lana blanqueada. Su trono era de llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente.” (Daniel 7:9, p.949)

En general, La xilografía “San Juan Ante el señor y los siete candelabros” muestra el momento exacto en el encuentro entre San Juan y Cristo, donde Cristo revela y advierte a la humanidad a través de San Juan sobre los acontecimientos venideros en indefinido tiempo y que dicho mensaje debe ser llevado a toda la comunidad cristiana a través de cada una de las siete iglesias de Asia menos.

Biblioteca Nacional de España

4.2 Los cuatro jinetes del apocalipsis

Título	Los cuatro jinetes del apocalipsis. De la obra Apocalipsis cum figuris.
Fecha	c.a. 1496 – 1498 a.C.
Autor	Durero, Alberto (21 mayo 1471 – 6 abril 1528) Koberger, Anton (c.a. 1440 – 1513)
Lugar de resguardo:	Biblioteca Nacional de España.
Material:	Xilografía a fibra.
Tamaño:	393 x 293 mm (aprox)

Texto de la biblia.

“Mientras estaba mirando el cordero abrió el primero de los siete sellos, y oí al primero de los cuatro Seres Vivientes que gritaba con voz de trueno: “Ven.” Apareció un caballo blanco; el que lo montaba tenía un arco, le dieron una corona y partió como vencedor y para vencer”.
(Apocalipsis, 6:1)

“Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente gritar: “Ven.” Salió entonces otro caballo de color rojo fuego. Al que lo montaba se le ordenó que desterrara la paz de la tierra y se le dio una gran espada para que los hombres se mataran unos a otros”.
(Apocalipsis, 6:3)

“Cuando abrió el tercer sello, oí gritar al tercer Ser Viviente; “Ven” Esta vez el caballo era negro; el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Entonces se escuchó una voz de en medio de los cuatro Seres que decía: “Una medida de trigo por una moneda de plata; tres medidas de cebada por una moneda también; ya no gastes el aceite y el vino”.
(Apocalipsis, 6:5)

“Cuando abrió el cuarto sello, oí el grito del cuarto Ser Viviente: “Ven” Se presentó un caballo verdoso. Al que lo montaba lo llamaban Muerte y detrás de él iba otro: el mundo del abismo. Se le dio poder para exterminar a la cuarta parte de los habitantes de la tierra por medio de la espada, el hambre, la peste y las fieras”. (Apocalipsis, 6:7)

4.2.1 Descripción

En la obra xilografica de Alberto Durero “Los cuatro jinetes del apocalipsis” se encuentran dieciseis elementos principales, de los cuales once son representaciones humanas y cuatro de ellos se encuentran sobre un caballo cada uno. En primer plano se encuentran estos cuatro jinetes ubicados como los cuatro jinetes del apocalipsis y protagonistas en la obra gráfica, se muestran formados de atrás hacia delante de acuerdo al momento en el que son mencionados en la biblia.

El primer jinete colocado hasta el fondo se encuentra vestido con una túnica, una corona y su principal elemento que es el arco, el segundo jinete se encuentra alzando una espada con su brazo derecho. El tercer jinete representado de cuerpo completo sostiene una balanza en su mano derecha y con la otra mano sosteniendo las riendas del caballo, y por último está el jinete que se encuentra con una altura diferente en comparación con los demás jinetes, este último muestra un aspecto delgado en todo su cuerpo, sostiene con ambas manos un tridente y con un vestuario que deja en descubierto gran parte de su torso, brazo y piernas. Al igual que este cuarto jinete, su caballo se muestra delgado y pequeño.

Personajes de la obra

Siguiendo con los elementos de la obra, en la parte inferior existen siete personajes de forma humana, de los cuales cuatro se muestran al menos con la mitad del torso y los otros tres se muestra su rostro o partes de su cuerpo. El personaje que se encuentra en la parte inferior izquierda de bajo del cuarto jinete se muestra en interacción con una especie de criatura que podría tomarse como un drágon que abre su boca totalmente como si estuviera a punto de devorarlo. En segundo plano se observa la ambientación como una especie de cielo donde de la parte izquierda surge una especie de resplando y que en seguida se observa una figura humana con alas vestido de tunica que se entiende como un ángel y parece guiar o tomar el mismo camino que los cuatro jinetes.

4.2.2 Elementos artísticos

Dentro de la obra xilografica de Alberto Durero la línea es el protagonista principal y se observa la forma en que Durero trabaja los espacios, dando en partes como el fondo una carga de línea pegada una a una saturando un espacio donde da la ilusión de tener un color plano.

La forma de utilizar la línea no como contorno sino como creador de volumen, como lo vemos en las sombras de la vestimenta o en las costillas remarcadas del caballo del cuarto jinete, no se había visto antes de Durero en los grabados, al menos no con tal precisión y permite que en partes de la vestimenta o en los protagonistas pueda crearse textura dando un realismo único.

Los jinetes con sus respectivos caballos se encuentran ordenados en fila, llevando una composición lineal y de la cual parece llevar la misma guía los personajes secundarios que se encuentran en la parte inferior derecha. Esta composición lineal ascendente de izquierda a derecha ayuda a la representación amenazante de los jinetes. El autor Tarabukin (citado por Lotman 1996, p. 24) comenta lo siguiente

“Daremos un ejemplo más de cómo la simetría especular cambia la naturaleza del texto. N.Tarabukin descubrió una ley de la composición pictórica según la cual el eje de la diagonal que va del ángulo inferior derecho del cuadro al ángulo superior izquierdo crea un efecto de pasividad; y el eje contrario del ángulo inferior izquierdo al superior derecho, un efecto de actividad y tensión”

Las líneas diagonales hacen a que los jinetes del apocalipsis se muestren más imponentes ante los seres humanos (y el espectador).

4.2.3 Principios artísticos

La xilografía “los cuatro jinetes del apocalipsis” se desglosa en 3 bloques de elementos importantes. El primer bloque se encuentran los cuatro jinetes junto con sus caballos, colocados en el centro de la obra, siendo el jinete tercero el que se encuentra en el punto centrico y el cual se muestra como el primer punto de atención. Dentro de la narrativa de la obra los siguientes en tomar protagonismo son los dos jinetes de la parte derecha y el cuarto que se encuentra en una altura diferente a los demás. Todos ellos guiados hacia un camino pasan sobre los seres

humanos de diferente clase, llevándolos a la parte inferior de la obra pero siguiendo esta composición lineal en el acomodo de cada personaje. Al final y en segundo plano se observa un ángel que de igual forma sigue el camino de estos cuatro jinetes pero no siendo participe con ellos, siendo un personaje secundario.

El tratado de la figura humana dentro de la obra “los cuatro jinetes del apocalipsis” muestra un conocimiento anatómico del cuerpo humano. El interés de Alberto Durero en el estudio anatómico del ser humano lo llevó a un perfeccionamiento en la representación humana basandola en ciencias exactas y estudios que complementaron con el contacto con artistas que compartían las mismas dudas e intrigas de la perfecta representación humana. En los años en los que se realizó los grabados del apocalipsis, Durero apenas comenzaba su camino en el estudio geométrico que lo llevaría a publicar los “los cuatro libros de la figura humana” pero comenzaba su camino en descubrir la perfecta proporción y equilibrio entre las partes físicas de la anatomía humana. Al observar al cuarto jinete quien tiene mayor cuerpo descubierto se muestran la fiel representación muscular de su pecho, hombros y piernas que al tenerlas con un menor tamaño muscular se marcan más cerca de los huesos (detalle que es bien representado en la obra).

Dentro encontramos el movimiento corporal expresado de una manera que no se había visto hace mucho tiempo en el arte Europeo, con la pérdida de realismo los artistas dejaron de preocuparse por las expresiones corporales dentro de los personajes en las obras y su objetivo principal era la representación conceptual, y con Durero estas expresiones corporales y faciales que observamos en los protagonistas de la obra, que reflejan sentimientos como miedo y tristeza en los personajes inferiores, con poses encorvadas, cubriéndose y expresiones faciales de terror y miedo y cuando el espectador los observa los reconoce. De igual forma los cuatro jinetes se muestran con una actitud de poder y supremacía, que acompañado con elementos como tamaño y posición centrada en la obra dejan claro su protagonismo.

4.2.4 Iconografía

Después de identificar los elementos gráficos de la obra es más fácil llegar a una interpretación en su narración visual. Primero presentados

Primer jinete del apocalipsis

a los cuatro jinetes, que cada uno toma su llegada después del rompimiento de cada sello, el primer jinete en aparecer en la biblia es El jinete que se encuentra hasta el final en el grabado. Este primer jinete dentro de la xilografía se muestra con un arco y del cual existen diversas interpretaciones. Detro del texto biblico señala que este primer jinete “le dieron una corona y partió como vencedor y para vencer” (Apocalipsis, 6:1). Dicha corona para autores como Christobal Serra en su libro Apocalipsis (2003) dicha corona simboliza una alusión a la palabra de Dios que comenzaría la batalla, daría justicia al hombre y cavalgando en el caballo blanco llevaría a la victoria. Esta idea se toma con mayor fuerza con el siguiente versículo dentro del escrito del apocalipsis donde se menciona a la “palabra de Dios” montado en caballo blanco.

Segundo jinete del apocalipsis

“Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba fiel. Es el que juzga y lucha con justicia. Sus ojos son llamas de fuego tiene en la cabeza muchas coronas y lleva escrito un nombre que sólo él entiende. Viste un manto empapado de sangre y su nombre es: La palabra de Dios. Los siguen los ejércitos del cielo en caballos blancos, vestidos con ropas de lino de radiante blancura. De su boca sale una espada para herir con ella a las naciones; él las gobernará con barra de hierro; el mismo pisará el lagar del vino ardiente, cólera de Dios, el todo poderoso. En el manto y en el muslo lleva escrito este título: Rey de Reyes y señor de señores”. (Apocalipsis, 19:11)

Pero esta interpretación a pesar de ser popular en diferentes interpretaciones contiene un fallo en la temporalidad entre los protagonistas, ya que a Cristo en el momento del rompimiento de los primeros sellos se muestra representado como el cordero mismo que abre los sellos. Además, retomando de referencia en el grabado *San Juan ante el señor y los siete candelabros* de Alberto Durero, la palabra de Dios es representada

por una espada filosa que sale de la boca de Dios.

Entonces, ¿será posible que como tal Cristo o la palabra de Dios sea representado en el mismo momento? De acuerdo con Michelle Pereira en su *Análisis de la simbólica apocalíptica en el arte: Los cuatro jinetes* (2015)

“Para algunos hermeneutas bíblicos el jinete montado en el caballo blanco sugiere a Cristo cabalgando, para otros el triunfo del evangelio. Sin embargo, como lo destaca la imagen de Dürero hay una línea hermenéutica que afirma que el jinete blanco representa al Anticristo. En este caso, el caballo blanco vendría a ser símbolo del mal y junto a su jinete representarían la imitación falsa de Cristo, el jinete de Apocalipsis seis sería un falso profeta y un falso rey”.

Los elementos que lo acompañan como la corona representando una autoridad que provendría del cielo, un caballo blanco representando la pureza y el arco que se utilizaría en sustitución a la espada de Cristo, en realidad serían utilizados para engañar a los creyentes que vayan por diferente camino y no sean completamente fieles a Dios.

Después del rompimiento del segundo sello
“Salió entonces otro caballo de color rojo fuego. Al que lo montaba se le ordenó que desterrara la paz de la tierra y se le dio una gran espada para que los hombres se mataran unos a otros. (Apocalipsis, 6:3).

Este segundo jinete vendría en sucesión del falso profeta, trayendo consigo disputas y conflictos bélicos que provocarían que el hombre buscara su fe. La representación de espada como arma es asociada mayormente a las confrontaciones bélicas siendo el arma de mayor utilidad (antes de la invención de la pólvora). Y como se menciona en el apocalipsis, este jinete viene acompañado de su caballo rojo, color que

Tercer jinete del apocalipsis

Primer jinete del apocalipsis

se asocia a la sangre y violencia. Este jinete comenzaría con las grandes desgracias que aquejarían a la humanidad y que haría sentir a los hombres que necesitan salvación.

El tercer sello al romperse llega *“Esta vez el caballo era negro; el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Entonces se escuchó una voz de en medio de los cuatro Seres que decía: “Una medida de trigo por una moneda de plata; tres medidas de cebada por una moneda también; ya no gastes el aceite y el vino” (Apocalipsis, 6:5).*

Cada jinete llega en consecuencia del anterior, y el tercer jinete no es la excepción. Basta con ver la historia que ha recorrido el ser humano para darse cuenta que la guerra atrae más desgracias que victorias, y una de las grandes consecuencias es la hambruna e injusticias que viven las poblaciones que se encuentran involucradas. En este caso, el apocalipsis muestra un escenario en que la escases de comida comienza a llegar a niveles altos trayendo consigo costos excesivos en alimento básico para poder sobrevivir. Este tercer jinete simboliza la escases de alimentos que puede vivirse y que a raíz de ello alimenos de primera necesidad como trigo o cebada se volverian dificiles de conseguir, ya ni pensar acerca del aceite y vino. Toda esta situación generaría hambruna en el mundo, y más para la población cuyos recursos eran limitados (que como siempre ha sido, es la mayor parte de la población).

La llegada del último jinete sería la consecuencia inminente de los primeros tres.

“Se presentó un caballo verdoso. Al que lo montaba lo llamaban Muerte y detrás de él iba otro: el mundo del abismo. Se le dio poder para exterminar a la cuarta parte de los habitantes de la tierra por medio de la espada, el hambre, la peste y las fieras” (Apocalipsis, 6:3).

Este cuarto jinete identificado como la Muerte y que junto a su caballo cuentan con aspecto esquelético, llegan acompañado de seres infernales cuyo proposito es eliminar cierta parte de la población, como se pueden ver en el grabado de Durero donde debajo del cuarto jinete se encuentra la cabeza de una bestia que está a punto de morder la cabeza de una autoridad de la iglesia. Además, con la llegada de la muerte, llega el mundo del abismo que representa una forma de infierno llegando a la tierra para afectar a los humanos.

“En su manifestación es acompañado y seguido por el mundo del abismo, por el hades o el infierno. La concepción cristiana del infierno derivó de la idea griega de los infiernos, del hades y del sheol judaico. En estos lugares habitan las almas que vagan en espera de reencarnarse” (Giorgi, p. 28)

Los cuatro jinetes llegan destruyendo a su paso y arrazan con la humanidad, esta acción se muestra perfectamente representado con los personajes que se encuentran debajo de los jinetes demostrando su condición inferior, cada uno de estos humanos refleja los sentimientos de dolor y miedo que puede sentirse al enfrentarse al destino apocalíptico.

Esta obra de Alberto Durero muestra el inicio de una profecía apocalíptica, una vista en la que San Juan narraba diversos sucesos en los que iniciarían las catástrofes en la humanidad con el rompimiento de los sellos del pergamino. El transmitir sentimientos dentro de obras gráficas desplazaba en gran medida la importancia del texto, Durero realizó una obra narrativa en la que muestra una historia, una causa y consecuencia.

Humanos

Biblioteca Nacional de España

4.3 San Miguel luchando contra el dragón.

Título	San Miguel luchando contra el dragón. De la obra Apocalipsis cum figuris.
Fecha	c.a. 1496 – 1498 a.C.
Autor	Durero, Alberto (21 mayo 1471 – 6 abril 1528) Koberger, Anton (c.a. 1440 – 1513)
Lugar de resguardo:	Biblioteca Nacional de España.
Material:	Xilografía a fibra.
Tamaño:	393 x 293 mm (aprox)

Texto de la biblia.

*“Apareció también otra señal: un enorme dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos, y en las cabezas siete coronas”.
(Apocalipsis de Jesucristo, 12:1)*

En el capítulo 12 del Apocalipsis de Jesucristo, de San Juan aparece una mujer vestida de sol que se encuentra embarazada y da a luz a un varón el cual le es arrebatado de sus brazo, mientras ella huye al desierto desatando una gran batalla.

“Entonces se desató una batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles”. (Apocalipsis de Jesucristo, 12:7)

*“Pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar en el cielo. El dragón grande, la antigua serpiente, conocida como el Demonio o Satanás, fue expulsado; el seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él”.
(Apocalipsis de Jesucristo, 12:8)*

4.3.1 Descripción

La tercer y última obra estudiar es “San Miguel luchando contra el dragón”, dentro de esta se encuentran acomodados cinco elementos de gran importancia: San Miguel, tres ángeles que nos acompañan y un dragón que cuenta con cinco cabezas visibles, todas ellas unidas por largos cuellos. Cada personaje cuenta con alas características de los ángeles o seres celestiales, además de portar diferentes armas de combate: el primer personaje para identificar (que abarca el mayor espacio en la obra) es el protagonista “San Miguel” que cuenta con una gran lanza, la misma que está clavada en el cuello de una cabeza de los dragones, atrás de él están tres ángeles, el ángel de la parte derecha del protagonista y el ángel de la parte superior izquierda ambos están armados con espadas y escudos (cada uno con diferente diseño). Siguiendo el tercer ángel que se encuentra en la parte inferior izquierda activando su arco y dirigiéndose a una de las cabezas de la criatura. Los cuatro personajes se encuentran vestidos con largas túnicas que cubren todo su cuerpo.

En seguida se observan las 5 cabezas visibles del dragón las cuales tienen cuernos y alas. A pesar de que esta criatura mitológica tiene 7 cabezas unidas a su cuerpo, cada una de esas cabezas es diferente a las demás en cuestión de forma de cabeza, alas y cuello. Entre esta interacción entre los ángeles y el dragón se encuentran elementos que parecen representar una forma de humo, quizá proveniente del mismo dragón o por el enfrentamiento entre los personajes. En la parte inferior se muestra un paisaje, se ven gran cantidad de árboles, montañas, casas y en el centro una iglesia, todo esto alude a un pueblo o pequeña ciudad; Frente a esta pequeña ciudad se observan barcos y lo que parece ser un lago de gran tamaño.

Humanos

4.3.2 Elementos artísticos

Como se ha venido mencionando, el trabajo de Alberto Durero de la línea en sus grabados muestran con una gran calidad lo cual permite darle a través de la vista del espectador volumen, variedad en tonos y detalles en la obra y en esta obra no es la excepción. Los Ángeles y el dragón cuentan con un trabajo de línea en todas las partes de su cuerpo y dando un realismo a cada personaje, respetando en cada uno luces y sombras con la ausencia o presencia de líneas. La dirección en las cuales se encuentran guiadas cada línea genera movimiento y textura de una manera espectacular. En segundo plano se observa la pequeña ciudad representada de una forma abstracta con líneas de contorno y pequeñas líneas que muestra volumen con menor detalle y por último el fondo un valle montañoso realizado con únicamente línea de contorno dándole el efecto de profundidad.

Humanos

Siguiendo con los personajes principales, el ser humano siempre ha prescindido de la ropa para sobrevivir desde las épocas Neandertales hasta el día de hoy, la vestimenta es de suma importancia dentro de las necesidades humanas y es por esa misma razón que es un punto importante al momento de representarlo. La representación de pliegues en las grandes túnicas que cuenta cada ángel (incluyendo a San Miguel) amplía el efecto de movimiento en su representación corporal. Como se puede ver en el protagonista San Miguel quien se encuentra de cuerpo entero, al levantar los brazos atacando al dragón, los dobleces entre sus brazos, cintura y piernas permiten ver cómo se encuentra posicionado su cuerpo en una inflexión, definida por Durero en su libro *los 4 libros de la simetría de las partes del cuerpo humano* como el movimiento donde:

“se encorva el cuerpo humano, los nervios y las carnes. Pues cuando el cuerpo se flexiona hacia los lados, hacia adelante o hacia atrás, también los nervios y la carne se encorvan, de manera que ésta aparezca cóncava en una parte y convexa en otra” (1987).

Los dobleces dentro de su movimiento enfatiza la parte donde la curvatura se genera en la espalda o piernas.

4.3.3 Principios artísticos

La narrativa visual que cuenta la obra comienza con el protagonista principal San Miguel frente a la batalla mostrando liderazgo atacando al dragón en una de sus cabezas, detrás de él luchando para el mismo fin se observan a tres ángeles en posición de combate a su alrededor, a punto de atacar al dragón cuyas cabezas se encuentran rodeandolos. Esta batalla como se muestra toma lugar en las alturas, tomando de referencia el tamaño de las casas elemento en la pequeña ciudad que se ve en la parte de abajo y que podría reflejar al pueblo cuyos ángeles están dispuestos a salvar.

La composición de la obra se puede observar a los personajes principales encajan en forma casi perfecta dentro de un cuadrado, estando todos juntos pero acomodados hasta arriba San Miguel, atrás de él los ángeles y después el dragón; el mayor punto de interés es la escena encerrada dentro de ese cuadrado.

4.3.4 Iconografía

La obra de Alberto Durero San Miguel luchando contra el dragón el mayor símbolo representante de San Miguel quien en las creencias cristianas es el jefe guerrero del reino de Cristo que cuida y lucha contra los ataques provenientes de Satanás o el infierno y por el cual es denominado uno de los tres arcángeles (acompañado de el Arcángel Gabriel (Lucas 1:10) y Raphael (Tobías 12:6)) . Y los ángeles que lo acompañan en la lucha atacan al dragón con siete cabezas.

San Miguel Arcángel es un personaje de gran importancia dentro de las escrituras sagradas de la biblia mencionado en diferentes ocasiones como un Salvador Guerrero:

“ El príncipe del reino persa me ha hecho resistencia durante veintiún días pero Miguel Ángel, uno de los primeros ángeles, ha venido en mi ayuda”. (Daniel 10:13, p. 954)

“En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran jefe que defiende a los hijos de su pueblo” (Daniel 12:1, p 956)

San Miguel arcángel es representado con una espada o una lanza representando a la Fuerza de Dios para abatir al demonio, en el caso del grabado de Alberto Durero, San Miguel cuenta con una lanza y sus ángeles guerreros una espada con escudo. Aunque tuvo apariciones en otros escritos bíblicos, es en el escrito del Apocalipsis de San Juan que realiza su mayor hazaña, el de derrotar a Satanás con su ejército. Esta obra muestra el inicio de la tercera fase del apocalipsis donde seres celestiales comienza en la batalla después de diversos desastres en el mundo para salvar a la humanidad.

El dragón por su parte no podemos observar completamente con su siete cabezas pero de acuerdo al texto que fue tomado de la escena se conoce este dragón simboliza al mal para atacar a los humanos, en la biblia (p.593)

“La serpiente (refiriéndose al dragón) es la misma del primer pecado, solamente que anda mejor vestida. Las siete cabezas indican la multiplicidad de sus inventos, los diez cuernos afirman que su poder no es invencible”.

Capítulo V

Conclusión y referencias

CONCLUSIÓN Y BIBLIOGRAFÍA

5.1 CONCLUSIÓN

Por último, la representación del cuerpo humano presentado en cada una de los grabados de la serie “apocalipsis” de Alberto Durero muestra la importancia que se retoma a partir del Renacimiento en la reproducción del cuerpo humano en las representaciones artísticas, donde juegan un papel de suma importancia para transmitir, además del mensaje o narrativa, sentimientos y expresiones. Los grabados “San Juan ante el señor y los siete candelabros”, “los cuatro jinetes del apocalipsis” y “San Miguel luchando contra el dragón”, gracias a su gran eficacia en su reproducción (simbolica como técnica) es posible entender la escena sin el conocimiento previo del texto biblico, dejando de ser una ilustración acompañante y convirtiendose en el protagonista del libro en la serie de los grabados. La importancia de una excelente realización en una obra gráfica llevará a que pueda ser digerida de fácil manera para cualquier espectador, y por esa razón la representación de cada elemento, como es el caso de la representación humana, debe tomarse con completa seriedad.

Los estudios de la anatomía y representación del cuerpo humano en el Renacimiento como Alberto Durero o Leonardo Da Vinci comenzaron a dar pie en la investigación de la representación humana lo que permitió que las obras posteriores al Renacimiento siguieran aplicando esos conocimientos en sus representaciones artísticas.

El estudio de la anatomía humana debe tomarse actualmente como elemental en cualquier profesional cuya labor es la representación gráfica, permitiendo así acercarle al artista las visiones que se han presentado a través de los años y con ello dotar de expresividad y calidad a cada una de sus obras.

5.2 REFERENCIAS

4.2.1 Bibliografía

- Galindo, E., Subirana, R., Socias, I., Triado, J. (2006) Tesoros artísticos del mundo: Volumen VI La ruptura del orden del renacimiento al manierismo. Buenos Aires, Thema. (pp 134-135)
- Rodríguez, C., Rodríguez, M., Sarmiento, M., Becerra, G. (1989) “El grabado, historia y trascendencia” Distrito Federal México, UNAM.
- Mateo, I., García, M. (2003) “historia Universal del arte. Tomo 6 El renacimiento”. España, Espasa. (pp 207)
- Domínguez, J., Giralt, D. (2003) “Diccionario de términos artísticos” Madrid, España, Globo. (pp 73)
- Aldersey, H., (2013) “Anatomías, El cuerpo humano, sus partes y las historias que cuentan” España. Planeta.
- Cordona, C. (2006) “La geometría de Alberto Durero”. Colombia, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.
- Durero, A. (1987) “los 4 libros de la simetría de las partes del cuerpo humano” México, Universidad Nacional Autónoma de México.
- Balmori, S. (1997) “Aurea Mesura”. México. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Panofsky, E. (1955) “Vida y arte de Alberto Durero”. Madrid España, Alianza Forma.
- Thompson, J. (1993) “Ideología y cultura moderna”. Ciudad de México, México. Universidad Autónoma Metropolitana.
- Navarro, F. (1999). “La Prehistoria”. Historia Universal Salvat. (Vol. 1). México, Salvat.
- Navarro, F. (1999). “La antigüedad: Egipto y Mesopotamia”. Historia Universal Salvat. (Vol. 2). México, Salvat.
- Navarro, F. (1999). “Grecia antigua”. Historia Universal Salvat. (Vol. 4). México, Salvat.
- Navarro, F. (1999). “La alta Edad Media”. Historia Universal Salvat. (Vol. 10). México, Salvat.
- Navarro, F. (1999). “La baja Edad Media”. Historia Universal Salvat. (Vol. 11). México, Salvat.
- Navarro, F. (1999). “De la baja Edad Media al Renacimiento”. Historia Universal Salvat. (Vol. 12P). México, Salvat.
- Parra, J., Castellano, N., Almazán, D. (2013) “Los primeros fararones”. Historia National Geographic. (Vol. 1). España, EDITEC.

- Parra, J., Castellano, N., Almazán, D. (2013) “El imperio egipcio”. Historia National Geographic. (Vol. 2). España, EDITEC.
- Masó, F., Marcé, J., Villanueva, J. (2013) “Las civilizaciones de Mesopotamia”. Historia National Geographic. (Vol. 4). España, EDITEC.
- Barceló, P., Hernandez de la Fuente, D., Moran, D. (2013) “La Grecia clásica”. Historia National Geographic. (Vol. 7). España, EDITEC.
- Ballús, P. (2002) “Arte”. Enciclopedia nuevo milenio. (Vol 10). Guanajuato, México: Thema equipo Editorial.
- Ballús, P. (2002) “Historia universal”. Enciclopedia nuevo milenio. (Vol 12). Guanajuato, México: Thema equipo Editorial.
- Serra, C. (2003) “Apocalipsis”. España: Siruela.
- Serra, C. (2003) Apocalipsis. España: Siruela.
- Diaz, R. (2007) “El dibujo del natural en la época de la postacademia”. Madrid España. Akal Bellas artes.
- Jason, H., Jason D. (1959). “Historia de la pintura”. Madrid España. Labor.
- Ponce, A. (2006) “LA idea del paleolítico”. México, Centro de Estudios Filosóficos y sociales Viente Lombardo Toledano
- Martínez, J. (2005). “Gutenberg y las tecnologías del arte de imprimir”. Madrid España, Colección Gigantes.
- Checa, F. (S /F). “Alberto Durero”. Madrid España, Universidad Complutense de Madrid.
- Gilbelli, N. (1964). “Acoteca de los genios: Dureros”. Buenos Aires, Codex S.A.
- Cardona, C. (2006). “La geometría de Alberto Durero”. Bogotá, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.
- Constance, D. (2004). “Dibujo del desnudo”. Madrid España, LIBSA.
- Crespo, J. (2013). “Íconos anatómicos en la escena artística contemporánea”. España, Eumed.
- Panofsky, E. (1955). “El significado en las artes visuales”. Madrid. España, Alianza Forma.

4.2.2 Hemerografías

- Rojas, R. (S/F) Breve historia de la técnica del grabado. Magotz. Universidad autónoma del estado de Hidalgo. Recuperado de <https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/ida/n2/e3.html#nota2>
- Saavedra, J (2007) "Las ideas sobre el hombre en la Grecia antigua". Bogota, Colombia. Revista Facultad de Ciencias Económicas.

4.2.3 Electrónicas

- El movimiento en la pintura y el dibujo (25 noviembre 2011). Un dos tres chocolate. Recuperado de <http://undostreschocolateingles.blogspot.com/2011/02/el-movimiento-en-la-pintura-y-el-dibujo.html>
- Alberto Durero, vida y obra (marzo 2008). Arte España. Recuperado de <https://www.arteespana.com/albertodurero.htm>
- Los grabados de Durero, en el Museo Guggenheim (junio 2007). El país. Recuperado de https://elpais.com/cultura/2007/06/25/album/1182722401_910215.html#foto_gal_1
- Obra renacimiento: Los 4 jinetes del apocalipsis. (S/F) Mundo del museo. Recuperado de: <http://mundodelmuseo.com/ficha.php?id=187>
- Arte renacentista alemán: Historia y características (2013). Galerix. Recuperado de <https://es.gallerix.ru/pedia/history-of-art--german-renaissance/>
- Historia del grabado, precedentes (2012). IXV. Recuperado de <https://ixv.es/historia.php>
- Moreno, V., Ramírez, M., Oliva, C., Moreno, E. (28/10/1999). "Biografía de Alberto Durero". Biografías. Recuperado de <https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/37/Alberto%20Durero>
- El Grabado, (08 junio 2014). Universidad Politécnica de Valencia. Recuperado de <http://sdelbiombo.blogia.com/2014/090801-analisis-y-comentario-pintura-rupestre-de-altamira.php>
- Buitrago, M. (24 septiembre 2015) La escultura egipcia. Más de arte. Recuperado de <https://masdearte.wordpress.com/2015/09/24/la-escultura-egipcia/>
- Bernal, M. (23 diciembre 2009) ¿Qué es un camafeo? Técnicas

de grabado. Recuperado de <https://tecnicasdegrabado.es/2009/que-es-un-camafeo>

- Ekainberri (17 noviembre 2017) Arte rupestre. Ekainberri. Recuperado de <https://www.ekainberri.eus/2017/11/17/roc-de-sers-espectacular-friso-solutrense/>
- Álvarez, E. Las tres estampas maestras de Durero: Una trilogía oculta. https://www.academia.edu/35681044/Las_tres_Estampas_Maestras_de_Durero_Una_trilog%C3%ADa_oculta
- Gelonch-Viladegut, A. (18 mayo 2011) Técnicas del grabado. Colección Gelonch-Viladegu. Recuperado de: <http://www.gelonchviladegut.com/es/glosario-del-grabado/>
- Santillán, M. (25 octubre 2019) Andrés Vesalio y su aporte a la anatomía moderna. Ciencia UNAM, UNAM. Recuperado de: <http://ciencia.unam.mx/leer/918/andres-vesalio-y-su-aporte-a-la-anatomia-moderna>
- Ramírez, M. (Julio 2013) Imágenes del fin del mundo: El apocalipsis en las xilografías del artista alemán Alberto Durero. Scielo. Recuperado de: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-22012013000100011&script=sci_arttext&tlng=en
- Macías Martín, Luis Enrique, & Bribiescas Silva, Francisco Arturo (2012). Las competencias del diseñador industrial en el ámbito manufacturero en Ciudad Juárez. *Nóesis. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 21(41), 17-41. [fecha de Consulta 20 de Junio de 2020]. ISSN: 0188-9834. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=859/85923409002>
- Kuiper, K. (2016). Contrapposto. *Britannica*. Recuperado de: <https://www.britannica.com/art/kouros>
- Paleolítico (2014). Recuperado de *Historia Universal*. <https://mihistoriauniversal.com/prehistoria/paleolitico>
- John Lubbock (2 octubre 2020). Recuperado de Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/John_Lubbock
- Imaginario, A. (2018) “Escultura Laocoonte y sus hijos”. *Cultura genial*. Recuperado de: <https://www.culturagenial.com/es/escultura-laocoonte-y-sus-hijos/>
- Imaginario, A. (2018) “El hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci”. *Cultura genial*. Recuperado de: <https://www.culturagenial.com/es/hombre-de-vitruvio-leonardo-da-vinci/#:~:text=Defini%C3%B3n%20el%20llamado%20%E2%80%9Ccanon%20de,resultado%20un%20cuerpo%20m%C3%A1s%20estilizado>

- Cerra, A. (18 agosto 2017). “Códice Aureus de Lorsch”. La guía Arte. Recuperado de: <https://arte.laguia2000.com/pintura/codice-aureus-de-lorsch>
- Cerra, A. (27 marzo 2018). “Tímpano románico de San María de Vézelay”. La guía Arte. Recuperado de: <https://arte.laguia2000.com/escultura/timpano-romanico-de-san-maria-de-vezelay>
- Gonzálezm J. (2 abril 2019). “Composición pictórica: lo básico para crear obras exitosas (más cuatro consejos)”. Ttamayo. Recuperado de: <https://www.ttamayo.com/2019/04/composicion-pictorica-crear-obras-exitosas/>
- Koberger, A., Newton, AE, Colección Lessing J. Rosenwald y colección Otto Vollvehr. (1483) “Biblia”. Nuremberg, Anton Koberger, 17 Febrero. Montag nach Invocavit. Obtenido de la biblioteca del Congreso: <https://www.loc.gov/resource/rbc0001.2014rosen0093/?c=160&sp=8&st=gallery>
- Apocalipsis cum figuris [Material gráfico]. Dürer, A. Biblioteca digital hispánica. Recuperado de: <http://bdh.bne.es/bnearch/Search.do?>

4.2.3 Otros

- Calidad Educativa (11 septiembre 2015) Historia de la figura humana. [archivo de video]. Youtube. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=luVFb4sZbUw>
- BMMaginería Taller de Arte (2018) Historia del Arte Universal [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=I7gIIby02aw&t=920s>
- Getty Museum (17 junio 2014) Making Manuscripts [archivo de video]. Youtube. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_3325523639&feature=iv&src_vid=1aDHJu9J10o&v=nuNfdHNTv9o
- Museo Nacional del Prado (6 noviembre 2013). “Obras comentadas: Autorretrato, Alberto Durero, (1498), por Cristina Iglesias”. [Archivo de video]. Youtube. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=eGHfp0FRvx0>
- UNED documentos. (10 abril 2013). “Durero y Cranach. El Renacimiento Alemán”. [Archivo de video]. Youtube. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=7zGi5SElpS8&t=1130s>
- DW Documental [Rebeca Edith]. (21 enero 2017) “Alberto

Durero / Documental”. [Archivo de video]. Youtube. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=ns8i_REqtcw

- DW Documental. (28 abril 2019). “El Renacimiento - La época de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci (1/2) | DW Documental”.

[Archivo de video]. Youtube. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=e_Snu0jwcNc

- INAH TV (24 enero 2019). “El Doríforo y el canon de Policeto. Exposición Belleza y Virtud” [Archivo de video]. Youtube. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=vl-_Hv23v4I

- Böck, B. (26 noviembre 2016). “Gudea de Lagash”. Historia National Geographic. Recuperado de: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/gudea-lagash_9391/1

