

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº – MES DE 2008

“CÓMO SE COMENTA UNA OBRA DE ARTE: LA ARQUITECTURA”

AUTORÍA LUCÍA ESTHER MORENO ROMERO
TEMÁTICA HISTORIA, HISTORIA DEL ARTE
ETAPA ESO, BACHILLERATO

Resumen

A través de una introducción sobre las características fundamentales de la arquitectura, presentaremos a los alumnos tanto de la ESO como de Bachillerato, el modo en que se realiza un comentario artístico de una obra arquitectónica. Este proceso será especialmente importante para los alumnos de 2º curso de Bachillerato de Historia del Arte.

Palabras clave

- Cruciformes
- Tipología arquitectónica
- Orden
- Toscano
- Jónico
- Dórico
- Corintio
- Arquitrabe
- Fuste
- Ortogonal
- Clave
- Cúpula
- Pechina
- Trompa

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº – MES DE 2008

- Bóveda
- Zoomorfo
- Antropomorfo
- Geométrico

1. LA ARQUITECTURA: UTILIDAD

En la antigua jerarquía de las artes plásticas la arquitectura ocupaba el primer lugar, pues se suponía que sus cultivadores debían dominar también el dibujo y la escultura. Aunque esta consideración parezca hoy algo fuera de lugar, siguen teniendo validez los tres ingredientes con los que debe contar el buen arquitecto.

Los edificios se hacen para satisfacer las necesidades de sus usuarios. No es casual que casi todos los teóricos de la arquitectura empiecen sus consideraciones aludiendo al deseo ancestral en los seres humanos de buscar cobijo frente a las inclemencias de la naturaleza. Pero la arquitectura en tanto que arte empezó cuando las sociedades se hicieron más complejas, y así es como se desarrollaron las distintas *tipologías arquitectónicas*.

Antes, quizá, que la casa o el palacio, surgieron los templos: aunque cada religión los concibe de forma diferente, hay una coincidencia universal en el deseo de que sean especialmente suntuosos; por eso los mejores ejemplos de la historia de la arquitectura pertenecen mayoritariamente a tipologías religiosas. Pero no debemos menospreciar las obras civiles, como puentes, plazas, hospitales, etc. Además, con la revolución industrial aparecieron nuevas tipologías arquitectónicas: estaciones de ferrocarril, aeropuertos, cines, fábricas, rascacielos, etc. La arquitectura es la más social de las artes, y siempre ha tratado de satisfacer la exigencia vitruviana de cubrir distintas clases de necesidades.

2. LA ARQUITECTURA: SOLIDEZ

Una precondition de la utilidad es la capacidad de los edificios para resistir el desgaste propio de su uso y los desperfectos causados por los agentes atmosféricos.

Por eso se presta tanta atención a las técnicas constructivas y a los materiales, ambos condicionan los procesos de diseño. Por ejemplo: las bóvedas romanas se hicieron con el hormigón de la época (a base de cal y arena) y no se superaron hasta que el hormigón armado (cemento y arena con refuerzo de hierro), ya en la época contemporánea, hizo técnicamente posible cubrir vanos mucho mayores. La solidez tiene que ver con la economía, pues es frecuente que algunos materiales (como la piedra tallada, más duradera que el ladrillo) sean también más caros.

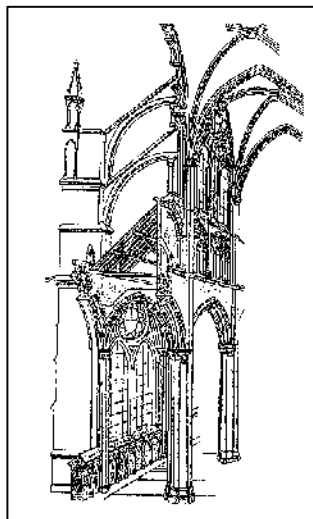
Esa exigencia de solidez explica la importancia de los aspectos “invisibles” de la arquitectura como los cimientos y las cubiertas, con los que se atiende a dos aspectos esenciales: dónde se apoya y cómo se protege el edificio.

3. LA ARQUITECTURA: BELLEZA

Para que haya arquitectura propiamente dicha (y no mera construcción) es preciso que los edificios tengan una dimensión estética. El arquitecto materializa espacios más o menos emotivos, con connotaciones simbólicas, y lo hace creando formas antes inexistentes, dirigiendo las luces, controlando los recorridos físicos y mentales de los espectadores-usuarios. Se comporta, en suma como un artista. A esto nos referimos cuando hablamos de estilos y lenguajes arquitectónicos: ya que una misma necesidad puede ser satisfecha de modos diferentes, importa mucho atender a las aportaciones creativas de cada arquitecto, grupo estilístico u obra individual. Esta dimensión estética se relaciona también con la cuestión del significado: hay una iconografía de la arquitectura que nos permite reconocer edificios “cruziformes”, evocaciones centralizadas del Santo Sepulcro, etc. Algunas imágenes arquitectónicas son complejas, pero siempre se relacionan con el deseo de que los edificios hagan evidente su función, o “hablen” expresando las ideas y los sentimientos de sus promotores. En este sentido, los contactos de la arquitectura con la pintura y la escultura son evidentes.

4. LOS TRES GRANDES SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS DE OCCIDENTE

De los *Entretiens sur l'architecture* de Viollet-le-Duc (1863) procede esta ilustración de un típico templo gótico: como las naves centrales eran muy elevadas y los arcos ojivales estaban “partidos” en dos mitades, las presiones laterales, muy fuertes, debían ser transmitidas hacia unos soportes que estaban situados inevitablemente en el exterior. Por eso eran esenciales los contrafuertes con pináculos así como los arbotantes. El arquitecto gótico pensaba el edificio desde el espacio interior, que es diáfano y luminoso, y llevó casi todos los soportes hacia fuera.

Las presiones cargaban sobre una malla de pilares y nervadura: más que construcciones con paredes, aquellas iglesias parecían jaulas de piedra. El sistema gótico era muy flexible, y resultó a la postre fácil de adaptar (como demostró el propio Viollet-le-Duc) a las exigencias de la arquitectura metálica de la era industrial.

Dibujo de Viollet-le-Duc sobre la arquitectura gótica

La arquitectura clásica, procedente de Grecia y Roma, se ha basado en el estudio de Vitruvio y en el análisis de algunos restos de la Antigüedad. Un ingrediente esencial del clasicismo ha sido el sistema de los cinco órdenes, que fue sistematizado en 1573 por el tratadista del Renacimiento italiano **Sebastiano Serlio**, de quien procede la ilustración que presentamos. Es esencial la idea de que para cada orden (toscano, dórico, jónico, corintio y compuesto) existe una relación de forma y proporción entre el fuste, el basamento, el arquitrabe, el friso y la cornisa, es decir, que los elementos de cada orden no pueden trasladarse a los demás.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº – MES DE 2008

También contenían los órdenes cierto significado iconográfico: el toscano y dórico eran “masculinos” y los otros tres “femeninos”. El sistema de la arquitectura clásica mantuvo un elevadísimo prestigio hasta que fue sustituido, en el siglo XX, por las premisas de la modernidad.

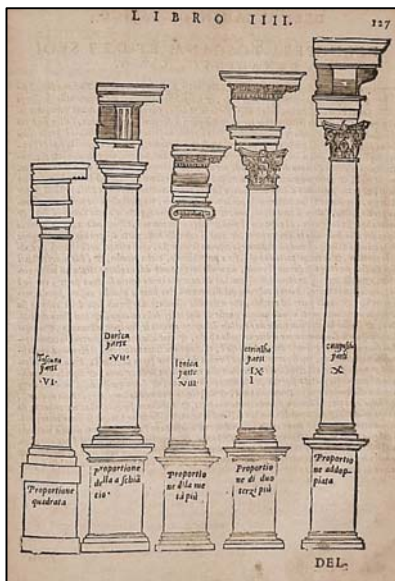

Ilustración de los cinco órdenes por Serlio, 1537

Algo de la “jaula” ideal del gótico hay en la arquitectura del Movimiento Moderno: una malla de elementos portantes (metálicos o de hormigón) soporta los muros y los tejados, concebidos como membranas ópticas, espaciales y térmicas, más que como ingredientes estructurales de la construcción. Pero las formas, como se ven en la **Casa del director de la Bauhaus**, construida en Dessau por Walter Gropius en 1925-1926, tienden a ser ortogonales, y el equilibrado sistema de proporciones volumétricas está más próximo al espíritu del clasicismo que a la verticalidad de la arquitectura bajomedieval. Los lenguajes de la arquitectura moderna se han convertido en los únicos de la historia cuya difusión ha sido universal.

Casa del director de la Bauhaus,
Gropius, 1925-26

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº – MES DE 2008

5. COMENTARIO Y ANÁLISIS DE UNA OBRA ESCULTÓRICA

Estableceremos una pauta de trabajo y un guión que el alumnado deberá seguir a la hora de realizar un comentario y análisis de una obra escultórica.

Para poder acercarnos al comentario de una obra escultórica, será necesario analizar los siguientes elementos:

- **Análisis de la planta y el alzado.**
- **Análisis de los elementos sustentantes:**

Entre ellos destacan los siguientes:

Muros: suelen estar realizados con gran diversidad de materiales como por ejemplo la madera, el tapial, el ladrillo, etc. También destacan los aparejos, es decir, la forma en que se disponen los materiales en los que se han construido los muros. Los aparejos se caracterizan por ser regulares (materiales rectangulares) o irregulares (mampostería). Por último, destacan los paramentos o pared, en ellos se encuentran las ventanas, puertas y demás vanos.

Soportes: son de diferentes tipos dependiendo de la sección que tengan. Así, distinguimos entre pilar (sección rectangular o poligonal) y pilastra (embutida en el paramento). Por otro lado, está la columna, su sección es cilíndrica y sus partes fundamentales son la basa, el fuste y el capitel.

- **Elementos sostenidos:**

Antes de aproximarnos al análisis de los elementos sostenidos hay que incidir en dos aspectos fundamentales: la arquitectura adintelada o arquivada y la arquitectura abovedada.

Para que la arquitectura sea adintelada sus elementos de apoyo deben ser horizontales, dando como resultado una sensación de estabilidad. En el arte grecorromano, el entablamento (arquivado, friso y cornisa) es el elemento horizontal que descansaba sobre las columnas jónicas, dóricas, corintias, toscanas o compuestas.

Por otro lado, para que la arquitectura sea abovedada sus principales elementos han de ser la bóveda y el arco, que dan sensación de movimiento y dinamismo. Las partes que conforman un arco son las dovelas, piezas a modo de cuñas que se sitúan radialmente y se cierran por una pieza central conocida como clave. Existen numerosos tipos de arcos que se han ido dando a lo largo de los diferentes periodos artísticos, entre ellos destacan el arco de medio punto, el arco rebajado, el arco de herradura, el arco apuntado, arcos lobulados, arcos ciegos, etc.

La continuidad del arco en el espacio da lugar a dos tipos de cubiertas:

Los muros se pueden llegar a cubrir con una **bóveda**, ésta puede ser de medio cañón, si el arco que la ha originado es de medio punto, o puede ser ojival, si su arco de origen era apuntado. Para compensar las presiones que ejercen las bóvedas éstas se completan con la construcción de arcos de refuerzo cada ciertos tramos.

Cuando el arco gira sobre sí mismo da lugar a la **cúpula**. Si el arco es de medio punto da lugar a una cúpula de media esfera o de media naranja. Para añadirle altura a la cúpula, se le sitúa el

tambor, es decir, un cuerpo circular u octogonal normalmente con vanos que dejan entrar la luz. Las técnicas usadas para pasar de un espacio cuadrado a otro circular son las pechinas (triángulos esféricos) o las trompas (pequeñas bovedillas situadas en los ángulos de este espacio cuadrado y que sirven de transición a la cúpula).

- **Elementos decorativos:**

Existe una gran variedad de elementos decorativos y van cambiando de acuerdo al periodo artístico o estilo artístico en el que surjan. Los principales motivos son zoomorfos, antropomorfos, vegetales, geométricos, seres híbridos, etc.

- **Movimiento**

La visión de conjunto del edificio puede conferirnos sensación movimiento o de quietud y serenidad, estos aspectos son fundamentales advertirlos a al hora de hacer un comentario artístico.

- **Estilo y cronología**

- **Lugar**

Será necesario detallar el lugar para el que fue pensada la obra, si pertenece a un conjunto arquitectónico, así como su ubicación actual.

- **Autor**

Es importante identificar el autor o autores de la obra, así como los rasgos generales de su estilo y la inserción de la obra en una etapa concreta.

- **Evolución**

Realizar un breve comentario sobre los precedentes temáticos, técnicos, estilísticos e iconográficos de la obra que nos ocupa, así como la influencia posterior.

- **Estado de conservación y restauración**

5. 1. Propuesta de trabajo con el alumnado

Para comprobar si los alumnos han asimilado correctamente los conceptos explicados anteriormente proponemos dividirlos en grupos de cuatro, con el fin de que realicen su primer comentario artístico en grupo. A cada grupo se le asignará una obra artística de técnica, periodo y autor diferente y una vez realizados los comentarios se expondrán en común y se corregirán posibles errores. Las obras elegidas son las siguientes:

Grupo A: Partenón.

Grupo B: Catedral de León.

Grupo C: San Carlos de las Cuatro fuentes de Borromini.

Grupo D: Iglesia Ronchamp de Le Corbusier.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº – MES DE 2008

5. BIBLIOGRAFÍA

- BORRÁS GUALIS, G. M. (1996). *Teoría del arte I*, Madrid: Historia 16.
- FREIXA, M. *et alii* (1991). *Introducción a la Historia del Arte. Fundamentos teóricos y lenguajes artísticos*, Barcelona: Barcanova..

Autoría

- Nombre y Apellidos: Lucía Esther Moreno Romero
- Centro, localidad, provincia: Córdoba
- E-mail: estmoreno19@hotmail.com