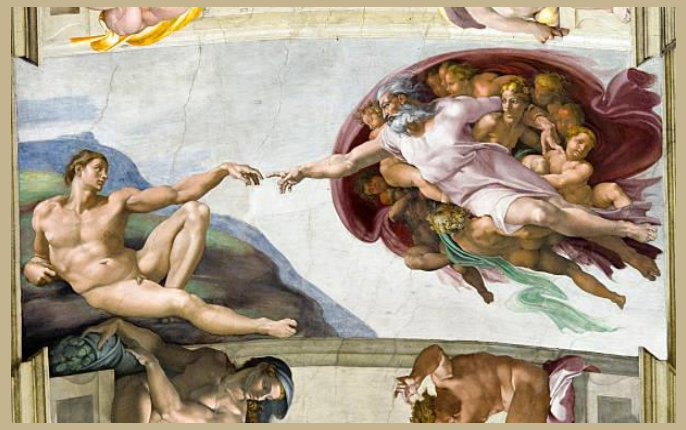
ARTES VISUALES (NM)
Código estudiante: JYL904

ESTUDIO COMPARATIVO



Bounarroti, M. (1512). Creazione di Adamo. Italia: Capilla Sixtina.

Título: *Creación de Adán (Creazione di Adamo)*
Autor: Miguel Ángel Bounarroti
Año: 1512
Ubicación: Capilla Sixtina, Roma (Italia)
Dimensiones: 2,8 m x 5,7 m
Soporte: Muro de la Capilla Sixtina
Técnica: Fresco
Movimiento: Renacimiento italiano

Dalí, S. (1955). El sacramento de la Última Cena. Washington D. C: Galería Nacional de Arte.

Título: *El sacramento de la Última Cena*
Autor: Salvador Dalí
Año: 1955
Ubicación: Galería Nacional de Arte de Washington D. C. EEUU
Dimensiones: 2,67 m x 1,67 m
Soporte: Lienzo
Técnica: Óleo
Movimiento: Surrealismo

Vázquez, G. (S XVII). Cristo crucificado con la Virgen María, San Juan y la Magdalena. Museo del Banco de la República, Bogotá, Colombia

Título: *Cristo crucificado con la Virgen María, San Juan y la Magdalena*
Autor: Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos
Año: S XVII
Ubicación: Museo del Banco de la República, Bogotá, Colombia
Dimensiones: 159 cm x 109 cm
Soporte: Lienzo
Técnica: Óleo
Movimiento: Barroco hispanoamericano

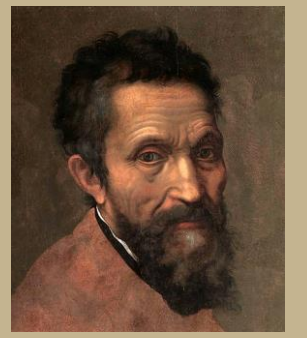
Recorrido histórico religioso

El hilo conductor de mi estudio comparativo se deriva a la representación de la historia sagrada a través de diferentes periodos de tiempo y culturas. El transcurso de la historia religiosa ha sido tema de interés profundo para mí, escogí las tres obras para analizar el contexto de los sucesos históricos y cómo se vinculan a las obras. Así mismo, la función, el propósito, la importancia cultural, el análisis conceptual y de las cualidades formales. Las obras son: *Creación de Adán* del artista italiano Miguel Ángel Bounarroti, *El sacramento de la Última Cena* del artista español Salvador Dalí y *Cristo crucificado con la Virgen María, San Juan y la Magdalena* del artista Colombiano Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos.

Análisis conceptual “La creación de Adán” de Miguel Ángel Buonarroti.

Michelangelo Buonarroti, un escultor, arquitecto y pintor del Renacimiento italiano, considerado como actor importante de este movimiento. Genio reconocido por las creaciones romanas. Como por ejemplo, los frescos de la Capilla Sixtina. National Geographic afirma que el artista: “*reflejó en sus obras la crisis de una época que se deslizaba hacia las guerras de religión y la represión de la Contrarreforma.”* La creación de Adán una de las escenas de los frescos pintados en la bóveda. Es la representación de génesis del Antiguo Testamento, también es una de las obras más distintivas del Renacimiento italiano. Es particular lo antropoide que llega a ser Dios en la obra, la subordinación, el rango de poder y acercamiento entre los personajes, las extremidades del Creador y el hombre. Su significado, lo único y transformador que puede llegar a ser la obra. Fue pintada durante los años 1508 y 1512. Esta da lugar en el momento que ya fueron creados los elementos básicos de la vida. Existe una aproximación de parte de Dios hacia a el hombre con su poder creador junto con acompañamiento divino y angelical. Surge una intensa vivacidad, vitalidad y movimiento. Además, gracias a su estado voluminoso de las piezas, permite ser observada con una perspectiva realista.

Vaticano, G. d. (s.f.). *Capilla Sixtina*. Obtenido de MVSEI VATICANI: https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/es/collezioni/musei/cappella-sistina/tour-virtuale.html



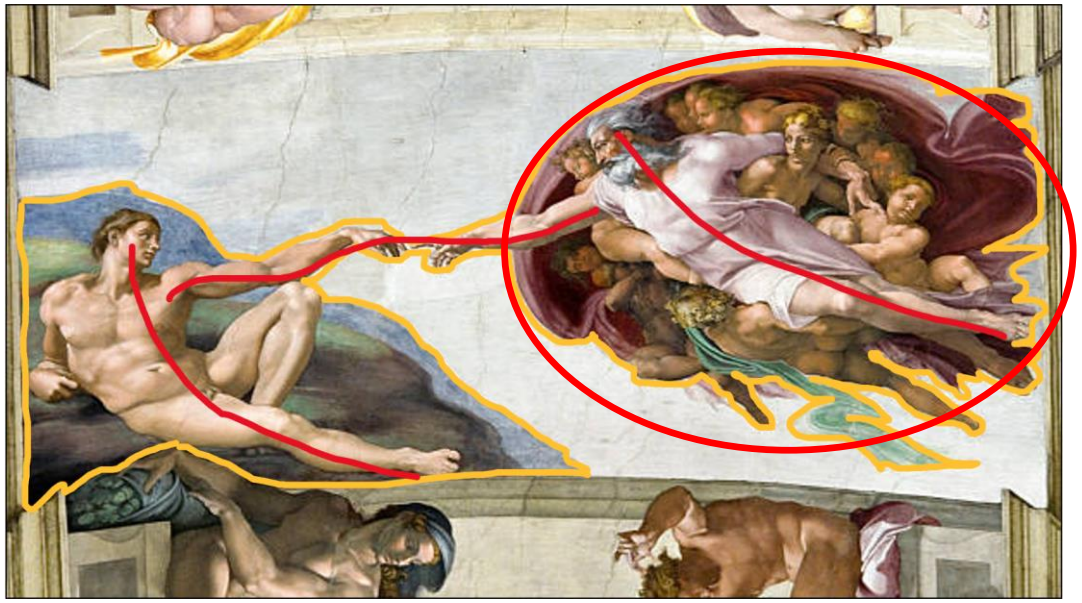
Tomada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_%C3%81ngel

Su inspiración se mantuvo dentro del concepto de los burdeles italianos. La mayoría de renacentistas estudiaban ese tipo de modelos para presentarlos en sus obras.

La obra es reconocida por su calidad anatómica. Miguel Ángel comenzó su faceta de exploración como estudiante de anatomía cuando era muy joven. La fuente de su conocimiento era la disección de cadáveres, de esta manera encontraba su inspiración. En la Edad Media y el Renacimiento se mitigo esta practica para los expertos que lo necesitaran, hasta el punto donde les permitían asistir a cirugías públicas. El artista plasmaba en sus dibujos lo que observaba, continuo con sus experiencias de disección hasta que se fastidio por la sensación que producía. Sin embargo, a partir de ese momento ya había obtenido el conocimiento completo que se requería para entender el cuerpo humano. Tanto así que en la propia “Creazione di Adamo” dejó modelado su entendimiento.

Arias, I. M. (16 de 02 de 2017). *Miguel Ángel Buonarroti: El genio del renacimiento*. Obtenido de National Geografic: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/miguel-angel-buonarroti-genio-renacimiento_11177
Imaginario, A. (21 de 12 de 2020). *Fresco La creación de Adán de Miguel Ángel*. Obtenido de Cultura Genial: https://www.culturagenial.com/es/cuadro-la-creacion-de-adan-de-miguel-angel/
Yanes, J. ('06 de 03 de 2018). *La Capilla Sixtina, ¿un tratado oculto de anatomía humana?* Obtenido de OpenMind BBVA: https://www.bbvaopenmind.com/humanidades/artes/la-capilla-sixtina-un-tratado-oculto-de-anatomia-humana/

Análisis cualidades formales “La creación de Adán” de Miguel Ángel Buonarroti



Bounarroti, M. (1512). Creazione di Adamo. Italia: Capilla Sixtina.

Este **fresco** es la técnica de pintura que se aplica sobre un revoque o yeso húmedo, a veces de llama buon fresco para distinguirla de la pintura sobre yeso seco.

La **composición** de la obra es compleja. Sin embargo, se logra descifrar. Se hallan líneas curvas y una circular. Las **líneas** curvas predominan en la obra, debido a que son las delimitaciones de los elementos principales.

La **dimensión** de los personajes es tridimensional, se logra observar que la pintura refleja las sombras. Por otro lado, la estructura de la obra está compuesta porque presenta una serie de formas distintas.

La paleta del artista se conforma de matices opacos, que no son muy claros y vivos.

El fondo es un color un azul grisáceo opaco, este es un **tono** neutral que ayuda a que las formas principales del fresco sean resaltadas, debido a que la tonalidad de Dios y Adán es de un color piel clara. A partir de lo anterior, se logra determinar el por qué los querubines que acompañan al Creador tienen un tono de piel más amarillo o anaranjado.

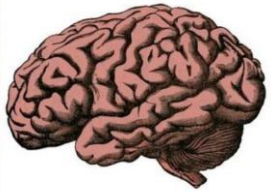
La obra se divide en dos partes jerárquicamente. La parte inferior izquierda, se encuentra Adán completamente desnudo, quien está a la espera de ese soplo de vida, debido a eso está recostado sobre la tierra sin fuerzas, debilitado y su mano se encuentra forzosamente extendida. Sin embargo es representado como un atleta, un hombre guapo y musculoso. Sigue con el ideal de ser creado a imagen y semejanza de Dios. La parte superior derecha es dominada por el grupo de individuos celestiales que está plasmado en el aire, transmite el mensaje de que verdaderamente son seres sobrenaturales. Son envueltos en un manto que ondula en el cielo como si fuera una puerta a la divinidad. La forma que es contemplada es la de un cerebro en representación de la entrega de la inteligencia suficiente al hombre.

Eva se encuentra circundada por el brazo de Dios, está en espera al turno de ella. A su vez con Su mano izquierda sostiene al ángel que portador del alma que será transferida a Adán.

La **textura** es evidente, gracias a los colores del vestuario y sus pliegues, la piel, la tierra, el manto, y los bordes arquitectónicos de la obra.

La manos son elemento principal de la **composición**. Porque abren la brecha que conecta ambos planos, es la unión de estos dos mundos de manera literal y visual. La conexión permanece mediante los dos dedos índices. Sin embargo, la mano de Adán no tiene un inclinación diagonal como la de Dios, es elevada con ondulación. Esto provoca una sensación de proximidad. Es la metáfora del principio creador.

Dios es una inteligencia creadora. *“De acuerdo con el científico Meshberger, el pintor habría hecho una referencia deliberada al cerebro como alegoría de la inteligencia superior que ordena el universo, la inteligencia divina.”*

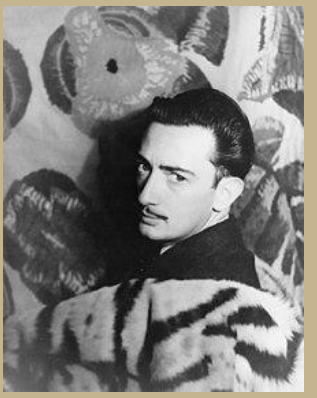


Imaginario, A. (21 de 12 de 2020). *Fresco La creación de Adán de Miguel Ángel*. Obtenido de Cultura Genial: https://www.culturagenial.com/es/cuadro-la-creacion-de-adan-de-miguel-angel/
EduRed. (s.f.). *La creación de Adán (fresco de Miguel Ángel)* . Obtenido de EduRed: https://www.ecured.cu/La_creaci%C3%B3n_de_Ad%C3%A1n_(fresco_de_Miguel_%C3%81ngel)
OLDSKULL. (s.f.). *10 paletas de colores extraídas de 10 cuadros famosos*. Obtenido de OLDSKULL: https://www.oldskull.net/design/10-paletas-de-color-extraidas-de-10-cuadros-famosos/?utm_source=News%20to%20email&utm_campaign=034d33c286-Mailchimp&utm_medium=email&utm_term=0_5e06397a54-034d33c286-223384025
Millán, M. (10 de 05 de 2016). *La creación de Adán*. Obtenido de La cámaera del arte: https://www.lacamaradelarte.com/2016/05/la-creacion-de-adan.htmlc

Análisis conceptual “El sacramento de la Última Cena” de Salvador Dalí

Salvador Felipe Jacinto Dalí i Domènech, un pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor, considerado como el surrealista más famoso y uno de los máximos representantes del arte contemporáneo del siglo XX. De sus obras lo que se logra resaltar es la perfección en su técnica y el contenido tan imaginativo que compone sus obras. A partir de lo que afirma Historia Arte (HA!), Dalí fue un hombre bastante peculiar, desde pequeño sabían que no iba ser normal. Se dice que dejaba rastros o pruebas de que sería un genio, en cualquier parte hacía de sus necesidades como muestra de arte. Su personalidad constaba en no saber desenvolverse como un individuo común, ni siquiera podía cruzar la calle solo. Conoce a Gala, su esposa y se convierte en su ayuda. Tras los años pasar es expulsado de los surrealistas, Dalí afirma: *“La diferencia entre los surrealistas y yo es que yo soy surrealista”*. A pesar de ser distinto, este hombre dejó un huella inmensa. Fue acogido en Hollywood, después regreso a España para de alguna manera aprovechar oportunidades de poder trabajar tranquilamente en sus obras y adquirir desmesuradamente un sustento económico bastante generoso. El hombre ayudaba a la falsificación de sus propias obras, regalando sus firmas, ya que la imitación era una representación de grandeza para él.

Dalí, S. (1955). El sacramento de la Última Cena. Washington D. C: Galería Nacional de Arte.



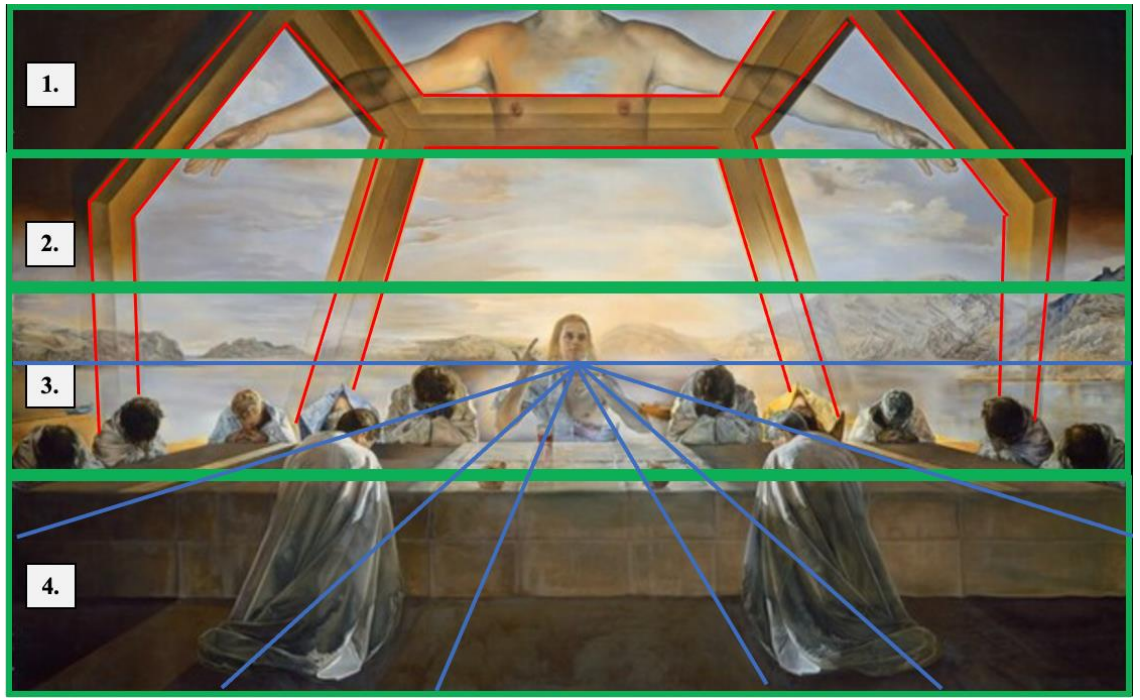
Tomada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD

Un elemento principal del óleo es el número de oro, el 12. Pitágoras fue una gran influencia dentro del desarrollo de la obra.

Sus influencias: Rafael y Velázquez aportaron a que sus obras dispusieran del naturalismo. También su entusiasmo por la ciencia y las asociaciones delirantes provocan en ellas enigmas en las interpretaciones. La obra “El sacramento de la Última Cena” según la descripción general de la Galería Nacional de Arte, es religiosa y realista. Su interés por la producción de este tipo de obras son los efectos provocados por la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. El movimiento del arte clásico y los principios psicológicos de conocer el envejecimiento. Los patrones geométricos y las proporciones matemáticas predominan en la obra. Finalmente se estableció que “El sacramento de la Última Cena” es la representación moderna de la obra de Leonardo Da Vinci, su intención no era recrear la comida de la historia bíblica, sino que es la representación simbólica del ritual eucarístico.

Santos, M. C. (2016 de 09 de 27). *Salvador Dalí*. Obtenido de Historia arte: https://historia-arte.com/artistas/salvador-dali
NGA. (s.f.). *The Sacrament of the Last Supper, 1955*. Obtenido de National Gallery of Art: https://www.nga.gov/collection/art-object-page.46590.html

Análisis cualidades formales “El sacramento de la Última Cena” de Salvador Dalí



Este **óleo** es una de las representaciones de la fe católica. La obra está dividida en cuatro secciones, cada una se compone de sus respectivos elementos.

1. En el cielo está la representación Cristo resucitado, son sus brazos extendidos sin los agujeros en sus manos y sin herida del costado. Esta complexión **simboliza** la idea de Dalí, que: *"¡el cielo se encuentra exactamente en el centro del pecho del hombre que tiene fe!”*

2. El dodecaedro predomina, doce caras tiene esta figura geométrica y doce fueron los apóstoles. La composición de la obra se rige bajo el **numero de oro**. *“El dodecaedro era el símbolo platónico del Universo”,* según los Pitagóricos en estos se catalogan los elementos. (aire, agua, tierra y fuego).

3. La parte central corresponde a Jesús, es ubicado en todo el medio, toma la representación de un hombre rubio, de tez blanca sin barba. Su vestuario es revelador y su apariencia es casi transparente, tanto que se logra ver el barco que está detrás. Lo que parece ser casi real, pero no está corporalmente presente. Los apóstoles están rodeando a Jesús, cada uno tiene una apariencia distinta. Todos están con sus rostros inclinados adorando a Dios. Finalmente, los trece personajes rodean la mesa, en el centro se presenta: *“La alusión más tangible a la presencia física de Jesús es el pan y el vino simbólicos.”* A su vez, dicha representación es un **bodegón clásico**. La luz del amanecer resplandece en ese plano, los colores comienzan a ser un poco claros sin dejar a un lado la **tonalidad** de las sombras.

4. La parte inferior, es donde la mesa se delimita y se encuentran los cuerpos de dos de los doce apóstoles. **Los colores** son oscuros, son tonos grises y marrones, estos reflejan la sombra la cual corresponde donde la luz del alba que se asoma por las ventanas no alcanza a llegar.

La **composición** esta estratégicamente dividida: está el **primer plano**, el cual es compuesto por los apóstoles junto con Jesús y en segundo lugar, la escenografía del fondo. Esta organización favorece que sobresalga el efecto espejo y la **simetría** en el estado que se encuentran los apóstoles en la mesa. Es básicamente una imagen perfecta repetida a los dos lados de Cristo.

Cristo siendo casi transparente, deja ver al Padre: *”[…] El que me ha visto a mí, ha visto al Padre”* Juan 14:9.

Esa **trasparencia** produce una sombra-luz para ser resaltada sobre el pan y el vino.

La cena originalmente fue de noche, la representación de Dalí es en pleno amanecer haciendo referencia a la perfección. El **contraste** de colores que usa logra resaltar las partes oscuras de obra (las sombras), sin necesidad de opacar ese asombroso paisaje, el cual se encuentra en la plano de atrás.

Es la vista marítima desde un ventanal, situada en la posición exacta para que la salida del sol casualmente este en el centro, justo detrás de Jesús.

NGA. (s.f.). *The Sacrament of the Last Supper, 1955*. Obtenido de National Gallery of Art: https://www.nga.gov/collection/art-object-page.46590.html
García, A. B. (s.f.). *LA ÚLTIMA CENA* . Obtenido de rezar con los iconos: https://rezarconlosiconos.com/granada/pag/35.html
Álamo, P. (09 de 04 de 2009). *LA ÚLTIMA CENA - SALVADOR DALÍ y la proporción áurea.* Obtenido de COLOR Y FORMA: http://pincelyburil.blogspot.com/2009/04/la-ultima-cena-salvador-dali-y-la.html

Análisis conceptual “Cristo crucificado con la Virgen María, San Juan y la Magdalena” de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos

Antes de la conquista española, en los territorios americanos no existía el conocimiento sobre el arte. Sin embargo, fue algo que se desarrolló durante los años de la colonia. Tiempo después se estableció la Nueva Granada y uno de los artistas que surgió gracias a las influencias en medio de las circunstancias fue Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos. Este hombre durante el transcurso de su carrera artística fue criticado por ser un copista, cuando realmente no se delimitó a seguir los ejemplares que se establecieron, este hombre hablando a grandes rasgos según lo que el ensayista Chadelp afirma sobre el óleo de Cristo crucificado con la Virgen María, San Juan y la Magdalena *“consiguió dotar a su obra de un nuevo carácter emotivo y dando cabida a una representación grácil y amable.”*

La obra ubicada en el Museo del Banco de la República, ocupa un gran espacio, predomina y toma el protagonismo entre las otras. Debido a que es un lienzo con dimensiones grandes, se deduce que en aquel tiempo que se pintó, se encargó para ocupar un lugar central de alguna capilla. Además dado a su magnitud *“la pintura se ubica por encima del nivel de los ojos del espectador para que éste la mire con distancia. Ello se relaciona con la importancia de este tipo de representaciones y la forma en que se supone habrían de relacionarse con quien la observa, al tratarse de una imagen cargada de solemnidad”*. Gregorio Vázquez es considerado como el artista más grande que ha provenido del territorio colombiano. La conducta representativa de sus obras, son religiosas en naturaleza, incluyen elementos principales de la vida de Jesucristo y su madre, la Virgen, también los medios de los santos y escenas de gran impacto del nuevo testamento.

Vázquez, G. (S XVII). Cristo crucificado con la Virgen María, San Juan y la Magdalena. Bogotá: Museo del Banco de la República, Bogotá, Colombia

Tomada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_V%C3%A1squez_de_Arce_y_Ceballos

Esta obra es una representación de uno de los sucesos más importantes que acontecieron e impactaron la religión católica. Es la crucifixión de Jesucristo, se encuentra junto con la Virgen María, el apóstol Juan y Magdalena. La estrategia del artista al posicionar correctamente a cada personaje en la obra tiene una relevancia significativa de la cual se logra interpretar que fueron de los pocos sujetos que presenciaron la crucifixión y muerte.

La obra pertenece al periodo Colonial, es influenciada y nutrida por diferentes factores tanto como elementos del Renacimiento hasta abstractos del mismo entorno donde se encontraba el artista.

Wikipedia. (s.f.). *Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos*. Obtenido de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_V%C3%A1squez_de_Arce_y_Ceballos

República, B. d. (s.f.). *Cristo crucificado con la virgen María, San Juan y la Magdalena*. Obtenido de Red cultural del Banco de la República: https://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte/obra/cristo-crucificado-con-la-virgen-maria-san-juan-y-la-magdalena-ap5173

Chadepl. (30 de 09 de 2014). *Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos: una obra original con múltiples influencias*. Obtenido de La Gare: https://nicolaschavesdeplaza.wordpress.com/2014/09/30/gregorio-vazquez-de-arce-y-ceballos-una-obra-original-con-multiples-influencias/

Análisis cualidades formales “Cristo crucificado con la Virgen María, San Juan y la Magdalena” de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos

Esta obra es retrato colectivo, los personajes que vemos son Jesús crucificado, María la madre de Jesús, el apóstol Juan y María Magdalena quien abraza la cruz.

Todos los personajes están en mismo plano, y en el tercer plano se observa un fondo de tonalidades oscuras entre negros y grises oscuros. El color negro, representa tinieblas, muerte, oscuridad, siniestro y misterio.

La **composición** es clásica, es decir que los elementos están estáticos buscando equilibrio con la simetría. La composición es triangular invertida y los personajes se encuentran dentro del triángulo.

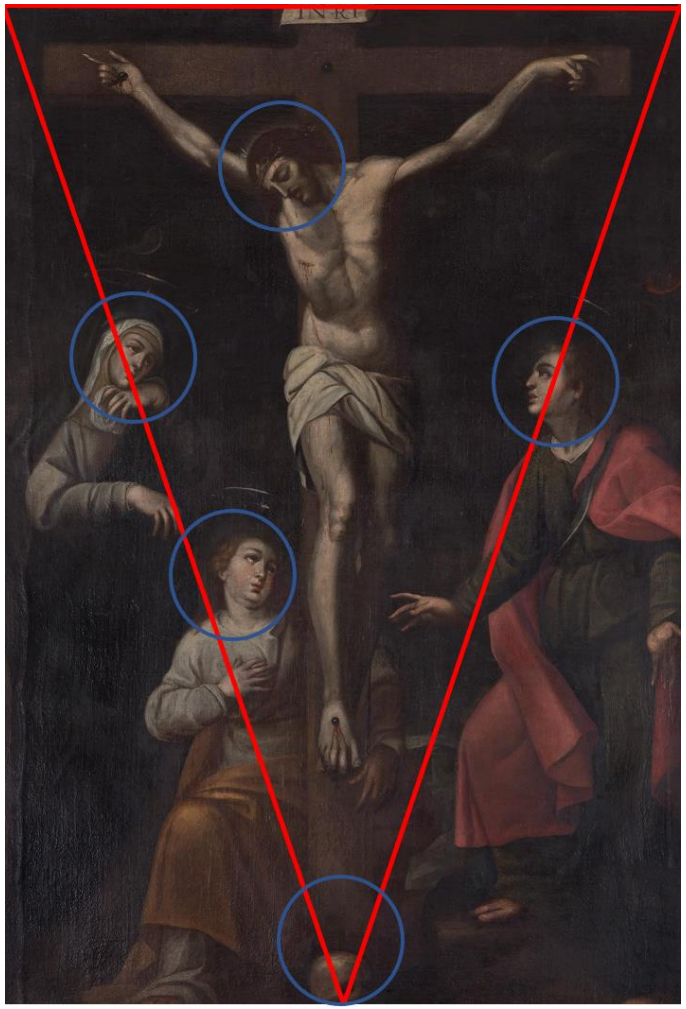
La obra es equilibrada. El equilibrio visual surge cuando el peso de uno o más elementos se distribuye de manera uniforme o proporcional en el espacio, es decir los elementos de esta obra. E igual forma esto lo logra utilizando la simetría.

El **volumen** esta logrado por medio del estudio de la anatomía y del manejo adecuado de las luces y las sombras.

Las **formas** son en su mayoría figurativas, porque las podemos identificar a plena vista.

La **línea** son cerradas y delimitadas, es decir que forman los cuerpos y las formas como la cruz.

La **luz** está dada según su contraste, es lógica, racional, gradual y uniforme.



Vázquez, G. (S XVII). Cristo crucificado con la Virgen María, San Juan y la Magdalena. Bogotá: Museo del Banco de la República, Bogotá, Colombia

El color azul en la túnica de la virgen María representa el designo divino, el cielo y la reina del universo. El color amarillo en el vestido de María Magdalena representa los señalamientos por los que ella paso. La vestimenta del apóstol Juan es de los colores complementarios verde y rojo. El color rojo representa el martirio y el amor, por ser el discípulo amado y el verde representa la renovación espiritual y la naturaleza. Por último el color blanco de la parte inferior del ropaje de Jesús, representa pureza, virtudes, virginidad, inocencia, símbolo de la paz y armonía.

La **textura** es visual, el artista logra sugerir diferentes materiales por medio del uso del color. Por ejemplo: los pliegues de las diferentes telas, la piel, la madera de la cruz, el hueso de la calavera.

En esta obra observamos símbolos muy evidentes como la **cruz** que simboliza en la cristiandad la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado y la salvación. La **calavera** representa la muerte y el destino final de los hombres.

El letrero de **INRI** que significa “Jesús Nazareno, rey de los judíos” dicho de una forma irónica. Las aureolas sobre las cabezas simbolizan la importancia espiritual, beatitud y gloria celestial. En un inicio fueron reservadas para Jesús, la virgen y los ángeles; mas tarde fueron designadas a los apóstoles y santos. También observamos otros símbolos como la sangre, los clavos, la herida en el costado, la corona de espinas y la inclinación de la cabeza en Jesús.

Vázquez, G. (S XVII). Cristo crucificado con la Virgen María, San Juan y la Magdalena. Bogotá: Museo de Arte Miguel Urrutia.

Interpretación de función, propósito e importancia cultural

Creación de Adán

¿Dónde se creó? surgió en Roma, donde justamente en la Ciudad del Vaticano permanecía la Capilla Sixtina, la cual es la capilla apostólica liderada por el papa Julio II.
¿Quién la creó? Después de una ardua búsqueda, el papa recurrió a Miguel Ángel para que la decorara. Así que a petición de el papa Julio II, luego de muchos desacuerdos, **Miguel Ángel Bounarroti** realizó los frescos de la capilla, los cuales actualmente son característica principal.
¿Por qué la creó? El papa admiraba profundamente el talento del artista, por tal razón, le permitió tener entera libertad en su elección para escoger los motivos que pintaría.
Fue un trabajo individual, guiado por los aprendizajes religiosos de la época, su función era representar diferentes escenas, en este caso el origen del hombre, dirigido por el movimiento renacentista y su percepción del modo de la misma creación.

Tomada de: https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/es/collezioni/musei/cappella-sistina/tour-virtuale.htm

El sacramento de la Última Cena

¿Qué es? Es una obra moderna basada en *La Última Cena* del artista italiano Leonardo Da Vinci. ¿Cuándo la creó? El contexto cultural de la obra contemporánea surgió durante el movimiento del surrealismo. ¿Quién la creó? **Salvador Dalí** se alejó completamente de la convicción de sus creencias, pero con el tiempo regresó.
¿Por qué la creó? *Como iniciativa propia* realizó la obra surrealista de *La Última Cena,* con las *intensiones* de dejar representado y reflejar sus mayores influencias, como artistas y movimientos anteriores, el método pitagórico y los procesos que son evidenciados en la encarnación del dodecaedro, a partir de lo anterior se cumple una función ideológica, porque encierra muchos conceptos y transmite el pensamiento social a través de las formas. ¿Cuál es su significado? Finalmente, no es una imitación de la obra original, sino una representación de los símbolos reflejados en la práctica católica de la eucaristía.

Tomada de: https://es.dbpedia.org/page/La_%C3%9Altima_Cena_(Dal%C3%AD)

Cristo crucificado con la Virgen María, San Juan y la Magdalena

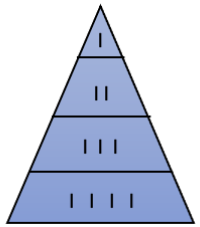
¿Cuándo la creó? El barroco hispanoamericano es el producto de la instauración del movimiento europeo en un territorio desconocido y se presenta la integración de elementos representativos de la nueva nación. ¿Por qué la creó? Las dimensiones del lienzo son considerablemente grandes, estas crean una percepción de espacio. Está la suposición de que *fue creada con el propósito decorativo de una iglesia*, ya que en el museo en el que actualmente está ubicada la obra precisamente se sitúa en un espacio grande y central.
¿Cuál es su significado? Fue una obra representativa de uno de los sucesos más importantes de la historia religiosa, cumple un rol didáctico el cual transmitió parte del aprendizaje cultural influenciado por los españoles, ese entendimiento era el que se acogería para el desarrollo de lo que actualmente es Colombia.

Vázquez, G. (S XVII). Cristo crucificado con la Virgen María, San Juan y la Magdalena. Bogotá.

Las obras y sus contextos: “La creación de Adán” de Miguel Ángel Buonarroti

Político: Se contaba con el modelo feudal aristocrático. Este es el sistema de poder político estructurado gráficamente como una pirámide, proveyéndole privilegios a las clases más altas de la población.

Por otra parte, la iglesia católica sufrió una crisis que provocó La Reforma, este fue el proceso que separó la iglesia en dos por conflictos políticos y económicos que la misma controlaba.



Social: Se estaba experimentando una expansión y desarrollo económico, debido a que la infraestructura comercial incrementó. Se implementaron sistemas internacionales de bancos e intercambios seguros. Florencia se convirtió en el centro de la industria financiera.

El feudalismo se conformaba por clases individuos de poder social hasta sujetos sometidos al servicio, este sistema ayudó a que el ámbito comercial creciera.

Tomada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento_italiano

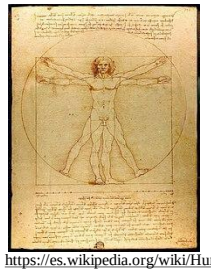
Tomada de: https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/es/collezioni/musei/cappella-sistina/tour-virtuale.html

Tomada de: http://contenidoseducativosdigitales.edu.uy/contenido/el-renacimiento-y-los-comerciantes/

Cultural: Movimiento renacentista, es reconocido por el impacto y logros culturales generados.

Gracias a la decadencia económica, el Renacimiento surgió como apoyo o sustento, las inversiones de parte de las personas de clases altas fueron las que financiaron el arte.

Estos artistas dejaron a un lado la estética distintiva y se adaptaron al enfoque humanista relacionado con el arte.



Tomada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Humanismo

Intelectual: Mientras tanto, en otros campos del conocimientos, se evidenció la producción de obras literarias y poéticas. La influencia de estas eran los textos griegos y latinos. Textos sobre la cristiandad también eran parte de la corriente. Las ciencias y la filosofía fueron elemento esencial, el humanismo era la filosofía que retumbaba en ese momento.
El centro de innovación de música clásica fue Italia, instrumentos como el violín fueron inventados y perfeccionado en aquel entonces.

Las obras y sus contextos: “El sacramento de la Última Cena” de Salvador Dalí

Político: La dictadura de Francisco Franco era la que gobernaba en los años 50 el país de España. Dentro de esta fracción de tiempo, surgió la Guerra Fría. La locación geográfica y dictadura militar eran aspectos que se convierten en elementos importantes frente a Estados Unidos y la Unión Soviética.

Se puso fin *“al aislamiento internacional del régimen y favoreció una paulatina apertura de la economía nacional”*

Tomada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_de_Francisco_Franco

Social: Se presentaron protestas obreras debido a las condiciones laborales y el incremento de los precios.
Para que no hubiera conflictos en la sociedad se implementaba un nuevo gobierno para revisar la política económica.
Después de una serie de negociaciones España se integró a la ONU.

El régimen franquista era considerado como una monarquía tradicional, católica, social y representativa.
La iglesia jugaba un rol importante.
La huelgas persistieron.

Tomada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Surrealismo

Tomada de: https://es.dbpedia.org/page/La_%C3%9Altima_Cena_(Dal%C3%AD)

Tomada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_de_Francisco_Franco

Cultural: Movimiento Surrealista, consistía en que no había un estilo, cada artista lo volvía a su manera. Sin embargo, predominaban estas características:
1. *Una automática, espontánea y fluida, con universos figurativos propios.*
2. Una naturalista, que muestra con figuración a veces hiperrealista el mundo de los sueños y el inconsciente.
Este movimiento es *incongruente, onírico y muy original.*
Dalí fue un represéntate importante del movimiento.

Tomada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_y_cultura_en_el_franquismo

Intelectual: Arturo Duperier, físico español destacado por su estudio de la radiación cósmica. Ortega y Gasset, filosofo y ensayista español expuso la teoría del perspectivismo y la razón vital del novecentismo. Predominaban las obras cinematográficas y teatrales. La arquitectura, la esculturas y otros ámbitos artísticos eran muy importantes.
Surgió también la costumbre de escuchar música culta y popular.
La invención del televisor habia sido emitida por primera vez antes de los 50, pero su desarrollo continuo.

Las obras y sus contextos:“Cristo crucificado con la Virgen María, San Juan y la Magdalena” de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos

Político: Época Colonial en Colombia. Desde los años 1550 hasta 1810. El dominio político lo gobernaban los españoles.

Estas personas ocupaban los puesto de mayor beneficio y poder. También manejaban el comercio y el monopolio.

Los derechos solo eran de disfrute para los españoles y se mantenían en las clases altas, con libertad total de cualquier privilegio o capricho.

Tomada de: https://libguides.cng.edu/c.php?g=40921&p=1556186#:~:text=Entre%201550%20y%201810%20se,comprende%20el%20territorio%20de%20Colombia

Social: La sociedad en ese entonces estaba siendo gobernada por un orden jerárquico, todo amaestrado por los españoles.

La sociedad se encontraba sometida bajo una escasa movilidad social, afectada por quienes consideraban correcto establecer una pirámides de poderes dejando por debajo a los individuos que les convenía para la producción de material, aprovechamiento de tierras y otros factores que brindaran poder en las nuevas tierras.

Tomada de: https://definicion.mx/barroco-hispanoamericano/

Tomado de: https://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte/obra/cristo-crucificado-con-la-virgen-maria-san-juan-y-la-magdalena-ap5173

Tomada de: https://libguides.cng.edu/c.php?g=40921&p=1556186#:~:text=Entre%201550%20y%201810%20se,comprende%20el%20territorio%20de%20Colombia

Cultural: El movimiento Barroco hispanoamericano nació principalmente en España en el siglo XVI, este durante el proceso se colonización se trasladó directamente a América, al igual que todas las demás culturas, lenguajes, tradiciones y costumbres.

El movimiento Barroco hispanoamericano es característico por su exageración y contraste.
Es la combinación de ambas culturas siendo la española predominante teniendo extractos nativos americanos.

Tomada de: https://www.opinioncaribe.com/2015/10/17/nueva-granada-un-inicio-montanoso/iglesia-nueva-granada/

Intelectual: En este momento, en cuestión de tiempo lineal no existía algún ilustrado porque después del siglo XVII, comenzaron a surgir.

De esta manera, la iglesia era el referente intelectual, con el sentido de conservar el concepto clásico. Pero en términos generales, la literatura tuvo un peso importante, de estos surgen Calderón de la Barca, Quevedos, Góngora, entre otros.

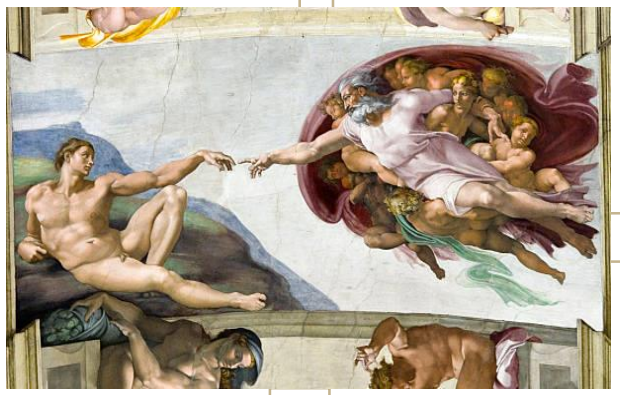
Comparación y contraste entre obras: (similitudes)

Obras 3 y 1:

-Poseen fondos de colores planos.
-Tienen influencia renacentista.

Similitudes entre las obras 1, 2 y 3:

- El protagonista de las tres obras está conformado por cierta parte de la divina trinidad: Dios padre y Cristo hijo.
- Las obras siguen una secuencias de momentos históricos sagrados: la creación, la última cena y la crucifixión. Sigue un hilo conductor en 3 momentos distintos.
- Todas tienen influencia y referencia religiosa.
- Las manos de los personajes juegan un papel importante en las obras: lenguaje corporal.
- Los ojos de los sujetos tienen expresión y no se dirigen al espectador, reflejan emotivismo.
- Los personajes están ubicados con un orden lógico.
- Estilísticamente se refleja el realismo en el ropaje por pliegues de las telas.
- Las tres obras son pinturas figurativas, se reconocen con claridad todos los elementos.
- Representación realista del volumen con luces y sombras.



Bounarroti, M. (1512). Creazione di Adamo. Italia: Capilla Sixtina.

Vázquez, G. (S XVII). Cristo crucificado con la Virgen María, San Juan y la Magdalena. Museo del Banco de la República, Bogotá, Colombia .

Obras 1 y 2:

-La paleta de colores es similar
-Perspectiva lineal: ilusión óptica. En cuanto a la presencia arquitectónica de las obras.
-Los artistas de las obras son europeos.

Dalí, S. (1955). El sacramento de la Última Cena. Washington D. C: Galería Nacional de Arte.

Obra 2 y 3:

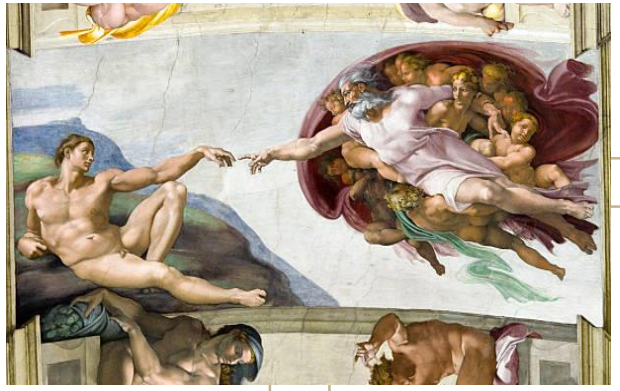
- Comparten la misma técnica: óleo sobre lienzo
- Juan el discípulo amado, aparece representado en muchas de las obras relacionadas a Jesús.
- Composición geométrica del dodecaedro y del triangulo invertido.
- La posición de los brazos de cristo resucitado y crucificado. (a. elevados hacia arriba- consuelo. b. postura sin fuerza/colgado- dolor). Existe una interconexión de la ultima cena a modo de predicción de lo que se acontecerá.

Comparación y contraste entre obras: (diferencias)

Diferencias entre las obras 1, 2 y 3:

- Cada una pertenece a un movimiento artístico diferente.
- A pesar de que el protagonista sea el “mismo”, cada uno tiene sus acompañantes de la situación espiritual: Adán, ángeles y Eva en la primera, los doce discípulos en la segunda y por último la virgen, María Magdalena y Juan en la tercera.
- Diferencias del formato: En la primera es un segmento de un gran techo, en la segunda es horizontal y en la tercera es vertical.
- A pesar del tiempo, es una temática que ha perdurado. Por la espiritualidad y la intención de seguir el legado de las costumbres religiosas se sigue pintando la misma.

Bounarroti, M. (1512). Creazione di Adamo. Italia: Capilla Sixtina.



Obra 1:

Lenguaje corporal: A través de las manos existe una unión del Hijo y Padre: creación divina

Dalí, S. (1955). El sacramento de la Última Cena. Washington D. C: Galería Nacional de Arte.

Obra 2:

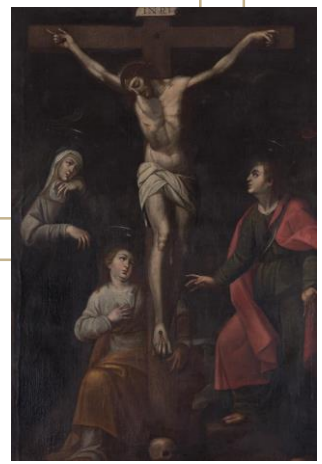
-Lenguaje corporal: A través de las manos Jesús apunta al Padre y con la otra se muestra a sí mismo (corazón). Los discípulos tienen postura de adoración: oración

-El fondo es un paisaje.

Obra 3:

-Lenguaje corporal: A través de las manos La Virgen tiene postura de lamento. María abraza la cruz mostrando apego al aferrarse y Juan una posición de estar a la expectativa.

-La gama de colores es más oscura por el barroco.



Vázquez, G. (S XVII). Cristo crucificado con la Virgen María, San Juan y la Magdalena..

Conclusión:

A modo de cierre, este trabajo me ayudó en una variedad de aspectos, comenzando por generar simpatía por la tecnología y sus herramientas al realizar una presentación de este estilo, debido a que no acostumbro hacer, me siento satisfecha con el producto del esfuerzo y paciencia que tuvo el trabajo. Entre otros aspectos, cumplí con el propósito de la asignación, seleccionando diferentes obras, de distintos contextos históricos manteniendo la relación espiritual. Siento que no fue un trabajo que sigue con la sintonía acostumbrada, las obras están relacionadas simbológicamente remarcando el hecho de la divina trinidad. Esto quiere decir que al pasar el tiempo la temática religiosa siguió siendo de gran importancia y de impacto para la audiencia de aquellas épocas y lugares. Logré evidenciar que la influencia para cada artista siempre será el mismo. Las sagradas escrituras, y en casos varios, sus derivados. Cada artista tuvo circunstancias diferentes de desarrollo, sus intenciones de creación también presentan una perspectiva alternativa. Sin embargo, existe esa interconexión entre sucesos siguiendo una secuencia lineal en el tiempo. Las obras antes de analizarlas y detallarlas, eran indiferentes para mí, dos de ellas no las conocía, es en este momento en el que se ve el impacto de la investigación profunda. Lo que más me impresiona es el mensaje oculto del cual se puede deducir de cada obra, a través de la introspección de cada una es posible evidenciar detalles que no son obvios o claros a simple vista. Entender su verdadero significado e interpretarlo en cuestión de beneficios para así conectarlo con las otras obras que parecen ser muy distintas es muy interesante.

Lista de referencias :

Información:

- Schifres, L. (04 de 07 de 2012). *Rome Travel Illustrations*. Obtenido de Getty Images: https://www.gettyimages.es/detail/fotograf%C3%ADa-de-noticias/the-creation-of-adam-by-michelangelo-is-painted-fotograf%C3%ADa-de-noticias/460593010?adppopup=true
- Santos, M. C. (2016 de 09 de 27). *Salvador Dalí*. Obtenido de Historia arte: https://historia-arte.com/artistas/salvador-dali
- NGA. (s.f.). *The Sacrament of the Last Supper, 1955*. Obtenido de National Gallery of Art: https://www.nga.gov/collection/art-object-page.46590.html
- Arias, I. M. (16 de 02 de 2017). *Miguel Ángel Buonarroti: El genio del renacimiento*. Obtenido de National Geografic: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/miguel-angel-buonarroti-genio-renacimiento_11177
- Imaginario, A. (21 de 12 de 2020). *Fresco La creación de Adán de Miguel Ángel*. Obtenido de Cultura Genial: https://www.culturagenial.com/es/cuadro-la-creacion-de-adan-de-miguel-angel/
- Yanes, J. ('06 de 03 de 2018). *La Capilla Sixtina, ¿un tratado oculto de anatomía humana?* Obtenido de OpenMind BBVA: https://www.bbvaopenmind.com/humanidades/artes/la-capilla-sixtina-un-tratado-oculto-de-anatomia-humana/
- Vaticano, G. d. (s.f.). *Capilla Sixtina*. Obtenido de MVSEI VATICANI: https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/es/collezioni/musei/cappella-sistina/tour-virtuale.html
- Wikipedia. (22 de 07 de 2021). *Miguel Ángel*. Obtenido de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_%C3%81ngel
- EduRed. (s.f.). *La creación de Adán (fresco de Miguel Ángel)* . Obtenido de EduRed: https://www.ecured.cu/La_creaci%C3%B3n_de_Ad%C3%A1n_(fresco_de_Miguel_%C3%81ngel)
- OLDSKULL. (s.f.). *10 paletas de colores extraídas de 10 cuadros famosos*. Obtenido de OLDSKULL: https://www.oldskull.net/design/10-paletas-de-color-extraidas-de-10-cuadros-famosos/?utm_source=News%20to%20email&utm_campaign=034d33c286-Mailchimp&utm_medium=email&utm_term=0_5e06397a54-034d33c286-223384025
- Millán, M. (10 de 05 de 2016). *La creación de Adán*. Obtenido de La cámaera del arte: https://www.lacamaradelarte.com/2016/05/la-creacion-de-adan.html
- Wikipedia. (s.f.). *Salvador Dalí* . Obtenido de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD
- C, P. (2014). *La creación de Adán análisis*. Obtenido de Prezi: https://prezi.com/jhbzdiwatcsc/la-creacion-de-adan-analisis/
- foundation, W. (2010). *La Última Cena (Dalí)*. Obtenido de ACADEMIC: https://es-academic.com/dic.nsf/eswiki/696082
- Chaves, N. (2014). *Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos: una obra original con múltiples influencias*. Obtenido de LA GARE: https://nicolaschavesdeplaza.wordpress.com/2014/09/30/gregorio-vazquez-de-arce-y-ceballos-una-obra-original-con-multiples-influencias/

Imágenes:

- Bounarroti, M. (1512). Creazione di Adamo. Italia: Capilla Sixtina.
- Dalí, S. (1955). El sacramento de la Última Cena. Washington D. C: Galería Nacional de Arte.
- Vázquez, G. (S XVII). Cristo crucificado con la Virgen María, San Juan y la Magdalena. Bogotá: Museo de Arte Miguel Urrutia.
- Vaticano, G. d. (s.f.). *Capilla Sixtina*. Obtenido de MVSEI VATICANI: https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/es/collezioni/musei/cappella-sistina/tour-virtuale.html
- Wikipedia. (22 de 07 de 2021). *Miguel Ángel*. Obtenido de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_%C3%81ngel
- Wikipedia. (s.f.). *Salvador Dalí* . Obtenido de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD
- Wikipedia. (s.f.). *Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos*. Obtenido de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_V%C3%A1squez_de_Arce_y_Ceballos
- bpedia.org. (s.f.). *About: La Última Cena (Dalí)*. Obtenido de DBpedia español: https://es.dbpedia.org/page/La_%C3%9Altima_Cena_(Dal%C3%AD)
- Wikipedia. (s.f.). *Humanismo*. Obtenido de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Humanismo
- Carballa, M. (s.f.). *El Renacimiento y los comerciantes*. Obtenido de Contenidos Educativos Digitales: http://contenidoseducativosdigitales.edu.uy/contenido/el-renacimiento-y-los-comerciantes/
- Wikipedia. (s.f.). *Renacimiento italiano*. Obtenido de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento_italiano
- Wikipedia. (s.f.) Surrealismo. Obtenido de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Surrealismo
- Wikipedia. (s.f.) Dictadura de Francisco Franco. Obtenido de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_de_Francisco_Franco
- Wikipedia. (s.f.) Arte y cultura en el franquismo. Obtenido de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_y_cultura_en_el_franquismo
- Coyne, S. (2021). *Elementary Library: Periodo Colonial Colombiano*. Obtenido de Colegio Nueva Granada: https://libguides.cng.edu/c.php?g=40921&p=1556186#:~:text=Entre%201550%20y%201810%20se,comprende%20el%20territorio%20de%20Colombia
- Guerrero, L. (2017). *DEFINICIÓN DE BARROCO HISPANOAMERICANO*. Obtenido de Definición: https://definicion.mx/barroco-hispanoamericano/
- caribe, O. (s.f.). *Iglesia Nueva Granada.* Obtenido de Opinion caribe: https://www.opinioncaribe.com/2015/10/17/nueva-granada-un-inicio-montanoso/iglesia-nueva-granada