

VOCABULARIO ARTÍSTICO

ARQUITECTURA

Arte y técnica de diseñar y construir edificaciones.

Materiales empleados en la construcción:

- ADOBE: Pieza para construcción hecha de una masa de barro mezclada con paja, moldeada en forma de ladrillo y secada al sol sin cocción.
- LADRILLO: Pieza para construcción realizada con una masa de arcilla (sin paja) cocida a alta temperatura y con forma de paralelepípedo ortogonal. Es más resistente que el adobe y ha sido usada en la construcción desde hace más de 10.000 años.
- SILLAR DE PIEDRA: Bloque de piedra con sus caras labradas en forma de paralelepípedo (el conjunto de sillares dispuestos en una construcción recibe el nombre de *sillería*).
- CEMENTO: Material elaborado mezclando caliza molida, grava, arena y agua que forma una masa moldeable y plástica que fragua en pocas horas y se endurece adquiriendo gran dureza y resistencia. También llamado *hormigón*. Comenzó a utilizarse en los edificios griegos y romanos antiguos.
- HORMIGÓN ARMADO: Hormigón o cemento reforzado con barras o mallas de acero o hierro (llamadas armaduras) que se utiliza desde mediados del siglo XIX en edificios de todo tipo, puentes, túneles y otras obras de ingeniería.
- HIERRO, ACERO, CRISTAL.

Formas de disponer los materiales de construcción:

- APAREJO: Forma o modo en que quedan colocados los materiales en una construcción, en especial los sillares de piedra o los ladrillos de un muro. El aparejo puede ser irregular o regular. a) Tipos de aparejos irregulares: el *ciclópeo* (de piedras irregulares de gran tamaño); el de *mampostería* (aparejo realizado con bloques de piedra sin tallar o labrados de forma tosca llamados mampuestos, mientras que las piedras más pequeñas que se sitúan entre ellos para que se asienten bien reciben el nombre de ripios); y el de *sillarejo* (de sillares de pequeño tamaño labrados toscamente). b) Aparejos regulares: en los muros de aparejo regular se usan sillares tallados de sección rectangular; se denomina *aparejo isódomo* al que está realizado con piezas del mismo tamaño (iguales unas a otras) en paralelepípedo y dispuestas en hileras iguales (muy utilizado en edificios griegos y romanos durante la Antigüedad). Los principales tipos de aparejos regulares son: *aparejo a soga* (cuando está realizado con piezas talladas con forma de paralelepípedo iguales unas a otras y que aparecen al exterior vistas por su lado ancho); *a tizón* (cuando los sillares aparecen al exterior vistos por su lado estrecho); *a soga y tizón* (cuando los sillares aparecen al exterior vistos alternadamente por su lado ancho y estrecho); y *almohadillado* (cuando los sillares tienen su cara exterior tallada con los vértices rehundidos).

Aparejo a soga

Aparejo a tizón

Aparejo a soga y tizón

* **ELEMENTOS SUSTENTANTES (o SOPORTES):**

1. **MURO:** Elemento continuo de cierre y soporte.
2. **PILAR:** Elemento sustentante vertical y exento de sección cuadrada o poligonal (puede ser de piedra, de ladrillo, de hormigón o de hormigón armado).
3. **PILASTRA:** Pilar adosado al muro.
4. **COLUMNA:** Elemento sustentante vertical de forma cilíndrica y sección circular, que se puede utilizar como elemento constructivo o como elemento meramente decorativo. Sus elementos principales son: *basa* (elemento de apoyo en la parte inferior de la columna); *fuste* (elemento principal de la columna formado generalmente por tambores, y normalmente estriado o acalanado); y *capitel* (elemento que se encuentra en la parte superior de la columna y sobre el cual descansa el arquitrabe o el arco). Los tipos de órdenes clásicos son: *dórico* (ejemplo, *El Partenón* en la Acrópolis de Atenas, del siglo V a. C.), con un capitel como una almohadilla y un friso característico en el que alternan triglifos y metopas; *toscano*, orden usado por los romanos y derivado del dórico griego; *jónico*, cuyo capitel característico es con volutas, soportando un friso corrido decorado con relieves; y *corintio*, con el capitel profusamente decorado con hojas de acanto y friso como en el orden jónico. Si la columna no está exenta, sino que la encontramos adosada al muro, se denomina *columna adosada*.

- **CAPITEL:** (Palabra derivaba del latín *caput*-cabeza). Elemento arquitectónico que corona la parte superior de la columna y la pilastra, compuesto por molduras y otros elementos decorativos. Sus características varían según el orden arquitectónico al que corresponde.

- **FUSTE:** Parte principal de una columna que se encuentra entre la basa y el capitel; puede ser monolítico o estar formado por diversas piezas. El fuste puede ser *liso*, *estriado* (recorrido verticalmente por estrías o acanaladuras) y *salomónico* (fuste retorcido en forma de espiral o helicoidal).

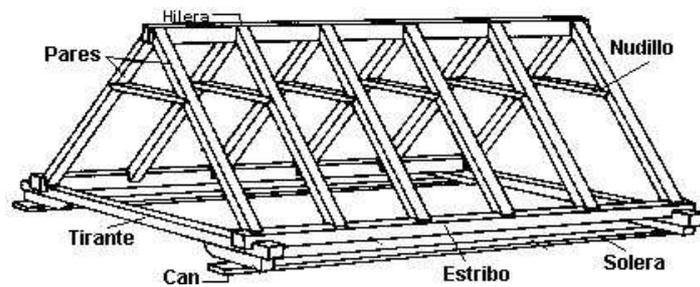
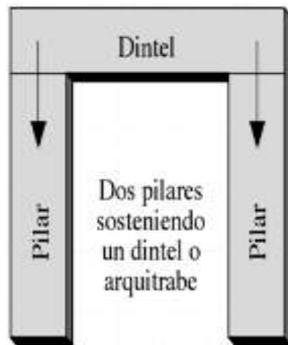
Columna salomónica *Columna (partes)*

- **BASA:** El término basa indica el conjunto de molduras entre el plano del pavimento y la parte inferior de la columna sobre la que reposa el fuste.

* **ELEMENTOS SUSTENTADOS. TIPOS DE CUBIERTAS: ADINTELADAS Y ABOVEDADAS.**

- **CUBIERTA ADINTELADA:** Cubierta horizontal. La arquitectura adintelada suele ir rematada por un *tejado o cubierta a dos aguas o de parhilera*, que origina en los dos lados menores del edificio dos espacios triangulares llamados *frontones*.

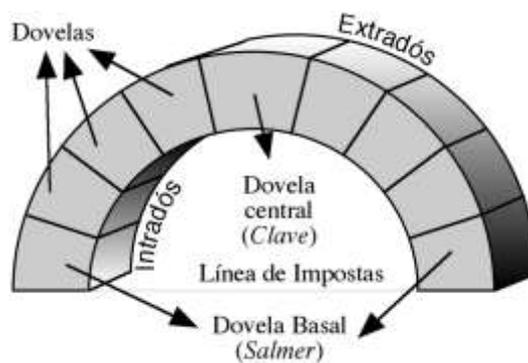
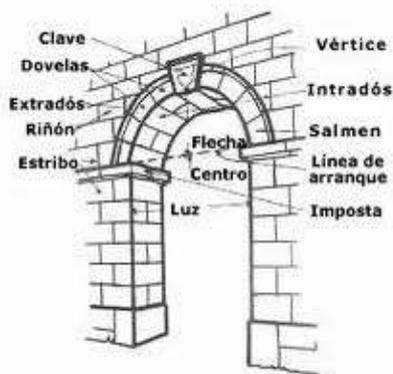
- DINTEL: Elemento sustentado de carácter horizontal que se apoya sobre elementos de soporte verticales.

Tejado de parhilera

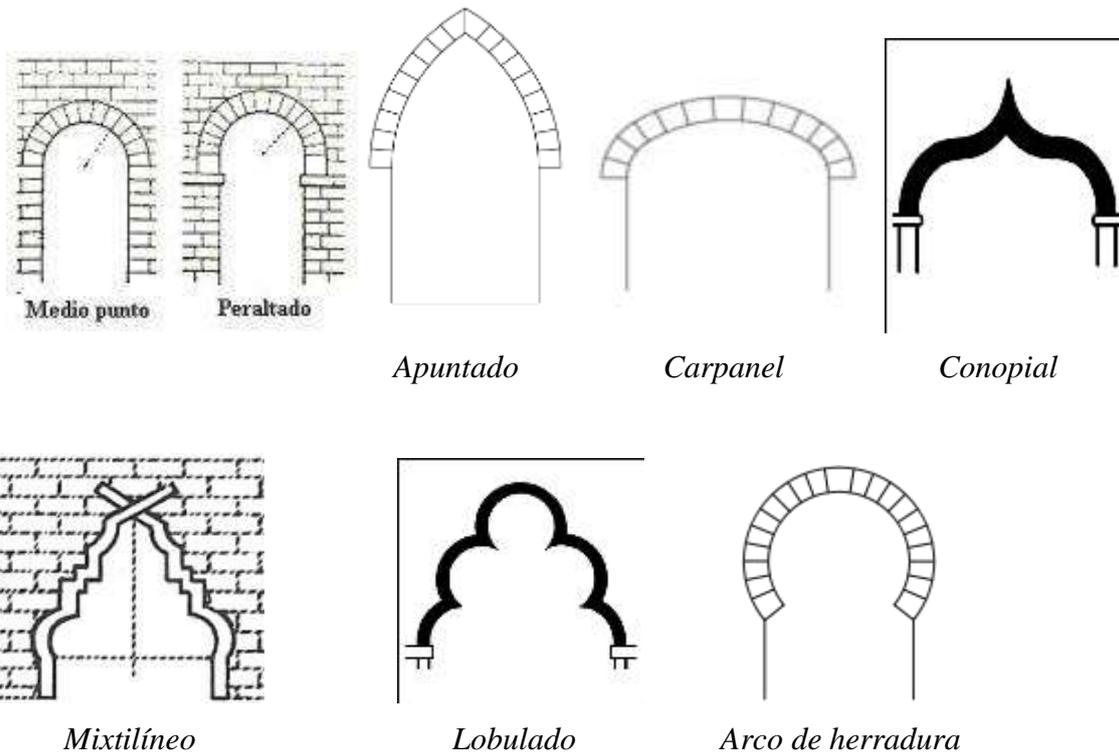
- CUBIERTA ABOVEDADA: Sistema de cierre de un espacio de forma curva o arqueada.

- ARCO: Elemento curvo que está formado por varias piezas llamadas *dovelas* (que tienen forma de cuña); la *dovela* central y más alta del arco se llama *clave*; *salmer* es el nombre que recibe cada una de las dos primeras *dovelas* que constituyen el arranque de un arco. El arco transmite los pesos o empujes lateralmente hacia los elementos sustentantes en que se apoya (muros, pilares o columnas). La superficie interior (o parte inferior) del arco se llama *intradós*; se denomina *luz* a la anchura del arco; la *línea de imposta* marca la separación entre los elementos sustentantes verticales (columnas, pilares o muro) y el elemento sustentado curvo (arco o bóveda).

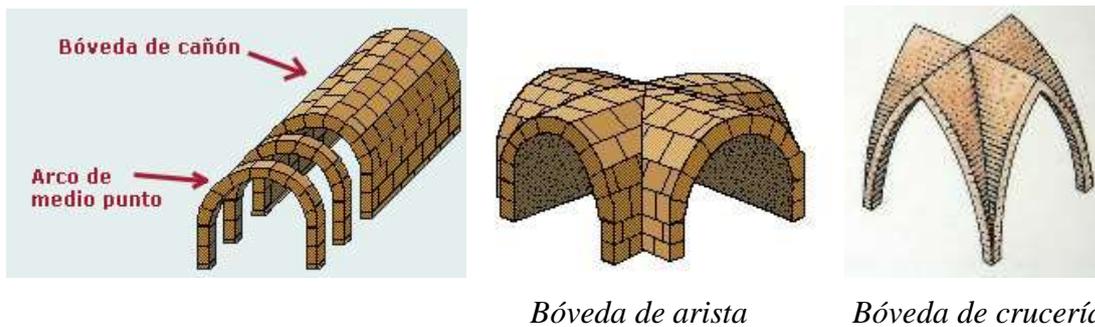

En un edificio, muchos de los arcos se emplean para cubrir *vanos* (así se llama a cualquier apertura o hueco, como una puerta o una ventana). Además, los arcos reciben distintos nombres según sea su situación en el edificio: los *arcos fajones* o *perpiaños* refuerzan y dividen en tramos a distancias regulares una bóveda de cañón coincidiendo generalmente con pilares y pilastras al interior y contrafuertes al exterior; los *arcos formeros* comunican la nave central con las laterales; se denomina *arco toral* a cada uno de los cuatro arcos que forman el crucero. Los tipos de arcos más comunes son: de *medio punto* (tiene forma de semicircunferencia); *apuntado* (o *arco ojival*); *peraltado* (con prolongación de sus tramos rectos por encima de la línea de imposta para dotar al arco de mayor altura); de *herradura* (su curvatura es mayor que una semicircunferencia y por lo tanto se parece a una herradura de caballo); de *herradura apuntada*; *conopial* (medieval, típico gótico); *carpanel* (también medieval); *mixtilíneo* (formado por tramos

curvos y rectos); y *lobulado* (formado por varios pequeños arcos o lóbulos en el intradós).

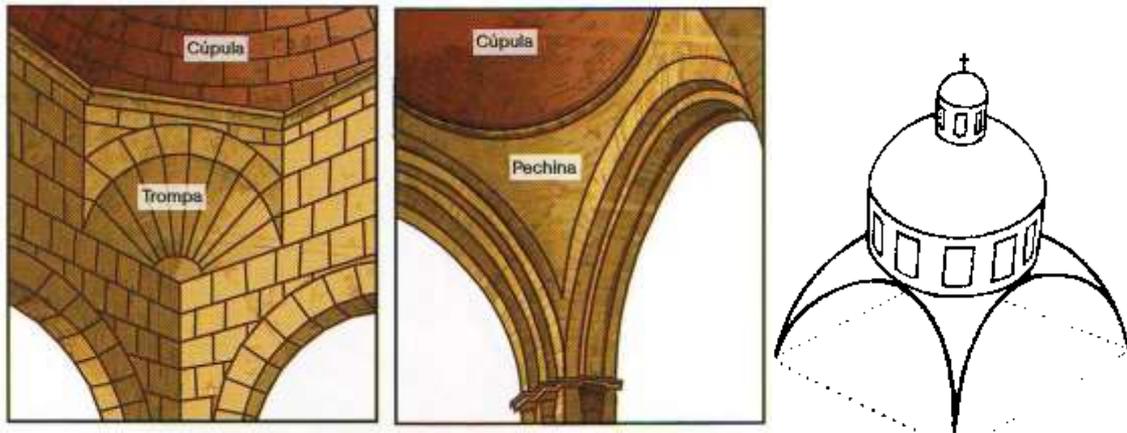

- **TIPOS DE BÓVEDAS:** *Bóveda de cañón* (se crea mediante la prolongación de un arco de medio punto en el espacio); *apuntada* (se crea a partir de la prolongación de un arco apuntado); *de arista* (resulta de la intersección de dos bóvedas de cañón que se cruzan perpendicularmente); *de crucería gótica* (está formada por la intersección de dos bóvedas apuntadas y tiene dos o más arcos ojivales o apuntados que se cruzan diagonalmente en la clave).

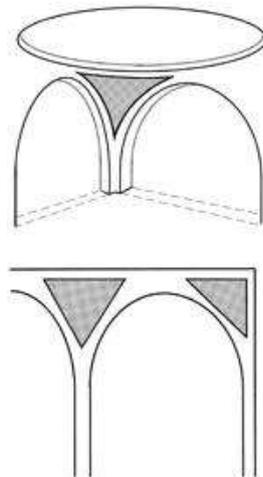

- **CÚPULA:** Cubierta abovedada que se utiliza para cubrir un espacio de planta cuadrada, poligonal, elíptica o circular. Por lo general, la cúpula tiene forma semiesférica y puede estar realizada con muy diversos materiales (cemento, sillares de piedra, ladrillos, hierro, cristal). Para resolver la transición entre la planta circular o elíptica de la cúpula y la planta cuadrada o poligonal del espacio cubierto por la cúpula, se utilizan distintos elementos de transición como las *trompas* (cuatro pequeñas bóvedas con forma de concha situadas en las esquinas) o las *pechinas* (cuatro elementos constructivos triangulares curvilíneos que se disponen bajo la cúpula y que sirven de transición para superponer dos estructuras de planta diferente). Además, entre la cúpula propiamente dicha y los elementos de transición y de soporte suele disponerse un *tambor* (una estructura cilíndrica o poligonal que sirve para realzar la cúpula y también

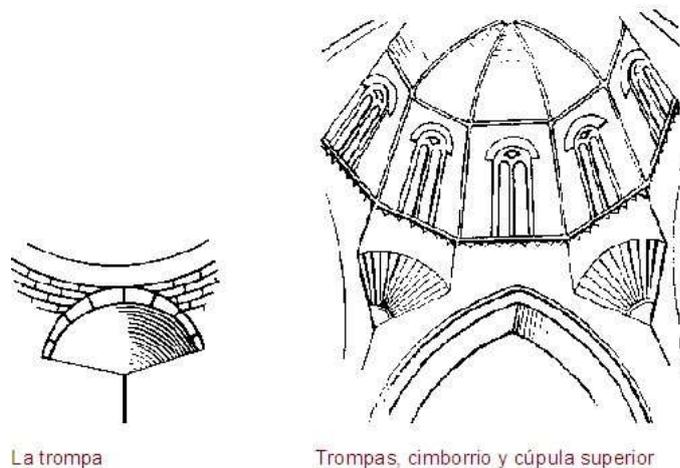
para iluminar el espacio interior del edificio gracias a las ventanas que se pueden abrir en el tambor); asimismo, la iluminación puede complementarse mediante una *linterna* (torre pequeña más alta que ancha y con ventanas, colocada en la parte superior de la cúpula para iluminar el interior del edificio y que es visible desde el exterior).

Se denomina *enjuta* a la superficie triangular delimitada por la curva externa de un arco y un dintel o también a la superficie triangular curvilínea comprendida entre dos arcos.

Pechina (arriba)/Enjuta (abajo)

La trompa

Trompas, cimborrio y cúpula superior

ESCULTURA

Tipos:

1. ESCULTURA EXENTA O DE BULTO REDONDO: La escultura de bulto redondo o *estatua* es una obra aislada y tridimensional, visible desde todos los ángulos y que puede ser rodeada por el espectador. Las esculturas exentas o estatuas pueden ser o aparecer, según su posición, de las siguientes formas: de pie, sedente, orante, yacente (la figura humana aparece representada tendida, tumbada y esculpida sobre un sarcófago o un sepulcro de inhumación), ecuestre, etc. Además, según sea total o parcial su representación, puede tratarse de esculturas de cuerpo entero o de cabezas, bustos (representación de la parte superior del cuerpo humano que incluye la cabeza, los hombros, el nacimiento de los brazos y el pecho, o parte de él), torsos (representaciones humanas que carecen de cabeza, brazos y piernas), etc.

2. RELIEVE: Las figuras representadas están realizadas sobre una superficie plana y por lo tanto sólo pueden ser contempladas desde un punto de vista frontal. Según el porcentaje de figura que sobresalga del fondo plano distinguimos varios tipos de relieves: *altorrelieve* (cuando la figura esculpida resalta del plano más de la mitad de su bulto, llegando en ocasiones casi a ser de bulto redondo al menos algunas de sus partes); *bajorrelieve* (cuando el bulto de las figuras casi no sobresale del fondo); y *relieve rehundido* (utilizado principalmente en la escultura egipcia, cuando se vacía el contorno de la figura para que resalte la imagen interior gracias a los contrastes de luz y sombra).

Relieve rehundido egipcio

Estatua yacente

- LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCULTURA son muy variados: materiales pétreos (mármol, piedra caliza, alabastro, granito, diorita), arcilla, madera, marfil y metales o aleaciones (cobre, bronce, hierro, acero, plata y oro). Desde el siglo XX se utilizan otros materiales como hormigón, plásticos, etc.

PINTURA

Se utilizan distintas **técnicas y tipos de soporte**: óleo (sobre tela o lienzo y sobre tabla de madera), temple, acuarela, pastel, pintura mural al fresco, etc.

- ÓLEO: Técnica pictórica en la que los colores se disuelven en un aglutinante oleoso (como el aceite de linaza, de nuez o aceites animales) mezclado con esencia de trementina (aguarrás) y resinas. La pintura al óleo se seca relativamente despacio, lo que permite al artista igualar, mezclar o degradar los tonos y hacer correcciones con facilidad. Además, el óleo permite obtener efectos de gran riqueza con el color, los contrastes tonales y el claroscuro. Esta técnica ya era conocida desde la Antigüedad, pero fue perfeccionada en la primera mitad del siglo XV por los pintores primitivos flamencos (como Jan Van Eyck). Al principio, la pintura al óleo se aplicaba sobre tabla de madera, pero ya en pleno Renacimiento se generalizó como soporte el uso del lienzo de tela.

- **TEMPLE**: Técnica pictórica (empleada especialmente en la Antigüedad y en la Edad Media) en la que los colores o pigmentos se diluyen en agua temperada o engrosada con diferentes aglutinantes (como yema de huevo, cola, leche, cera, etc.). Se aplica sobre tabla de madera y también usando un muro o pared como soporte (el temple puede retocarse en seco, a diferencia de la pintura mural al fresco).

- **PINTURA MURAL AL FRESCO**: Excepto durante la Prehistoria, jamás se ha pintado de manera directa sobre la pared, sino sobre una fina capa intermedia. La técnica más utilizada en pintura mural es el fresco, en la que los colores se aplican sobre el muro revestido con una fina capa realizada mezclando arena, cal y agua (yeso). Sobre la pared recién revocada y todavía húmeda se aplican entonces los pigmentos disueltos en agua de cal. Los colores son absorbidos por el soporte húmedo y deben aplicarse de forma rápida y segura, ya que es difícil hacer retoques. Los romanos utilizaron una técnica diferente llamada *encáustica*, en la que los colores se disuelven primero en una mezcla de cera de abejas y resina, y posteriormente se aplican en caliente, quedando fijados en la pared (o en una tabla de madera) al secarse. También se puede pintar al temple sobre muros y paredes aunque, en este caso, hay que esperar a que la capa de revoque esté seca.

Géneros en pintura. Según el asunto o tema representado se distinguen diferentes géneros pictóricos como: retrato, bodegón (también llamado naturaleza muerta), paisaje, pintura mitológica, pintura religiosa, desnudo, pintura histórica, vanitas, marina, pintura de interiores, etc.

- **BODEGÓN O NATURALEZA MUERTA**: Pintura que representa una composición con seres inanimados, animales muertos, vegetales, frutas y objetos (casi siempre cacharros de cocina o piezas de vajilla). Los antiguos pintores romanos ya realizaron bodegones, aunque este género fue más frecuente en el Arte Barroco.

Otros términos importantes en pintura son:

- **PERSPECTIVA**: Modo de representar en una superficie plana (bidimensional) los objetos y figuras de manera que el observador tenga la impresión ficticia de que existe una profundidad espacial tridimensional. Los recursos más utilizados por los pintores para crear esa sensación visual de profundidad espacial (o ese efecto de perspectiva) en una obra pictórica son variados: trazar líneas de fuga que convergen en un punto en el espacio, alterar la escala o tamaño de las figuras (pintándolas cada vez más pequeñas cuando se desea que parezcan alejadas del espectador y de mayor tamaño cuando se desea que parezcan más cercanas al espectador) y crear una perspectiva atmosférica (como lograron algunos pintores barrocos) representando el aire que envuelve y rodea a los objetos y figuras en un cuadro. Los antiguos pintores griegos y romanos ya dominaban la perspectiva espacial, pero casi toda la pintura medieval es plana y carece de perspectiva (el tamaño de las figuras representadas dependía de criterios jerárquicos o simbólicos, es decir, que los personajes más importantes tenían mayor tamaño que las figuras menos importantes).

- **COMPOSICIÓN**: Disposición, colocación o distribución de las distintas figuras y objetos incluidos en una obra pictórica. Antes de empezar la obra, el artista planifica y escoge una composición determinada.

- **ESCORZO**: Modo de representar una figura o algunas partes de una figura disponiéndolas oblicua o perpendicularmente al espectador.

- **CLAROSCURO:** Técnica formal para representar en una pintura o dibujo los contrastes de luces y sombras.

- **ICONOGRAFÍA:** Disciplina que estudia la identificación, descripción, clasificación, interpretación y significado de los símbolos, atributos, emblemas y temas utilizados por los artistas en las obras de arte para representar conceptos abstractos y personajes históricos, mitológicos o religiosos.

- **GRABADO:** Procedimiento por el que se consigue una estampa o reproducción de un dibujo mediante la obtención previa de una matriz o plancha (de madera, cobre o piedra) que posteriormente se entinta y se imprime (por presión) sobre un papel. Hay dos tipos fundamentales de técnicas para la realización de grabados: a) La plancha se trabaja de modo que el dibujo quede en relieve (así se hace especialmente en la *xilografía* o grabado en madera); b) La plancha se prepara para que el dibujo quede en hueco, como en las *calcografías* hechas sobre plancha de cobre (la técnica más frecuente para hacer este tipo de grabados es el *aguafuerte*). Algunos de los mejores grabadores de la historia del Arte han sido Dürero, Rembrandt y Goya. Para realizar grabados al *aguafuerte* se emplea la acción química del ácido nítrico sobre una plancha de cobre o zinc. Primero se recubre la plancha de cobre con una fina capa de barniz resistente a los ácidos; luego el artista dibuja con un estilete de punta muy afilada sobre esta capa de barniz llegando justo hasta la superficie metálica de la plancha (pero con cuidado para evitar perforar o arañar la superficie de cobre); posteriormente se sumerge la plancha con su barniz en una solución de agua y ácido nítrico para que esta sustancia química corroa el cobre en las zonas en que éste no está protegido por el barniz y deje así unos surcos o incisiones; y finalmente se quita el barniz restante con un disolvente y la plancha ya está lista para el proceso de estampación. Se impregna la superficie de la plancha con una tinta espesa que penetra en los surcos y se retira el sobrante, se coloca sobre la plancha un papel especial ligeramente humedecido y se pasa por una prensa con rodillos; el papel penetra en los surcos y se impregna de la tinta (quedando en blanco las partes del papel que están en contacto con las zonas lisas y sin incisiones de la plancha), obteniéndose de este modo una imagen idéntica a la que se dibujó en la plancha matriz.