

GRECIA

Oliveras Elena: La cuestión del arte. Arte y Belleza en la antigüedad. pp 70-91

ARTE: La inexistencia del término “arte” en la cultura griega vislumbra su efectiva integración en la sociedad. Es más correcto hablar de este bajo el término **téchne**.

TÉCHNE: El término cubría una amplia gama de oficios y de técnicas, designaba una habilidad productiva una destreza tanto mental como manual. El hombre hacía uso de esta maestría o técnica para mejorar las condiciones de vida por el bien de todos los hombres y en consecuencia de la polis.

MÍMESIS: El concepto de arte griego está estrechamente ligado con el concepto mimesis, así Dentro de la techne existen las technai mimetikai (Artes de imitación). El Antiguo significado de mimesis alude no sólo a la imitación sino a la **representación** (ej. el actor no se mete en el papel sino que el papel de Dios se introducía en él, lo poseía y actuaba a través de él).

PLATÓN

MIMESIS Y PRODUCCIÓN DE IMÁGENES

Para Platón los que producían las artes de imitación (específicamente los pintores) estaban alejados de la verdad y de lo real, ellos no hacían cosas útiles sino que meras ilusiones, fantasmas o simulacros de estas mismas cosas (COPIAS DEGRADADAS).

Para Platón la mimesis supone no sólo la producción de algo irreal sino también que eso irreal debe dar ilusión de realidad. De este modo el arte es una mera apariencia, es lo contrario de la verdad, una falsificación.

METÁFORA DEL ESPEJO

Platón presenta su teoría de la imitación como reflejo en el espejo y lo compara con la obra del artista de imágenes (pintor). Plantea entonces que: lo que produce el reflejo del espejo son simples **fenómenos** y lo que aparece **no es el ser en verdad**. Los fenómenos entonces son las cosas en su no aparecer de verdad, indican pues un “negativo”, una ausencia (de su ser y de la verdad).

Para este filósofo la verdad está constituida por las **ideas**, obra del demiurgo (divinidad creadora natural). Estas ideas representan el primer grado de realidad. Un segundo grado de realidad corresponde a aquel **producto sensible** que fabrica un artesano, que es una **copia imperfecta y degradada** respecto al primer grado de realidad. Finalmente se encuentra la imitación que hace el artista y que corresponde al tercer grado de realidad, es una copia aún más degradada e imperfecta que aquel producto sensible. De este modo justifica que, así como el espejo produce fenómenos, el artista de imágenes también, pues ambos carecen de su ser.

Sin embargo, aunque el arte no es conforme a la verdad tampoco nos aparta de ésta sino que a partir de ella podemos ver la diferencia entre los entes. Por eso podemos decir que la obra es lúcida y nos saca de la oscuridad de la caverna para mostrarnos lo que es.

CRÍTICA PLATÓNICA AL ARTE.

Platón manifestará una gran desconfianza hacia el arte incluyendo la poesía de Homero, pero no pone en negación su importancia.

Defenderá una **posición funcionalista** del arte: es importante en cuanto debe cumplir con una **función pedagógica**. No debe estar dirigido al placer sino al perfeccionamiento moral: acogiendo en su alma las cosas bellas los jóvenes de la polis se transformarían en personas del bien (principio pitagórico según el cual el alma adquiere el carácter de lo que contempla).

Así podemos entender su censura hacia Homero, pues Platón dice que al mostrar los dioses lamentándose no ayudaría a los jóvenes a ser virtuosos. También niega el valor purificador de la tragedia porque en ella predominan elementos irracionales que exaltan las pasiones.

A su vez, condena la subjetividad y la búsqueda de novedad, exige **respetar la belleza basada en las leyes eternas (matemáticas)** que rigen el universo. Por ello aceptará la belleza del Doríforo de Policleto, por la exacta proporción de sus partes. En cuanto a la música aceptará algunos instrumentos pero excluirá aquellos que excitan las pasiones.

Podemos de este modo decir que existe una **poesía “inspirada”** donde los dioses hablan a los hombres y pertenece a un mundo superior; y otra **poesía “mimética”** que representa cosas que no son verdad y pertenecen al mundo Terrenal.

ARISTÓTELES

MIMESIS Y CATARSIS

Para Aristóteles el arte es una actividad específicamente humana que exige tanto del conocimiento como de la experiencia. Si bien opone las “artes imitativas” a las artesanales, no ve en la mimesis connotación negativa alguna, la mimesis no resulta una copia mecánica.

El Arte no es una degradación del mundo ideal porque ese mundo no existe, las esencias no están en otro mundo sino aquí en el nuestro. **Ve en el arte la imitación de la fuerza creadora de la naturaleza. Es decir, aquello que el arte imita no es sólo el producto de la naturaleza sino la naturaleza en su devenir, su capacidad de dar forma a la materia.**

Otra característica del arte según Aristóteles es que está ligado al **placer**. Gozamos de la imitación porque reconocemos al modelo que “esto es aquello”. A su vez plantea que lo importante no es la fidelidad a un modelo exterior sino la **verosimilitud**: la ficción creíble se ubica por encima de lo real increíble; no importa tanto que lo que se emite sea real, sino que pueda ser entendido como tal.

La forma más elevada de arte, la que ayuda a descargarnos de las pasiones y la que da más placer es la **tragedia**. La tragedia hace posible el placer porque el espectador sabe que no es él quien se encuentra efectivamente en situación traumática. Despierta también empatía en el espectador, lo que colabora con la **purificación del alma**. Por ello, es en la tragedia donde Aristóteles encuentra la **función catártica** del arte: ayuda a devolver al alma el **equilibrio** perdido, permite recuperar y preservar la salud de esta y un individuo templado contribuye al bien de la polis porque el equilibrio individual encuentra continuidad en el equilibrio social.

BELLEZA Y BELLEZA MATEMÁTICA

Tanto Platón como Aristóteles mantienen el pensamiento extendido entre los griegos de la coincidencia de lo bello y lo bueno. Se encuentra expresado en el ideal al que apuntaba la **paideia**, la educación del cuerpo y del espíritu para el bien de la polis. una persona buena es también una persona bella.

El concepto de belleza de Platón es metafísico supone que un ser es bello si su forma perceptible participa de la idea arquetípica. las cosas son bellas en la medida en que participan de la idea de belleza inmutable y eterna. Desarrollará también un concepto pitagórico de belleza ligado a la armonía, medida y proporción a partir de los números. Sostiene que lo bello no carece de proporción.

Driussi Cristina. Ficha de cátedra. El Arte y la Arquitectura en Grecia Antigua.

Podemos reconocer en la cronología de la Grecia antigua cuatro periodos en términos artísticos:

1. Periodo geométrico.
2. Periodo Arcaico: desde el siglo VII a.C a la primera mitad del siglo V a.C.
3. Periodo Clásico: de la segunda mitad del siglo V a.C al 323 a.C. (muerte de Alejandro Magno)
4. Periodo Helenístico: del 323 a.C al siglo II d.C. (Conquista romana)

Anterior a la época arcaica se encuentra la Edad Oscura, tres siglos de caos que formaron la génesis de la Grecia Antigua. Dentro de este contexto comienzan a emerger distintas disciplinas artísticas de donde surgieron con el tiempo los conceptos y principios del arte y de la filosofía clásica: el concepto de belleza basado en la armonía, la proporción y la perfección. La **figura arquetípica** del hombre estaba marcada por la **idealización**: búsqueda de la aproximación de la figura a los dioses.

La arquitectura, la escultura y la pintura eran obras públicas. El **templo** y el **teatro** en menor proporción estaban relacionados con el culto, siendo el templo el edificio que estaba por encima de todos los demás.

Este nivel artístico estuvo marcado por un **carácter canónico matemático**. En general, el arte se ajustaba a reglas estrictas y los artistas expresaban los valores aceptados por la sociedad, estos eran considerados ante todo **artesanos** que lograban el dominio de la **técnica**.

PERIODO GEOMÉTRICO

El arte de esta época se materializa especialmente en la producción de cerámica. pasa por distintas épocas. Desde una decoración reducida a líneas y círculos, se pasa a figuras geométricas más complejas con representaciones de animales y figuras humanas esquematizadas y estilizadas.

PERIODO ARCAICO

En lo político y cultural surge una institución genuinamente griega: Las polis, pequeñas ciudades estado. El hombre se convierte en la figura protagonista del centro del pensamiento y del arte.

ESCULTURAS

Aparecen los prototipos de belleza masculinas **KUROI, KOUROS** y femeninas **KORAI, KORE** tallados en mármol o piedra. Son formas esquematizadas en torno a **ejes verticales** totalmente policromados. En ellas se puede lograr ver la influencia de Oriente, específicamente egipcia en el arte griego de esta época.

Características Generales:

- Pies bien asentados sobre el suelo y pierna izquierda ligeramente adelantada.
- Brazos pegados al cuerpo, manos cerradas y apoyadas en los muslos.
- Cabellos largos y geometrizados.
- Hieratismo y rigidez.
- Esquematización en torno a ejes verticales y figuras geométricas.
- Ausencia de expresiones faciales que denotan sentimientos. Solo una leve sonrisa llamada sonrisa arcaica.
- Ojos almendrados y grandes.
- Los **KOUROS** se identificaban con atletas o guerreros y eran representados desnudos debido a que al cuerpo masculino se consideraba perfecto. Por otro lado, las **KORE** van vestidas con túnica recogiendo los pliegues o cruzando un brazo sobre el cuerpo

Ejemplos:

KORAI DE AUXERRE (PERSÉFONE)

KOUROS DE ANAVYSSOS

CERÁMICA Y PINTURA

Casi toda la producción pictórica se conoce a través de la decoración de las piezas de cerámica. Existen en este periodo dos tendencias: la cerámica de figuras **negras** y la de figuras **rojas**.

La primera se distingue por la coloración a base de figuras negras sobre fondos ocre o rojizos. Los temas habituales son la mitología, cacerías y carreras de caballos. Las figuras se completan con **incisiones**.

En la segunda las figuras rojas son reproducidas sobre un fondo negro, en ellas hay más detalle y movimiento ya que las se completan a **pincel**. Existe mayor grado de naturalismo y complejidad en las escenas que además incluye motivos de la **vida cotidiana**.

En esta época se puede descubrir el **escorzo** donde por primera vez se pinta un pie visto de frente. FIGURA DOS.

Ejemplos:

VASO FRANÇOIS, FIGURA NEGRA

LA DESPEDIDA DEL GUERRERO FIGURA ROJA.

PERIODO CLÁSICO

En este periodo Atenas se convierte en la cabeza de la confederación de Delos luego de vencer a los persas. Sin embargo Atenas queda destrozada y comienza el proceso de reconstrucción de la **Acrópolis**. El artífice de estos logros fue Pericles, su época es conocida como el siglo de oro: promueve las artes y las letras.

Las ciudades se convierten en **polis ciudades-estado** con un sistema democrático liderado por los **ciudadanos** (Solo se consideraban ciudadanos a los hombres mayores de edad de familias patricias). En este contexto surge la filosofía de Platón y Aristóteles, en el teatro surge la **comedia** y la **tragedia**; Y el ideal de belleza se basa en la geometría, proporción y simetría.

Se pueden distinguir las siguientes tres etapas: Estilo **preclásico**, **primer clasicismo** y **segundo clasicismo**.

ESTILO PRECLÁSICO O SEVERO: Marcado por una composición más controlada y austera, rechazo de toda influencia Oriental en el arte.

ESCULTURAS

Se inicia una etapa hacia una reproducción más acorde a los criterios miméticos (mimesis) de representación.

Características Generales:

- Posición de los pies en forma oblicua con respecto al cuerpo.
- Leve torsión lateral de cabeza y brazos que se acompaña con el movimiento de la túnica, ceñida en la cintura y suelta en el torso.

- Creación de un volumen que **rompe con el hieratismo**.
- Desaparición de la sonrisa arcaica.

Ejemplo:

AURIGA DE DELFOS

CERÁMICA Y PINTURA

Las obras más representativas de este periodo se conocen sólo por testimonios escritos. se basaba en la representación de las **siluetas** e introdujo **cierta expresión** en los rostros que se evidenciaba en la apertura de la boca de las figuras para mostrar los dientes. La cerámica continuó con la tradición de las figuras rojas sobre fondo negro en los que se afianza una figuración más **naturalista**.

PRIMER CLASICISMO: Surge entre los años 450 y 404 a.C. Aquí el arte griego alcanza su máxima expresión, relaciona la belleza con el orden, la proporción, la medida y la armonía total.

ESCULTURA

El ideal de perfección se va a visualizar en la representación de **arquetipos** o **cánones ideales**, con una sutil combinación entre idealismo y naturalismo. Los maestros indiscutibles son Policeto (creador del canon), Mirón y Fidias.

Características generales:

- Interés por reproducir el movimiento.
- Cabeza ligeramente ladeada, mirada perdida y falta de expresión.
- Aparición del **contrapposto** donde una de las piernas soporta el peso del cuerpo firmemente apoyada en el suelo mientras que la contraria apoya sólo los dedos.
- **Ruptura** de la **frontalidad** arcaica por la leve inclinación del torso (torsión), la cabeza.
- Altura de 7 cabezas.

Ejemplos:

EL DORÍFORO DE POLICLETO

DISCOBOLO DE MIRON

LA ATENEA CRISOELEFANTINA DE FIDIAS

ZEUS CRISOELEFANTINO DE FIDIAS

PINTURA

La pintura del llamado siglo de Pericles no se conservó casi nada, solo se la conoce por la decoración de los vasos de **cerámica**, las reproducciones de los **frescos**, los **mosaicos romanos** y por las **referencias literarias**.

SEGUNDO CLASICISMO: En el 404 a.C Atenas salió derrotada en Las Guerras de Peloponeso y los espartanos y luego los tebanos impusieron su gobierno en la polis ateniense hasta el 338 a.C. En lo

artístico aumentó el interés por el individuo que se tradujo en una mayor preocupación por reflejar la expresividad del cuerpo y sus movimientos.

ESCULTURAS

Los grandes escultores de este segundo clasicismo son Praxíteles, Scopas y Lisipo. Representan cuerpos más estilizados y con un grado apenas mayor de **torsión**.

Características generales:

- Aparición de la **curva praxiteliana**: postura algo reclinada y reposada donde todo el peso del cuerpo reposa en una de las piernas y se inclina la cadera opuesta.
- Figuras hechas para hacer vista de frente y de espaldas.
- Los rostros aparecen en **vista de tres cuartos o reclinadas a un lado**.
- Aparición de la primera obra donde se muestran cuerpos femenino totalmente desnudo, creando así un **ideal para las mujeres**.
- Continúa la **ruptura de la frontalidad** ofreciendo varios puntos de vista.

Ejemplos:

VENUS DE CNIDO PRAXÍTELES

HERMES CON EL NIÑO DIONISO

APOXIMENO DE LISIPO

PINTURA Y CERÁMICA

Es una época de grandes murales hoy desaparecidos cuya influencia se ve en las arquitecturas pintadas en los muros de las casas romanas de Pompeya. En cuanto a la cerámica sufre un proceso de decadencia.

PERÍODO HELENÍSTICO

A la muerte de Alejandro Magno se dividió el Imperio por el conquistado entre sus generales, creándose una serie de reinos inestables. Esta situación favoreció la expansión romana.

En el aspecto político, desapareció el concepto de la polis griega, así como también se limitaron las libertades individuales. Ya se optó por el absolutismo oriental. Se incrementó el **comercio** y creció el **gusto por el lujo** en las grandes ciudades.

En el aspecto artístico, el helenismo rompió con las normas clásicas, abandonó el ideal de belleza serena y el equilibrio, y se hizo más complejo, teatral y suntuoso debido a la influencia oriental.

ESCULTURA

Esta disciplina incorpora novedades técnicas e iconográficas. El artista pierde protagonismo a favor de las escuelas o talleres para los que trabajan, se pueden reconocer cuatro escuelas escultóricas: la Clasicista, la de Alejandría, la de Pérgamo y la de Rodas

Características generales DEL PERIODO:

- **Pérdida absoluta de la frontalidad**.
- realización de grupos escultóricos en **mayor proporción** que las figuras aisladas.
- Representación de cuerpos con **mucho movimiento**, torsiones y giros violentos.
- temáticas con personajes de la **vida cotidiana**, sin distinción de edades o clases sociales
- Se mantiene la tendencia a un naturalismo pero **abandonando los arquetipos de belleza y perfección**
- Mayor interés por los personajes grotescos o deformes, por la decadencia física y moral
- La idealización va dejando paso a la expresividad.

Ejemplos:

Escuela clasicista:

VENUS DE MILO

Escuela de **Aleandría**: Distinguida por el gusto por los tipos populares, grotescos y los asuntos callejeros. Este tipo de escultura se destina al pueblo llano y de ahí que sus motivos fueran tomados de la vida cotidiana

Escuela de **Pérgamo**: extremo realismo, grandes dosis de patetismo y escenas de mucha agitación son los atributos que definen a esta escuela. Se eligen temas heroicos como la lucha entre Gigantes y héroes.

GALO MORIBUNDO

Escuela de **Rodas**: hay una tendencia a creaciones de proporciones colosales, representaciones agitadas y llenas de movimiento y predilección por temas dramáticos.

COLOSO DE RODAS

LAOCONTE Y SUS HIJOS

PINTURAS Y MOSAICOS

Los **frescos** y los **mosaicos** de las residencias de las ricas ciudades romanas copian las grandes creaciones de la pintura helenística. La escuela de Alejandría se caracteriza por la importancia de las escenas de amor. También se encuentra presente la **iconografía religiosa**. Es notable un progreso de la pintura por el **enriquecimiento de la técnica** y la aparición de nuevos tonos: Azul violeta y púrpura. Los temas de los mosaicos solían provenir de las pinturas.

Vaisman Sara. Ficha de cátedra. El Arte y la Arquitectura en Grecia Antigua.

El legado principal de la arquitectura griega proviene de su período clásico. El templo es el edificio griego de mayor importancia, debe ser entendido dentro del sistema en que está inserto y su **relación con el entorno**, se caracteriza por su heterogeneidad, está determinado por tipos de organización diversos.

La localización de los templos **no era arbitraria** sino que estaba determinada por el significado del ambiente natural, así también estaban dotados de propiedades que **evocaban a una divinidad** en particular. El templo griego se asentaba sobre un espacio dentro del espacio, un temenos, es decir un **espacio sagrado**.

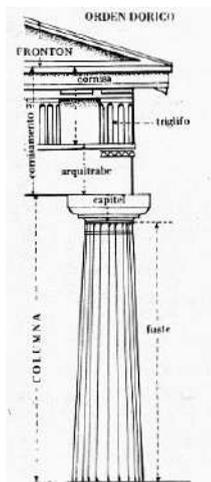
EL TEMPLO: El templo simboliza la **unión** de los griegos y la pertenencia a una ascendencia, religión y lengua común: y a la relación de una divinidad con una ciudad. La forma robusta del templo encuentra su origen en la arquitectura egipcia, sin embargo los griegos decidieron darle un aspecto humano y dinámico mediante la estructura **trilítica** caracterizada por un sistema constructivo constituido de columnas y vigas.

LOS ÓRDENES CLÁSICOS.

Cada orden está conformado por columna, su capital particular y el entablamento correspondiente a cada orden. organizado por el arquitrabe (Viga), un friso decorado y un frontón triangular.

ORDEN DÓRICO: El orden dórico expresa la fuerza y solidez del hombre.

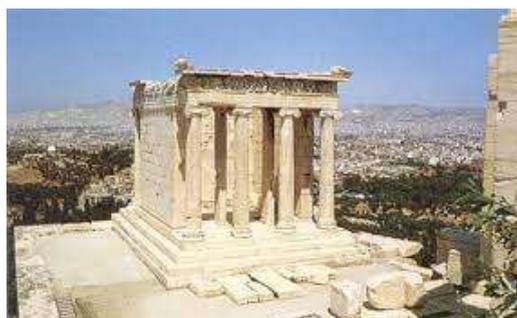
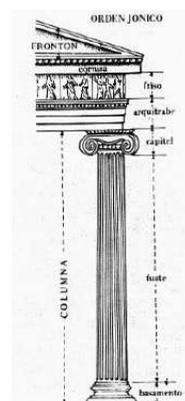
- La columna dórica se **apoya sobre el terreno sin base**.
- Su **fuste posee acanaladura aristada**.
- Su **capitel es simple** y consiste en una especie de almohadón sobre el cual va apoyado el **ábaco** una piedra de forma cuadrada.
- Sobre el capitel se ubica el **arquitrabe** y sobre este el **friso** compuesto por **triglifos y metopas**.
- El entablamento se completa con una cornisa horizontal y frontón triangular

PARTENÓN DE ATENAS

ORDEN JÓNICO: La columna jónica representa la esbeltez femenina y su capitel con volutas evocan sus cabellos.

- Se apoya sobre una **base articulada**.
- Tiene un esbelto **fuste** que presenta acanaladura **con filetes**.
- Su **capitel** está compuesto por dos **volutas**.
- Sobre el capitel se apoya un **arquitrabe** dividido en tres franjas sobre el que se ubica un **friso** decorado.

TEMPLO DE ATENEA NIKE

ORDEN CORINTIO: La columna corintia imita a un adolescente, graciosa y adecuada para recibir ornamentos.

- La columna posee **base articulada**
- Un **capitel** compuesto por **hojas de acanto**.
- El orden corintio nunca desarrolló un entablamento distintivo propio.

TEMPLO APOLO EPICURO DE BASSAE

ACROPOLIS GRIEGA

La Acrópolis griega era la sede de los principales lugares destinados al culto. La Acrópolis de Atenas se considera su máxima representación. Se levanta sobre la llanura ática, la construcción de una Gran Terraza transformó la colina en una plataforma que sostiene los edificios de la ciudadela.

Está constituido principalmente por:

- Propileos de mnesicles.
- El Templo atenea niké.
- El Erecteión.
- El partenón.

LA STOA Y EL TEATRO

La stoa es un **pórtico** con columnas que tiene una nave detrás y muro posterior su techumbre podría ser plana o a dos aguas. tenía la función de aislar El ágora, generar límites construidos y de ofrecer reparo.

El teatro luego del templo fue la más importante contribución de la arquitectura griega. en una construcción al **aire libre** y constaba de tres partes principales:

- El **theatron**, una especie de auditorio excavado en la montaña.
- La **orkhestra**, espacio circular donde se actuaba.
- La **skene**, una construcción baja a modo de telón de fondo de la orquesta.

Leonardi Rosana. Ficha de cátedra. La indumentaria en el mundo de Homero.

La vestimenta en Grecia tanto para los hombres como para las mujeres es bastante similar. El quitón es la prenda esencial utilizada por ambos sexos, varía el largo de acuerdo a la actividad o la ocasión prevista para el uso (campesinos y miembros del ejército lo usaban corto). Son prendas **sin costura**.

Los textiles utilizados eran fibras de **lana y Lino**. las prendas variaba en una amplia gama de colores, los campesinos y los esclavos utilizaban los colores **tierra** mientras que los colores **púrpuras** los llevaban los sectores más acomodados. Los colores y los textiles denotaban poder, dignidad y riqueza.

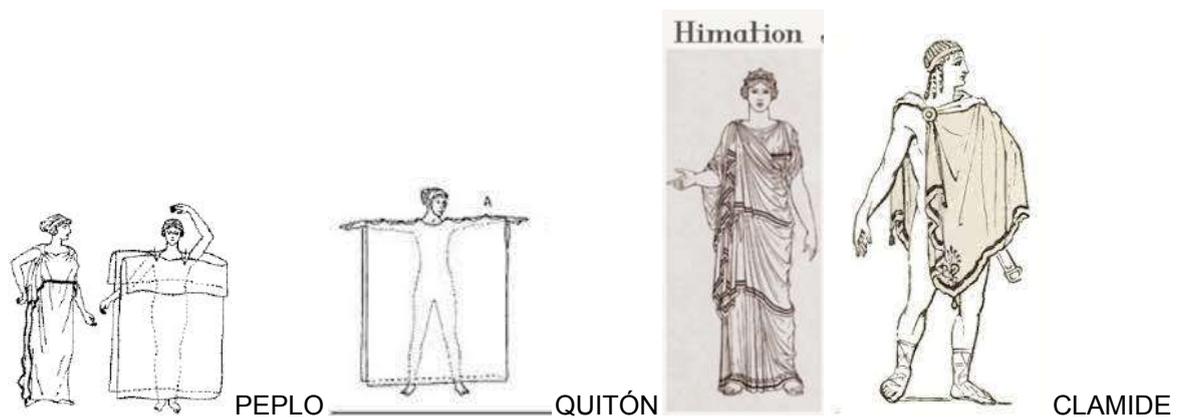
QUITÓN: Prenda de primera piel formada por dos paños de textil que se unen con figuras y se ciñen con un cinturón generando pliegues verticales.

HIMATION: manto cuyo drapeado varía de acuerdo al sexo y a la dignidad de quién lo Porta. Por ejemplo el oficio.

CLÁMIDE: ÚNICAMENTE MASCULINO manto corto utilizado para cabalgar, lo llevaban viajeros comerciantes, atletas y guerreros por encima de la armadura.

PEPLO: ÚNICAMENTE FEMENINO Un rectángulo único de paño que se drapea sobre el cuerpo y se sostiene con fibulas en los hombros

El énfasis no solo estará puesto en la indumentaria sino también en el arreglo previo el aseo y los aceites como fuente de belleza No solo son patrimonio de las mujeres.

Finley Moses. Los griegos de la antigüedad. Cap. Actitudes y moral popular, p 136-153.

ROMA

AAVV. Ficha de cátedra. Arte, Arquitectura en la Roma Antigua

Origen de la civilización romana corresponde a una heterogeneidad de pueblos, siendo los etruscos los que lograron un grado de civilización más avanzado. Luego de una monarquía de Reyes etruscos los latinos se impondrán sobre ellos e irán formando una comunidad poderosa bajo un régimen republicano durante el que se va a producir la expansión que culminará en el surgimiento de un gran Imperio en el siglo I a.C.

Roma va a estar marcada por dos grandes períodos: el **republicano** entre los siglos VI a.C y I a.C; y el **Imperial** desde la entronización de Augusto hasta el declive que concluye en occidente en el siglo V d.C.

En su afán **expansionista** Roma se nutrió de diferentes civilizaciones siendo la helénica la que en principio va a marcar su impronta en el ámbito cultural. Los primeros contactos con el mundo helénico se produjeron en el siglo III C. La fascinación hacia la cultura griega va a condicionar la aparición del **coleccionismo** y el **comercio de arte**. En un punto va a primar un **sentido decorativo** más que estético, afín a la idiosincrasia romana y su gusto por la **ornamentación** como signo de lujo y prestigio .

De los romanos prevalece el carácter **pragmático** y **utilitario** por lo que destaca la arquitectura por sobre las demás artes, además de que adoptaran diferentes aspectos de otras civilizaciones y las usaran a su favor.

La novedad de los aportes romanos son en el ámbito del realismo del **retrato**, el **relieve narrativo** y la creación de **paisaje**.

LOS MODELOS CULTURALES

SEVERITAS: Ideal de las viejas costumbres. un hombre virtuoso es religioso responsable y constante. lo caracterizan la disciplina, virilidad, energía y frugalidad(austeridad). Se caracterizan físicamente por ser hombres de pelo corto y sin barba.

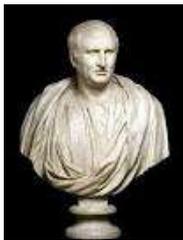
FILO HELENISTICO: Ideal basado en la cultura griega. aspecto que recuerda a los filósofos griegos con barba y el pelo más largo.

EL RETRATO

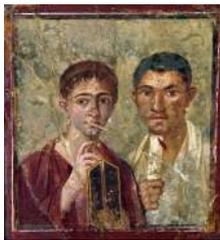
La cultura romana muestra una **nueva valorización del individuo** que se va a manifestar en un acusado **naturalismo** que no va a dejar de lado las **imperfecciones**, defectos ni la decadencia física y moral. Muestra el interés Romano por el **culto a la personalidad** como algo distinto del **arquetipo**. Por lo cual el retrato se va a dar en varios ámbitos:

- **Busto.**
- Personaje de cuerpo **entero**.
- **Narrativa escultórica**
- **Escultura ecuestre.** Esta tiene como finalidad la promoción política a través de la representación de una figura de poder y autoridad.
- En la **pintura mural**.

Ejemplos:

BUSTO DE CICERÓN

PAREJA POMPEYANA

AUGUSTO DE PRIMA PORTA

MARCO AURELIO ESCULTURA ECUESTRE

FRISO DEL ARA PACIS

EL RELIEVE NARRATIVO

Los romanos estuvieron interesados en **exaltar las hazañas** de los dirigentes de turno, lo que marca la intensidad del relato individual asociado a la idea de **promoción política** como intento de reflejar la grandeza de Roma.

Así se constituye el primer monumento oficial que se aleja del gusto griego: la columna narrativa.

Es en la **columna de trajano** donde el relieve llega a su plena autonomía con respecto a la arquitectura. En este es novedoso el **relato en espiral** y la **narración continua**. Otro aspecto intrínsecamente Romano es el **tratamiento acentuadamente naturalista** de los relieves muy planos.

Ejemplos:

columna de trajano

columna de marco aurelio

LA PINTURA Y EL PAISAJE

El **paisaje** es el complemento inevitable del retrato y la narrativa histórica, muestra la preocupación por **ambientar** el marco espacial en donde el individuo se desenvuelve en su cotidianeidad.

En la pintura podemos decir que es mayoritariamente anónima y registró una influencia griega y en especial helenística con una inclinación especial hacia la búsqueda de un ilusionismo de la realidad. El ámbito perfecto para la representación pictórica va a ser la **casa** en concordancia con el interés hacia lo **decorativo** que se traduce en un gusto por el **placer** y el **lujo**. Se distinguen cuatro etapas en las expresiones pictóricas romanas:

- **Estructural:** Busca el ilusionismo a partir de **recuadros** de estuco coloreado o **incrustaciones** de losas de mármol.
- **Arquitectónico:** Ilusionismo de la **profundidad**, aparece lo arquitectónico y **paisajístico** enmarcando el ámbito de la vida cotidiana
- **Sin profundidad:** Aparecen figuras humanas o amorfos mitológicos decora la pared Sin dar profundidad.
- **Fantástico:** Propone representaciones con tendencias más teatrales y escenográficas con mayor exuberancia colorida y decorativa.

EL MOSAICO

En la técnica del mosaico se registra la influencia helenística. Fue ampliamente utilizada con una intención decorativa en muros y más frecuentemente en pavimentos. Las composiciones responden tanto a temáticas figurativas como ornamentales.

En el mosaico se manifiesta la preocupación del artista por la representación del entorno que lo circunda y su interés por los temas cotidianos.

ARQUITECTURA

La arquitectura romana se caracteriza por la utilización tanto del espacio interior como del espacio exterior. La esencia de la arquitectura romana es esta característica de **interioridad**. También es importante destacar que fue eminentemente **muraria**: crearon superficies continuas que constituirían la estructura resistente del edificio posible gracias a la **argamasa** romana. Si bien adoptaron los órdenes clásicos su utilización fue plenamente decorativa.

La importancia que los romanos le dieron a la **arquitectura pública y de servicios** se debe a que esta civilización estuvo organizada sobre la base de una **sociedad urbana**. La arquitectura romana cumplió una **misión colonizadora** y fue un medio para establecer su cultura impulsando una **imagen homogénea** a todos sus dominios.

Otra de las características de la arquitectura romana consiste que no está asociada a un edificio dominante, una multiplicidad de temas edilicios comprende su universo construido y dan cuenta de una estructura social más compleja. Podemos encontrar las siguientes estructuras:

- Las termas.
- Los templos.
- Las basílicas.
- Los anfiteatros.
- Los circos.
- El arco romano.
- Los caminos.
- Los acueductos.

EL FORO ROMANO: El foro Romano era el **centro de la ciudad** donde se desarrollaban el comercio, los negocios, la política, la administración de justicia y la religión.

EL TEMPLO: El templo Romano fue concebido de manera diferente al griego. Está asentado sobre un podio y orientado frontalmente los tres lados restantes del edificio están cerrados por muros que parecen articulados por columnas adosadas.

TEMPLO DE LA FORTUNA VIRIL

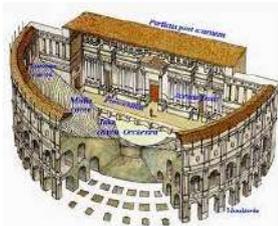
EL PANTEÓN DE AGRIPA

LA BASÍLICA: Fue concebida con el objetivo de cubrir determinadas necesidades cívicas como eran los **procesos legales**. Para ello se necesitaban grandes espacios cubiertos para albergar a los integrantes de Los juicios y el público . Además de lugar para **impartir justicia** eran aptos para la celebración de **transacciones comerciales**.

BASÍLICA DE MAJENCIO

EL TEATRO: El teatro romano deriva del modelo del teatro griego pero difiere de éste en tanto los teatros romanos son de **mayores proporciones**, no se construyeron en laderas de montañas sino que eran construidos **sobre la superficie del terreno** y no cumplieron con funciones semi-religiosas. Allí se representaban las obras clásicas griegas así como obras romanas.

TEATRO DE MARCELO

EL ANFITEATRO: La innovación principal que Roma aportó fue la creación del anfiteatro. Se trata de un **doble teatro**, con una **escena elíptica** y su **gradería es continua**. Este edificio albergaba actividades como las luchas entre gladiadores con fieras.

COLISEO ROMANO

EL CIRCO: Estos edificios estuvieron destinados a carreras de caballos y cuadrigas (carros).

CIRCO MÁXIMO ROMA

LAS TERMAS: Estos edificios cubrieron varios usos: proporcionar instalaciones adecuadas para **baños**, albergar actividades deportivas, biblioteca pública, escuela y alojamiento para atletas y demás **actividades de recreación**.

TERMAS DE CARACALLA

LOS ACUEDUCTOS: La construcción romana a partir de arcos logró la conquista de importantes distancias ya que este puede ir por encima de ríos formando puentes. De este modo se pudo lograr la implementación de **sistemas para abastecer de agua a la ciudad**: los acueductos.

ACUEDUCTO DE SEGOVIA.

LA RED DE CAMINOS: Para el Imperio fue de vital importancia poseer una adecuada conexión entre el centro y sus provincias. La calzada romana **construida en piedra** permitió una efectiva circulación. Los caminos fueron fundamentales en la conquista de territorios para **movilizar al ejército** y para el **transporte de mercancías**. Todos los caminos estaban conectados con Roma uniéndolo a todas las ciudades de todo el Imperio.

ARQUITECTURA DOMÉSTICA:

- **DOMUS:** Casa familiar de una sola planta compuesta por el atrium(espacio central al aire libre), el lararium (santuario) y el tablinum(habitación principal).
- **INSULAE:** Vivienda popular que consistía en un bloque de apartamentos de varios pisos. Eran de ladrillos de baja calidad y madera, estaban sometidos a continuos incendios.

AAVV. Ficha de cátedra. La indumentaria en Roma Antigua

Romana posee múltiples influencias producto del vasto contacto con los distintos pueblos conquistados, pero la herencia etrusca y la influencia griega son los elementos más pertinentes en la conformación de la identidad cultural romana, su pieza distintiva es la toga.

La división fundamental que se establece entre las prendas romanas son aquellas prendas envolventes, **drapeadas** que rodean al cuerpo (**amictus**) y aquellas en las que uno se **introduce (indumenta)**.

La vestimenta romana contribuye a la definición de clase, género e identidad cultural como así también a la identificación de oficios y ocupaciones.

INDUMENTARIA MASCULINA

INDUMENTA:

- **Subligaculum:** Simple taparrabos de Lino blanco, que se enrolla alrededor de la cintura.
- **Femoralia:** Calzoncillos semi largo, que se lleva debajo de la túnica
- **Túnica:** puede ser de lana o de Lino. Está confeccionada por dos rectángulos de tela con una abertura en el centro para pasar la cabeza, con **costuras** en ambos laterales y su largo se extiende hasta las rodillas. Se sujeta con un cinturón o cordón en la cintura llamado **singulum**. Solían ser blancas o crudas y se ornamentaban con bandas llamadas **clavus** para diferenciar el rango y función social.
 - **Augusticlava:** usada por **magistrados**, poseía dos clavus finas de color púrpura.
 - **Lacticlava:** usada por **senadores**, poseía dos clavus anchos de color púrpura.
 - **Palmata:** Usada por **generales victoriosos**, era de color púrpura y las bandas eran bordadas en oro con motivos de las campañas ganadas.

AMICTUS

- **Toga:** Es la prenda romana más representativa ya que a través de su portación el individuo social marca su **pertenencia de clase**. Constituye también la vestimenta **ceremonial** del ciudadano romano. Eran confeccionadas en lana o Lino, al igual que las túnicas, marcaban el **rango social** de la persona. Sin embargo la toga se usa **drapeada** sobre el cuerpo, para lo cual se **requiere la ayuda** de la esposa o un esclavo experimentado para su colocación
 - Gente humilde: colores oscuros (negro marrón)
 - Rango sociales altos: blanco y colores saturados.
 - Praetexta:
 - Virilo pura

INDUMENTARIA DE GUERRA

La estructura del ejército fue de vital importancia en el desarrollo político, económico y cultural. Se desarrolló así la indumentaria para la guerra con prendas y accesorios funcionales para la defensa.

- Capa púrpura para generales y emperadores.
- La **cota de malla**.
- La **coraza**.
- El **syngulum militioe**.
- El **coselete**: pequeña armadura realizada con cuero y metal.
- El **casco** metálico.
- La **arpillera**.
- La **caracalla**: sobre todo con capucha usada por el emperador.
- **Caligae**: calzado militar.

INDUMENTARIA FEMENINA

INDUMENTA

- **Strophium (sostén) y Pampanilla:** su función era proteger y sostener. Se utilizaba solo para hacer ejercicios.
- **Túnica:** de lana larga hasta los pies y se coloca directamente sobre la piel.
- **Stola:** túnica utilizada por las matronas. Sujeta a la cadera por una **succinta** y por debajo del busto con un **singulum**.

AMICTUS

- **Palla:** Gran pieza de tejido cuadrado o rectangular, sujeta con fíbulas. Podían ser de seda de diferentes colores.

CALZADO

Llegó a ser en Roma una señal distintiva de clase social, los emperadores llevaban los mismos calzados que los civiles pero con materiales más costosos y vistosos.

- **Cabartina:** usado por campesinos.
- **Calceus:** por los ciudadanos romanos.
- **Muleus, Campagus y zancha:** por el emperador.

ARREGLO PERSONAL

HOMBRES: En el periodo de la república los hombres utilizaban barba y el pelo corto y rígido. Mientras que en el Imperio utilizaban el pelo rizado y sobre la frente. Añadieron el uso de perfumes lunares postizos y baños vespertinos. **TONSOR:** PELUQUERO.

MUJERES: el peinado era el principal atavío. Durante los primeros años del imperio el peinado era muy sencillo con raya al centro con moño y cordones de trenzado, también se usó el cabello teñido de color rubio o negro Ébano y enrulado. **ORNATRIX:** PEINADORA.

JOYAS: La época del imperio implicó un desenfreno de consumo y gasto en joyería. Se utilizaron anillos, collares y pendientes con gemas muy coloridas en ambos sexos. Los más utilizados fueron los aros de tres o cuatro canutillos entrelazados denominados **crotaria** y los **anillos de oro**.

Liberati Anna María y Bourbon Fabio. Roma Antigua. Cap Escenas de la vida diaria

EDAD MEDIA

FINAL DEL IMPERIO ROMANO

- 325: Constantino convierte en el Estado Romano al cristianismo como religión oficial.
- 380: Teodosio convierte al cristianismo en la única religión estatal del imperio.
- 395: el imperio romano se divide en el occidental y oriental
- 476: Rómulo Augusto, último emperador Romano de occidente, es depuesto por Odoacro y se proclama rey de Italia.

De la tradición y cultura Romana de occidente sólo pervive la iglesia. Estos hechos dan comienzo a la Edad Media que se puede dividir en tres partes para nuestra conveniencia.

- **Temprana** edad Media siglo V al VIII (476 al 700).
- **Baja** Edad Media siglo V al XII (700 al 1100).
- **Alta** Edad Media siglo XIII al XIV (1200 al 1400).

TEMPRANA EDAD MEDIA

- Existencia de una **variedad** de pueblos.
- **Ruralización** de la sociedad y **empobrecimiento cultural**.
 - Las personas no saben ni leer ni escribir.
 - Las imágenes en la iglesia se convierten en una imagen **pedagógica**.
- Cultura **teocentrista:** Dios como primer motor inmóvil. El bien supremo de **Platón** es reemplazado por un Dios. El ideal perfecto de vida era el que tendía hacia Dios.
 - El templo Cristiano se convierte en un punto de unión entre lo Terrenal y lo divino. Se convierte en un lugar socialmente importante.

BAJA EDAD MEDIA

- Invasiones de los pueblos del Norte: vikingos, godos, eslavos.
 - Inseguridad.
 - Comienzo del **sistema feudalista** (contrato de vasallaje): Se ceden tierras a los señores feudales para poder protegerlas y administrarlas.
 - **FEUDO:** Amurallados con una sociedad sujeta a la Tierra, economía de trueque.
- Coronación de **Carlo Magno (800)** como **emperador** del Sacro Imperio Romano germánico.

- Carlomagno (bárbaro Franco) protege a Roma y el Imperio Romano deposita la cultura en el territorio.
- Renovación carolingia: libros iluminados
- **ARTE:** Caracterizada por su función pedagógica, falta de canon, horror al vacío y superposición de culturas (bárbaros, romanos cristianos).

FINALES DE LA BAJA EDAD MEDIA

- Avance del **islam**.
 - **Cruzadas:** idea de reconquista de Jerusalén tras el papado declarar la GUERRA SANTA.
 - Influencias culturales de Oriente.
 - Apertura del comercio (ruta de la seda) y nuevos textiles.
 - **Peregrinaciones** como forma de salvación.
 - Aparición de nuevas ciudades independientes llamadas **Burgos** y de una nueva clase social: los burgueses.
 - Aparición de iglesias de **estilo románico:** tipo Cruz, con imágenes en los pórticos y capiteles.

ALTA EDAD MEDIA

- Fortalecimiento de los Burgos, inexistencia del señor feudal.
 - Propios ayuntamientos, actividad comercial y gremial
 - Gusto por el lujo: aparición de la catedral **gótica**.
- Aparición de la **universidad:** mayor circulación cultural por fuera de la iglesia.
 - Cambio de **paradigma:** Santo Tomás de Aquino con una mirada **neo aristotélica** plantea que en nuestro mundo terrenal participa la divinidad, es decir que Dios está en todos lados y en todas las cosas, no en el más allá. Mirada más positiva, importancia del aquí y ahora.
- Iglesia: tras el cambio de paradigma se hace mayor hincapié en Cristo como hombre y en el culto a María.

CRISIS GENERAL DE LA EDAD MEDIA

- Cambio **climático** y **peste bubónica**.
 - Caída de la **agricultura:** hambrunas y desequilibrio económico
 - Caída del **feudalismo:** cambio de estatuto en la posesión de la Tierra, fortalecimiento del Poder del Rey.
 - Abre paso al comienzo del capitalismo mercantil.

UNIDAD II

4. ¿Cuál es la importancia de la Iglesia católica en el mundo medieval?
5. ¿Qué lugar ocupaban las mujeres en la sociedad feudal?
6. ¿A qué llamamos gótico? Caracterízalo, por favor.
7. Después de todo lo que leíste, ¿cuáles te parecen las prendas más importantes de la Edad Media?
8. ¿En qué lugar de tu cronología pondrías a cada una de dichas tipologías?

Gombrich Cap 8 Europa del siglo VI al XI (p 113-124) y Cap 9 La iglesia militante (p 125-136)

EL ARTE OCCIDENTAL EN EL CRISOL

Tras la caída del Imperio Romano se abre paso a la llamada **edad de las tinieblas** debido a que la gente que vivió durante estos siglos de migraciones, guerras y cataclismos estuvieron sumergidas en la oscuridad y poseyeron muy pocos conocimientos que las guiaran.

Estos años no vieron la aparición de ningún estilo claro y uniforme, sino más bien el **conflicto de un gran número de estilos diferentes** que solo empezaron a conciliarse hacia el final de la época. El arte, el saber y la cultura existieron particularmente en monasterios y conventos. Los monjes o clérigos ilustrados ocupan posiciones influyentes y trataron de hacer revivir las artes, las imágenes eran útiles para enseñar la palabra Sagrada.

Sin embargo esta tarea era inutilizada por las constantes guerras e invasiones nórdicas (bárbaros) quienes tenían opiniones acerca del arte muy distintas. Estos contaban con hábiles artesanos expertos en labrar metales, poseían esquemas complicados en los que se insertan retorcidos cuerpos de dragones o pájaros y consideraban a esas imágenes como medio para producir efectos mágicos y exorcizar los espíritus malignos.

Los monjes y Misioneros **preocuparon adaptar las tradiciones de esos artesanos nórdicos a las tareas del arte cristiano**. Uno de los aspectos más sorprendentes surge de observar De qué modo han sido **representadas las figuras humanas**, no aparecen en realidad figuras humanas sino más bien un **conjunto de esquemas lineales** obtenidos de formas humanas. Eran casi tan **rígidas** y extrañas lo que revela que los artistas que se educaron en la tradición de su arte nativo hallaron difícil adaptarse a las nuevas exigencias de los libros cristianos.

Los maestros de la Edad Media no compartían la noción de que un artista debe ser original, Por qué deberían de serlo cuando tan bien habían servido a tales propósitos los modos antiguos. Por ello es que podemos encontrar obras similares en modelo pero distintas en cuanto intención pues el artista se propuso plasmar lo que **sentía. No sé pero ponían crear una imagen convincente de la naturaleza o realizar obras bellas, sino que deseaban comunicar a sus hermanos en la fe el contenido y el mensaje de La Historia Sagrada**. Por ello olvidamos que las proporciones que las figuras tal vez no sean correctas.

No hay que suponer sin embargo que todo el arte de este periodo existiera exclusivamente para servir a ideas religiosas. Sin embargo el **arte religioso** era tratado en su conjunto con mayor **respeto** y **cuidado** con más esmero que los y las simples decoraciones de las estancias privadas pues los **castillos eran destruidos** a menudo mientras que las iglesias eran conservadas.

LA IGLESIA MILITANTE

Los obispos y los nobles, que eran los nuevos señores feudales de Inglaterra, comenzaron pronto a ejercer su poder fundando abadías y monasterios. El estilo en el que se erigieron estas construcciones se conoce como **estilo románico**.

La edad de las tinieblas no había borrado de su memoria el recuerdo de las primeras Iglesias, las basílicas y las formas que utilizaron los romanos. Generalmente la planta era la misma: una **nave central** que conducía a un **abside** o coro y dos o cuatro **alas laterales**. Algunos arquitectos preferían la idea de construir **Iglesias en forma de cruz** y así agregaron lo que se lo que recibe el nombre de **crucero** entre el coro y la nave.

A diferencia de las basílicas romanas las iglesias románicas por lo general **utilizaban arcos semicirculares que descansan sobre pilares macizos** con escasa ornamentación pero con firmes y continuas paredes y Torres. Todo cuanto pertenece a la iglesia tenía su función específica y debería responder a una idea concreta relacionada con el adoctrinamiento, cada detalle en el interior de la Iglesia era cuidadosamente **estudiado en relación con su mensaje y su sentido**.

Los artistas **descartaron toda ambición de representar las cosas tal como las vemos**, no se proponían una imitación de formas naturales, sino más bien una distribución de símbolos sagrados tradicionales. La pintura se hallaba realmente en camino de convertirse en una forma de **escribir mediante imágenes**, existió una **independización** del artista respecto a la naturaleza.

Roth, Leland. Entender la arquitectura. Cap. 15 Arquitectura gótica p 311-314.

La **arquitectura gótica** representó la expresión de una nueva actitud más **positiva** ante la vida y el presente, Un nuevo dinamismo acompañado de un cambio de las expectativas de la gente ante la vida temporal. El centro de la conducta humana seguía siendo la vida religiosa por la cual los edificios que mayores avances arquitectónicos y tecnológicos exhibieron fueron los construidos por la iglesia

En la catedral gótica se buscó lograr una arquitectura más **liviana y transparente** substituyendo los muros de piedra por **vidrieras de color**, para que filtrasen y transformasen la luz solar en una **representación simbólica de la iluminación divina**.

CAMBIOS POLÍTICOS Y SOCIALES

El principal cambio político experimentado en Europa durante este periodo es la consolidación del concepto de **nación estado** unificado por una cultura y una lengua común. La transformación social experimentada por Europa se le puede atribuir principalmente a dos fuerzas que se refuerzan mutuamente: **el auge de las ciudades y el crecimiento del comercio**.

Por todas partes surgieron nuevas ciudades (burgos) y en muchos casos resurgieron las viejas ciudades romanas construidas sobre rutas comerciales importantes. Como resultado de los desplazamientos de los cruzados y la necesidad de fundación de líneas de abastecimiento los europeos se desplazaron hacia el Mediterráneo creando las bases para el establecimiento de una potente red comercial.

La nueva **cultura mercantil urbana** y su nueva clase social acomodada de comerciantes y banqueros pronto rivalizaría con la nobleza y el clero. Existieron también los **gremios artesanales** organizaciones que se dedican a adiestrar aprendices en los edificios y establecen normas de conducta y de profesionalidad. Los Burgos se caracterizaron por **una población socialmente heterogénea** (negociantes, mercaderes, artesanos, campesinos y a veces ciervos furtivos) y un **aumento de la libertad individual**.

Estos cambios sociales traen como consecuencia el carácter fundamentalmente urbano de la arquitectura gótica. Los grandes monumentos que caracterizan el ascenso de la arquitectura gótica no son los monasterios aislados sino ambiciosos proyectos como las **catedrales urbanas**. Casi todas ellas están dedicadas a la Virgen María.

CAMBIOS RELIGIOSOS

Este periodo se caracterizó por unas nuevas **ansias de conocimiento** y una **manifestación racional de la fe**, circunstancias ambas que proporcionan la fundación de **universidades**. Todas las universidades eran de la iglesia y sus profesores eran clérigos.

El **escolasticismo** es la filosofía que se enseñaba en las universidades y escuelas eclesiásticas medievales, atravesado profundamente por el **pensamiento aristotélico en la enseñanza cristiana**. Este esfuerzo por armonizar totalmente la razón y la fe tuvo su máximo exponente en la obra de **Santo Tomás de Aquino: La suma teología**.

LA CATEDRAL GÓTICA

La catedral urbana también podría ser considerada como la expresión física de la suma teología de Santo Tomás de Aquino. Como ésta, era una **organización jerárquica** de partes relacionadas que representaba un equilibrio de fuerzas estructurales correspondientes a la reconciliación de la lógica clásica y la fe cristiana.

La catedral gótica estaba **prácticamente cubierta de arriba a abajo de representaciones escultóricas de escenas de la Biblia**. Su innovación más espectacular fue la **casi total eliminación de los muros** de la iglesia que fueron sustituidos por **membranas de vidrio**. De este modo en piedra y vidrio de color el edificio entero **se convirtió en una Biblia para el analfabeto** y lo que es más importante las imágenes visuales se hicieron familiares a todo el mundo donde desde el noble hasta el último siervo.

Rouche, M. El cuerpo y el corazón, p 447-477.

El **desnudo era sagrado** y que el lecho común era el santuario de la creación y del afecto. pero este cuerpo venerado también se lo detesta; violación, castración, tortura lo amenazan permanentemente, sin contar las innumerables enfermedades físicas y mentales.

Este cuerpo adorado **obsesionado por la supervivencia** es el de una **población joven** en la que ha de hacerse todo lo posible para proteger a la mujer casada en edad de procrear. El **niño** es en consecuencia un **bien precioso** a pesar de la amenaza constante de su desaparición. La parentela dirigida por el jefe de familia tiene como finalidad la protección de todos los débiles.

Son siempre el padre y su esposa quienes deciden los **esponsales** de su progenitura. Los jóvenes no tienen en ello ninguna intervención, y la novia ha de ser **obligatoriamente virgen** para que la **descendencia sea auténtica y la sangre pura**. A fin de evitar una catástrofe así, se hace

todo lo posible para **impedir el rapto**, el **incesto**, el **adulterio** , y de modo menos decidido, el **divorcio**. Pero la **endogamia** o la **poligamia** actuaban en el sentido inverso y permitían que se produjeran horribles corrupciones, poluciones y manchas que había que purificar mediante el hierro y el fuego o ahogar en el fango y el agua.

La **noción de impureza** golpeaba sobre todo a la **mujer**, aún cuando el hombre fuera el responsable de numerosos delitos sexuales. Interpretada como la **fuerza** y el origen del amor, como locura **destructora de los sentidos**, había que arrancársela al Cosmos o cuando menos al mundo perverso, a fin de que tuviera cabida en la dignidad de una relación conyugal y maternal tierna, constructora de la sociedad.

Iracet María de Lourdes. Ficha de cátedra. La Indumentaria medieval.

El **auge de las ciudades** y el **intercambio comercial** fueron fundamentales ya que mientras el poder adquisitivo aumentaba al igual que el gusto por el lujo y esto se veía reflejado en el traje.

El traje tenía importancia en tanto diferenciación sexual, estatus social y poder económico.

CAMBIOS Y CARACTERÍSTICAS

- Construcción de **nuevas tipologías** realizadas con una **moldería** de precisión y novedosos patrones
- Tejidos textiles ricos en materialidad y composición (ornamentación), junto con una colorimetría variada
- Aparición de los **botones**.
- Implementación del **vestido largo femenino** y el **traje corto masculino** (traje largo solo usado por determinados miembros de la sociedad: en las universidades, magistrados e iglesias).
- Manifestaciones artísticas del gótico se rigieron según **estructuras verticales**, lo cual se vio manifestado en la indumentaria a través de una **moldería exacta** y un traje ajustado, abotonado y corto que **reveló una silueta estilizada y longilínea**.
- **Textiles: seda (preferido por suavidad y brillantes), terciopelo, adamascados, lino, lana, brocados, gasa, tul, batista.**
- **Pieles, bordados, ornamentación abstracta.**

HOMBRES

- **TRAJE CORTO:** cotidiano.
- **TRAJE LARGO:** utilizado en las universidades, en las iglesias y por aquellos que ejercían cargos institucionales. Colores negro, violeta, rojo.
- **PRENDAS SUPERIORES:**
 - **CAMISA:** Prenda interior corta, con o sin mangas, de Lino o algodón.
 - **JUBÓN CORTO:** se coloca por encima de la camisa interior, llegaba hasta los muslos, en talla el pecho y angosta la cintura, mangas estrechas que llevaban abotonadura. solía forrarse y rellenarse para resaltar el pecho.
 - **JAQUETA:** Parte de la indumentaria militar. era ajustada, almohadillada y tenía una falda corta que cubría las caderas.
- **PRENDAS INFERIORES:**
 - **BRAGAS:** Pieza interior de Lino o algodón.
 - **CALZAS:** Piezas individuales, de forma cilíndrica que envolvían las piernas. Se hacían a medida y eran confeccionadas en lana, podían tener uno o más colores a la vez.
 - **CALZA DE FONDO PLANO:** Se le añadió un pequeño triángulo en la parte delantera y trasera denominada braye y posteriormente bragueta.
 - **CALZA DE COLA:** Podían sujetarse al jubón por delante, por detrás Y por los costados mediante cordones llamados estaches.
 - **CALZA CON SUELA:** calza con suela.
- **PRENDAS DE ENCIMA**

- **HOPALANDA:** Prenda amplia y larga, se ajustaba a la forma de los hombros y se ceñía en el talle con un cinturón. Indicaba el prestigio de la persona, la portaban doctores, magistrados y ancianos; razón por la cual luego la empezó a usar la rica burguesía en ascenso.
- TABARDO
- HUCA
- GABÁN
- **CALZADO**
 - **ZAPATO “Á LA POULAINÉ”:** Cerrado de punta larga y estrecha.
- **PEINADOS Y TOCADOS**
 - **CABELLO A LA ESCUDILLA:** Dejaba el descubierto de la nuca y las orejas y cubría la parte superior de la cabeza con una especie de casquete.
 - **CAPERUZA**
 - CAPERUZA FORMADA
 - **CAPUCHÓN**
 - AHORMADO
 - ENCAJADO

MUJERES

Un factor determinante en el medioevo fue el nuevo concepto de **ideal de belleza femenino** relacionado con la **fertilidad**, produce en el traje la moda del **vientre prominente**. Esta ilusión se conseguía por medio de **saquitos almohadillados** que simulaban una panza de embarazo, se realza la **curva lumbar**, el ancho de **caderas** y el **busto**. La fertilidad era leída como la exhibición del Poder adquisitivo del varón Padre de familia o marido.

- **PRENDAS INTERIORES:**
 - CAMISA
- **PRENDAS EXTERIORES:**
 - SOBREVESTA: Era un **vestido** largo que se solía arrastrar, ajustado al cuerpo, **abierto** y hendido y escotado en las **sisas** (hasta la cadera) que dejaba ver la camisa. En la parte delantera tenía una hilera central de **botones decorativos**, el contorno de las sisas estaba **forrado con piel**.
 - COTARDIA: Vestido exterior, ajustado al cuerpo, que se coloca como una camisa. Sus **mangas eran estrechas** y tenía un **escote** en punta muy **profundo** en la parte delantera hasta la cintura. para cubrir la profundidad del escote se usaba un tejido rectangular de color negro: **tassel**.
- **PRENDAS POR ENCIMA:**
 - HOPALANDA: Prenda larga, amplia y en ocasiones abotonada por delante. se ceñía por debajo del busto con un cinturón y se colocaban almohadillas para producir un efecto de vientre prominente. denotaba prestigio.
- **PEINADOS Y TOCADOS: recuerdan a las catedrales góticas.**
 - CABELLO: Uso de la **frente y sienes afeitadas**. el cabello se enroscaba, trenzaba o enrollaba alrededor de monturas metálicas sobre las sienes o por encima de las orejas.
 - TOCADO “DE PAN HENDIDO”
 - TOCADO COJIN: Cofia de seda o redecilla perlada que envuelve el cabello.
 - TOCADO HENIN: bonete de hada, coniforme y puntiagudo.
 - CAPERUZA CON FORMA.