

USAC UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ARQUITECTURA

LA PINTURA Y ESCULTURA COMO EXPRESIÓN EN LA ARQUITECTURA GUATEMALTECA

TESIS DE GRADO PRESENTADA A LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA
DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA
POR:

Berta Sucena Lucas Cardona
previo a optar el titulo de:
Arquitecta
Egresada de la Universidad De San Carlos De Guatemala

GUATEMALA, OCTUBRE 2,012

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA 1er. SEMESTRE DE 2012

Arq. Carlos Enrique Valladares Cerezo	Decano
Arq. Gloria Ruth Lara Cordón de Corea	Vocal I
Arq. Edgar Armando López Pazos	Vocal II
Arq. Marco Vinicio Barrios Contreras	Vocal III
Br. Jairon Daniel Del Cid Rendón	Vocal IV
Br. Carlos Raúl Prado Vides	Vocal V
Arq. Alejandro Muñoz Calderón	Secretario

TRIBUNAL EXAMINADOR

Arq. Carlos Enrique Valladares Cerezo Decano
Arq. Alejandro Muñoz Calderón Secretario
Msc. Arq. Salvador René Gálvez Mora Asesor
Arqta. Roxana Haydee Gómez Alvarado Consultor
Arqta. Gilda Marina de León Molina Consultor

Agradecimientos

A Dios por haberme dado las fuerzas y la sabiduría en los momentos más difíciles para cumplir mí meta.

A mi madre:

Dominga Cardona por su entrega, sacrificio, confianza y apoyo incondicional durante mi recorrido estudiantil. Gracias madre por todo el amor, y sé que siempre estuve en tus oraciones para llegar a este momento que Dios te bendiga y no hay día que no le agradezca a Dios por una madre ejemplar llena de amor y bondad.

A mi padre:

Braulio Lucas por su amor y apoyo.

Agradecimiento Especial:

A mi ángel guardián, que siempre cuida de mi quizá físicamente no está a mi lado pero sé que desde el cielo el me guarda, mi angelito Paulino gracias por ser ese motor que me impulso a ser mejor cada día y esforzarme para lograr mi meta.

A mi asesor y consultores

Por aceptar este reto conmigo para lograr mi objetivo y apoyarme en todo momento.

A mis amigos

A mis amigos que siempre estuvieron en las buenas y las malas, en mis alegrías y tristezas, gracias por ser esos ángeles guardianes que hasta el día de hoy permanecen en mi vida.

INDICE

Introducción	7
OBJETIVOS	8
Hipótesis	8
ANTECEDENTES:	g
JUSTIFICACION:	10
METODOLOGIA:	10
REFERENTE HISTÓRICO:	11
PLASTICA CONTEMPORANÉA EN LATINOAMERICA	11
ANTECEDENTE HISTORICO DE LA PINTURA	12
La pintura y escultura	13
Línea de tiempo Pintura	14
Pintura Pre- Historia	15
Pintura Egipcia	16
Pintura Asiria	17
Pintura en la Edad Media	18
Pintura Renacentista	19
Pintura Barroca	20
Pintura Moderna	21
El Impresionismo	22
El Postimpresionismo	23
El cubismo	
El futurismo	23
El surrealismo	
Minimalismo	24
Pintura contemporánea	25

ANTECEDENTE HISTORICO ARQUITECTURA	∠0
Linea de tiempo Arquitectura	27
Arquitectura Prehispánica	28
Arquitectura Barroca:	28
Arquitectura Neo clasismo	29
Arquitectura industrial	29
Arquitectura Art Deco	30
Arquitectura Moderna	30
Arquitectura Internacional:	31
Arquitectura Orgánica	31
Arquitectura brutalista	32
Arquitectura High Tech	32
Arquitectura Minimalista	32
Pos-modernismo	33
Arquitectura Deconstructivista	34
CONCLUSIONES	35
INTEGRACION PINTURA Y ESCULTURA EN LA ARQUITECTURA	36
Integración Pintura y escultura- Arquitectura	37
Cuadro análisis integración Pintura y escultura-Arquitectura	38
Periodo pre-histórico	38
Periodo Egipcio	39
Asirio	40
Prehispanico	41
Edad Media	42
renacentista	42
Barroco	13

LA PINTURA Y ESCULTURA COMO EXPRESIÓN EN LA ARQUITECTURA GUATEMALTECA Arquitectura Industrial siglo XVII.......44 Arquitectura Moderna......45 Conclusiones 46 REFERENTE LATINOAMERICANO.......47 Arquitectura siglo XX de México.......48 CIUDAD UNIVERSITARIA UNAM......48 Conclusiones51 INTEGRACION ESCULTURA Y ARQUITECTURA EN LA ARQUITECTURA GUATEMALTECA.......52 Introducción......53 Cuadro de análisis pintura y escultura Guatemalteca......54 Arquitectura Prehispánica54 Arquitectura Guatemalteca siglo XX55 La Seguridad Social, mural de Mérida......56 Edificio Credito Hipotecario Nacional.......60 Edificio de la Biblioteca Nacional de Guatemala......61 Edificio Municipalidad de Guatemala......62 Edificio Facultad de Arquitectura64 Palacio Nacional de Guatemala65

LA PINTURA Y ESCULTURA COMO EXPRESIÓN EN LA ARQUITECTURA GUATEMALTECA Mosaico "El Bestiario" Zoológico La Aurora......70 Conclusiones71 REFERENTE TEORICO......72 Referente Teorico de las Artes Plasticas:73 Carlos Mérida......74 Dagoberto Vásquez Castañeda......75 Jose Villagran......77 RECOMENDACIONES 80

BIBLIOGRAFIAS82

Introducción

La investigación muestra una gran evolución de la pintura y escultura a través de la historia destacando así varios estilos en diferentes periodos, donde vemos como ha sido el cambio y el paso que ha tenido la pintura y escultura como medio de comunicación, donde al espectador le quedo fácil interpretar lo que el artista en su momento quiso transmitir. Durante la investigación se logro observar que la pintura y escultura tuvo una evolución desde la prehistoria hasta el siglo XX donde utilizo diferentes técnicas de plasmarlas entre las cuales se encuentra el relieve, mosaicos, vitrales, bajo relieve y murales.

Desde nuestros antepasados esta es la forma más fácil que se ha utilizado como medio de comunicación ya que en la Prehistoria el ser humano daba a conocer por medio de dibujos, escenas de significado ritual o mágico religioso, donde mostraban los animales que cazaban; desde este punto se empezó a ver la comunicación por medio de símbolos y signos que tenían diferente significado, poco a poco la pintura y escultura fue cambiando, donde los Egipcios mostraban sus escenas de la familia real, se observaba la pureza de la línea la armonía de las formas una gama de colores e imágenes naturales y contemplativas, luego vemos la cultura Asiria donde esta civilización utiliza nuevas técnicas como el vidriado donde plasmaban imágenes de dioses escenas de caza y guerra, después vemos que en la Edad Media se empieza a ver mucho lo que es la parte de la religión, donde querían mostrar la belleza física manejando la parte geométrica y el manejo de la figura humana como tal, sigue el Renacimiento donde llega más afondo el manejo de la figura humana y en el Barroco se ve esto mismo pero relacionado con la religión, la anatomía y la belleza física donde las pinturas se ve reflejado esto con desnudos y paisajes naturales. Después encontramos en la Modernidad la expresión pictórica donde se ven los colores vivos que ayuda a dar una mejor sensación y que los personajes que están en estas pinturas son lo más importante de la obra y por ultimo vemos la pintura en lo Contemporáneo donde se sigue manejando la expresión pictórica que hacen conjunto con los símbolos, signos, colores e imágenes llamativas para dar un resultado más real y con más fuerza.

Es por eso estudiar la pintura y escultura como medio de comunicación, el más humano y fiel de los lenguajes que por medio de el comprenderemos parte de nuestra historia, también sabremos que aquí no existió lo trivial ya que se vio que desde que el hombre creó imágenes y formas, estas nutrieron sus pensamientos y anhelos. En los muros está escrita de forma plástica parte de nuestra larga y trágica historia, así como en ellos sobrevivirán las vivencias de nuestro antepasados.

.

OBJETIVOS

Objetivo General:

Analizar la pintura y escultura como medio de comunicación en la arquitectura guatemalteca durante el siglo XX y siglo XXI (abarcando parte del 2011).

Objetivo especifico:

- > Establecer la conceptualización de la Pintura y escultura en la arquitectura
- Dar a conocer como la pintura y escultura ha sido un medio de comunicación en el marco religioso, político, social y cultural en la Arquitectura.
- La importancia de la pintura y escultura como valor estético en la arquitectura.

Hipótesis

Basado en las interrogantes iníciales surgen a manera de hipótesis las siguientes afirmaciones:

- ➤ El hombre se vio en la necesidad de apoyarse en La pintura y escultura para transmitir sus sentimientos, emociones y dar a conocer lo que pasaba y plasmarla en la Arquitectura.
- La pintura y escultura ha sido un medio de comunicación visual a través de la historia y la Arquitectura ha sido su soporte.
- La pintura y escultura no ha sido simplemente un arte decorativo o estético sino también un medio de comunicación para transmitir emociones, mensajes y momentos históricos.

ANTECEDENTES:

La pintura y escultura es un arte de gran importancia en la evolución y formación de culturas en la historia de la humanidad, es la forma más compleja y contundente de lo que se quiere decir o mostrar. Hoy en día sigue siendo un medio muy utilizado para transmitir mensajes, de pensamientos, de ideas, de guerras, de revoluciones, un medio de impacto para que el hombre refleje y documente una realidad de sus costumbres y condiciones materiales

En el momento en el que el hombre nace con él surge la necesidad de la comunicación, al no conocer la escritura, hacen de la pintura y escultura el medio para expresarse y comunicar, esta es realizada en las cuevas donde plasmaron lo que veían, pensaban y experimentaban. A partir de ese hecho, los primeros hombres plasmaron sobre estas paredes animales que cazaban y que luego comían, animales a los que tenían mucho respeto, creencias las cuales por medio de sus pinturas se pudo descubrir y descifrar aquello que querían decir. Lo primero que se conoció de pintura y escultura fue el arte rupestre lo cual es considerado como la prehistoria de la pintura y escultura después de eso se empieza a escribir la historia, así por medio de la pintura, muchas más civilizaciones y grupos importantes de la historia dieron a conocer, a comunicar su vida diaria, sus ritos, creencias, luchas, juegos y muchas más cosas y a la vez un estilo propio al arte. Dentro de estas civilizaciones que plasmaron sus ideologías y creencias se encuentran los egipcios, griegos, romanos entre otros que hasta hoy se sigue descubriendo más de ellos y descifrando sus mensajes.²

Durante la historia la pintura y escultura a jugado un papel importante en la arquitectura ya que ha sido un medio de comunicación visual entre los seres humanos, ha tenido una gran manifestación y evolución ya que se destacan varios estilos de pintura y esculturas a través de diferentes civilizaciones donde vemos como han sido los cambios y como ha mejorado la comunicación por medio de la pintura y escultura expresada en técnicas, colores, líneas y formas. El arte como lo es la pintura hace parte de una forma de expresión visual donde los diferentes colores y formas llevan a interpretar de una manera que el artista quiere mostrar por medio de su obra de arte.

¹(UNED) Historia del arte. P. 50

² Gómez Rafael. Análisis de la Imagen. P.P.16,17

JUSTIFICACION:

Conocer sobre la sobre la importancia de la pintura y escultura, ya que es un lenguaje particular del hombre en donde se vuelcan sus sentimientos, emociones y sus ideas, la pintura es una de las expresiones artísticas en que primero se manifestó la voluntad humana de reproducir el mundo circundante y al mismo tiempo la concepción creadora del hombre, la pintura tiene remotísima procedencia y su ejecución responde a una necesidad y a un placer estético del ser humano. La pintura no es solo una imagen o elemento de decoración, lleva implícito un mensaje que el autor quiso transmitir dejando testimonio de lo que sucedía en su entorno, además deja conocer parte de nuestra historia, las bellas artes son un fiel testimonio de nuestra historia ya sea arquitectónico o plástico. La integración de arquitectura y pintura y escultura, debe entenderse como la dualidad de un soporte y una realización plástica pictórica que se inscribe para formar un todo con él, logrando así comunicar un hecho histórico de la época o propiamente la función de la edificación.

METODOLOGIA:

- > Realizar un estudio de cómo las artes plásticas evolucionaron y de cómo se integraron como medio de comunicación en la arquitectura.
- Un análisis de la importancia de la pintura y escultura como un medio de comunicación y de porque el hombre se vio en la necesidad de integrarla a la arquitectura durante mucho tiempo.
- Un estudio de la pintura y escultura por medio del pensamiento creativo y estético para incluirla en el diseño ya que el hombre experimenta un medio de comunicación en la arquitectura por medio de colores, texturas y formas

REFERENTE HISTÓRICO:

El arte del siglo XX surgió de los movimientos de la vanguardia que ocurrieron en Europa a finales del siglo XIX; su propósito fue terminar con los principios conservadores y lograr una nueva valoración del artista como ser individual que les permitió expresarse en forma individual y con libertad académica. Después de algún tiempo y superar dificultades logran su objetivo, transcender como creadores individuales, concretar sus nuevas ideas artísticas y definir un estilo a través de simbologías personales lo que da origen al lenguaje abstracto del arte moderno. La integración de esculturas y murales pictóricos significa una manifestación arquitectónica mayor. En Guatemala a finales del siglo XIX se dio un impulso mayor al arte por la llegada de los maestros de la plástica procedente de Europa. En 1920 se fundó la Academia Nacional de Artes Plásticas. Se dieron diferentes expresiones plásticas debido al conocimiento de otras corrientes y escuelas del extranjero. Se fomenta la arquitectura, escultura, y la pintura como síntesis de las artes plásticas y muestra de ello es el inicio de la Planificación del centro Cívico. En las últimas décadas la plástica quatemalteca se ha caracterizado por la tendencia al rechazo de la función imitativa y descriptiva de la naturaleza. Los artistas parten de la concepción de que la obra de arte es autónoma con los valores que descubre de sí mismo. ""El artista expresa con su arte sus vivencias y concepciones particulares y su visión individual del ambiente que lo rodea. 3

PLASTICA CONTEMPORANÉA EN LATINOAMERICA

En Latinoamérica la corriente expresionista se plasmó adaptándola a la realidad social. Se manifestó con la unión de dos tendencias artísticas el realismo-expresionista las manifestaciones se dieron a inicios del siglo XX, fue adoptado principalmente por la pintura y escultura como arte mural que expresó la realidad cotidiana. Los muralistas ligaron sus obras con acontecimientos políticos, la producción artística resultó imprescindible para conocer y divulgar parte de la historia de los pueblos sometidos y explotados. El propósito de esta corriente en Latinoamérica fue representar con minuciosidad gráfica, luchas campesinas de la sociedad civil y de obreros. En las obras nada fue incompresible, las entendieron las masas porque el contenido mural fue legible para todos.

11

³Valerie robledo, Catalogo Obras Arq. y Escultóricas Efraín Recinos pag.10

ANTECEDENTE HISTORICO DE LA PINTURA

La pintura y escultura

En el devenir de su historia, la pintura y escultura ha adoptado diferentes formas, según los distintos medios y técnicas que la han guiado y se han convertido en propios de cada una de ellas. Hasta el siglo XXI, la pintura se apoya, casi invariablemente, en el arte del dibujo

En occidente, la pintura al fresco, que alcanzó su mayor grado de desarrollo a finales de la edad media y durante el renacimiento, se basa en la aplicación de pintura sobre yeso fresco o seco. Otra variedad antigua es la pintura al temple, que consiste en aplicar pigmentos en polvo mezclados con yema de huevo sobre una superficie preparada, que suele ser un lienzo sobre tabla

Otras técnicas de pintura son el esmalte, la encáustica, el gouache, la grisalla y la acuarela. En los últimos años se ha extendido el uso de las pinturas acrílicas, con base de agua, de rápido secado y que no se oscurecen con el paso del tiempo, Con el transcurrir de los siglos, se han venido sucediendo diferentes métodos y estilos artísticos, así como teorías relacionadas con la finalidad del arte para, en algunos casos, reaparecer en épocas posteriores con alguna modificación. En el renacimiento, la pintura al fresco en muros y techos cedió el paso a la pintura de caballete al óleo, pero se reactualizó en el siglo XX con las obras de los muralistas mexicanos.

La necesidad de expresar una emoción intensa por medio del arte une a pintores tan diferentes como el español El Greco, del siglo XVI, y los expresionistas alemanes del siglo XX. En el polo opuesto de los intentos de los expresionistas por revelar la realidad interior, siempre ha habido pintores empeñados en representar exactamente los aspectos exteriores. El realismo y el simbolismo, la contención clásica y la pasión romántica, se han ido alternando a lo largo de la historia de la pintura, revelando afinidades e influencias significativas.

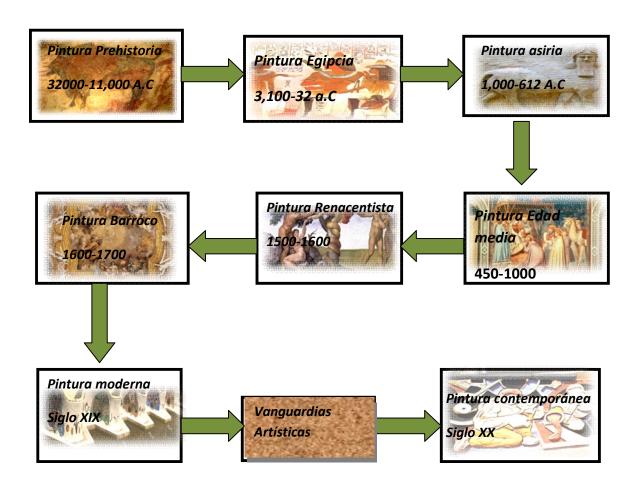
En las obras de arte el artista muestra sus pensamientos e inspiraciones, lo que lo lleva a crear ciertas pinturas que se observan hoy en día, ellos mismos lo hacen para transmitir a los espectadores lo que pasa, lo que piensan y en que o en quien se inspiran para llegar a eso. En la pintura siempre se destaca los colores, la forma, la composición, la luz para darle volumen a la forma y la profundidad.

La pintura ha tenido una evolución con sus colores y formas que destacan varios estilos de pinturas en diferentes civilizaciones y culturas donde se ve como han sido los cambios y la trayectoria que ha tenido para mejorar la comunicación por medio de la pintura. Desde los comienzos se vieron los signos los símbolos pero en la actualidad todavía se manejan distintas técnicas que hacen un conjunto que al espectador le queda fácil de interpretar. ⁴

⁴ESPACASA CALPÉ S.A. HISTORIA DEL ARTE. P 38

Línea de Tiempo evolución Pintura

(periodos que se analizaron)

El arte de la pintura se ha caracterizado por la búsqueda de nuevos lenguajes de expresar sentimientos y emociones para transmitir un mensaje, la pintura cuenta con una gran evolución donde cada paso marco para que hoy en día la comunicación visual sea muy buena, para que el artista y el espectador se conecten a través de él para tener una idea clara y real.

Pintura Pre-Historia

Esta pintura se realizaba sobre las paredes o techos de las cuevas donde se dibujaban escenas y mostraban los animales que cazaban revelan que el ser humano, desde tiempos prehistóricos, organizó un sistema de representación artística, se cree, en general, que está relacionado con prácticas de carácter mágico-religiosas para propiciar la caza.⁵ Estas manifestaciones revelan que el ser humano, desde tiempos prehistóricos, organizó un sistema de representación artística.

Fotografía 1 Bisonte. Cuevas de Altamira España Los animales a los cuales se enfrentaban durante algún rito o alguna practican que realizaba la tribu.

Fotografía 3 Danzas que se realizaban durante algún rito o ceremonia espiritual en sacrificios.

Danza de Cogul: Roca del Moros, Cogul, provincia de Lérida, Cataluña, España

Fuente: Nicolás J. Gibelli Revista Decormundo

Tomo I

Fotografía 2

Hombre yace frente a un bisonte: Cueva de Lascaux,
Périgord, Francia

En esta imagen se puede observar que plasmaban una escena de casería dando a conocer los peligros que corrían al enfrentarse a estos animales y las armas que utilizaban durante esta práctica.

Fuente: Nicolás J. Gibelli Revista Decormundo Tomo I

Fotografía 4

Animales que existían en su entorno

Bisontes y caballos: Lascaux, cueva subterránea localizada en el valle del Vézère

Fuente: Nicolás J. Gibelli Revista Decormundo Tomo I

En estas imágenes se aprecian animales, seres humanos estilizados, imágenes realistas representando además el comportamiento habitual de las colectividades y su interacción con las criaturas del entorno y sus deidades. Generalmente se usaban uno o dos colores, incluyendo algunos negros, rojos, amarillos y ocres. Los colores también llamados pigmentos eran de origen vegetal como el carbón vegetal, de fluidos y desechos corporales como las heces, compuestos minerales como la hematita, la arcilla y el óxido de manganeso, mezclados con un aglutinante orgánico resina o grasa.

⁵UNED. *Historia del arte. P.56*

Pintura Egipcia

Era el muro recubierto de bajorrelieves que se podían pintar, la pintura se aplicaba directamente sobre la paredes lisas de templos, tumbas o palacios, el cual tenían como fin una representación social, cultural o política⁶. La pintura egipcia posee una sensibilidad artística innata. Esta resulta ser un medio excelente para transmitir un mensaje estético, creando un ambiente cargado de religiosidad." En ella se observa: la pureza de la línea, la armonía de las formas, el equilibrio compositivo y una gran gama de colores que la hacen atractiva, mágica, natural y contemplativa."

Fotografía5

En la pintura egipcia era muy común representar narraciones y relatos. En esta ocasión podemos ver cómo algunos personajes son más grandes que otros. Esto no se debe a efectos de profundidad sino de importancia, por lo general el faraón y los dioses eran más grandes que todos los demás personajes

Fuente: Nicolás J. Gibelli Revista Decormundo Tomo I

Fotografía 7

Una pintura de la tumba de Nefertari, reina egipcia de la dinastía, y esposa real de Ramsés II.

Fuente: Nicolás J. Gibelli Revista Decormundo Tomo I

Fotografía6

representa a Anubis, el Señor de la necrópolis, la ciudad de los muertos, el encargado de guiar el espíritu de los muertos al otro

Fuente: Nicolás J. Gibelli Revista Decormundo

Fotografía 8

En esta representación se puede ver más claramente como los faraones eran representados mucho más grandes que los demás, de hecho el tamaño estaba dado con la importancia y la posición social

Fuente: Nicolás J. Gibelli Revista Decormundo Tomo I

Una de las principales características de la pintura egipcia eran los rostros, las caderas y piernas de perfil, los hombros y ojos de frente.

⁶Anibale. El mundo del arte p. 12

⁷Nicolás Gibelli, R. Decormundo. P.P.22,23,24

Pintura Asiria

De los caldeos, asirios y medo-persas se conocen como obras de pintura las decoraciones de ladrillos **vidriados** (**azulejos**) y de relieve y asimismo otros murales sobre estuco.la pintura mural se utilizó en la decoración de los templos, desde la época protohistórica, con el fin de paliar la pobreza de los muros de adobe. En las grandes superficies horizontales de los muros de los palacios se hallaban las placas donde se relataban las crónicas de batallas, victorias y cacerías.⁸

Fotografía9

mural representa el asalto a una fortaleza. Los asaltantes tienen que nadar hasta su base. Algunos nadan en superficie pero otros se constituyen en pioneros del submarinismo, buceando abrazados a odres llenos de aire para poder resistir largas travesías debajo del agua

Fotografía 11

Los toros antropocefalos símbolo de protección del palacio , esta imagen sintetiza todos los poderes las patas de toro el dominio sobre la tierra , las alas de águila, el del cielo, la cabeza humana , la participación de la inteligencia del hombre y los cuernos la protección divina. Trata de una síntesis de los seres tradicionales seres simbólicos, el águila, el león, el toro, la cabeza humana de lo que citan Isaías y Ezequiel en la Biblia

Fotografía 10 La leona herida Trata con un alarde de virtuosidad y de técnica naturalista

Fotografía 13

Fotografía 12

Puerta Ishtar de (denominada así memoria de la diosa de la guerra y de la fecundidad) Ishtar era la babilónica del amor y la guerra, de la vida, de la fertilidad, y patrona de otros temas menores. asociaba principalmente con la sexualidad: su culto implicaba la prostitución sagrada; la ciudad sagrada Uruk se llamaba la "ciudad las cortesanas sagradas.

Sirrush: Fabuloso animal de cuello serpentiforme, símbolo del dios Marduk.

Una de sus características principales fue La simplicidad en el diseño de las estructuras esto se debía a lo difícil del terreno y a lo escaso de los materiales.

17

⁸ ESPACASA CALPÉ S.A. HISTORIA DEL ARTE pag.

Pintura en la Edad Media

Tenía un carácter teocéntrico que se vio plasmado en las pinturas, como temas principales los de tipo religioso donde se quería mostrar la belleza. Manejan el pensamiento religioso y dando una belleza figurativa basada en formas geométricas. El fin primordial de las pinturas de la época era el de evangelizar. Se buscaba plasmar una belleza sensible dada por las formas, colores, composición, y otra belleza invisible dada por el simbolismo. El arte se entendía como abstracción y manifestación de belleza divina relacionada con la bondad de Dios como único creador de la belleza.

E n algunas pinturas se aprecian una simetría.

Fotografía 15

Es la escenificación de un pasaje del Apocalipsio de San Juan. El Cristo esta en el medio con la mirada fija hacia el observador. Su figura está rodeada de ángeles

Fuente: Espacasa calpé s.a Historia del arte

Fotografía 16 La "Adoración de los Magos" fue pintada al fresco por el maestro florentino Giotto di Bondone. Este fresco decora el interior de la Capilla Scrovegni en Padua y fue posiblemente hecho en 1303

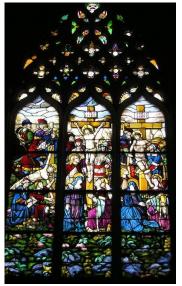
Fuente: ESPACASA CALPÉ S.A HISTORIA DEL ARTE

El vitral fue empleado en la decoración de las iglesias durante la Edad Media, las ideas de claridad y sencillez

reemplazan al ideal de una representación imitativa de la naturaleza. La representación se estiliza y lo fundamental ya no es "lo que se sabe" de las formas o "como se ven" sino lo que las formas simbolizan, la "verdad" que expresan. Los artistas medievales no buscaron crear imágenes realistas sino comunicar el mensaje bíblico y la historia sagrada.

Los rosetones colocados en los ingresos de las iglesias eran para crear dentro un efecto de luz que generará paz, tranquilidad, seguridad, un ambiente bello. Mientras que fuera de la iglesia se colocaban demonios como las gárgolas para enseñar a las personas que en el mundo exterior había maldad y "en la casa de Dios" estaban seguros.

La utilización de los arcos punteados y de las bóvedas acanaladas creó una sensación de movimiento ascendente, una sensación de ingravidez vertical que implicaba la energía de Dios. Los colores utilizados en los vitrales son el azul, dorado, rojo colores fuertes y contrastantes, el azul que significa el cielo, el dorado la luz y el rojo la pasión y el amor para los seguidores de Dios. ¹⁰

⁹ESPACASA CALPÉ S.A. HISTORIA DEL ARTE pag.392

¹⁰ Gómez Rafael. Análisis de la imagen estética P.P. 132,133,134,135

Pintura Renacentista

La pintura de esta época está relacionada con el renacimiento es decir el impacto del humanismo. Se maneja mucho la composición, la anatomía y la belleza física. ¹¹Se valieron del empleo dramático de la perspectiva y del escorzo en su dibujo para producir la ilusión de la prolongación de un objeto o figura en el espacio. El fin de estos murales era el dar a conocer la historia de la biblia.

Fotografía 18

El pecado original y la expulsión del Paraíso terrenal: episodios divididos por el árbol de la ciencia sobre cuyo tronco se ve el cuerpo enroscado de la serpiente y detrás del cual se asoma, en lo alto, el Arcángel Gabriel. El árbol, en posición levemente asimétrica con respecto al centro de la composición, representa la cesura entre un paisaje lozano y una naturaleza árida, expresiones del cambio determinado en la condición humana. También los cuerpos de Adán y Eva han cambiado después de haber cometido el pecado, se los ve envejecidos. Obra realizada por Miguel Ángel Buenarroti

Fotografía 19

La creación de Adán: composición cuyo eje, levemente hacia la izquierda, está constituido por las dos manos de los protagonistas que acaban de separarse después haber estado en estrecha unión. La figura de Dios, enmarcada por los pliegues de un manto rojo, está acompañada por ángeles sin alas, de expresión asombrada.

Fuente: UNED. Historia del arte

Fuente UNED. HISTORIA DEL ARTE

Este mural narra la coronación de los elegidos.

Luca Signorelli 1499-1504 Capilla de San Brizio

Fuente:http://www.foroxerbar.com/viewtopic.php? t=11199

Fotografía 20

La composición se organiza con sencillos esquemas geométricos como el triangulo el circulo, buscando sobre todo el equilibrio, la simetría y la claridad compositiva, retoman la naturalidad en representar al ser humano en forma proporcionada y darle movimiento al arte griego

19

.

¹¹ UNED. Historia del arte. P.P. 67,68

Pintura Barroca

La pintura adquirió un papel prioritario dentro de las manifestaciones artísticas, y llegó a ser la expresión más característica del peso de la religión en los países católicos y del gusto burgués en los países protestantes. Es una pintura realista, naturalista, que dota al cuadro de contenido sugerente, formas ensoñadoras, poesía y evocación de lo antiguo. Las obras barrocas están dotadas de un profundo naturalismo, su sentido del movimiento, la energía y la tensión. Fuertes contrastes de luces y sombras realzan los efectos escenográficos de muchos cuadros, esculturas y obras arquitectónicas.

Fotografía 22

Alegoría de Júpiter, 1.643-1.645. Pintura al fresco del palacio Pitti, Florencia. Júpiter Planeta y supremo dios romano.

Vemos tan solo una arquitectura ilusionista; nubes, luz y figuras flotantes, una hueste celestial glorificando a san Ignacio.

Fuente: Espacasa Calpés.a Historia del Arte

Fotografía 21

Escenas mitológicas de amor, cerca de 1.595. Annibale Carracci. Pintura al fresco del techo de la galería del palacio Farnese, Roma.

Fuente: ESPACASA CALPE historia del arte

El pintor barroco plasma la realidad tal y como la ve, con sus límites imprecisos, sus formas que salen y entran, los objetos de primer plano intrascendentes, los escorzos y las posturas violentas, y las composiciones diagonales que dan a la obra gran dinamismo. Las figuras no se representan en los cuadros como simples estereotipos sino de manera individualizada, con su personalidad propia, buscaban la representación de los sentimientos interiores, las pasiones y los temperamentos, magnificamente reflejados en los rostros de sus personajes Los temas favoritos deben buscarse en la Biblia o en la mitología grecorromana; también es el momento de esplendor del retrato; además se desarrollan otros temas nuevos, como el paisaje, ahora como género completamente independiente, las marinas, los bodegones y naturalezas muertas, también fue de una importancia capital el desarrollo de la pintura decorativa al fresco, con la que se cubría gran monumentalidad y grandiosidad la arquitectura, principalmente las bóvedas. La luz desempeña un papel muy fundamental en la definición del espacio, a veces como el tenebrismo, de una luz que externa que ilumina violentamente a la parte más importante de una escena dejando el resto sumido en la oscuridad, pero también otras veces de una luz intensa y vibrante que emana de los propios motivos representados.

-

¹²ESPACASA CALPÉ S.A HISTORIA DEL ARTE pag.877

Pintura Moderna

Es una nueva forma de expresión pictórica iniciada a finales del siglo XVIII y siglo XIX. Ya se empiezan a ver los colores más vivos y se da a conocer una nueva forma de expresar el arte. Propósito puesto no en representar la realidad, sino en prescribir un conjunto de significados, conceptos o intenciones que sean reconocidos por el intelecto especialmente el lenguaje escrito mezclado con el lenguaje de la representación pictórica.¹³

Fotografía 23 Parque Guellaquí la integración de la pintura es puramente decorativa con repetición de formas, colores y ritmos. Autor: Antoni Gaudi

Fotografía 25 Mural: El mundo Azteca Autor: Diego Rivera

Fotografía 24 Idearon un conjunto impregnado de un fuerte simbolismo, ya que procuraron sintetizar en los elementos comunes del parque muchos de los ideales

tanto políticos como religiosos que compartían Parque Guell Autor: Antoni Gaudi

Fotografía 26 Autor: Diego Rivera

Los murales de esta fotografía son los que puedes ver nada más subir las escalinatas del Palacio Nacional. Son una serie de murales pintados aprovechando los arcos ojivales del Palacio. Es solo un mural temático que narra la época prehispánica, la conquista, la época colonial, la Independencia de México y la modernidad.

Los objetos y figuras son representados en enigmáticas relaciones y descontextualizados de lo cotidiano para convertirlos en signos alegóricos de otro nivel diferente y escondido de la realidad. Imágenes fantásticas de climas oníricos, principalmente de espacios urbanos y arquitectónicos renacentistas, chimeneas y plazas, medio inventados y solitarios combinados con elementos dispares.

¹³ UNED. Historia del arte Vol. II. P.P. 354,355

Diego Rivera es uno de los artistas fundamentales de este siglo. Por la potencia de su estética, por su compromiso ideológico y político, y porque su propia vida encarna perfectamente un arquetipo de artista muy popular en este siglo

Tema: Los murales de Detroit

Fotografía 27

Representa la realidad, prescribe un conjunto de significados, conceptos o intenciones que sean reconocidos por el intelecto.

El arte del siglo XX se caracteriza por configurarse de múltiples corrientes que se denominan *ismos*. No todas las tendencias se suceden linealmente en el tiempo, sino que muchas son coetáneas y tienen interrelaciones entre ellas. Las vanguardias no se pueden entender intentando establecer un orden cronológico. Es un tópico el considerar el arte del siglo XX como ruptura con respecto a lo anterior, pero esta ruptura no comienza a principios del siglo XX, sino a fines del XIX. Otros movimientos artísticos posteriores, como el cubismo, el expresionismo, el fauvismo, el surrealismo y el futurismo, presentaron algunas de las características de la pintura impresionista: la libertad

expresiva del artista y el énfasis en el concepto abstracto del arte.

El Impresionismo: es un movimiento pictórico que surge en Francia a finales del siglo XIX, y puso su acento en representar la realidad tratando de mostrar la fugacidad. Los impresionistas escogieron la pintura al aire libre y los temas de la vida cotidiana. Su primer objetivo fue conseguir una representación del mundo espontánea y directa, y para ello se centraron en los efectos que produce la luz natural sobre los objetos. La estética impresionista se interpreta como la producida por la visión particular y subjetiva de un autor, su óptica incide en la sensación del dinamismo pictórico apuntando el reflejo de aspectos fugases.¹⁴

Fotografía 28 E. Nolde Crucifixión, 1,912 Fuente: U.N.E.D Historia del

Una de las características del impresionismo fue las deformaciones figurativas y la violencia cromática de sus obras llenando de contenido simbólico; la burguesía, la guerra, la religión o la miseria eran ferozmente analizadas.¹⁵

¹⁵ UNED. Historia del arte Vol. II. P.P. 354,355

22

¹⁴ Gómez Rafael. Análisis de la imagen estética. P.33

El Postimpresionismo: la representación de la realidad está considerada un elemento secundario y no se plantea tampoco una forma de mirar lo exterior a la pintura. Los post-impresionistas basaron su obra en el uso del color experimentado por los impresionistas, pero reaccionaron contra el deseo de reflejar fielmente la naturaleza y presentaron una visión más subjetiva del mundo. Utilizaron pinceladas rápidas y realizaron una síntesis del espacio. Las figuras aparecen como recortadas sobre un fondo.

Fotografía 29

El cubismo: el movimiento cubista presenta teorías basadas en que los estudios de la línea y la geometría permiten manejar el intelecto, es decir el principio de la estructuración geométrica. Su tendencia visual está destinada principalmente a la al mundo del diseño grafico y la arquitectura. La interpretación de las imágenes puede llegar a ser de difícil comprensión, lo que permite hablar de múltiples lecturas el punto de vista único o considerado en algunos casos objetivista, ofrece visiones simultáneas. La representación fiel de la realidad que pretende ser abolida para generar una nueva forma de interpretación, un nuevo modo de ver el color queda limitado por la línea y el contorno por tanto se plantea como un elemento secundario. Se favorece el predominio de la imagen plana con juegos de bidimensionales y tridimensionalidad rechazando las figuras modeladas.¹⁷

El futurismo: plantea un espíritu de ruptura con el pasado; le interesa lo novedoso y se antecede a las últimas tecnologías, en los comienzos del siglo XX este movimiento estuvo emparentado a ideologías radicales de tendencias políticas antagónicas entres sus características principales concibe la estética de la vida moderna está vinculado a la transformación de la civilización industrial y al mundo de las grandes ciudades, a través de ella se plantea crear un lenguaje plástico visual, otra de sus características es el dinamismo la materialidad de los cuerpos destruida por el movimiento.¹⁸

J. Gris Naturaleza Muerta 1,914 Fuente: U.N.E.D Historia del arte Fotografía 30

C. Carra Los funerales del anarquista Galli 1,911 Fuente: U.N.E.D Historia del arte Fotografía 31

¹⁶ UNED. Historia del arte Vol. II. P.P. 351,352,353

¹⁷ Ibid. P.P. 357-360

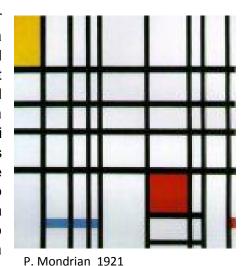
¹⁸ Ibid. P.P. 362,363

El surrealismo: la esencia del surrealismo se manifiesta en la introspección psicología en la libertad de creación y en el rechazo de la visión racional de las cosas. En las imágenes surrealistas se representan los sueños, los pensamientos, las pesadillas y las alucinaciones, es decir en el mundo onírico y la sin razón o no entendimiento, sus planteamientos expresivos se basan en la técnica de la escritura automática que incide en la técnica del montaje absurdo el análisis de imágenes surrealistas es de enorme utilidad manejar diccionarios de símbolos y manuales de figuras retoricas ya que a veces los iconos que se representan ofrecen ambigüedad de sentidos con trasfondo simbólico y predominio de metáforas que a veces son de difícil interpretación. 19

Minimalismo: la estética minimalista apuesta por las formas escuetas, simples y geométricas, la estética minimalista ha evolucionado a lo largo del siglo XX dando el lugar al denominado post minimalismo que se basa en la desaparición del de estructura, recavendo concepto abstracción excéntrica al antiformalismo y anti geometrismo en donde prevalecen los materiales sin manipular llevando consigo una falta de concentración y apreciación. 20 El minimalismo puede considerarse como la corriente artística contemporánea que utiliza la geometría como elemento de las formas. Para ello el artista se fija sólo en el objeto y aleja toda connotación posible

Salvador Dalí. Fuente: Análisis de la imagen Fotografía 32

Fuente: U.N.E.D Historia del arte Fotografía 33

²⁰ Ibíd. P.101

24

¹⁹ Gómez Rafael. Análisis de la imagen. P.p. 100,101

Pintura contemporánea

La pintura contemporánea ha dado su inicio y se ha desarrollado a lo largo del Siglo XX, continuando en el Siglo XXI. Surge a través de la pintura moderna donde se manejan los movimientos pictóricos creando los signos, símbolos, cantidad de colores e imágenes llamativas dando un concepto más real²¹ Las propuestas pictóricas desarrollan y amplían el tratamiento de la luz y la pincelada propia de los primeros impresionistas, aunque a través de muy distintos medios (el tratamiento del volumen, de la línea, del color, de la simplificación o *división* de cada punto de la materia pictórica, etc.

Fotografía 34

Tema: "Evolución de la tecnología" se muestra como evoluciono la impresión desde un tallado hasta llegar al internet

Autor: Profesor y muralista Argentino Cristian del Vitto. Fuente: Autor

Es una consecuencia de la pintura moderna, en donde los primeros movimientos pictóricos modernos marcaron mediante íconos las primeras pinturas contemporáneas, y que fueron iniciados por los principales pintores modernos. La abstracción, han perdido el carácter de representación de realidades externas y concretas, es decir, han dejado de ser figurativas.

El arte contemporáneo cuenta con una gran herencia estética de las vanguardias artísticas, la constante búsqueda de diferentes formas de expresión es uno de sus rasgos fundamentales. Pero quizá lo más destacable de esta tipología es una división ideológica y social de los temas y de su tratamiento, hasta el punto de que podemos observar dos corrientes o tendencias bien definidas: una que llamaríamos liberal y otra conservadora.

En la tendencia liberal notamos por primera vez en la pintura de Historia un compromiso político, o quizá no debemos exagerar y se trate sólo de una visión social de algunos temas. La tendencia conservadora expone las ideas de orden, tradición, gloria nacional, conectando con la temática que hemos llamado retrospectiva, aunque sólo en la temática, en las consecuencias moralizantes, ya que en el tratamiento estético sigue cánones más parecidos a la tendencia liberal, esto es, realismo, verosimilitud, capacidad y gusto por el retrato, dominio de la luz y el color, por más que la composición es relativamente más academicista y rígida.²²

Tema: Sopladores del Alma Narra la transparencia y la fragilidad del alma de una concepción Autor: Profesor y muralista Argentino Cristian del Vitto. Fuente: Autor

Fotografía 35

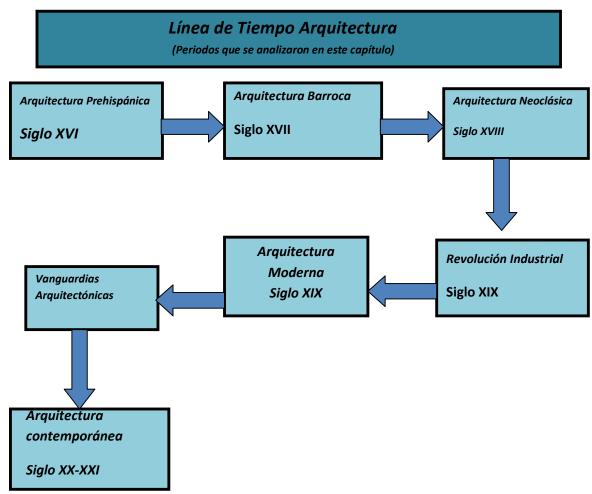
²¹ESPACASA CALPÉ S.A HISTORIA DEL ARTE P.P.1154,1159

²² Ibíd.

ARQUITECTURA

es el estudio de las formas constructivas, estructuras habitables y expresiones estéticas inventadas por los diversos estados de civilización de los pueblos a través del tiempo. La arquitectura es una ciencia que surge de muchas otras ciencias, y adornada con muy variado aprendizaje; por la ayuda de que un juicio se forma de esos trabajos que son el resultado de otras artes.

Debido al constante cambio en las necesidades y usos asociados a la edificación permite explicar otra de las características de la Arquitectura, este constante replanteo de conceptos, que se remonta hasta la Ilustración, se han desarrollado distintos y numerosos estilos arquitectónicos con el afán de dar una respuesta a una interrogante.

Arquitectura Prehispánica

Se dio en el área maya en tiempos prehispánicos (desde el Preclásico Temprano hasta el fin del Posclásico), cumpliendo con características particulares que le permiten diferenciarse de las obras de otras civilizaciones. Los espacios tienen fuerte sentido simbólico, con orientaciones cardinales y astronómicas deliberadas, Además del manejo del paisaje urbano, la perspectiva y la escenografía. Esta Arquitectura fue concebida para usos privados, semi privados y públicos; con Funciones cotidianas y rituales, como habitación, administración, religión, política, Circulación, escenografía, defensa, manifestación popular, etc.²³

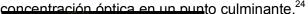
Fotografía 36

Fotografía 37

Arquitectura Barroca:

Fue un estilo artístico bastante despreciado por los historiadores modernos por considerarse anti clásico que surgió en Europa durante el siglo XVII y en la primera mitad del siglo XVIII, igual que había ocurrido con el gótico. Sin embargo ha sido revalorizado a lo largo del siglo XX, por los artistas de vanguardia. Puede considerarse al estilo barroco como nueva etapa del Renacimiento. La palabra barroco en los idiomas neolatinos indica perlas de la forma irregular y se le atribuye tal denominación al orfebre italiano Benvenuto Cellini, el barroquismo como tal se inicia en Italia. La concepción barroca tiende a la

Fotografía 38

Iglesia de Santa María della Salute El exterior destaca por la riqueza de las fachadas, adelantadas respecto a la iglesia y con interesantes juegos de claroscuro formados por sus entrantes y salientes. También son llamativas las enormes volutas que parecen sostener la cúpula. La nave central es de forma octogonal, sobre la que se apoya una cúpula hemisférica que está rodeada de seis capillas menores

²⁴Montaner María. Después del mov. Moderno pag.110

Fotografía 39

La iglesia de Santa María della Salute constituye uno de los principales edificios del barroco veneciano. Fue edificada a partir de 1631, a la entrada del Gran Canal, por el arquitecto BaldassareLonghena

Fuente: ESPACASA CALPÉ S.A HISTORIA DEL ARTE

Fuente: Espacasa calpé s.a historia del arte

²³Equipo de Investigación USAC. Historia de la Arq. prehispánica pag.77

Arquitectura Neo clasismo:

Esta arquitectura surgió a mediados del siglo XVIII por una reacción en contra del estilo barroco. En las artes plásticas: dibujo impecable, contornos cerrados, volúmenes modelados de modo que da la ilusión de redondez de los cuerpos; colorido suave y composición simétrica y estática. Se caracterizó por la simetría, la elegancia y la sobriedad, el empleo de un solo orden (dórico, jónico o corintio, en lugar de la superposición barroca); además del énfasis sobre los valores lumínicos, la división tripartita de la fachada con tímpano central, la eliminación del color, el gusto por los arcos de triunfo y las columnas conmemorativas.²⁵

Fotografía 40

La Terraza Oeste...Números 8 y 9, antes de la Embajada de Alemania y ahora el hogar de la Real Sociedad, son las casas de alto en el extremo más cercano de la terraza.

Fuente: ESPACASA CALPÉ S.A HISTORIA DEL ARTE

Arquitectura industrial

Es una corriente esencialmente decorativa, aunque posee soluciones arquitectónicas originales. Se desarrolla entre los siglos XIX y XX. Este movimiento deja de lado las soluciones que la revolución del hierro y del cristal aporta a la arquitectura, aunque se sirve de la industria para la decoración de interiores y las forjas de las rejerías, etc... Sus formas son blandas y redondeadas, aunque no es esto lo único característico del modernismo sino la profusión de motivos decorativos. La influencia del modernismo arquitectónico se deja sentir aún en la arquitectura actual. ²⁶

Fotografía 41 Fotografía 42

La estructura se comenzó a construir en 1887 para que sirviera como arco de entrada a la Exposición Universal, que conmemoraba el centenario de la Revolución Francesa. La torre se inauguró el 31 de marzo de 1889, y fue abierta al público el 6 de mayo de ese año. Tiene una altura de 300 metros, que la convierte en el tercer monumento más alto del mundo. Junto a la antena de radio que se encuentra en su cúspide, la torre llega a medir 324 metros

Fuente: ESPACASA CALPÉ S.A HISTORIA DEL ARTE

²⁶Espacasa Calpe. Historia del arte P.1126

29

²⁵María Montaner. Después del movimiento moderno de la Arq. pag.110

Arquitectura Art Deco: 1920 hasta 1939 líneas aerodinámicas producto de la aviación moderna. iluminación eléctrica, la radio, el revestimiento marino y los rascacielos. Expresadas en formas fraccionadas, cristalinas, con presencia de bloques cubistas o rectángulos. Las características más reconocibles del estilo Art Decó fue la riqueza ornamental de las superficies en el exterior de los edificios, repetida en sus instalaciones en el interior. Los motivos con formas precisas comprendían zigzags, triángulos, rayas, círculos segmentados y espirales, mientras entre los motivos naturalistas se encontraban flores, árboles. pájaros, frondas. fuentes, gacelas, nubes amaneceres estilizados. La imaginería astrológica, junto con personificaciones idealizadas de fuerzas

Fotografía 43

naturales y tecnológicas, era también usual. Fueron representativos de la era de la máquina su dinamismo los rayos, los aeroplanos, las locomotoras, los trasatlánticos, los automóviles, los rascacielos y los puentes. La imaginería de la era de la máquina se extendió también a las cúspides de los edificios, que con frecuencia estaban coronadas con mástiles futuristas o pretiles con aletas.

Arquitectura Moderna

La arquitectura moderna es una fusión entre lo innovador y lo artístico, mezcla la inspiración y el talento de un artista con el ingenio de un técnico por descubrir mejores maneras de diseñar y construir e integrar todas las artes con la tecnología moderna y unirlas, con el fin de obtener un diseño disponible para todos los niveles socioeconómico. Es un término que designa el conjunto de corrientes o estilos de la arquitectura que se han desarrollado a lo largo del siglo XX en todo el mundo se ha caracterizado por la simplificación de las formas, la sencillez y sobriedad de sus líneas y la ausencia de ornamento volviendo a la obra más simple pero sin perder elegancia. Pero es, sobre todo, el uso de los nuevos materiales como el acero y el hormigón armado el hecho determinante que cambió para siempre la manera de proyectar y construir los edificios o los espacios para la vida y la actividad humana. Interiormente, la arquitectura moderna trata de aprovechar los espacios disminuyendo el espesor de las paredes pero sin dejarlas con poca resistencia e incluyendo grandes ventanales que solucionan el problema de la luz que al mismo tiempo es una ventaja ya que se aprovecha la luz solar como medio de iluminación sobretodo en los grandes edificios destinados a oficinas.²⁷

²⁷ Rodríguez Ramón Breve historia de la Arq. P.P 13,14

Fotografía 44

Sin duda la escuela estableció los fundamentos académicos sobre los cuales se basaría en gran medida una de las tendencias más predominantes de la nueva Arquitectura Moderna, incorporando una nueva estética que abarcaría todos los ámbitos de la vida cotidiana

Fuente: espacasa calpé s.a historia del arte

Fotografía 45

Le Corbusier1928-1931 Villa SavoyePoissy, Paris, Francia. Le corbusier lleva a la práctica su concepción de un limite a veces intangible entre interior y exterior. Según le Corbusier "la casa está sobre la hierba como un objeto, sin alterar nada

Fuente: http://www.monuments-

nationaux.fr/fichier/m_docvisite/81/docvisite_fichier_12E. villa.savoye.ES.pdf

La renovación estética propuesta por las vanguardias genera una aceptación de las propuestas de los nuevos pensamientos arquitectónicos. Estas propuestas se basaban en la creencia en una sociedad regulada por la industria, en la cual la máquina surge como un elemento absolutamente integrado en la vida humana y se proponen nuevas realidades distintas de la natural.

Arquitectura Internacional: 1928-1959 se caracterizó, en lo formal, por su énfasis en la ortogonalidad, el empleo de superficies planas desprovistas de todo ornamento, y el efecto visual de ligereza que permitía la construcción en voladizo, para entonces novedosa. El empleo de las nuevas técnicas y materiales, como el hormigón armado, permitían también la amplitud espacial que caracterizó a los interiores de los edificios del Estilo Internacional. ²⁸

Fotografía 46

Arquitectura Orgánica: 1930-40 Los espacios no pueden existir de forma aislada, ya que

la construcción funciona como organismo vivo todos los espacios se interrelacionan entre sí. Otra característica es la combinación de materiales regionales con el concreto armado, al igual el uso de los acabados aparentes y sin ornamentación superflua. Frente al funcionalismo de la arquitectura orgánica se preocupa por las necesidades individuales de los habitantes de la casa eliminándose todo lo que es pura estandarización si se trata de un problema de ambiente.²⁹

Fotografía 47

²⁹ Ibíd. P.P. 221-223

31

²⁸ Rodríguez Ramón Breve historia de la Arq. P.P 242-246

Arquitectura brutalista: surge entre los años 1950 y 1970, inspirada en el trabajo de Le Corbusier y el de Mies van der Rohe. Este estilo presenta formas geométricas angulosas, texturas rugosas y rústicas. Se caracteriza por la honestidad constructiva, mostrando todas las instalaciones auxiliares, como son las tuberías de agua, etc. La arquitectura Brutalista es producto del Movimiento Moderno, cuyo

Fotografía 48

auge se dio entre 1950 y 1970, y estaba inspirada en el trabajo de los arquitectos, Le Corbusier, y Ludwig Mies van der Rohe. El nombre se origina en el término francés betón brut, "hormigón crudo", término utilizado por Le Corbusier. Fue el crítico británico Reyner Banham quien lo renombró como brutalismo.

Arquitectura High Tech: (1960) La arquitectura High Tech se basa en muchos temas

propios de la Arquitectura Moderna, de los cuales se apropió reelaborando y desarrollando en base a las últimas tendencias. Los objetivos principales de la arquitectura High Tech consiste en un juego creativo de crear cualquier cosa nueva evidenciando la complejidad de la técnica. La arquitectura moderna se esforzó en rebelarse contra los cánones establecidos para crear una nueva estética. La arquitectura High Tech continúa esa actitud de rebeldía. Las características principales de la arquitectura High Tech son muy variadas, incluyendo la exposición de componentes técnicos y funcionales de la construcción, una disposición relativamente ordenada y un uso frecuente de componentes prefabricados. Las

Fotografía 49

paredes de vidrio y las estructuras de acero son muy populares en este estilo. Estas características unidas, generaron una estética industrial. La técnica, en algunos aspectos, implicó la base del fundamento estético de las construcciones. ³⁰

Arquitectura Minimalista. (1965) Arquitectura que ha ganado terreno desde los años

90s. Y que se ha colocado en el contexto de las artes visuales. También se le define como arquitectura abstracta que no hace referencia a otra cosa que no sea la arquitectura misma, con una marcada reducción formal y con interesantes y variados efectos; sombras, texturas, iluminación, flotación, Es una corriente artística que utiliza elementos mínimos y básicos, como colores puros, formas geométricas simples, tejidos naturales, lenguaje sencillo, etc. ³¹

Fotografía 50

³¹ Ibíd. 75,76

³⁰ Rodríguez Ramón Breve historia de la Arq. P.P 74,75

Pos-modernismo

El Postmodernismo en arquitectura es una tendencia que comienza a partir de los años 1970, como respuesta a las contradicciones de la arquitectura moderna, y en especial los postulados del Estilo Internacional. Su principal característica es que aboga por recuperar de nuevo el ingenio, del ornamento y la referencia histórica y del lugar en la arquitectura³²

Fotografía 51

La construcción de la "Casa Danzante" empezó en 1994 y duró hasta 1996. La casa es también llamada "Fred y Ginger" por su (escasa) similitud con los dos bailarines, y también la "Casa Borracha" por sus irregulares formas.

Fuente: http://www.prague30.com/es/galeria-detail-praga-la-casa-danzante-de-frank-gehry-407-4.html

Fotografía52

Espacialmente, el edificio de LaSalle está diseñado con una fachada interior, orgánica y activa, enfrentándose a un exterior sólido y pasivo. LaSalleSIA Art College se crea con la fusión de seis escuelas de arte, como escultura, multimedia y música, aunque manteniendo cada una de ellas su identidad propia.

Fuente: http://www.decoluxe.net/2008/02/07/arq uitectura-posmoderna-en-singapur/

La arquitectura contemporánea tiene como principal objetivo el rechazar aquellos estilos históricos que anterior a este se utilizaban. Frente a las tendencias clásicas utilizadas aun Para el último tercio del siglo XIX, surge la arquitectura contemporánea la cual viene con una propuesta totalmente diferente a lo que ya existía. Basándose en el empleo de nuevas técnicas y nuevos materiales industriales. Como es notable, la revolución industrial ayudo en gran medida a la transformación del contexto tecnológico y social de la construcción y aunque es difícil de aceptar, la revolución industrial fue causante de que los antiguos pautas arquitectónicas hayan perdido importancia o valor. El desconstructivismo es uno de los movimientos polémicos de la arquitectura contemporánea que tiene como objetivo liberar a la arquitectura de las reglas modernistas, que constriñen la forma.se caracteriza por la fragmentación, el diseño no lineal y la manipulación de la superficie de las estructuras, haciendo que el edificio se vea como desordenado o caótico por las formas que estos adoptan.

Las diferentes corrientes del movimiento, Pos-Moderno, aparecieron durante la segunda mitad del Siglo XX. Aunque se aplica a Corrientes muy diversas, todas ellas comparten la idea de que el Proyecto Modernista fracasó, en su intento de renovación radical, de las formas tradicionales del arte y la cultura, el pensamiento y la vida social. A principios del Siglo XX, los pioneros de la Arquitectura Moderna, abogaban por romper con la tradición y

³²DE FUSCO RENATO. Historia de la Arq. Contemporánea

comenzar de nuevo, desde cero, despreciando muchas de las cualidades de la Arquitectura del pasado, sobre todo, el ornamento y el tipo. Se recupera el ornamento: columnas, pilastras, molduras. Se huye de las formas puras o limpias, que dominaban en la Arquitectura Racionalista, buscando la yuxtaposición y el abigarramiento. Se recurre a una especie de Neo-Eclecticismo, dado que se toman prestadas formas, de todos los Períodos, previos, de la Historia

Arquitectura Deconstructivista. Se caracteriza por la fragmentación, el proceso de diseño no lineal, el interés por la manipulación de las ideas, de la superficie de las

estructuras y, en apariencia, de la geometría no euclidea (por ejemplo, formas no rectilíneas); que se emplean para distorsionar y dislocar algunos de los principios elementales, de la Arquitectura, como la estructura y/o envolvente, del edificio. La apariencia visual y final, de los edificios, de esta Escuela, se caracteriza por una estimulante impredecibilidad y un caos, controlado. Tiene su base en el movimiento, teórico-literario, también llamado De-Construcción.33

Fotografía 53

³³ Rodríguez Ramón. Breve historia de la Arq. 99,100,101

CONCLUSIONES

Como se ha podido ver en las diferentes tipologías analizadas manejan diferente, formas colores y texturas. Desde el periodo prehispánico donde se vio reflejado las connotaciones ideológicas por medio de plazas, proporciones, volumetría y escala, el Periodo Barroco donde uno de sus rasgos más característicos de la arquitectura barroca fue gusto por lo curvilíneo; las formas se hacen onduladas, los muros y los entablamentos se alabean y dinamizan, los frontones se parten y resuelven en curvas y contra curvas hasta la completa desaparición de las normas y proporciones clásicas, el periodo Neoclásico tiene como concepto la belleza basado en la pureza de las líneas arquitectónicas, en la simetría y en las proporciones sujetas a las leyes de la medida y las matemáticas retoma elementos de la época grecorromana, la revolución industrial fue un periodo donde las construcciones estuvieron ligadas a las comunicaciones, puentes, viaductos, estaciones de tren necesidades de las nuevas ciudades industriales, la revolución moderna Recupera el sentido estético de carácter naturalista, decoración natural, con líneas curvas, dinámicas y llenas de vida, sinuosas, copiando elementos naturales y por ultimo tenemos la arquitectura Posmoderna Crea espacios sorprendentes, ambiguos, abandona la cuadrícula racionalista y recurre a las plantas con ángulos oblicuos, a los colores fuertes y absurdos y a los efectos visuales.

Como ya se menciono los estilos arquitectónicos cambiaron con el paso del tiempo, esto para mejora la calidad de vida de las personas. El uso de los materiales y tecnologías que van surgiendo más la ideología del arquitecto que crea los edificios, haciendo que surjan los nuevos estilos arquitectónicos, algunos con características muy similares a algún periodo de la historia.

Integración Pintura y escultura- Arquitectura

Integración Pintura y escultura- Arquitectura

La integración entre arquitectura y pintura y escultura no son nuevos. Esta relación se manifiesta en la historia de la cultura como uno de los hitos más importantes, y los testimonios que hoy son visibles, presentan un campo heterogéneo de imágenes y técnicas. El enlace de arquitectura pintura y escultura, debe entenderse para este caso como la dualidad de un soporte arquitectónico (muro, techo o bóveda) y una realización plástica pictórica que se inscribe en este último para formar un solo todo con él. La pintura y escultura mural ha estado presente a partir de las civilizaciones primitivas que desarrollaron un "lenguaje" pictórico adscrito a lo que ellos construyeron como recintos sagrados o profanos. Los casos más emblemáticos cavernas, edificios del mundo antiguo se encuentran en los ladrillos esmaltados de y las pinturas conocidas como textos de las pirámides, templos o palacios, sustentado por aquellos artistas plásticos que fueron testigos de la guerra emancipación y plasmaron sus lienzos en eventos más importantes en estos se tocan temas sociales estimulando la sensibilidad del artista y los observadores

A través de la historia hemos visto la manifestación de la integración de las artes plásticas en la arquitectura para comunicar lo que en su momento era importante y hasta el día de hoy como emisor de emociones además de formar parte de la arquitectura como componente de estético a través de la percepción el sentimiento y la fantasía del sujeto receptor. 34

Esto muestra que el arte representa el centro de todos los procesos sociales del individuo en sociedad que es un medio de establecer equilibrio entre el hombre y el mundo en los momentos más críticos y responsables de la vida. Según volkelt el arte no es bueno ni malo según el sentimiento que contagia ya que es únicamente el vehículo del sentimiento y la apreciación de lo que exprese o lo que desee transmitir³⁵.

³⁴ **VigotskiLiev**. Psicología del arte p.26

³⁵lbíd. P.P. 316.317

Cuadro análisis integración Pintura y escultura-Arquitectura Periodo **Arquitectura** – Religioso-Habitacional-Político- funerario-Comercial **Pintura** Pre-Historia Responden a la expresión de una cultura cazadora, El hombre en su necesidad de sobrevivencia aprovechaba lo se le atribuye un carácter mágico-religioso porque que la naturaleza le brindaba se presume fueron realizadas como rituales para Estas primeras Un periodo donde la manifestaciones conseguir buena cacería. arquitectura jugó un papel plásticas en el principio muy importante ya que el eran líneas trazadas ser humano dio comienzo con los dedos sobre las a una etapa para poder partes blandas de las subsistir y edificar una paredes de la cueva, protección este formado luego interviene el por cuevas, grutas en color, rojos y negros otros casos por pieles para mayormente. techar y aislante del frio, el viento reforzado con En esta etapa marca piedras, tierra hasta una estructuración colmillos de mamuts y Fotografía 56 creciente de la huesos. sociedad que provocaría una modificación sustancial del hábitat. Sala policromada Cola de caballo

Fotografía 55

Entrada

Periodo

Arquitectura – Religioso-Habitacional-Político- funerario-Comercial

Pintura

Periodo Egipcio

Posee una sensibilidad artística innata; resulta ser un medio excelente para transmitir un mensaje estético, creando un ambiente cargado de religiosidad; en ella se observa la pureza de la línea, la armonía de las formas, el equilibrio compositivo y una gran gama de colores que la hacen atractiva, mágica, natural y contemplativa.

Fotografía 58

Fotografía 59

Arte en que dejaron monumentos que asombran por su grandeza, hermosura y por la habilidad de los ingenieros constructores, además experimenta la forma que no permite usarla sino solo contemplarla ya que en el interior contiene la tumba de los faraones. La arquitectura Egipcia es una arquitectura de formas geométricas simples y planas utilizada como resquardo funerario para faraones para inmortalizarlos como dioses en la tierra.

Fotografía 60

Representación de escenas de la vida real, Carácter decorativo en atención a que ella es empleada en las paredes de templos, tumbas y palacios. Unas de las características principales de la pintura es que el rostro y el cuerpo, de cintura para abajo debían aparecer de perfil con las piernas en posición de marcha y visible el dedo

gordo de ambos pies.

El ojo y el rostro de frente y los dedos pulgares de la mano a la vista. Imágenes que representan escenas relacionadas con la vida del difunto en el mas allá tanto en pinturas murales como en paneles relivarios. siempre a las coordenadas del espacio arquitectónico fue la creación del espacio real o simbólico en el que el egipcio podía seguir viviendo eternamente, la pintura mural, en los relieves heroicos el faraón dejaría constancia de sus hazañas, utilizándola como reclamo conmemorativo propagandístico de su reinado.

Fotografía 61

Fotografía 62

Periodo **Arquitectura Pintura** La Arquitectura Asiria era más enfocada al tema religioso, Los Emplearon también Asirio palacios que eran amurallados se construyeron sobre terrazas. Las como decoración los estancias de los palacios se desarrollaban entorno a patios. escritos en letra Una cultura que cuneiforme. En las arandes superficies carecía de una horizontales de verdadera muros de los palacios se Fotografía 63 hallaban las placas elegancia es donde se relataban las pobre o muy crónicas de batallas, victorias y cacerías. sencilla en sus Fotografía 64 El rey y el ordenador de sacrificios (Musée du Louvre, París). En este líneas, pesada y fragmento de la pintura mural de la investidura del rey se representa a monótona en sus éste en un tamaño desproporcionado en comparación con los sacerdotes que secundan la escena ritual, acompañados por un buey formas. sagrado que probablemente serviría de tributo sacrificial. Encierran en su perímetro grandes patios, alrededor de los cuales se alzan los cuerpos de edificio divididos en diferentes salas de extraordinaria longitud cuyas paredes interiores más ricas y a veces incluso los pavimentos se cubrían hasta cierto punto con láminas de alabastro, adornadas en los muros con relieves historiados e inscripciones y más arriba se revestían los muros con ladrillos esmaltados o azulejos que ostentaban hermosa pintura policromada. Los materiales usados fueron ladrillo de canto rodado, las casas Fotografía 65 carecían de puertas en medio punto, flanqueadas de dos arimeces, En contraste con la composición estática de los relieves de carácter religioso simbólico, los narrativos estaban animados por un gran mientras baldosas esmaltadas decoraban las archivoltas. movimiento y hazañas del rey, campañas guerreras, actos de vasallaje, cacerías etc. Y todo ello realizado en relieve plano y de sobrio modelado, Su finalidad era básicamente propagandística, Pretendía realzar la figura del monarca.

Periodo

Arquitectura

Pintura

PREHISPANICO

Son evidentes las afinidades del modo estético o los estilos morfológicos siendo validos para toda la zona maya , tal semejanza no alcanza a lo morfo espacial proporcional y compositivo ni los varios diseños constructivos de los distintos 36

Fotografía 66

El primer punto se apoya en que la geometría y la composición arquitectónica no tienen connotaciones ideológicas: una plaza se valora en función de su trazo y proporciones; un basamento impresiona en razón de su escala y volumetría, independientemente de sus funciones. La distribucion

edilicia a menudo apunto a establecer alineaciones astronomicas para medir el tiempo astral, definir su pensamiento mitico y religioso estableciendo categorias edilicias de notoria discriminacion social. La morfoespacialidad general maya es intimista y barroca pues produce multiples focos con formas quebradas donde impera el claroscuro.

Bonampak Fotografía 67

La geomancia o sea integracion astrologica, adivinatoria, y geometrica, establecio ordenamiento edilicios con

direccionalidades astronomicas; relacionar magicamente la geometria y el paisaje para integrar urbanismo y arquitecturas en una topografia dada.³⁷

Fotografía 68

Fotografía 69

Murales de Bonampak

Los murales de Bonampak muestran la mejor representación gráfica de la organología clásica Maya y de sus ejecutantes, que fueron el corazón de muchos eventos sociales y celebraciones públicas, ritos y combates, rituales importantes en la vida de los mayas fueron representados en estos magníficos murales: la presentación del heredero, la celebración de la guerra y la victoria, el sacrificio y los eventos conmemorativos.

³⁷ Ibíd.

³⁶ Sondereguer Cesar. Manuel estética maya. P.p.12-15

Edad Media

En este periodo

solo una serie de

la tensión espiritual hacia la altura es

decisiva y a ella se

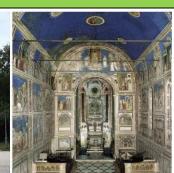
formales.

observarse que no es

Periodo

innovaciones técnicas sino también visuales. subordinan los valores

Arquitectura

La Capilla Scrovegni en Padua

Fotografía 70

La arquitectura destaco por el uso de muros de sillería, arcos de medio punto y bóvedas de cañón, apoyadas en pilares por arcos fajones, correspondientes con los contrafuertes exteriores; también son frecuentes las cúpulas, sobre trompas o pechinas.

Pintura

La pintura es preferentemente mural, de signo religioso y figuras esquemáticas al igual que la escultura.

Fotografía 74

Fotografía 73 La Capilla Scrovegni en Padua

RENACENTISTA

Este periodo surgieron modelos de representación el uso de perspectivas, sin renunciar a la temática religiosa, representación del ser humano y su entorno, temáticas como mitología o historia con nuevos géneros como paisaje, bodegón e incluso el desnudo, se redescubre la cultura griega y romana.

Fotografía 71

Fotografía 72

Capilla Sixtina Foto: Luz María Gómez

Surge una arquitectura insertada en un espacio perspectivo, integralmente aprehendido por el observador y cuyas relaciones proporcionales se muestran de forma analítica y objetiva. Las proporciones modulares y la superposición de órdenes que aparecía en los edificios romanos; las cúpulas se utilizarán mucho como elemento monumental en iglesias y edificios públicos. Predominarán ahora valores como la simetría. la claridad estructural, la sencillez, y sobre todo, la adaptación del espacio a la medida del hombre.38

La belleza dejó de ser simbólica, como en la era medieval, para tener un componente más racional y mesurado, en base a la armonía y la proporción. Se da interés preferente al cuerpo humano, en particular al desnudo, cuya anatomía se estudia y copia cuidadosamente, El cuadro se presenta como un escenario: un espacio cúbico, sugerido por medio de los recursos que enseña la perspectiva geométrica recién descubierta y dan la ilusión de profundidad. Expone historias y sucesos, reales o ficticios, sacados de la religión, de la mitología o de la historia.

Fotografía 75

42

³⁸ UNED. Historia del Arte. P.P. 63,64,65,67,68

Periodo	Arquitectura	Pintura
BARROCO La fantasía y la imaginación fueron evocados en el espectador, en el lector, en el oyente. Todo fue enfocado alrededor del Hombre individual, como una relación directa entre el artista y su cliente. El arte se hace entonces menos distante de las personas, solucionando el vacío cultural que solía guardar	Fotografía 76 Iglesia de Santa María de Sallute Venecia El Barroco se contraponen elementos arquitectónicos utilizándolos con cierta libertad e individualidad.	Iglesia de Santa María de Sallute Venecia Fresco Caín y Abel Autor: Tziano Fotografía 79 Se caracteriza por el realismo, los colores ricos e intensos, y fuertes luces y sombras. Las pinturas eran narraciones de mensajes religiosos El color, la luz y el movimiento, son los elementos que definen la forma pictórica. El color predomina sobre la línea. Incluso, los efectos de profundidad, perspectiva y volumen se consiguen más con los contrastes de luz y de tonalidades del color que con las líneas nítidas y definidas del dibujo.
NEOCLASICO La arquitectura neoclásica fueron los determinantes en el contexto político, social y económico de la época. En este periodo se retoma características de la arquitectura griega.	Se caracterizó por la simetría, la elegancia y la sobriedad, el empleo de un solo orden; además del énfasis sobre los valores lumínicos, la división tripartita de la fachada con tímpano central, la eliminación del color, el gusto por los arcos de triunfo y las columnas conmemorativas. Despojada de excesiva decoración, Catedral De King'scollege Fotografía 78	Contornos cerrados, volúmenes modelados de modo que da la ilusión de redondez de los cuerpos; colorido suave y composición simétrica y estática. El cuerpo del hombre debía estar bien formado y de forma cuadrada, los músculos deben expresarse severamente, el contorno de los miembros bien dibujados y las características del rostro bien definidas; lo que demuestra la alabanza del cuerpo como el primer sostén de la vida. Narran mensajes religiosos, alegorías e historias. Catedral de King's College Fotografía 80 Fotografía 81

Arquitectura Industrial siglo

XVII

Periodo

En este momento aparecen nuevas necesidades en la ampliación construcción ciudades como puentes de amplio tendido, edificios de varias plantas que necesitan estar despejadas, naves fábricas. para mercados, estaciones de ferrocarril, etc. por eso los ingenieros y arquitectos contemporáneos reparan en esos materiales de nueva fabricación anteriormente nombrados: el hierro y el cristal.

Arquitectura

Fotografía 83

Palacio de bellas Artes (México)

Sus formas blandas y redondeadas, motivos decorativos, es una corriente esencialmente decorativa aunque posee soluciones arquitectónicas originales, enmarcando la combinación de dos estilos artísticos predominantes de su época, que son el Art Nouveau y el Art Deco, en exterior e interior. El hierro colado permitía la recreación de formas decorativas; la columna de apariencia clasicista era uno de los elementos más utilizados. El hierro colado paso poco a poco a ocupar posiciones de mayor significación constructiva. Primero como pie derecho en forma de columna, luego sustituyendo a las vigas de madera y después a los marcos de las ventanas

Pintura

Murales Palacio de Bellas artes

Fotografía 84

Predominara el sentimiento y la sensibilidad en lo racional Es solo un mural temático que narra la época prehispánica, la conquista, la época colonial, la Independencia de México y la modernidad

Fotografía 85

Revela algunas de las preocupaciones fundamentales del pintor.

Pintura Periodo **Arquitectura** Se dio la utilización de sombras para establecer ritmos entre las figuras y objetos, las figuras son representadas en enigmáticas relaciones, descontextualizados de lo cotidiano **MODERNO** para convertirlos en signos alegóricos de otro nivel y escondido de la realidad. Fue un periodo que marco la simplicidad en su forma caracterizada por los planos lisos y el Fotografía 88 equilibrio geométrico Fotografía 86 esquemático de sus líneas, sin las complicaciones de los estilos anteriores. Incluye imágenes de la microbiologia y arquitectura Haciendo hincapié en la medida en que el arquitecto asociado a su arquitectura con un crecimiento orgánico Fotografía 87 Pavillon suisse (Le corbusier) Se caracterizó por la simplificación de las formas, la ausencia Fotografía 89 de ornamento y la renuncia consciente a la composición académica clásica, que fue sustituida por una estética con referencias a la distintas tendencias. Muro de La mañana salón Corbu (le corbusier 1,947) mural restaurado. (El mural se integra en uno de los pasillos del edificio Pavillon Suisse)

Conclusiones

- La integración de la pintura en una obra arquitectónica es un proceso social en el que el contenido más auténtico de la época se manifiesta en todas las artes y consecuentemente, en todas las artes, cuando por medio de ellas una forma estética común a todas las técnicas facilitando así la fusión y enriquecimiento de éstas
- La plástica en la Arquitectura envuelve todo un conjunto de principios conceptuales, que son necesarios e indispensables para el que hacer arquitectónico, es forma, es textura y es color.
- > Hace que el espacio contenga formas colores, expresión o narración de historia común al usuario del espacio
- Permite el goce estético brindándole una satisfacción a los sentidos del usuario del espacio arquitectónico.
- La plástica es el producto final del proceso arquitectónico, es arte desde una perspectiva más sensible, más real, más humana.

REFERENTE **LATINOAMERICANO**

Arquitectura siglo XX de México

El panorama arquitectónico de México presenta un aspecto claramente diferenciado. Alrededor de los años 50, el funcionalismo de extracción purista que había tenido en O' gorman y Villagrán García (por mencionar a las cabezas más visibles), es sometido a una crítica que habría de modificar el curso posterior de los hechos. Ni las obras de Villagrán García, ni las de O' gorman, Yáñez, Sordo Madaleno o Cacho se alejaban Mayormente, en sus rasgos básicos, de los propuestos fundamentales del movimiento internacional. Un índice diferencial lo representaba la urbanización y los jardines del Pedregal, concebidos en 1949 por el arquitecto Luis Barragán. Sin embargo un par de hechos, habrían escapado a un análisis superficial realizado desde afuera. Por un lado, la fuerte tendencia social de todo el movimiento intelectual mexicano que apoyaba en general la política nacional a partir de la revolución y que cobro toda su implicancia en el dominio arquitectónico a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando el estado se lanzo a un plan de realizaciones públicas. Por el otro, la conexión personal e ideológica existente entre arquitectos y los tres grandes pintores (Orozco, Rivera y Sigueiros) que concretaron toda una nueva tendencia del arte pictórico en las décadas de los años 30 v 40. El muralismo se había insertado inclusive en algunas obras arquitectónicas de extracción pos cubista, pero siempre como una realidad independiente de lo propiamente arquitectónico.

CIUDAD UNIVERSITARIA UNAM

La obra cuantitativamente más importante de esos años, la Ciudad Universitaria de México se encuentra decisivamente influenciada por este hecho, y en realidad puede considerársela como el epicentro de este movimiento. En su forma más primaria, la "integración" artística pregonada implica por un lado la introducción de grandes superficies de mosaicos que cubren en forma parcial o total la volumetría de los edificios, estos mosaicos están elaborados a partir de un gusto muy próximo al de los murales conocidos de los tres pintores mencionados, y recurren a un anecdotario confuso entre precortesiano y actual. Motivos diversos, entre los cuales se encuentra el deseo de mantener una cierra unidad de conjunto, decidieron la posterior elección del paralelepípedo que aloja los depósitos de libros como la forma dominante del proyecto. Interesado O' Gorman³⁹ en llevar delante de todas maneras su idea de hacer del edificio un soporte para los grandes murales de mosaico, la contradicción entre la estereometría elemental de la caja arquitectónica y la violencia rítmica y cromática de las anécdotas de ingenuo realismo estalla sin atenuantes.⁴⁰

⁴⁰APUNTES ARQUITECTURA MEX. Cuadernos de Arq. Conservación del patrimonio P.P. 58,59,60,61,64

Fotografía 90

Relieves de Juan O' Gorman en muros bajos de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria

Fotografía 91

Fachada frontal biblioteca UNAM

Fotografía 92

Muro Norte: El pasado Pre-hispánico

Esta es representación de Tlaloc, Dios del agua en la cultura pre-hispánica, la escena que aparece en la central de la composición recrea la fundación de Tenochtitlan, (el águila parada sobre el nopal), en la parte más alta de la mitad izquierda, junto al sol, aparece el Dios benéfico Quetzalcóatl, la serpiente emplumada

Fuente: http://ciudadanosdeesteplaneta.blogspot.com/2009/02/murales-de-la-biblioteca-central-de-c-u.html

Fotografía 93

Muro Sur: El pasado colonial

Los grandes circulo hacen alusión a la concepción heliocéntrica de Copérnico y geocéntrica de Ptolomeo, presentando en sus centros la figura del la Tierra y el Sol y a los Signos Zodiacales. Este muro representa al mundo europeo en conjunción con los indígenas.

Fuente:http://ciudadanosdeesteplaneta.blogspot.com/2009/02/mur ales-de-la-biblioteca-central-de-c-u.html

Fotografía 94

Muro Oriente: El Mundo Contemporáneo

El átomo en el centro de la nueva cosmovisión, aparece como el principio generador de la energía vital de los vegetales, las aves, los peces, los reptiles, y el hombre, y de la energía potencial de los minerales.

Fuente:http://ciudadanosdeestepl aneta.blogspot.com/2009/02/mur ales-de-la-biblioteca-central-dec-u.html

Fotografía 95

Muro Poniente: La Universidad y El México Actual

El paisaje del Valle de México, domina la composición del escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México, creado en 1921 durante el rectorado de José Vasconcelos

Fuente:http://ciudadanosdeest eplaneta.blogspot.com/2009/0 2/murales-de-la-bibliotecacentral-de-c-u html

La efervescencia muralista del momento se apropio de los muros de los edificios históricos Palacio Nacional; San Idelfonso, Secretaria de Educación, vinculada a algunos arquitectos, un movimiento de integración plástica entre arquitectura, pintura, escultura, vitralismo, etc. En estos mismos años Juan O' Gorman proyecto y construye, para Diego Rivera la casa de estudio de San Ángel, en la que pintaría un cuerpo de color rojo índigo y el otro de azul añil, de esta manera, la arquitectura mexicana dejaba de manera insipiente el ornamento pre-revolucionario o el vacio racionalista, en búsqueda de una expresión propia que a diferencia de una pintura de mural, no trataba de conducir al hombre a lo largo de la Superficie pintada para observar la evolución pintoresca del espacio de muro a muro, sino más bien de provocar un efecto sinóptico de la pintura y de la arquitectura. La construcción y la composición, el espacio y el tiempo, lo estático y lo dinámico, deben estar unidos en una sola concepción. En principio el espacio arquitectónico se debe de considerar nada mas como un vacio amorfo y ciego hasta en tanto el color no lo transforme en espacio propiamente dicho. La pintura en el tiempo y en el espacio del siglo XX, permite al artista realizar su gran sueño: colocar al hombre no delante de la pintura. sino adentro. El hombre no vive de la construcción, sino de la atmosfera creada por la superficie. 41

50

_

⁴¹**FED. De COLEGIOS DE ARQTOS MEXICANOS** COLOR EN LA ARQ. PAG.23, 24

Conclusiones

- ➤ El Muralismo es un movimiento artístico de carácter indigenista, que surge tras la Revolución Mexicana de 1910 de acuerdo con un programa destinado a socializar el arte, y que rechaza la pintura tradicional de caballete, así como cualquier otra obra procedente de los círculos intelectuales.
- ➤ Los murales fueron la reafirmación de lo que significaba ser dueño, por tanto todos los espacios podían poseerlo, el muralismo quiso hacer accesible el arte a través, justamente, de los murales.
- > Su principal soporte plástico fue también la materialización de su ideología.
- ➤ Tenían como lineamientos resaltar y engrandecer la revolución y el pasado histórico del país, su pasado precolombino su identidad nacional como provocadora y contenedora de la conciencia social.

Introducción

Hemos visto que desde que el hombre creo imágenes o formas, estas nutrieron pensamientos y anhelos y es el primordial legado que nos dan nuestros artistas que por medio de formas, colores y texturas que nos transmiten por medio de sus pensamientos.

Las concepciones en la arquitectura han tenido un gran avance a través del tiempo y de la historia a continuación en el capítulo se realizara un enfoque a la actividad mural en Guatemala logrando así lo expresivo y funcional en la arquitectura. Durante el análisis, hemos visto que el hombre utilizo la pintura como su herramienta de comunicación para dejar plasmado en los muros mensajes religiosos, políticos, educativos de guerras o batallas, caza o cultos, a través del lenguaje del arte, el más humano y fiel de todos los lenguajes y por medio de el comprenderemos parte de nuestra historia que para muchos es una simple pintura pero que realmente tiene mucho que contarnos.

Ellos lograron lo expresivo y lo funcional en la arquitectura, con la tecnología moderna, así como planteamientos racionales y plásticos dando soluciones vigentes hasta hoy.

Cuadro de análisis pintura y escultura Guatemalteca

Arquitectura

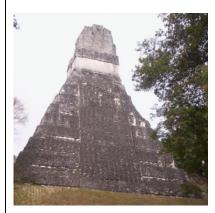
Arquitectura Prehispánica

La arquitectura Maya es sin duda una manifestación cultural de primer orden, con un desarrollo excepcional y con unas vinculaciones profundas entre todas las muestras que se conocen de ella, se considera que cuatro vías parecen las más adecuadas para el análisis de su arquitectura, que como cuatro puntos de observación posibiliten el clasificar e interpretar los edificios, basándose en la percepción y medición de la arquitectura, así como en la interpretación fundada en el bagaje cultural del observador. Estas vías podrían denominarse así: tecnología constructiva, tipología funcional, estética formal y contenido simbólico. Todo ello unido a las variables temporales y territoriales, permitirán establecer una clasificación general ordenada.

Basamento piramidal de Mundo Perdido en Tikal. En su interior se descubrieron varias etapas constructivas del Preclásico.

Fotografía 96 Elaboración propia

Fotografía 97
Elaboración propia

La altura inicial promedio de 8 m fue superada ampliamente para el Preclásico Tardío, cuando se incrementó a edificios de 30 m en Tikal y hasta 70 m en la Cuenca Mirador, todos ellos combinando las destrezas artísticas y novedosas de la arquitectura en piedra, escultura en estuco y pintura polícroma.

Dentro de las sofisticadas muestras de arquitectura surgió el Patrón Tríadico sobre grandes basamentos con escalinatas de acceso que forman plazas semiprivadas al contar con edificios en tres de sus lados

Fuente: Dirección General de investigación de la Universidad de San Carlos.

Pintura

La pintura mural ocupa un lugar relevante como expresión artística y medio de comunicación visual, dentro de las manifestaciones plásticas de los grupos mayas. La mayoría de las construcciones arquitectónicas estuvieron pintadas en su exterior y los muros del interior de los cuartos fueron cubiertos por imágenes, sin embargo, son pocos los ejemplos que se han conservado. No obstante, la iconografía de las escenas que aún perduran en diversos espacios arquitectónicos, debido a que pertenecen a diferentes periodos cronológicos, permite conocer entre otros aspectos, la cosmovisión y hechos políticos que sucedieron durante el desarrollo de estos grupos en la época prehispánica. La función de los murales era, esencialmente comunicativa, dirigida desde la élite prehispánica hacia las masas, lo que manifestaba un arte decorativo que satisfacía a todos los ámbitos sociales por igual.

Murales de San Bartolo

Fotografía 100

Fotografía 99

San Bartolo, provee un tesoro de nueva información sobre la creación del arte, la exploración y el uso de materiales tales como estuco y pintura, así como el uso del arte mural en programas arquitectónicos prehispánicos. Comparado a la escultura y a la cerámica, es muy claro que la pintura mural en Petén durante el Preclásico fue la forma más expresiva y avanzada de las expresiones artísticas. Como una forma importante del arte, es importante estudiar la pintura mural dentro de su contexto arquitectónico, el cual enmarca un periodo experimental para el interesado en el estudio del arte prehispánico. En estos murales cuenta la creación del mundo, mitos, leyendas y religión

Las imágenes pictóricas ocuparon diversos espacios arquitectónicos como jambas, dinteles, cornisas, frisos y molduras en el exterior y, pisos, muros, banquetas, la bóveda y las piedras tapas de bóveda, en el interior de los cuartos.

Fuente: Staines Leticia. Pintura mural maya

Arquitectura Guatemalteca siglo XX

La historia cultural de América latina ha sido una constante lucha por crear una expresión artística, literaria y filosófica que sea consecuente con la complejidad y diversidad étnica y sociológica de sus pueblos. Desde la colonia, esa expresión ha pugnado por aflorar en la mente de los más preclaros pensadores, cuyas obras eslabonadas formaron pronto una solida tradición de pensamiento americanista. Pero mayor fuerza cobro esta tradición en el siglo XX, al incorporar en sus reflexiones la base étnica y cultural precolombina, presente no solo en los vestigios de la antigüedad, sino también en la inmediatez de la vida cotidiana, por primera vez el americano se sintió un ser ascendido y se dio a la impostergable tarea de fundir sus dos raíces. Carlos Mérida marca para las artes plásticas de América latina el inicio de esa tarea. Al asumirla, no solo fundo el arte latinoamericano, sino que le asigno un destino irrenunciable. Existe una vasta cantidad de obras de índole público y gubernamental de esa época, pero interesa al desarrollo de una breve reseña histórica para posicionar el trabajo del arquitecto dentro de un contexto histórico, razón por la que solamente se mencionaran el desarrollo el trabajo de diseño arquitectónico y la construcción de algunas obras de finales del siglo XIX.

Se marco muy bien el perfil militar y dictatorial en las obras realizadas, que fueron destinadas siempre a alguna institución estatal. Más adelante con el general José María Reyna Barrios, se despertó nuevamente la ambición por mejor la ciudad con obras tanto artistas como arquitectónicas y de urbanización prevalecieron aun los lineamientos neoclásicos en Guatemala, sin embargo se busco un estilo parisino para estar actualizados o a la "moda" con cierto gatismo retrasado. Es así como surgió la idea de un pequeño Paris en donde se crearon grandes obras como en el boulevard 30 de junio y el boulevard 15 de Septiembre actualmente conocidos como la Avenida Reforma y la 7ma avenida respectivamente y el palacio Reforma entre otros. Aunque el ambiente político siguió sin mejorar se abrieron poco las puertas del arte.

La integración de las artes plásticas convirtió al Centro Cívico en un conjunto mucho más valioso, ya que se aprecia como una obra pública en donde el arte guatemalteco se dejo al alcance de todas las personas y por medio del cual se rompió la monotonía. Otros ejemplos de esta época son la construcción de la universidad de San Carlos de Guatemala (ingeniero urbanista Adolfo Álvarez M) el teatro nacional (Ing. Efraín Recinos) que es considerado uno de los últimos casos que integran las artes plásticas en la arquitectura, (fachadas y decoración).

Al igual que en la música existen orden de elementos dinámicos en movimiento permanentemente, su pintura es una melodía visual de formas y colores donde se reúnen ritmos musicales. 42

-

⁴²**SOSA MARIA** OBRAS DEL ARQUITECO AYCINENA P.7

LOS MURALES DEL CENTRO CIVICO

Los murales que Mérida realizo en el palacio municipal, el IGSS, el CHN y el Banco de Guatemala, deben ser valorados y apreciados dentro del concepto de integración plástica que rige en la construcción del centro cívico, y no solo por su función decorativa. Porque se trata, en efecto, de la búsqueda de una unidad entre la racionalidad de la arquitectura moderna y la expresividad de la forma que, en este caso, conforma una especie de paisaje urbano de hondas resonancias culturales, sociales y psicológicas. Ya hemos mencionado, al respecto, la impresión de ciudad maya que produce este moderno complejo arquitectónico, impresión a la que contribuyen no solo la peculiar topografía del lugar, el diseño del conjunto y la forma externa de los edificios sino, sobre todo, los relieves y los murales que enriquecen los muros y fachadas. *En ella podemos, por un lado, seguirá la evolución de su estilo geométrico abstracto hacia una síntesis cada vez más perfecta de lo indígena y lo occidental, de lo antiguo y lo moderno y por otro, apreciar la culminación de su propósito de hacer un arte que sea a la vez intimo y social, originado en y destinado a un contacto permanente con el pueblo del cual es expresión.⁴³*

La Seguridad Social, mural de Mérida

El mural del IGSS es una alegoría de la función de esta institución y de sus beneficios a la familia y la comunidad. Mérida sentó las bases del arte moderno guatemalteco e incluso latinoamericano. Siempre creyó firmemente en que la abstracción y la simplicidad eran Características inherentes de un auténtico arte nacido en el continente, el cual debía diferenciarse de las corrientes surgidas en Europa. El predominio de las formas básicas, que a menudo se yuxtaponen sobre los personajes, a menudo hace que para los espectadores no resulte tan comprensible su significado. Este es solo uno de muchos murales que el artista creó para los edificios del Centro Cívico.

-

⁴³**SOSA MARIA** OBRAS DEL ARQUITECO AYCINENA P.24

Arquitectura

Edificio de I.G.S.S.

Este edificio fue planificado en el año de 1956 y construido en el año de 1958. El volumen no compite con el edificio de la Municipalidad. El volumen está ubicado este-oeste, con mamparas y formas puras carentes de decoración. Además tiene integración plástica con los murales de los maestros Roberto González y Carlos Mérida, con el tema de la seguridad social.

Fotografía 101

Fotografía 102

En planta se percibe el edificio asimétrico porque no existen divisiones en las articulaciones de un edificio con el otro. El volumen central podrá tomarse con el enlace entre los tres constituye una planta rectangular con dos núcleos de elevadores ubicados casi a los extremos de la misma.

Pintura

Murales I.G.S.S.

También es un mosaico veneciano y sin duda es el ms figurativo de los murales que Mérida realizo en el centro cívico. Este es el más figurativo de los murales, presenta imágenes y símbolos que se pueden interpretar con facilidad, a diferencia de otros trabajos totalmente abstractos y basados en la pura armonía geométrica

El hombre bajo sus atributos físicos y espirituales bajo la protección y cuidado de la seguridad social.

Fotografía: 103 Elaboración propia

Aparece la estilización maya, que constituye una de las raíces actuales, hasta la estilización colonial moderna

Fotografía 104 Elaboración propia

Imagen de la fe de una cruz cristiana que significa el amor, desinterés y abnegación sin faltar la justicia social como parte de los valores

Fotografía 105 Elaboración Propia

Representa el hombre, bajo sus atributos físicos espirituales, bajo la protección y cuidado de la seguridad social. Atención medica derramada a la familia, donde aparecen dos grandes manos que cubren al hombre, la mujer y los niños.

Fotografía 106

Elaboración propia

Fuente: Rodrigo Álvarez Análisis de la integración muralista a la edificación arquitectónica en Guatemala

MURALES DE LOS SALONES ANTIGUOS PARQUE DE LA INDUSTRIA

Los murales decorativos de los Salones antiguos del Parque de la industria, fueron realizados a principios de los años sesenta para su construcción se utilizo hierro, cobre, aluminio y pintura. Se desarrollan dos temas distintos, uno para cada salón. El primero es Guatemala abre sus puertas al comercio a la industria⁴⁴ El Segundo habla de un noviazgo entre la luna y el paisaje, no tenía relación ninguna con el comercio. El desarrollo de estos murales fue solamente de tipo ornamental por lo que no cuentan como integración de alguna al complejo.

Fotografía 107 Elaboración propia

Fotografía 108 Elaboración Propia Autor: Efraín Recinos

Fotografía 109 Elaboración Propia

Autor: Gonzales Goyri

Fotografía 110 Elaboración Propia

Fotografía: 111 Elaboración propia

Autor: Gonzalez Goyri

Fotografía 112 Elaboración Propia

Autor: González Goyri

Autor: Gonzales Goyri

Fotografía 113 Elaboración Propia Autor: González Goyri

Fotografía 114 Elaboración propia

Autor: González Goyri

La temática en el primer salón gira alrededor de la industria y en los salones restantes sobre elementos ajenos a ésta, como el noviazgo entre la luna y el paisaje, según los describe el propio Recinos.

⁴⁴ Valerie Robledo. Catalogo de recop. Efraín Recinos. P.36

MURALES FUENTE PARQUE LA INDUSTRIA (bajo relieve)

Recinos integra los elementos escultóricos a una función arquitectónica específica, como el caso de la cascada a un muro de contención. Así mismo, sorprende como los cabellos de las sirenas simulan los cordones de agua en movimiento desde la cascada. Pareciera que la integración a la naturaleza es su predilección o especialidad.

Fuente: Jaime Roberto Vásquez Pineda. Análisis de las obras arquitectónicas y escultóricas de Efraín Recinos Fotografía 115 Elaboración Propia

La Cascada Central del parque forma parte del monumento a la industria, desde una pileta que sirve de espejo de agua al monumento, brota el agua en movimiento hacia la cascada.

Fuente: Jaime Vásquez. Análisis de las obras arquitectónicas Efraín Recinos

Fotografía 116 Elaboración propia

En el Monumento Mal Beso expresó su admiración por la fuerza del amor.

Fotografía 117 Elaboración Propia

Arquitectura

EDIFICIO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

El edificio fue construido en 1964 por los arquitectos Carlos Haussler, Raúl Minonda y el Ingeniero Luis Vásquez Canel. Uno de los primero intentos de integración de las artes plásticas a la arquitectura y muestra de ellos son los murales que se desarrollo al maestro Efraín Recinos en la fachada poniente del mismo edificio La fachada poniente fue construida en bajo relieves con concreto, hierro y granito de piedra de mármol. 45

Fotografía 118 Elaboración propia

Vista General fachada poniente

Autor: Efraín Recinos

Fotografía 119 Elaboración propia

Fotografía 120 Elaboración Propia

Vista General fachada poniente

Fotografía 121 Elaboración Propia

Pintura

BAJO-RELIEVES CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

El orden de los murales van de izquierda a derecha, y los temas que los integran son los siguientes el trueque o cambio, La Industria, El ahorro, La agricultura y la cultura. En los murales se puede observar la composición de las formas que son utilizados, posee además una riqueza de formas, vaciados, Movimientos, Ritmos y armonía, son además un ejemplo de integración que se puede lograr de las artes plásticas con la arquitectura. 46

Fotografía 122

Elaboración Propia

Fotografía 123

Elaboración Propia

 $^{^{45}}$ Álvarez Rodrigo. Análisis de la integración muralista en Guatemala. P.P. 36,37

⁴⁶Vásquez Jaime. Análisis de las obras de Efraín Recinos P.37

Arquitectura

EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA

Su diseño monótono y bastante rígido se caracteriza por una volumetría sencilla, casi como la forma de un cajón, la forma de los vanos de puertas y ventanas son de forma rectangular y en la mayoría de los casos en forma cuadrada.

Fotografía 124

Fotografía 125

Los colores de las superficies son grises. Todo esto hizo que el edificio lejos de integrarse a la Arquitectura de la plaza central y del parque Centenario, éste contrastara en una forma un poco burda y grotesca.⁴⁷

Pintura

MURAL BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA

La parte superior del mural se trabajó como alto relieve, quizá aprovechando sus formas a manera de barrancal y la parte inferior se trabajó como bajo relieve. Dichos cambios de volumetría hacen que el mural sobresalga en forma imponente. La temática del mural se refiere a la violencia que iniciaba en el país⁴⁸

Sus formas son muy difíciles de interpretar debido a que representan diversas agrupaciones sociales. Se pueden observar muchas frases como "La muerte paso" "No tenemos ganas de nada solo de vivir" "Destierro, encierro, entierro "es un mural que muestra mucha angustia y mucho egoísmo. También se puede observar una presidenta Cuartelazo, similar a la que realizo en escultura. Siguen predominando las formas curvas y estilizadas y para poder entenderlo hay que verlo como un conjunto completo.

Fotografía 127

Fotografía 128

Solo existía la palabra **TU** en todo el mural el cual se encuentra más Cerca del parque, al cual se integro también sus formas variadas.

61

⁴⁷ Vásquez Jaime. Análisis obras Maestro Efraín Recinos. P.p. 34-36

⁴⁸ Ibíd.

Arquitectura

Edificio Municipalidad de Guatemala

La volumetría del edificio no compite con la fluidez del espacio abierto que lo rodea, se elimina la masa como la expresión de monumentalidad a través de muros gruesos de mampostería y se plantea una volumetría mucho más sutil en donde las fachadas principales son totalmente transparentes. Este construido en el año de 1955

Fotografía 129

Foto: www.muniguate.com/index.php/videos/75-temas/4735-murales-seran-restaurados

Fotografía 130

El uso del concreto como elemento estructural, permite una expresión más liviana al utilizar una modulación de vigas y columnas que por sus luces amplias no interfieren con las fachadas, debido a sus dimensiones permitieron la incorporación de la expresión artística. Las fachadas este y oeste son dominadas por dos murales de los artistas Dagoberto Vásquez y Guillermo Grajeda

Pintura

MURALES MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

En la municipalidad, Mérida desarrolla el tema del mestizaje en un hermoso mural de mosaico veneciano que cubre, en el vestíbulo, los dos cubos de los ascensores y graderíos. De un lado representa el aspecto indígena, del otro, el hispánico, y en el frente de los cubos ejecuta una composición libre, del más puro estilo abstracto geométrico. Por la grandiosidad del tema y la profusión de imágenes, el mural canto a la raza es más bien épico que lirico, y de alguna manera su barroquismo rompe con la sencillez arquitectónica del edificio. 49

Fotografía 131

Fotografía 132 Elaboración propia

Fotografía 133

Aunque tal mural hay una fuerte presencia de lo figurativo, dominan en él lo lineal y el plano, composición que bien podemos calificar de abigarrada, un torrente de imágenes colores fulgurantes parece desprenderse entrecruzamiento de líneas y planos, y desbordar, casi el riguroso ordenamiento

Mural Canto Guatemala: La naturaleza, la historia y la cultura manifiestan y exaltan la virtud y bienes de Guatemala ser y haber que son cantados por el hombre guatemalteco con la música y la palabra maíz.

Mural" La conquista" en el desarrollo del tema se trataron los dos factores primordiales; la fuerza y la fe y como símbolos, la suma de las culturas indígenas.

62

⁴⁹ Álvarez Rodrigo análisis integración muralista en Guatemala. P.P.39-45

Arquitectura

EDIFICIO BANCO DE GUATEMALA

Es importante resaltar que el diseño del edificio tampoco rompe con la estructura exterior. Está compuesto con dos planos abiertos y dos planos cerrados. Según anotaba el propio Vásquez, "los abiertos son los que forman las zonas de los ventanales, los cuales están fraccionados por las líneas de los parasoles en sentido vertical, para que la superficie adquiera dinamismo. Los cerrados en el relieve son de continuidad vertical. Su enlace horizontal está realizado con líneas divisorias que seccionan el mural", por lo que el espectador tiene su propia percepción del mural. El edificio su construcción inicio en el año de 1962 y concluyo en el año de 1966 tiene una altura de 50 mts. Y cuenta con 16 niveles.

Fotografía 134

Fotografía 135

Pintura

Murales del Banco de Guatemala

Los exteriores de esas edificaciones precolombinas eran tratados de una manera especial porque se decoraban con esculturas pintadas, dinteles tallados, molduras de estuco y mosaicos de piedra. Las decoraciones se disponían generalmente en amplios frisos que contrastaban con franjas de ladrillos lisos.

Al igual que esas construcciones contaban con su decoración, los arquitectos y artistas proporcionaron a estos modernos edificios creaciones monumentales e interiores ricamente decorados. Especialmente en el Banco de Guatemala, edificación en la cual la estructura de hormigón armado se combina perfectamente con la decoración mural de Roberto González Goyri y Dagoberto Vásquez.⁵⁰

El mural denominado Cultura y Economía

En el primer panel encontramos La creación del mundo El universo La fecundidad La familia guatemalteca Ambiente cósmico

Fotografía 136

En el segundo panel encontramos

El tiempo y el hombre el fuego como fuerza creadora Una figura con actitud de movimiento La mujer en representación de la belleza El hombre creador

Fotografía 137

Se inicia con las formas rudimentarias de economía, caza, pesca y recolección.
Comercio de los bienes
El incremento de los bienes
El quetzal ave símbolo y algunos elementos decorativos.

Fotografía 138

Es un diseño abstracto, en el que las formas deben ser vistas solo como formas y con un valor estético en sí mismas

⁵⁰Lanuza Silvia, Los Murales del Banco de Guatemala. P. 15

Arquitectura

Edificio Facultad de Arquitectura

Para 1971, la Facultad cuenta con su propio edificio, es importante mencionar que es el primero en su género de tipo cuadrado con patio al centro, auditorio áreas de dibujo y salones abiertos para los talleres, este edificio, fue tomado como base para el desarrollo modular de toda la ciudad universitaria (diseño Arq. Roberto Aycinena) un detalle del edificio y lo que más resalta es que en su fachada principal se observan las letras F y A interrelacionadas, que quieren decir (Facultad de Arquitectura)⁵¹

Fotografía 139

Fotografía 140

Pintura

Murales Facultad de Arquitectura

Este mural se encuentra en la facultad de arquitectura en el edificio T-2 realizado por Arnoldo Ramírez Amaya en el año de 1,974.

Fotografía 141 Fotografía: Elaboración Propia

El mural narra la metamorfosis del estudiante dentro de la facultad

Fotografía 142

Fotografía: elaboración propia

Después de egresado se convierte en un explotar de la clase trabajadora en su ambición de superación y dinero.

Fotografía 143

Fotografía: Elaboración Propia

Fotografía 144

Fotografía: Elaboración Propia

Este mural representa la clase trabajadora, dando testimonio social de la opresión de la sociedad, este absorbida por la maquina norteamericana

Fuente: entrevista arquitecto Efraín Amaya

64

⁵¹ Marroquín, David. Anteproyecto estacionamiento fac. de Arquitectura. P.p. 38-39

Arquitectura

PALACIO NACIONAL DE GUATEMALA

El edificio está diseñado simétricamente a partir de un cuerpo central, del cual se desprenden dos cuerpos laterales, cada uno de estos con tres niveles y un patio central. Adicionalmente, cada cuerpo tiene dos estanques rectangulares estilo mudéjar, con azulejos y surtidores de agua. El conjunto incluye un sótano y una terraza en el cuarto nivel. En las esquinas presenta cuatro torres y al centro en la fachada norte y sur, tiene dos frontones.

El eje de simetría del conjunto está asentado por los siguientes elementos: el pasaje central, el cual atraviesa el edificio de norte a sur; por las cajas de las escaleras, mismas que conducen del primero al segundo nivel en cada cuerpo lateral y por la majestuosa escalera central, que lleva al visitante del segundo al tercer nivel. Los patios están rodeados por una serie de arcos ornamentados, algunos con motivos inspirados en la arquitectura de La Antigua Guatemala, especialmente en el primer nivel, el cual presenta pilastras abalaustradas serlianas.

Pintura

Mosaicos Palacio Nacional Guatemala

Estos vitrales se encuentran en el palacio nacional estos encomendados al artista Guatemalteco Julio Urruela Vásquez, quien poseía un amado taller en ciudad vieja, Sacatepéquez, los vitrales complementan la belleza del edificio con predomino de azules y los vitrales del grupo central que son alegorías a grandes dimensiones de las virtudes cívicas magnificamente resueltas por Urruela.

Fotografía 160 Fotografía: Elaboración Propia Estos vitrales representan **PROGRESO**, **PAZ**, **LABOR**, **LIBERTAD**, **JUSTICIA**, **PROBIDAD** Fotografía 81

Foto: propia de autora

Fuente: Gerardo González (Guía palacio Nacional)

Representan CONCORDIA, ORDEN, INSTITUCIONES Y FUERZA

Fotografía 161

Fotografía: Elaboración Propia

Rosetones

Fotografía 162 Fotografía: Elaboración Propia

Arquitectura

PALACIO NACIONAL DE GUATEMALA

Las fachadas del edifico, trasladan al exterior todo un tratamiento de claroscuros por medio de las galerías con vanos intercolumnios, los marcos de las ventanas y los ornamentos escultóricos, a su vez el muro viene a ser recubierto con baldosas rectangulares de finta piedra verde, dándole una textura que impresione hacia un sentimiento de solidez.

Fotografía 163

Fotografía: Elaboración Propia

Fotografía 164

Fotografía: Elaboración Propia

Fotografía 165

Fotografía: Elaboración Propia

En esta fotografía se observan detalles de armaduras y armamento de protección como decoración en las columnas del ingreso al Palacio Nacional como dando a conocer que el edificio se encuentra resguardado.

Pintura

Mosaicos Palacio Nacional Guatemala

Fotografía 166

Fotografía 167 Epístola

Tentativa del león

Fotografía 168 Astrología

Monja Blanca

Fotografía 169 Fotografía: Elaboración Propia

14 vitrales divididos en las dos alas del salón en los cuales se observa la imagen de Tecun Umán, Cacería Maya, Escritura Maya, Escudo Maya, Escultura Maya, Astrología Maya Balum Botan.

Fotografía 170 Fotografía: Elaboración Propia

Ala derecha: Obispo Francisco Marroquín, La Universidad, Doña Beatriz Cueva, La imprenta La conquista, Pedro de Alvarado, El escultor.

Arquitectura

Edificio Biblioteca Central USAC

La universidad de San Carlos de Guatemala fundada en el año de 1974 con su diseño vanguardista inicio su labor en el año de 1967

Fotografía 171 Fotografía: Elaboración Propia

Las características del edificio de La Biblioteca Central es que se encuentra girado a 45° con respecto a rectoría esta orientación crea una ampliación importante en la Plaza Central de dicho Conjunto

Fotografía 172 Fotografía: Elaboración Propia

El edificio es de concreto expuesto y de sus 4 esquinas salen masivas columnas en dirección diagonal una característica importante es del edificio son los parteluces consistente en un sistema de prefabricado de asbesto de cemento que permite la entrada de luz por reflejo evitando así la entrada directa de los rayos de sol a los espacios interiores. ⁵²

Pintura

Murales de la Biblioteca Central Universidad de San Carlos

Estos murales representan a los estudiantes que lucharon y dieron su vida para construir una Guatemala mejor, fue elaborado en el año de 1,998 por la asociación de estudiantes universitarios dando vida a un periodo de lucha.

Fotografía 173

Este mural es un homenaje a Mario Larrave quien se interesó en el derecho laboral, en cómo defender a los trabajadores de los patronos que los

explotaban y esquilmaban.

Fotografía: Elaboración Propia

Los murales de la plaza Rogelia Cruz evidencian una actitud de rechazo, un deseo de cambio, las diversas alusiones a la lucha armada revolucionaria, señalamiento de la explotación y la opresión, son muestras de una actitud beligrante activista que busco la transformación de nuestra estructura social. Esta actitud supone la ideología, una determinada concepción del mundo y de nuestra sociedad en particular.

Fotografía: Elaboración Propia

Fotografía 175 Fotografía: Elaboración Propia

Fotografía: Elaboración Propia

Fotografía 176

Murales edificio Bienestar estudiantil

67

⁵² Aguirre Eduardo. Espacios y volúmenes Arg. Contemporánea. P. 76

Arquitectura

Edificio Tikal Futura

Su diseño arquitectónico contiene elementos de la cultura maya, tales como el uso del jade, formaciones piramidales y motivos animales. Este edificio se construyo en el año de 1,996.

Fotografía 153

Fuente fotográfica:

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=803000 &page=6

Pintura

Mural Edificio Tikal Futura (Área de Restaurantes)

Este mural se encuentra en tikal futura en el área de restaurante parte del mural narra el génesis del mundo según el popol vuh. Este fue construido en el año de 1,996 por Ana María Martínez Sobral

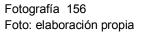

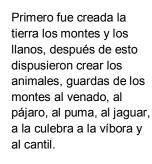
En esta tramo del mural narra la historia del inicio de la creación de la tierra donde no existían ni hombres , ni animales, no había cosa en orden, cosa que tuviese ser, sino es el mar y el agua que estaba en total calma así todo estaba en silencio y oscuridad Fotografia155

Foto: elaboración propia

Luego de manifestó la creación de los árboles y de la vida y de todo lo demás que se creó por el corazón del cielo llamado Jurakán

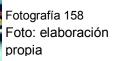

Fotografía 157

Foto: elaboración propia Se multiplicaron y tuvieron hijos e hijas, pero salieron tontos, sin corazón ni entendimiento.

Anduvieron sobre la tierra sin acordarse del corazón del cielo.

Mosaico "SERPIENTE Y ACUEDUCTO"

Esta obra se realizo junto con la municipalidad y el Instituto de Seguridad Social (IGSS) en el Siglo XXI, la idea era narrar parte de la historia de la ciudad por medio del arte urbano y por ser un lugar con historia ya que por ahí pasaba exactamente el montículo de la serpiente que era una pieza prehispánica, y posteriormente se transforma en el acueducto de pínula.

Fotografía 145 propia

Foto: elaboración

Fotografía 146

Foto: elaboración propia

Fotografía 147

Foto: elaboración propia

Foto: elaboración propia

Mural: "Serpiente y Acueducto" Este mural narra exactamente de lo que los quatemaltecos somos una idiosincrasia en formación y completamente híbridos.

Autor: "Grupo La Torana" Fuente: Norman Gonzales (Grupo "La Torana")

Mosaico "El Bestiario" Zoológico La Aurora

Este ubicado en el costado occidental del zoológico la aurora realizado en el año 2,008 ejecutado por el Grupo la Torana, esta propuesta contiene animales fantásticos que se pueden interpretar de diferentes maneras. El bestiario, por tanto, es también una referencia al lenguaje simbólico de los animales en la literatura y el arte cristianos de Occidente.

Fotografía 149

Foto: elaboración propia

Fotografía 150

Foto: elaboración propia

Fotografía 151 Foto: elaboración propia

El Bestiario es un juego visual que requiere conocimiento del arte, pero también está hecho para que cualquier persona disfrute viéndolo, pues colores son primarios y sus formas, zoomorfas y orgánicas, agradables. En su concepto se trata de una interpretación poética, onírica y subjetiva de animales que realmente no existen en la realidad y por eso retoma la zoología fantástica planteada por los autores

Mural: "El Bestiario"

Autor: "Grupo La Torana"

Fuente: Norman Gonzales

(grupo "La Torana")

Fotografía 152 Foto: elaboración propia

Conclusiones

Comprender las razones y las necesidades profundas a las que responde el concepto de integración plástica, recordarnos el carácter funcional de la arquitectura. Tal carácter confiere a los edificios modernos una cierta frialdad utilitaria y una cierta convencionalidad anodina, que van implícitas en su racionalidad.

La pintura o la escultura ya no están concebidos como decoración o como adorno de muros utilitarios, al contrario, forman parte de la estructura y la función de un edificio. De esa cuenta, los murales han dejado de ser decoración y se han convertido en factor actuante en una dinámica social que busca enraizarse en un proyecto común, en una cultura compartida como arte urbano.

Si el muralismo mexicano surgió de la necesidad de exaltar la revolución, lo mejor y más perdurable del muralismo guatemalteco se centro en la exaltación de la raza y la cultura, y se enmarco dentro del concepto de interacción plástica en el gran proyecto del centro cívico. En ese contexto, los murales no pueden comprenderse independientemente de los edificios de los cuales forman parte, pero tampoco los edificios se entienden fuera del centro urbano para el cual fueron concebidos.

Las artes plásticas han dejado de ser un elemento decorativo pasando a ser un medio destinado a un contacto permanente artístico y de estética para los ciudadanos.

Las imágenes y formas creadas por nuestros muralistas conllevan, cada una, parte de nuestra historia la cual de este modo trasciende de la idea pura a la representación iconográfica.

REFERENTE TEORICO DE LAS ARTES PLASTICAS:

Con el dibujo el arquitecto busca, archivo y verifica las ideas que se le presentan la pintura fue un complemento de pensar y son varios los arquitectos que se aventuran en ella entre los que cabe mencionar El maestro Efraín Recinos, Carlos Mérida, Diego Rivera, José Villagrán, Roberto González Goyri, Dagoberto Vásquez, Arturo López, Guillermo Mena.

Biografía

Efraín Recinos: Nace el 15 de mayo de 1,932 en Quetzaltenango es hijo de José Efraín Recinos quien también es artista nacional reconocido guien también es artista nacional reconocido. su padre le inculca el amor por el arte y diversas expresiones temprana edad, entre su obra mural destaca: Mural Poniente Crédito Hipotecario Nacional, Murales interiores y exteriores del Aeropuerto Internacional La Aurora, Mural de la biblioteca Nacional, Murales Parque De Industria. Murales la Conservatorio Nacional de Música y los Murales del Hotel Intercontinental entre otros. 53 Cuenta con estudios especializados entre los que destacan Acústica con el doctor Wilhem Jordán de Dinamarca, Dibujo y escultura en la escuela de Artes Plásticas, Arte en Italia, Arte en el Instituto Politécnico de Leiscester en Inglaterra. Como todo artista, tiene algunos autores en especial que estima, como el guatemalteco Carlos Mérida quien vivió muchos años en México e integró la pintura a la arquitectura con sus murales de cubismo ortodoxo.

Obras

Mural Crédito Hipotecario

Mural Biblioteca

Murales Aeropuerto Internacional La Aurora

Escultura Parque La Industria

Teatro Nacional

Algunas de las obras del Maestro Efraín Recinos

7:

-

⁵³**Robledo Monroy**Catalogo de Recopilación de Efraín Recinos pag.13

Biografía

Carlos Mérida: (Guatemala, 1893-Ciudad de México, 1984) Pintor guatemalteco. Sus inicios estuvieron marcados por las vanguardias europeas, concretamente el fauvismo, por más que ya entonces su obra se centraba en la búsqueda de las raíces precolombinas. En 1919 se trasladó a México, donde intervino activamente en la renovación del muralismo mexicano. En 1945 pintó la serie Divagaciones plásticas alrededor de un tema azteca, en la que sintetiza los elementos decorativos de la arquitectura precolombina a través de la creación de un sistema de signos de figuras cambiantes. Su primera pasión fue la música y realizó estudios bajo la tutela del maestro Jesús Castillo en Quetzaltenango, ciudad a la que su familia se había trasladado poco después de su nacimiento. En Guatemala su trabajo monumental se encuentra en el Centro Cívico con "Canto a la raza" en el edificio del Palacio Municipal de la Ciudad de Guatemala, "Alegoría de la Seguridad Social" en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, "Intenciones dualísticas sobre un tema maya" en el Crédito Hipotecario Nacional y "Los sacerdotes danzantes mayas" en el Banco de Guatemala.54

Obras

La Seguridad Social (IGSS)

Sacerdotes Danzantes (Banco de Guatemala)

Roberto González Goyri: En 1924 ingresó a la entonces conocida Academia de Bellas Artes de Guatemala (hoy Escuela Nacional de Artes Plásticas). Estudios: Academia Nacional de Bellas Artes de Guatemala, "Art's Students League" y "Sculpture Center", Nueva York. Fue uno de los alumnos que colaboró en la realización de los vitrales del Palacio Nacional, bajo la dirección del maestro Julio Urruela. Entre los principales trabajos para espacios públicos ubicados en distintos puntos de la ciudad de Guatemala encontramos: Tres murales en concreto expuesto localizados en el Centro Cívico de la ciudad de Guatemala: Banco de Guatemala, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y Crédito Hipotecario Nacional (1959-1964). Monumento a Tecún Umán, 6.5 metros de altura, en el Boulevard Liberación (1964). Mural pictórico para el Museo de Arqueología y Etnología de Guatemala, (1992). Escultura en hierro de 5 metros de altura para el edificio de la Corporación de Occidente. (1998) Diseño del mural en mosaico tipo veneciano en la Calzada Los Próceres (1999). Proyecto de mural para la fachada exterior del Auditórium del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGGS-, concebido para ser realizado en mosaico tipo veneciano sobre "La Seguridad Social en Guatemala" (2007). En 1951 regresó a Guatemala y dos años después fue invitado a participar en la elaboración de los murales de tres de los edificios que conformarían el Centro Cívico.

La conquista (IGSS)

Murales Crédito Hipotecario Nacional

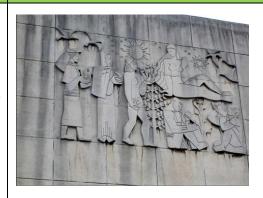
74

⁵⁴Lanuza Silvia. Murales del banco de Guatemala.

Biografía

Obra

DAGOBERTO VÁSQUEZ CASTAÑEDA: A su regreso a Guatemala trabajó como maestro de dibujo geométrico en el Instituto Técnico Vocacional, el Instituto Rafael Aqueche y la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Su primera exposición individual en Guatemala, la realizó hasta 1950. Tres años después ganó el concurso para realizar el mural "Las fuentes de la vida" en el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, el cual realizó en mosaico de cerámica. 55 Nació en la ciudad de Guatemala en 1922 y falleció en 1999. En Chile, a finales de los años 40, Vásquez contrajo nupcias con Blanca Bianchi. Del matrimonio nacieron tres hijos: Rodrigo, Antonio y Claudio", reseña Monsanto. Vásquez fue de los primeros artistas becados por el primer gobierno de la Revolución presidido por Juan José Arévalopara especializarse en el extranjero. Él y Guillermo Grajeda Mena eligieron la Universidad de Chile. Según Monsanto, a pesar de que Vásquez era partidario de la Revolución, nunca lo reflejó activamente en su obra por lo que nunca tuvo represalias por parte de la posterior contrarrevolución, la que lo eligió para formar parte del selecto grupo de creadores Efraín Recinos, Roberto González Goyri, Guillermo Grajeda y Carlos Mérida- encargados del mayor reto artístico y el más bello escaparate de arte contemporáneo que existe en nuestro país: el Centro Cívico de la ciudad de Guatemala. La línea curva predomina en la obra de Vásquez, las formas geométricas, la luz y la textura protagonizan un legado plástico en casi todas sus expresiones: escultura, pintura, grabado y dibujo. 56

Canto Guatemala (Edificio Municipal)

GUILLERMO MENA: Nació en Guatemala el 1o. de octubre de 1918 y muere en la misma ciudad el 5 de junio de 1995. Escultor, pintor, dibujante, grabador y caricaturista. Estudió, a partir de 1936, en la Academia Nacional de Bellas Artes, donde posteriormente impartí la cátedra de escultura. Fue discípulo de Rafael Yela Günther y del vitralista Julio Urruela Vásquez. Cofundador, junto a Dagoberto Vásquez y Manuel Alvarado Rubio, de la Asociación de Profesores y Estudiantes de Bellas Artes (APEBA) en 1941. Entre 1945 y 1948 viajó a Chile, gracias a una beca otorgada por el Gobierno de Guatemala para estudiar fundición de bronce y talla directa. Desde su inicial naturalismo expresionista, se deriva a una forma plena, en su permanencia en chile, para retornar al expresionismo un tanto agresivo de su Cristo de Madera, estudio pintura, escultura dibujo y grabado en la asociación de Profesores y estudiantes de Bellas Artes en 1941. De su obra la Conquista, Mural del Palacio Municipal de la ciudad capital, La cultura Olmeca, Mural en el museo Arqueológico de la Democracia Escuintla, realizo una serie de 11 murales en dicho lugar.57 Cronológicamente se le ubica dentro de la generación del cuarenta, conocidos como artistas revolucionarios, que aglutinaba a los más representativos artistas plásticas, músicos e intelectuales de la época. Durante este lapso realizó su obra pública más conocida, el relieve en concreto "La Conquista" en el muro occidental del Palacio Municipal, en el Centro Cívico de la ciudad de Guatemala.

La conquista (Edificio Municipal)

⁵⁵Robledo Monroy Catalogo de Recopilación de Efraín Recinos pag.28

⁵⁶ Edwin Siekavizza Archivo el periódico 14 de junio de 2005

⁵⁷Mobil José A. Historia del arte guatemalteco pág. 302,310

Biografía

JUAN O'GORMAN: Nació en Coyoacán, 1905 y fallece 1982. Pintor mexicano. Contemplado en muchos estudios como el último representante de la estirpe de los grandes muralistas mexicanos, que florecieron en la primera mitad del siglo XX, pueden rastrearse en su estilo las huellas del arte de Diego Rivera, del que algunos críticos le consideran sucesor directo. Tal vez sea ésta una apreciación exagerada, pues, aunque es posible indiscutiblemente encontrar en la obra de O' Gorman algunas líneas referenciales, su pintura tiene, sin embargo, unas características personalísimas, un lenguaje propio en el que supo conciliar la minuciosidad del detalle con la más simbólica fantasía, para constituir una obra vasta y monumental. Proyecta la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria en colaboración con Gustavo Saavedra y Juan Martínez de Velazco, 1950-1952, realizando además los famosos murales de mosaico de piedra sobre las cuatro fachadas. Realiza sus estudios en la Escuela Nacional de Arquitectura, recibiéndose en 1935. De manera paralela realiza estudios de pintura con Antonio Ruiz, Ramón Alba de la Canal y Diego Rivera.

Obra

Cosmología Maya (UNAM)

Diego Rivera: Nació Guanajuato en 1886 - ciudad de México. 1957. Pintor mexicano, considerado uno de los principales muralistas de su país. Estudió por espacio de quince años (1907-1922) en varios países de Europa (en especial, España, Francia e Italia), donde se interesó por el arte de vanguardia y abandonó el academicismo. un importante movimiento artístico: El Muralismo, expresión artística generalmente con fines políticos en el que se retrataba la situación social y política del momento, y al hablar del Muralismo en México salta el nombre de Diego Rivera, quien plasmo el movimiento en los muros, innovando en otros países como Estados Unidos en donde se encuentran Murales y frescos de nuestros artistas mexicanos⁵⁸ El arte, como representación de la realidad, que transmite el estado general del espíritu y de las costumbres de la época en la que surge, constituye un parámetro para conocer cada uno de los momentos de nuestra historia.

La revolución (Palacio de Bellas Artes)

Mundo Azteca (Palacio de Bellas Artes)

.

⁵⁸Rodríguez Antonio. Canto a la Tierra Los murales pág. 13

Biografía

JOSE VILLAGRAN: arquitecto José Villagrán García (Ciudad de México, 1901-1982), uno de los pilares de la arquitectura moderna y contemporánea mexicana, estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, realiza sus estudios profesionales en la Escuela Nacional de Arquitectura, con sede en la Academia de San Carlos. Villagrán tuvo la capacidad de reunir su personalidad la profundad del pensamiento teórico y el talento para la creación arquitectónica a lo largo de más de seis décadas que abarco su vida profesional. Fue consultor por Iberoamérica, en materia de hospitales, de la Organización Mundial de la Salud (1951). De entre su obra arquitectónica se distinguen, en la ciudad de México, el Instituto de Higiene en Popotla (1925), el Sanatorio para Tuberculosos en Huipulco (1929), el Dispensario de Higiene Infantil (1929), el Instituto Nacional de Cardiología (1937), el Hospital Infantil (1941), Maternidad Mundet (1943), el Centro Universitario México (1944), la Escuela Nacional de Arquitectura en la Ciudad Universitaria (1951), el edificio comercial y cine Las Américas (1952), el edificio para oficinas y cine Reforma (1957), la capilla de La Santa Cruz en San Ángel (1958), los pabellones de Cirugía Experimental y de Médicos Residentes en el Instituto Nacional de Cardiología (1958), la Unidad de Academias y Congresos Médicos del Centro Médico Nacional (1958), el Hotel Alameda (1961), el Hotel María Isabel (en colaboración, 1962) y el edificio Bolivia (en colaboración, 1963).

José Chávez Morado (Sinaloa, México, 4 de enero de 1909 -Guanajuato, México, 2 de diciembre de 2002) fue un artista plástico mexicano de corriente nacionalista, exponente de la tercera generación de la denominada Escuela Mexicana de Pintura, junto con autores como Juan O' Gorman, Raúl Anguiano y Alfredo Zalce. Fue uno de los artistas militantes de mediados del siglo XX, de ideología comunista y profundas inquietudes sociales, que plasmó tanto en su trabajo en el Taller de la Gráfica Popular, como en murales en diversas partes del país. Fue impulsor de la corriente de integración plástica, además de promotor cultural y fundador de varios museos en Guanajuato, como los del Pueblo, el Olga Costa-José Chávez Morado y su casa Museo José y Tomas Chávez Morado, creado en lo que fuera su casa en la capital del estado. Premio en 1974, entre sus obras más importantes están los murales de la Alhóndiga de Granaditas (Guanajuato) y la antigua Torre de Ciencias de Ciudad Universitaria (México, D.F.), así como los relieves en la fachada de la Cámara de Diputados y la columna-paraguas del Museo Nacional de Antropología (México)

Obra

El pueblo a la universidad y la universidad al pueblo (UNAM)

Mural la Conquista de Energía (UNAM)

Abolición de la esclavitud (Guanajuato)

Conclusiones Generales

- ➤ En las obras de arte lo que el artista nos muestra son sus pensamientos e inspiraciones, lo que lo lleva a crear ciertas pinturas las cuales utilizan para transmitir a los espectadores lo que pasa, lo que piensan y en que o en quien se inspiran para llegar a esto. Al igual se revela como una especie de terapia para el artista y para el espectador.
- ➤ La pintura es un medio de comunicación visual ya que lo que percibimos esta sobre un material plasmado por medio de colores, formas, líneas al mismo tiempo esto nos puede dar textura haciendo que nos metamos en el para que entendamos lo que el autor nos quiso dar a conocer
- ➤ Sin darnos cuenta La pintura a través de la historia ha tomado un papel importante como medio de expresión artístico y de sentimientos tomando un rol importante en la arquitectura, ya que ha estado ligado a las necesidades del artista para manifestar a la sociedad su forma pensar y expresar por medio de color y forma.
- ➤ El ser humano a través del tiempo ha hecho de la pintura y la escultura no solo un elemento estético sino también un lenguaje dando a conocer lo que sucedió o está sucediendo en su entorno ya sea social, política, comercial o educativo.
- La pintura no es solamente un elemento estético sino da a conocer su entorno social, político, cultural, educativo y comercial y en muchas ocasiones plasma la funcionalidad de la edificación como sucede en El Centro Histórico.

RECOMENDACIONES

- Que la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala incluyera en su pensum de estudio el curso de Cromatología tomando en cuenta que es uno de los principales fundamentos de manifestación de colorido de cualquier imagen en el pensamiento y en la comunicación visual.
- Incentivar al alumno que tome la arquitectura no como algo técnico sino artístico.
- Promover el arte de la pintura y escultura en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

BIBLIOGRAFIAS

Bibliografías

- 1. **CEYK JAN**. 1995. Tendencias de la arquitectura Contemporánea. Ediciones gili s.a Barcelona.
- 2. **De SOTO Y SAGARRA, Luis. 1943.** filosofía de la historia del arte. Habana cuba. Editorial Ucar Garcia
- 3. **ESPACASA CALPÉ S.A** HISTORIA DEL ARTE EQUIPO EDITORIAL Alicia Escamilla Galindo y Fernando de la orden Osuna impresión Grafica Estella S.A
- 4. **FEDERACION DE COLEGIOS DE ARQUITECTOS MEXICANOS** Color en la arquitectura mexicana ilto process s.a. c.v san francisco no.99 Naucalpan 53560 edo de mexico PAG. 24.25
- 5. **FUENTES PADILLA SONIA MERCEDEZ.** Análisis Morfológico de la Arquitectura Experimental
- 6. **GALVEZ SALVADOR** La pintura como fuente de inspiración de formas en el proceso de diseño arquitectónico capítulo 6
- 7. GIBELLI NICOLAS J Revista Decormundo tomo I paginas 4, 6, 8, 50, 60,62
- 8. **GÓMEZ ALONSO RAFAEL.** Análisis de la imagen
- 9. LANUZA SILVIA. Murales del Banco de Guatemala. Una visión estética de la nacionalidad
- 10. LE CORBUSIER hacia una arquitectura. Editorial Poseidón Barcelona España 1978 pág. 36
- 11. **MOBIL JOSE A**. Historia del arte guatemalteco Serviprensa Centroamérica Guatemala 1985. PAG.302, 310
- 12. **MONTANER, MARIA JOSEP.** Después del movimiento moderno de la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. Editorial Gustavo gili s.a 2da edición pag.110
- 13. **MOVIMIENTOS Y ESTILOS.** El mundo de arte. Editorial Océano P.P. 12,13,14,15,16,17,44,45,46,47,49,50,51,54,55
- 14. **MUÑOZ COSME GASPAR**, Tipologías y sistemas constructivos de la arquitectura maya de Peten
- ROBLEDO MONROY VALERIE catalogo de recopilación de obras arquitectónicas y escultóricas del maestro Efraín Recinos tesis universidad de san Carlos páginas 22, 24, 25, 33, 37, 38, 39,40
- 16. **RODRÍGUEZ ANTONIO.** Canto a la tierra: los murales de Diego Rivera. Universidad Autónoma de Chapingo. Primera edición pag. 23, 24
- 17. **RODAS PÉREZ MARCO TULIO**. Los vitrales del Palacio Nacional de la Cultura Guatemala pag. 1, 2, 3, 4, 5,6.
- 18. SARUK HAN JOSE, Pintura Mural Prehispánica en México Paginas 19, 20, 21, 22, 23,24

- 19. **SOSA SOSA MARÍA JUDITH.** Obras del Arquitecto Aycinena. Tesis de Arquitectura. Universidad Francisco Marroquín
- 20. **SOTO GALEANO EVELINE NINETH.** Análisis semiológico de los Seis murales de la Universidad de San Carlos paginas 55, 56, 57, 58,59.
- 21. **STAINES CICERO LETICIA.** Instituto de investigaciones estéticas U.N.A.M. Pintura Mural Maya págs. 4, 5,6
- 22. **TORALLA LUARCA GUILLERMO.** Los murales de Rogelia Cruz. Universidad de San Carlos de Guatemala. P.p. 22, 29, 45, 47,56
- 23. **UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA** (UNED) Historia del arte. Págs. 67, 68,131, 132, 159, 160, 163 volumen 1 y 2
- 24. **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO**. La pintura Mural en Prehispánica en México. Boletín informativo No. 4, 5, 6,7
- 25. **VASQUEZ PINEDA JAIME ROBERTO**. Análisis de las obras escultóricas de Efraín recinos tesis universidad de san Carlos facultad de humanidades. pág. 33, 37, 38, 39,40
- 26. **VELÁSQUEZ GIRÓN MÓNICA LISSET**. Análisis de la evolución artística y aportes plásticos en la obra de la artista guatemalteca, Isabel Ruiz pag. 3, 4,5
- 27. **VIGOTSKI SEMIOVICH LIEV**. Psicología del arte biblioteca Reforma Barral Editores Barcelona 1972
- 28. VILLAGRAN GARCIA. JOSE Teoría de la arquitectura 4ta edición pagina 55, 56,57
- 29. **WUCIUS WONG.** Fundamentos del Diseño Editorial Gustavo Gili S.A pagina 41, 42 **Bibliografías internet**
- 30. http://pastranec.net/historia/prehistoria/vivienda.htm
- 31. Fuente: http://www.decoluxe.net/2008/02/07/arquitectura-posmoderna-en-singapur/
- 32. http://www.mexicosmagazine.com/fotos/estados/distrito-federal/castillo-de-chapultepec-bellas-artes-palacio-nacional-y-la-villa
- 33. Fuente:http://ciudadanosdeesteplaneta.blogspot.com/2009/02/murales-de-la-biblioteca-central-de-c-u.html
- 34. http://www.slideshare.net/esfinge1962/los-murales-en-el-palacio-de-bellas-artes
- 35. http://mimoa.eu/projects/France/Paris/Pavillon%20Suisse

IMPRIMASE

Arq. Carlos Enrique Valladares Cerezo

Decano Facultad de Arquitectura

Msc. Arq. Salvador René Gálvez Mora

Asesor

Berta Sucena Lucas Cardona

Sustentante