

EDICIÓN ACTUALIZADA

ARTE TODA LA HISTORIA

BLUME

Prólogo de Richard Cork

Stephen Farthing

EDICIÓN ACTUALIZADA

ARTE

TODA LA HISTORIA

BLUME

Prólogo de Richard Cork

Stephen Farthing

Título original *Art. The Whole Story*

Edición original

Edición Fiona Plowman, Becky Gee, Carol King,
Louise Larchbourne, Frank Ritter, Helena Baser, Jane Laing,
Tristan de Lancey

Diseño Nicole Kuderer, Tom Howey

Traducción Cristóbal Barber Casanovas,
Remedios Diéguez Diéguez

Revisión de la edición en lengua española

Llorenç Esteve de Udaeta
Historiador de arte

Edición actualizada

Edición Carol King, Stacey Cleworth, Ruth Patrick,
Philip Cooper

Diseño Dean Martin

Traducción Remedios Diéguez Diéguez

Revisión de la edición en lengua española

Llorenç Esteve de Udaeta
Historiador de arte

Coordinación de la edición en lengua española

Cristina Rodríguez Fischer

Primera edición en lengua española 2010

Edición revisada y actualizada 2012, 2013, 2015

Nueva edición 2016

Nueva edición actualizada 2019

Nueva edición 2022

Reimpresión 2023

Nueva edición revisada y actualizada 2026

© 2019, 2012, 2010 Naturart, S.A. Editado por BLUME

Carrer de les Alberes, 52, 2.ª, Vallvidrera

08017 Barcelona

Tel. 93 205 40 00 e-mail: info@blume.net

© 2018 Quarto Publishing Plc, Londres

© 2010 Quintessence, Londres

ISBN: 979-13-88023-38-5

Depósito legal: B. 8732-2026

Impreso en Eslovenia

Todos los derechos reservados. Queda prohibida
la reproducción total o parcial de esta obra,
sea por medios mecánicos o electrónicos,
sin la debida autorización por escrito del editor.

WWW.BLUME.NET

CONTENIDO

PRÓLOGO *de Richard Cork* 6

INTRODUCCIÓN 8

1 | DE LA PREHISTORIA AL SIGLO XV 14

2 | SIGLOS XV Y XVI 138

3 | SIGLOS XVII Y XVIII 210

4 | SIGLO XIX 274

5 | DE 1900 A 1945 354

6 | DE 1946 A LA ACTUALIDAD 448

GLOSARIO 564

COLABORADORES 565

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 566

ÍNDICE 568

CRÉDITOS DE LAS FOTOGRAFÍAS 574

AGRADECIMIENTOS 576

ARTE CHINO: DINASTÍAS TANG, SONG Y YUAN

Tras la caída de la dinastía Han en el año 220, China entró de lleno en un período de casi cuatrocientos años de agitación conocido como el período de las Seis Dinastías. Los pueblos invasores de las regiones esteparias del norte fundaron reinos; así pues, las influencias del norte y del oeste permearon en la vida y la cultura chinas. Tras este período de transición llegó al poder la dinastía Tang (618-906). Esta época se considera el segundo período centrado en el exterior de la historia de China después de la dinastía Han. La actividad de las Rutas de la Seda se intensificó, haciendo que muchos comerciantes extranjeros se establecieran en la capital, Chang'an; las influencias occidentales se dejaron sentir de manera especial en los textiles, la indumentaria y los utensilios. Al mismo tiempo, el budismo chino estaba empezando a florecer con una marcada influencia sobre la escultura y la arquitectura tang hasta que, en los últimos años de la dinastía, se prohibió el budismo para implantar el taoísmo. La poesía empezó a florecer, algo que ponen de relieve los dos grandes poetas Du Fu y Li Bai; la expansión de la literatura fue posible en parte gracias al desarrollo de la impresión xilográfica.

Un género pictórico importante durante la dinastía Tang fue el *shan shui*, en el que los paisajes naturales, entre ellos montañas, ríos y cascadas, se representaban usando estilográficas y tinta en lugar de pintura. La pintura mural que había florecido antes de la dinastía Tang empezó a decaer a medida que los artistas iban trabajando con pergaminos verticales y horizontales. Muchos pintores del género *shan shui* no eran artistas profesionales, sino más bien expertos: no querían que sus obras estuvieran en exposición permanente. Su público, reducido y elitista, prefería disfrutar de los pergaminos en privado.

1 **Primavera saliendo de la corte Tang** (h. 750)
Zhang Xuan • tinta de color sobre seda
Museo Nacional del Palacio, Pekín, China

2 **Escuchando el qin** (h. 1102)
Emperador Huizong • tinta sobre seda
10,5 x 16 cm Museo Nacional del Palacio,
Taipéi, China

HECHOS CLAVE

639	672-675	h. 700	h. 750	h. 960	h. 1080
El emperador de la dinastía Tang, Hou Junji (f. 643), reabre la Ruta de la Seda cerrada a causa de las insurrecciones tibetanas.	Se esculpe una estatua de Vairocana, el Buda Universal, de 13 m de altura, en un acantilado de piedra caliza en el templo de Fengxian, en Longmen, China.	Li Sixun y su hijo Li Chao-tao fundan la escuela del norte de pintura paisajística en la que se promulga un estilo altamente decorativo y meticuloso.	El artista Wang Wei se hace famoso con el nombre de «el pintor poeta» después de crear una obra de arte que combinaba la pintura y la poesía.	Li Cheng, seguidor de Jing Hao, pinta un pergamino colgante, el <i>Templo solitario</i> , famoso por representar la animación en la naturaleza.	El crítico Mi Fu proclama a Xsu Xsi maestro de pintores de China; declara que una sola de sus obras tiene el mismo valor que diez pinturas de Zhang Xuan.

Zhou Fang (h. 730-800) fue uno de los pintores de pergaminos más distinguidos de la corte Tang. Probablemente de familia noble, fue contratado para pintar temas religiosos para el emperador; esta obra, no obstante, es menos conocida que sus pinturas de figuras de la corte, especialmente de cortesanas divirtiéndose con sus juegos y sus mascotas. Los retratos cortesanos de Zhou se caracterizan por tener un notable sentido de la verdad psicológica; también constituyen un fiel testimonio de las modas de ese período. Por encima de todo, Zhou capta las posturas de las mujeres, orondas y elegantemente vestidas, mientras disfrutan de sus sofisticados pasatiempos.

El pintor cortesano Zhang Xuan (713-755) tenía un estilo muy similar al de Zhou Fang; de hecho, las obras de estos dos pintores no siempre se distinguen con facilidad. En la pintura de Zhang *Primavera saliendo de la corte Tang* (página anterior) aparece representada la reina del estado de Guo cabalgando con la reina del estado de Qin y sus seis sirvientes. Los ocho personajes forman una meditada composición en la que prevalece una atmósfera primaveral, que se desprende de las caras alegres de las mujeres y de sus magníficos y bellos vestidos.

Un tercer artista importante de la dinastía Tang fue Han Gan (706-783). Igual que Zhou, pintó temas tomados del budismo; no obstante, actualmente es más conocido por sus pinturas de caballos imperiales encargadas por el emperador Xuanzong (712-756). En pinturas como *Hombre arreando caballos* (h. 740), en la que aparece un hombre montado a caballo, Han Gan evoca poderosamente el espíritu del caballo y su morfología.

Al caer la dinastía Tang en el año 906, el poder en China pasó a manos de gobernantes militares durante un lapso de tiempo conocido como período de las Cinco Dinastías (907-960). Uno de los artistas más importantes de China, Dong Yuan (h. 934-h. 962) vivió durante este período; sus pinturas de figuras y paisajes se convirtieron en un modelo a seguir durante los nueve siglos siguientes. Dong Yuan y su pupilo Juran (a. 975) fundaron la escuela del sur de pintura paisajística, caracterizada por las pinceladas expresivas y un enfoque impresionista. En el norte, la escuela del norte de Jing Hao (a. 910-950) y su pupilo Guan Tong (a. 907-923) se centró en los métodos pictóricos tradicionales, aunque con un enfoque distintivo de los detalles y los colores.

Cuando China se reunificó bajo la dinastía Song (960-1279), la influencia de los administradores, civiles y cultos, se vio reforzada. La técnica de la impresión mejoró gracias a la invención de tipos móviles en la década de 1040, un invento que contribuyó a la producción y a la distribución de textos. La erudición era algo muy admirado, tanto en los eslabones sociales más altos como en los más bajos. El mecenazgo de las artes creció rápidamente, no siempre de manera desinteresada. Tanto emperadores como oficiales, siempre conscientes de las amenazas del norte, encargaban la creación de obras que representaran a sus antepasados a favor de su propia autoridad. Emperadores como Huizong (r. 1100-1126) se sentían orgullosos de su dominio de la caligrafía, la música y la pintura (algunas de sus obras han sobrevivido hasta nuestros días). En la pintura sobre seda de Huizong *Escuchando el qin* (derecha), el emperador toca el *guqin*, un instrumento musical de siete cuerdas. El hecho de apreciar la música del *qin* desde un lugar hermoso se consideraba una actividad altamente refinada entre la culta clase gobernante; de hecho, el interés por el *qin* sigue siendo socialmente importante en la China actual.

h. 1104	h. 1130	h. 1200	h. 1280	h. 1320	1345-1368
La Academia Imperial de Pintura, fundada en el siglo X para inmortalizar eventos y retratar a personajes nobles, florece bajo el gobierno del emperador Huizong.	Mi Youren, un experto en arte de la corte imperial, pinta <i>Montañas nubladas</i> , rompiendo con las tradiciones de la escuela del norte de pintura.	Ma Yuan, pintor de la corte de Ninzong, funda un estilo de composición «de una esquina», en el que todas las obras aparecen prácticamente en blanco.	Se encarga la fabricación de porcelana shufu, blanca con un vidriado opaco azulado. Algunos llevan la inscripción «shufu», o «palacio del gobierno central».	Zhao Mengfu, un pintor erudito que acabó sirviendo a la corte de Yuan, pinta <i>Oveja y cabra</i> , demostración de su maestría con la pluma y la tinta.	Tras su exilio autoimpuesto para huir del sistema tributario, Ni Zan cambia de estilo y empieza a pintar paisajes desnudos sin gente.

Las Meninas 1656

DIEGO VELÁZQUEZ 1599-1660

320 x 276 cm
Museo Nacional del Prado,
Madrid, España

La pintura *Las Meninas* se encontraba en el Palacio del Real Alcázar de Madrid. En ella, el artista Diego Velázquez se pinta a sí mismo trabajando. Está pintando un retrato del rey Felipe IV y su esposa, la reina Mariana. Los reyes están –por implicación– en el mismo lugar que el observador de la pintura y aparecen reflejados en el espejo situado en la pared del fondo, donde, enmarcado en la puerta, aparece también el camarero de la reina, don José Nieto Velázquez. En el centro del lienzo está la infanta Margarita Teresa con sus damas de honor, una a cada lado. Velázquez transmite una sensación de vulnerabilidad en su forma de retratar a la joven princesa: su postura es artificial comparada con la distensión de uno de los bufones de la corte que aparecen al fondo, en la parte derecha de la pintura. La enana parece una niña y se burla del perro del rey que yace a sus pies. Con un estilo típicamente barroco, el artista crea una sensación verosímil del espacio a través del uso de la luz y las sombras. Velázquez dirige la luz que entra por la ventana directamente sobre la cara y el vestido de la infanta. Si la pintura se observa desde cerca, las pinceladas son perfectamente visibles y el observador descubre que el artista ha añadido textura y luminosidad a la obra a través de la adición o la sustracción de capas de pintura. **AB**

PUNTOS DESTACADOS

1 VELÁZQUEZ

La cara del artista está representada con gran realismo, en lo que puede considerarse como un verdadero autorretrato. Sobre el pecho de Velázquez hay una cruz roja, lo que indica que forma parte de la Orden de Santiago. Este honor no le fue concedido hasta el año 1659. Algunos creen que el rey Felipe IV pintó la cruz cuando Velázquez se encontraba en el lecho de muerte, pero parece más probable que el propio artista añadiera la cruz después de ser nombrado caballero.

4 INFANTA MARGARITA

Realzada por la potente fuente de luz de la pintura, la princesa, de cinco años de edad, aparece de pie en el centro del lienzo. La infanta mira fijamente hacia el observador con una expresión que sugiere que es plenamente consciente de su elevada posición. Lleva un vestido de seda blanco, pintado con infinitas y visibles pinceladas de pintura completamente blanca que resaltan los reflejos de luz de la lujosa tela y del cabello dorado de la princesa.

2 REY Y REINA EN EL ESPEJO

De la pared situada al fondo de la habitación cuelga un gran espejo en el que aparecen reflejados el rey y la reina. El tamaño de la pintura de la pareja real –el tema de muchos de los retratos de Velázquez– es muy reducido; aun así, las figuras llaman la atención del observador.

3 DAMA DE HONOR

La dama de honor situada a la derecha de la infanta es Isabel de Velasco. Isabel mira hacia el rey y la reina –y hacia el observador– y aparece haciendo una reverencia. A la izquierda está María Agustina Sarmiento, que aparece arrodillada ofreciéndole a su señora un refresco.

PERFIL DEL ARTISTA

1611-1618

Diego Velázquez se crió en Sevilla y se inició como pintor con Francisco Pacheco (1564-1644), cuyas enseñanzas le ayudan a adquirir un enfoque pictórico realista. Se casó con la hija de Pacheco en 1618.

1619-1628

Velázquez se revela como pintor realista con *Adoración de los Reyes Magos* (1619). En 1623 se convirtió en el pintor de la corte del rey Felipe IV. En sus retratos reales, su paleta se volvió más luminosa y sus pinceladas más fluidas.

1629-1650

El artista conoció a Rubens, viajó a Italia y vivió su período artístico más productivo. Llevó a cabo diversos estudios ecuestres y pintó una serie de retratos de bufones y enanos de la corte.

1651-1660

Velázquez se instala en España. Su estilo se centró en el efecto general de sus pinturas más que en los detalles realistas. Murió en 1660 y su esposa murió unos días después.

El nacimiento de Venus 1879

WILLIAM BOUGUEREAU 1825-1905

óleo sobre lienzo
300 x 215 cm
Musée d'Orsay, París, Francia

Esta representación clásica de la diosa romana del amor y la belleza está basada en multitud de obras icónicas anteriores. Con esta pintura, William Bouguereau, el arquetípico artista académico francés, rindió homenaje a la pintura homónima de Sandro Botticelli (1445-1510), a *El triunfo de Galatea* (h. 1512; véase página 180) de Rafael y a *Venus Anadiómena* (1848) de Jean-Auguste-Dominique Ingres. Venus, con su piel aporcelanada y su pelo largo y suelto, emerge de entre las olas subida en una concha, rodeada y admirada por tritones, ninfas marinas y *putti*. Como muchos de sus contemporáneos, Bouguereau usó como pretexto una diosa para retratar un desnudo voluptuoso e idealizado. Su uso de los colores intensos, sus minuciosos acabados, la precisión de su ejecución y la perfección física de la protagonista hicieron que esta obra tuviera un gran éxito cuando fue expuesta por primera vez. Su refinada técnica representa el logro por excelencia de la tradición académica francesa, una técnica por la que fue admirado por los tradicionalistas e injuriado por la vanguardia durante toda su vida. SH

👁️ PUNTOS DESTACADOS

1 PIERNAS DE VENUS

La postura de Venus es asimétrica, algo que Bouguereau copió conscientemente de Botticelli. Pero esta Venus no adopta una postura «púdica», esto es, no se cubre sus partes íntimas con las manos, es mucho más erótica y el artista se deleita al dejar al descubierto el cuerpo torneado de una mujer bella. Sus pinceladas suaves y vidriosas fueron muy admiradas por los defensores del arte académico; Bouguereau era conocido por su maestría a la hora de representar la piel con gran realismo.

2 CARA Y BRAZOS DE VENUS

Lejos de avergonzarse de su desnudez, Venus levanta los brazos en un gesto de languidez y mira hacia abajo en señal de modestia por su belleza. Cuando Bouguereau pintó esta obra, Ingres era considerado el mejor pintor de desnudos; la postura elegida por Bouguereau recuerda a la de la Venus de Ingres.

3 PUTTI EN EL CIELO

Los orondos y pequeños *putti* que admiran a la diosa recuerdan a los dos *putti* que aparecen en la pintura de Rafael *Madonna Sixtina* (h. 1512-1514). Como en muchas de las obras de Bouguereau, el fondo aparece pintado esquemáticamente con el objetivo de que el tema central adquiera prominencia.

4 NINFAS Y CÉFIRO

En la mitología romana, los céfiro arrastraron a Venus en una concha desde el océano hasta Pafos, Chipre, y representaban las pasiones espirituales. En honor a la Venus de Botticelli, Bouguereau pinta a los céfiro y a las ninfas entrelazados y con un estilo muy naturalista.

5 PUTTI CON DELFÍN

Dos *putti* aparecen montados sobre un delfín, símbolo tradicional de la protección. Los artistas académicos franceses solían pintar *putti*, casi siempre representados con forma de niños alados, para mostrar su reverencia hacia el arte del Renacimiento italiano (véase página 164).

🕒 PERFIL DEL ARTISTA

1825-1845

Bouguereau nació en La Rochelle, Francia. Recibió sus primeras clases de dibujo de la mano de Louis Sage, un alumno de Ingres. En 1842 su familia se trasladó a Burdeos, donde se inscribió en la École Municipale de Dessin et de Peinture. En 1844 ganó su primer premio por su pintura de la figura de san Roque.

1846-1874

Bouguereau consiguió ingresar en la École des Beaux-Arts de París en 1846 y ganó el Prix de Rome en 1850. Empezó a exhibir pinturas de género y temas mitológicos en el Salón de París.

1875-1905

Empezó a dar clases en la Académie Julian, una alternativa a la École des Beaux-Arts. En 1881 fue elegido primer presidente de pintura de la Société des Artistes Français.

Una guía a través de un extraordinario recorrido por las imágenes más icónicas del mundo, las que nos encontramos al abrir un periódico, al visitar una galería o al observar la portada de una novela. Ordenada cronológicamente, traza la evolución del desarrollo artístico período a período. El texto cubre todos los géneros artísticos, desde la pintura y la escultura hasta el arte conceptual, el de acción social y el *performance art*.

- Una historia del arte mundial sumamente accesible.
- Más de 1100 ilustraciones en color de las piezas más icónicas.
- Cubre todos los géneros artísticos, desde la pintura y la escultura hasta el arte conceptual.
- Con un diseño ameno y manejable.

