

Título: La figura humana voladora en la Edad Moderna. Expresión de su movimiento en la plástica italiana.
Doctoranda: Mercedes Consuelo Peris Medina

ÍNDICE

	Pág.
INTRODUCCIÓN	15
Motivación	17
1. DEFINICIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	17
Definición del tema	17
Acotación del campo de estudio	18
Hipótesis	20
Objetivos	20
2. ESTADO DE LA CUESTIÓN	22
3. PERTINENCIA DE LA INVESTIGACIÓN	25
4. METODOLOGÍA	26
5. ESTRUCTURA DEL TRABAJO	29
6. ACLARACIONES	35
1. LA FIGURA HUMANA VOLADORA DE LA EDAD MODERNA	37
1.1. EL MOVIMIENTO INGRÁVIDO EN LA EDAD MODERNA	43
1.1.1. Movimiento sujeto a la gravedad y movimiento ingrávigo	43
1.1.2. La ingravidez y el vuelo en la ciencia, la tecnología, la literatura y el arte plástico de la Edad Moderna	46
1.1.2.1. En la ciencia	46
1.1.2.2. En la tecnología	48
1.1.2.3. En la literatura	51
1.1.2.4. En el arte plástico	52
1.1.3. Vuelo, flotación e ingravidez como fenómenos dinámicos	57
1.2. LA FIGURA HUMANA FLOTANTE EN LA PLÁSTICA DE LA EDAD MODERNA	65

1.2.1. La elección del vuelo como motivo plástico	65
1.2.1.1. Placer sensorial	66
1.2.1.2. Placer emocional	69
1.2.1.3. Elección personal	70
1.2.2. Posibilidades móviles de las figuras voladoras	75
1.2.2.1. Independencia de las leyes físicas	75
1.2.2.2. Libertad de desplazamiento	77
1.2.2.3. Elasticidad y flexibilidad	81
1.2.2.4. Movimiento constante	83
1.2.2.5. Velocidad	83
1.2.2.6. Transformaciones sustanciales	85
1.2.3. Contexto espacio-temporal del movimiento ingrávigo	93
1.3. PERSONAJES FLOTANTES. LA INFLUENCIA DE LA MITOLOGÍA Y LA TEOLOGÍA EN LA CONFIGURACIÓN DEL VUELO	99
1.3.1. El dominio del cielo. Seres extraordinarios	99
1.3.2. Actividades que realizan	101
1.3.2.1. Mensajeros y mediadores	102
1.3.2.2. Asistentes	104
1.3.2.3. Orantes	107
1.3.2.4. Psicopompos	110
1.3.2.5. Recalcan la importancia de un acontecimiento	111
1.3.2.6. Guerreros celestiales	113
1.3.2.7. Intervención en las acciones humanas	114
1.3.2.8. Portadores	116
1.3.3. Atributos simbólicos	122
1.3.3.1. Forma humana	122
1.3.3.2. Alas	125
1.3.3.3. Vestimenta extraña	130
1.3.3.4. Vinculación con elementos naturales	132
1.4. CONCLUSIONES	135
2. EL DESARROLLO DEL VUELO DE LA FIGURA HUMANA EN LOS ESTILOS ARTÍSTICOS DE LA EDAD MODERNA	137
2.1. PUNTO DE PARTIDA. ARTE MEDIEVAL	141
2.1.1. Románico	142

2.1.2. Gótico	147
2.2. CAMBIOS EN EL SENTIR ARTÍSTICO	157
A. Perspectiva y representación de la tridimensionalidad	158
B. Estudio de la naturaleza	158
C. Arte clásico	161
2.3. SIGLO XV	163
2.3.1. Quattrocento italiano	163
2.3.1.1. Cambios en el estilo	163
2.3.1.2. Finalidad	166
2.3.1.3. Carácter del vuelo	167
2.3.1.4. Personajes voladores	169
2.3.1.5. Recursos visuales	170
2.3.2. Arte Flamenco	176
Contexto.....	176
2.3.2.1. Cambios en el estilo	177
2.3.2.2. Finalidad	178
2.3.2.3. Carácter del vuelo	178
2.3.2.4. Personajes voladores	178
2.3.2.5. Recursos visuales	180
2.4. ALTO RENACIMIENTO	183
Contexto	183
2.4.1. Cambios en el estilo	183
A. Estudio de la naturaleza y expresión de emociones por medio del movimiento	183
B. Perspectiva	186
C. Verosimilitud	186
D. Aprendizaje de la naturaleza y desvinculación del modelo (el di- bujo de imaginación)	187
2.4.2. Características del movimiento	188
2.4.3. Finalidad	190
2.4.4. Carácter del vuelo	191
2.4.5. Personajes voladores	192
2.4.6. Recursos visuales	195
2.5. MANIERISMO	199
Contexto	199
2.5.1. Cambios en el estilo	200
2.5.2. Finalidad	201
2.5.3. Carácter del vuelo	203
A. Intensidad del movimiento	203
B. Ambiente lúdico y festivo	204
C. Severidad y dolor	204

2.5.4. Personajes voladores	205
2.5.5. Recursos visuales	207
A. La predilección por la complejidad sobre la simplicidad	207
B. El gusto omnipresente por la variedad	210
C. Virtuosismo técnico	214
2.6. PROTOBARROCO	217
Contexto	217
2.6.1. Cambios en el estilo	217
2.6.2. Finalidad	219
2.6.3. Carácter del vuelo	222
A. Sensualidad	222
B. Carácter lúdico	225
2.6.4. Personajes voladores	226
2.6.5. Recursos visuales	226
2.7. BARROCO	231
Contexto	231
2.7.1. Cambios en el estilo	232
A. Sensualidad	232
B. Expansión del espacio de representación	234
C. Espacio tridimensional	234
D. Ilusión pictórica	235
E. Exaltación de la fantasía	238
2.7.2. Finalidad	238
A. Sugestión	238
B. Educación por medio de la imagen y afirmación del poder	244
C. Un mundo de ensueño	246
2.7.3. Carácter del vuelo	248
2.7.4. Personajes voladores	252
2.7.5. Recursos visuales	258
2.8. ROCOCÓ	261
2.8.1. Cambios en el estilo	261
2.8.2. Finalidad	261
2.8.3. Carácter del vuelo	263
A. Amabilidad, delicadeza	263
B. Contenido sensual	266
C. Inmensidad	268
2.8.4. Personajes voladores	271
2.8.5. Recursos visuales	273
2.9. CONCLUSIONES	277

3. EL PROCESO CREATIVO EN LA EXPRESIÓN DEL VUELO DE LA FIGURA HUMANA	281
3.1. El conocimiento del movimiento ingrávigo. Recepción de la información	285
3.1.1. Los mecanismos de captación de la información	285
3.1.1.1. La intuición	285
3.1.1.2. La percepción	287
3.1.2. Orígenes y selección de la información	288
3.2. Fuentes de información	291
3.2.1. Fuentes visuales	292
3.2.1.1. Observación y memoria visual	292
3.2.1.2. Referentes móviles	295
A. El vuelo de las aves	295
B. Observación de movimientos análogos al movimiento que se daría en la ingravidez	299
C. Movimientos visualmente análogos pero alejados de la sensación física del vuelo	305
D. Escorzos y torsiones	315
3.2.1.3. Referentes estáticos	318
A. Modelos estáticos	318
B. Modelos escultóricos	323
C. Obras plásticas con expresión del movimiento ingrávigo.....	325
3.2.2. Fuentes perceptivas no visuales	327
3.2.3. Fuentes introspectivas	328
3.2.3.1. La imaginación creadora	328
3.2.3.2. El ensueño. Experiencia íntima del movimiento ingrávigo	331
3.2.3.3. Emociones y sentimientos en torno al movimiento de la figura humana ingráviga en la Edad Moderna	332
A. El deseo de libertad	332
B. El vuelo como un juego	335
C. Miradas	342
D. Erotismo	345
E. Vuelo y amor	347
F. Cielo diurno y nocturno	349
G. El ascenso y el descenso, el encuentro	353
3.2.4. Fuentes intelectuales	360
3.3. La elaboración de la información. Creación de la imagen	363
3.3.1. La invención	364
3.3.2. Elaboración plástica	367

3.3.3. Recursos de transformación	368
A. Ausencia de contacto con el suelo	368
B. Ocultación del apoyo	369
C. Reducción de la base	372
D. Descontextualización	375
E. Cambio de dirección de la trayectoria	379
F. Cambio del punto de vista (de vista frontal a escorzo)	382
G. Acentuación de las torsiones	385
H. Conjunción de recursos	385
3.4. Conclusiones	389
4. EL LENGUAJE PLÁSTICO ORIENTADO A LA EXPRESIÓN DEL MOVIMIENTO INGRÁVIDO	393
4.1. FORMAS EN EL ESPACIO	397
4.1.1. Espacio vacío alrededor de la figura	397
4.1.2. Ubicación en el espacio de representación	400
4.1.3. Dinamismo del color	402
4.1.4. Mitigación de la influencia de los ejes de equilibrio	403
4.1.5. Formas dinámicas	405
4.1.6. Trayectoria y dirección-sentido	406
4.2. ALTERACIÓN DE LA FORMA	409
4.2.1. Estirando o encogiendo la forma	410
4.2.2. Torsiones	412
4.2.3. Figuras escorzadas	413
4.3. RETOS VISUALES EN LA LECTURA DE LA IMAGEN	415
4.3.1. Gesto plástico	415
4.3.2. Abundancia de elementos visuales	418
4.3.3. Contraste lumínico	422
4.3.4. Agrupaciones de figuras con diversas lecturas	424
4.4. RECORRIDOS VISUALES EN LA LECTURA DE LA IMAGEN	429
4.4.1. Secuencias	430
4.4.2. Yuxtaposición de fases de una acción	433
4.4.3. Yuxtaposición de puntos de vista y de direcciones-sentido	434

4.5. USO EXPRESIVO DEL ESPACIO DE REPRESENTACIÓN	437
4.5.1. Representación del espacio tridimensional	437
4.5.2. Simulación de la presencia real	440
4.5.2.1. Ideas	440
4.5.2.2. Recursos	443
4.5.3. Formatos dinámicos	450
4.5.3.1. Superficies perpendiculares a la dirección de la gravedad	451
A. Escenas y figuras paralelas al plano del cuadro	453
B. Intermedio. Proyección oblicua	453
C. Escenas y figuras que se proyectan en profundidad, perpendiculares al plano del cuadro	455
D. Combinación	459
E. Otras cuestiones acerca de la expresión del vuelo en formatos perpendiculares a la dirección de la gravedad	461
a) Figuras “multivisión”	461
b) Flotabilidad de figuras no voladoras en formatos cen- tales	463
4.5.3.2. Soportes de planimetría curva	464
4.5.4. Punto de vista móvil	468
 4.6. COMPARACIÓN ENTRE SERES VOLADORES Y NO VOLADORES	471
a) Por las cualidades dinámicas de la forma	471
b) Por los puntos de vista	473
c) Por la disposición en el espacio de representación	473
d) Por el color y la luminosidad	474
e) Por la gestualidad de los trazos	475
 4.7. CONJUNCIÓN DE RECURSOS	477
 4.8. DESPEGUE DE FIGURAS NO VOLADORAS	479
 4.9. CONCLUSIONES	483
 CONCLUSIONES FINALES	487
 RESUMEN (castellano)	495
RESUM (valencià)	497
RIASSUNTO (italiano)	499
CONCLUSIONI (italiano)	501

SUMMARY (English)	507
FINAL CONCLUSIONS (English)	509
ANEXOS	515
Anexo 1	517
Anexo 2	519
Anexo 3	549
Anexo 4	551
LISTA DE IMÁGENES	553
Capítulo 1	553
Capítulo 2	561
Capítulo 3	575
Capítulo 4	584
LISTA DE TABLAS	593
BIBLIOGRAFÍA	595
