

LA ZOOLOGÍA EN LAS BELLAS ARTES

DOCTORA DÑA. ROSA MARÍA GARCERÁN PIQUERAS
Académica de Número de la sección de Arquitectura y Bellas Artes

Éste título me lo sugirió el Doctor D. José Manuel Pérez García para compartir el tema con él que trataría la zoología en la literatura.

Comenzaré con esta primera imagen, que aparentemente no guarda relación con el tema pero inicio mi intervención con ella porque es la que tiene mayor significación con el criterio y el enfoque que le daré a esta presentación. Ante la amplitud del tema, más que profundizar en conocimientos, trataré que interesen a mis compañeros de Academia. Un foro de académicos tan multidisciplinar como el que 1483-1520 había representado Rafael en este fresco «La escuela de Atenas». Y también a través de esta primera imagen les anticipo que fundamentalmente la conferencia la basaré en imágenes que harán que disfrutemos tan solo con su contemplación.

Trataré de ordenar parte de lo que la historia nos ha legado referente a la presencia de los animales en las Bellas Artes, tratando de poner orden en los lenguajes del arte, arquitectura, música, rituales... Ya que unas veces las manifestaciones tenían aplicaciones reales y otras simbólicas. Y como todo lenguaje adopta técnicas de representación, que serán, imágenes visuales que en el arte las podremos ver en dibujos, grabados, acuarelas, óleos, esculturas, fotografías, cine, danza, etc.

Ritos

Dibujo

Pintura

Escultura

Teatro

Cine

La primera relación que voy a establecer es cómo la imagen a veces ha sustituido a la palabra.

Se utiliza el arte como lenguaje narrativo para ampliar los conocimientos de un pueblo donde la mayoría no sabían leer. Este primer ejemplo es un gran lienzo bordado, es un tapiz que narra la victoria de Guillermo el conquistador sobre los ingleses presentado en el 2007 en el programa UNESCO para la Memoria del Mundo,

puesto que relata los hechos que acontecieron entre 1064 y 1066 de la conquista de Inglaterra por los normandos, hechos que fueron decisivos para la historia de las naciones francesa y británica. Son 58 las escenas que se representan documentando la vida y costumbres del arte y arquitectura civil y militar de la sociedad normanda e inglesa de la Edad Media, con escenas de campaña, de preparativos de travesía, de desembarco que se suponen supervisadas por un clérigo dado su carácter religioso y profano, puesto que alguna de las escenas tienen similitud con relatos bíblicos, como pueden ser los leones alados con las visiones del profeta Daniel como símbolos de Babilonia, significando la toma de Judea por los babilonios. Son reconocibles elementos, como la Columna de Trajano en Roma o la semejanza con el arca de la alianza del relicario sobre el que jura Harold el Sajón.

Esta fuente documental del siglo XI, además de 626 personajes, 37 fortalezas y edificios, 41 navíos y embarcaciones, tiene de animales representados 202 caballos y mulas, 55 perros y 505 animales y bestias.

En el informe de presentación de registro para la UNESCO, destaca su importancia, no sólo por su valor histórico, sino también el artístico. Tiene una longitud de 70 metro y 05 metros de ancho el paño fino de lino que se bordó con agujas empleando dos técnicas de bordado y lanas de cuatro colores de base (rojo, amarillo, verde y azul) y 8 tonalidades de tintes vegetales como la gualda, purpurino o índigo.

Y de éste lenguaje, tan sólo narrativo, pasaré a hablarles de ese otro lenguaje que está lleno de significados.

Recordemos a Botticelli, sus madonas y sus venus son iconos de paz y armonía, pero también representó la historia de Nastagio degli Onesti en cuatro diseños de escenas realizadas al temple sobre tabla y que pintados en su taller no solo supervisó el conjunto, sino

que por la calidad de algunas figuras, se supone que están pintadas por él, participando alguno de sus ayudantes como Bartolomeo de Giovanni o FilippinoLippi.

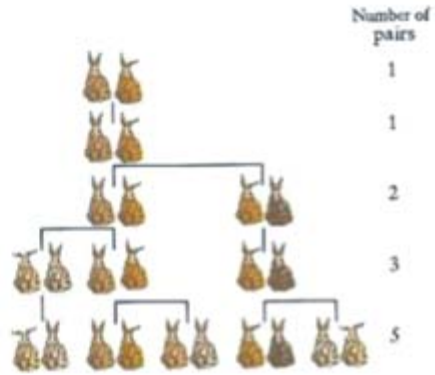
Les destaco una de las escenas, protagonizada por la persecución y el ataque que le hacen perros y caballos a una mujer. Fue pintada en 1483 y un siglo antes la describió Boccaccio en el Decamerón (1350 «El infierno de los amantes crueles»).

Las pinturas se sabe pertenecieron a la familia Pucci como regalo de boda por el matrimonio de Giannozzo Pucci con Lucrezia Bini.

La escena quiere ser moralizante, el cuadro que mide 83 centímetros de alto y 138 centímetros de ancho se conserva en el Museo del Prado, es el Episodio III, conservándose también en el Prado el I y II. Estos regalos a la novia no se pueden entender como «agasaño», sino como «recomendación».

Son muchas las reflexiones que ante este cuadro podrían hacerse acerca de la actitud social de aquel momento. La situación social era muy complicada sobre todo para la mujer, nada menos que Lorenzo el Magnífico hizo de mediador en la unión de dos familias que unían fortuna e intereses políticos y donde la mujer pasaba de la tutela del padre (como muy tarde a los 17 años) a la del esposo, no pudiendo ni heredar ni denunciar. El cronista del S. XV Cambi acusa a los ciudadanos de traficar con las mujeres lo mismo que con las telas, y en cambio Leon Battista Alberti en su tratado sobre la familia hace recomendaciones y aseveraciones que dañan la dignidad de la mujer.

Además de con el lenguaje de la palabra a las Bellas Artes las podemos relacionar con otros lenguajes como el de los números, las matemáticas.

Una pareja de conejos cría una nueva pareja cada mes, y acto seguido se van sumando. Mes tras mes, cada nueva pareja sigue criando otra. El número de parejas al final de cada mes dado es la suma de los dos números que la preceden.

En las Bellas Artes, sobre todo en la música, se reconoce la gran contribución que realizó Fibonacci, quien fue tan adelantado a su tiempo que posiblemente murió sin

saber el alcance de su descubrimiento. Leonardo de Pisa Fibonacci, nació en Italia, se educó en África, donde su padre tenía un cargo diplomático (responsable de la oficina de aduanas de la ciudad), fue educado por un tutor árabe y en sus viajes por el Mediterráneo en contacto con los grandes matemáticos de la época, adquirió grandes conocimientos de aritmética y álgebra, y todo lo experimentado, lo dio a conocer en 1202 en el «Liberabaci» influyendo para que en Europa se adoptara el sistema decimal árabe (las 9 cifras y el 0) para contar, en lugar de los números romanos, proporciona la regla de tres simple y compuesta, instrucciones para resolver ecuaciones, raíz cuadrada de los números, pero sobre todo se le conoce por la curiosa sucesión de números con el problema ficticio que representa la reproducción de los conejitos, donde una pareja de conejos en un mes alcanza la edad fértil y a partir de ese momento cada vez engendra una pareja de conejos que a su vez, al ser fértiles engendrarán cada mes una pareja de conejos. Si se quiere saber cuántos conejos había al cabo de un determinado número de meses, éste gráfico explica que el número de parejas a lo largo de los meses coincide con los términos de la sucesión 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144... Es decir, que cada término es la suma de los dos anteriores. Existe también otra relación entre ellos, el número áureo o ϕ (fi). Fibonacci descubrió algo que sorprendió a biólogos porque el código genético del crecimiento del mundo vegetal coincide con la sucesión de Fibonacci.

También a través de los animales descubriremos el amplio marco que tradicionalmente son las técnicas de representación artística. En estos dibujos que Leonardo realiza de animales, las distintas representaciones y estudios nos pueden servir para comprender los bocetos previos que un artista suele realizar de anatomía, de movimientos, para que luego aparentemente resulte una sencilla y fácil obra de arte. Si he elegido estos dibujos es porque Leonardo es considerado como uno de los más

grandes pintores de la historia, con sólo nombrarlo nos viene a la memoria la Gioconda, La última cena... Pero yo quisiera destacar que en su persona como hombre del renacimiento reúne talento para múltiples disciplinas. Como ingeniero, inventor desarrolló ideas como el helicóptero, el carro de combate, el submarino y el automóvil, aunque sus proyectos no era posible realizarlos en aquella época, pero quedaron como conocimiento en las áreas de anatomía, óptica, hidrodinámica e ingeniería civil, por lo que les animo a que lo recuerden no sólo como artista, dibujante y pintor, sino que a esos conocimientos hay que añadirle los de arquitecto, urbanista, ingeniero, como científico anatomista, botánico, inventor, también filósofo, escritor, músico, poeta...

Y también será importante analizar los lazos estrechados entre la literatura y las Bellas Artes, donde las imágenes creadas por los artistas, estando al servicio de la litera-

tura, como arte han adquirido su propia personalidad. Pongo por ejemplo una obra escrita como ha sido Alicia en el País de las Maravillas, que ha sido representada desde las Bellas Artes como ilustración, cómic, cine, teatro...

Amplieemos el concepto de representación artística como lenguaje, con un ejemplo, que es la pintura «María en el huerto o jardín de paraíso» de técnica mixta anónimo, pintado hacia 1410. Como hemos dicho, los creyentes en la Edad Media, pocos sabían leer, por eso era familiar ese lenguaje visual que siempre estaba lleno de signos y símbolos.

Es un jardín cercado porque se remite al Antiguo Testamento, al Cantar de los Cantares de Salomón «Eres jardín cercado, hermana mía, esposa...» Con violetas, símbolo de la humildad, lirios blancos de pureza. Es el tema religioso del Jardín de Edén. Pero el Jardín de las Delicias hizo su entrada en la literatura antes que en la pintura. El «Decamerón» de Bocaccio se escribió en Florencia 60 años antes de pintarse María en el huerto cercado.

Y si se ha elegido además este ejemplo es por los pájaros. Los pájaros no son un simple adorno, la representación es tan minuciosa que no parece de la época, porque además de simbolizar la música de los ángeles, los biólogos han reconocido por lo menos 12 especies (carbonero, pinzón, pinzón real, oropéndola, petirrojo, frailecillo, peco, gorrión, herrerillo, herrerillo azul, pico picapinos, ampelis europeos, jilguero, mito, milano abubilla) y de insectos la libélula y la mariposa blanca de la col. Todos ellos con una abundancia de detalles que casi resulta un manual.

Es un cuadro mas bien propio de la época moderna que de la medieval por la armonía entre la visión realista y la religiosa, porque también aporta investigación científica sobre la naturaleza; tiene más de 25 variedades reconocidas de plantas, todas ellas marianas, símbolos de la Virgen.

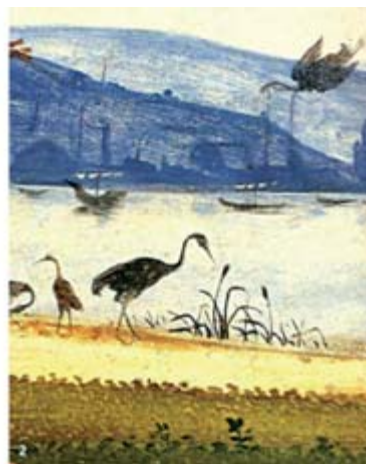

Otra pintura interesante para destacar es «La muerte de Procris». Se refiere a la leyenda de Procris que resultaba apropiada para poner en guardia a los novios contra la desconfianza en el matrimonio, ya que muere víctima de los celos. El enigma del cuadro recoge la leyenda antigua contada por el poeta Ovidio en sus «Metamorfosis». Es un relato donde los celos de Céfalos hicieron que para comprobar la fidelidad de su esposa Procris se disfrazara, ella huye al bosque para pedir ayuda a la diosa Diana. Céfalos le pide perdón pero es entonces Procris quien presa de celos sigue a su esposo un día cuando sale de cacería. Tiene tan mala suerte que él la confunde con una presa y le lanza una flecha. La pintura hace referencia a esa leyenda pero se toma alguna licencia, no representa a Céfalos y si a un fauno o sátiro que Ovidio no menciona en su narración. Probablemente este cuadro fue encargado también para una boda. La pintura es óleo sobre tabla, mide 65 centímetros por 183 centímetros y se le atribuye a Piero di Cosimo.

Panofski no considera a su autor como «un gran pintor, pero sí como un maestro extremadamente interesante y cautivador».

El paisaje de las garzas es, como aseguraba Plinio El Viejo, las aves que derraman lágrimas de dolor por los hombres en el reino de los muertos. Y a los perros se les puede dar una significación alquimista; la perra blanca Corascene y el perro Armenio, los dos estados químicos, lo sólido y lo volátil, y que unidos mediante el fuego era un paso hacia la obtención de la piedra filosofal. Y el perro además en los libros de los alquimistas, él o su cabeza representas a su inventor, es también el guía que conduce a las almas en alquimia al reino de los muertos.

En pintura como en literatura se mezclan en algunas obras la fantasía y la realidad.

Son muchas y diferentes las relaciones que se establecen entre la literatura y las Bellas Artes, a veces las pinturas se utilizan para decorar textos.

Las ilustraciones en esos casos son miniaturas, uno de los mejores ejemplos que podemos analizar es el manuscrito «Las muy ricas horas del Duque de Berry». Juan de Berry fue un noble amante de los libros y coleccionista de arte, que para la realización de este manuscrito del Medievo trajo de Flandes a los hermanos Limbourg para que iluminaran el libro.

El texto es un libro de horas con oraciones para siete momentos del día, laudes a las 3:00 h., prima a las 6:00, parte a las 9:00 h., sexta al mediodía, monja a las 15:00, vísperas a las 18:00, complies a las 21:00 h.

Encargado hacia 1410 contiene 66 grandes miniaturas y 65 pequeñas, 300 letras capitulares doradas y 1800 cenefas también doradas. Todo con gran colorido empleando materias minerales, plantas y goma arábiga. Y en toda la obra se usa mucho el lapislázuli. Traído de Oriente, oro, y malaquita para los verdes. Todo ello sobre vitela muy fina.

De todas estas ilustraciones destacamos el calendario y concretamente el mes de febrero, aunque todo él resulta un documento de sociología y economía como veremos.

Se crearon motivos fijos para cada mes, en el ven cómo se representa al campesino guiando a un burro cargado de leña; en todo el almanaque se ve cómo ha de sufrir un trabajo duro frente al del señor.

El calendario es toda una lección de economía social. Vemos un caballete con panales y es que las abejas eran una gran riqueza. La miel era el único producto para endulzar, porque la caña de azúcar era un importado lujo, y sin electricidad la cera también era necesaria para la fabricación de velas.

Aparece un palomar, ya que a las palomas se las consideraba una riqueza por su estiércol. La altura de esas torres que aquí se ve a la derecha, tenían un gran significado; la

altura correspondía al número de palomas que albergaba, que a su vez tenía que corresponder al número de hectáreas de las que poseía el dueño, pudiendo tener por cada media hectárea un nido, de forma que las palomas no destruyeran los campos. Con ello los palomares daban idea de las propiedades que tenía el noble porque los campesinos sólo podían tener una pareja. Y este privilegio de la nobleza se le mantuvo hasta la revolución francesa.

En el almanaque se ve en éste mes un rebaño de ovejas, en ésta época tuvieron importancia en la economía y en la lírica popular. Las ovejas aparecen junto a los campesinos porque para ellos eran más fáciles de pastorear que los gansos, cerdos o vacas que aparecen en la casa de los señores. Y para la nobleza en el rococó se puso de moda en la lírica pastoril el que se retratara a las damas de la corte con el corderito que pasó a sustituir al perrito lleno de lacitos como animal de compañía.

En este calendario se pone de manifiesto la dureza de la vida de los campesinos sobre todo en el invierno; la representación de trabajos agrícolas, el esquilado de las ovejas, la vendimia, el arar, el sembrar...

Y por parte de la nobleza, junto a escenas como peticiones de mano, o la recogida de flores, los animales aparecen en escenas de caza, con aves rapaces y halcones domesticados, y caballos en escenas de montería.

Y de este ejemplo del arte con lenguaje descriptor, pasemos al lenguaje oculto o la simbología que contienen algunos cuadros. Son muchos los autores y las obras que podríamos citar y analizar donde unificaban las doctrinas paganas con la teología cristiana. En la «Primavera» de Botticelli vemos al dios Mercurio, Las tres gracias, La diosa Venus, Cupido o Eros, Flora arrojando flores y la ninfa Cloris raptada por Céfito, el Viento y Gombrich dice que la iconografía allí representada procede el paisaje mitológico del Juicio de Paris,

según lo recogió Apuleyo en su obra «El asno de oro» en el S. II d.C.

En muchos cuadros se unifican doctrinas paganas con teologías cristianas con lo que en este contexto histórico y filosófico se auspicia ese mensaje velado y oculto.

El anticuario Octavio aconsejaba a los artistas que su pintura debía ser enigmática para gustar al Emperador, que ante todo hubiera que descifrar y encontrar correspondencias ocultas en el arte y la literatura que escaparan al profano y no al culto.

En este cuadro Tintoretto, que siempre representaba cuadros de episodios bíblicos, describe el origen de la Vía Láctea como versión de la leyenda de un tratado de botánica bizantino impreso en Venecia en 1538. El tema principal del cuadro es la inmortalidad; a

Júpiter que había tenido un idilio con una mortal, le nace Hércules, que sería un hijo terrenal. Y para que consiguiera la inmortalidad intenta que se amante de su esposa mientras duerme, que es una diosa. La diosa se despierta y algunas gotas de leche salpican el cielo y se convierten en estrellas. Tiene símbolos visuales relacionados con la alquimia «la materia originaria», «leche de la virgen» o «flujo de la Luna»; la parte terrenal «sapo» se une con la etérea «águila» «flechas» en manos de querubines.

Tiene todos los signos que tradicionalmente aparecen en este tipo de cuadros los pavos de Juno, el águila, pero aquí en el águila podemos encontrar otro enigma, tradicionalmente en sus patas llevaría el rayo de Júpiter. Pero en este caso parece más un cangrejo que correspondería al signo de cáncer. En astrología correspondería al signo del nacimiento del Emperador, 18 de julio de 1552, y también cáncer se encuentra entre acuario, que podría estar representado por el querubín con la red y sagitario el querubín con el arco.

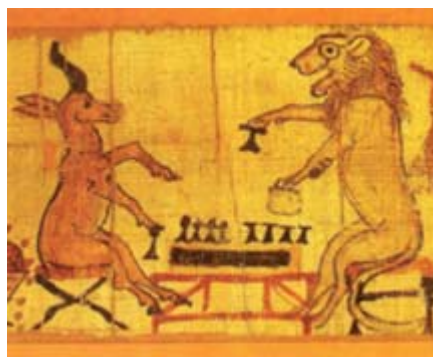
Tintoretto fue acusado por los venecianos de «nigromante» (conjurador de los espíritus) pero en 1565 fue admitido como cofrade en la Escuela de San Rocco, y en 1566 forma parte de la Academia de Pintura de Florencia junto con Tiziano y Palladio, entre otros.

Y no podía faltar en ésta relación de imágenes con la simbología y la literatura «El Bosco». Aquí retoma el simbolismo del heno, que en la Biblia, salmo 37 dice: «No te impacientes por los malvados... porque como el heno presto se marchitarán». En la primera epístola de San Pedro dice: «Porque toda carne es como el heno... se cose el heno y cayó la flor, más la palabra de Dios prevalece». Su fantasía crea animales, más bien criaturas híbridas, mezcla de hombres, animales y plantas y demonios azules con trompetas nasales... Las creencias de brujerías, Satanás y los demonios y sus apariciones estaban muy extendidas en esa época. Para la mayoría de la gente el mundo estaba lleno de malos espíritus. Se decía que los ruidos involuntarios como la risa, el suspiro o el estornudo estaban provocados por ellos, porque así era como se comunicaban entre sí.

Veamos ahora, como he dicho antes su relación con el lenguaje matemático que se sitúa entre los dos mundos, el de la palabra y el del arte y también podemos relacionar muchas obras, que interesaron además de por su belleza, por una capacidad extraordinaria de revelar secretos.

La relación entre nosotros y nuestro universo puede describirse en esta imagen.

Arpista del antiguo Egipto cantando a Horus, el dios del Sol

La aparente «decoración» superior es el llamado ojo de Horus.

Esta pintura mural apareció en una tumba de un monasterio egipcio de las montañas de Tebas.

El dibujo superior es el llamado ojo de Horus que era hijo de Isis y Osiris y que juró vengar la muerte de su padre a manos de su tío Seth.

En la batalla este le arranca un ojo y lo dispersó por Egipto cortado en seis pedazos. Los dioses lo nombraron rey de Egipto y le ordenaron al Dios del aprendizaje y la magia (Thoth) que recompusiera su ojo. Y el ojo se convirtió en un símbolo de integridad, visión clara, abundancia y fertilidad.

Los distintos elementos suponen fracciones comprendidas entre $\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{64}$.

Estas seis partes se corresponden con los seis sentidos: el tacto, el gusto, el oído, el pensamiento, la vista y el olfato.

Esta proporción era conocida pero el primero en articularla matemáticamente fue Euclides. Puedo hacer mías las palabras de Kepler. La geometría cuenta con dos grandes tesoros: 1 el teorema de Pitágoras y el otro la división de una línea en la razón media y extrema. EL 1º es oro puro y el 2º una piedra preciosa.

Este símbolo griego equivale a la letra f en español. Se pronuncia fi. Euclides la describió en el capítulo 5 de sus elementos. Y en arte se la conoce como número áureo, sección áurea o divina proporción.

$$\frac{x}{1-x} = \frac{-1+\sqrt{5}}{2} = \frac{-1+\sqrt{5}}{3-\sqrt{5}} = \frac{(-1+\sqrt{5}) \cdot (3+\sqrt{5})}{(3-\sqrt{5}) \cdot (3+\sqrt{5})} = \frac{-3-\sqrt{5}+3\sqrt{5}+5}{9-5} = \frac{2+2\sqrt{5}}{4} = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1.618... \Rightarrow \text{el número de oro}$$

La espiral áurea basada en Φ se describe como nudo en que se forman muchas conchas y cuernos de algunos animales.

Para quienes las cifras y las abstracciones resultan difíciles de entender, significa que existe una relación que es demostrable a través de los números, que da pie a una serie de formas.

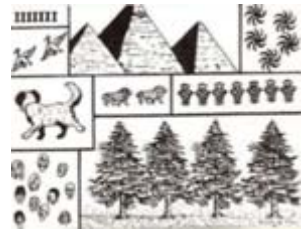
Formas dinámicas que aparecen en toda la naturaleza.

Y que pueden traducirse directamente en reglas de proporción utilizables por los artistas.

También relacionado con los números vemos en este gráfico, en la simple observación claramente percibimos el número, en algunos grupos y en otros tendríamos que contarlos. Para los entendidos la evolución.

Entre los experimentos que han realizado especialistas del mundo animal han descubierto que tanto los animales domésticos como salvajes, disponen del sentido del número, si se trata de un grupo pequeño de objetos. Por eso las madres en animales se dan cuenta si les falta algún huevo o retoño.

Creo que las aves pueden «contar» hasta cinco. La ilustración corresponde a la fábula del cuervo.

Un terrateniente quería coger al cuervo que hacía el nido en su torre, pero se escapaba cada vez que llegaba y volvía cuando el hombre se marchaba. Se fue acompañado de otro hombre y le dijo que se marchara, pero el cuervo esperó a que salieran los dos, y luego fueron tres, y cuatro pero no lo engañaban. EL cuervo contaba y no volvía hasta que no se marchaban todos. Hasta que fueron cinco, porque al marcharse el cuarto el cuervo perdió la cuenta y volvió.

Complejo nos puede parecer el mundo de los números pero gracias a él se pasó de la difícil escritura jeroglífica, con cerca de varios centenares de signos, al alfabeto de tan solo 27 letras. Jeroglíficos egipcios que pudieron ser descifrados gracias a la inscripción de la piedra de Rosetta. La inscripción es el decreto que en Menfis fue expedido a favor del rey Ptolomeo V.

Son tres textos los que aparecen; los dos su, facilitando la comprensión de las lenguas egipcias.

37.–Esta cerámica que representa un gallo, quizás fuese un Tintero (Siglo VII a.C.) tiene signos reconocibles como predecesores del alfabeto actual. Cuando los griegos entraron en contacto con los fenicios alrededor del 800 a.C. copiaron sus signos para elaborar su propio alfabeto. EL alfabeto fenicio tenía más consonantes que las que necesitaban los griegos, y entonces utilizaron los que sobran para representar sonidos vocales. Combinando sonidos de consonantes y vocales avanzaron más que los fenicios y egipcios. Y éste alfabeto fue adoptado más tarde por los romanos que le dieron prácticamente la forma que utilizamos ahora.

De forma rápida, sin profundizar en técnicas, pondré ejemplos donde a través de los animales descubriremos ese marco más amplio que es la representación en las BBAA, con algún ejemplo de estrategias, instrumentos y procesos que se utilizan.

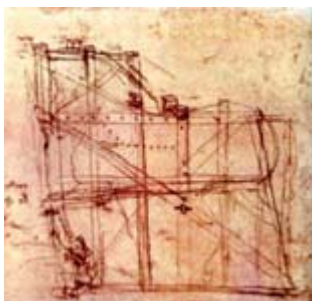

Para mostrarles el procedimiento del dibujo he elegido a Leonardo y al caballo.

Bocetos, sanguina, dibujo en movimiento, claroscuro (luz y sombra), estudios para analizar las diferencias anatómicas.

Y realizaba exhaustivos dibujos para realizar sus esculturas (246 refuerzos que sujetan el molde), cabeza y cuello y armazón.

Realiza estudios anatómicos comparativos entre animales y el hombre (148 diferencias entre hombre y caballo) estudio de sombras 86.

Estudios que le llevan a la creación de animales inventados.

Los siguientes ejemplos descubren el amplio marco que tradicionalmente son las técnicas de representación artística. Medallas, bajorelieve, esculturas, vidrieras y Escultura en vidrio.

Pintura, donde la interpretación de los artistas hacen que algunas obras sean geniales en composición o en interpretación de las formas. En estos dos cuadros elegidos, el pintor es el mismo, el genial Goya y el animal también el mismo para ambos cuadros el perro. El primero «perro undido» pertenece a las pinturas negras de su quinta donde la composición y su color hacen más enigmático el significado. Frente a esa decadencia la gracia y el alegre colorido del retrato de la duquesa Loli Alliza sintió que ésta evidencia donde el perro no es tan anecdótico como parece, pues compensa la austeridad en la composición si una figura central demostrando Goya además su habilidad en la representación de animales.

Nuevas técnicas han reclamado su valor artístico, la fotografía, el cine, y el teatro.

También en la arquitectura la ornamentación ha conseguido verdaderas obras de arte.

Podríamos comentar estas imágenes como diseño, como ilustración... pero no entro en tecnicismo para no distraerles del placer de su contemplación. Vuelvo a estrechar lazos entre la literatura y las bellas artes.

Donde la imagen creada está al servicio de la literatura, ilustraciones, cuentos, películas...

Creaciones artísticas de animales, personajes que se unen a la música, creados para diferentes óperas y ballet, basadas en la literatura.

Este dibujo para las Sirenas de Naná ballet con un argumento basado en la novela de Emilio Zola. El autor Ezio Frigenio, primero estuvo en la Escuela Naval de Savona, donde se licenció como oficial de la Marina, y lo mismo hizo en la Escuela de Arquitectura y en la Academia de Bellas Artes de Milán y su encuentro con la ópera, lo convirtió en el diseñador de la ópera de Milán, París y Londres.

58.-Esta creación de animales corresponde a la Flauta mágica. Ópera de dos actos de Mozart, el libreto se creó en Viena por Emanuel Schikanedes el 30 de Septiembre de 1771.

Las máscaras son el elemento principal del encantamiento.

Las técnicas modernas sustituyen al cartón y al yeso, el papel maché y a las estructuras de hilo metálico, creando máscaras de gran verosimilitud y ligereza. Son como las técnicas de fabricación de juguetes (flocado). Consiste en adherir pelos a una máscara muy fina mediante termoformado. Los bigotes se hacen con rectrices de plumas. Es un casco que se esculpe a partir de un molde de la cabeza de los actores. Los ojos de los animales no están a la altura de los ojos de los actores, que puede ver gracias a mil perforaciones que no están a la vista del espectador.

En la ópera las ratas son importantísimas. Tanto la literatura como la iconografía contienen referencias sobre la popularidad de este roedor, la rata de la ópera es el mundo de Balzac.

Otras veces las ratas generan terror como en el Cascanueces, inspirado en el cuento de Alejandro Dumas.

En esta litografía la rata es la protagonista en «el

Fantasma de la Ópera», ballet en tres actos basados en la novela de Gaston Leroux.

Son técnicas que se realizan en talleres especializados donde la adaptación de los animales al teatro requiere de estudios de diseño

Hemos visto la fotografía como manifestación artística, éstas su valor es de testimonio y aunque generalmente no se conocían los autores, estas de 1910 se encuentran documentadas porque pertenecen al museo de la Ópera de París.

Y podemos establecer gracias a ese testimonio las diferencias en el diseño con el paso del tiempo.

Aquí mostramos el diseño y la realización de uno de los vestidos de la colección de la ópera Nacional de París que evoca un vestido de sirena.

Zoroastro en una tragedia lírica, una ópera con dos partes y seis cuadros, el libreto está basado en el enfrentamiento de las fuerzas del bien y del mal, las ciervas son las fuerzas del bien contra los monstruos de las fuerzas del mal.

La ópera para niños «el arca de Noé» es una versión donde Charlotte Nessi, traslada la escena de la Biblia al Polo Norte.

El arca es un cohete y Noé un explorador al estilo de Julio Verne.

El diseño abarca también la forma, como es el caso de ésta medusa.

Y diseñar mecanismos de movimiento cuando el animal lo requiera.

Es el mundo de la imaginación, es el mundo de lo efímero, el mundo de la fantasía y el mundo de la representación.

El dibujo y la realización del diseño pertenecen al ballet de la Bella Durmiente que está inspirado en el cuento de Charles Perrault.

Y después de tanta concesión a la literatura, para compensar, finalizo provocando a mi compañero con las palabras de Leonardo que dijo «si el poeta considera que la pintura es poesía muda, el pintor podría decir que la poesía es pintura ciega».

No creo que las imágenes mostradas sean poesía muda, pero aún así sin ser necesario yo hoy le he prestado mi voz.