

APRECIACIÓN DEL ARTE

1. ¿Qué es arte ?

Es el producto del ser humano en sociedad

- Es el producto o creación que logra en su creador un goce activo y produce una impresión agradable a cierto número de espectadores, con independencia de toda consideración de utilidad práctica. -

El arte relevante debe ir desde la obsesión privada hasta el discurso público. Hay dos maneras de abarcar el arte : El arte por el arte, y el arte que dialoga con la realidad.

El Arte por el Arte

La obra es autosuficiente, es decir que no invita a una reflexión o a emitir un juicio, es bella por sí sola.

¿Qué es belleza? Conjunto de cualidades cuya manifestación sensible produce un deleite espiritual, un sentimiento de admiración.

*La Piedad de Miguel Ángel
(escultura)*

El Arte que dialoga con la Realidad

Cuando el hecho artístico (obra), quiere manifestar un pensamiento, una tendencia; cuando quiere dar un mensaje. Invita a una reflexión.

*Obra de Hernán Zúñiga
artista ecuatoriano*

Otros conceptos de arte

- Es la diferente manera de enfrentar el hecho artístico (obra).
- La forma diferente de llevar a cabo el proceso de innovación y aplicación de la habilidad por el sujeto artístico (artista).
- Es la aplicación de la creatividad y la habilidad técnica en un soporte con el fin de visualizar lo material y lo inmaterial.

2. Clasificación de las artes

Primera clasificación

- a) **Artes Liberales:** Retórica, lógica, aritmética, geometría, astronomía, gramática, música, pintura, escultura y arquitectura.
- b) **Artes mecánicas:** Ebanistería, cerámica, orfebrería, tapicería.

Segunda clasificación

a) Artes Visuales

Expresivas Pintura
 Dibujo
 Escultura
 Arquitectura
 Grabado

Aplicadas Artes gráficas
 Diseño
 Cerámica
 Orfebrería
 Ebanistería
 Tapicería

b) Artes Acústicas o del Tiempo

Música
Literatura

c) Artes compuestas

Cine
Televisión
Teatro

Clasificación de las Bellas Artes

- a) **Artes Plásticas:** Dibujo, Pintura, escultura, arquitectura, grabado.
- b) **Artes Rítmicas:** Literatura, música, danza, teatro.

3. ¿Qué es un artista? Es el sujeto artístico, el que ejecuta la obra o el hecho artístico.

Características de un artista

- a) habilidad
- b) aptitud o vocación
- c) sensibilidad
- d) imaginación
- e) fantasía
- f) desarrollo cultural

4. Conceptos básicos

Estética Clásica.- Abarca a la teoría de la belleza en general, del arte y de la sensibilidad.

Estética moderna y contemporánea.- Parte de la filosofía que se encarga de analizar conceptos y de resolver problemas que se presentan al contemplar el objeto estético.

Es el estudio del ser (estructura) de la obra de arte, mediante la utilización del lenguaje plástico.

Esteticismo.- Valoración que se hace a los estilos artísticos, desde el punto de vista estético.

Esteta.- Especialista que conoce de estética
Amante de la belleza
Persona que muestra afectación o refinamiento en materia de arte.

Diletante.- Es aquel que cultiva un arte o ciencia por simple oficio o sin la preparación necesaria.

Alfabeto plástico.- Conjunto de elementos (punto, línea, superficie, volumen, color, textura) que permiten configurar formas y figuras.

Gramática Visual.- Estudia los elementos del alfabeto plástico y el conjunto de reglas que se aplican en la configuración del lenguaje plástico.

Sintaxis plástica.- Conjunto de elementos que se utilizan para organizar espacialmente las formas y figuras en una obra plástica (proporción, simetría, ritmo, composición).

“ Una obra de arte es bella cuando contiene una parte de bondad ”

Sulzer

5. LA OBRA DE ARTE

Las obras de arte han sido creadas exclusivamente por el ser humano y se ha manifestado a través del tiempo desde la época prehistórica, como es el caso de la pintura rupestre, hasta lo que hoy llamamos arte contemporáneo, con el fin de comunicar a los demás sus ideas o sentimientos.

Es importante recordar que el arte es el producto del ser humano en sociedad.

Las obras de arte no siempre son bellas, hay pinturas o esculturas que, sin dejar de ser artísticas, no reúnen los requisitos para poder calificarlas de hermosas, más por ello no dejan de ser estéticas.

¿Qué es estética? Algunos la consideran como la ciencia de lo bello, pero para los críticos de arte es la ciencia filosófica que percibe percibir la obra artística a través de los sentidos, aplicando reglas y el lenguaje plástico.

Por lo tanto ninguna obra de arte es fea, sino que podemos decir que toda obra tiene un grado estético, que va de diez a cero.

Esta obra podría considerarse fea, pero en el mundo plástico tiene valor estético. Puede ser apreciada por la manera en que ha sido aplicado el color.

En una obra de arte intervienen varios sujetos: el artista, el espectador, el intérprete y el crítico, conocidos como sujetos del arte.

6. SOPORTE O NIVEL PREICONOGRÁFICO

Concepto.- Es la superficie sobre la cual el sujeto artístico (artista) imprime, pinta, dibuja o esculpe su creación o hecho artístico (obra).

Clases de soportes:

- **Tradicionales y Alternativos**

Tradicionales

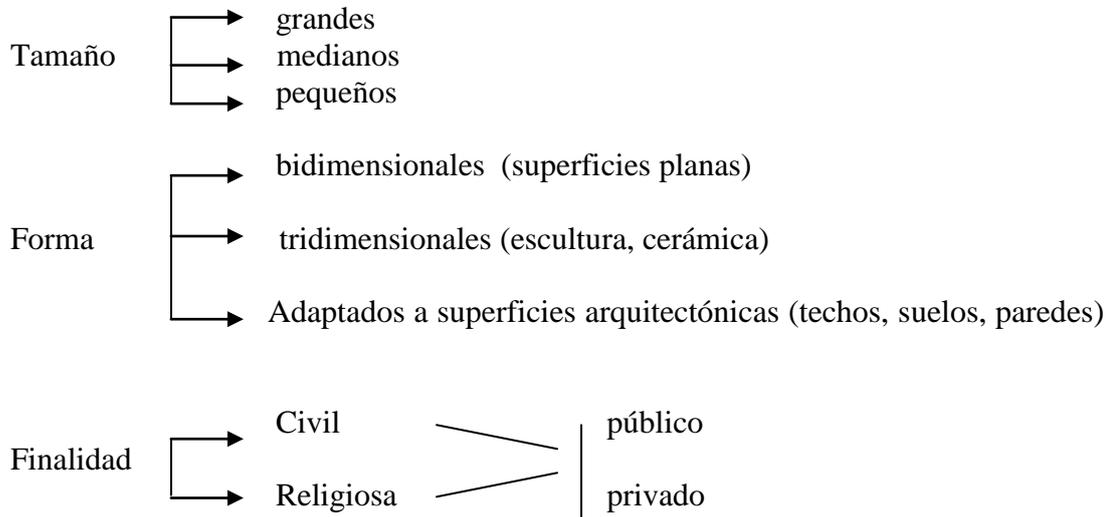
- tela
- madera
- Muros y paredes
- Papel
- Cristal o vidrio

Alternativos

- Objetos de la naturaleza o manufacturados utilizados para

Aplicar sobre ellos el material artístico.

- También se clasifican por su **tamaño**, por su **forma** y por su **finalidad**:

Tela.- La asociamos intuitivamente con las obras realizadas al óleo, por ser el soporte más utilizado de esta técnica diríamos que es el **tradicional**. Esto es cierto, pero no debemos excluir otros métodos desarrollados sobre este soporte **bidimensional**, como son las tintas, el acrílico, las témperas, los tapices. Entre los hilos y fibras más destacados para pintar son: el cáñamo, el lino, el yute y el algodón.

Madera.- Es un soporte **tradicional** y **bidimensional**. En la antigüedad destacan los retratos egipcios, los retablos de las iglesias. La universalidad de la madera queda patente en obras al óleo ténpera, pirografía, etc.

Muros y paredes.- Soportes **tradicionales**, **bidimensionales** y **adaptados a superficies arquitectónicas**. Estos dos soportes ocupan un lugar preferente en la historia de la pintura, especialmente en aquellos de contenido narrativo, favoreciendo por su tamaño las **grandes** composiciones.

Según las características y presentación éstos pueden ser: **sin preparar** y **preparados**.

Los muros que no tiene preparación previa han servido de soporte en tiempos de la prehistoria, como es el caso de las cuevas de Altamira (España) y Lescaux (Francia).

Las paredes preparadas pueden ser en **estuco** cuya principal composición es el yeso, utilizadas en el arte egipcio, romano y de la india.

Las preparadas con **cal** como elemento básico dieron lugar a los frescos, tan famosos y desarrollados extraordinariamente en el Renacimiento italiano, ocupando grandes espacios, como en el caso de los murales de Miguel Ángel en el siglo XVI.

Cristal.- Es un soporte bidimensional considerado uno de los más delicados y sensibles y constituye un reto para el hombre su conservación. Los vemos en el arte gótico de las catedrales como la Notre Dame en Francia. Su mayor esplendor se registra entre los siglos XI y XV con los vitrales realizados por los vidrieros pintores franceses.

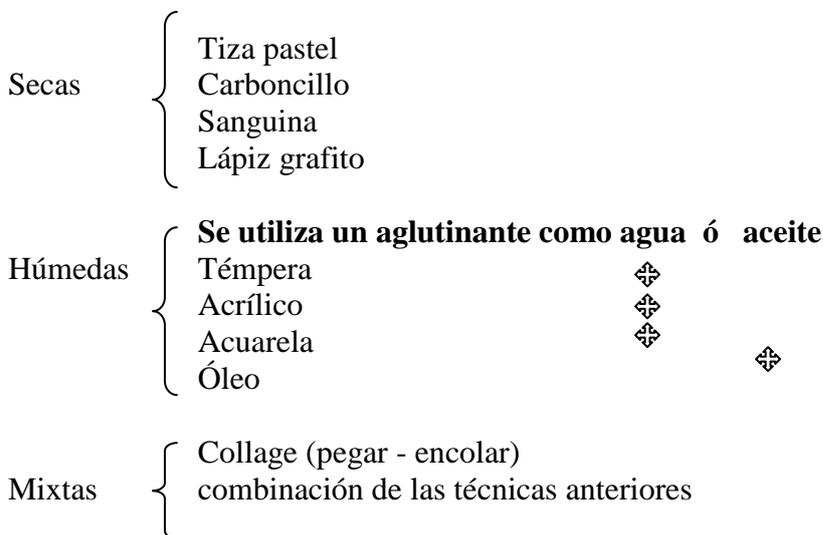
Escultura.- Soporte **tridimensional**, utilizado por las antiguas civilizaciones para aplicar color o pintura como complemento de la escultura. Como ejemplo tenemos las esculturas egipcias, románicas, góticas, la imaginería española.

Cerámica.- También soporte **tridimensional**, que el ser humano ha utilizado a lo largo de la historia como elemento funcional y se decoraba artísticamente con motivos, formas y contenidos acordes con el resto de su arte. Las técnicas decorativas más utilizadas sobre este soporte son: esmaltes, barnices, pinturas, esgrafiados y vidriados.

Papel.- Interviene en esta clasificación las cartulinas, cartones, etc. Soportes bidimensionales, utilizado para la producción artística con técnicas húmedas (acuarela, acrílico, témperas, tinta) y técnicas secas (carboncillo, grafito, sanguina, tizas).

7. TÉCNICAS PLÁSTICAS

La técnica se analiza de acuerdo al material que se utilice para la creación del objeto artístico. Se clasifican en:

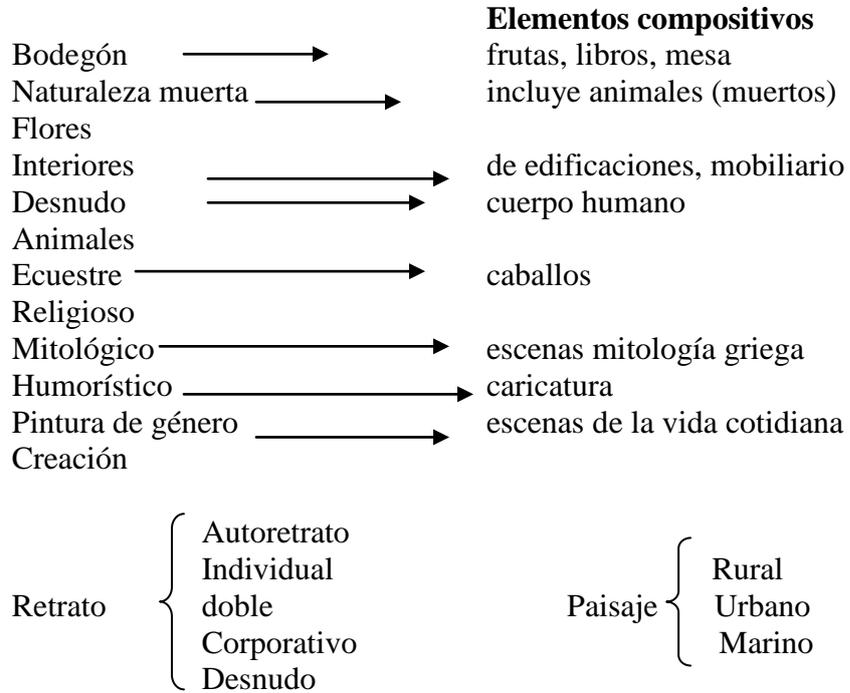

8. GENEROS Y ESTILOS PLÁSTICOS

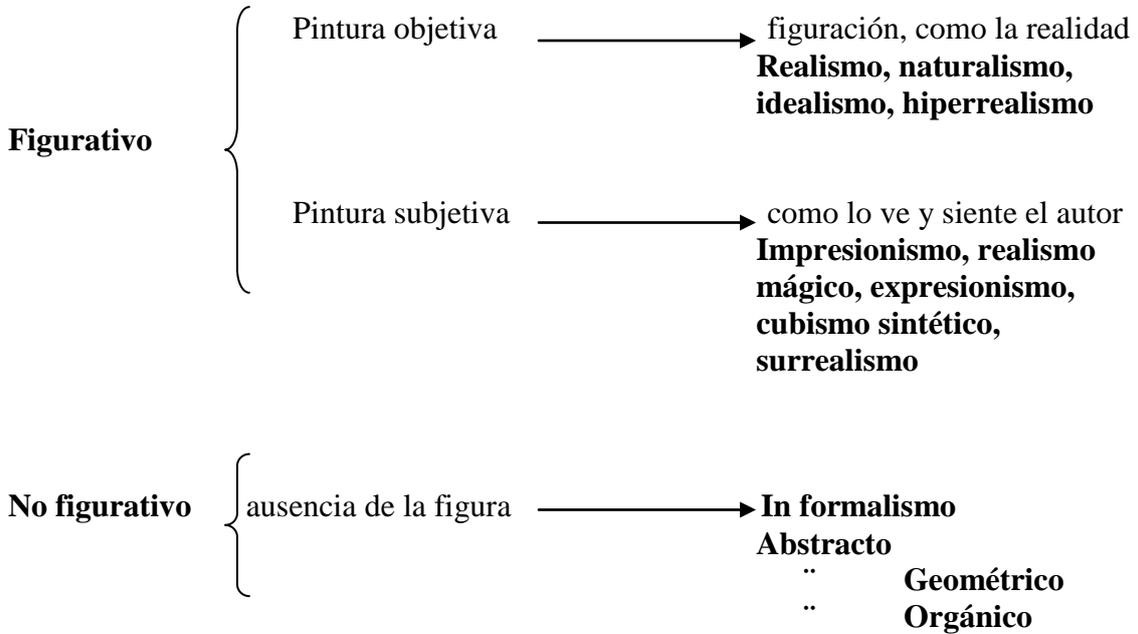
Las Artes Plásticas se clasifican en géneros plásticos: dibujo, grabado, pintura, escultura y arquitectura.

Otros géneros plásticos más recientes son: la fotografía, escenografía, decoración, arte del video, instalaciones, arte conceptual, arte urbano, arte audiovisual, arte corporal, arte textil.

En cuanto a la pintura tenemos también una clasificación en **géneros pictóricos**:

LOS ESTILOS PLASTICOS se clasifican en:

El arte también se clasifica en estilos de acuerdo al período histórico y al lugar en que se desarrollaron: Clásico, Bizantino, Gótico, Romántico, Barroco, Rococó, Impresionismo, post Impresionismo, Cubismo, Expresionismo, que en algunos casos llegaron a ser movimientos artísticos.

9. ELEMENTOS PLASTICOS

EL COLOR

Al hablar del color a veces se lo considera un tema sin importancia, cuya única finalidad sería decorativa, es decir, útil para revestir y presentar las obras lo más correctamente posible. Pero, profundizando el tema, se descubrió, que el color ha sido uno de los aspectos más estudiados, observados y analizados por los artistas y científicos, logrando comprender sus características, así como las relaciones que se establecen entre las diferentes tonalidades.

Al hablar de Color debemos distinguir dos conceptos:

El Color Luz.- Pertenece a la disciplina científica, destacando las importantes aportaciones del científico Isaac Newton, quien descubrió que la luz se compone de longitudes de ondas separadas que se perciben como rayos cuando se refractan a través de un prisma en una superficie, con lo cual revelan siete colores distintos, correspondientes a los del arco iris: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, añil.

El color Pigmento.- Se refiere a las técnicas y a la teoría del color desde el punto de vista pictórico. Para los pintores, los colores están formados por pigmentos (colorantes procedentes de tierras, minerales o sustratos vegetales o animales) y un aglutinante que, disuelto en el pigmento, permite las mezclas de los colores y su adhesión al soporte.

La relación cromática del color pigmento tiene poco que ver con las teorías de Isaac Newton, no obstante algunos artistas han tratado de conciliar los conceptos respectivos de la ciencia y el arte en sus obras. Es así, que el poeta alemán Johann Wolfgang von Goethe, quien en colaboración del pintor Otto Runge, construyó, y luego publicó en 1810, los llamados círculos de color, con la intención de que los importantes descubrimientos de Newton, fueran útiles para los futuros pintores.

En teoría del color, existen tres colores básicos o puros, que en lenguaje plástico los llamamos primarios, por no contener mezclas: Amarillo, azul y rojo. A partir de estos tres colores obtenemos todas las posibilidades de colores, que con la utilización del blanco o el negro, obtenemos diferentes tonalidades, ya sean más claras o más oscuras. El negro y el blanco no son considerados colores, pero son útiles en la práctica.

LA LUZ

En la antigüedad la luz era considerada un don divino, por ejemplo en la edad Media, el iluminado era una persona que conocía la verdad y la sabiduría de Dios, es así que las figuras religiosas presentan un halo áureo como símbolo de iluminación.

Durante la revolución científica, la luz se convirtió en objeto de estudio, y fue analizada hasta llegar a los descubrimientos de Newton, que como ya vimos se basan en la descomposición de la luz. En el mundo del arte, el estudio de la luz adquiere especial importancia, ya que es entendida como una serie de rayos que inciden sobre las formas o los objetos de la realidad., y así permite que sean reconocidos.

El claroscuro ha sido la forma plástica que mejor ha permitido expresar a los artistas su conocimiento de la luz. Permite al artista representar la forma de un objeto mediante el juego de luces y sombras, se emplean gamas de luces que van desde el blanco para las zonas más luminosas, hasta los oscuros de las sombras representadas en negro.

El famoso pintor impresionista Claude Monet, entre los años 1892 y 1893 realizó una serie de cincuenta cuadros de la catedral de Ruán. Quería demostrar las variaciones que los cambios de luz y color producen en un mismo objeto, observado desde un punto de vista invariable. Monet consiguió pintar la catedral en distintas horas del día, desde el amanecer hasta el crepúsculo, cambiando el lienzo al mismo tiempo que variaba la luz.

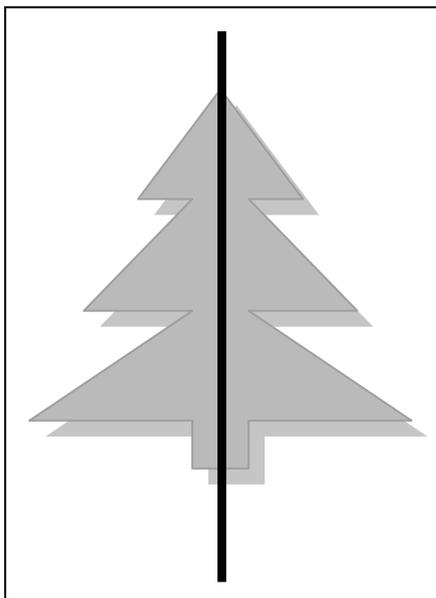
LA FORMA

Las formas pertenecen al universo de las tres dimensiones (altura, anchura y profundidad), y a lo largo de los siglos han sido utilizadas para crear obras de arte. El arte de las formas consiste en transformar la materia o el espacio para expresar ideas, sentimientos o, simplemente, suscitar en el espectador un placer estético.

EL MOVIMIENTO

Cada obra posee un tiempo, llamado también ritmo o cadencia. Al igual que cualquier ser vivo, hay obras que son lentas y tranquilas, y otras que son nerviosas y muy dinámicas. El tema del movimiento profundiza en estos ritmos. Podríamos dividir el movimiento de las obras de arte en dos grandes grupos: las obras que producen una sensación estática y las que sugieren una sensación dinámica.

Las obras que producen una sensación estática, están inscritas en una estructura en la que predomina la verticalidad y la horizontalidad. Son obras ordenadas y simétricas.

Horizontalidad

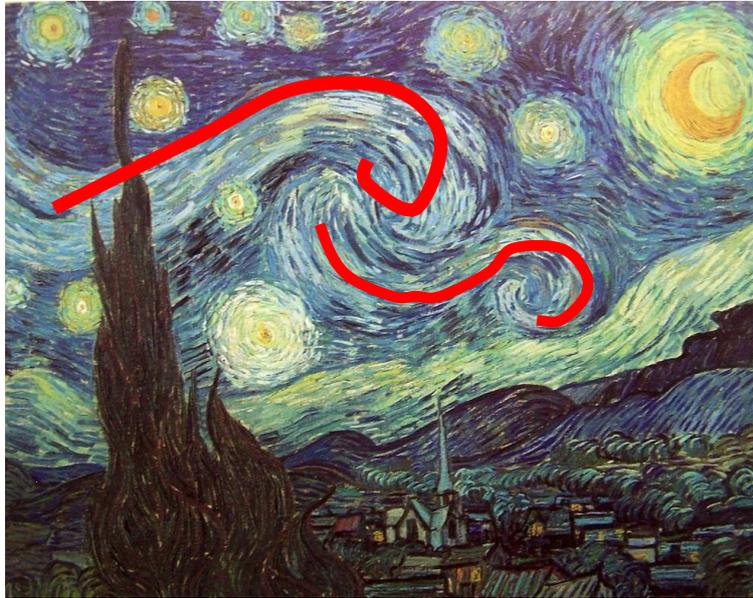
Verticalidad
←

Las naturalezas muertas del barroco español, invitan a la contemplación y el reposo. *Bodegón con naranjas*, Francisco de Zurbarán, 1633.

Las obras que producen sensación dinámica, se estructuran en líneas oblicuas o curvas que provocan la impresión de desequilibrio.

Esta obra de **Vincent Van Gogh** expresa una noche en movimiento, muy agitada.

La noche estrellada, 1889

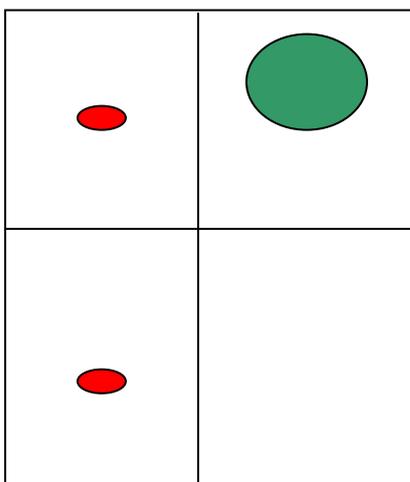

LA COMPOSICIÓN

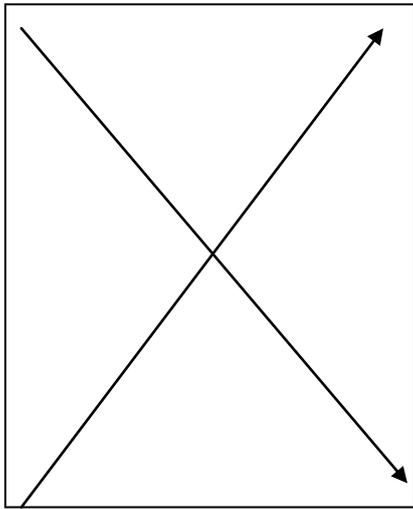
Uno de los componentes más importantes que figuran la obra plástica es la composición, que la podemos definir como la ordenación de las formas y los elementos en el espacio plástico, donde deben presentarse, guardando perfecta armonía y equilibrio. Sin embargo, a veces el artista para crear una sensación concreta, puede romper de manera deliberada este equilibrio, es decir que las leyes estructurales de la obra están subordinadas a la voluntad expresiva.

El artista plástico puede componer, es decir ordenar los elementos figurativos o no figurativos de manera conciente, dependiendo de la sensación que quiera expresar.

Se puede componer expresando equilibrio y simetría:

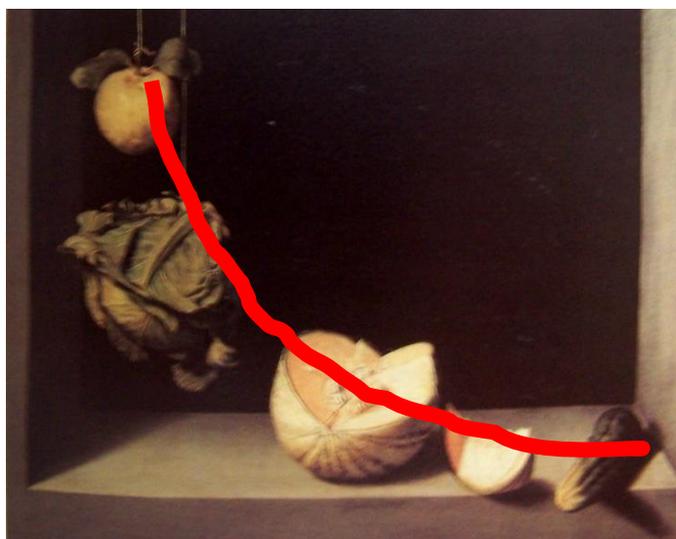
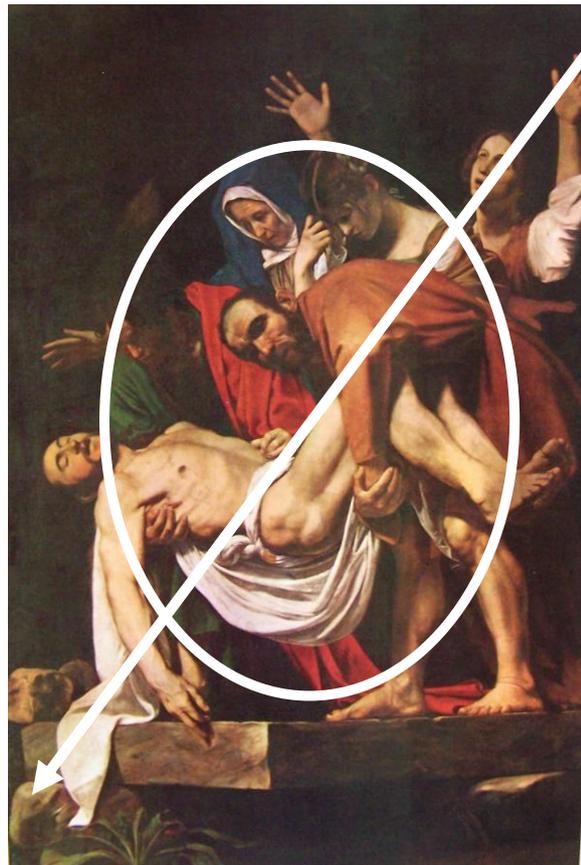

Este dibujo presenta los dos primeros ejes compositivos: el horizontal y el vertical. Centrados ambos ejes dividen el espacio en cuatro cuadros iguales, dos superiores y dos inferiores. La situación de las formas en relación con estos ejes hace que la obra sea o no equilibrada.

Los otros dos ejes importantes desde el punto de vista compositivo son los que unen los vértices. Las flechas indican la sensación ascendente o descendente. Este recurso fue explotado por los artistas barrocos y románticos.

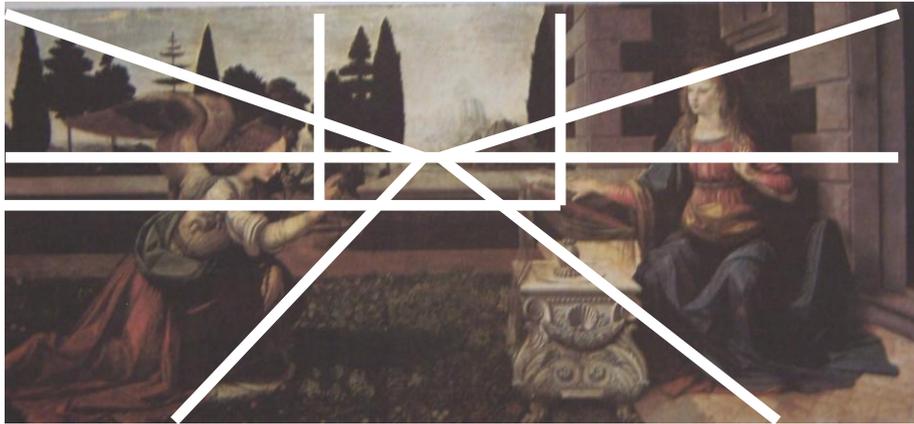
Esta obra del artista **Caravaggio**, muestra dos formas compositivas: circular y diagonal. Ambas sugieren movimiento.

Juan Sánchez Cotán, 1600. El artista realiza la composición de este bodegón en un estricto orden geométrico. La ligera curva que desciende suavemente favorece la sensación e paz.

EL ESPACIO

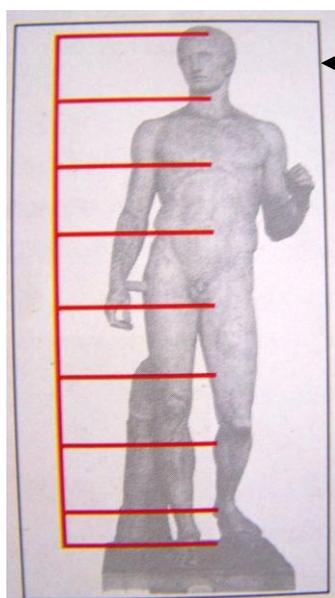
Una de las mayores preocupaciones de los artistas a lo largo de toda la historia ha sido la presentación del espacio. El espacio es el ámbito en el que se desarrolla la acción plasmada en la obra, todo aquello que se sitúa en el interior del límite impuesto por el marco de un lienzo o cualquier soporte, y las distintas relaciones que se establecen entre los elementos en ellos representados, mediante la utilización de la perspectiva.

En esta obra de **Leonardo da Vinci**, *La anunciación*, 1472, la representación espacial es fuente de inspiración, el jardín donde se desarrolla la escena está perfectamente representado y con mucho detalle. Se ha utilizado principios de perspectiva.

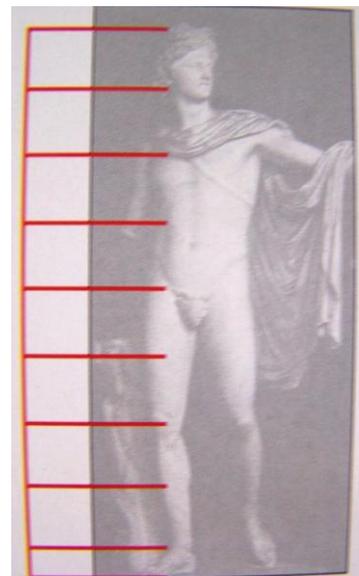
LAS PROPORCIONES.

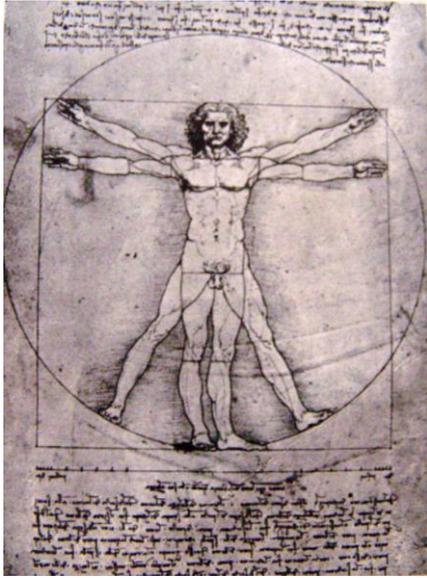
Los grandes artistas que han buscado la belleza en la representación del cuerpo humano se han topado siempre con el problema de las proporciones. Por proporciones se entiende la relación equilibrada entre las partes de un todo. En la figura humana, las proporciones hacen referencia a las relaciones de tamaño existente entre las diferentes partes de cuerpo. A esta relación de proporciones se la denomina **canon**, y los dos cánones más conocidos en la cultura grecolatina se deben a dos escultores de la Grecia clásica. Policleto del siglo V a.C. y Lisipo del siglo IV a.C.

← Policleto
El Doríforo
440 a.C.
La altura total del
Cuerpo es de siete
Veces y media el
Tamaño de la cabeza.

→ Leocares, *Apolo de Belvédere*,
siglo IV a.C. Esta escultura
presenta el canon de Lisipo, la
medida de ocho cabezas y
media. Logrando una figura
más esbelta.

Leonardo da Vinci, esquema de las proporciones del cuerpo humano. Dibujo a pluma, 1492.

Este dibujo se conoce como "Divina proporción", según la cual las proporciones humanas se corresponden con figuras geométricas simples. Posteriormente, a partir de 1509, los principios de este esquema se trasladaron al ámbito arquitectónico.

En el caso de las obras de El Greco, observamos que presenta la figuración humana con una medida de nueve cabezas, que resulta desmesurada. Sin embargo, obedece a un propósito muy meditado por el artista, pues consigue transmitir una sensación de elevación y espiritualidad muy apropiada para la temática religiosa de la obra.

ESTILOS ARTÍSTICOS DE ACUERDO AL PERÍODO HISTÓRICO Y AL LUGAR DONDE SE DESARROLLARON

ARTE RUPESTRE.- paleolítico y neolítico

Arte en el paleolítico, arte desarrollado entre los años 32.000 y 11.000 a.C., durante el último periodo glacial. Comprende el arte mueble (también llamado arte miniatura o arte portátil) consistente en figuras y objetos decorativos tallados en hueso, cuernos de animal o piedra o modelados toscamente en arcilla, y el arte parietal o rupestre, vinculado al interior de las cuevas en forma de pinturas, dibujos y grabados. Algunos relieves también aparecen en abrigos rocosos al aire libre. Arte paleolítico hay en todo el mundo, pero es mucho más abundante en Europa occidental.

Venus de Willendorf

La Venus de Willendorf, fechada hacia el 30.000-25.000 a.C., constituye uno de los primeros ejemplos escultóricos del mundo. Esculpida en piedra caliza, con una altura de 11,5 cm, está considerada como un símbolo de la fertilidad por sus exageradas formas anatómicas femeninas.

Cueva de Altamira

Los bisontes que se pueden observar en la imagen son sólo una pequeña muestra del conjunto de pinturas prehistóricas que la cueva de Altamira alberga. Datadas en más de 15.000 años de antigüedad, sus representaciones faunísticas, ejecutadas con un hábil estilo naturalista dominador del trazo y de la utilización de los colores, motivaron que esta gruta cántabra, ubicada en el término de Santillana del Mar, recibiera el apelativo de 'Capilla Sixtina del arte paleolítico'

Arte en el neolítico, arte y arquitectura de la época prehistórica que se extiende aproximadamente desde el año 7000 a.C. hasta el año 2000 a.C. Comenzó unido a la vida semi-nómada de los pastores y finalizó con el descubrimiento del bronce que dio lugar a la era del mismo nombre.

EL ARTE EN LA ANTIGÜEDAD

Arte y arquitectura de Egipto, conjunto de edificios, pinturas, esculturas y artes aplicadas del antiguo Egipto, desde la prehistoria hasta la conquista romana en el año 30 a.C. La historia de Egipto fue la más larga de cuantas civilizaciones antiguas florecieron en torno al Mediterráneo, extendiéndose casi sin interrupción desde aproximadamente el año 3000 a.C. hasta el siglo IV d.C. La naturaleza del país, desarrollado en torno al Nilo, junto al casi total aislamiento de influencias culturales exteriores, produjo un **estilo artístico** que apenas sufrió cambios a lo largo de casi 3.000 años de historia, que desde un primer

momento se mantuvo prácticamente invariable durante ese tiempo. Todas las manifestaciones artísticas estuvieron destinadas, básicamente, al servicio del Estado, la religión y el faraón, considerado como un dios sobre la Tierra. Desde los primeros tiempos, la creencia en una vida después de la muerte dictó la norma de enterrar al muerto con sus mejores pertenencias para asegurar su tránsito hacia la eternidad. (Pirámides, mastabas e hipogeos). El pensamiento, la moral y la cultura egipcias estuvieron arraigadas en un profundo respeto por el orden y el equilibrio. El arte quería ser un arte útil; no se hablaba de piezas u obras bellas, sino eficaces o eficientes. El lenguaje artístico egipcio puede parecer rígido y estático (hieratismo), su principal característica; su intención fundamental, no fue la de crear una imagen real de las cosas tal como aparecían, sino captar para la eternidad la esencia de la persona, animal u objeto representado.

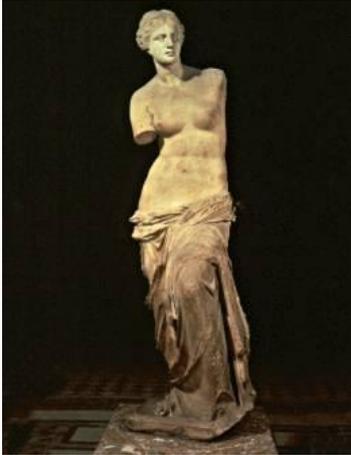
Estatua de Kefrén

La estatua en piedra de tamaño natural de Kefrén (c. 2530 a.C.) de Gizeh, fue esculpida a partir de un sólido bloque de diorita, la piedra más resistente que se podía obtener en el Egipto del Imperio Antiguo. Mide 165 cm. y representa al soberano de forma idealizada, con unas fuertes líneas geométricas y unas proporciones dramáticas.

El libro de los muertos

Arte y arquitectura de Grecia, conjunto de manifestaciones artísticas que se desarrollaron en Grecia y sus colonias entre los siglos XI y I a.C. Aunque esta cultura tuvo su origen en la civilización del Egeo, su evolución posterior la convirtió en uno de los periodos más influyentes de la historia del arte occidental.

El arte griego se caracterizó por la representación naturalista de la figura humana, no sólo en el aspecto formal, sino también en la manera de expresar el movimiento y las emociones. El cuerpo humano, tanto en las representaciones de dioses como en las de seres humanos, se convirtió así en el motivo fundamental del arte griego, asociado a los mitos, la literatura y la vida cotidiana. Pocas obras de arte perduran hasta nuestros días, sabemos de ellas por los escritos, y por la copias realizadas por los romanos.

Períodos del arte griego: Arcaico, Clásico y Helenístico.

Venus de Milo

La *Venus de Milo* (c. 150-100 a.C.), descubierta en Melos en 1820, está considerada como la escultura clásica realizada en mármol más conocida del mundo antiguo. Mide 2,05 m de altura y representa a Afrodita (Venus en la mitología romana), la diosa griega del amor y la belleza.

Arte y arquitectura de Roma, conjunto de manifestaciones artísticas desarrolladas en la antigua Roma y su Imperio, que en su periodo de máximo apogeo se extendió desde las islas Británicas hasta el mar Caspio. El arte romano más primitivo comenzó con el derrocamiento de los reyes etruscos y el establecimiento de la República el año 510 a.C. Se considera que el final del arte romano, y por consiguiente el inicio del arte medieval, llegó con la conversión del emperador Constantino I el Grande al cristianismo y con el traslado de la capital del Imperio desde Roma a Constantinopla en el año 330. Sin embargo, el estilo romano e incluso sus temáticas paganas continuaron representándose durante siglos, a menudo bajo la impronta cristiana. Se destacaban las esculturas en mármol, los frescos, la cerámica, los mosaicos, la arquitectura.

Caracalla

Este busto de mármol del 215 d.C. representa a Caracalla (emperador Marco Aurelio Antonino) como un hombre fornido y despiadado. Este tipo de escultura realista contrasta con la naturaleza idealizada de la mayor parte de la escultura romana.

EL ARTE EN LA EDAD MEDIA (Estilo medieval)

Edad media, término utilizado para referirse a un periodo de la historia europea que transcurrió desde la desintegración del Imperio romano de Occidente, en el siglo V, hasta el siglo XV. El término implicó en su origen una parálisis del progreso, considerando que la edad media fue un periodo de estancamiento cultural, ubicado cronológicamente entre la gloria de la antigüedad clásica y el renacimiento.

En el campo de la pintura se prestó una atención sin precedentes a la representación de emociones extremas, a la vida cotidiana y al mundo de la naturaleza. En la arquitectura, el románico alcanzó su perfección con la edificación de incontables catedrales a lo largo de rutas de peregrinación en el sur de Francia y en España, incluso cuando ya comenzaba a abrirse paso el estilo gótico que en los siguientes siglos se convertiría en el estilo artístico predominante.

(Pareja enamorada), los artistas, trovadores y escritores medievales recurrieron a este motivo como tema integrante de sus obras.

La pintura al fresco, alcanzó su mayor grado de desarrollo a finales de la edad media, 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. La pintura al óleo vino a ocupar el lugar del fresco y del temple; esta técnica fue desarrollada a finales de la edad media por los hermanos flamencos (Flandes) Jan van Eyck y Hubert van Eyck, aunque sabemos en la actualidad que fue inventada mucho antes.

ESTILO GÓTICO

Estilo artístico europeo que se desarrolló entre el año 1140 y las primeras décadas del siglo XVI, según las áreas geográficas. Se desarrolló en el campo de la arquitectura civil y religiosa, la escultura, las vidrieras, la pintura mural y sobre tabla, los manuscritos miniados y las diversas artes decorativas. El gótico apareció en Francia a continuación del románico, a lo largo de la baja edad media, y hoy día se considera uno de los momentos más importantes desde el punto de vista artístico en Europa.

El estilo gótico encontró su gran medio de expresión en la arquitectura, perduró hasta bien entrado el siglo XVI en diversos países europeos como Inglaterra.

ARTE RENACENCISTA

Renacimiento (arte y arquitectura), estilo artístico que se manifiesta en pintura, escultura y arquitectura en toda Europa aproximadamente desde 1400 hasta 1600. Los dos rasgos esenciales de este movimiento son la imitación de las formas clásicas, originariamente desarrolladas en la antigüedad griega y romana, y la intensa preocupación por la vida profana que se expresa en un creciente interés por el humanismo y la afirmación de los valores del individuo. El renacimiento se corresponde en la historia del arte con la era de los grandes descubrimientos, impulsados principalmente por el deseo de examinar todos los aspectos de la naturaleza y del mundo.

Los artistas estudiaron el efecto de la luz natural, así como el modo en el que el ojo percibe los diversos elementos de la naturaleza. Desarrollaron la perspectiva aérea, según la cual los objetos perdían sus contornos y su color a tenor de la distancia que los alejaba de la vista (sfumato).

Florenia fue el epicentro del renacimiento artístico de Italia.

Renombrados maestros renacentistas son: Jacopo Bellini, sus hijos Gentile y Giovanni Bellini, Piero de la Francesca, Paolo Uccello, Fra Angélico, Fra Filippo Lippi, Piero della Francesca, Andrea Mantenga, Sandro Botticelli, Leonardo Da Vinci, Rafael Sanzio, el escultor Miguel Angel Buonarroti con los frescos de la capilla Sixtina, Corregio. El arquitecto Bramante.

El Fin de Siglo – El Modernismo

A finales del siglo XIX los valores caracterizados por el positivismo y la fe en nuevas ideas, entraron en crisis; esto, los artistas de la época lo expresaron con mucha precisión. En el tránsito del siglo XIX al XX se desarrollaron estilos y movimientos que se denominan *modernistas* y que constituyeron el paso definitivo hacia las vanguardias. Entre estos está el Art Nouveau, Las Artes Decorativas, el Jugendstyle. Estos estilos artísticos se desarrollaron también en el área de la arquitectura, es así que encontramos arquitectos de renombre como Gaudí; así también, con la Revolución Industrial, nace el Diseño Industrial como manifestación artística.

Retrato de Adele, Gustav Klimt.

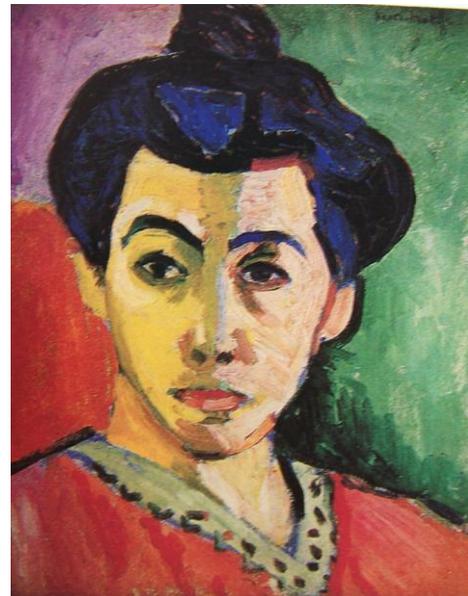

Las Vanguardias – Arte del siglo XX

EL FAUVISMO

Movimiento vanguardista surgido en París, entre finales del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial y su intención estaba centrada en exaltar los colores puros. El término Fauve significa Fiera en francés, y fue acuñado por el crítico Louis Vauxcelles en 1905 cuando el artista Henri Matisse se dio a conocer en el Salón de Otoño de ese año; se unieron pintores como Marquet, Derain, Vlaminck y Dufy. Posteriormente se le unieron Braque y Van Dongen. Estos pintores recogen en sus obras las experiencias técnicas del postimpresionismo.

Los principios esenciales de la corriente fauvista son: La expresión de la luz y la construcción del espacio por el color; el uso de la superficie plana sin modelado ni claroscuro; y la pureza y simplificación de los medios.

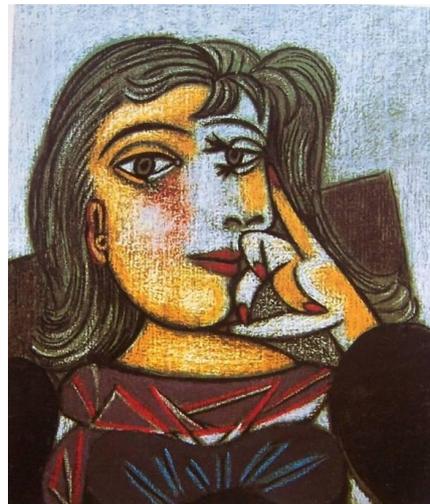
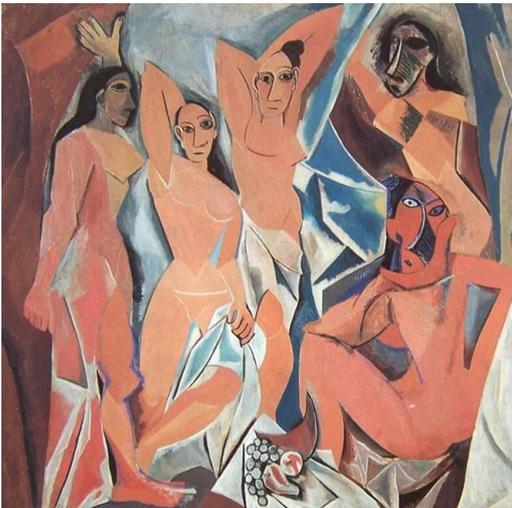
Henri Matisse

El Cubismo, movimiento artístico que se manifestó sobre todo en pintura. Desarrollado entre los años 1907 y 1920, sus representantes fueron Georges Braque y Pablo Picasso. Se basa en dos principios: pictóricamente en el modo de entender el espacio en las obras de Paul Cézanne, y alejarse de la representación naturalista y conseguir plasmar de modo simultáneo sobre la superficie del cuadro un objeto visto desde múltiples ángulos, es decir, la reducción de la realidad a formas cúbicas.

George Braque

Las señoritas de Avignon, del español Pablo Picasso. Marcó el inicio del estilo Cubista de la época.

Retrato de Dora Maar sentada, 1937. Picasso

GUERNICA

El 26 de abril de 1937, durante la Guerra Civil española, la aviación alemana, por orden de Francisco Franco, bombardeó el pueblo vasco de Guernica. Pocas semanas después Picasso comenzó a pintar el enorme mural conocido como Guernica. En menos de dos meses terminó la obra, exhibiéndola en el pabellón español de la Exposición Internacional de París de 1937. El cuadro no retrata el acontecimiento en sí; más bien quiso expresar con él la violencia y crueldad del acontecimiento mediante la utilización de imágenes como el toro, el caballo moribundo, el guerrero caído, la madre con su hijo muerto o una mujer atrapada en un edificio en llamas. Pese a la complejidad de estos y otros símbolos, y a la imposibilidad de dar a la obra una interpretación definitiva, el Guernica logró un aplastante impacto como retrato-denuncia de los horrores de la guerra.

El Futurismo

Movimiento vanguardista surgido en Milán en 1909, promovido por el poeta Marinetti. Los artistas que lo integraron se sentían atraídos por las máquinas, las comunicaciones, los nuevos medios de transporte, y todos aquellos sucesos de la modernidad. La característica principal es su interés por el movimiento y la velocidad

Escultura Futurista

Símbolo de la potencia y el poder de la máquina, el tema del caballo es una constante en la obra de **Raymond Duchamp-Villon**. Esta pieza en bronce, titulada *Caballo* (1914, Tate Gallery, Londres), es sin lugar a dudas la primera obra francesa de inspiración futurista.

El Expresionismo, corriente artística que buscaba la expresión de los sentimientos y las emociones del autor, más que la representación de la realidad objetiva. El movimiento expresionista apareció en los últimos años del siglo XIX y primeros del XX como reacción frente a los modelos que habían prevalecido en Europa desde el renacimiento, particularmente en las academias de Bellas Artes. Van Gogh es considerado como el iniciador del expresionismo moderno. En Estados Unidos se instauró como un movimiento pictórico informalista a partir de 1951.

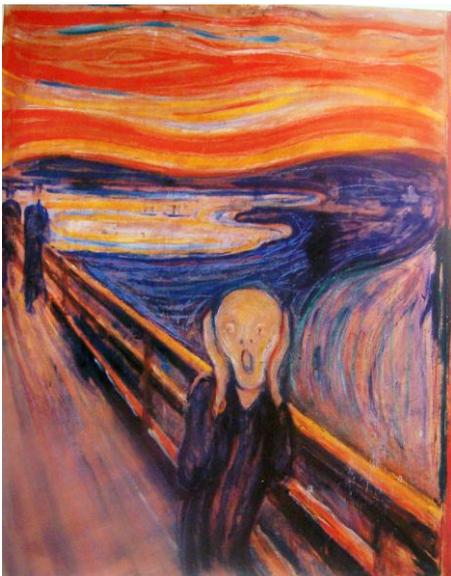
Sus principales representantes fueron Munch, Nolde, Kirchner, Kokoschka, Dix, Grosz, entre otros. El artista expresionista trató de representar la experiencia emocional en su forma más completa, sin preocuparse de la realidad externa sino de su naturaleza interna y de las emociones que despierta en el observador. Para lograrlo, los temas se exageran y se distorsionan con el fin de intensificar la comunicación artística.

Calle de Berlín

Calle de Berlín (1913), del pintor expresionista Ernst Ludwig Kirchner, forma parte de la serie sobre la burguesía berlinesa que el artista pintó entre 1912 y 1913. En él se observan los rasgos característicos de su obra, como los colores fuertes, los espacios planos y el contenido patético. El cuadro mide 200 x 150 centímetros.

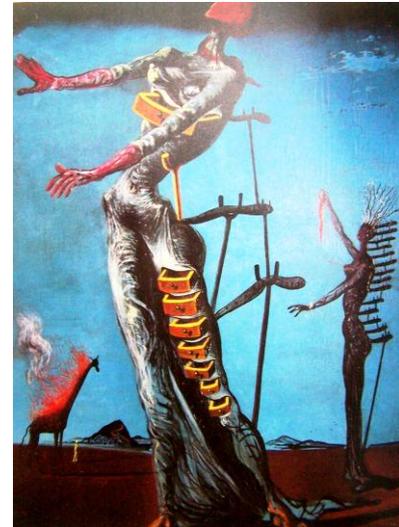
Representante destacado en Latinoamérica es el ecuatoriano **Oswaldo Guayasamín** quien utilizó una técnica expresionista al tratar temas indigenistas de su país.

El Grito, de Edouard Munch

Surrealismo, movimiento artístico y literario fundado por el poeta y crítico francés André Breton. En pintura y escultura, el surrealismo es una de las principales tendencias del siglo XX. Su forma de expresión se manifestó con la exposición del mundo onírico y del inconsciente. Dalí, por ejemplo, transcribe sus sueños de una manera más o menos fotográfica y refleja en ellas escenas irreales.

Salvador Dalí

Arte abstracto, estilo artístico que surgió alrededor de 1910, perdurando hasta la década de 1980 con manifestaciones nuevas y novedosas. Es una de las manifestaciones más significativas del espíritu del siglo XX.

El arte abstracto no ve la necesidad de utilizar la representación figurativa y tiende a sustituirla por un lenguaje visual dotado de sus propias significaciones. Este lenguaje se ha elaborado a partir de las experiencias fauvistas y expresionistas, que exaltan la fuerza del color y desembocan en la llamada abstracción lírica o informalismo, o bien a partir de la estructuración cubista, que da lugar a las diferentes abstracciones geométricas y constructivas.

Este cuadro, denominado *Suprematismo*, fue realizado hacia 1919 por el artista ruso Kazimir Maliéovich.

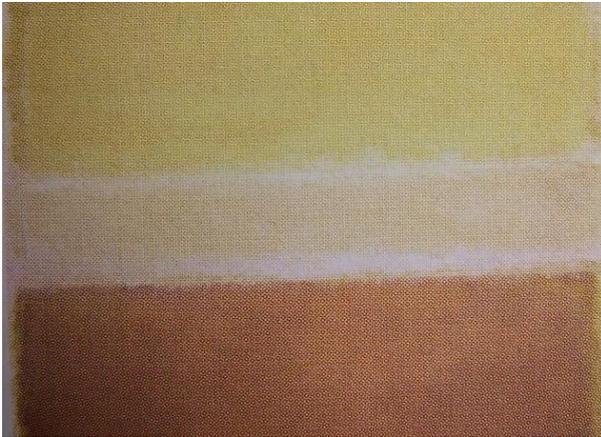

Expresionismo Abstracto.- A lo largo de los años cuarenta y cincuenta se gesta en Estados Unidos un estilo que se conoce como expresionismo abstracto. Los artistas convierten la obra en reflejo espontáneo de sus pulsiones internas, pero sirviéndose exclusivamente del material pictórico. Por ejemplo, el pigmento se distribuye en lienzos de grandes dimensiones mediante chorretones, gruesos empastes o incluso directamente con las manos. **Jackson Pollock** (1912-1956) y **Willem de Kooning** (1904-1997) son los más destacados representantes de este estilo.

Willem de Kooning fue el único expresionista abstracto que incluyó la figura humana en sus obras.

Otra tendencia enmarcada en el expresionismo abstracto es la "colour Field Painting" O pintura de campos de color que consiste en rellenar áreas de color que parecen expandirse más allá de los límites del cuadro, produciendo cierto efecto de infinitud.

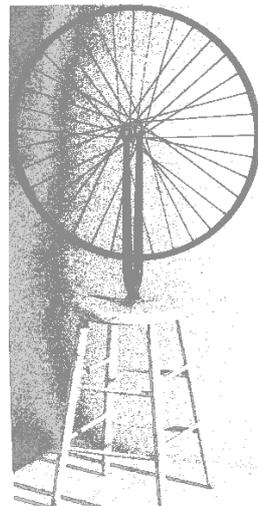
Marth Rothko dibujó pinturas abstractas a base de formas difusamente rectangulares. (colour Field Painting)

El Dadá – Dadaísmo EL ANTIARTE

Movimiento artístico antiacademista que se desarrolló en Europa y Estados Unidos, entre 1915 y 1922, promovido por un grupo de poetas y pintores refugiados en Estados Unidos a raíz de la Primera guerra mundial. Los dadaístas se manifestaron en contra del horror de la guerra a través de formas de expresión que pretendían ser antiartísticas. Entre las formas típicas de expresión de este movimiento están el Collage y el Ready made. Sus máximos representantes son Marcel Duchamp y Man Ray. .

El dadaísmo propuso que objetos producidos en serie, sean contemplados como obras de arte.

Rueda de bicicleta,(1913) de Marcel Duchamp

Op-art

El Op-Art o Arte Óptico fue un movimiento pictórico nacido en Estados Unidos en el año 1958. Paralelamente, en Europa se desarrollaba un movimiento llamado *nueva tendencia* que tenía bastantes aspectos similares al movimiento norteamericano.

El término Op-Art se acuñó por un artículo publicado en 1964 por la revista Time, sobre un grupo de artistas que pretendían crear ilusiones ópticas en sus obras. Después de esto el término se adoptó como el nombre oficial de este movimiento.

En 1965, el MoMa organizó una exposición llamada *The Responsive Eye* en el cual varios artistas representantes de este movimiento, como Victor Vasarely, Kenneth Noland, entre otros., mostraron sus obras, quedando completamente definido este nuevo estilo.

Las mayores influencias artísticas de este movimiento son el Suprematismo, el Constructivismo, el De Stijl o Neoplasticismo y el Bauhaus. Además de tener importantes influencias intelectuales, psicológicas y científicas sobre la fisiología y la percepción.

El Op-Art se caracteriza por varios aspectos:

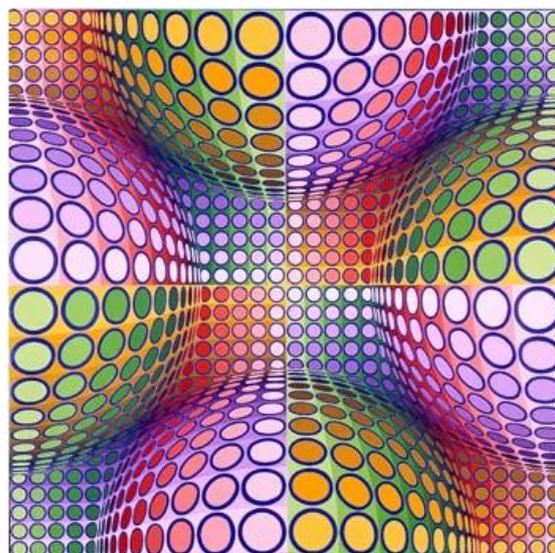
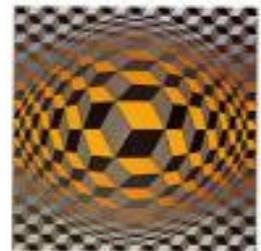
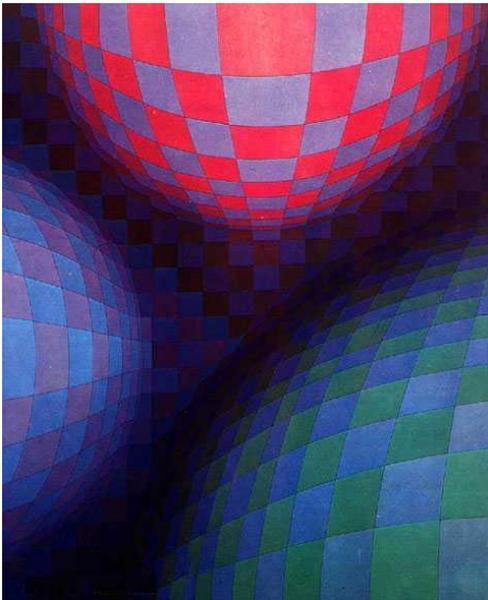
- La ausencia total del movimiento real, todas sus obras son físicamente estáticas, lo cual lo diferencia del Arte Cinético.
- Se pretende crear efectos visuales tales como movimiento aparente, vibración, parpadeo o difuminación.
- Usa los recursos de líneas paralelas, tanto rectas como sinuosas, contrastes cromáticos marcados, ya sea poli o bicromáticos, cambios de forma y tamaño, combinación y repetición de formas y figuras, entre otros recursos ópticos. Usa también figuras geométricas simples, como rectángulos, triángulos y circunferencias en tramados, combinaciones o formaciones complejas.
- En muchos casos el observador participa activamente moviéndose o desplazándose para poder captar el efecto óptico completamente.
- Se usa el acrílico para obtener superficies lisas, limpias y muy bien definidas.
- El artista del Op-Art no pretende plasmar en su obra sensaciones o situaciones, no existe ningún aspecto emocional en la obra.

VICTOR VASSARELY

Pécs - Hungría, 1906 – París, 1997

Pintor y escultor Pionero de la Vanguardia óptica y Cinética.

Conceptualismo

En filosofía, es una teoría intermedia entre el nominalismo, llamado medieval, lógico, y el realismo. Sostiene que, aunque las abstracciones o las ideas abstractas no tiene existencia real en el mundo externo, ellas existen como ideas o conceptos en la mente, dicho en pocas palabras. La teoría contradice al nominalismo que sostiene que las abstracciones universales son invenciones no más de idioma, sin realidad substantiva, y que solo los objetos individuales tienen existencia real. El Conceptualismo se fue reconocido como tal por el escolástico francés Peter Abelard.

ARTE CONCEPTUAL (Las Ideas son Arte)

INSTALACIÓN

La principal premisa del arte conceptual es el valor de la idea y su proceso de realización por encima de la propia obra. Joseph Kosuth en su obra *Una y tres sillas* (1965), muestra este interés por descubrir las estrategias de funcionamiento del sentido.

Esta instalación es la más célebre de todo el arte conceptual; es una reflexión artística del artista a cerca de las formas de representar y expresar un objeto, en este caso a través de la presencia física de una silla, una fotografía y la definición que de aquella da el diccionario.

LA LECTURA DE LA OBRA DE ARTE

Artículo por: Dr. Manuel Zeballos Martínez,
Profesor de Historia del Arte y Estética

Si el objeto de la historia del arte es el estudio y conocimiento histórico y estético de las obras artísticas, está demás decir que el complejo trabajo de su lectura e interpretación, es uno de los principales objetivos de esta disciplina. Saber interpretar una obra de arte parte de una lectura adecuada de la misma, y debe ser motivo de interés para todos aquellos que deseen ponerse en contacto con las creaciones artísticas, incluyendo las literarias, las musicales y demás manifestaciones formales del mundo de la cultura. Es una realidad poco entendida en la instrucción superior, incluida la especializada, y mucho menos en el bachillerato, donde la enseñanza del arte se limita a proporcionar algunos datos históricos de los artistas y sus obras, pero no a leer el mundo visual de las imágenes.

La comprensión interpretativa de las imágenes supone el proceso de ver, mirar y contemplar; esta comprensión se puede adquirir con este ejercicio que perfecciona las dotes personales. La interpretación de la obra de arte es el objetivo primordial de la ciencia del arte y es el punto de partida para el estudio de cualquier objetivo científico relacionado con el hecho artístico, por lo tanto, se torna como exigencia para cualquier historiador, arquitecto, pintor y grafista.

La hermenéutica es la ciencia que consiste en la interpretación de un hecho artístico, pero para descifrarlo se requiere del conocimiento del idioma artístico, de la sintaxis plástica y los significados de las imágenes. La gramática visual es el estudio de los elementos del alfabeto plástico y del conjunto de reglas que se aplican en la configuración del lenguaje plástico.

El lenguaje plástico es sumamente específico, de carácter artificial y convencional, es producto de un decurso histórico y se refiere a una órbita exclusiva de la actividad humana, que es la estética; es un lenguaje icónico, es decir de imágenes, y a semejanza del lenguaje oral o escrito, posee sintaxis, morfología y semántica, por lo tanto, las obras artísticas son el equivalente a las frases y, los elementos plásticos (punto, línea, plano, volumen y color) a las palabras.

Las figuras o formas que observamos en un espacio plástico, están relacionadas con el entorno, las ideas, los sentimientos o con las sensaciones del autor, y se expresan gracias a los sistemas de configuración como el dibujo y la pintura. Toda obra artística debe comunicar algo, por lo tanto el artista debe poseer conocimiento de códigos especiales, para que el espectador cultivado, gracias al lenguaje plástico, pueda realizar la lectura o interpretación de la obra.

Debemos establecer la diferencia entre obra y obra de arte. La obra es el resultado del trabajo artístico o artesanal, también se aplica este término al conjunto de la producción de la vida de un artista. La Obra de Arte es auténtica, única e irrepetible, en la que el momento expresivo, el "comunicar algo", justifica su creación.

¿Y la Obra Maestra? Aquí nos referimos a aquellas obras de arte que han marcado un hito en la historia artística de un pueblo o de la humanidad, son "modelos" para la

posteridad, contra las cuales se hacía cualquier comparación crítica; como ejemplos están " La Gioconda " de Leonardo y " El David " de Miguel Angel. La lectura correcta de una obra de arte parte de un punto: saber qué es una obra de arte y cual es su naturaleza. El público contemplador debe evitar caer en el círculo vicioso de presuponer que existen obras buenas y obras malas; su misión es analizar los hechos estéticos que se presentan sin caer en el elitismo de considerar como obras de arte únicamente a aquellas concebidas por los grandes maestros. Tampoco deben considerarse como artísticas sólo a aquellas que su gusto personal y el interés le dicten, o considerando solo los principios generales de una estética normativa basada en la belleza clásica, en cánones formales, en la imitación de la naturaleza o en su significado, esto nos conduce a juicios interpretativos inauténticos. Cada época y cada artista tienen sus normas y postulados mentales y formales que, sólo mediante una correcta interpretación de la obra de arte, pueden conocerse.

Definido el hecho artístico como un producto elaborado artificialmente por el ser humano con la intención de comunicar algo, debemos aceptar que la obra de arte no es un elemento simple, sino complejo que muchos intentan definir como un signo, una estructura o un medio de comunicación.

" El artesano trabaja con las manos, el intelectual con el cerebro, pero el artista trabaja con las manos, el cerebro y el corazón "

El Talmud