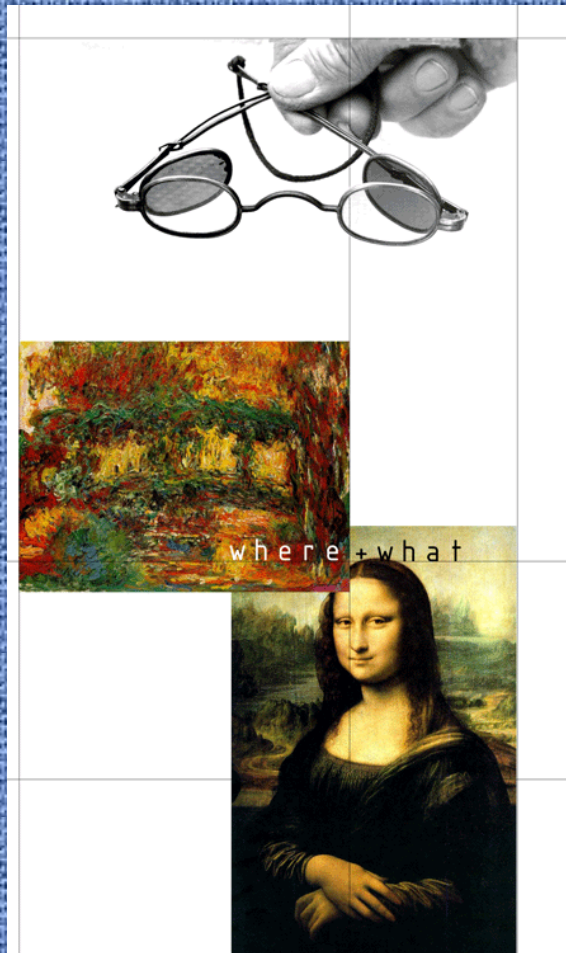
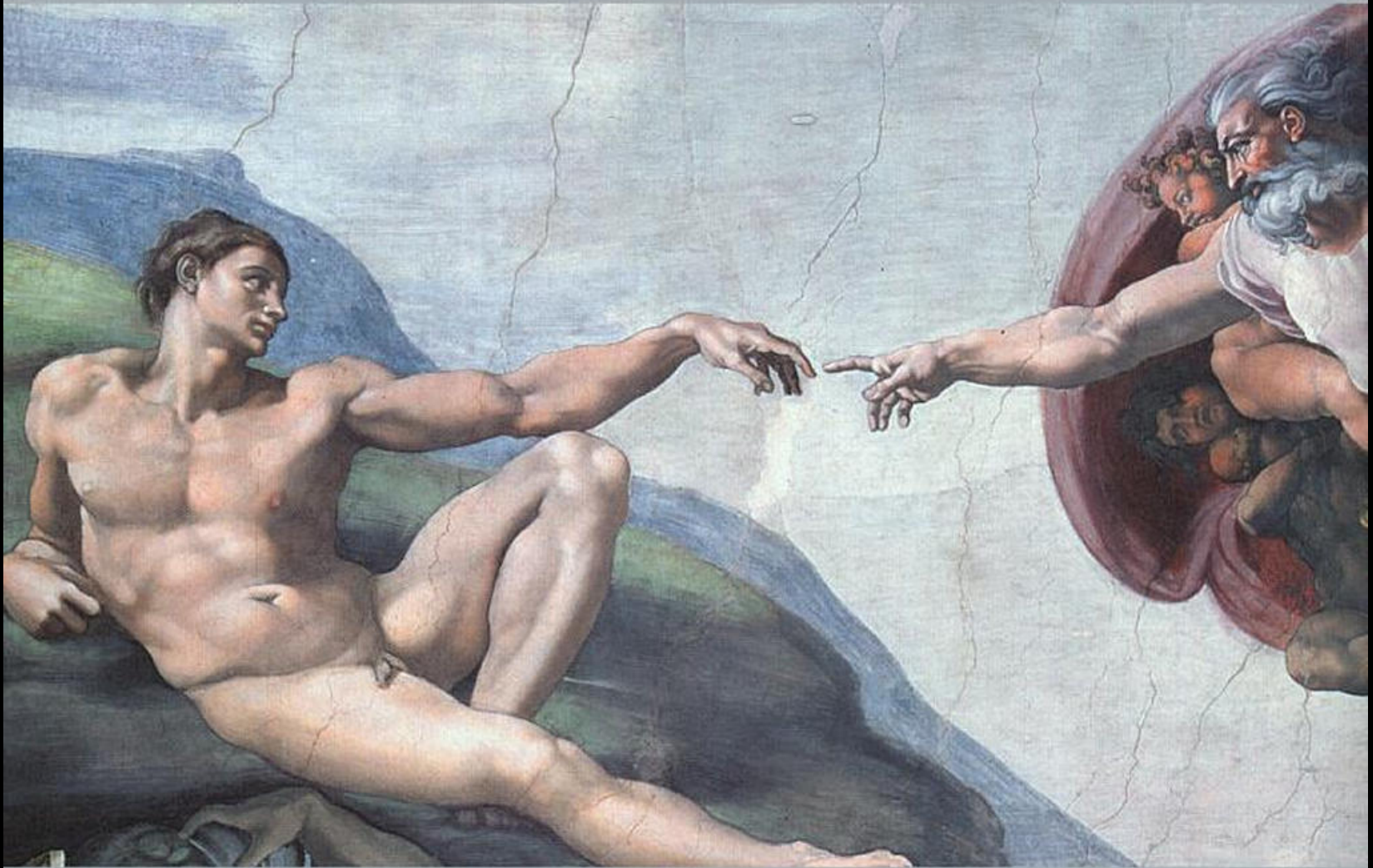

¿QUÉ ES EL ARTE?

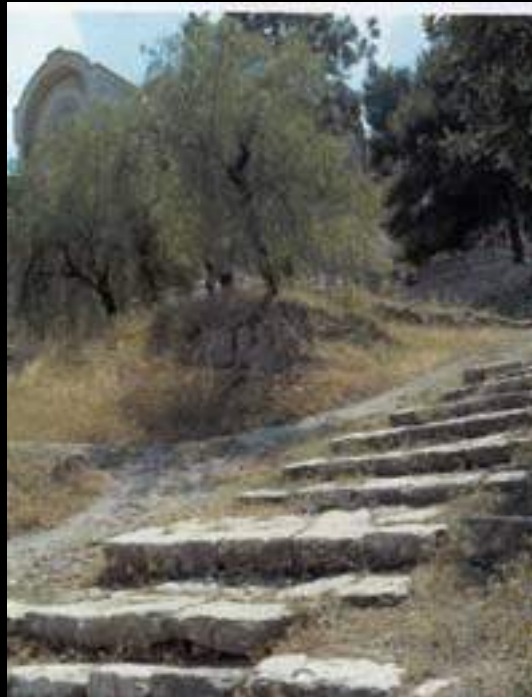

¿ESTO ES ARTE? ¿POR QUÉ?

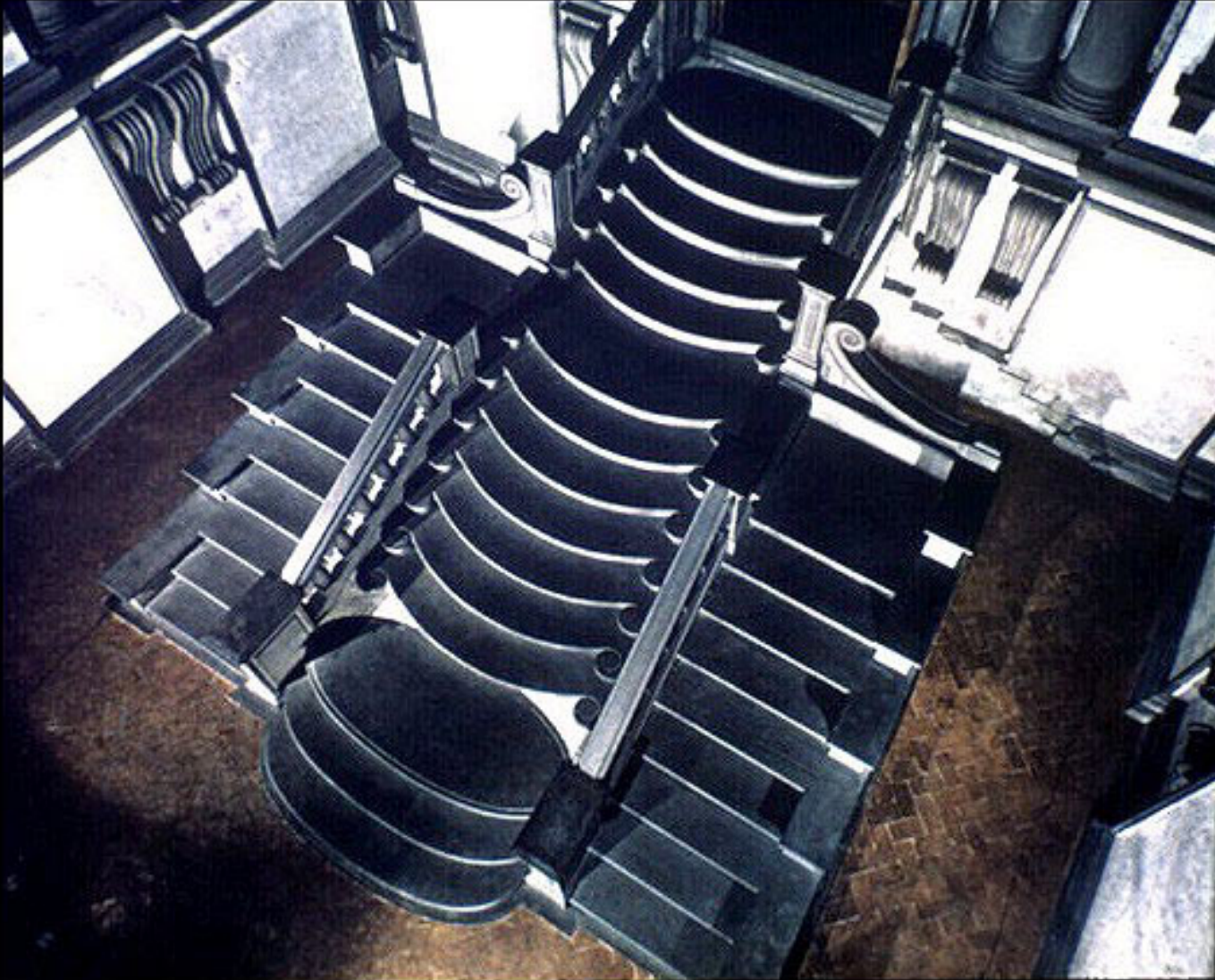
¿Y ESTO OTRO?

UNA ESCALERA

¿ESTO ES ARTE?

¿ESTA ESCALERA ES ARTE?

INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE ARTÍSTICO: ¿QUÉ ES EL ARTE?

Algunas PREGUNTAS
previas

¿QUÉ ES EL ARTE?
¿cuándo un objeto es una obra de arte
y cuándo no?
¿cuál es su valor?
¿para qué sirve?
¿a qué dan importancia en una obra de
arte los historiadores?

¿CÓMO MIRAMOS LA OBRA DE ARTE?

LAS SENSACIONES
del espectador

CONTEMPLACIÓN

REFLEXIÓN

Se hace necesario un proceso de formación:
SABER MIRAR LA OBRA DE ARTE,
APRENDER A MIRAR LA OBRA DE ARTE

¿QUÉ ES EL ARTE?

Redacta una breve explicación en la que definas lo que tú entiendes por arte

Y ADEMÁS:

- **¿Crees que el arte tiene o ha de tener alguna función? ¿cuál?**
- **¿Crees que hay que poseer algún tipo de conocimiento para entender y apreciar una obra de arte? ¿Por qué?**
- **¿Has visitado alguna exposición artística o museo? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Lo que menos?**
- **¿Crees que el valor de una obra de arte y su “precio” son la misma cosa? ¿Por qué?**
- **¿Qué factores o circunstancias crees que influyen en el trabajo de los artistas? Enuméralas.**

Primeras Conclusiones

¿Qué es el arte?

“No existe el arte. Tan sólo hay artistas” (E. Gombrich)
“Arte es todo lo que el hombre llama arte” (Dino de Formaggio)

La función del arte

El lenguaje artístico

El contexto de la obra de arte

El valor de la obra de arte

El término **arte** procede del término latino **Ars**. En la **Antigüedad** se consideró el arte como la pericia y habilidad en la producción de algo. Es sólo a partir de finales del **siglo XV**, durante el Renacimiento Italiano, cuando, por primera vez, se hace la distinción entre el artesano y el artista (**artesanía y bellas artes**) y, por ello mismo, entre el artesano, productor de obras múltiples, y el artista, productor de obras únicas. Es también en este periodo cuando se crea un lenguaje articulado para referirse al exterior y no a la representación formal. Quedando clasificadas las artes liberales (las actuales bellas artes) en tres oficios: **escultores, pintores y arquitectos**.

Es a finales del **siglo XVIII** y, sobre todo, a mediados del **XIX** (primera industrialización) cuando se da una verdadera oposición entre el producto artístico (trabajo global con carácter exclusivo) y el industrial (trabajo parcelado y producido en serie). En este periodo se dio un notable incremento de las **colecciones privadas**, se crearon las primeras **academias de arte** (sin acceso para las mujeres hasta principios del s. XX) y los primeros **museos**. Surgió la idea de **patrimonio** con la aparición de los primeros museos (nacidos, en muchos casos, de las colecciones reales) y los '**especialistas**' como críticos, galeristas y coleccionistas.

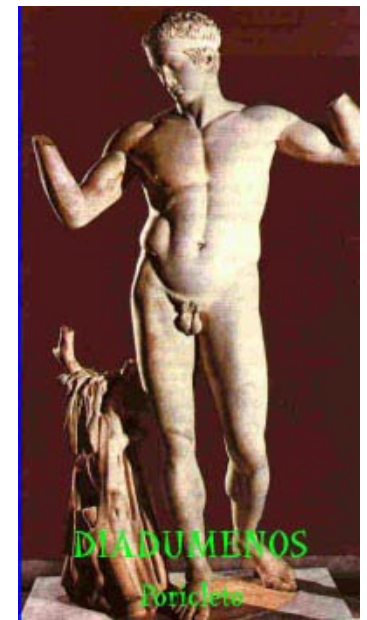
EL CONCEPTO DE ARTE: Las respuestas a lo largo de la Historia

LA GRECIA CLÁSICA (s. V a de C.): la búsqueda del ideal de “Belleza y la fijación del “Cánon clásico”. (reivindicación del concepto de CLASICISMO a lo largo de la historia: Renacimiento (s. XV–XVI), Neoclasicismo (S. XVIII).

LA EDAD MEDIA (Occidente, s. VII–XIV):
La mentalidad religiosa condiciona el valor de la expresiones artísticas en esta época y en diferentes culturas (Cristiandad, Islam, etc.).
El arte es una forma de Honrar a Dios.

En la ÉPOCA CONTEMPORÁNEA (a partir del s.XIX):

- Dislocación definitiva de las tradicionales concepciones del arte.
- Multiplicidad de movimientos y estilos artísticos.
- Triunfo del subjetivismo y del individualismo.

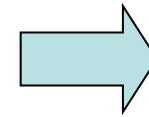

La necesidad del arte y el PAPEL DEL HISTORIADOR

LA CONSIDERACIÓN SOCIAL DEL ARTISTA (evolución a lo largo de la historia)

La labor artística era considerada, tanto en la Antigüedad como en la Edad Media como una **ACTIVIDAD ARTESANAL**, sus autores carecían de relevancia social.

Renacimiento
Barroco
(s. XV–XVIII)

Reconocimiento del
carácter intelectual
de la actividad artística.
consolidación de la figura
del “Artista”.

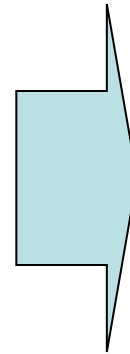
Apolo
Anónimo

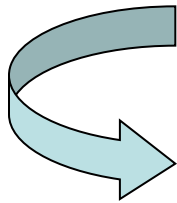
CÓMO APRENDER A MIRAR UNA OBRA DE ARTE

PROCESO

- Interpretar el **lenguaje** artístico: saber leer la obra de arte.
- Conocer la **morfología** con la que construimos el lenguaje artístico (arquitectura, escultura, Pintura, fotografía, etc.)
- Valoración del **contexto histórico** en que se desarrolla la obra de arte.

Un espectador formado se convierte en un receptor consciente de la obra de arte

EJERCITAR LA MIRADA – FORMAR LA MIRADA

TEORÍA Y FUNCIÓN DEL ARTE

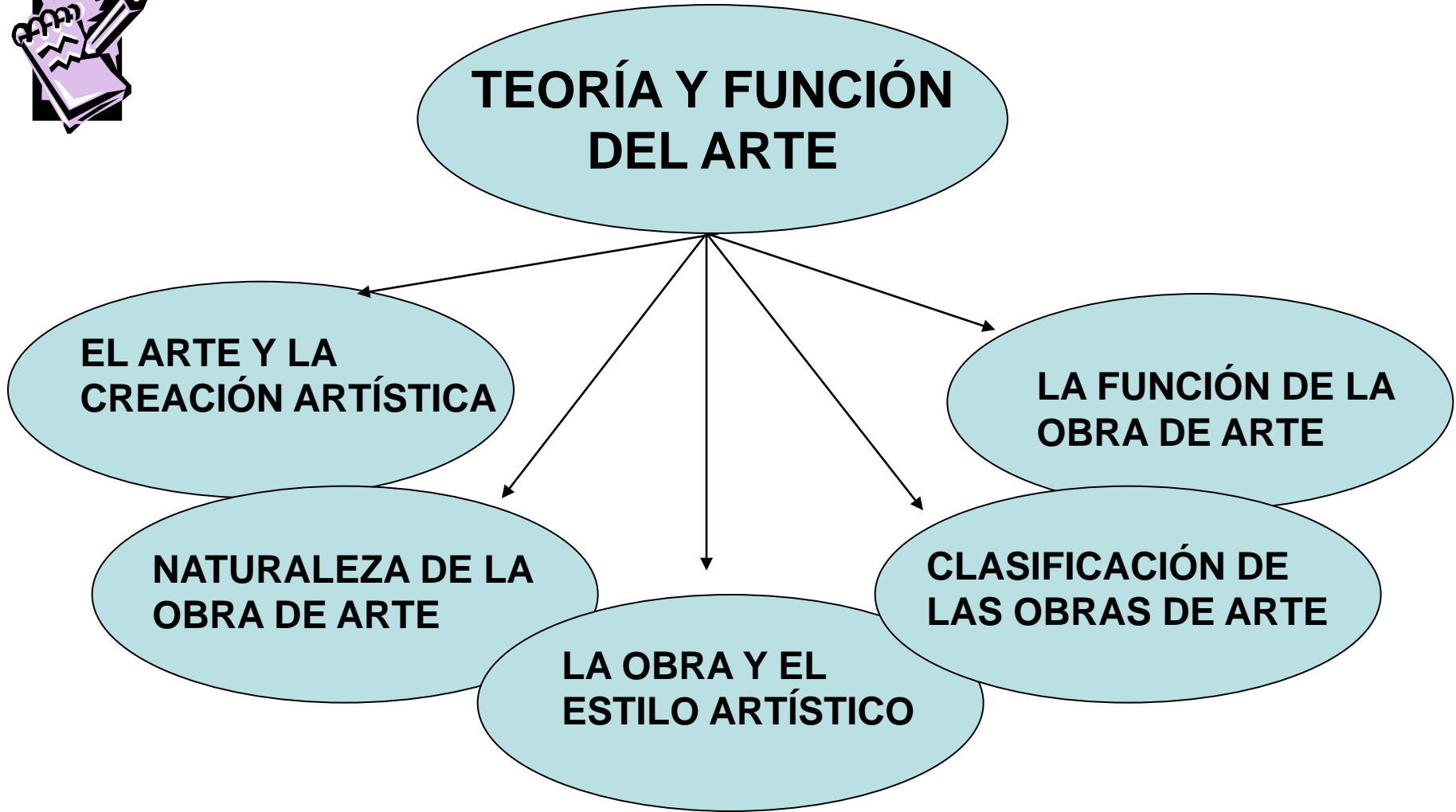
EL ARTE Y LA
CREACIÓN ARTÍSTICA

NATURALEZA DE LA
OBRA DE ARTE

LA OBRA Y EL
ESTILO ARTÍSTICO

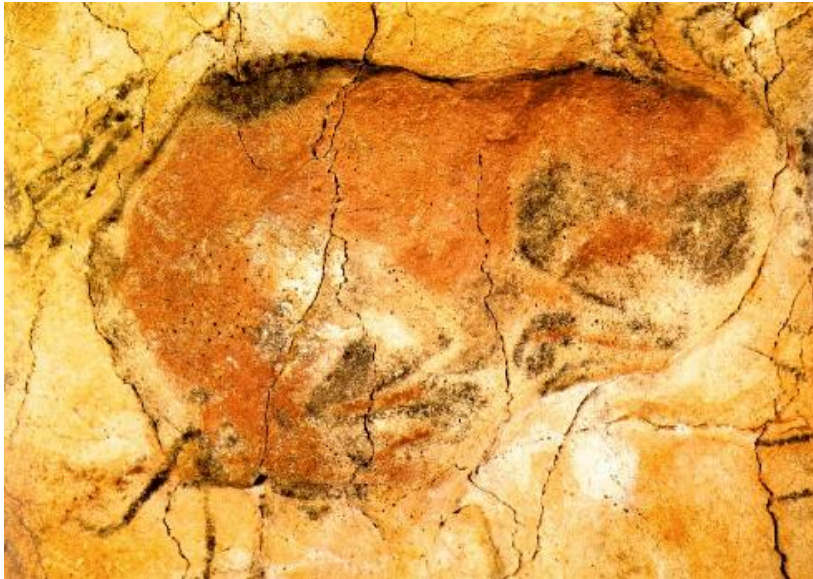
LA FUNCIÓN DE LA
OBRA DE ARTE

CLASIFICACIÓN DE
LAS OBRAS DE ARTE

1. EL ARTE Y LA CREACIÓN ARTÍSTICA

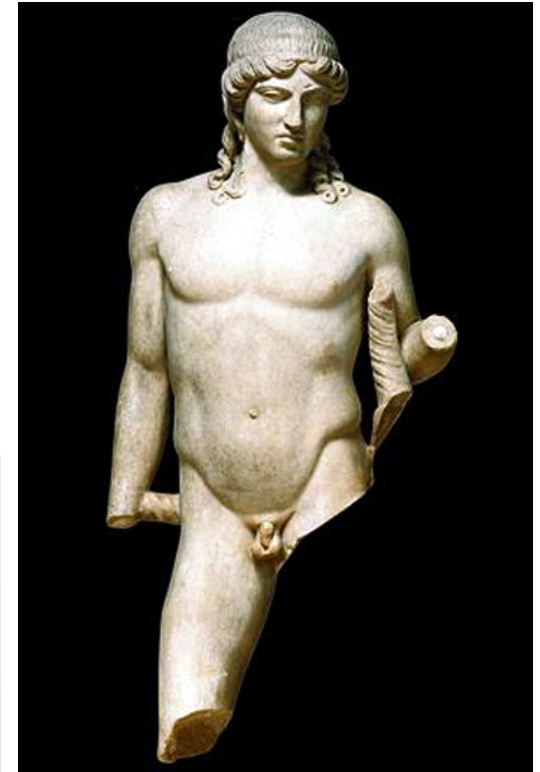
La creación artística es inherente al ser humano, desde la niñez y desde las primeras culturas del *Homo Sapiens*, el arte y el hombre son inseparables.

La obra de arte es, ante todo, **comunicación**; es un código más de los creados por el hombre para expresar y transmitir ideas y sentimientos, por eso **la creación artística es un lenguaje**, el lenguaje artístico. Mediante el arte el hombre imita o expresa lo material o lo inmaterial, el artista expresa imágenes de la realidad física o humana o simplemente sentimientos, sueños o esperanzas. En definitiva, crea copiando, evocando o inventando.

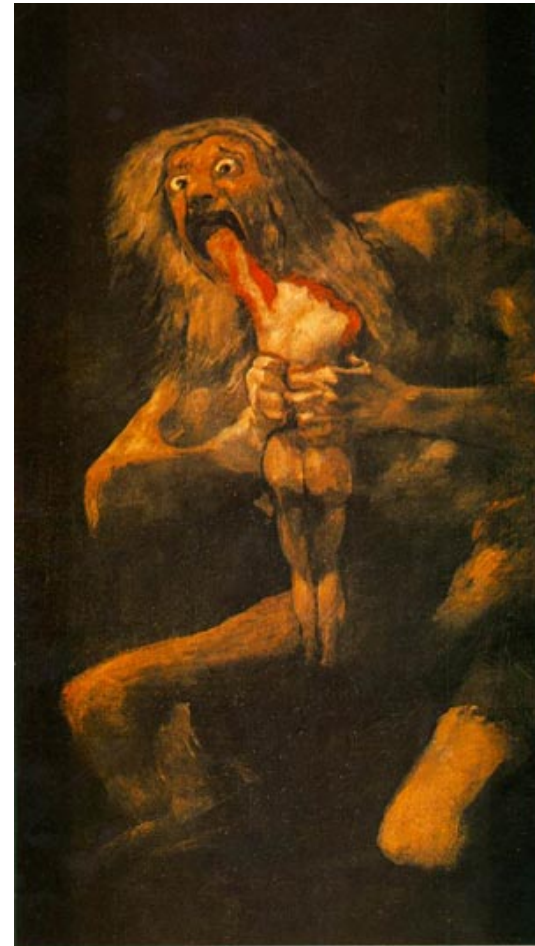

El **autor**, independientemente de la **época** y del **modo de expresión**, es, ante todo, **creador**, unas veces respondiendo a criterios o normas de su civilización y otras expresando sus ideas y sentimientos con mayor libertad.

ARTE Y BELLEZA

Debemos mencionar que la creación artística no necesariamente lleva implícita la idea de belleza, ya que a veces se expresa con formas feas y hasta grotescas (*Saturno devorando a sus hijos* de Goya).

2. NATURALEZA DE LA OBRA DE ARTE

La obra artística es el resultado de una serie de factores que influyen en el creador y en la obra de arte en sí, ya que en ella inciden y se resumen una serie de componentes individuales (la personalidad del artista), intelectuales (las ideas de la época), sociales (la clientela y los gustos de la sociedad del momento) y técnicos.

Catedral gótica
De León

Turning Torso, de
Santiago Calatrava

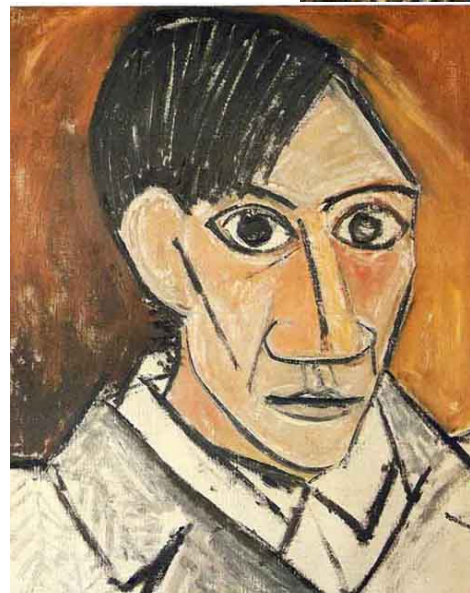
2.1. La personalidad del artista

La obra de arte es reflejo de una personalidad creadora

(No existe el arte, sólo artistas, señala E.

Gombrich), por lo que podemos incluso llegar a apreciar las características psicológicas del artista a través de su obra

(*Autorretrato de Van Gogh*; *autorretrato de P. Picasso*). Pero no actúa el creador sin más referencia que su propio yo, es inevitable que el mundo exterior de la realidad visible incida sobre sus sentidos e influya en sus creaciones.

2.2 Las ideas y los gustos de la época

Sobre la personalidad del artista se superpone el mundo de pensamientos y sentimientos de la época en la que el artista trabaja, lo que influye sobre sus creaciones consciente o inconscientemente. Pueden influir circunstancias excepcionales de la biografía de un artista (*Los fusilamientos del 3 de mayo*, de Goya); los acontecimientos históricos que le tocan vivir (*La Libertad guiando al pueblo*, de Delacroix); o la obra de los contemporáneos, otro factor que influye en la producción de cada uno de los otros artistas.

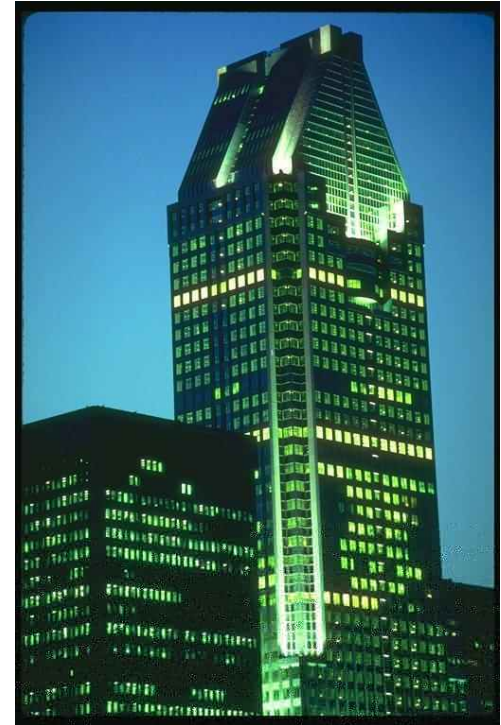

Por tanto, las obras de arte no son simplemente la expresión de un artista individual, sino que traslucen además múltiples aspectos de una época, de una sociedad, aunque la última palabra la tiene el genio individual (*La romería de San isidro*, de Goya). El arte es reflejo de la sociedad del momento en que se crea.

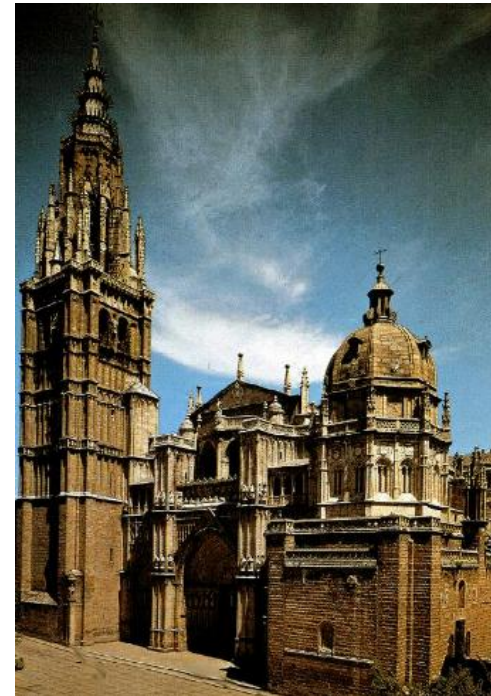

2.3. Los conocimientos técnicos

En la medida que la actividad artística exige destreza manual, las posibilidades y características del material sobre el que se trabaja y los conocimientos técnicos que se tienen, en general y sobre materiales concretos y sobre sus posibilidades de trabajo, influyen inevitablemente en la obra final.

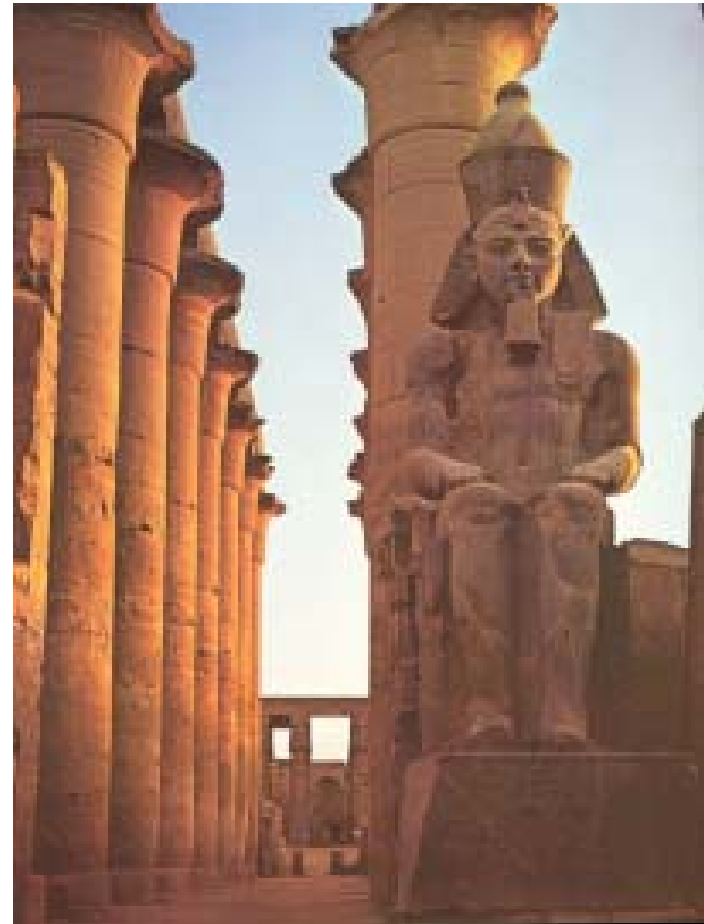

La historia del arte no es acumulativa, un estilo no supone un progreso sobre el anterior, ni el arte de un siglo implica superioridad sobre el de los precedentes, pero sí lo es en el sentido técnico, en cuanto que los medios de trabajo se van descubriendo y perfeccionando sucesivamente (*Cromlech de Stonehenge*; y *Catedral de Toledo*).

3. LA OBRA ARTÍSTICA Y EL ESTILO

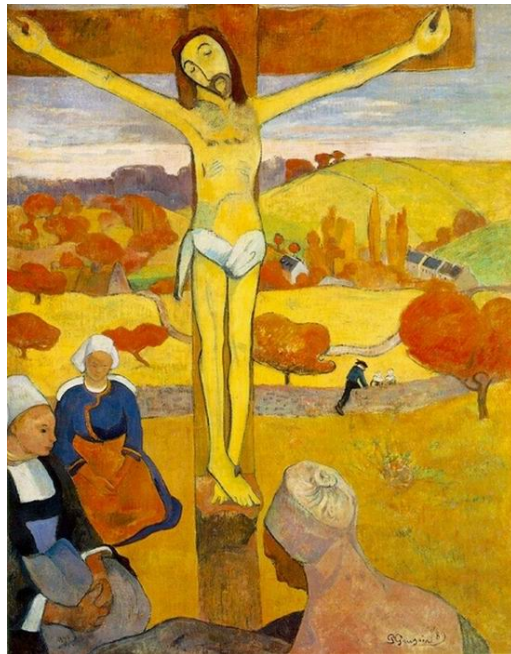
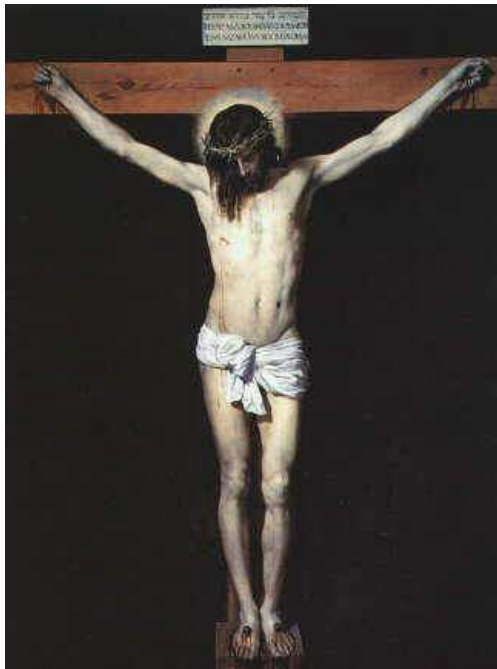
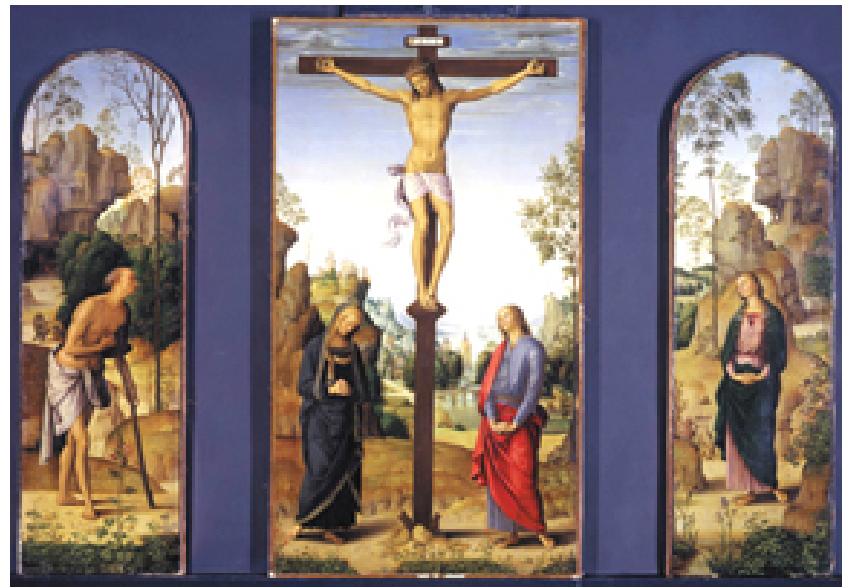
Denominamos "estilo artístico" a la forma de manifestarse un artista o una colectividad mediante unas **características comunes que se repiten durante una determinada época**. En arte se trata de un concepto fundamental, sin él careceríamos de los elementos que distinguen a todas las creaciones de una misma época y del sentido de la evolución de las formas.

En relación con **el proceso de evolución de los estilos** y más concretamente refiriéndonos a su **desaparición y sustitución por otros nuevos**, algunos tratadistas basan sus explicaciones en la aparición de innovaciones técnicas, pero ésta es sólo una de las explicaciones posibles o aplicable únicamente a momentos concretos, porque **también los cambios de estilo pueden deberse a cambios sociales, ideológicos, religiosos, políticos, etc.**

Veamos algunas obras sobre un único tema a lo largo de la historia →

4. CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE ARTE.

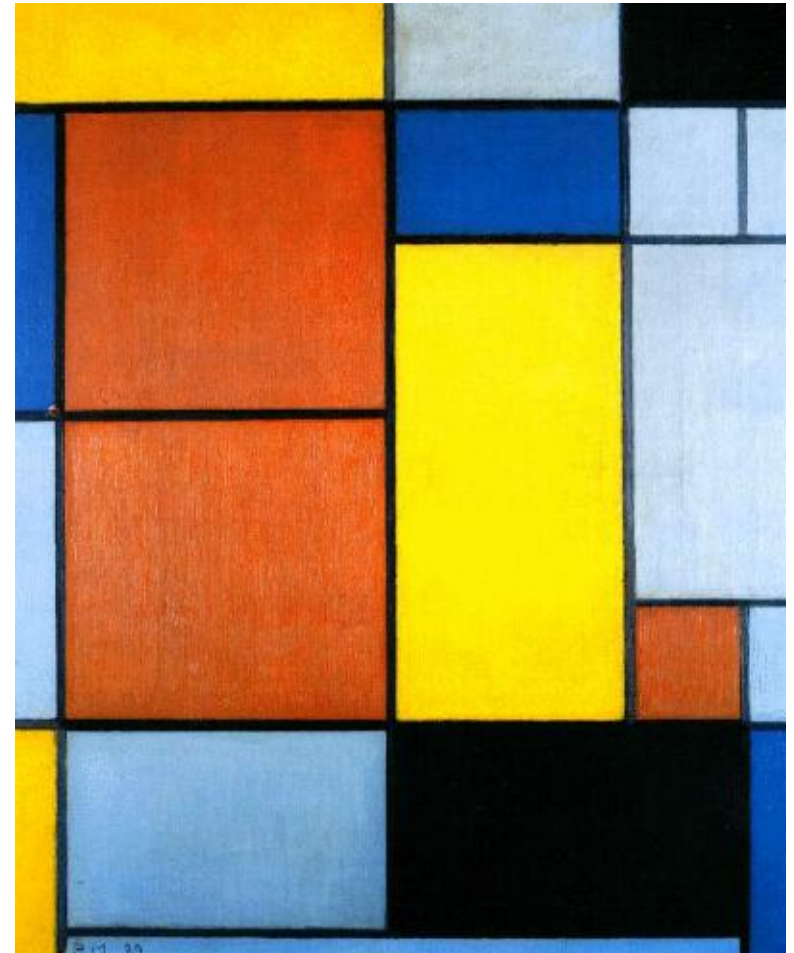
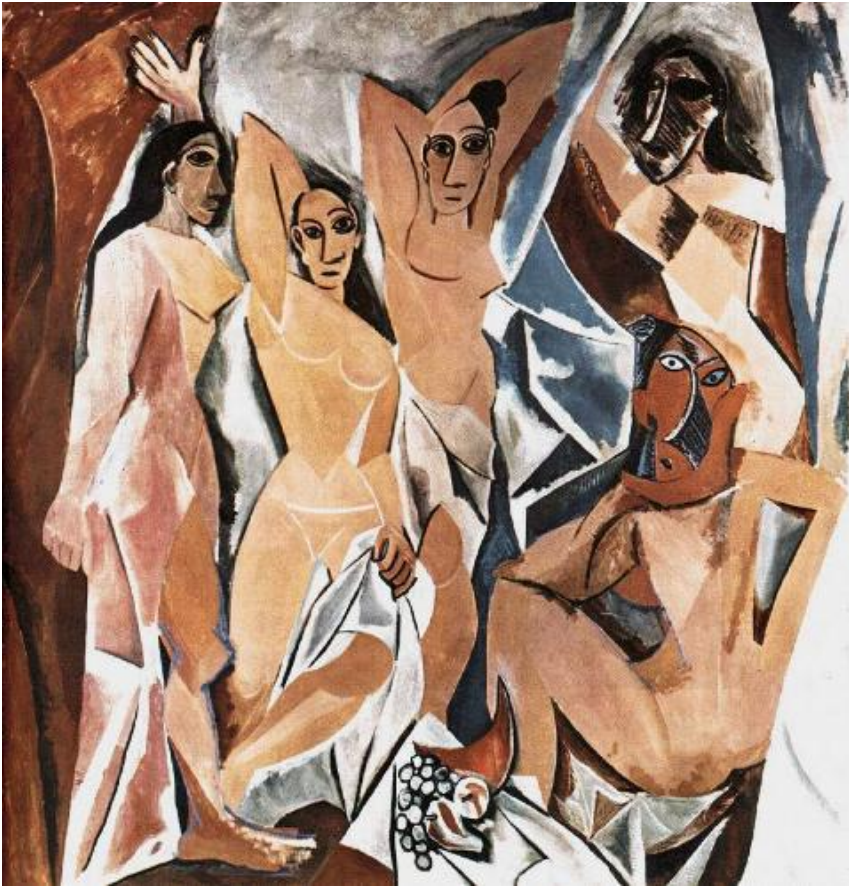
La clasificación que debemos establecer, al quedar en ella incluidas todas sus manifestaciones, es la que divide a las obras de arte en **Artes Plásticas** (arquitectura, pintura y escultura), **Artes Decorativas** (subordinadas a la arquitectura, como los **mosaicos, vidrieras, yeserías**, etc., y exentas, como **la miniatura, el grabado, la orfebrería, los esmaltes, la cerámica** ...) y, por último, las **Artes No Plásticas** (literatura, música, danza, fotografía, cine, etc.).

5. LA FUNCIÓN DEL ARTE

Desde siempre la función principal del arte (sobre todo de la pintura y de la escultura) había sido la **imitación o representación de la realidad** (*Las Meninas*, de Velázquez), pero hoy es evidente que la fotografía y el cine cumplen con mayor exactitud esta posibilidad.

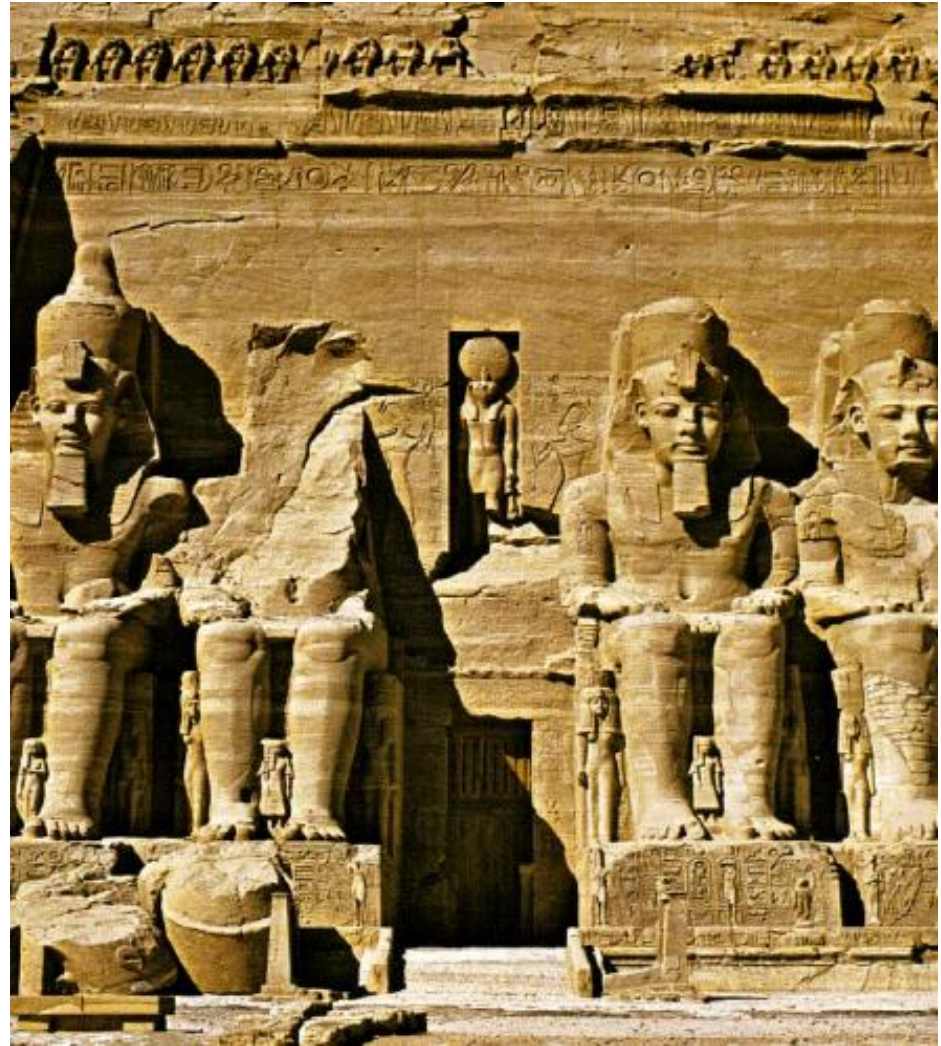
En la época contemporánea los artistas ha tenido que buscar otras salidas, convirtiéndose el arte en un arte-creación (*Las señoritas de Avignón* de Picasso; y *Composición* de Mondrian), de alto contenido conceptual y subjetivo.

5.1. La función de la escultura y la pintura.

La función tanto de la escultura como de la pintura ha evolucionado a lo largo de la Historia. En sus **primeras manifestaciones** (*Bisonte* de la cueva de Altamira; y *Venus de Willendorf*) sus funciones estaban definidas por su **carácter mágico y religioso** (función religiosa). Este carácter mágico-religioso ha estado asociado al arte hasta los inicios de la modernidad, ya que las instituciones religiosas han tenido un papel determinante en la creación artística a lo largo de la historia. Ha sido, además, un elemento común a todas las civilizaciones.

Posteriormente, cuando las instituciones políticas y religiosas comienzan a realizar grandes edificios (*Estatuas del templo de Ramsés II en Abu-Simbel*), la escultura y la pintura sirvieron para **mostrar el poder y la riqueza de sus constructores** (función política).

En otras ocasiones (*Arco de Constantino*) destaca una clara función conmemorativa, convirtiéndose las obras de arte en importantes instrumento "educativos" (función conmemorativa y educativa o propagandística).

En todos estos casos son también elementos de representación de ideales estéticos (función estética).

5.2. La función de la arquitectura

Tiene un fin eminentemente utilitario, hay que atender prioritariamente a los aspectos técnicos, aunque también son importantes los aspectos estéticos, lo que ha permitido que la historia de los estilos arquitectónicos sea tan rica y variada (*El Partenón; Museo Guggenheim de Bilbao de Frank O. Gehry*).

ALGUNAS TEORÍAS SOBRE EL ARTE

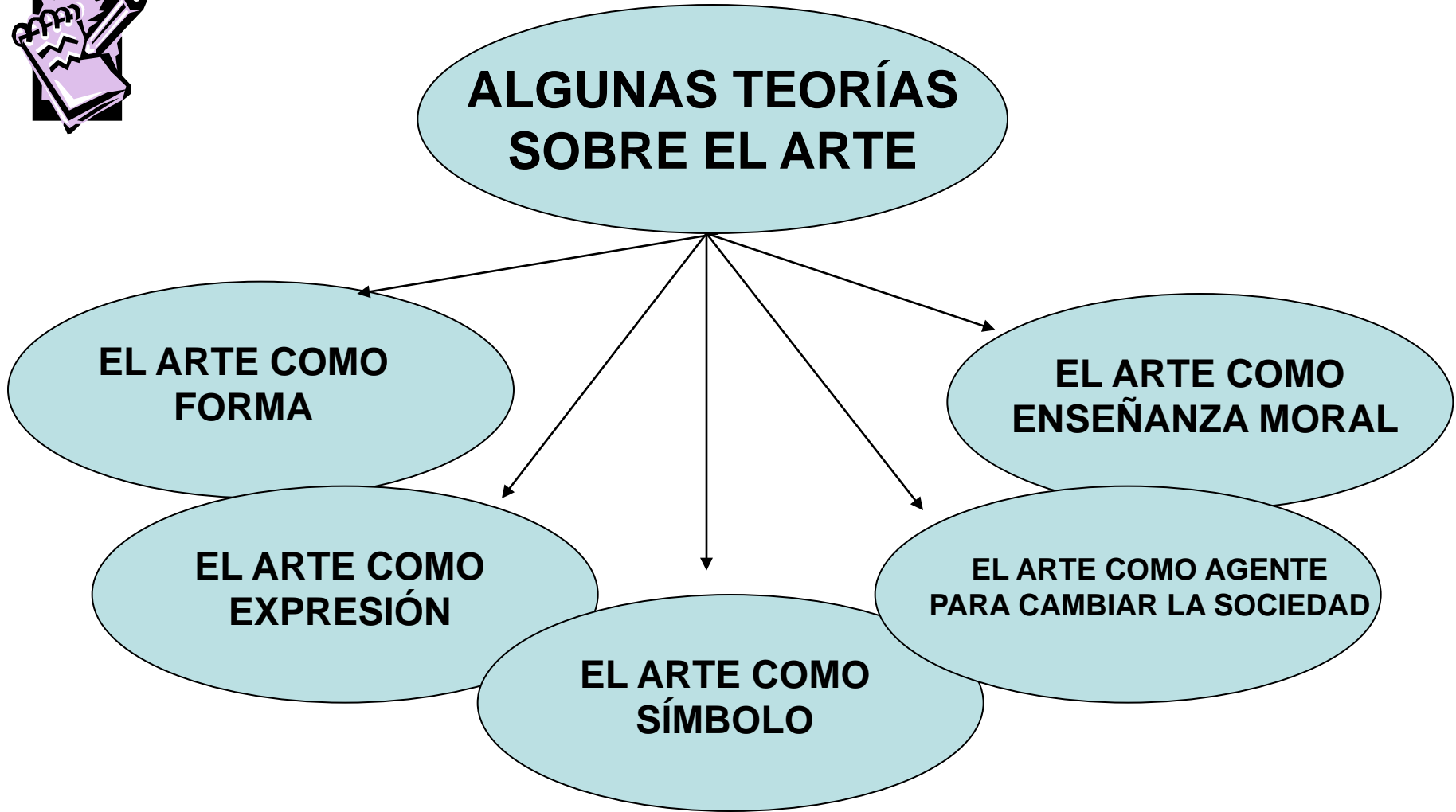
EL ARTE COMO
FORMA

EL ARTE COMO
ENSEÑANZA MORAL

EL ARTE COMO
EXPRESIÓN

EL ARTE COMO AGENTE
PARA CAMBIAR LA SOCIEDAD

EL ARTE COMO
SÍMBOLO

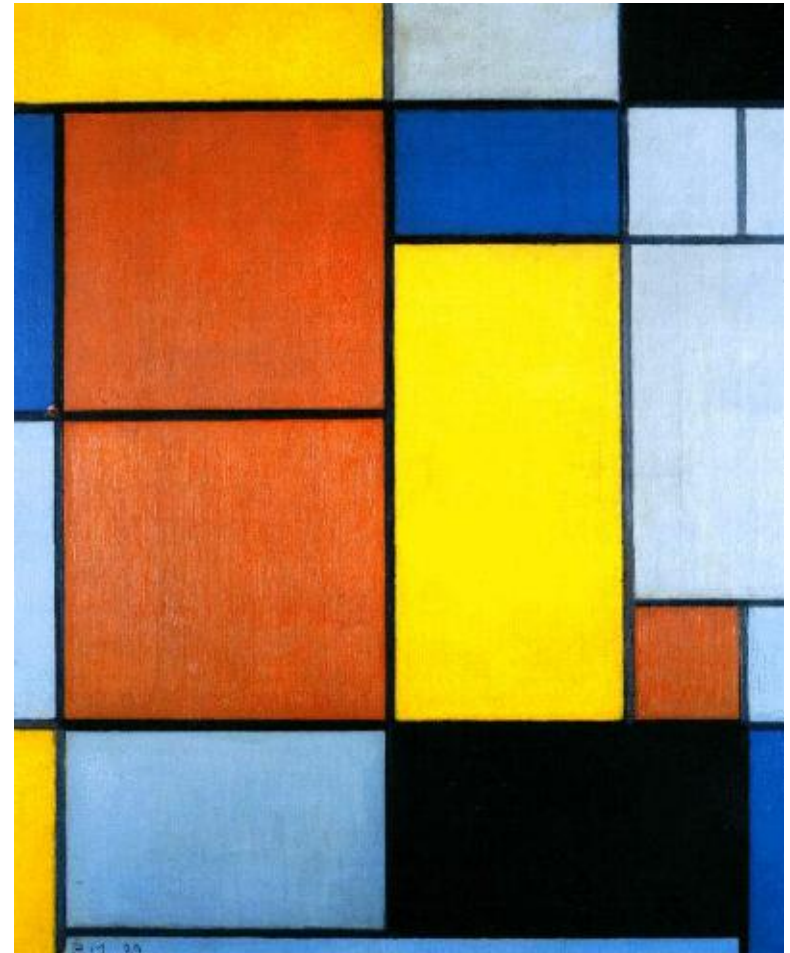
Teorías sobre el arte

Las principales teorías sobre el arte:

Formalismo:

El arte consiste en la combinación de colores, líneas y planos, etc.

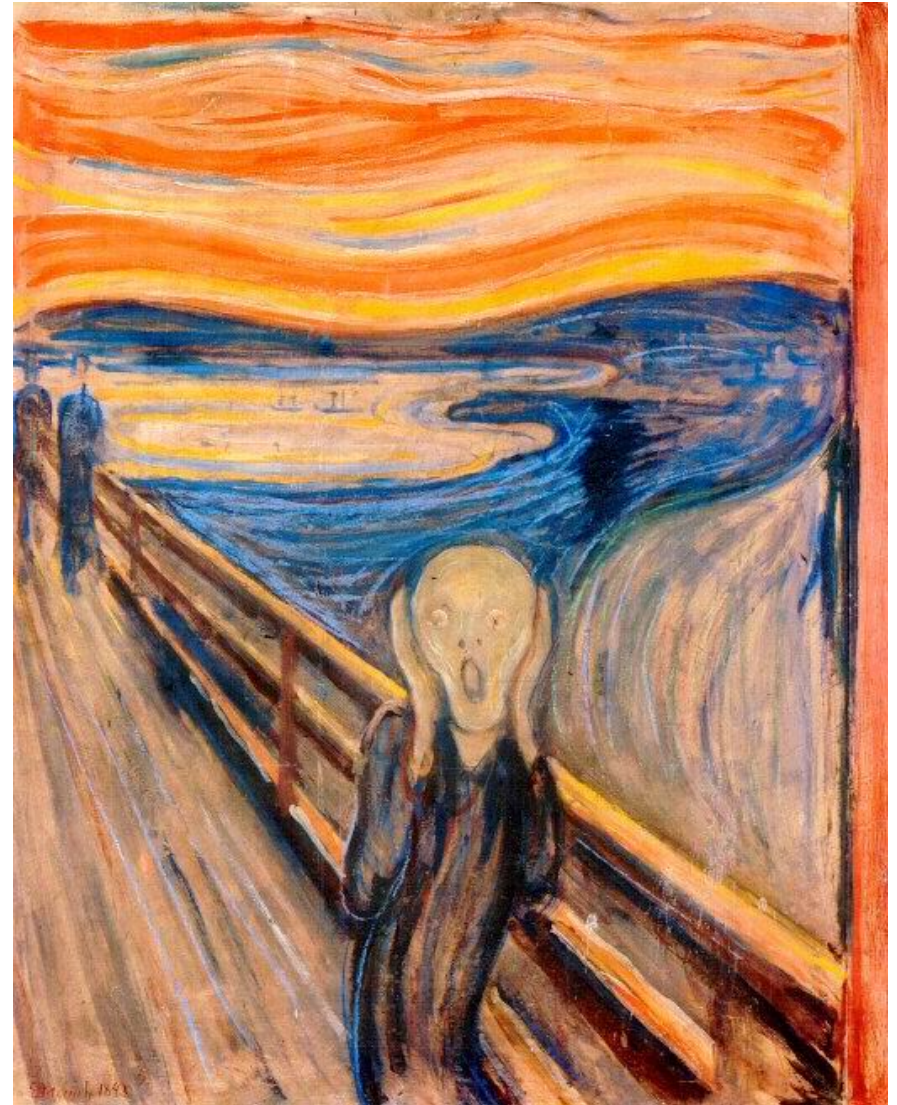
Estas obras generalmente no cumplen un fin. Es el llamado **arte por el arte**. La obra es el fin en sí misma.

Expresionismo:

El arte representa en sus obras las emociones y sentimientos del autor.

El artista trata de representar una experiencia emocional sirviéndose de las diferentes formas de expresión artísticas.

Simbolismo:

Teoría que se centra en la significación de la obra.

Los signos estéticos se caracterizan por no ser referenciales, es decir, no hay una relación objetiva entre el signo y el objeto representado. Otra característica es que son

iconos, es decir, establece semejanzas entre las propiedades del objeto y la imagen que lo representa. Expresan valores que contienen el signo mismo.

ARTE PARA CAMBIAR LA SOCIEDAD

- El arte se da siempre en un contexto histórico y social determinado. Algunas teorías indagan sobre el propósito del artista en ese contexto.
- Consideran el arte (o al artista, más bien) como una fuerza social: el artista tiene una gran responsabilidad social, y ha de estar "comprometido" con su tiempo. Esta teoría fue defendida por los socialistas franceses del siglo XIX y pronto se extendió a otros países.

EL ARTE COMO ENSEÑANZA MORAL

- La concepción moralista se basa en que el arte ha de estar al servicio de la moralidad, y se llega a considerar incluso de que debe ser rechazado todo arte que no prometa valores morales que se consideren aceptables. El moralismo en el arte se remonta a Platón (siglo IV a. de C.), para el que las tres ideas fundamentales a las que debe aspirar el ser humano son la de Belleza, Bondad y Justicia, habiendo entre ellas una íntima relación.

La muerte de Sócrates, de J.L. David

En la actualidad sigue viva la polémica sobre los efectos morales del arte y sobre la legitimidad o no de censurar el arte por criterios morales y no estéticos

