

¿QUÉ ES EL ARTE?

El arte, expresión humana difícil de definir

- En el lenguaje coloquial cuando hablamos de arte nos referimos a la actividad humana dedicada a *“la creación de cosas bellas”*.
- Pero en realidad se trata de un concepto complejo. ¿Por qué?
- Se trata de un término que no es universalmente comprensible ni históricamente inmutable.
- Ejemplo: en otros épocas se despreciaba el arte prehistórico por considerarlo “primitivo”.

La “**Mona Lisa**”, también llamada “La Gioconda”, fue pintada por Leonardo da Vinci durante el período comprendido entre los años 1503 y 1519.

¿Esto es ARTE?
¿Por qué?

“**La Fuente**” (*readymade*), es una obra de Marcel Duchamp, del año 1917.

Obra de arte callejero realizada en el año 2006 en Los Ángeles, California, por Smear (“mancha”) nombre artístico de Cristian Gheorghiu .

¿Y ESTO
QUÉ ES?

Cada época –como también cada creador o cada ser humano, en general –tiene unos valores estéticos propios.

En este sentido, podemos considerar el arte como una experiencia estética.

INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE ARTÍSTICO: ¿QUÉ ES EL ARTE?

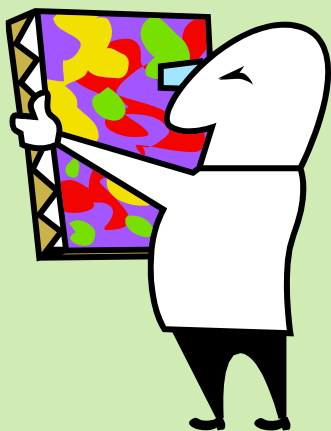
Algunas PREGUNTAS
previas

¿QUÉ ES EL ARTE?

- ¿Cuándo un objeto es una obra de arte y cuándo no?
- ¿Cuál es su valor?
- ¿Para qué sirve? (función)
- ¿A qué dan importancia en una obra de arte los/las historiadores/as?

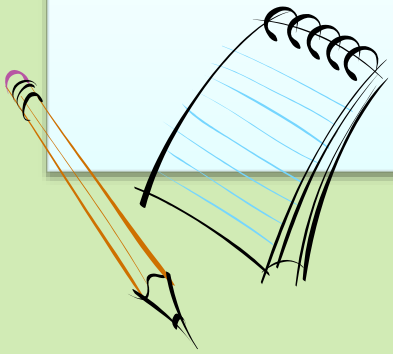
¿CÓMO MIRAMOS LA OBRA DE ARTE?

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?

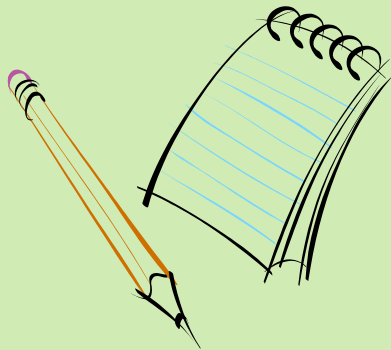
Redacta una breve explicación en la que defines lo que TÚ entiendes por ARTE

Y ADEMÁS:

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

Primeras Conclusiones

¿Qué es el arte?

La función del arte

El lenguaje artístico

El contexto de la obra de arte

El valor de la obra de arte

¿QUÉ ES EL 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 un objeto.
- ✓ Es sólo a partir de **finales del siglo XV**, durante el **Renacimiento italiano**, cuando, por **primera vez**, se realizó la **distinción** entre el **artesano** y el **artista**, es decir, entre el artesano, productor de obras múltiples, y el artista, productor de obras únicas.

¿QUÉ ES EL ARTE?

- ✓ Es a **finales del siglo XVIII** y, sobre todo, a **mediados del XIX** (*primera industrialización*) cuando se produjo **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 “Canon clásico”. Hay una reivindicación del concepto de CLASICISMO a lo largo de la historia: Renacimiento (s. XV–XVI) y Neoclasicismo (S. XVIII).

LA EDAD MEDIA (Occidente, s. VII–XIV):

La mentalidad religiosa condiciona el valor de las expresiones artísticas en esta época y en diferentes culturas (Cristiandad, Islam, etc.). El arte es una forma de expresar la grandeza de Dios.

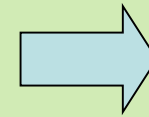
En la ÉPOCA CONTEMPORÁNEA (a partir del s.XIX):

- Ruptura definitiva de las formas tradicionales de concebir el arte.
- Multiplicidad de movimientos y estilos artísticos.
- Triunfo del subjetivismo y del individualismo.

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.

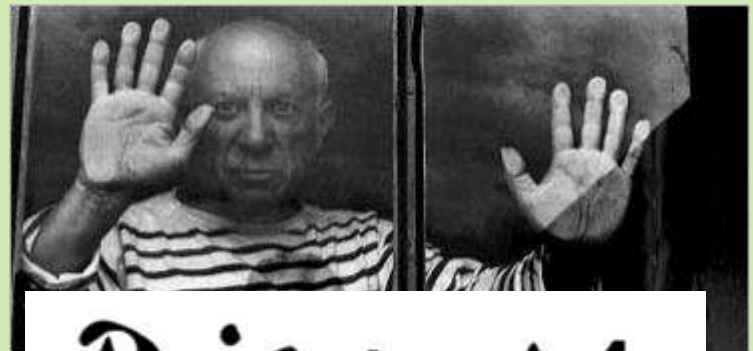

**Renacimiento
Barroco**
(s. XV–XVIII)

Reconocimiento del carácter intelectual de la actividad artística. Consolidación de la figura del “artista”.

Apolo
Anónimo

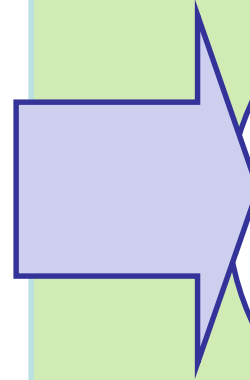

Picasso

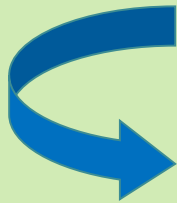
CÓMO APRENDER A MIRAR UNA OBRA DE ARTE

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

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 los seres humanos son inseparables.

Pintura de un bisonte en la Cueva de Altamira, Santillana del Mar, Cantabria

- La obra de arte es, ante todo, **comunicación**.
- **El lenguaje artístico** es un código más de los creados por el ser humano para expresar y transmitir ideas y sentimientos.

Magdalena penitente o *Magdalena Wrightsman*, 1625-1650, obra de Georges de la Tour.

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

Pinturas rupestres de la Cueva de las Manos, Santa Cruz, Argentina. Estas pinturas rupestres, fechadas en el 7350 a. C., se encuentran entre las expresiones artísticas más antiguas de América.

El arte y la 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 un hijo, obra de Francisco de Goya, 1820-1823.

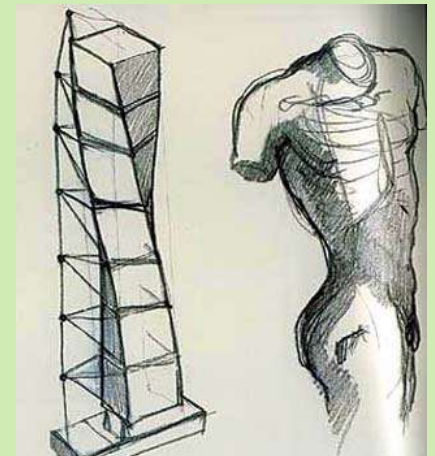

La naturaleza de la obra artística

- La obra artística es el resultado de una serie de factores que influyen tanto en el creador como en la obra de arte en sí.
- En la creación artística inciden una serie de componentes individuales (el artista), intelectuales (las ideas de la época), económico-sociales (la clientela y los gustos de la sociedad del momento) y técnicos.

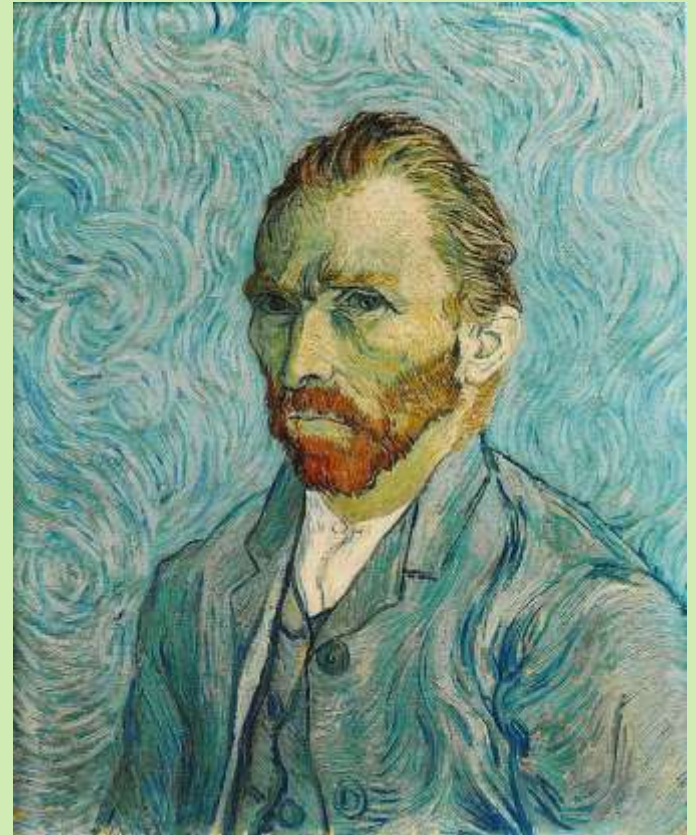
Catedral gótica de León

Turning Torso, rascacielos de Santiago Calatrava. Mide 190 m de altura y se encuentra en la ciudad sueca de Malmö. Está construido en acero, vidrio y hormigón armado.

La personalidad del artista

- La obra de arte es reflejo de una personalidad creadora, por lo que podemos incluso llegar a apreciar las características psicológicas del artista a través de su obra.
- 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.

Autorretrato de Vincent Van Gogh, año 1889.

El contexto histórico

- Sobre la personalidad del artista se superpone la época en la que el artista trabaja, lo que influye sobre sus creaciones .
- Pueden influir, por ejemplo, circunstancias excepcionales de la biografía de un artista (*Los fusilamientos del 3 de mayo*, de Goya) o los acontecimientos históricos que le tocan vivir (*La Libertad guiando al pueblo*, de Delacroix)

- 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.
- **El arte es reflejo de la sociedad del momento en que se crea.**

La pradera de San Isidro, por Francisco de Goya, año 1788.

La romería San Isidro, por Francisco de Goya, años 1819-1823

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, influyen sin duda 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.

(Cromlech de Stonehenge)

La cité radieuse, del arquitecto Le Corbusier (1952)

Catedral gótica de León).

La obra de arte y el estilo artístico

- 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 historia del 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.

El escriba sentado (Museo del Louvre), Imperio Antiguo (2480 y 2350 a. C.)

La clasificación de las obras de arte

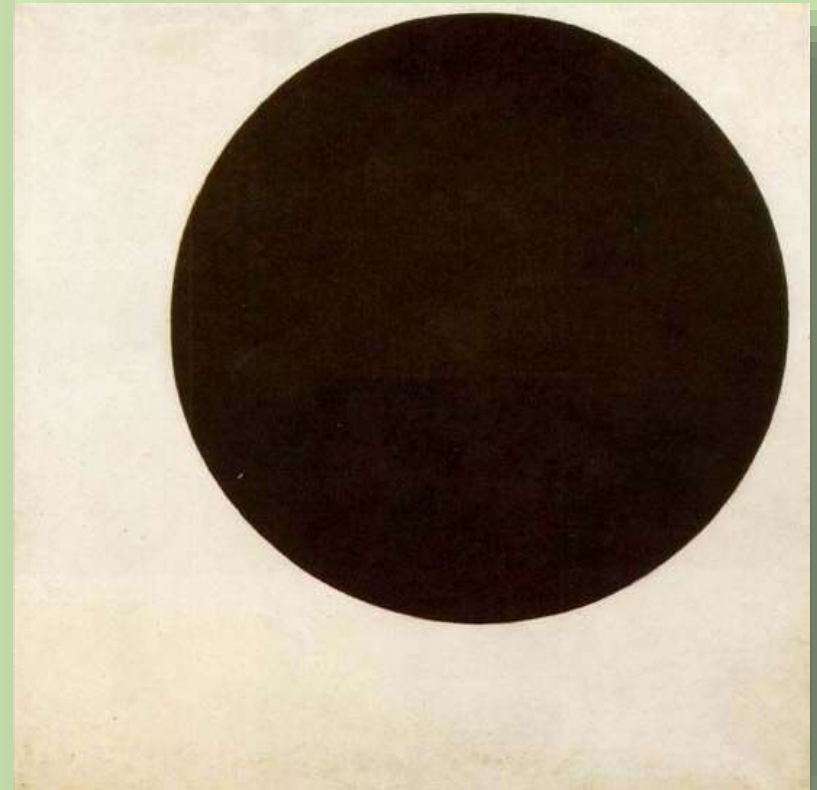
- La clasificación que debemos establecer, al quedar en ella incluidas todas sus manifestaciones, es la que divide a las obras de arte en:
- **Artes Mayores** (arquitectura, pintura y escultura).
- **Artes Menores** (subordinadas a la arquitectura, como los **mosaicos, vidrieras, yeserías**, etc., y exentas, como **la miniatura, el grabado, la orfebrería, los esmaltes, la cerámica ...**)
- y, por último, las **“Otras Artes”** (fotografía, cartel, cine, cómic, diseño gráfico, arte producido con las nuevas tecnologías, etc.).

La función del arte

- Generalmente se considera que 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* o *La Familia de Felipe IV* (1656) , de Velázquez).
- Pero actualmente es evidente que la fotografía y el cine cumplen con mayor exactitud esta posibilidad.

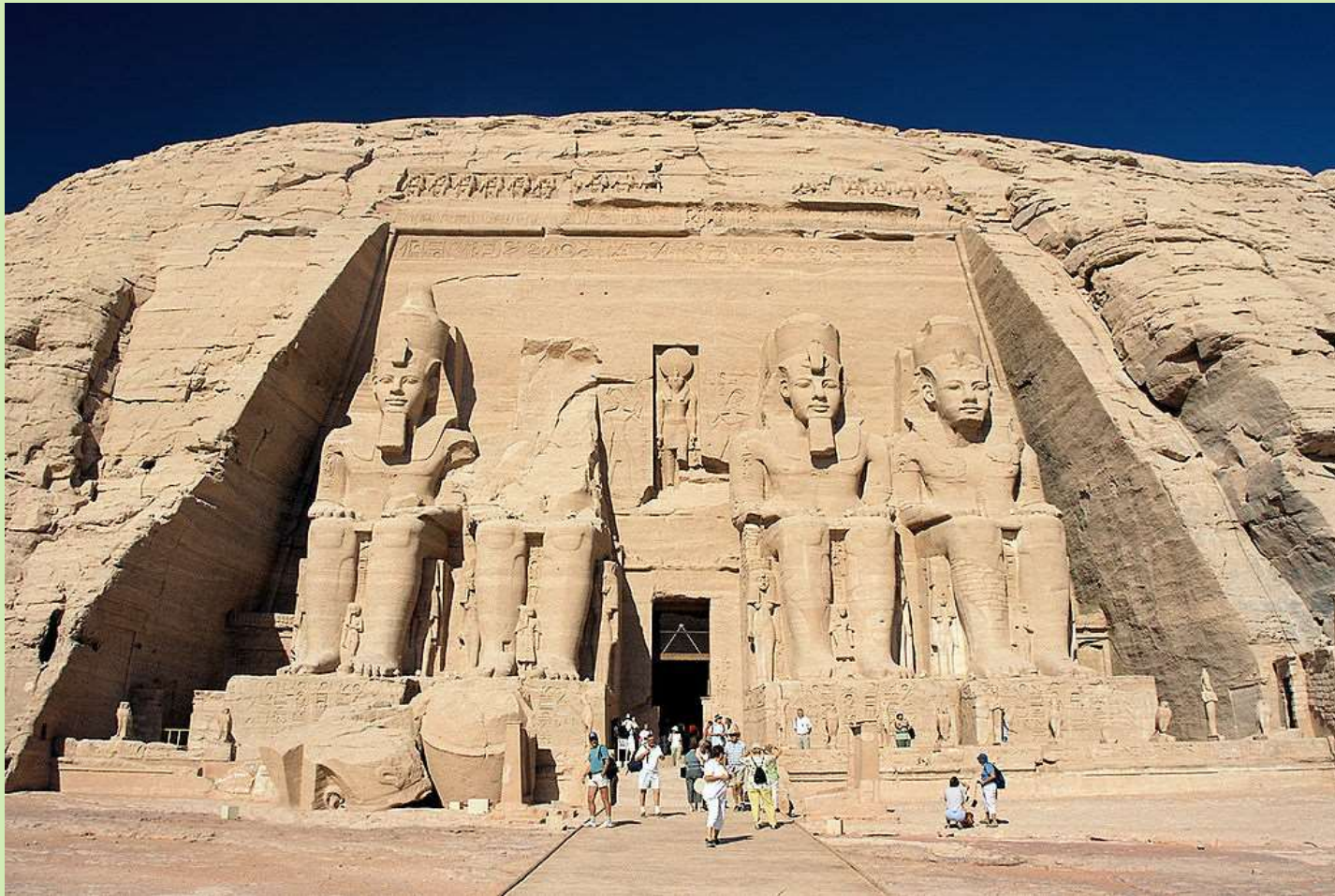

En la época contemporánea los artistas ha tenido que buscar otros caminos, convirtiéndose el arte en un **arte-creación** (*Las señoritas de la calle Avinyó* (1907), de Picasso; y *Círculo Negro* (1915), de Kazimir Malévich), de alto contenido conceptual y subjetivo.

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.
- Este carácter mágico y/o 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.

El desarrollo de las primeras sociedades complejas dio origen a grandes construcciones como el *Templo de Ramsés II* en Abu Simbel (Egipto). La escultura y la pintura sirvieron para mostrar el poder y la riqueza de sus constructores (función política).

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

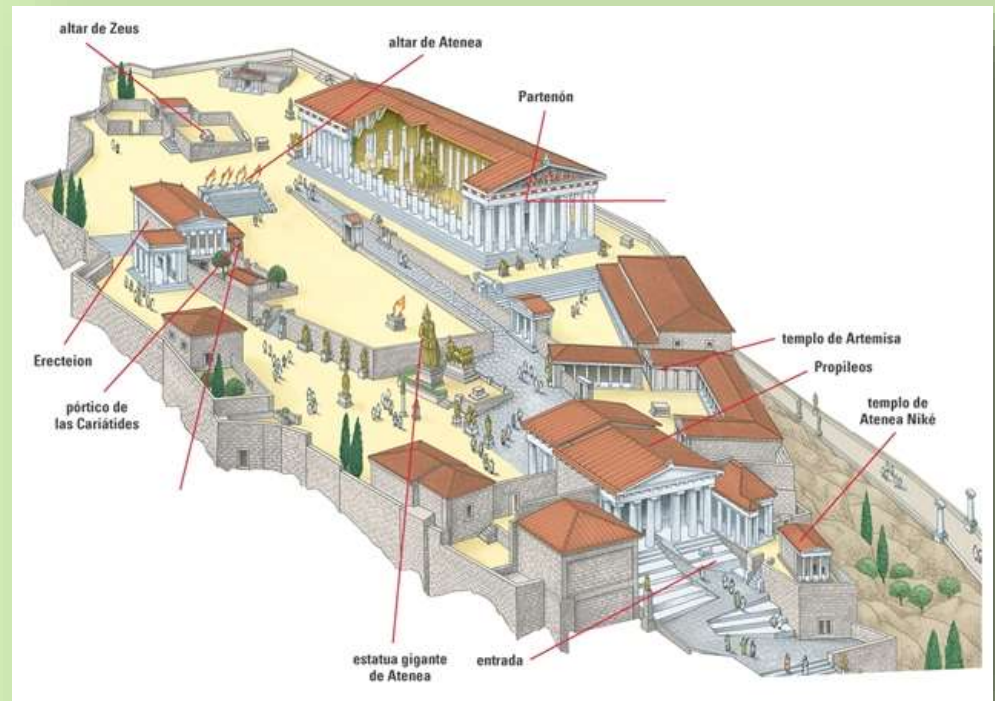
- En todos estos casos son también elementos de representación de ideales estéticos (función estética).

El Arco de Tito es un arco de triunfo, situado en la Vía Sacra, justo al sureste del Foro, en Roma. Fue construido poco después de la muerte del emperador Tito (emperador entre los años 79 y 81 d.C.). El arco de Tito conmemora las victorias de Tito contra los judíos.

La función de la arquitectura

- Tiene un fin eminentemente utilitario, hay que atender prioritariamente a los aspectos técnicos.
- Pero también son importantes todos los aspectos anteriormente comentados (estéticos, políticos, propagandísticos, etc.) lo que ha permitido que la historia de los estilos arquitectónicos sea tan rica y variada.

La acrópolis de Atenas (Grecia) tomó su forma definitiva en el siglo V a.C.

¿Actualmente qué consideramos arte?

Ai Weiwei (Pekín, 1957), artista chino internacionalmente reconocido, con las pipas de porcelana con las que tapizó la Sala de las Turbinas de la *Tate Modern* en Londres. En total cien millones de pipas formaron parte de la instalación 'Sunflower seeds' (en español 'Semillas de girasol').

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

La obra “*Always Franco*” del artista Eugenio Merino se presentó en la feria ARCO del año 2012. En ella se representa al dictador Francisco Franco en un frigorífico de una famosa marca refrescos. En su día generó una gran polémica

El arte en la actualidad: variedad y dispersión

El artista danés-islandés Olafur Eliasson ha recreado dentro de las salas de un museo un río (*Riverbed*, 2014, Museo de Arte Moderno de Luisiana) Esta instalación artística entra dentro del *Landscape art*.

Las mujeres y la creación artística

Do women have to be naked to get into the Met. Museum?

Less than **3%** of the **artists** in the Modern Art sections are women, but **83%** of the **nudes** are female.

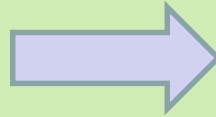
Photo: Evee by Metropolitan Museum of Art, New York City, 2004

GUERRILLA GIRLS CONSCIENCE OF THE ART WORLD
www.guerrillagirls.com

HOW MANY WOMEN HAD ONE-PERSON EXHIBITIONS AT NYC MUSEUMS LAST YEAR?

Guggenheim	0
Metropolitan	0
Modern	1
Whitney	0

Mujeres artistas

Sofonisba Anguissola (Cremona, hacia 1532 - Palermo, 1625) fue una pintora italiana, la primera mujer pintora de éxito del Renacimiento.

Retrato de Felipe II, tradicionalmente atribuido a Sánchez Coello y que ahora se asigna a Sofonisba Anguissola.

Mujeres artistas

Artemisia Gentileschi (Roma, 1593 - Nápoles, hacia 1654) fue una pintora italiana, hija del también pintor Orazio Gentileschi.

Susana y los viejos (1610),
Colección Schönborn.