

SEMINARIO EN GESTIÓN CULTURAL Y ARTISTICA
PARA CASAS DE CULTURA, CASAS DEL PUEBLO,
CENTROS CULTURALES Y COMUNIDADES DEL ESTADO DE OAXACA
2016

MODULO I: APRECIACIÓN DE LAS ARTES PLÁSTICAS

I) EL PROBLEMA DE DEFINIR EL ARTE

El arte es algo que no puede ser encasillado en una definición o abarcado desde una mirada global que pretenda explicar su totalidad. El acto de definir el arte podría consistir en sólo preguntarse y buscar una respuesta a lo que constituye y cuales son las condiciones que lo hacen posible.

La expresión más simple que intenta definir la palabra “arte”, es la que parte de la raíz latina “ars” que significa disposición habilidad y virtud para realizar alguna cosa. Los renacentistas agregaron como cualidad del arte el término “invenzione” que se refiere a la originalidad que se considera como un rasgo indispensable para toda creación artística.

Sin embargo, el arte es un fenómeno más complejo que ocurre tanto en el universo observable como en el universo interno del creador y del observador; por ello ha sido motivo de debate en diferentes ámbitos: desde el filosófico que comprende la estética, el psicológico donde las emociones y la necesidad de hacerlas visibles es el punto de relación, el social, donde el arte es una manifestación de los procesos históricos, políticos, culturales etc... propios de las diferentes sociedades y tiempos, y por último, el científico, a través de la Arsología, disciplina que adapta el método científico para buscar definir y estudiar el arte como fenómeno.

Todas estas áreas han generado múltiples respuestas a este problema que suscita la caracterización del arte y han dado lugar a tres tipos principales de pensamiento:

- 1) El que corresponde a aquellos pensadores que consideran que **el fin del arte era copiar la naturaleza.** Entre los principales representantes de esta corriente se distinguen:**

Aristóteles (Grecia siglo IV A.C). Sostiene que el arte debe ser una reproducción imitativa y que debe tener a la naturaleza como única fuente de inspiración y modelo.

Leonardo D'Vinci (1452-1519). Apoyándose en la idea de Aristóteles, este genio del Renacimiento insiste diciendo: *“la pintura es hija de la naturaleza, por lo tanto, pariente de Dios”*; con esta frase enfatiza la unión indisoluble de naturaleza-arte.

Nicolás Poussin (1594-1665). Pintor representante del barroco francés, expone: *“el arte es una imitación de todo lo que se ve; su fin es producir placer”*.

- 2) El arte no debe copiar la naturaleza.** Son los que justifican la existencia del arte abstracto, que si bien muchas veces se inspira en la naturaleza, sus formas no se parecen a ella. Entre sus representantes:

Platón (Atenas o Egina ca. 427-347 A.C.). Básicamente condena la imitación de la realidad, pues considera que esta se aleja de la verdad. Para este filósofo griego el arte es el descubrimiento por el recuerdo de los conocimientos previamente adquiridos a través de la contemplación del Mundo de las Ideas. El arte es una forma de integrar lo humano con lo divino.

Hegel (1770-1831). Filósofo alemán quien dice que *“el arte no debe copiar la naturaleza, sino lo que el artista siente de ella”*. Esta postura ha de influenciar profundamente en la filosofía del Arte Moderno. Propone la independencia espiritual y sentimental.

- 3) Y los pensadores quienes realizan con sus ideas una función social, orientando a la humanidad en la razón y comprensión del arte,** como; José Ortega y Gasset, y José Pijoán

Diferentes personajes históricos, no sólo artistas, han dejado su definición personal de lo que para ellos significa arte. He aquí algunas citas:

“El arte es el hombre agregado a la naturaleza”.

Vincent Van Gogh

“El arte es la expresión de los más profundos pensamientos por el camino más sencillo”.

Albert Einstein

“El arte es sobretodo un estado del alma”

Marc Chagall

“La belleza artística no consiste en representar una cosa bella, sino en la bella representación de una cosa”

Immanuel Kant

“Si yo pinto a mi perro exactamente como es, naturalmente tendré dos perros, pero no una obra de arte”

Goethe

“Sólo has de adquirir el poder de ayudar, un arte que no sirve para sanar no es arte”

Alejandro Jodorowsky

“El arte no reproduce aquello que es visible, sino que hace visible aquello que no siempre lo es”

Paul Klee

“El arte no es una cosa, sino un camino”

Elbert Hubbard

EJERCICIO I. DESARROLLA TU PROPIA FRASE ACERCA DEL ARTE

Reflexiona de manera personal tu visión y sentir acerca del arte. Compartir con el resto del grupo.

1) DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO ARTÍSTICO

Desde el punto de vista de la Arsología, el Arte siempre es un proceso y nunca “una cosa”, que tiene como principal fin producir referentes materiales para abrir las puertas al análisis y convencionalización (común acuerdo de lo percibido).

Para entenderlo, primero habrá que considerar los siguientes conceptos y sus diferencias entre si:

Percepción sensorial y percepción conceptual

Nuestros sentidos todo el tiempo, son bombardeados por un intenso flujo de información en forma de estímulos; transcurriendo en tiempo real, sin parar de sustituir la información que pasa por otra nueva y así sucesiva y continuamente, de manera inconsciente. Esto es la **PERCEPCIÓN SENSORIAL**.

Por el contrario, la **PERCEPCIÓN CONCEPTUAL**, es aquella donde cada quien tiene su propia realidad definida de manera psicológica y cultural. Está orientada a reconocer

aquello que es relevante en el presente inmediato para uno mismo, dirigiendo la forma de actuar en el mundo de acuerdo al interés individual.

Desde el punto de vista del arte, la diferencia entre ambos niveles de percepción es importante. Primero por el hecho de que para el artista no existe la posibilidad de representar las cosas tal y como son, puesto que estas son producto de su percepción conceptual, es decir, lo que sabe de ellas.

Inteligencia biológica, intuitiva y racional

La **INTELIGENCIA BIOLÓGICA** corresponde básicamente a lo que conocemos como instintos, los cuales trabajan como un proceso de repetición que se fija como patrón de conducta o instinto al cabo de varias generaciones de experimentadores (evolución).

Muy por el contrario la **INTELIGENCIA RACIONAL** se basa en conceptos, en el reconocimiento de la realidad por medio del análisis que parte de la percepción conceptual de la realidad.

Y la **INTELIGENCIA INTUITIVA**, se ubica en medio de las dos anteriores; muy al contrario del pensamiento racional, que es analítico, el intuitivo se dedica a sintetizar a partir de la información sensorial, estructuras formales y a partir de la interpretación de estas, sintetiza el conocimiento convencional o de conceptos.

Considerando estas definiciones, el Arte se propone como el paso intermedio que permite transitar de la inteligencia biológica (percepción sensorial) a la inteligencia racional (percepción conceptual), dando como resultado “estructuras artificiales”, que son las obras de arte, las cuales sean danza, música, una pintura o una escultura, son susceptibles de ser observadas, analizadas e interpretadas.

El Arte, considerando estos principios, se ve como un fenómeno dividido en 6 etapas:

1ª Etapa: consiste en la observación o recolección de información a través de la percepción sensorial, con una actitud de estar dispuesto a considerar posibilidades que se aparten o contradigan el saber habitual (convencional).

2ª Etapa: se da de manera subconsciente, en donde el cerebro realiza una lluvia de ideas, probando con enormes cantidades de asociaciones entre los estímulos percibidos y las reacciones emotivas que nos producen. Busca relaciones que sean significativas en términos de nuestras respuestas instintivas (discriminación de ideas).

3ª Etapa: después de este proceso de discriminación de relaciones, la cantidad de información que queda es lo suficientemente reducida como para pasar al nivel de

procesamiento consciente. Este paso hacia la consciencia es lo que se percibe como “inspiración”, que pareciera salir de la nada, más sin embargo, es resultado de ese largo y laborioso proceso del cerebro que ha venido realizando con los datos obtenidos a través de la observación.

4ª Etapa: aquí interviene la inteligencia intuitiva. Se comienzan a producir combinaciones de estímulos artificiales como sonidos, imágenes, movimientos, signos... Los cuales se vuelven objeto de una observación significativa al comparar las reacciones emotivas que producen estos estímulos artificiales con las reacciones emotivas que generan los estímulos producidos por los fenómenos.

5ª Etapa: se presenta cuando se advierte una relación de semejanza entre la reacción emotiva que produce la obra de arte resultante y las respuestas que de forma subconsciente provocó el fenómeno en un primer momento. Es la etapa donde el artista da por concluida su obra; cuando las formas y sus relaciones entre si (composición), nos provocan una reacción de tipo satisfactorio en relación a nuestra reacción instintiva sobre el fenómeno, del cual se cobra consciencia en ese preciso momento, es decir, cuando el artista descubre esa “lógica interna”, de su propia obra que le dice que nada falta y nada sobra en ella. Es en este momento, en que el artista se convierte en expectador y comienza el autoanálisis y decodificación de su creación, tratando de reconocerla y al mismo tiempo contemplar el fenómeno por primera vez.

6ª etapa: el proceso artístico comienza a alcanzar el objetivo de la inteligencia intuitiva, que es la producción de referentes conceptuales o convencionales que permiten el surgimiento y funcionamiento de la inteligencia racional.

Tanto artista como público tomarán este referente conceptual para nombrar, observar, analizar, describir lo que perciben, así como discutirlo, compararlo, señalando a la obra de arte como modelo común y poco a poco llegar a un acuerdo.

No hay arte sin obra, pero esta última no debe considerarse como el arte en sí mismo, sino como su producto.

El arte es un proceso intelectual relacionado con el concepto de conocimiento o verdad, más no con el de belleza ni con el de producción. De aquí se podría determinar la diferencia entre arte y artesanía (producción no industrializada de bienes), y en entre la decoración, que está relacionada con la belleza y el gusto. El arte es una forma de comunicación; una cierta conformación de estímulos destinada a producir una reacción emotiva significativa.

II) ESTÉTICA-ARTE Y ARTISTAS

1) Estética y filosofía del Arte

Definir la Estética resulta igualmente complejo como lo ha sido la definición de Arte.

Estética no es un término unívoco, es comúnmente empleada para designar una unidad de saber, pero esta no siempre está dada con el mismo rigor, ni por el mismo objeto formal. De tal manera que podemos encontrar 2 tipos de definiciones de la Estética como disciplina filosófica:

La 1ª se refiere al conjunto de reflexiones relacionadas con lo bello y la belleza. Desde este punto de vista se consideran integrantes de la Estética a la Crítica de Arte y la Historia del Arte. Bajo este criterio la Estética se le conoce como Teoría del Arte y de la belleza.

En 2ª definición se considera como objeto de la Estética la reunión y yuxtaposición de los temas relativos al arte y la belleza, para ser tratados de manera filosófica, es decir, su razón última de ser.

La Estética se constituye como disciplina autónoma en el siglo XVIII, principalmente en Alemania, a través de la obra "Crítica del Juicio" de Immanuel Kant (1790). En la cual este filósofo la contempla como "cosa independiente"; usa el término Estética para diferenciar lo que trata el conocimiento sensorial y que llega a través de la apreciación de lo bello plasmado en las obras artísticas.

Para Kant el juicio estético se basa en lo que al sujeto le gusta desinteresadamente, así éste encuentra que algo es bello no cuando ese objeto resulta satisfactorio por otros motivos, sino que gusta por sí mismo, por ser lo que es.

Es así que para Kant la valoración de la belleza no se hace en relación al objeto representado, sino a la sensación que provoca en el observador: placer, dolor, agrado, desagrado... es decir, no enfoca la cuestión desde la Lógica sino desde una base totalmente subjetiva, dependiente de la valoración sensorial del espectador.

Esto lleva a que la belleza no es externa al sujeto, sino que es una interacción con él, y es quien decide que algo es bello o no al entrar en contacto con ello.

Los avances de la estética kantiana se detendrán durante un periodo de tiempo para abrirle paso al Idealismo alemán, que entenderá a la Estética a partir de otros principios no tan ligados a la apreciación del sujeto y su participación en la identificación de lo bello.

Por ejemplo, para Friedrich Schelling lo bello se define como la síntesis de lo objetivo y subjetivo; en cambio Hegel declara que lo bello es una manifestación de lo absoluto, lo cual se externaliza en relación al sujeto que lo analiza.

¿Y cómo se llegó al término “Filosofía del Arte”?

En términos de la filosofía kantiana en la estructura del espíritu se observan 2 dominios diferentes: el de obrar o de la conducta y el del hacer o de la producción.

En el primero el fin siempre es el hombre, su conducta es el uso que hace de su libertad. Y en el dominio de la producción, este se determina por la obra realizada y valorada en sí misma, apuntando hacia su perfección.

Así que el dominio de la conducta es el objeto del área de la filosofía mejor conocida como Ética; pero el dominio del hacer o de la producción es el objeto de la Filosofía del Arte.

Esta como disciplina filosófica quiere averiguar las razones últimas del objeto, bajo una visión universal:

- *La constitución íntima de la obra de arte, sus propiedades y su esencia*
- *¿Cuál es la esencia propia de cada arte particular?*
- *¿Cuáles son las fronteras entre las artes?*

El filósofo de arte en su investigación sobre el objeto (la obra creada), descubre que su valor radica en una relación en la que interviene un sujeto contemplador que se enfrenta al objeto artístico o natural que posee un valor estético, y por otro lado, un sujeto creador que produce ese algo de naturaleza artificial.

Finalmente, ¿cuáles son los problemas principales a resolver por la Estética?

En resumen son:

¿Qué es la belleza? Refiriéndose a que en cada obra de arte encontramos ese elemento; pero esta no es propia únicamente del objeto en cuestión, ya que existen otros objetos o fenómenos exteriores que la contienen como lo puede ser una flor, un rostro... , lo cual genera un problema de naturaleza **Metafísica** sin cuya solución el filósofo del arte no podría dar cuenta de su objeto propio.

El sujeto que goza esa belleza **¿qué papel representa frente a la obra de arte? ¿qué actos espirituales cumple con su conocimiento estético? ¿todo depende de él o el objeto le impone su estructura?** Esto es un problema que se resuelve apoyándose de la Psicología.

Y finalmente, el artista... **¿cómo se comporta interiormente? ¿crea o imita? ¿es plenamente consciente y libre en su creación o está inspirado? ¿la sociedad en la que el artista vive es un factor en su producción?** Todas estas preguntas son respondidas con el apoyo de la psicología y la sociología.

Esto significa que la Estética por sí misma no podría resolver estos cuestionamientos, sino que deberá apoyarse de manera multidisciplinaria con otras áreas de conocimiento para abordar de manera completa y profunda estos temas y comunicarlos con su lenguaje propio.

2) Los Artistas

En general los artistas no realizan un estudio teórico formal de su actividad, público y obra; pero si realizan un análisis intuitivo acerca del arte, cuestionándose a sí mismos sobre lo que hacen, su naturaleza, función social etc... Dichas reflexiones reflejan la experiencia directa de los creadores que se expresa a veces en un lenguaje impreciso y metafórico, lleno de idiosincrasias y premisas poco sustentadas, pero que finalmente, no dejan de ser una rica fuente de observación acerca del fenómeno artístico.

Estos cuestionamientos se pueden sintetizar en:

Discusión sobre técnica y contenido, ¿cuál es más importante?

¿El Arte puede enseñarse y aprenderse, o no?

La crítica en el Arte

La Forma

Sobre **técnica y contenido**, esta discusión nace bajo el cuestionamiento de donde se encuentra precisamente el arte. Esto no significa que la técnica u oficio deban ser despreciados, sino que de hecho pueden ser suficientemente admirados; esto se ve reflejado en algunas anécdotas históricas como aquella en que Giotto envió al Papa “el círculo perfecto”, trazado a manos libres, como muestra de que era el mejor pintor de la época.

También esta dualidad técnica-contenido se traduce en otro debate igualmente controvertido de **¿si el Arte puede enseñarse y aprenderse, o no?** Al respecto Walter Gropius, arquitecto y diseñador alemán, fundador de la Escuela de la Bauhaus, refiere que la escuela por sí sola no es capaz de generar arte, sino que este depende también del talento del individuo que lo crea; cualidad que no es posible enseñar ni aprender. Pero por otra parte, la destreza manual y el conocimiento, bases necesarias para todo proceso creativo si pueden ser enseñadas y aprendidas. Por lo tanto, la coordinación apropiada de

estos tres factores: talento, destreza manual y conocimiento (teoría) lleva a una construcción completa, profunda y colectiva en el desarrollo del artista.

El artista también ha tenido que enfrentar en su ambiente de trabajo a la **crítica**, la cual tiene una importancia fundamental en el arte, como herramienta de retroalimentación, sin embargo, no debe pretender ser la directiva técnica de este, pues su limitación natural como discurso lógico conceptual, es un obstáculo a la decodificación formal del arte, y también hace que el espectador evalúe la obra bajo esos mismos términos limitantes; cuando en si el arte como lo dice Kandinsky, es irracional, intelectual, más no conceptual. Esto es, que el objetivo de una obra de arte no puede ser aclarado con palabras y también que el artista mismo nunca puede “atrapar o reconocer completamente su propio fin”.

La **forma** es otro tema de discusión, pues dentro de nuestra confusa percepción de las cosas, los artistas se niegan a creer que el arte sea un mero recolector o copiador de los objetos que vemos.

Por ejemplo, para el poeta Baudelaire, haciendo una analogía de la naturaleza como un gran diccionario, comenta que los pintores que obedecen a la imaginación consultan sus diccionarios en busca de elementos que encajen en sus concepciones, para luego entonces, acomodarlos con arte, obteniendo una apariencia nueva. Más sin embargo, el pintor sin imaginación sólo copiará del diccionario produciendo algo poco trascendente producto de olvidarse de sentir y pensar.

Para el pintor alemán Max Lieberman, esta imaginación consiste en una visión de la forma ideal aplicada a la apariencia real de las cosas. Es aquella forma viva que cada artista crea por sí mismo; se perfecciona en cada uno y renace con cada artista en lo sucesivo. La forma ideal es invisible, sólo el artista la puede ver de manera muy distintiva.

Se concluye entonces que para el artista, el proceso artístico consiste en observar la realidad, y no copiar lo que todo mundo puede ver, sino para descubrir algo que nadie más ve, pero que una vez sacado a la luz, los demás podrán percibirlo.

Todo esto hace que el arte se reconozca como un proceso intelectual que parte de la observación de la realidad y del descubrimiento de las formas durante la ejecución de la obra, que requiere del conocimiento técnico y teórico (composición); dentro de la cual se vuelven una expresión de sí mismas. Quedando claro que aunque la técnica es importante, el artista no es un mero operador técnico de manufactura.

Como conclusión, cada artista debe reflexionar sobre su participación como creador e intérprete de las formas que percibe en la realidad que lo rodea en el momento de decidir que algo lo inspira para materializarlo, hacer visible lo invisible, y tomar la decisión

también de como, cuando, donde, para que y para quien compartirlo. Ser consciente de que ser artista no es un hobby, sino una actividad intelectual noble que requiere de compromiso y hasta en cierto punto de sacrificio, para procurar nutrir y elevar el talento con el que se nace, por medio del desarrollo del oficio, el estudio y la retroalimentación con otros colegas, la crítica honesta y seria y el público.

III) EL ARTE EN DIFERENTES MOMENTOS DE SU HISTORIA

La historia del arte es un fenómeno marcado también por el debate entre diferentes autores. Más sin embargo, siempre ha habido un punto en común entre todos ellos, y es la de que la actividad artística es primigenia.

El hombre es un animal creador, cuya fuente de poder es la imaginación; esta se manifiesta así misma en la proyección de imágenes. Desde un principio de carácter divino el hombre “hecho a imagen y semejanza de Dios”, también posee ese derecho propio a “crear” y esta capacidad le permite concebir a sus dioses, pensamientos, sus ideales y sus artes, a su propia imagen humana.

El artista usa el lenguaje de las imágenes para comunicar sus ideas, su concepción de si mismo, de sus semejantes y del mismo universo; a través de un proceso de concebir la imagen, engendrar el ser, establecer orden a partir del caos y finalmente establecer relaciones.

Es así, que el acto artístico ha acompañado a la humanidad desde la bruma de la prehistoria, junto con la fabricación de herramientas y el lenguaje, todas constituyen en conjunto aquellas actividades por las que el ser humano se autodefine.

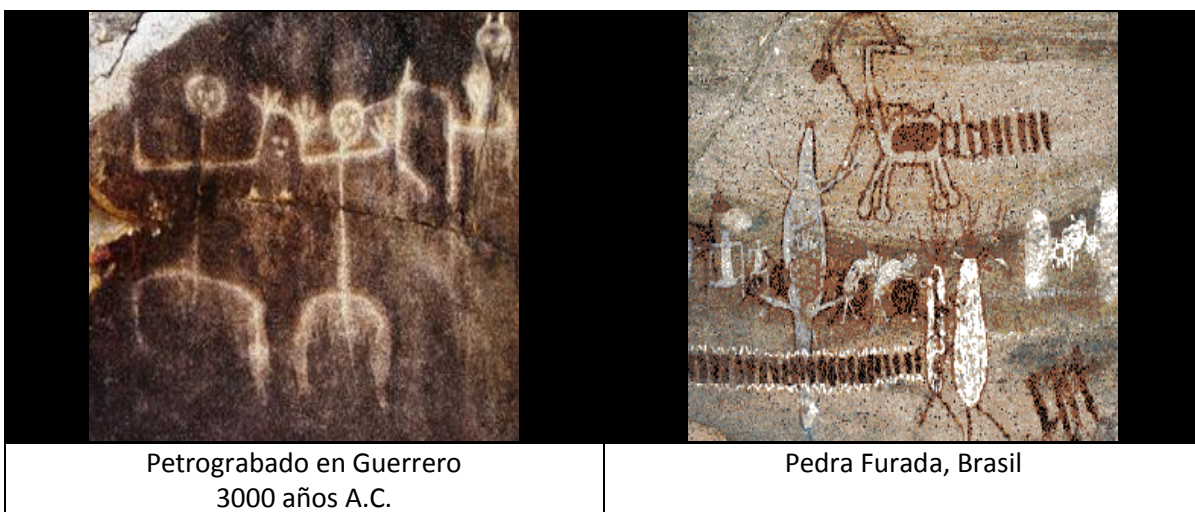
Ahora bien, en el origen de la evolución humana todas estas acciones y conocimientos se entrelazan en la vida cotidiana, la cual representaba o significaba “supervivencia”. Es posible hallar las semillas de toda ciencia o profesión en las actividades que fue adquiriendo el hombre primitivo poco a poco. Así, en el inicio de la carrera evolutiva de las culturas, con la ejecución de las primeras actividades simbólicas y con la producción de herramientas, es que se inicia la evolución del arte.

MUNDO ANTIGUO – Prehistoria

Las primeras expresiones del hombre se relacionan con la arquitectura, en una necesidad de búsqueda por seguridad ya sea en cavernas o construyendo chozas de arcilla. El hombre construye tanto para resguardar su cuerpo como su espíritu, para proteger a su familia y al mismo tiempo tener un santuario para sus dioses.

Se estima que el primer arte se produjo hace aproximadamente 40,000 años antes de Cristo, cuya máxima expresión está representada por la pintura rupestre de la cultura Magdaleniense, que comprendió la región de Francia, España, Suiza y Alemania, durante el periodo Paleolítico.

De toda esta región, destacan las cuevas de Francia y la costa septentrional de España, cuya magia de sus imágenes nos permiten ver a un hombre primitivo que enfrentaba cotidianamente con la posibilidad de cazar o ser cazado. Las vívidas manadas de bestias y seres pintados y esculpidos en las paredes y techos de las cuevas, nos hablan de la precariedad de su existencia en un mundo dominado por las fuerzas de la naturaleza.

Estas pinturas se caracterizan por ser representaciones de animales reales dibujados de perfil, sombreados con carbón y coloreados con arcillas pardorrojizas. Sin embargo, estas

no fueron concebidas sólo como elementos decorativos. El hecho es que en un análisis más minucioso resultan ser parte de una actividad profundamente social:

- Realizadas en grutas casi inaccesibles, se sugiere que más bien fueron parte de santuarios en donde se celebraban rituales mágicos. Hay pruebas que apuntan a que fueron arrojadas lanzas a las pinturas, lo que revela la práctica de algún tipo de ceremonia relacionada con la cacería.

Para el hombre primitivo el arte estaba al servicio de la vida; arte y realidad eran uno y el animal era la imagen, la representación de la presa sobre la que se ganaba fuerza y dominio.

- Este arte era una actividad de sumo respeto, era una actividad “profesional”, no casual, soportada por el grupo familiar; pues entre otras cosas, estas pinturas eran trabajos monumentales elaborados en espacios de difícil acceso que no podrían haber sido hechos sin la ayuda de otros individuos y sin el uso de algún tipo de construcción.
- El sistema de iluminación requería abundantes cantidades de grasa animal; material muy apreciado por la dificultad que implicaba obtenerlo a través de la cacería de grandes bestias; y que era otorgado por consenso del grupo para su uso en la actividad artística.
- Por último, mantener un estilo de pintura durante 8,000 años, presupone forzosamente la existencia de una relación maestro-aprendiz, y el uso de considerables cantidades de tiempo, dejando de lado, las actividades esenciales de supervivencia, y consumiendo los recursos obtenidos por otros miembros del clan.

Esto hace ver que el primer arte nace del seno social, y no del capricho y ocio ocasional del cazador.

Para concluir, el arte prehistórico va a presentar una evolución en la manera de representar las cosas: el cambio de una vida nómada a otra comunal, el cambio de una sociedad dependiente de la caza a otra dedicada a la recolección de alimentos... se reflejan en el arte, por el cambio naturalista a un arte más geométrico basado en principios formales y normas tradicionales convencionales. Es decir, que las formas concretas ceden su paso a las formas abstractas, el naturalismo a la estilización, la imitación a la idealización, lo real a lo metafórico; situación que finalmente se hará manifiesta en cada uno de los periodos históricos subsecuentes.

El Imperio Egipcio

El sistema artístico del antiguo Imperio Egipcio es interesante, pues además de ser uno de los de más larga duración en la historia de la humanidad, después del Magdaleniense, se considera una mezcla equilibrada entre fórmulas aceptadas y la observación auténtica de la vida.

A través de los grandes templos y palacios, las estatuas monumentales y los magníficos murales representando las ceremonias religiosas y procesiones faraónicas; es como el artista plasma los conceptos de divinidad, realeza y autoridad sacerdotal.

Pareciera ser que el sistema de arte egipcio fue creado por una o por unas cuantas personas. La historia apunta directamente a Imhotep, quien forjó los patrones de los jeroglíficos, las formas arquitectónicas y los métodos para tallar las estatuas y bajorelieves, en un estilo uniforme y canónico (regulado), que permaneció casi inamovible por 3,000 años, lo cual es reflejo de una sociedad muy ordenada a manera de una pirámide con el faraón en su vértice; quien como descendiente del Sol gobernaba de manera absoluta respondiendo solamente a los dioses.

El orden era la base de esta sociedad y se aplicaba de una manera tan estricta, que el cambio o accidente, como ocurría con las crecidas del río Nilo, producían gran sufrimiento. De aquí que su religión se basó esencialmente en la vida en el más allá, misma que se veía ligada a la preservación física del cuerpo y las pertenencias.

La predominancia de la muerte en la vida de la sociedad egipcia, causa en su arte que este se manifieste en cajas para las momias, sarcófagos de piedra, máscaras mortuorias, retratos esculpidos, pirámides y tumbas. Este arte no tenía como finalidad recrear la vista de los vivos, sino abastecer de provisiones a los muertos en su otra vida. Para el egipcio la muerte no significaba extinción, sino la continuidad de la vida más allá de la tumba.

La características principales o cánones que regían el arte egipcio eran los siguientes:

- Representación de la figura en un solo plano pictórico, sin crear la sensación de profundidad, ni modelarla en tres dimensiones.
- Las cabezas siempre dibujadas de perfil pero con los ojos representados de manera frontal.
- Torsos frontales, pero brazos y piernas muestran una cara lateral.
- En los paisajes elementos como ríos o estanques serán reproducidos desde arriba, pero figuras como peces, aves o plantas se dibujan de lado.
- Los personajes importantes tienen dimensiones mayores que las de sus parientes, séquito o sirvientes.

A pesar de estas aparentes limitaciones el artista egipcio supo plasmar con gran sinceridad los detalles de la naturaleza. Todo esto bajo un manejo de color muy rico y vivo.

El único momento en que el arte egipcio sufrió una revolución fue durante el régimen de Akhenatón, quien puso en la mente de sus artistas un conflicto entre su lealtad a la dirección y liderazgo faraónico, y su aún más profunda lealtad a la tradición antigua tanto religiosa como nacional.

Busto de Nefertiti y escultura de Akenatón estilo Tutmosis

Entre los cambios estilísticos que impone Akhenatón, fue el de hacerse representar de manera más naturalista; esto rompe con los cánones tradicionales de presentar al faraón como un dios, reduciéndolo al nivel de un esclavo y por lo tanto, con eso ya no había razón de obedecerlo como líder absoluto del reino.

Este intento por implantar un nuevo modo estilístico, que cristalizaba su propia visión, provoca una separación con la visión compartida por el resto de la sociedad egipcia, lo cual finalmente le cuesta a este faraón su status de dios y por ende la caída de su régimen.

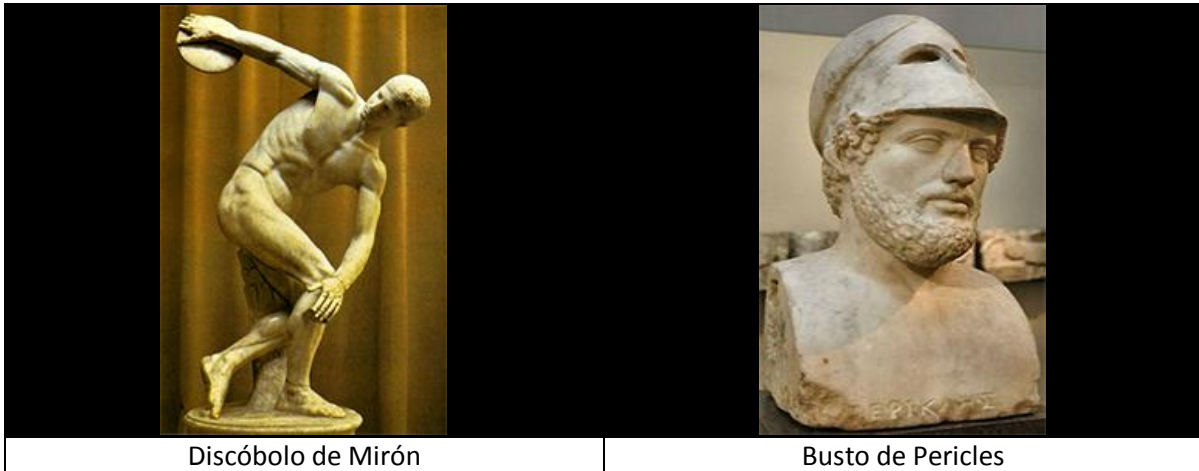
Arte Griego

Icono de la cultura occidental, comienza entre los años 1100 y 100 A.C. Es un periodo que se caracterizó por el regreso a la representación naturalista de la figura humana, sobretodo en la manera de expresar el movimiento y los sentimientos.

El arte griego se divide en diferentes etapas, siendo la Etapa Clásica y la Helenísticas las de mayor esplendor. En el periodo Clásico que se manifiesta entre los siglos V al IV A.C., Grecia ha alcanzado la plenitud en todos los campos. La naturaleza se transforma en abstracción, dando lugar a dos conceptos estéticos: el perfil y la serenidad griega, que apuntaban a la búsqueda del hombre helénico por la conjugación entre excelencia física, espiritual y moral.

Durante el Clásico Medio la Arquitectura y la Escultura alcanzaron su máximo esplendor con el Partenón. Es el periodo correspondiente al reinado de Pericles y en el se desarrollaron también métodos para contrarrestar las distorsiones ópticas: muros que se curvaban levemente hacia arriba y columnas que se tallaban más anchas en el centro que en los extremos, inclinándolas ligeramente hacia el interior. Otra construcción importante fue el templo de Erecteion de estilo jónico, construido en la Acrópolis de Atenas.

Y en el Clásico final, se da una disminución en la producción artística debido a la Guerra del Peloponeso. Continúa la construcción de templos en estilo dórico aunque se comienzan a utilizar las columnas corintias. El templo más importante de esta época fue el Mausoleo de Halicarnaso, considerado una de las 7 maravillas del mundo.

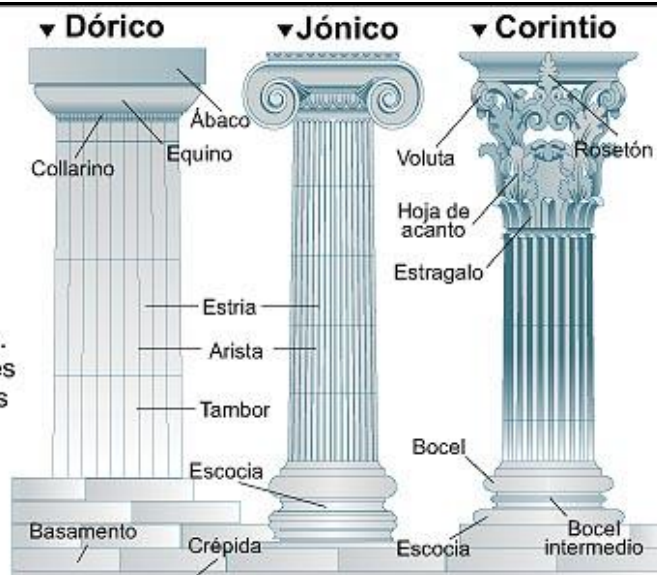

El Partenón

Las columnas griegas

Una de las características más importantes del arte griego fueron sus columnas y pilares de escultura y arquitectura. Los tres tipos principales eran las dóricas, jónicas y corintias.

Templo de Erecteion (Acrópolis)

Templo de Halicarnaso

La Etapa Helenística (siglo III al I A.C.), es el momento en que la cultura griega ya se encuentra extendida por el Mediterráneo y se considera la etapa más barroca del arte griego.

Lo más importante en ese momento, es que en cada una de las artes aparecen repetidamente ciertos temas al buscar los artistas la expresión de sus ideales. De estos temas se derivan tres corrientes: humanismo, idealismo y racionalismo.

En el Humanismo el hombre es la medida de todas las cosas. Bajo esta corriente la principal pasión de los griegos eran los deberes cívicos y una de las responsabilidades del ciudadano era fomentar las artes.

Este humanismo expresó su afinidad por la Naturaleza, personificando todas las cosas animadas e inanimadas... poblaron sus bosques con ninfas y sátiros, los mares con tritones y los cielos con céfiros, tratando de aproximarse y comprender los fenómenos naturales no anticipables. Todo esto propició una rica atmósfera para el Arte, donde una de las metas del artista era crear un mundo imaginario que fuera también una imagen poética del mundo real. Es bajo esta corriente que los griegos conciben su arte como una mimesis o imitación de la Naturaleza.

Altar de Pérgamo

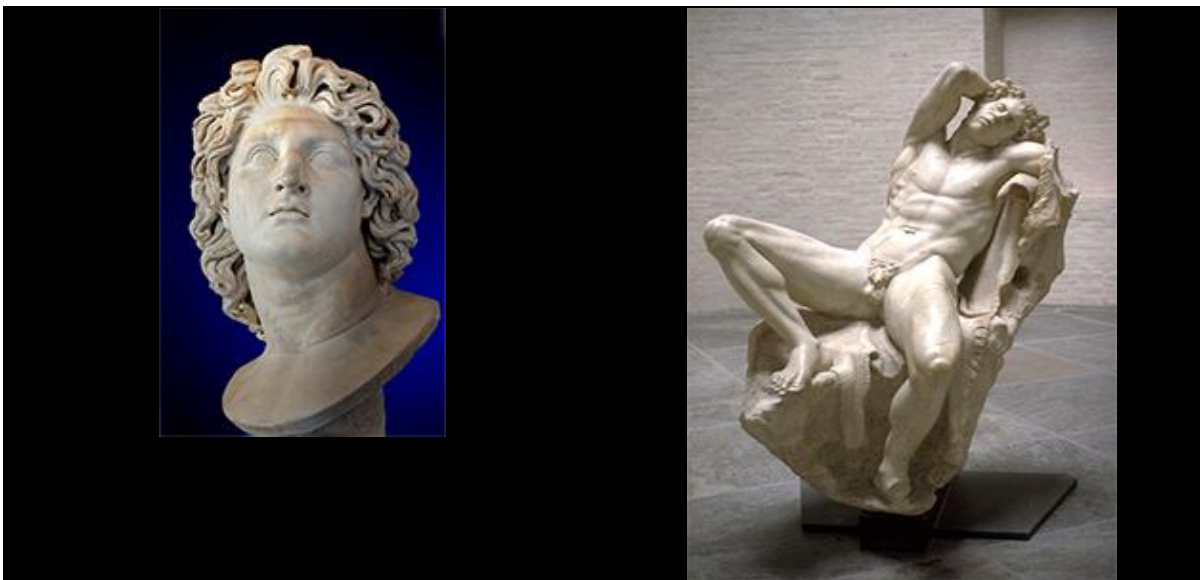
La Victoria de Samotracia

Cerámica

Para el Idealismo, como criterio creador, se da mayor importancia a la idea o imagen mental, se entrega al mundo de las esencias. El artista se conduce hacia la abstracción concentrándose en las cualidades de como serían o deberían ser las cosas, es decir, ir más allá de la observación y buscar un concepto cercano a la perfección.

El estilo griego alcanza su máximo florecimiento bajo esta corriente de pensamiento. En este caso en la Escultura, para representar a un atleta, estadista o a un dios, el artista se concentraba en las características generales mejor expresadas en los rasgos predominantes de la personalidad. Evitaba totalmente representa al ser humano en su etapa de infancia o vejez, por considerarlas los dos extremos que entrañaban imperfección, cosa incompatible con la proyección de los tipos ideales.

Retrato de Alejandro como Hélios

Finalmente, el Racionalismo, surge con la necesidad de resolver y entender si tanto el Estado como el individuo busca solucionar los problemas a través de la razón o de la emoción.

Es en las tragedias griegas donde se refleja la preocupación sobre las repercusiones de la ignorancia: diferentes personajes; como Edipo Rey, caen en la desgracia, consecuencia de la ignorancia y la falta de razón para comprender las fuerzas emocionales e irracionales que les acontecen.

Esta fe en la razón da a las artes una lógica propia, con la cual el artista trasciende sus impresiones sensoriales para dar paso a niveles más profundos de la experiencia que buscan el equilibrio en los polos opuestos: razón-emoción; forma-contenido; realidad-apariencia.

Gracias al racionalismo los griegos descubrieron una serie de principios lógicos de proporción (la proporción áurea), que fueron directrices importantes para las artes por ejemplo definieron proporciones del cuerpo humano a partir de la relación matemática de sus partes; o bien la armonía del Partenón dependió de un módulo seguido en la proporción de las columnas dóricas.

El periodo helenístico se considera una etapa de transición entre el declive de la época clásica griega y el ascenso del poder romano. Sin embargo, en el esplendor de ciudades como Alejandría, Antioquía o Pérgamo, los cambios económicos, el mestizaje cultural y la predominancia del idioma griego y su difusión, fueron factores que modificaron profundamente al oriente Medio. Dicha herencia será asimilada por el mundo romano, naciendo de esta fusión de ambas culturas, lo que se conoce como Cultura Clásica y que fue el pilar de la civilización occidental.

El Estilo Romano

La civilización romana compartió muchas de las ideas básicas de la Cultura Helénica. Estos ampliaron el horizonte de las artes no sólo para incluir obras destinadas a conoedores sino también a las grandes masas.

De las principales características de la expresión romana, está su genio para organizar y su franco espíritu de concebir a las artes como medio de deleite para el pueblo, y como solución d problemas prácticos.

Esta capacidad organizativa se ve en la creación de un orden sistematizado del mundo, que incluía: una religión coherente, un conjunto unificado de leyes y una civilización unificada; todo esto obtenido a través de la conquista militar.

Con esa gran habilidad de los romanos para organizar sus instituciones religiosas, sociales, legales y de gobierno; su mayor contribución a las artes se revela en la Arquitectura, con los grandes proyectos de obras públicas como carreteras, puertos y acueductos entre otros. También en la forma de agrupar sus edificios en un eje común y la creación de centros comunes para las actividades comerciales. También su muy notable contribución a la forma de aplicar los órdenes clásicos como en el caso de Coliseo, que en su exterior se compone de los 3 estilos clásicos: primer piso con toscano-dórico / segundo piso con jónico / tercero y cuarto pisos con corintio.

Acueducto

Camino romano en Leptis Magna, Libia

A diferencia de los griegos, los romanos se preocuparon más por la espacialidad. Reconocieron las posibilidades de moldear el espacio interior impartiendo una forma significativa. Para ello se valieron del manejo de la escala, diseñaron edificios y unidades estructurales interconectadas, explotaron el color con el empleo de gran variedad de mármoles policromos que ayudaban a acentuar la profundidad. También desarrollaron una pintura mural que daba la ilusión de tercera dimensión. Todo esto lo hicieron sin sacrificar los cánones clásicos de la forma.

Baños romanos

Fresco hallado en Pompeya

Pintura que muestra como pudo ser el interior de una casa romana perteneciente a una familia aristocrática

En el ámbito social el arte desempeña un papel en la diferenciación de los estratos sociales: había estilos que eran apropiados por las clases cultas (minoría) y otros que despertaban el interés popular.

La clase aristocrática se consagró al arte griego, siendo coleccionistas de pinturas y esculturas o las mandaban a hacer por encargo. Por el contrario, las masas necesitaban de objetos monumentales, como una estatua ecuestre en bronce o un grandioso arco triunfal.

De esta forma el arte se convirtió en un elemento de división; sin embargo, los romanos comenzaron a ensanchar las bases del atractivo de las artes y adecuarlas a diversos tipos de auditorio, con el fin de brindar entretenimiento y diversión a las grandes masas de población.

Un aspecto importante en el arte romano fue el utilitarismo, manifestado en la prioridad que daban a sus proyectos de ingeniería, donde la construcción de templos elegantes, no podía competir con la necesidad de construir un acueducto o edificios públicos.

En cuanto a la forma de pensamiento, el romano le daba más importancia a los bienes materiales que al desarrollo espiritual, y es por eso que en el proceso artístico se a favorecida, pues se acercaba más a las aspiraciones romanas. Para la Escultura, los temas también debían ser útiles para las finalidades del Estado: exaltando las virtudes y hazañas de sus emperadores, como ejemplo. Esta aplicación del método narrativo en la escultura fue progresivo y estimuló el sentido de continuidad en el tiempo, anticipando las formas pictóricas y seculares posteriores.

Murales en una vivienda de la antigua ciudad de Herculano

Como conclusión, el estilo romano fue el punto de fusión de todos los estilos, formas e ideas de la civilización mediterránea. Y con las bases sentadas por los métodos romanos de construcción, la arquitectura occidental quedó firmemente cimentada en su evolución, manteniéndose de manera constante hasta los avances tecnológicos de los siglos XIX y XX.

Arte en la Edad Media

La definición de Edad media como concepto y periodo histórico es muy arbitrario, ya que se refiere en realidad a varias condiciones históricas, con perfiles culturales muy distintos, y que aún se debate sobre sus límites cronológicos.

Pero para fines prácticos se ha determinado que la Edad Media transcurre entre la Antigüedad Clásica y el Renacimiento (s. XV). Se le ha señalado de manera muy superficial como un periodo oscuro y bárbaro, durante el cual la cultura clásica se había degradado hasta desaparecer; un periodo donde se desarrolló la intolerancia religiosa, fanatismo y tiranía papal.

CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA MEDIEVAL

SOCIEDAD

La **sociedad medieval** se organizaba en tres grupos o estamentos:

- El **REY**: es la mayor autoridad y entrega sus tierras a los nobles y al clero para obtener algún recaudo.
- La **NOBLEZA** y el **CLERO**:
 - ❑ **Nobles**: soldados que ayudan al rey y protegen a la plebe. Se enriquecen con las guerras y son los protagonistas de las hazañas épicas.
 - ❑ **Clero**: religiosos protectores del pueblo. En sus monasterios se desarrolla la cultura escrita. Poseen un trabajo religioso e intelectual.
- La **PLEBE**:
 - **Campesinos** → vasallos de los nobles, recibían protección a cambio de obediencia, servicios o tributos.
 - **Burguesía** → artesanos y comerciantes que empezaban a agruparse en núcleos urbanos.

Sociedad medieval

Sin embargo, los rasgos estilísticos del arte medieval van más allá de descripciones limitantes. Para algunos autores modernos como Arnold Hauser, estos consisten en la simplificación y estilización, la renuncia a la profundidad espacial y la perspectiva; el tratamiento caprichoso de las proporciones y gestos del cuerpo. Todo esto como resultado de una estructura de pensamiento teológico suma de la religión y filosofía, construido en torno a nociones de orden espacial geométrico y atemporal.

El Arte medieval es una evolución del arte primitivo cristiano, que fue producto de la adaptación a una nueva estructura filosófica del arte romano tardío y que a su vez representa el gradual cambio de mentalidad de la cultura clásica.

Esto significa que no existe ninguna ruptura, sino que el medioevo es más bien una extensión y reflejo de los cambios socio-culturales operados en los últimos años del Imperio Romano.

La Edad Media dividida cronológicamente en Alta (s.IV al X), Plena (s. X al XIII) y Baja (s. XIV al XV); es un periodo más bien creador de la cultura occidental. Se libera de las influencias mediterráneas, orientales y bárbaras, para crear la suya propia basada primero en el desarrollo del cristianismo que influyó mucho en la evolución y razón de ser de las formas. Esta base espiritual monoteísta fundamentada en el Nuevo Testamento, encuentra a su vez un paralelismo con la cultura islámica, convirtiéndose ambas en los motores que vitalizan la cultura medieval occidental. Y por otro lado, el desarrollo germano a nivel político permite el desplazamiento de los centros creadores a las zonas periféricas del Antiguo Imperio Romano.

El proceso de desarrollo artístico en la Edad Media se puede definir por una serie de estilos artísticos que se presentan de manera cronológica:

- A) ARTE PAELOCRISTIANO: Todavía se desarrolla en la Edad Antigua, siglo IV, coexistiendo con el arte pagano romano, lo que se manifiesta en un arte que con raíces tanto paganas como de la cultura clásica, pero ya con una finalidad y significación proyectadas hacia el cristianismo. Se gesta lentamente en las comunidades orientales, sobretodo en Siria y Egipto.

Posteriormente, los grandes centros de Oriente fueron Antioquía, Alejandría y Constantinopla, en donde se sientan las bases para el arte bizantino.

Entre sus principales manifestaciones artísticas tenemos cementerios, basílicas, sarcófagos, mosaicos y marfiles, que responden con vitalidad a la nueva creencia y que representan el origen del arte medieval.

El arte paleocristiano representó la crucifixión mediante el símbolo del Cordero místico o mediante la presencia única de la cruz vacía.

El complejo de la Basílica de Eufrasio en Poreč

Catacumbas de Santa Priscilla, Roma

B) ARTE BIZANTINO: Corresponde desde el reinado de Justiniano hasta la caída de Constantinopla. Es en esta etapa donde nacen los fundamentos teológicos y técnicos del arte bizantino; sobresale también la instauración de la planta de cruz griega con cúpulas para las iglesias.

Con la toma de Constantinopla por parte de los cruzados, el arte bizantino se difunde por la península balcánica y hacia el centro de Rusia, produciéndose una renovación estética y al mismo tiempo, el desarrollo extraordinario de la pintura mural y la pintura sobre tabla.

C) ARTE DEL PERIODO DE LAS MIGRACIONES: Corresponde a Europa del Norte y del cuya influencia actuó recíprocamente con el arte cristiano. Los estilos desarrollados a partir del establecimiento de los reinos germánicos fueron: arte ostrogodo en Italia en unión con el bizantino; arte visigodo, asturiano y mozárabe en España; arte carolingio en Francia; arte otoniano en Alemania; y arte celta en Irlanda y Gran Bretaña.

Ornamento. Arte Ostrogodo

Fíbula aquiliforme visigoda. Orfebrería

Manuscrito mozárabe

Cruz otoniana

Pintura de estilo carolingio

Cruz de Clonmacnoise

D) ARTE ROMANICO: Se considera como el primer arte medieval con un lenguaje propio, en el que confluyen la tradición romana y la oriental a través de Bizancio. Sus principales expresiones artísticas son el uso de la bóveda y el arco de medio punto. La escultura monumental presente en las portadas de los edificios. Y la pintura influida fuertemente por la iconografía y estética bizantinas.

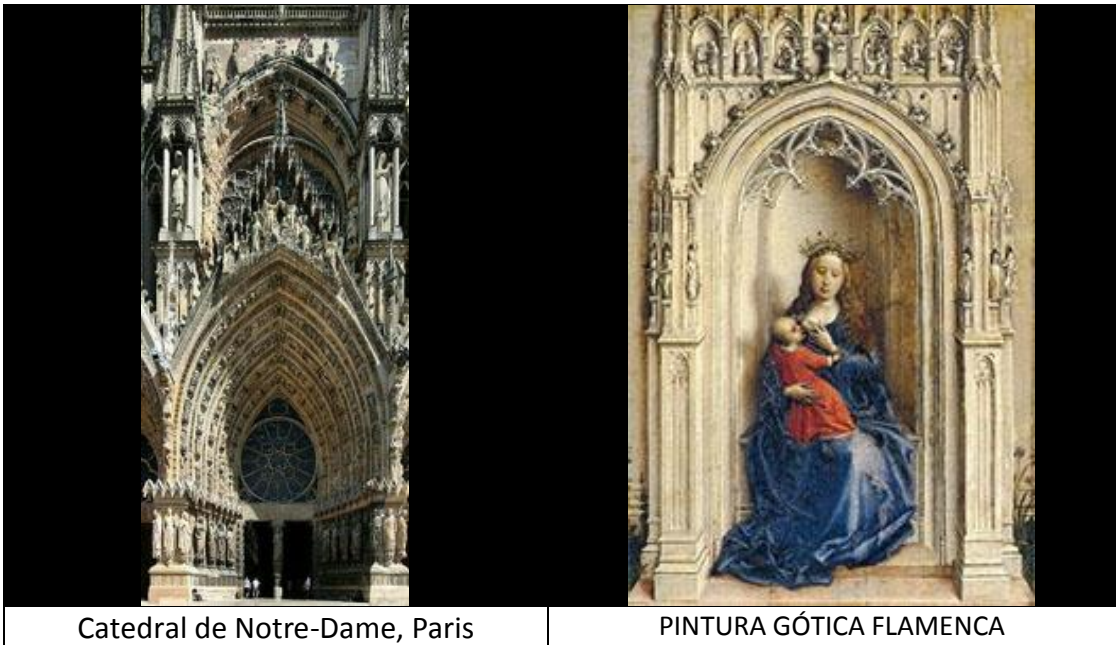
Panteón de los Reyes de la Basílica de San Isidoro de León.

Relieve representando la duda de Santo Tomás. Monasterio de Silos.

E) ARTE GÓTICO: Es un periodo artístico que evoluciona en distintos momentos históricos y regiones de Europa. Es la Catedral el máximo exponente de esta expresión estilística. Representa el empeño de toda una colectividad, convirtiéndose en símbolo de confianza para la ciudad por su capacidad, recursos y prestigio. Por supuesto que también es un referente espiritual (religiosidad), pero también física, siendo un espacio de concentración para el pueblo.

Arquitectónicamente hablando se caracteriza por el arco apuntado, bóveda de crucería, y el uso de grandes ventanales con emplomados policromos, así como una muy marcada tendencia a la altura. En cuanto a la pintura se inicia el extraordinario desarrollo de la escuela italiana y subsecuentemente la flamenca; ambas, base para el gran desarrollo de la pintura moderna.

En conclusión, el arte medieval se compone de diversos códigos originados por pueblos con historias y antecedentes muy diversos, que con el tiempo se fueron fusionando dando por resultado una serie de cánones hacia finales del medievo. Y donde los artistas estaban íntimamente integrados al proceso de cristianización que se estaba dando, por lo tanto, bien pudieron estar sujetos a sus propias convicciones religiosas más que al yugo conceptual del líder religioso o político.

Arte del Renacimiento

Se le define como el amplio movimiento cultural producido en Europa Occidental entre los siglos XV y XVI. Sin embargo, para entender mejor su evolución, habrá que considerar la aparición de un nuevo estrato social: la burguesía y el arte burgués mismos que comenzaron a aparecer en los últimos siglos del medievo, con la degradación del sistema feudal y a partir del progreso comercial e industrial.

El cambio de economía genera un cambio social

De una economía autárquica con lazos serviles a una comercial libre (desarrollo de la burguesía)

La burguesía se alzaba como la nueva fuerza vital que habría de definir el rumbo de la sociedad en los siglos venideros. Esta, en su propósito de imitar los lujos y refinamientos de la nobleza, encarga y promueve obras de arte, o se rodea de sabios, escritores y artistas, sobre los que ejercen un mecenazgo.

Este cambio social ocurre a la par de un cambio cultural, ya que esta es el aspecto visible de las fuerzas internas que mueven a la sociedad (su visión del mundo).

Este fenómeno empezó en las ciudades italianas y su aristocracia, principalmente Florencia y Venecia; en donde el crecimiento económico de la burguesía estaba basada en el comercio y la banca, surgiendo así una clase social con deseos de obtener prestigio y el reconocimiento que la aristocracia se reservaba para sí misma.

Como consecuencia de todos estos factores, se da una transformación cultural basada en dos rasgos fundamentales:

La **espiritualidad**, con la que se reconoce la autonomía de la vida física con respecto a la sobrenatural. Surge así en las artes un neo-paganismo, cuya intención estética es volver la atención a lo humano. De ahí viene el gusto por la mitología clásica y los desnudos, plasmados magníficamente a través de la escultura y la pintura.

También por otro lado, es una época donde la Iglesia es atacada por considerarse desviada del Evangelio, desencadenando una serie de conflictos, como el de la Reforma Protestante de Martín Lutero, quien considera a la Iglesia de Roma como símbolo de ignorancia y superstición medievales, que condujeron a la pérdida de las verdades esenciales del cristianismo.

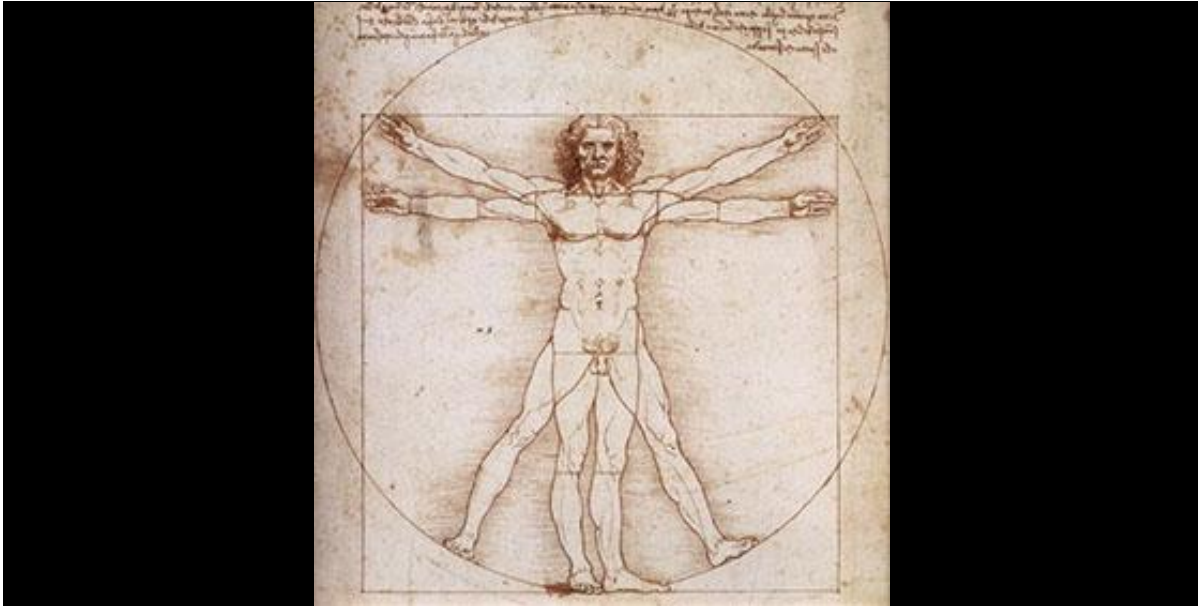
El **humanismo**, con el que se afirma la posición central que el hombre ocupa en el cosmos, hasta el punto de ser él mismo un microcosmos. Este nuevo concepto conduce al redescubrimiento de los textos clásicos que eran leídos e interpretados; así como a la enseñanza de la gramática, retórica, poética, historia y filosofía.

Este humanismo propició un auténtico movimiento liberador del hombre en todos sus órdenes. La asimilación de los clásicos fue un combustible para el proceso creativo que superar al individuo.

Los cambios culturales del Renacimiento producen nuevos conceptos estéticos:

- La **belleza** basada en un orden intelectual sustentado en elementos matemáticos como la medida, número y proporción aplicables a la arquitectura, pintura y escultura.

- El Renacimiento es un **regreso a la Naturaleza**, lo que en el arte implica la búsqueda de nuevas técnicas para plasmarla con la mayor fidelidad posible.
- El **individualismo**, que quiere decir que cada sujeto debe vivir intensamente su propia existencia y sacar partido de ella. Es esta nueva forma de pensar la que cambia la posición del artista, quien durante el medievo estuvo en el anonimato, pero ya para este periodo tenía la necesidad de sentirse orgulloso de su trabajo y manifestar su deseo de darse a conocer y exhibir públicamente su obra.

Leonardo Da Vinci dibujó "El hombre de Vitrubio" en torno a 1487. Rodeado por notas basadas en un libro del arquitecto de la Roma antigua Vitrubio, el dibujo de la figura masculina dentro de un círculo y un cuadrado muestra las proporciones humanas ideales

Es un periodo donde el hombre alcanza la plenitud en su desarrollo intelectual y creativo y por eso cabe destacar ese proceso evolutivo, que se ha dividido en tres periodos:

El **Quattrocento**, que es el inicio de la transición de la estética medieval, a los nuevos ideales de proporción y armonía, con una mirada constante al mundo clásico. En este sentido la Arquitectura destaca con este cambio de paradigma, siendo su principal representante Brunelleschi, con sus obras la cúpula de Santa María de las Flores y también fue quien sentó los principios del modelo en los palacios renacentistas.

Santa María de las Flores. Florencia, Italia

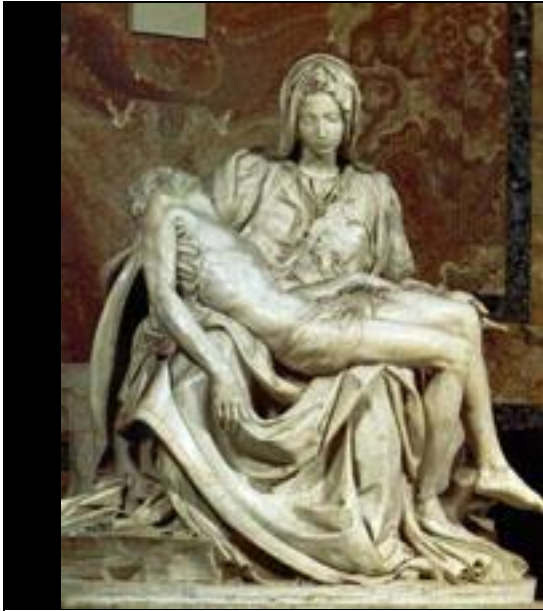

Filippo Brunelleschi

El Alto Renacimiento o Cinquecento, es caracterizado por el crecimiento del poder papal y por lo tanto, de la Ciudad de Roma, cambiando con esto el sistema de mecenazgo. Destacan en esta época los papas Julio II y León X, quienes agruparon a los mejores y más prominentes artistas de ese periodo como Miguel Angel, Leonardo D'Vinci y Rafael; artistas cuyo trabajo se caracterizó por su versatilidad de trabajar en obras tanto del campo de la arquitectura como de las artes figurativas.

Miguel Angel Buonarroti. Pintura Mural en la capilla Sixtina

La Piedad

Tumba de Giuliano de' Medici"

Leda y el Cisne. Leonardo da Vinci

La virgen de las rocas. Leonardo da Vinci

La escuela de Atenas (fragmento). Rafael Sanzio

El **Bajo Renacimiento o Manierismo y el Barroco**, fenómeno que se da a mitad del siglo XVI, como respuesta a la severidad, equilibrio y perfección que ya habían alcanzado los artistas del Cinquecento. Los artistas de esta etapa producían a “la manera de”, siguiendo la línea de los grandes maestros, pero otorgándole a su trabajo su propia personalidad artística. También llega a su fin el centralismo papal y los artistas se dispersan hacia otros centros artísticos. Es la etapa de transición al barroco.

La Crucifixión. El Greco

Virgen del cuello largo. Parmigianino.

Y también se considera como una reacción artística frente a la crisis generalizada que sufre Italia a nivel político y económico, lo que rompe con la concepción de un mundo ideal que habría sido el caldo de cultivo del clasicismo, haciendo reaccionar a los artistas que ya no pueden seguir hablando de belleza y armonía.

Juzgado severamente como una degeneración del arte renacentista, el manierismo se considera actualmente como una fase necesaria dentro de la evolución artística, que al margen de sus valores propios, planteó muchos de los problemas que harían surgir a la estética barroca.

El Barroco nace en un contexto sociopolítico, manifestado por la renovación del poder de la Iglesia católica y la centralización del poder político. Para 1570, la amenaza protestante se desvaneció, así que papas y cardenales volvieron a ser patrocinadores del arte que debería expresar su fervor religioso. Y por el lado del poder político, este se concentró en los monarcas, quienes respaldados por la doctrina del derecho divino a gobernar, usaron también al barroco como un arte de propaganda.

Los italianos fueron los iniciadores del estilo, pero debieron renunciar a la supremacía que habían mantenido en el Renacimiento, frente a nuevas potencias culturales como Holanda, España, Flandes y Francia.

Este estilo ya propio del siglo XVII, se caracterizó por el uso radiante de los colores, una pincelada más suelta y expresiva, así como la riqueza de texturas, luces y sombras. Cualidades también compartidas por la Arquitectura: las iglesias con sus esculturas y pinturas decorativas, el uso exuberante del dorado, estuco y mármoles de diversos colores. Elementos que utilizó el artista del barroco para apelar a las emociones del espectador.

Retablo del Hospital de la Caridad de Sevilla. 1670-1675. Diseño de Bernardo Simón de Pineda, esculturas de Pedro Roldán y pintura de Luis Valdés Leal

En el barroco se abandonan los ideales de simetría y claridad, volcándose a los efectos de asimetría y movimientos diagonales en profundidad. También destaca por una estética naturista, extendiéndose a nuevas categorías, como en la pintura de paisaje y naturaleza muerta. Se dejan los temas mitológicos y los artistas buscan representar aspectos del mundo y de la vida: retratos (individuales y colectivos), escenas callejeras, tabernas, mercados, puertos marítimos...

Las meninas (1656), de Diego Velázquez,
Museo del Prado, Madrid.

Realismo: *Lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp* (1632), de Rembrandt,

Naturalismo: *La vocación de San Mateo* (1601), de Caravaggio, Iglesia de San Luis de los Franceses (Roma).

Clasicismo: *Et in Arcadia ego* (1638), de Nicolas Poussin,
Museo del Louvre, París.

Naturaleza muerta. Caravaggio

Arte en América

Cultura Mesoamericana

Hasta este momento se ha hecho una revisión del desarrollo artístico del hombre desde la prehistoria hasta el declive del Renacimiento, llevando a cabo un breve análisis de como los eventos sociales han sido participantes en la evolución del arte de Europa y Oriente.

Sin embargo, ¿qué ocurría mientras tanto en aquel territorio todavía desconocido al otro lado del mar?

En paralelo a lo que acontecía principalmente en Europa, también se estaban gestando otro tipo de culturas con una cosmogonía totalmente diferente y que en la actualidad conocemos como culturas mesoamericanas, precolombinas o prehispánicas.

Mesoamérica comprende a un conjunto de áreas culturales desarrolladas en una vasta franja cronológica de cerca de 3,000 años. Esta ha sido dividida por los historiadores en 6 principales regiones que comprenden el **Centro de México o región del Altiplano** (los valles de México, Toluca, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Tula); los **valles de Oaxaca**; **Costa del Golfo** (Tamaulipas, Veracruz y Tabasco); el **área Maya** (Península de Yucatán y parte de Centroamérica); **Occidente de México** (Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Nayarit); y

finalmente la **baja América Central** (que bordea la costa del Pacífico desde el Salvador hasta Costa Rica).

Estas regiones contemplaron la sucesión de diferentes sociedades complejas que se desarrollaron de manera constante desde aproximadamente 1500 A.C. hasta el año 1519 D.C.

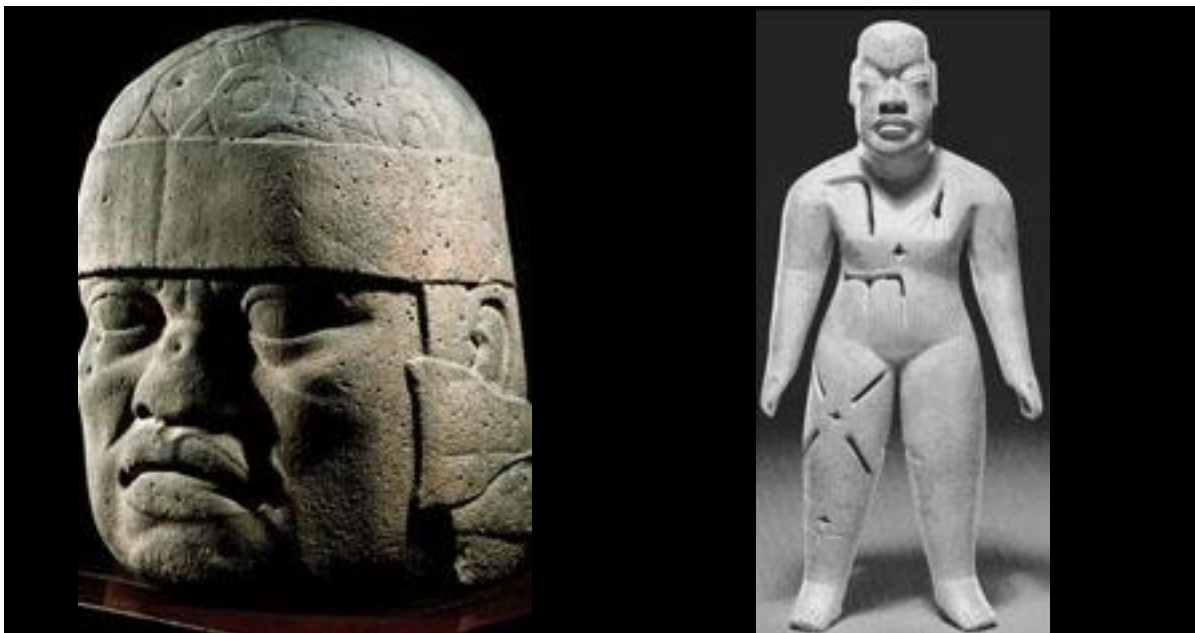
Los eventos cronológicos que manifestó la cultura prehispánica se han agrupado en tres periodos históricos:

Horizonte Preclásico (del 1500 A.C. al 100 D.C.): Representa la transición de la vida centrada en la aldea a la condensación de la población en centros ceremoniales; esto relacionado con los procesos de especialización económica y el fortalecimiento de grupos de poder que cimentaron su autoridad a través del control de las relaciones sociales, los sistemas de producción y distribución de bienes, así como el uso de la fuerza armada.

La cultura representativa de esta época es la Olmeca, mientras que en occidente se está desarrollando la cultura griega y el declive del imperio egipcio.

Los olmecas desarrollaron un estilo artístico caracterizado por sus monumentales obras en piedra, como las famosas cabezas que se aprecian en Tabasco y Veracruz. Las características de estilo en su arte consisten en el uso de una iconografía que refleja un significado religioso; existe también un naturalismo, exhibiendo con relativa precisión la anatomía humana, comparable con los mayas. Son comunes las representaciones de hombres jaguares. Y también se dedicaban a la representación de animales a través de la cerámica, como vasijas en forma de pez o ave.

Esta cultura desaparece en los siglos previos al inicio del cristianismo, pero su legado perduró y se difundió en otras culturas mesoamericanas.

Cabeza colosal cultura olmeca hallada en Sn Lorenzo, los olmecas son considerados como la madre de las culturas de la región de mesoamérica esta zona olmeca se sitúa al sur del,estado de Veracruz

Figura antropomorfa de cerámica que representa probablemente un sacerdote con escarificaciones rituales en el cuerpo así como deformación craneana

Horizonte Clásico: (del 100 D.C. al 950 D.C.): Está marcado por la consolidación del proceso urbanístico y la bifurcación de tradiciones encabezada una por Teotihuacán y la otra por las ciudades mayas del norte, las cuales conformaron ciudades estado. Estos pueblos guerreros se consolidaron como grandes centros políticos y económicos. Otro de los centros urbanos que se impuso posteriormente fue Monte Albán.

En el arte, el periodo clásico e caracteriza por su arquitectura, destacando la formación de ciudades cuidadosamente planificadas y trazadas, que funcionaban como centros administrativos y religiosos, así como nodos productivos y comerciales. La escultura alcanzó su máxima perfección con la representación de figuras con proporciones más naturales y crean cánones de belleza formal que evolucionan en cuanto al movimiento y naturalidad. Sobresale el uso de materiales como el jade, turquesa, pirita, hueso y madera, que se trabajaban de manera muy versátil. La pintura la utilizan para decorar sus edificios y tumbas, siendo unos maestros en la técnica del fresco.

Templo de Quetzalcóatl, Teotihuacán,
Edo de México

La pirámide del gran Jaguar, en las ruinas
de Tikal, Guatemala

Mural del sitio arqueológico de Bonampak con figuras de músicos con trompetas y bailarines con máscaras zoomorfas, sobre un fondo pintado con azul maya.

Zona arqueológica de Monte Albán

Urna con la forma de Cociyo, dios del rayo y la lluvia. Monte Albán

Hacia el 950 D.C. comienza el declive de esta época con el abandono de ciudades como Palenque, Monte Albán, el Tajín y Tikal. Debido aparentemente a profundos cambios climáticos. Esto acontece a finales del primer milenio de la era cristiana.

Horizonte Posclásico (950 – 1519 D.C.): a lo largo de los últimos seis siglos de lo que se llama era prehispánica, sus habitantes experimentan una profunda transformación en su estilo de vida. Nace una nueva sociedad en torno a una compleja vida urbana, centrada en un panorama sociopolítico muy fragmentado.

Es el momento de los grandes imperios mesoamericanos como el Tolteca en el centro de México y destacan las ciudades mayas de Uxmal, Mayapán y Chichen Itza.

Zona arqueológica de Mayapán.
Yucatán, México

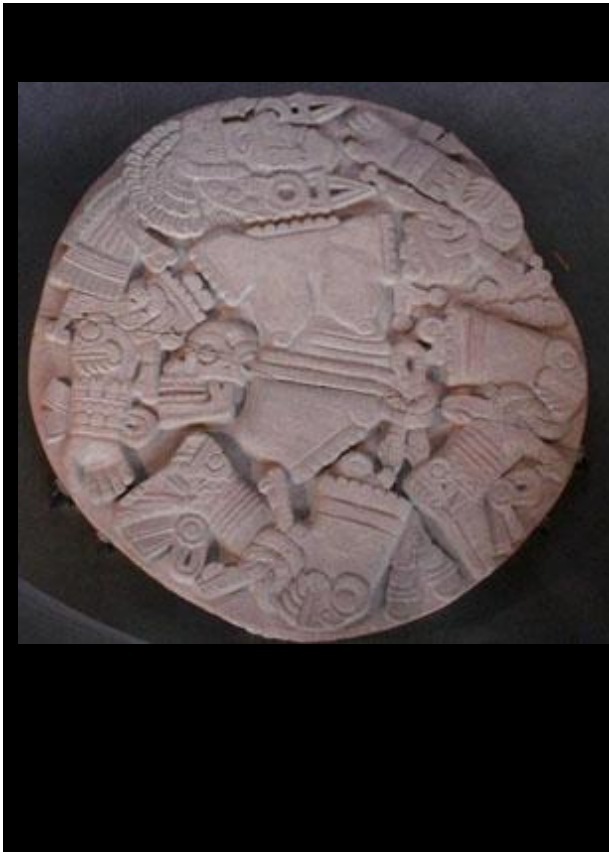
El Caracol, observatorio astronómico de la cultura maya., Chichen Itza, Yucatán, México

Pero es para el siglo XV, que se forma el Imperio Azteca. La ciudad de Tenochtitlán en alianza con los reinos de Texcoco y Tlacopan, se lanza a la conquista desde el valle de México al resto de Mesoamérica, logrando formar un complejo dominio político y económico por toda la región.

Representación pictográfica de la Triple Alianza en el Códice Osuna (1565?).

El surgimiento de tales teocracias influye por supuesto en el arte, que subordinado a una religión que nutría a sus dioses con sacrificios humanos, produce esculturas con una lúcida e inquietante expresividad. Los toltecas esculpieron en piedra estatuas de gran tamaño, que son los Atlantes de Tula, de una expresión cruel, abstracción y gigantismo. Los mixtecos realizaban pinturas al fresco e ilustraron códices con figuras coloridas envueltas en un tupido entramado de motivos geométricos. Y el arte azteca se caracterizó por sus monolíticas esculturas de impactante expresión. También en el posclásico se desarrollaron técnicas para fundir y trabajar los metales como oro, plata y cobre.

Monolito original de La Coyolxauqui.
Templo Mayor

Coatlicue
Diosa de la tierra o Diosa madre.
Museo Nacional de
Antropología e Historia

Códice Mendoza

Este periodo finalmente termina con la llegada de los españoles y la conquista de Tenochtitlán, dando con esto fin a la era prehispánica.

En términos generales, las características de las artes en Mesoamérica se pueden resumir en que:

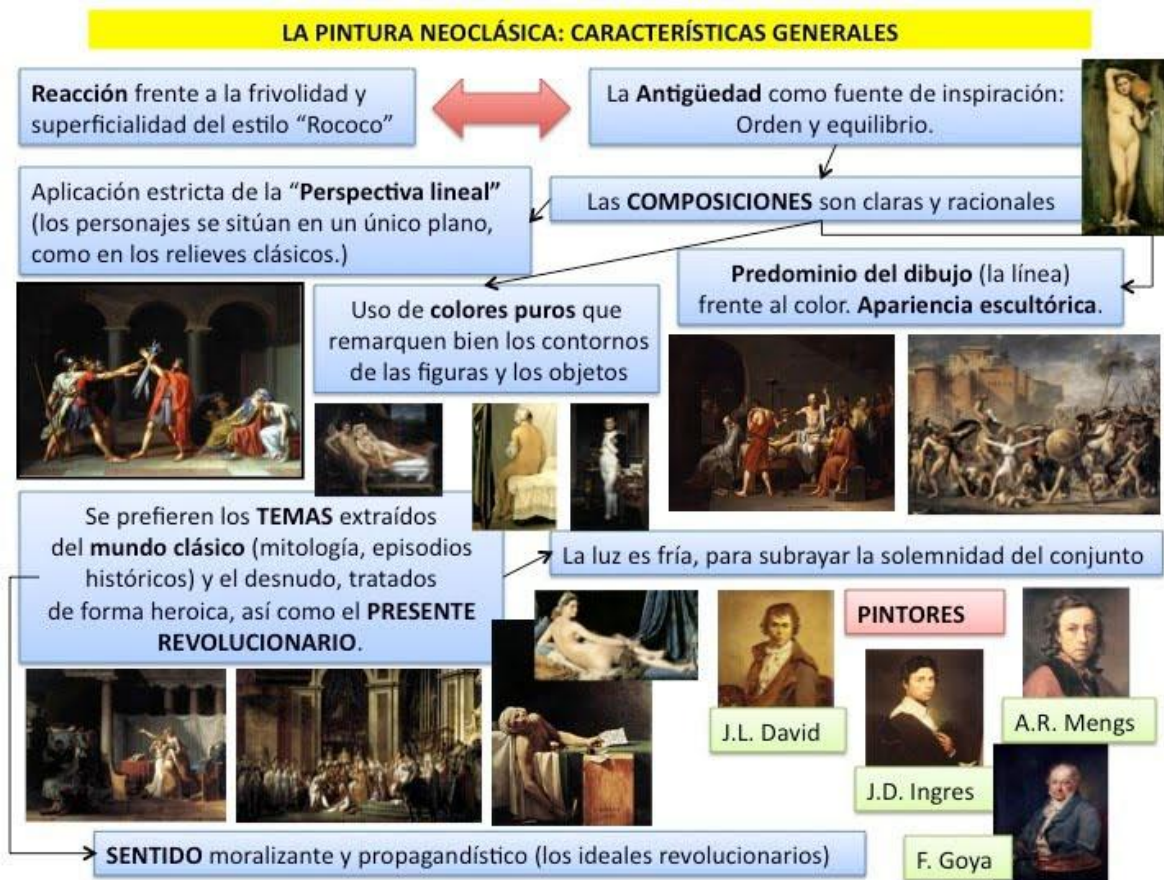
- Son un reflejo de la concepción cosmogónica y de las creencias religiosas. A través de la obra de arte plasman las ideas que tenían del origen del universo.
- Se preocupan de la estética, pero no sólo buscan belleza y armonía, sino que todas sus obras tienen un fin utilitario.
- Representan la expresión de los ritos y mitos. Con su arte el hombre precolombino busca agradar y servir a sus dioses.
- Su lenguaje artístico es un lenguaje simbólico, transmitiendo una serie de ideas por medio del color, formas y tipologías. Trascendiendo lo meramente formal.
- Abordan las representaciones de dos maneras: una naturista en que imitan a la naturaleza, y la otra abstracta, que tiende a la estilización y simplificación de las figuras.
- Es un arte anónimo, pero el artista mesoamericano tiene una posición privilegiada en la sociedad, estando al servicio de sacerdotes para elaborar obras dedicadas a

la divinidad, que es su misión fundamental; por lo que no existía la conciencia de firmar sus creaciones.

- Hay una reducida capacidad de cambio. El artista tiene que cumplir con lo que estipulan las tradiciones. Respetar las tipologías que establece el poder.
- La concepción sobre los materiales es distinta a la occidental. Trabajan con oro, jade, pigmentos extraídos de minerales, plantas e insectos, los cuales tienen más bien un sentido simbólico y hasta sagrado.

Arte y sociedad del siglo XVIII al XX

A medida que el tiempo pasaba muchos artistas se manifestaron contra el ornamentalismo de los estilos anteriores, buscando regresar a un arte más simple como en el Renacimiento, lo que produce el surgimiento del estilo **Neoclásico** o **"nuevo estilo"**. Este se impone desde mitad del siglo XVIII hasta la primera mitad del XIX.

El juramento de los Horacios,
obra de Jacques-Louis David.

François Rude: *La Marsellesa*, 1833. Arco
de Triunfo de París.

Los factores generales que propician su aparición son la Ilustración, que fue un movimiento ideológico basado en el predominio de la razón, la admiración por el arte clásico a partir del desarrollo de la Arqueología (se descubre Pompeya y Herculano) y las grandes revoluciones sociales, económicas y políticas, como la Revolución Francesa y la Revolución Industrial.

Johann Joachim Winckelmann, a
menudo llamado "el padre de la
arqueología".

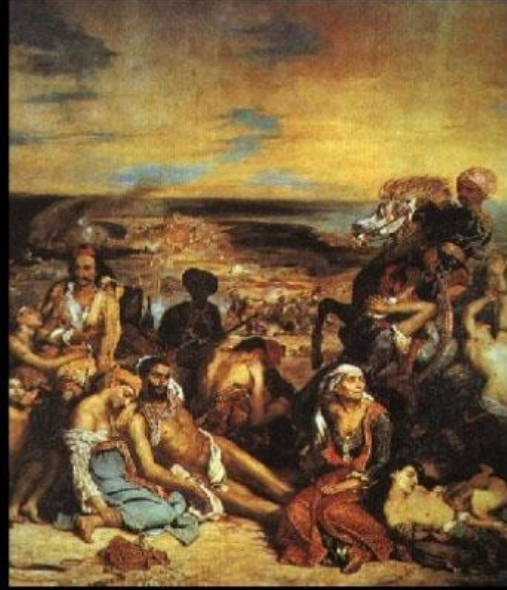
Puerta de Brandeburgo. Berlín, Alemania

Siendo el siglo XVIII una etapa de grandes transformaciones; esto no produjo una sola corriente estilística; es así que a finales de este siglo nace otra contraria a los ideales neoclásicos conocida hoy como **Romanticismo**.

La pintura romántica. Características generales.

La pintura romántica **rechaza las convenciones neoclásicas**, las reglas, supone un momento de renovación técnica y estética de importantes consecuencias para el futuro:

- Utiliza diferentes **técnicas**; el óleo, acuarelas, grabados y litografías.
- **La textura** comienza a ser valorada en sí misma y aparecen las superficies rugosas junto con las formas más sutiles. **La pincelada** es libre, viva y llena de expresividad.
- **Desaparece la línea frente al color**. Se recupera la potencia sugestiva del color, liberándose las formas y los límites excesivamente definidos.

E. DELACROIX. LA MATANZA DE QUÍOS, 1825

La libertad guiando al Pueblo, pintura de Ferdinand-Victor-Eugène Delacroix

Muerte de Sardanápalo, 1827. E. Delacroix

Este arte se expresa con el uso del color y la gestualidad para retratar las emociones, tomando elementos de la mitología clásica como fuente de inspiración. También el Romanticismo hace énfasis en la naturaleza, en el retrato de poder y la belleza del poder, siempre idealizados. También fue una corriente que se extiende hacia el siglo XIX y que continúa manifestándose en paralelo a otros movimientos propios de ese siglo.

Para inicios del siglo XIX, el aspecto de la sociedad europea se ve radicalmente alterado por la industrialización. Siendo la miseria, la pobreza y la desesperanza el destino del nuevo proletariado, creado por la revolución industrial. En respuesta a estos cambios, surge el movimiento **Realista**, que procura retratar las condiciones de vida y dificultades por las que pasan las clases populares, con la esperanza de crear conciencia en la sociedad. Aquí el artista retrató su propio tiempo y la densidad del urbanismo caótico.

Las espigadoras, 1857. Jean-François Millet
Museo de Orsay de París.

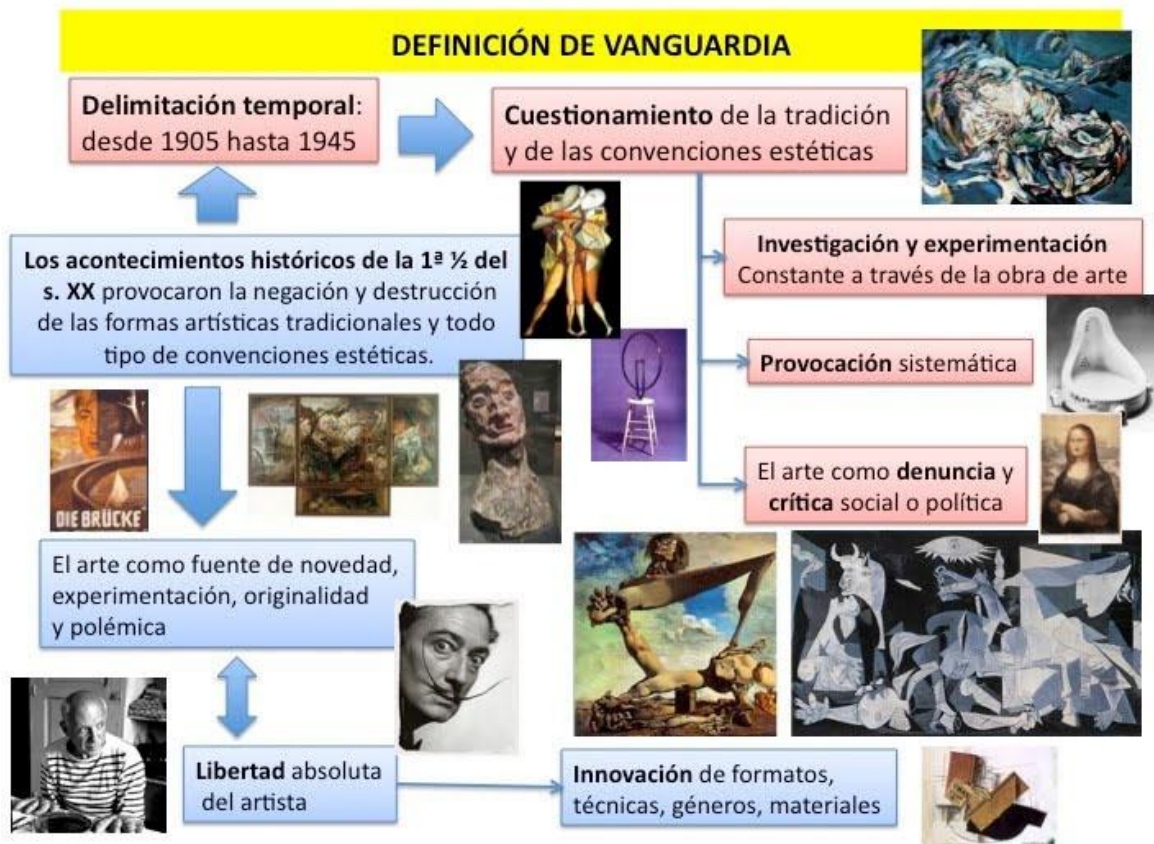
Gustave Courbet.
Musée Fabre. Montpellier

Cabe destacar que siglo XIX se caracteriza básicamente, porque las artes encontraron en el a una nueva sociedad que les sirvió como gran fuente de inspiración debido a la serie de procesos que fueron manifestándose de una manera más acelerada:

- Una democratización social que fue transformando la cultura de elites en una cultura de masas.
- La alfabetización progresiva en las escuelas extendieron la demanda del arte y fomentaron nuevas formas artísticas.
- El avance tecnológico y científico crearon nuevas artes como la fotografía y el cine.
- Se amplió el conocimiento de las culturas fuera de Europa: arte oriental, japonés y africano.
- Los artistas sufrieron una tensión entre la creación como proceso subjetivo e individual (sin compromiso con la realidad del mercado) y el arte como un proceso vinculado a la realidad social y a la creciente demanda de cultura de masas, donde el artista tendría que satisfacer las necesidades de una sociedad cada vez más materialista.

Todo esto provocó un momento agitado y complejo en el que la búsqueda de lo nuevo convivía con la permanencia del pasado: rechazo a la máquina y la aceptación de las nuevas tecnologías, agitación social y anarquismo, que a la par con la consolidación de los valores de la cultura burguesa, llevó a una crisis arte-sociedad que hizo surgir a los **Movimientos de Vanguardia**.

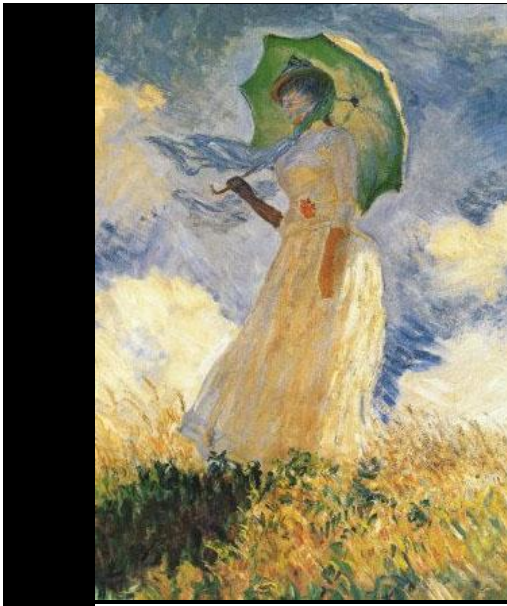
Las primeras manifestaciones de estos estilos comienzan a presentarse en las últimas décadas del siglo XIX, desarrollándose plenamente durante la primera mitad del siglo XX. Estas representan más una actitud ante el arte, que el ser movimientos estéticos. Con ellos se abandona la imitación de la naturaleza para centrarse en el lenguaje de las formas y los colores. Los estilos dejan de ser internacionales para ser apropiados por un grupo de artistas.

Las Vanguardias comprenden los famosos “ismos”, y son tan diversas que se han dividido en dos etapas, donde la Segunda Guerra Mundial es el punto de división entre ellas. De esta forma tenemos entre las **primeras vanguardias**:

Impresionismo: se considera más bien la antesala a los movimientos de vanguardia. Su principal aporte fue la liberación del poder expresivo del color, siendo la luz un gran factor unificador de la figura y el paisaje.

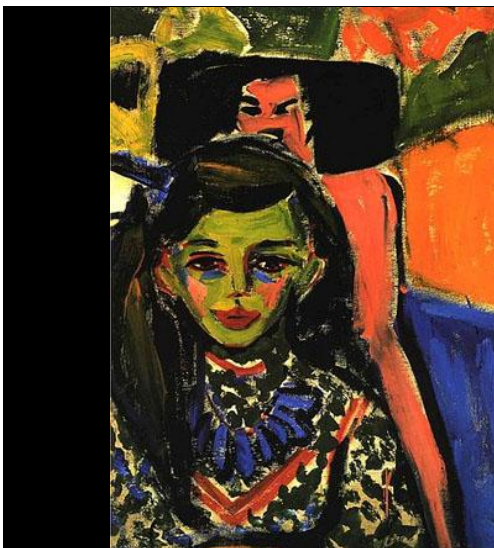

Mujer con sombrilla. Claude Monet

Tres bailarinas con faldas amarillas, Edgar Degas, Instituto de Arte de Detroit

Expresionismo: surge principalmente en Alemania y planteó sobre todo un arte más personal e intuitivo, donde predominase la visión interior del artista “la expresión”, frente a la plasmación de la realidad “impresión”.

Fränzi ante una silla tallada Ernst Kirchner,

El grito (1893), Edvard Munch

Fauvismo: movimiento pictórico francés, cuyo fundamento es la liberación del color respecto al dibujo, exaltando los contrastes cromáticos, y olvidándose de otros aspectos como el modelado, claroscuro o la perspectiva. Es un arte que persigue la espontaneidad y la expresión de los sentimientos.

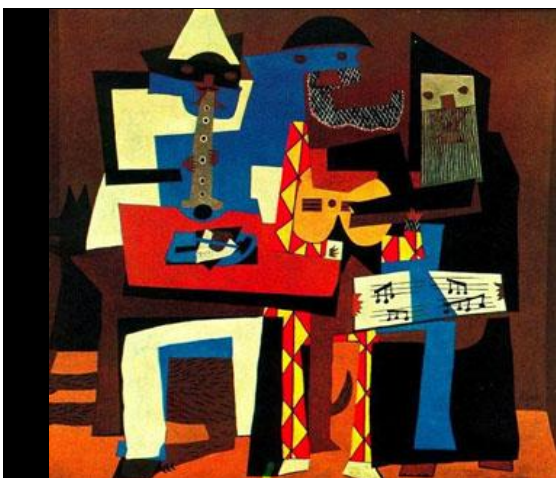

La guitarra. Henry Matisse

Casas. André Derain

Cubismo: Es un arte cuya tendencia esencial es tratar las formas de la naturaleza por medio de la geometrización. Propone la así llamada “perspectiva múltiple”, que consiste en representar todas las partes de un objeto en un mismo plano. No hay compromiso por la apariencia de las cosas, sino con lo que se sabe de ellas.

Los tres músicos. Pablo Picasso

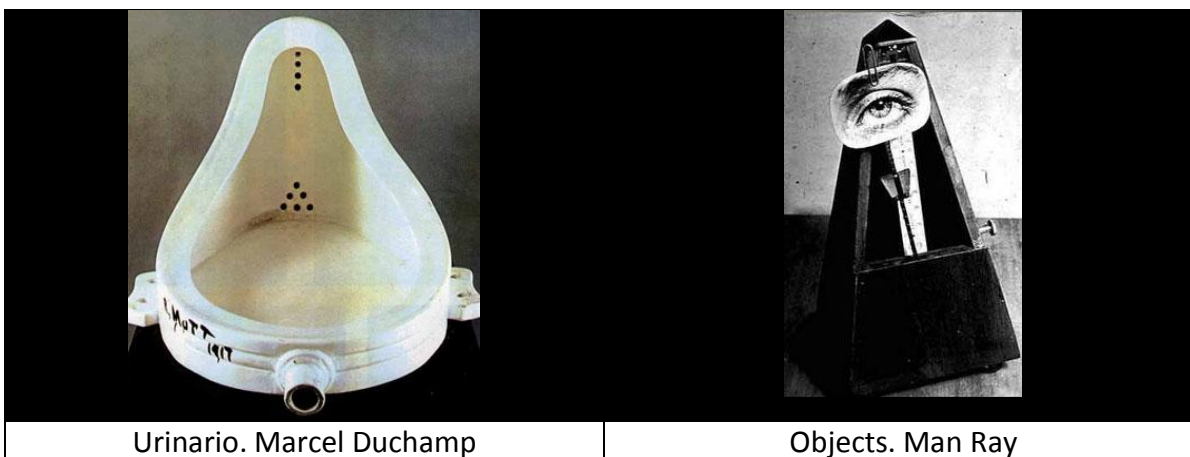

Retrato de dos mujeres. Diego Rivera

Futurismo: nace en Italia (Milán) y busca romper con la tradición, el pasado y los signos convencionales de la historia del arte. Sus postulados: la exaltación de lo sensual, lo nacional y lo guerrero; la adoración de la máquina y el retrato de la realidad en movimiento. Se admira la velocidad y la tecnología, signos de la identidad del mundo moderno. Pictóricamente se caracteriza por el uso del color y las formas geométricas que se sitúan de manera sucesiva, pintándolas en varias posiciones y emborrándolas para simbolizar el movimiento y la velocidad.

Dadaismo: se caracterizó por rebelarse en contra de las convenciones artísticas. Se burlaba del artista burgués y su obra. Busca renovar la expresión mediante materiales inusuales o manejando planos de pensamiento antes no mezclables, lo que conlleva a una tónica de rebeldía o destrucción. El Dadaismo se caracterizó por las manifestaciones provocadoras de los artistas que pretendían destruir todas las convenciones con respecto al arte y de esta manera crear un antiarte.

Surrealismo: movimiento artístico y literario surgido en Francia en torno a la personalidad de André Bretón, quien inspirado en Sigmund Freud, se interesó en descubrir los mecanismos del inconsciente y sobrepasar lo real por medio de lo imaginario e irracional. Es una vanguardia artística que representaba la realidad de manera absurda o fantástica. Las pinturas surrealistas son producto de los sueños e ideas irracionales que el artista poseía en su mente al momento de realizar su obra. Por eso vemos en la composición la falta de linealidad gráfica, espacios usualmente quebrados y figuras no proporcionadas ni reales.

El hijo del hombre. René Magritte

Papilla estelar. Remedios Varo

Cristerna. Leonora Carrington

La tentación de San Antonio. Salvador Dalí

Constructivismo: con alta carga ideológica y política propia de la revolución rusa; pretende la unión entre las artes: pintura, escultura y arquitectura, compartiendo objetivos con una de las escuelas más importantes en la historia del arte: la Bauhaus, lo cual da razón de que varios de los constructivistas fueron profesores de dicha escuela alemana.

El Constructivismo se basa en el cubismo y estéticamente se relaciona con la ingeniería y la arquitectura. Promueve una estética asociada a la producción industrial. Las composiciones son construidas matemáticamente y sus motivos no son ni objetos reales ni las fantasías libres del artista. Hay una valoración del concepto espacio-tiempo.

Kasimir Malevich

Después de la 2ª Guerra Mundial, Europa entra en una crisis cultural y política que favorece el surgimiento de un nuevo panorama artístico y que traslada la capital mundial del arte de París a Nueva York.

Estas tendencias de vanguardia en su segunda etapa, ocurrieron con rapidez gracias a la eficiencia de los nuevos medios de comunicación de masas y al desarrollo tecnológico. Tampoco ya no eran fruto de artistas incomprendidos que quieren escandalizar al público, sino que se convierten en nuevas y atractivas tendencias que favorecerán a una ley de mercado regida por la idea de que “todo es un producto de consumo”.

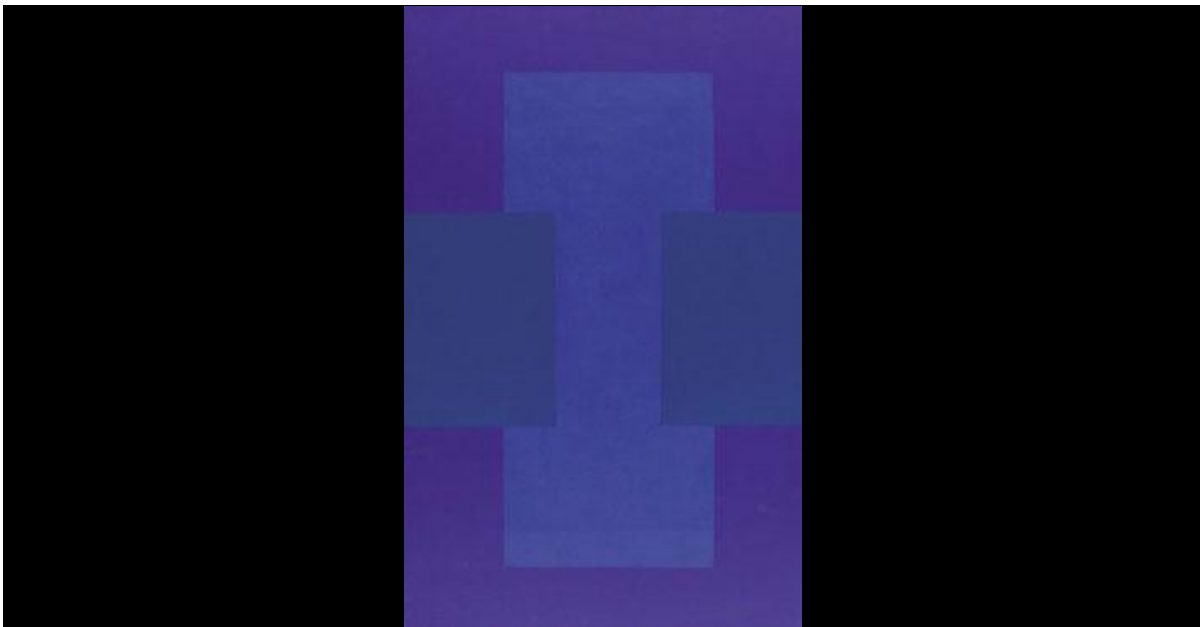
Las principales tendencias que se desarrollan en esta segunda etapa son:

Informalismo: que abarca todas las líneas abstractas y gestuales. Dentro de este movimiento se distingue la abstracción lírica, el expresionismo abstracto americano y el arte póvera.

Expresionismo abstracto americano: Jackson Pollock

Racionalismo: que comprende la nueva abstracción americana, una vanguardia de grandes formatos que afirma la obra como estructura y materia. El Arte Minimalista, inspirado en el arte oriental, tiene como lema “menos es más”. El Arte Cinético, que tiene como principio básico el movimiento, de manera que ha estado más presente en las ahora llamadas instalaciones que en la pintura.

Azul. Ad Reinhardt

Tendencias Neo representativas: que comprende el Pop Art, de origen norteamericano e inspirado en la ilustración y diseño de cartel. Impulsaba una estética infantil y de lenguaje bidimensional a través del uso de tintas planas y colores muy saturados. Los artistas pop

recurrieron más a las técnicas de grabado como la litografía y la serigrafía. Este arte también evolucionó hacia el Hiperrealismo, donde el grado de iconicidad de una obra, es decir, su parecido estricto con la realidad comenzó a valorarse.

Tendencias conceptuales: son un movimiento artístico derivado de los planteamientos de Marcel Duchamp, particularmente de las aplicaciones de sus “ready mades”, cuyos principios rechazan el arte como artículo de lujo, permanente, portátil y vendible; proponiendo otro en el que cuenta primordialmente la idea o el concepto que respalda sus realizaciones.

El objetivo del artista conceptual es hacer que su trabajo sea mentalmente interesante para el espectador, lo cual equivale a que sea emocionalmente neutro.

Una vez que el artista establece su idea, él decide el resultado final, que puede ser cualquier forma desde una expresión escrita hasta la realidad física, de lo cual parten las siguientes variaciones: el Happening, que es un acto o evento que en sí mismo se considera obra de arte, y en la cual el artista puede implicar al espectador. Recurre mucho a la improvisación. El Body Art, comparte las ideas del Happening pero centrándose más en el cuerpo humano. Siendo sus temas evidentemente sociales, sexuales o de contraposición entre el cuerpo masculino y el femenino. Finalmente, el Land Art, que tiene como fin trasladar el trabajo artístico a espacios naturales, los cuales son transformados por el pensamiento y acción del artista.

En conclusión, el arte siempre ha creado una nueva realidad, donde precisamente la representación es lo que no existe en la naturaleza, o lo que esta no produjo por sí misma, sino a través de la acción del artista.

Lo que los renacentistas perseguían al tratar de ser fieles a la naturaleza es lo mismo que perseguían los egipcios al tratar de ser fieles a sus creencias religiosas, es decir, representar la Verdad.

Esta Verdad ha cambiado en las diferentes etapas de la historia y culturas, ya que la realidad siempre se reinventa por la sociedad.

IV) TEORÍA DE LA COMPOSICION

Para el filósofo griego Platón componer consistía en hallar y representar la variedad dentro de la unidad.

En cualquiera de las disciplinas de las artes plásticas, el problema fundamental a resolver es concretar (materializar) la idea de aquel objeto que se desea representar a través de los conceptos “forma y contenido”; y para ello se requiere del conocimiento de ciertas leyes y fórmulas que existen y que fueron descubiertas desde la antigüedad, manteniéndose hasta nuestros días, y que han de ayudar al artista a saber como empezar su obra para que al final esta quede como se proyectó desde el principio.

Variedad se refiere a la forma, color, posición y situación de los diferentes elementos que intervienen en la composición para despertar el interés del espectador. Sin embargo, esta variedad debe estar organizada dentro de un orden o unidad de conjunto, de tal manera de que se logre la UNIDAD DENTRO DE LA VARIEDAD y una VARIEDAD DENTRO DE LA UNIDAD.

Los factores que determinan la unidad dentro de la variedad son:

ORDEN, es decir, la disposición de los objetos diferentes o semejantes de manera que cada uno esté situado en el lugar que le corresponde, integrándose en una configuración d

UNIDAD, es lo que proporciona entidad y lo agrupa en un TODO.

ARMONIA, es la estructuración de las relaciones entre los elementos visuales, buscando un equilibrio compositivo.

EQUILIBRIO, que se entiende como un estado de bienestar en el hombre y la naturaleza. Es en composición la “justa medida”, de todos los valores que participan en una composición.

Inducciones perceptivas del soporte

“El formato condiciona la composición”, es decir, que el formato de la superficie donde se trabaje, determinará la distribución de las formas y espacios de la obra. Uno de los aspectos que favorecen la lectura de una composición es la jerarquización de signos; esto es partiendo de los valores de actividad ya intrínsecos del soporte, estos influyen en el equilibrio compositivo según la zona que ocupen los signos visuales.

En base a que el ser humano asocia su experiencia y conocimiento a si mismo y su entorno, las relaciones de soporte se pueden establecer de tres tipos:

- En función del cuerpo, o sea, la lectura antropológica del cuerpo:

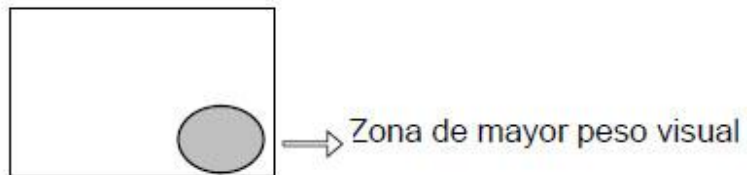
EL ESPÍRITU	Cabeza, pensamiento, lo trascendente, eternidad.
EL ALMA	Corazón, sentimiento, lo cognoscitivo, vitalidad.
EL CUERPO (zona de mayor peso visual)	Genitales, pasión, lo terrenal, caducidad.

- En función de la lectura. La dirección de nuestra lectura es de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, haciendo que el peso visual se desplace hacia el ángulo inferior derecho.

PASADO	Izquierda, la muerte, la intuición.
PRESENTE	Medio, la vida, la razón.
FUTURO (zona de mayor peso visual)	Derecha, la trascendencia, el arte.

- En función de la gravedad. Nuestros hábitos perceptivos nos han acostumbrado a entender que el peso en la parte inferior del campo visual es mayor que la superior.

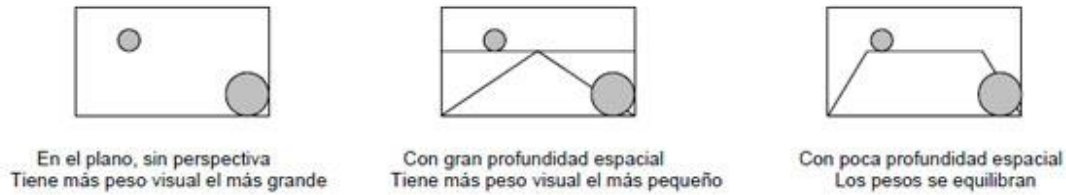
INGRAVIDEZ
GRAVEDAD

Campo de Expresión

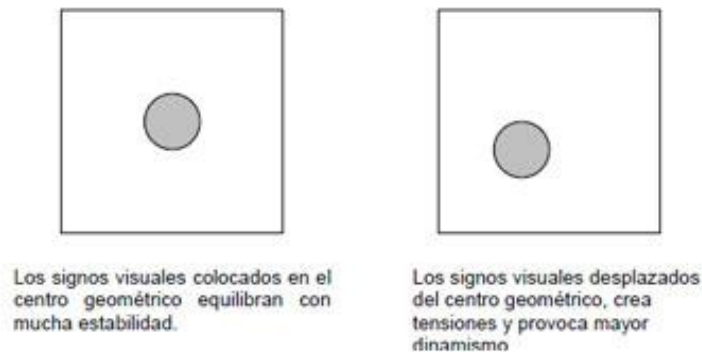
La FORMA se define por tres parámetros: dimensión (tamaño), posición (tensión) y orientación (equilibrio).

DIMENSION, se refiere a que cuanto mayor es una forma mayor será su presencia. También el peso visual de un signo gráfico dependerá tanto de su dimensión como de su situación en la profundidad espacial. A MAYOR PROFUNDIDAD ESPACIAL, MAYOR PESO.

POSICION (tensión): todo signo tiene una posición en el fondo y dependiendo de esta, surgen diferentes efectos, creando tensiones.

TENSION en una composición visual se refiere a lo inestable, inesperado o irregular. Esto es porque el ojo humano siempre busca el establecimiento del equilibrio, busca siempre la referencia del centro y cuando un elemento se desvía de esta apreciación estructural, se genera entonces una tensión visual.

ORIENTACION (equilibrio): la línea indica dirección y crea tensión en un determinado sentido. Produce equilibrios y desequilibrios en la composición.

La línea recta horizontal crea sensación de calma

La línea recta vertical produce un efecto de estabilidad, ascensión, equilibrio y firmeza

La línea recta inclinada denota inestabilidad, sugiriendo acción o movimiento

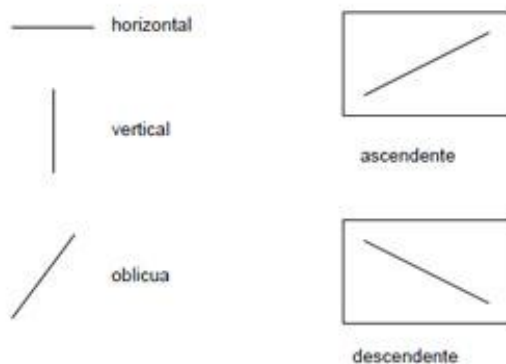

Fig. 6. Corregio. Noli me tangere

En cuanto al COLOR, su peso visual varía según su TONO (es el color en sí mismo); VALOR (cantidad de luz percibida en el color); y SATURACIÓN (se refiere la viveza o palidez del color).

Sobre la TEXTURA, esta puede nacer gracias al contraste de diferentes texturas a través de la repetición de varios elementos según un determinado ritmo, y pueden ser táctiles o simplemente visuales. Las texturas también producen pesos visuales dependiendo de los acabados y su posición compositiva.

Leyes compositivas fundamentales.

A lo largo de la historia el artista siempre ha obedecido una serie de normas que le han permitido distribuir de manera armónica y equilibrada, las masas y los pesos en la superficie del soporte. Estas reglas han ido variando con el tiempo y desde las normas más estrictas como en el Románico, se ha llegado actualmente a una mayor libertad compositiva, e incluso a la negación en su uso. No obstante estas siguen vigentes y son aplicadas en mayor o menor medida por los artistas.

Entre estas reglas compositivas más importantes y conocidas tenemos:

- Ley de la Sección Aurea
- Y la ley de compensación de masas

SECCION AUREA

Descubierta por Vitruvio, arquitecto romano de los tiempos de Augusto, establece que el hombre es un animal vertical que contempla y construye verticalmente; situándose en el eje de las cosas que lo rodean, descubriendo así la simetría y la asimetría. Relaciona los tamaños, sus equivalencias, las medidas y las proporciones de esas diferencias. **Determina que la proporción es la relación entre dos medidas diferentes.**

De esto dedujo el número de oro, que ve presente en toda la naturaleza y la cual está organizada en subdivisiones o desarrollos de relaciones lógicas armónicas.

La Divina Proporción, como se le conocía en el Renacimiento, era considerada la manera más sencilla de relación de un cuerpo con sus componentes. Su similitud con el campo visual del hombre, justifica su uso para proporcionar el espacio compositivo, así como para relacionar las diferentes partes del cuerpo o localizar el centro de mayor armonía.

La sección áurea es la relación o proporción que guardan entre sí dos segmentos de rectas:

Se divide un segmento cualquiera en dos partes, de forma tal que la razón entre la totalidad del segmento (A+B) y la parte mayor (A), sea igual a la razón entre la parte mayor (A) y la menor (B):

$$\frac{A+B}{A} = \frac{A}{B}$$

De esta manera se establece una relación de tamaños con la misma proporcionalidad entre el TODO dividido en MAYOR y en MENOR.

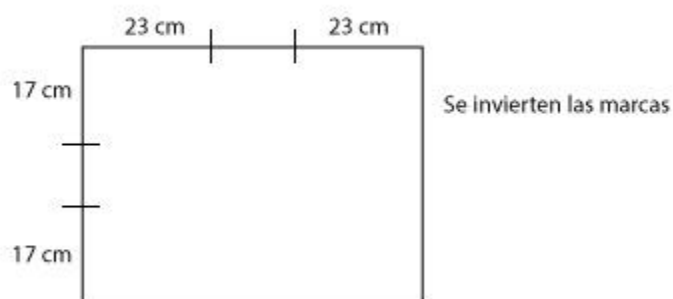
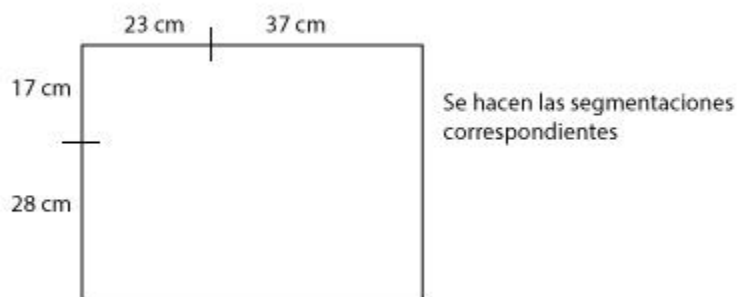
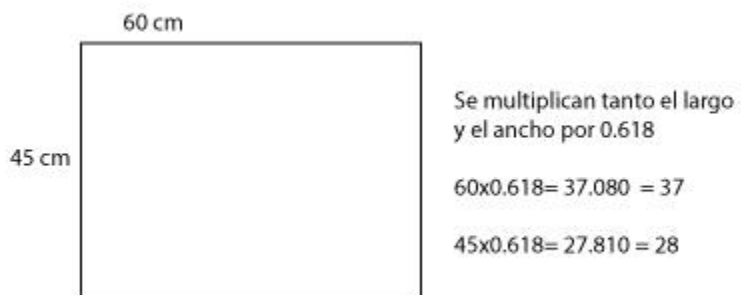
El factor numérico de la sección áurea es 0.618, que se origina de la serie de fracciones armónicas de los números de Fibonacci; que es una sucesión infinita de números naturales que comienza con 0 y 1, y a partir de estos, cada número es resultado de la suma de los dos anteriores (1,1,2,3,5,8,13...)

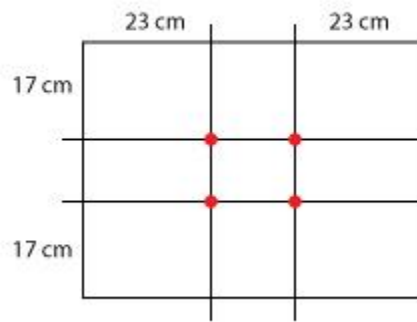
$$\frac{1}{1} \quad \frac{2}{3} \quad \frac{5}{8} \quad \frac{13}{21} \quad \frac{34}{55} \quad \frac{89}{144} \quad \text{etc...}$$

Si se divide el numerador entre el denominador a partir del quebrado 34/55, aparece esta cifra constante, es decir, el número de oro.

Formas de aplicación del número áureo

Para obtener los puntos áureos en una superficie determinada, por ejemplo un rectángulo de 60x45 cm:

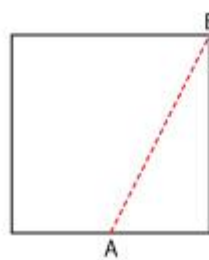

Y se proyectan, donde los puntos convergentes corresponden a los puntos áureos, que son las áreas estéticamente ideales para situar el motivo principal de la composición

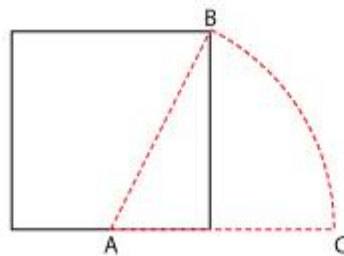

Otra forma de usar el punto áureo es a partir de los rectángulos áureos o armónicos, muy útiles para la ubicación de masas o elementos compositivos.

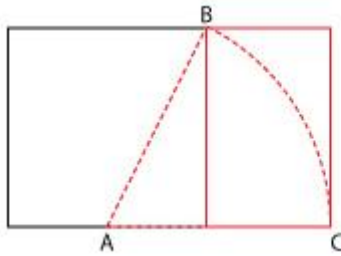
Uno de los métodos para obtener el rectángulo áureo es el siguiente:

Partiendo de un cuadrado tomamos la distancia la mitad de uno de sus segmentos (A) y una de sus esquinas o vértices (B).

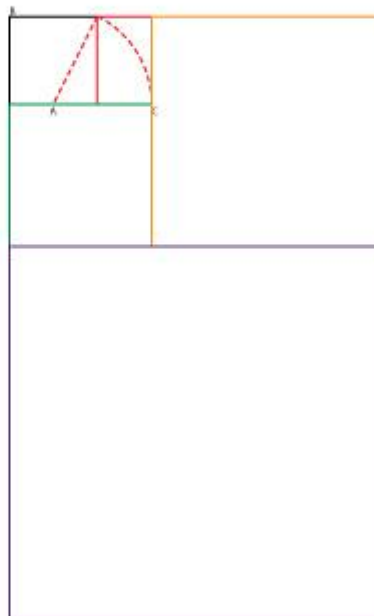
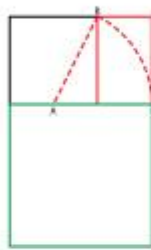

Rotamos el segmento partiendo de A y así obtener el punto C. Segmento AC

Con este nuevo punto de referencia se puede completar la figura del rectángulo, siendo una extensión del cuadrado original, y así obtenemos un rectángulo armónico

A partir de aquí se pueden generar más rectángulos, tomando como base el segmento más largo, de ahí se genera un nuevo cuadrado y así sucesivamente...

Ley de compensación de masas

Se fundamenta en el equilibrio de los pesos visuales. El color, el tamaño, la posición, son factores que posibilitan la creación de un equilibrio asimétrico.

Para el caso, el elemento visual, sea cual fuere, se desplaza ligeramente del centro del cuadro y pasa a situarse en un lateral del mismo. Para compensar este peso, se colocan otro u otros signos visuales más o menos alejados del centro, que contrarresten el peso del primero, logrando así el equilibrio visual.

En el caso de aislamiento de un signo visual, este hace que adquiera mayor protagonismo y por lo tanto, mayor peso.

LEY de la COMPENSACIÓN DE MASAS

Se consigue el equilibrio mediante el contrapeso entre la forma, el color, la textura y la luz (=peso visual).

William Turner

Estructuras compositivas o constelaciones

Se refieren al armazón oculto que determina la disposición de todos los elementos que intervienen en la composición.

Estas estructuras relacionadas con el RITMO, que en el caso de la pintura y el dibujo se define como el movimiento relacionado, energía activa e impresionante que la vista recorre al ser llevada por una sucesión de líneas, formas u otros factores como color y texturas.

Las estructuras pueden ser:

CERRADAS: las cuales son algo estáticas y se usaron mucho en el Renacimiento. Tenemos la estructura **cuadrada** que produce tensiones espaciales inertes, ya que es demasiado estable y regular, por lo que no se recomienda para temas dinámicos. La estructura **rectangular** que ofrece más variaciones y es más dinámica. Es estable y ágil, ya que varían sus efectos según sea su posición vertical u horizontal.

ESTRUCTURA CUADRADA

Velázquez. Don Sebastián de Morra

ESTRUCTURA RECTANGULAR

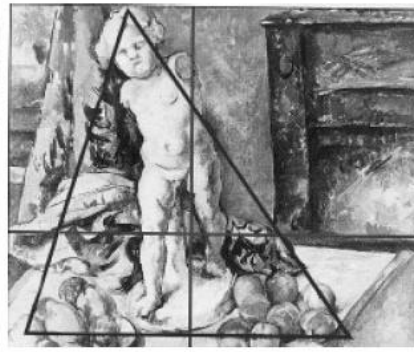

El Greco. Expulsión de los mercaderes del Templo

La estructura **triangular** que fue sumamente socorrida en el renacimiento. Los triángulos más estables son los que tienen la base paralela al borde inferior del cuadro (ya sean equiláteros o isósceles); los menos estables son los escalenos que requieren ser compensados con otros elementos, siendo estos últimos utilizados en la composición diagonalizada del Barroco. Y los triángulos con el vértice situado hacia la parte inferior, son inestables, creando una sensación aérea de elementos flotantes o suspendidos. Dan la sensación de majestuosidad. Fueron utilizados en el movimiento Manierista.

Renoir. Jóvenes al piano

Cezanne. El amor de yeso

Velázquez. Coronación de la Virgen

Tenemos también la estructura **circular**, que es estática y crea una atmósfera cerrada y agobiante. Y la estructura **elíptica**, que da mayor movilidad a la composición aunque también crea ambientes cerrados y sin salida.

Botticelli. Madona del Magnificat

Goya. Aquelarre

ABIERTAS: son las estructuras que acentúan el dinamismo, creando espacios libres que permiten un desahogo visual, mayores posibilidades compositivas y una mayor participación del observador. Estas estructuras abiertas suelen tener forma de **L**, de **J**, de **C**, de **S**, de **X**, o de **V**.

Whistler. La madre del artista (1883)

Kandinsky.

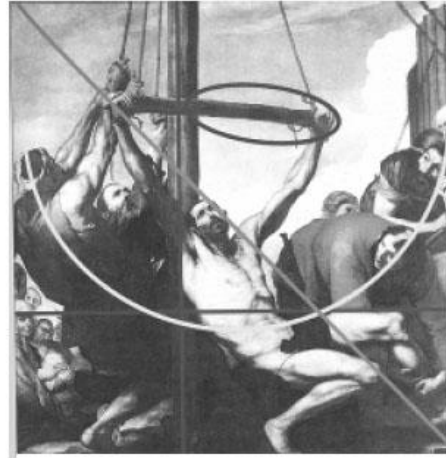
Botticelli (1445-1510). Nacimiento de Venus

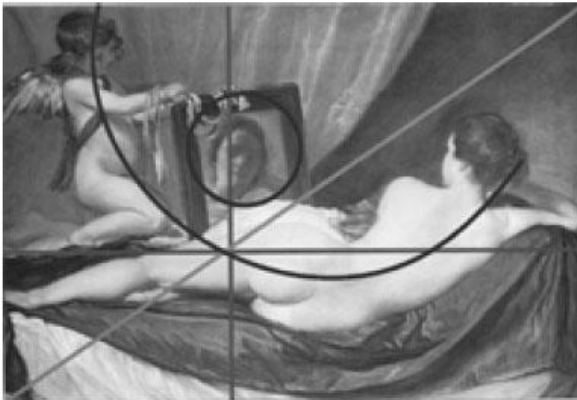
Rubens (1577-1640). Ninfas agredidas por Sátiros

Gericol. Balsa de la Medusa

Ribera. Martirio de San Bartolomé

Velázquez. La Venus del espejo

Girodet de Roucy. Entierro de Atala

BIBLIOGRAFIA

Arte y percepción visual. Rudolf Arnheim. Ed. Alianza forma

Tratado del signo visual. Ed. Cátedra

Arte, Música e Ideas. William Fleming. Ed. McGRAW-HILL

Arsología. Jaime Jimenez Cuanalo. Ed. Zona Límite

Introducción a la estética y a la apreciación artística. Prof. Jorge A. Lobato. Portal de educación estética y artística.

<http://www.lobato.mx>

Historia del arte. Ernst Gombrich. Ed. Alianza

Teoría de la composición. Maestro Carlos Rubio

Cinco categorías para una estética prehispánica. César Velandia