

Historia del Arte

Cuaderno Docente

Jaime Garrido Ch.

Historia del Arte

Cuaderno Docente

Jaime Garrido Ch.

Universidad del Azuay

Historia del Arte. Cuaderno Docente

© Primera edición: Universidad del Azuay, Casa Editora, 2024.

ISBN: 9789942670274

e- ISBN: 9789942670281

Autor: Jaime Garrido

Diseño y diagramación: Santiago Neira Ruiz

Corrección de estilo: Sebastián Carrasco

Revisores Pares: Santiago Ordóñez Carpio, Roberto Carlos Moscoso

Impresión: PrintLab / Universidad del Azuay en Cuenca del Ecuador

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio, sin la autorización expresa del titular de los derechos.

CONSEJO EDITORIAL

Francisco Salgado Arteaga, Rector

Genoveva Malo Toral, Vicerrectora Académica

Raffaella Ansaloni, Vicerrectora de Investigaciones

Toa Tripaldi, Directora de la Casa Editora

Índice

Presentación

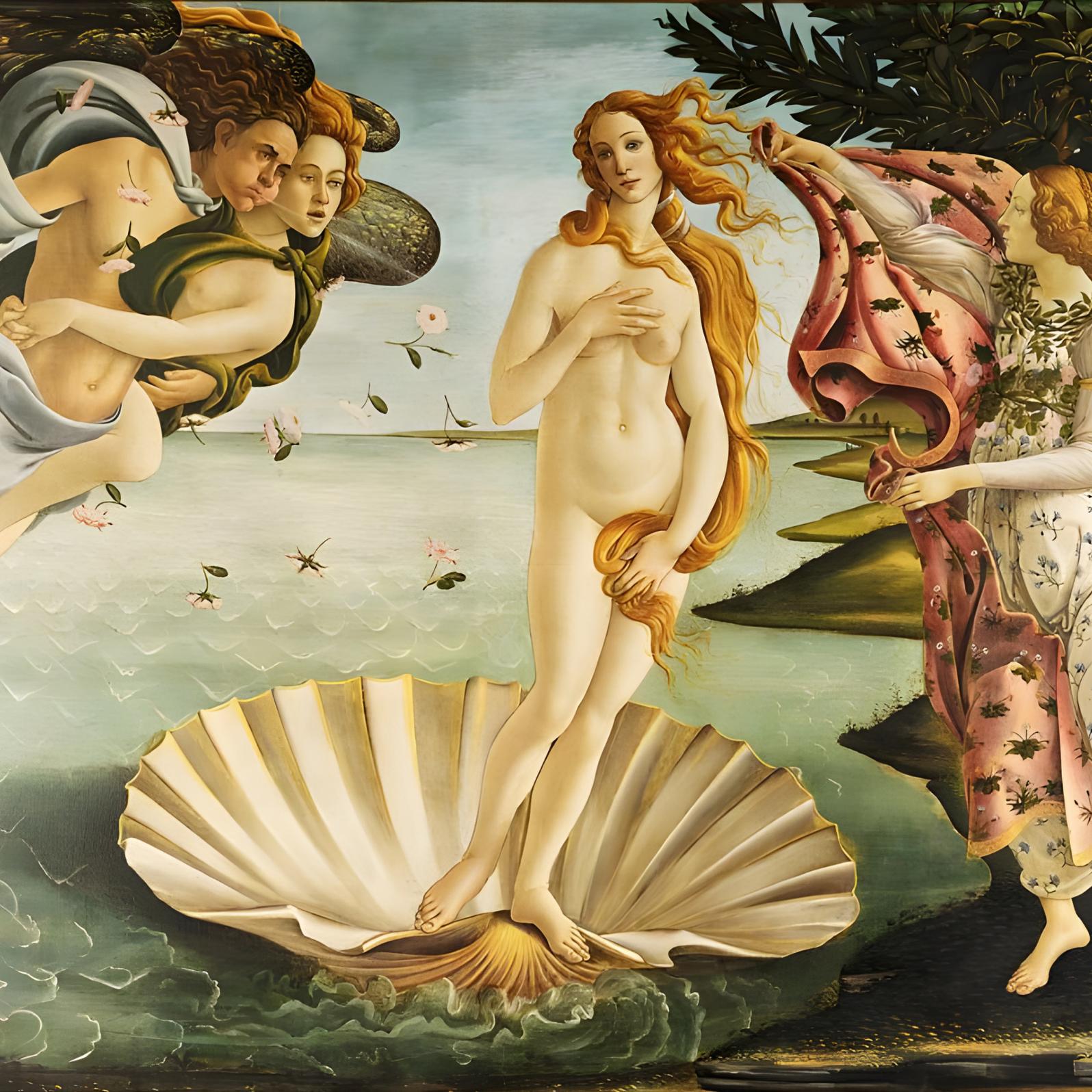

El presente cuaderno docente plantea un itinerario guía para los profesores de Historia del Arte de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte de la Universidad del Azuay.

Historia del **Arte**

Historia del arte

La educación en Historia del Arte es importante en la universidad porque proporciona una comprensión profunda de la cultura, la sociedad y las tendencias artísticas a lo largo del tiempo. A través del estudio de esta materia, los estudiantes aprenden a interpretar y apreciar las obras de arte en un contexto cultural e histórico, y desarrollan habilidades críticas y visuales. En el caso del diseño, el estudio de la Historia del Arte puede mejorar la creatividad y la capacidad de innovación, al conocer la evolución y los movimientos artísticos a lo largo del tiempo; los estudiantes de diseño pueden ser inspirados a crear soluciones únicas y originales que integren elementos de la Historia del Arte.

La Historia del Arte y su vínculo con el diseño son fundamentales para comprender la influencia de la cultura y el arte en la sociedad y cómo estos aspectos se reflejan en el diseño contemporáneo.

El presente cuaderno docente plantea un itinerario guía para los profesores de Historia del Arte de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte de la Universidad del Azuay. Está elaborado a partir de textos resúmenes de varios profesores que han dictado esta materia por algunos años, además de fragmentos escogidos de textos de Historia del Arte y enlaces a las mejores páginas de internet que guardan relación con este campo de estudio.

¿Qué es el arte?

Desde que Marcel Duchamp expuso su obra "La fuente" en 1917 en New York, esa pregunta ha dejado de tener una respuesta única. Elena Oliveras, en su libro *Estética, cuestión de arte*, indica

que la pregunta correctamente formulada sería entonces no tanto ¿qué es arte? sino ¿cuándo hay arte?, ¿cuándo algo que, hasta el gesto instaurativo de Marcel Duchamp, era ubicado dentro del campo de lo no artístico pasa a ser obra de arte? En otras palabras, ¿cuándo algo tiene el derecho de ser considerado también arte? (Oliveras, 2005)

Jimenez (2002), en su libro *Teoría del Arte*, indica que el concepto de arte no es universal. Lo que sí es universal, en sentido antropológico, es la dimensión estética. En todas las culturas encontramos diferentes prácticas de representación que utilizan soportes variados: sonidos, palabras, imágenes visuales, objetos y cuerpos en estado de representación. Lo que diferencia la cultura occidental de otras no occidentales es "la exaltación de la forma que caracteriza nuestra idea de arte".

El arte y el bloque de sensaciones

"El arte no conserva del mismo modo que la industria, que añade una sustancia para conseguir que la cosa dure...lo que se conserva, la cosa o la obra de arte, es un bloque de sensaciones, es decir un compuesto de perceptos y afectos" (Deleuze & Guattari, 2006) .

Olivera, al analizar este texto, indica que lo que se conserva de la obra, lo que hace a su eterna vigencia, no es su materia, a pesar de que ella constituye la condición del hecho; lo que se conserva es el percepto y el afecto. Ahora bien ¿qué es exactamente percepto? El arte, de acuerdo a Deleuze y Guattari, tiene por finalidad "arrancar" el percepto de las percepciones del objeto, así como también "arrancar" el afecto de las afecciones.

Recordemos que la percepción es un mecanismo psicofísico. Es el resultado de la impresión de un estímulo sobre un órgano; el percepto, en cam-

bio, es algo más abarcativo y complejo. Es todo lo que está en la percepción actual y también antes de ella, aunque no se reduce ni se explica por la memoria, si bien esta no deja de intervenir. Es un “vibrar la sensación”. Es, sobre todo, enigma.

Percepción es captar la realidad por medio de nuestros sentidos, pero ¿cuál sería el sentido por donde percibimos el paso del tiempo, o el dolor y la angustia de los personajes del Guernica de Picasso?; ahí hablamos de perceptos. En cuanto al afecto, en relación al arte, procuremos pensar en aquello que nos deja una obra, una canción o una película cuando decimos que “nos ha movido el piso”, nos conmueve, nos delata, nos atraviesa de una forma que no podemos entenderlo; podríamos decir que nos afecta. Lo que conservamos, entonces, del arte, es ese bloque de sensaciones inconmensurables, trascendentales que durante toda la historia del ser humano ha estado presente en diferentes manifestaciones.

Arte

Prehistórico

Arte Prehistórico

Los seres humanos aparecen en África hace unos cuatro millones de años. Al inicio, se distinguieron de sus parientes primates sobre todo porque caminaban erguidos sobre sus dos pies. La evolución de la especie humana tuvo muchos momentos, pero se supone que ya fabricaba herramientas de piedra hace unos 2.5 millones de años. A esta era se la conoce como Paleolítico (Paleo=antiguo, litos=piedra). Hace 1.4 millones de años, el fuego ya era parte de su vida cotidiana y se calcula que hace unos 60.000 años los humanos ya poseían un lenguaje muy elaborado y, posiblemente, ya fabricaban textiles.

La aparición del “arte”

No sabemos exactamente cuándo el hombre empieza a hacer objetos artísticos intencionalmente. Se han encontrado evidencias de collares de cuentas pintados, pendientes hechos con conchas perforadas, lápices de hematites (óxido férrico) y cuchillos y puntas de arpón trabajados en hueso que superan los 100.000 años. Pero, en algún momento, hace unos 40.000 años, se da una evolución artística que permite suponer que la mente humana llegó a un estadio superior y empezó a pensar de manera simbólica y abstracta. El arte encontrado desde ese período en adelante es extremadamente moderno y de tal belleza y perfección que fue, en el momento de su hallazgo, considerado una falsificación.

Los datos, sin embargo, muestran que este “momento” se dio simultáneamente en una gran cantidad de lugares habitados por el homo sapiens, el homo neanderthalensis y el homo denisova en Europa, Asia y África.

Este arte se manifiesta de tres grandes maneras; en el arte rupestre hallado sobre todo en Europa occidental, las Venus halladas en Europa central y oriental y los objetos tallados o decorados que son los más abundantes.

Fragmentos seleccionados

El libro del Arte, DK

La idea de crear una obra de arte solamente como fuente de placer estético es relativamente nueva. En el pasado remoto, el arte cumplía una función sagrada, ritual o de talismán; en el caso de algunas culturas antiguas y aisladas, esas funciones aún hoy no están claras. Sin embargo, incluso cuando resulta difícil comprender el contexto de estas obras de arte, estas no dejan de tener una gran carga emotiva. Así, la venus de Willendorf es una poderosa interpretación de la forma femenina, pese a su reducido tamaño y exageradas proporciones; y las pinturas rupestres de Altamira (España) representan bisontes y caballos con una vitalidad sin parangón.

Valores relativos

La distinción que los críticos occidentales acostumbran a hacer entre las artes visuales “mayores”- arquitectura pintura y escultura- y las artes aplicadas o decorativas “menores” no existe, o no existía, en muchas culturas. En el arte chino, por ejemplo, la cerámica tuvo un papel más importante que la escultura, mientras que algunos de los mayores logros culturales de China son vasijas rituales de bronce y no obras sobre la figura humana, como sucede en la tradición occi-

dental. De un modo parecido, el jade verde ha sido un material venerado en China y se ha usado para crear objetos de lujo (también fue muy apreciado por aztecas y mayas) pero apenas se ha usado en el arte europeo. Conviene tener en cuenta otras diferencias profundas. Así, el arte chino suele ser una expresión de la postura filosófica de su creador e intenta capturar el “espíritu” de la naturaleza, mientras que el arte occidental a menudo muestra una mayor preocupación por la representación o la decoración (DK, 2017).

La Historia del Arte, Gombrich

No podemos esperar comprender esos extraños comienzos del arte a menos que tratemos de introducirnos en el espíritu de los pueblos primitivos y descubrir qué clase de experiencia es la que les dice imaginar las pinturas, no como algo agradable de contemplar, sino como objetos de poderoso empleo.

No creo que sea tan difícil asimilar este modo de sentir. Lo único que se requiere es la voluntad de ser absolutamente honrados con nosotros mismos y preguntarnos al propio tiempo si no seguimos conservando también algo de primitivos en nuestra existencia. En lugar de comenzar por la época glacial, empecemos con nosotros mismos. Supongamos que tomamos un retrato de nuestro jugador de fútbol favorito o de la estrella de cine que preferimos, publicado en un periódico del día. ¿Disfrutaríamos pinchándoles los ojos con una aguja?, ¿nos sentiríamos tan diferentes como si hiciéramos un agujero en otro lugar cualquiera del papel? Creo que no. A pesar de saber muy bien, con plena conciencia, que lo que haga-

mos en esos retratos no perjudica en nada a los representados, experimentamos un vago reparo en herir su imagen. De alguna manera, sigue existiendo en mí el absurdo sentimiento de que lo que se hace en un retrato se hace también sobre la persona que representa. Ahora bien, si no estoy equivocado, si esta extraña e irrazonable idea sobreviene realmente incluso entre nosotros, en la era atómica, es bastante menos sorprendente que nociones semejantes existan en casi la totalidad de los pueblos llamados primitivos. En todas partes del mundo, los médicos o hechiceros han tratado de operar mágicamente en análogo sentido. Han realizado pequeñas imágenes de un ser odiado y amputado el corazón del pobre muñeco, o lo han quemado, con la esperanza de poder hacer padecer al enemigo.

Todas estas extrañas ideas son importantes porque pueden ayudarnos a comprender las más antiguas pinturas que han llegado hasta nosotros. Esas pinturas son tan viejas como cualquier otro rastro de la obra humana (Gombrich, 2009).

Obras representativas

Cueva de Chauvet

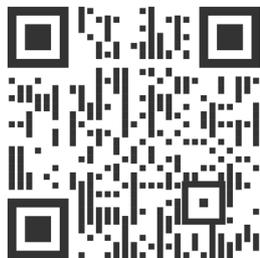
Nota. Adaptado de ©AP PHOTO / CLAUDE PARIS, FILE / GTRES Pintura rupestre, Cueva Chauvet en Francia, por Historia National Geographic (2015). <https://historia.nationalgeographic.com.es/>

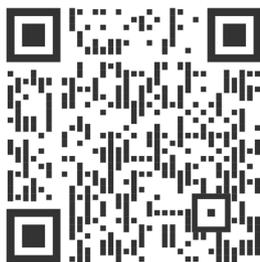
Nota. Adaptado de La Cueva Chauvet, por Bitácora Almendrón (2001). <https://www.almendron.com/blog/cueva-de-chauvet/>

Enlaces relacionados

Google Arts&Culture: La cueva de Chauvet, primera obra maestra de la humanidad

My Modern MET, en español: La escultura de 30,000 años de antigüedad que sigue cautivándonos hasta hoy.

Mundo

Antiguo

Mundo Antiguo

En algún momento, hace aproximadamente 12.000 años, el hombre descubre la agricultura, en unos pocos milenios pasamos de ser cazadores y recolectores a ser pastores y agricultores. Esta transición genera el asentamiento de seres humanos en pequeñas aldeas, algunas de ellas evolucionan hasta convertirse en centros poblados a los cuales podemos considerar como ciudades. Las primeras de ellas aparecen en Oriente Medio y el Mediterráneo oriental: Damasco (12.000 años), Alepo (10.000) y Jericó (9.600) son las más antiguas que se han encontrado.

Los habitantes de estas ciudades inician una producción de objetos y edificios, basados en sus cultos y preferencias visuales, que empiezan a generar estilos en sus formas de hacer que los identifican como culturas y los diferencian de otros pueblos.

Mesopotamia

El arte mesopotámico se desarrolló en la región comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates, en la antigua Mesopotamia, que hoy se encuentra en el territorio de Irak. Es conocido por su riqueza y diversidad y se caracteriza por una serie de elementos distintivos que incluyen:

- Escultura en relieve: Los relieves y esculturas en piedra y arcilla son comunes en el arte mesopotámico y representan a reyes, dioses y personajes mitológicos.
- Pintura mural: Las pinturas murales se utilizaron para decorar las paredes de los palacios y templos mesopotámicos y muestran escenas de la vida cotidiana, eventos históricos y mitológicos.

- Cerámica: La cerámica mesopotámica es conocida por su colorido y detallado diseño y se utilizó tanto para fines decorativos como prácticos.
- Hieroglyphos cuneiformes: El cuneiforme es el sistema de escritura más antiguo de Mesopotamia y se utilizó para registrar transacciones comerciales, leyes y mitos religiosos.
- Iconografía religiosa: El arte mesopotámico es predominantemente religioso y su iconografía se centra en la representación de dioses, diosas y monstruos mitológicos.
- En general, el arte mesopotámico es un reflejo de la sociedad y la cultura de la época. Ofrece una valiosa ventana a la vida en la antigua Mesopotamia.

Fragmentos seleccionados

El libro del Arte, DK

Narrativas visuales

Los primeros relieves narrativos aparecieron en paredes de tumbas del Antiguo Egipto. Mostraban escenas de ultratumba e imágenes de dioses y de los difuntos. Sin embargo, fue en otra de las grandes civilizaciones del Antiguo Oriente Próximo, el Imperio asirio, donde la escultura narrativa se convirtió en una forma de arte que manejaba más a los vivos que a los muertos.

A partir de 1500 a.C., el imperio desarrolló un estilo artístico característico que se manifestó en las esculturas usadas para decorar los

palacios reales. Este estilo alcanzó su cumbre creativa durante los reinados de los emperadores Assurnasirpal II (r. 883 - 859 a.C.) y Asurbanipal (o Sardanápalo; r. 668 - 627 a.C.). A medida que el Imperio fue ganando poder, construyeron grandes estatuas de animales en las entradas de los palacios en la ciudad Imperial de Nínive, mientras que los bajorrelieves mostraban el heroísmo de los gobernantes.

Una nueva tradición

Además de los relieves que recogían los triunfos militares de los emperadores, una serie de paneles de alabastro muestran escenas de un espectáculo representado en una arena. Estas escenas cuentan la historia de los leones liberados de las jaulas, la posterior persecución y la espantosa muerte de los animales a manos del Rey Assurbanipal y sus oficiales.

El objeto de estas escenas era recordar a los cortesanos y dignatarios extranjeros la valentía y el poder del emperador en acción. Las narraciones, en cuanto símbolo del control supremo que ejercía sobre el imperio y las fuerzas de la naturaleza, eran propaganda, pero estaban realizadas con tal maestría que transmitían el dramatismo del acontecimiento.

Los propios leones muestran un gran detalle, en una postura que expone su agilidad, poder y belleza; y, al mismo tiempo, capta el horror y el dolor de ser presas de caza. Los humanos aparecen representados con un estilo más formal, con posturas rígidas, pero también con una gran atención al detalle; se subraya el contraste entre el valor del rey

y la nobleza y la naturaleza más sensual de los animales.

Los relieves asirios señalaron el comienzo de una tradición de escultura narrativa que, además de ensalzar las hazañas de los gobernantes, se convirtió en un medio para ilustrar los mitos e historias de la religión. Esta tradición continuó en las antiguas Grecia y Roma, y posteriormente en la narración de las primeras historias del cristianismo (DK, 2017).

Enlaces relacionados

RTVE.es: La leona herida, un relieve asirio

Decorar con arte: Arte Asirio

Obras representativas

Nota. Adaptado de: La leona herida, un relieve asirio, por Rtv e play radio (2019). <https://www.rtve.es/play/audios/cuentame-un-cuadro/cuentame-cuadro-leona-herida-relieve-asirio-03-03-19/5028726/>

Nota. Adaptado de: British Museum/Scala, Firenze, por Historia National Geographic (2021). https://historia.nationalgeographic.com.es/a/assurbanipal-rey-sabio-asiria_16317

Egipto

Egipto es la civilización más importante del África antigua. Influyó en el arte griego y, por ende, en todo el arte occidental posterior. La estética egipcia es la más reconocible de las culturas de esa época. Esta civilización mantuvo su comunicación visual en un estilo constante durante 3.000 años, debido a “un conjunto de leyes estrictas que cada artista tuvo que aprender en su más temprana juventud” (Gombrich, 2010, 55-73).

El arte egipcio de la antigüedad es conocido por su simbolismo y su enfoque en la representación de dioses, faraones y personajes importantes. La mayoría de las obras de arte eran monumentales y se encontraban en templos y tumbas, con el objetivo de durar para siempre y honrar a los dioses y antepasados.

Los artistas egipcios creaban esculturas de piedra y madera, relieves en paredes y monumentos, pinturas murales y objetos de oro, plata y cobre. La técnica utilizada en la mayoría de las obras de arte era la esculpida en relieve, que permitía una representación detallada y tridimensional de los personajes y escenas.

Además, el arte egipcio reflejaba una concepción del mundo y la sociedad muy diferente a la nuestra, con una cosmología compleja y una sociedad jerarquizada. Los faraones eran retratados como dioses y se les representaba con rasgos divinos y simbólicos para reforzar su poder y autoridad.

Las momias egipcias, sus sarcófagos y sus tumbas, entre ellas las pirámides, se hacían debido a que los egipcios no solo creían en una vida después de la muerte, sino en que seguirían existiendo por siempre. Por tanto, los muertos debían ser

conservados intactos y la figura del faraón se perennizaba en las máscaras, esculturas y retratos en las paredes de las tumbas. Una buena parte de las creencias egipcias tienen que ver con la muerte. El Libro de los muertos es su obra literaria más conocida; es por esto que le dedicaban mucho tiempo de sus vidas a prepararse para la vida después de la muerte; por esa misma razón construían sus mausoleos con tanta magnificencia.

La estética egipcia está muy vinculada a su escritura. De hecho, es muy común encontrarse con que la comunicación visual y la escritura están presentes simultáneamente. La escritura con base en jeroglíficos (escritura sagrada) es la escritura imperial, la que está en monumentos y tumbas. Los egipcios tenían, además, una escritura para uso de los sacerdotes y una escritura más caligráfica para uso común.

El arte egipcio se caracteriza por una combinación de regularidad geométrica y aguda observación de la naturaleza. No era lo más importante la belleza, sino la perfección, la misión del artista era presentarlo todo tan clara y perfectamente como fuera posible. Es por esto que podemos ver, en la misma representación, objetos vistos desde arriba, de perfil, o de frente (Gombrich, 2010).

Arquitectura egipcia

La arquitectura egipcia es una de las más antiguas y monumentales del mundo. Desde la época prehistórica hasta el periodo Ptolemaico, los arquitectos egipcios crearon algunos de los edificios más impresionantes de la historia de la humanidad. Uno de los rasgos distintivos de la arquitectura egipcia es su uso de columnas y paredes gruesas para soportar los techos, lo que les permitía a los edificios resistir los fuertes vientos del desierto. Además, los egipcios utilizaron una técnica de

construcción llamada poste y viga, para levantar estructuras altas y resistentes.

La arquitectura egipcia también tenía un fuerte componente religioso y simbólico. Los templos eran los edificios más sagrados y se construían para honrar a los dioses y eran tratados como centros de culto. Los templos eran decorados con relieves y esculturas que representaban a los dioses y contenían salas para los sacerdotes y para la celebración de rituales. Los faraones también erigieron grandes pirámides como tumbas para sus restos y para preservar sus cuerpos para la vida después de la muerte. En resumen, la arquitectura egipcia es un testigo impresionante de la ingeniería, la religión y la cultura de una sociedad antigua y poderosa.

Fragmentos seleccionados

Atlas ilustrado de la Historia del Arte, Prette & De Giorgis

Las reglas del arte en la pintura egipcia

En la pintura egipcia, la forma de dibujar la figura humana no era en absoluto realista, sino más bien esquemática. Las imágenes no pretendían retratar al personaje tal y como se presentaba en la vida terrenal, sino más bien captar su esencia. Esta, según los egipcios, perduraba después de la muerte. Los artistas, por tanto, pintaban basándose en un código de reglas precisas que permanecieron inmutables durante siglos.

Ni los hombres ni las mujeres presentaban rasgos físicos característicos de individuos concretos, sino que representaban tipos masculinos y femeninos indefinidos, siem-

pre en plena juventud. Las formas simplificadas y estilizadas se dibujaban con contornos y rellenos de color (los hombres se pintaban convencionalmente de rojo ocre y las mujeres de amarillo ocre). El cuerpo se retrataba de perfil, pero los hombros, el busto y el ojo aparecían en posición frontal.

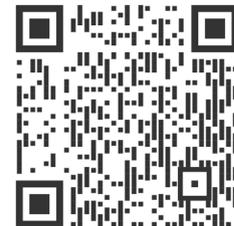
Las proporciones del cuerpo humano se ajustaban a un canon; es decir, a una serie de reglas basadas en la división de la figura en 18 partes. Según algunos especialistas, la unidad de medida era la altura del talón o la del puño cerrado (Prette & De Giorgis, 2004)

Enlaces relacionados

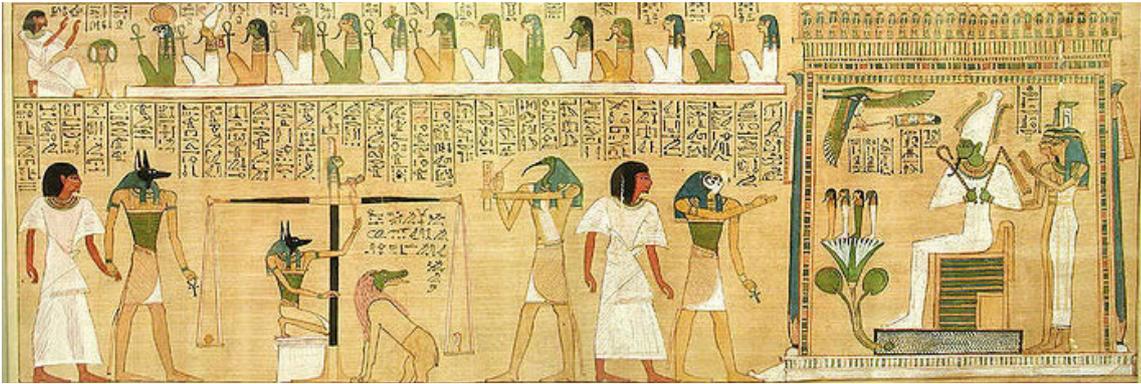
Arte e historia, viajando por el mundo. Cánones y proporciones en el antiguo Egipto

Ministerio de turismo y antigüedades. Tumba de Menna

Obras representativas

Nota. Adaptado de Fragmento del libro de los muertos. <http://www.claseshistoria.com/bilingue/leso/egypt/art-painting-esp.html>

Nota: Adaptado de El busto de la reina Nefertiti, conservado en el Museo Egipcio de Berlín. Imagen: BPK/Scala, Firenze, por Historia National Geographic (2021). https://historia.nationalgeographic.com.es/a/hefertiti-el-arqueologo-el-novelistay-el-escritor_16063

Nota. Adaptado de Las pirámides de Guiza y la Gran Esfinge. Foto de B. Anthony Stewart (2022). <https://www.nationalgeographic.es/historia/las-claves-de-las-piramides-de-guiza>

Mundo

Clásico - Oriente

Mundo clásico -Oriente-

Indostán, la cultura de la espiritualidad

El arte del Indostán es una rica tradición que abarca más de tres mil años de historia. La región de la India y sus alrededores ha producido una gran variedad de formas artísticas que incluyen pintura, escultura, arquitectura y textiles. Durante los períodos antiguos del Imperio Harappan y el Imperio Maurya, el arte del Indostán estaba en su apogeo y se caracterizaba por su sofisticación y elegancia.

Un aspecto único del arte del Indostán es su vínculo con la religión y la filosofía. El hinduismo, el budismo y el jainismo son algunas de las religiones más importantes de la región y han influenciado en gran medida la producción artística. Las esculturas religiosas y los frescos se encuentran en los templos y monasterios y retratan a los dioses y santos de las diversas religiones.

Además, el arte del Indostán también se ha caracterizado por su habilidad para fusionar diferentes tradiciones y estilos a lo largo de la historia. Durante la época del Imperio Mogul, por ejemplo, los artistas fusionaron elementos del arte persa con la tradición local, lo que produjo una forma única y distintiva de arte. En la actualidad, el arte del Indostán sigue siendo una fuente de inspiración y una expresión vibrante de la rica cultura e historia de la región.

Posturas iconográficas

Las pinturas y esculturas iconográficas de Buda en el arte indio son una expresión importante de la religión budista y una manifestación de la cultura y la historia de la India. Estas pinturas representan a Buda y sus enseñanzas, y suelen incluir escenas de su vida, así como simbolizaciones de sus ensayos.

Buda es generalmente representado sentado en una postura meditativa, con las manos en su regazo y las palmas hacia arriba. Este gesto, conocido como "mudra", tiene un significado específico, que puede variar desde la bendición hasta la enseñanza. Las pinturas también pueden incluir escenas de los eventos importantes en la vida de Buda, como su iluminación y su primera enseñanza. Además, los artistas a menudo incluyen simbolismos en estas pinturas, como el árbol de la Iluminación y los discípulos de Buda, para representar las enseñanzas y la filosofía del budismo.

Fragmentos seleccionados

El libro del arte, DK

Las reglas de la creación

Al crear una imagen o estatua de una deidad, los artistas indios aspiran a realizar no solo una obra de arte, sino un objeto sagrado para rituales y ceremonias que ayude a la contemplación. Para los hindúes, estas imágenes son una encarnación del ser divino.

La creación de una imagen o escultura hindú está sometida a estrictas normas, tal como se expone en los textos antiguos Shilpa Shastras (Las reglas de las artes manua-

les). Las Shastras dan instrucciones precisas sobre proporciones, gestos, atributos, expresiones y rasgos faciales, colores y vestimenta, lo que explica la uniformidad estética de gran parte de las esculturas indias durante diferentes periodos.

Tras crearse una imagen, se celebra una prana, pratishtha o ceremonia de “creación de la vida”, a cargo de un sacerdote que canta mantras y quema incienso para transformar el murti (imagen de Dios), que deja de ser un simple objeto y pasa a ser la Encarnación de la divinidad (DK, 2017).

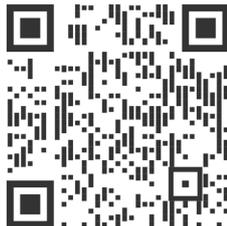
Obras representativas

Nota. Adaptado de Hasta mudras, gestos de las manos. La sociedad geográfica (2010). (<https://www.lasociedadgeografica.com/blog/cultura/mudras-cuando-manos-hablan/>)

Enlaces relacionados

Gia, grupo de investigación de Asia. Iconografía Budista, Mudras

Google Arts&Culture. Asia: la Tierra, los Hombres, los Dioses

China, entre la tradición y la belleza

El arte chino del mundo antiguo es una rica tradición que abarca un período de más de 5000 años e incluye una amplia variedad de formas de arte, desde cerámica y textiles hasta escultura y pintura. La cultura china ha producido algunos de los más notables y valorados tesoros artísticos del mundo, que son reconocidos por su refinamiento, elegancia y sofisticación.

Una de las formas de arte más famosas de la antigua China es la cerámica. La producción de cerámica en China se remonta al Neolítico, y a lo largo de los siglos, los artesanos chinos han desarrollado técnicas innovadoras para producir piezas hermosas y funcionales. Desde la época de la dinastía Han, la cerámica china ha sido apreciada por su belleza y ha sido exportada a todo el mundo. Actualmente, los jarrones de las distintas dinastías tienen valores incalculables. El jade, un material en extremo difícil de trabajar, consigue formas imposibles gracias a sus artesanos; el bronce es otro de los materiales donde los fundidores chinos consiguen obras de arte.

Además de la cerámica, la pintura y la escultura también desempeñaron un papel importante en la tradición artística china. La pintura china antigua se caracteriza por su uso de líneas suaves y formas elegantes para representar la naturaleza y los seres humanos. La escultura china antigua, por su parte, incluye una amplia variedad de estilos, desde esculturas de madera hasta esculturas de piedra. Ambas formas de arte reflejan la filosofía y la cultura de la antigua China y son un legado valioso para las generaciones presentes y futuras.

El arte chino está presente sobre todo en objetos de bronce, jade y hueso, que es también donde aparecen los primeros vestigios de la escritura. El

arte chino se inspira en las fuerzas de la naturaleza y su influencia sobre el espíritu humano. El arte tiene una función social y jerárquica plasmada por el artista con una técnica extraordinaria sobre los materiales que utiliza. Durante la dinastía Shang y la dinastía Zhou, se establecen los fundamentos teóricos del arte chino, basados en el taoísmo y el confucianismo como rectores de las formas y las técnicas a utilizar.

La poesía, la pintura y la caligrafía utilizan el pincel como herramienta de expresión. Son las artes sublimes reservadas a una clase intelectual donde se valoraba al artista y su obra como unidad; el arte, por tanto, no era un producto social. La técnica y la estética han tenido, desde esas primeras expresiones, los mismos principios que perduran a través de los siglos. La caligrafía y la imagen están estrechamente vinculadas en la cultura china, utilizan la tinta (la tinta china, tan conocida en occidente), el papel (un invento chino), el pincel y el tintero. En las formas clásicas, se busca el ritmo, la espontaneidad y la expresividad; todos son elementos que están basados en el trazo.

Los chinos son los inventores de la impresión. Al parecer, se dio cuando los peregrinos llegaban a los lugares de culto, entintaban las piedras talladas de esos lugares y ponían el papel sobre ellas; de esa forma, se llevaban impreso lo que ahí estaba grabado. Se le reconoce al Diamante Sutra, un gigantesco rollo de papeles impresos y unidos, el ser el impreso más antiguo de la humanidad (868 dC.). Se supone que estos tipos de impresos los hacían los creyentes como forma de tributo y los repartían entre sus allegados. En una etapa posterior, hacia el 1.300, los chinos inventaron también la impresión con tipos móviles, sin los resultados que sí tendrían los tipos móviles con Gutenberg.

Obras representativas

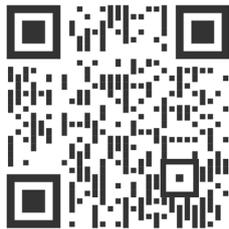
Nota. Adaptado de Cabeza de Bosatsu (Bodhisattva) y pintura con aves del paraíso y flores, Real Academia de Bellas Artes Sevilla (2017). https://www.realacademiabellasartessevilla.com/?page_id=1077

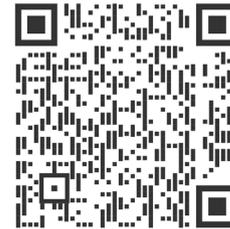
Nota: Adaptado de Yachou fang zun China, finales de la dinastía Shang, siglos XIII-XII a. C. Bronce, altura 39,1 cm. Museo del Palacio Nacional, Taipei (Fotografía cortesía del Museo del Palacio Nacional, Taipei) (2016). https://www.researchgate.net/figure/Yachou-fang-zun-China-late-Shang-dynasty-13th-12th-century-BCE-Bronze-height-391-cm_fig6_316736522

Enlaces relacionados

My modern Met. 7 Tipos de arte chino, desde cerámica antigua hasta la poesía de hoy

Todo por el arte. El Arte de la Antigua China, características y resumen de su historia (2020).

Arte

Precolombino

Ecuador

Arte Precolombino -Ecuador-

El arte precolombino ecuatoriano es un testimonio valioso de la rica cultura indígena que habitó el territorio del actual Ecuador, antes de la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. Este arte se caracteriza por su gran diversidad y complejidad, con una variedad de estilos y técnicas que reflejan las diferencias regionales y culturales de las civilizaciones precolombinas. Entre las culturas más destacadas se encuentran la Valdivia, Chorrera, Machalilla, Jama-Coaque y Mantéño-Huancavilca.

El arte precolombino ecuatoriano se expresó en diversas formas como la cerámica, la escultura en piedra, la orfebrería, la textilería y la arquitectura. Los objetos artísticos elaborados por estas culturas muestran una gran habilidad y conocimiento técnico, así como un profundo simbolismo y sentido estético. A través de estos artefactos, se pueden apreciar las creencias religiosas, las tradiciones y las costumbres de las antiguas civilizaciones ecuatorianas.

Hoy en día, el arte precolombino ecuatoriano es considerado como un patrimonio cultural de gran valor para la humanidad. Muchas piezas de arte precolombino se encuentran en museos y colecciones privadas en todo el mundo y se siguen descubriendo nuevas piezas arqueológicas que enriquecen nuestra comprensión de estas culturas ancestrales.

Valdivia

La cerámica apareció en América y en Ecuador en la cultura Valdivia, hace unos cinco mil quinientos años. Su origen es uno de los grandes enigmas de la arqueología ecuatoriana. La cultura Valdivia es reconocida por sus figuras femeninas en cerámica, que se caracterizan por su estilización y su expresividad. Las figuras de la cultura Valdivia presentan a mujeres desnudas, con rasgos faciales estilizados y decoraciones corporales que se consideran indicadores de jerarquía y estatus. Estas figurinas surgieron en la cultura Valdivia y se difundieron hasta Mesoamérica y los Andes centrales.

La mayoría de piezas han aparecido en diversos contextos; es decir, tanto en unidades domésticas como en los centros cívicos-ceremoniales o en enterramientos. Presentan los mismos rasgos, a saber: ojos simplemente como incisión y en forma de grano de café, línea gruesa de cejas que hace la forma de la nariz, brazos juntos en el cuerpo y piernas sin pies. Además, tienen formas redondeadas y todas ellas tienen marcado el sexo, sobre todo los pechos.

Machalilla

La cerámica de la cultura Machalilla, que siguió a la de Valdivia, continuó con las formas básicas valdivianas y añadió como decoración un ahumado o bruñido negro con líneas grabadas después de la cocción de vasijas. Las figurillas machalilla, como las valdivianas, son sólidas, aunque de mayor tamaño y, curiosamente, de sexo masculino. Su aspecto general es más bien tosco y estilizado, con narices prominentes y ojos en grano de café. Muy frecuentes son también las filas de perforaciones a lo largo de la cabeza o de las orejas, que acaso alojaban plumas de adorno.

Se marca con la presencia de innovaciones significativas en la cultura material que reflejan transformaciones ideológicas importantes.

Chorrera

Los artistas especializados de Chorrera llegaron a grados muy altos de belleza y refinamiento. La cerámica de la cultura Chorrera, de finales del Formativo, trajo consigo innovaciones formales y decorativas como el uso del engobe blanco leonado o rojo, la pintura negativa a base de ahumado negro y la pintura iridiscente. La cerámica doméstica continuó con las formas de la cerámica machalilla; en cambio, la de uso social, religioso y funerario alcanzó grandes niveles de variación y sofisticación plástica y decorativa.

Una importante innovación es la botella silbato con pico y asa, que deriva de la botella en asa de estribo machalilla. Se trata de vasijas finamente acabadas con tricromía, ahumado, bruñido rojo e incisiones, con representaciones fitomorfas y zoomorfas y con un largo pico acompañado de dos silbatos. El efecto acústico es impresionante: mientras se vierte el líquido en la botella suenan los silbatos con tonos debidamente controlados. No falta el apoyo gráfico del sonido con la representación en la vasija de un tocador de rondador. Si a ello se añade la pintura iridiscente con que están decoradas algunas de las botellas, cabe imaginar la sofisticación estética de una ceremonia social o religiosa de la cultura Chorrera.

Jama Coaque

La cultura Jama-Coaque inicia una tradición de vasos compuestos y recipientes polípodos de tres, cuatro y hasta cinco pies, a veces con piedrecillas en su interior, que producen un sonido similar al de un

sonajero. Las figurinas están elaboradas en molde, sobre todo su cara anterior y llevan narigueras, orejeras y bezotes, lujosos vestidos ceremoniales y, en algunos casos, hasta armaduras. Característica de esta cultura es la representación de los ojos en forma de *D*. Es famosa por su cerámica con relieves en alto y bajo relieve. La cerámica de Jama-Coaque se caracteriza por su técnica de doble moldeado y su decoración en relieve, con figuras antropomorfas y zoomorfas que representan la vida cotidiana y los dioses.

De manera particular, construyeron casas-templo de forma rectangular en las que el chamán realizaba ceremonias, ofrendas y atendía a su comunidad

Tolita

La cerámica consta de botellas de dos picos, cántaros y vasos con trípodes bulbosos, compoteras pintadas de blanco y rojo sobre leonado, a veces combinadas con pintura negativa.

Las figurinas son de tamaño variable y constituyen verdaderas esculturas de cerámica. Hay representaciones de animales mitológicos, felinos con lengua larga y colgante y animales comunes, sacerdotes, hombres y mujeres en actividades cotidianas, figuras con máscaras, enfermos y ancianos.

La cultura Tolita es también conocida por la impresionante cantidad de objetos de metal que ha producido, particularmente de oro y platino: anillos, narigueras, máscaras, agujas, tachuelas, cuentas y anzuelos.

A juzgar por las representaciones en cerámica y orfebrería, la gente adoraba a los seres míticos, mitad humano y mitad caimán, jaguar o serpiente.

te. Eran considerados como deidades y espíritus protectores.

Manteña

La cultura Manteña es una de las más conocidas de este período, no sólo por sus vestigios arqueológicos, sino también por la información escrita dejada por los cronistas.

La producción de objetos ceremoniales de piedra, que comenzó ya en el período anterior, se generalizó a gran escala. Columnas, estelas y sillas de piedra en forma de “U”, todas ellas con relieves de figuras humanas, pájaros y animales, muestran el gran aparato que rodeaba las ceremonias civiles y religiosas de los manteños. Las representaciones de la “mujer heráldica” en las estelas sugieren la importancia del culto a la fertilidad en esta cultura.

Las figurinas, tanto masculinas como femeninas, están hechas a mano y en molde, con superficies ligeramente pulidas y generalmente de color negro. Las figuras están de pie, aunque son muy conocidas las figurinas de los individuos sentados en sillas similares a las de piedra recuperadas en los sitios arqueológicos.

Fragmentos seleccionados

Enciclopedia del Ecuador, Arte precolombino

Aproximarse al arte precolombino del actual Ecuador implica despojar a los objetos del amplio campo contextual que requiere la interpretación arqueológica, hoy en favor del énfasis en las cualidades estéticas que puedan tener las obras de los pueblos pre-

colombinos. Más aun si se considera que la percepción de los historiadores del arte está necesariamente influida por los cánones estéticos de la civilización occidental. Por esta razón, los estudios sobre arte primitivo suelen comenzar con la preocupación básica acerca de la existencia de este como tal, de las condiciones técnicas en que se realizó y, eventualmente, de las cualidades occidentales que posee para ser considerado como arte.

El arte primitivo

Todo arte primitivo es un oficio de las manos perfeccionado por la destreza. Hay que señalar, sin embargo, que el artesano (porque el pintor o el escultor primitivo era más artesano que artista) tenía también un conjunto de reglas para su oficio, indudablemente menos flexibles que las reglas que rigen el arte contemporáneo. La decoración de una vasija precolombina requería de destreza, pero los motivos dibujados o pintados obedecían también a un conjunto de reglas determinadas por la estructura sociocultural para los ámbitos domésticos, social y religioso.

Se impone, pues, abordar el arte precolombino del territorio del actual Ecuador justamente desde la perspectiva de la habilidad técnica en coordinación con las reglas establecidas por la sociedad. Aunque ello implica una visión parcial de la vida de los pueblos precolombinos, tiene la virtud de resaltar la poderosa creatividad y el notable ingenio de los antiguos pobladores del territorio ecuatoriano que, ciertamente, dieron muestras de que el goce estético no es de ningún modo patrimonio de las grandes civilizaciones (Océano, 2000).

Obras representativas

Figura Valdivia

Nota: Adaptado de Figura Valdivia, Educalabado (2020). <https://educa.alabado.org/cultura/valdivia>

Figura Chorrera

Nota: Adaptado de Figura Chorrera, Educalabado (2020). <https://educa.alabado.org/trivia/chorrera-2/>

Figura Machalilla

Nota: Adaptado de Figura Machalilla, Educalabado (2020). <https://educa.alabado.org/cultura/machalilla/>

Figura Jama Coaque

Nota: Adaptado de Figura Jama Coaque, Educalabado (2020). <https://alabado.org/coleccion/>

Figura Tolita

Nota: Adaptado de Figura Tolita, Educalabado (2020). <https://educa.alabado.org/cultura/la-tolita/>

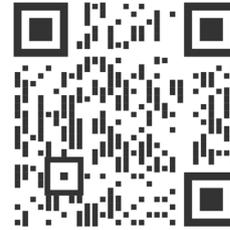
Figura Manteña

Nota: Adaptado de Figura Manteña, Educalabado (2020). <https://alabado.org/coleccion>

Enlaces relacionados

Casa del Alabado. Museo de arte precolombino ecuatoriano.

El arte secreto del arte precolombino del Ecuador.

Mundo

Clásico

Occidental

Mundo Clásico Occidental

Grecia

La filosofía, el canon y la belleza idealizada

Sumeria, Egipto y las tribus griegas antiguas, a pesar de su importancia, parecen algo lejanas e incluso extrañas a nuestros ojos. ¿Por qué las obras de Grecia, en cambio, serán cada vez más cercanas? En Grecia se cimentarán formas de lenguaje, política, sistemas educativos, filosofías y ciencias, muchas de ellas vigentes y en aplicación hasta el día de hoy.

El arte griego se caracteriza por su búsqueda de la belleza y la perfección estética, que se refleja en sus esculturas, pinturas y arquitectura. Los griegos creían que la belleza física era un reflejo de la belleza divina, por lo que sus obras de arte eran una forma de honrar a los dioses. Las esculturas griegas eran conocidas por su realismo y proporciones precisas, mientras que la arquitectura se basaba en la simetría y el orden matemático. Los griegos también fueron pioneros en la representación de temas mitológicos en sus obras de arte, lo que les permitió explorar las complejidades de la condición humana. El arte griego sigue siendo una fuente de inspiración para artistas y admiradores de todo el mundo.

La historia del arte griego se divide en varios periodos. Los más representativos son: arcaico (776-499 a.C.), clásico (499-323 a.C.) y helenístico (323-30 a.C.).

Estilo arcaico

El estilo arcaico griego se desarrolló a lo largo del siglo VII a.C. y es el período anterior al estilo clásico griego. Este estilo se caracteriza por la rigidez en la representación de las figuras y la simplicidad de las formas, que se representan con líneas rectas y ángulos precisos. Las esculturas de este período solían ser muy estilizadas, con proporciones exageradas para enfatizar la importancia de ciertas partes del cuerpo.

Una de las características más notables del estilo arcaico griego es el uso de una sonrisa arcaica, que se representa en las esculturas de hombres y mujeres. Esta sonrisa se interpreta como un intento de representar la vida en movimiento y la vitalidad del ser humano.

A pesar de su simplicidad, el estilo arcaico griego sentó las bases para el posterior florecimiento del arte griego y, en general, de la cultura occidental. De hecho, se considera que los artistas de este período desarrollaron los primeros conceptos de proporción y simetría que más tarde se perfeccionaron en el estilo clásico. En resumen, el estilo arcaico griego es un ejemplo de la evolución del arte y la importancia de las raíces de la cultura occidental.

Estilo clásico

El estilo clásico del arte griego, que floreció en el siglo V a.C., se considera uno de los más influyentes y admirados de la historia del arte occidental. Este período se caracteriza por una atención detallada a la anatomía humana, la representación realista de las emociones y una búsqueda de la perfección en la forma y el equilibrio en la composición.

La escultura clásica griega alcanzó su apogeo en la creación de la figura humana, representada con un equilibrio perfecto entre la fuerza y la elegancia. Los artistas clásicos griegos buscaron la perfección en la forma y la armonía en la composición, por lo que sus figuras se presentan en posiciones equilibradas y naturales. Además, la proporción se basó en la idea del canon de Policleto, que establecía una serie de relaciones matemáticas para lograr una belleza ideal.

Otro aspecto destacado del estilo clásico griego es la atención a los detalles anatómicos, como la musculatura y los pliegues de la ropa. Además, la expresión facial se hizo más realista, con una representación detallada de las emociones.

El estilo clásico griego también se refleja en la arquitectura, con la creación de templos y edificios públicos que combinan una estructura sólida y armónica con una decoración detallada y elegante.

El estilo clásico griego se caracteriza por su atención a la perfección en la forma, la armonía en la composición y la atención al detalle anatómico y emocional. Este estilo influyó profundamente en el arte occidental posterior y sigue siendo un referente de belleza y perfección artística.

Estilo Helenístico

El estilo helenístico griego, que surgió después del período clásico, se caracteriza por una mayor emotividad y dramatismo en la representación de la figura humana. Los artistas helenísticos se enfocaron en capturar la expresión y la emoción en sus esculturas, lo que resultó en figuras altamente detalladas y realistas, a menudo en poses dramáticas.

Otra característica importante del estilo helenístico es el énfasis en el movimiento y la acción, que se logró mediante la representación de la ropa y el cabello en movimiento. Además, los escultores helenísticos experimentaron con materiales como el bronce y el mármol, lo que les permitió crear obras de mayor tamaño y complejidad.

El estilo helenístico también se reflejó en la arquitectura, con la construcción de edificios públicos y monumentos que reflejaban la grandiosidad y el poder de los líderes y las ciudades. La decoración de estos edificios fue altamente detallada y ornamental, con elementos como esculturas, frescos y mosaicos.

A manera de conclusión, los griegos quebraron los rígidos tabúes del arte oriental y emprendieron un viaje de descubrimientos que, por medio de la mirada, otorgaron nuevos aspectos a las imágenes tradicionales del mundo. Sus obras no fueron el espejo de la realidad, ni su copia textual; dejaron al descubierto siempre la señal de la inteligencia que las creó.

Fragmentos seleccionados

La Historia de la belleza. Umberto Eco

Los egipcios no tenían en cuenta, en su arquitectura y en sus representaciones pictóricas, las exigencias de la vista, que quedaba subordinada a cánones establecidos de forma abstracta y respetados rígidamente. El arte griego, en cambio, pone en primer lugar la visión subjetiva. Los pintores inventan el escorzo, que no respeta la exactitud objetiva de las bellas formas: la circularidad perfecta de un escudo puede adaptarse a

la vista del espectador que, con arreglo a la perspectiva, lo ve achatado.

Igualmente, en escultura, se puede hablar de una búsqueda empírica que tiene como objetivo la expresión de la belleza viva del cuerpo.

La generación de Fidias y de Mirón y la posterior, de Praxíteles, practican una especie de equilibrio entre la representación realista de la belleza, en especial la de las formas humanas. Se prefiere la belleza de las formas orgánicas a la de los objetos inorgánicos, y

la adhesión a un canon (kanon) específico, por analogía con la regla (nómos) utilizada en las composiciones musicales.

En contra de lo que se creará más tarde, la escultura griega no idealiza un cuerpo abstracto, sino que busca más bien una belleza ideal al efectuar una síntesis de cuerpos vivos en la que se expresa una belleza psicofísica que armoniza el alma y el cuerpo, o bien la belleza de las formas y la bondad del espíritu. Es el ideal de la *Kalogathia* (Eco, 2013).

Obras representativas

Período arcaico

Nota: Adaptado de Kouros de Tena, 575-550. Imagen: Gliptoteca de Múnich (2021). <https://grupenciclopedia.cat/blog/es/kouros-kore/>

Periodo clásico

Nota: Adaptado de Doriforo, Policeto, 450-445 a.C. Imagen: Grup Enciclopèdia (2021). <https://grupenciclopedia.cat/blog/es/estatuas-griegas-famosas/>

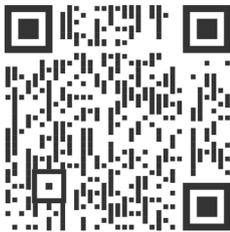
Período Helenístico

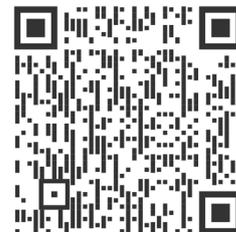
Nota: Adaptado de Laocoonte y sus hijos, autor desconocido 40-30 a.C. Musei Vaticani (2021). <https://grupenciclopedia.cat/blog/es/estatuas-griegas-famosas/>

Enlaces relacionados

Google Arts&Culture, Arte griego antiguo

Enciclopedias, Arquitectura de la antigua Grecia

Roma

Aunque el arte romano se inspiró en gran medida en la cultura griega, también desarrolló características propias que lo diferencian del arte griego. Mientras que el arte griego se enfocaba en la belleza idealizada, el arte romano se centraba en la expresión del poder y la grandiosidad. La escultura griega buscaba la perfección en la forma humana, mientras que la escultura romana se enfocaba en retratar la individualidad y la realidad física. En la arquitectura, los griegos crearon templos y edificios simétricos y armónicos, mientras que los romanos construyeron edificios públicos y monumentales de mayor escala y complejidad. En resumen, el arte griego privilegiaba la perfección estética, mientras que el romano buscaba la expresión del poder y la realidad material.

El pragmatismo

El arte romano resaltó en medida que Roma se convirtió en un gran imperio: inició desde la arquitectura, sus *templos*, *acueductos* y sus ruinas que, aún hoy, son impresionantes. Los romanos aprendieron mucho de los etruscos acerca del arte de construir, su legado fue de especial importancia cuando Roma empezaba a extender su dominio por las orillas del Mediterráneo, al edificar nuevas ciudades y afianzar su gobierno. Quizá el elemento más importante de la herencia etrusca fue el *arco*, compuesto por bloques de piedra tallada en forma de cuña que encajaban con firmeza en su lugar. No es que los etruscos inventaran el arco, eso quizá lo hicieron los egipcios y los sumerios, pero fueron los primeros en trabajarlo como una forma arquitectónica lo suficientemente hermosa.

No es fácil comprender el desarrollo del imperio sin la presencia del arco y de los sistemas que de él derivan: la bóveda de cañón, la bóveda de arista y la cúpula. Los modelos griegos, aunque admirados, no daban cabida a una gran multitud de personas bajo su techo, por lo que resultaban pequeños para las necesidades romanas. Por el contrario, debido al desarrollo de las ciudades y en razón de su número de habitantes, los romanos precisaban de grandes espacios de reunión. En consecuencia, solo los edificios pequeños imitaron los modelos griegos, pero cuando se trataba de dar sustento a las ciudades, era importante crear formas más prácticas y materiales más baratos y rápidos.

Una importante estructura es el *Coliseo*: estructura utilitaria con tres órdenes de arcos, uno sobre otro, para sostener los asientos que poseía en el interior. El arquitecto cubrió esa obra con unas pantallas de formas griegas. Se aplicaron cuatro estilos de construcción empleados en los griegos: dórico, jónico, corintio y uno denominado compuesto, con variaciones del anterior. Esta combinación de estructura romana con formas griegas u órdenes ejerció mucho influjo sobre los arquitectos posteriores. En torno a los edificios de nuestras ciudades, veremos que serán influjos de este testimonio.

Al perfeccionarse en la construcción del arco, los romanos se convirtieron en grandes expertos en el arte de *abovedar*, en virtud de recursos técnicos. El más maravilloso de estos edificios fue el Panteón, o templo de todos los dioses. El único templo de la antigüedad clásica que sigue siendo lugar de adoración, pues en la época cristiana (posterior a la romana) fue convertido en iglesia, lo que lo reservó de la ruina. Su interior es una gran estancia circular que posee, en lo alto de su bóveda, una apertura a través de la cual se ve el cielo. No hay ningún otro vano, pero el recinto tiene una amplia iluminación desde arriba: el edificio es único en la noción de comunicar tal armonía serena;

no existe ninguna sensación de pesadez. Las enormes bóvedas se despliegan con naturalidad sobre el visitante, como una repetición de la bóveda celeste.

Una de las necesidades romanas fue poseer buenos *retratos* con expresión de vida. Estos desempeñaron su papel en la primitiva religión de los romanos. Fue costumbre llevar imágenes de los antepasados moldeadas de cera en las procesiones funerarias. Este uso tenía relación con la creencia en el antiguo Egipto, según la cual la imagen de las personas conservaba el alma. Luego, cuando Roma se convirtió en imperio, el busto del emperador siguió siendo contemplado con religioso temor. Cada romano tenía que quemar incienso delante de este busto en señal de fidelidad y obediencia. Además, la persecución de los cristianos se inició ante la negativa de estos a aceptar esta exigencia.

Otra tarea que los romanos encomendaron resucitó una costumbre del antiguo Oriente: proclamar sus victorias y describir sus campañas. Trajano erigió una gran columna para mostrar sus guerras y sus triunfos en Dacia (Rumania), donde se ve que los romanos saqueaban, combatían y conquistaban. Toda la habilidad conseguida durante siglos del arte griego es puesta a contribución plástica de estas hazañas de reportaje de guerra. Pero la importancia que dieron los romanos a la cuidada es una representación de todos los detalles, así como una clara narración de los hechos de una campaña. Contribuyó a variar el arte: ya no fue el propósito más importante el de la armonía, el logro de la belleza (Grecia clásica) o la expresión dramática (Grecia helénica). Los romanos eran prácticos: tomaban de las regiones conquistadas lo que les servía y lo aplicaban a sus propias necesidades.

Sus métodos plásticos de narrar escenas fueron de gran valor para las religiones que entraron en contacto con su territorio. El imperio romano fue una sociedad abierta y cosmopolita en la que los rasgos nacionales o regionales eran fundidos en un crisol común netamente romano que era homogéneo y diverso al mismo tiempo. La “romañidad”, por así decirlo, debe buscarse en aquel complejo crisol en lugar de un determinado tipo de formas específicas y constantes.

Fragmentos seleccionados

Historia del Arte, Espasa

Edificios para recreo y espectáculos

- Las termas. Tanto públicas como privadas, no cumplían tan solo una función higiénica como locales de baño, sino que eran un lugar de encuentro y de recreo. Las públicas, dotadas de instalaciones deportivas, solían ocupar un gran espacio de terreno, generalmente rectangular. Un ala estaba destinada al uso de los hombres y otra al de las mujeres. En cada uno de estos establecimientos había una zona de vestuarios, otra para el baño frío, otra para el templado y otra para el caliente.
- Los Circos. Tal vez, el espectáculo rey entre los romanos fue el de las carreras de caballos, celebradas en los circos. Pocos son los restos que de estos edificios han llegado hasta nosotros; no obstante, conocemos perfectamente su estructura interna porque han sido representados en muchos mosaicos y relieves, así como la organización y desarrollo de las carreras a través de los testimonios de los autores clásicos.

- Los teatros. La gran innovación de los teatros romanos respecto a los griegos, construidos en las laderas de las montañas, es que fueron edificios urbanos, y en consecuencia precisaron de sólidas e ingeniosas estructuras para soportar los graderíos. Además, se trabajaron las fachadas exteriores, que contaron con la superposición de pisos de arcadas flanqueadas por columnas. Esta

fórmula también fue empleada en los anfiteatros.

- Los anfiteatros. En estos edificios de planta elipsoidal, destinados a contener grandes multitudes, se celebran los combates de gladiadores, las luchas contra fieras salvajes y, a veces, combates navales. (Espasa, 1999)

Obras representativas

Coliseo

Nota: Adaptado de Vista interior de las gradas en el Coliseo Romano. Getty Images (2022). <https://www.ngenespanol.com/historia/que-comida-habia-en-el-coliseo-romano/>

Columna de Trajano

Nota: Adaptado de Columna de Trajano detalle (2016). <https://herodotoyocia.com/2016/12/29/comentario-de-obra-la-columna-de-trajano/>

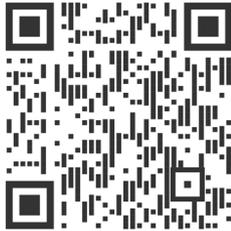
Retrato

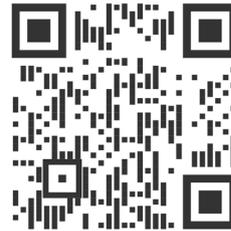
Nota: Adaptado de Busto de Marco Aurelio, de <https://encicloarte.com/arte-romano/>

Enlaces relacionados

Hablemos de culturas, Arte Romano

Enciclo arte, Arte Romano

Mundo

Medieval

ГЛАГОЛЮЩИИ СЛОВЕСНИКОМЪ МОЕГО ИСАИИ ХТЕЮЩИ ИЕРОС

СТОГОСПЕ

МЪ СТОГОСПЕ

МЪ СТОГОСПЕ

МЪ СТОГОСПЕ

МЪ СТОГОСПЕ

МЪ СТОГОСПЕ

МЪ СТОГОСПЕ

Mundo Medieval

El período medieval, también conocido como la Edad Media, se extiende desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta el comienzo del Renacimiento en el siglo XV. Durante este tiempo, Europa experimentó una serie de cambios significativos, donde se incluye el aumento del poder de la Iglesia Católica, el auge y caída de los imperios y reinos y la propagación del feudalismo y la sociedad estamental. También se produjeron importantes avances culturales y tecnológicos, como la invención de la imprenta y el desarrollo de la arquitectura gótica. La época medieval es considerada una de las más importantes de la historia europea y ha dejado un legado duradero en la cultura, la política y la sociedad occidentales.

El arte medieval se caracterizó por una estética religiosa y simbólica. Los artistas de la época se centraron en representar temas bíblicos y cristianos. Utilizaron técnicas como la pintura al fresco y la escultura en piedra. Las obras de arte medievales a menudo eran elaboradas y detalladas, con un énfasis en la ornamentación y el simbolismo.

Paleocristiano

El arte paleocristiano se desarrolló en los primeros siglos después de Cristo y se caracterizó por su estética religiosa y simbólica. Este arte se enfocó en la representación de temas cristianos como la crucifixión, la resurrección y la vida de Jesús. Las obras de arte paleocristianas se inspiraron en la tradición artística greco-romana, pero adoptaron un estilo propio con un fuerte énfasis en la divinidad de Cristo y la salvación de las almas. Las técnicas utilizadas incluyeron la pintura al fresco, la escul-

tura y el mosaico. El arte paleocristiano también sirvió como herramienta para la evangelización y la difusión del cristianismo en la antigüedad.

El *Crismón* y el *pantocrator* son dos símbolos importantes del arte paleocristiano. El Crismón, también conocido como el monograma de Cristo, consiste en las letras griegas alfa y omega superpuestas con una línea vertical que representa la cruz. Este símbolo se utilizó para representar la divinidad de Cristo y su papel como salvador. El pantocrator, por su parte, es una imagen de Cristo como rey y juez, sentado en un trono y con un libro en la mano. Esta imagen simboliza la soberanía de Cristo sobre el universo y su papel como juez final. Ambos símbolos se utilizaron en la iconografía cristiana paleocristiana para enfatizar la divinidad y la soberanía de Cristo.

Arte Bizantino

El arte bizantino se desarrolló en el Imperio Bizantino, que mantuvo vigente, desde Oriente, la mayoría de los preceptos del Imperio Romano. Tuvo su sede en Constantinopla (actual Estambul), desde el siglo IV hasta la caída del imperio en el siglo XV. Se caracterizó por una estética religiosa, ornamental y simétrica, con una gran atención al detalle. El arte bizantino se inspiró en la tradición cristiana y clásica y reflejó la riqueza y el poder del imperio. Los mosaicos, las pinturas y las esculturas bizantinas fueron elaboradas y detalladas, y se utilizaron para decorar iglesias, palacios y monumentos. El arte bizantino también influyó en el arte y la cultura de Europa occidental y el mundo islámico y es considerado una de las contribuciones más significativas de la cultura bizantina a la historia del arte.

Europa a inicios del año 1000

¿Qué sucedió en el remanente del Imperio Romano de Occidente? Las invasiones bárbaras cambiaron el mapa político de Europa, afectaron el comercio y aumentaron la inseguridad. Frente a este clima, la población se organizó para defender sus tierras, lo que sentó las bases del feudalismo. El proceso de ruralización de Europa coincide con su división en pequeños reinos o feudos, en donde un señor o noble exigía a un campesino o vasallo la entrega de parte de su producción como pago por su protección. Sin embargo, hacia el año 1000, confluyeron una serie de factores históricos que dieron estabilidad a Europa y marcaron su recuperación en lo económico, político y social.

El cristianismo triunfaba en toda Europa. La política cristiana centralizada en Roma fue el factor de unificación más significativa luego del año 1000, cuando la iglesia continuó creciendo y prosperando, hasta reclamar el poder civil. Por estas épocas, abundaban las rutas de peregrinación hacia lugares santos. El sitio más importante fue Santiago de Compostela, lugar donde se creía que estaba enterrado el apóstol Santiago el Mayor. En 1095, esta práctica se intensificó con las cruzadas, que tuvieron el objeto de recuperar Tierra Santa (por entonces conquistada por el Islam) dentro el poder católico.

Si bien la mayor parte de la población europea era todavía rural, las ciudades, en un origen pequeñas y con poca población, albergaron el germen del futuro modelo de vida europeo. La creciente vida urbana propició el surgimiento de una clase media acomodada o burguesía que pronto rivalizaría con la nobleza y el clero. Estos habitantes de las ciudades medievales no practicaban un oficio manual, eran poseedores de un negocio o industria. Las ciudades o burgos se caracterizaban por

una población socialmente heterogénea: negociantes a gran escala, mercaderes más modestos, artesanos y algunos siervos o vasallos que abandonaban sus tareas agrícolas para buscar una mejor forma de vida.

Arte Románico (1000-1150)

El estilo Románico inicia en la arquitectura, cuando las iglesias crecieron en tamaño para albergar el exceso de fieles de las peregrinaciones. Las iglesias se hicieron cada vez más complejas, ganaron precisión modular y tendieron a plantas en forma de cruz latina con espacios como el transepto, crucero, girola, nave central, naves laterales, capillas y ábsides que comparten diversos sistemas constructivos fundamentados en la piedra.

Surgió en Europa, durante los siglos XI y XII, y se caracterizó por el uso de la piedra y la bóveda de cañón para construir iglesias, monasterios y castillos. Este estilo se desarrolló en el contexto de un renacimiento cultural y económico en Europa después de la Edad Oscura y se caracterizó por una fuerte influencia del arte romano y bizantino.

Los edificios románicos se distinguieron por su imponente tamaño y su aspecto masivo, con gruesos muros de piedra y una estructura interna robusta que soportaba las bóvedas y arcos, al igual que por su simbolismo religioso y su estilo escultórico detallado, que a menudo incluía imágenes de santos, ángeles y demonios. Los interiores de las iglesias eran generalmente oscuros y sombríos, con ventanas pequeñas y decoración escasa. Sin embargo, en algunos casos se usaron murales y frescos para decorar las paredes.

La pintura románica se caracterizó por un estilo plano y bidimensional, con figuras estilizadas y colores vibrantes. La técnica utilizada fue principalmente la pintura al fresco, en la que se aplica la pintura sobre una pared húmeda, lo que permite una mayor durabilidad. Aunque la pintura románica a menudo se considera menos sofisticada que otros estilos de pintura posteriores, su simbolismo y su enfoque en temas religiosos la convierten en una parte importante de la historia del arte europeo.

Arte Gótico (1150-1450)

El arte gótico surgió en Europa durante el siglo XII y se extendió hasta el siglo XV. Este estilo artístico se caracterizó por su enfoque en la religión cristiana, su uso de la luz y la ornamentación detallada y compleja.

El contexto cultural en el que se desarrolló el arte gótico fue el resurgimiento cultural y económico de Europa después de la Edad Oscura. La iglesia católica era una institución poderosa y unificadora en Europa, y el arte gótico se desarrolló como una expresión visual de su influencia y dominio. Los edificios religiosos se convirtieron en las obras de arte más destacadas del periodo y la catedral gótica se convirtió en el edificio más importante de la época.

El arte de esta corriente se caracterizó por su uso de la luz, que se filtraba a través de las vidrieras de colores y creaba un ambiente celestial en el interior de las iglesias. La ornamentación detallada y compleja se utilizó para crear un sentido de esplendor y grandiosidad; las esculturas y relieves se convirtieron en una parte importante de la decoración de los edificios religiosos. También se caracterizó por su énfasis en la figura humana, que

se representó de manera más naturalista que en la arquitectura y el arte anteriores.

Entre las obras más representativas del arte gótico se encuentran la Catedral de Chartres, en Francia; la Catedral de Notre Dame, en París; y la Capilla de Santa Cecilia, en Florencia. Estas catedrales se construyeron con una atención meticulosa al detalle y con un énfasis en la verticalidad, lo que las hacía parecer más altas y esbeltas. Las vidrieras de colores en las ventanas de las catedrales creaban un efecto de luz y color, lo que hacía que los interiores parecieran más luminosos y divinos.

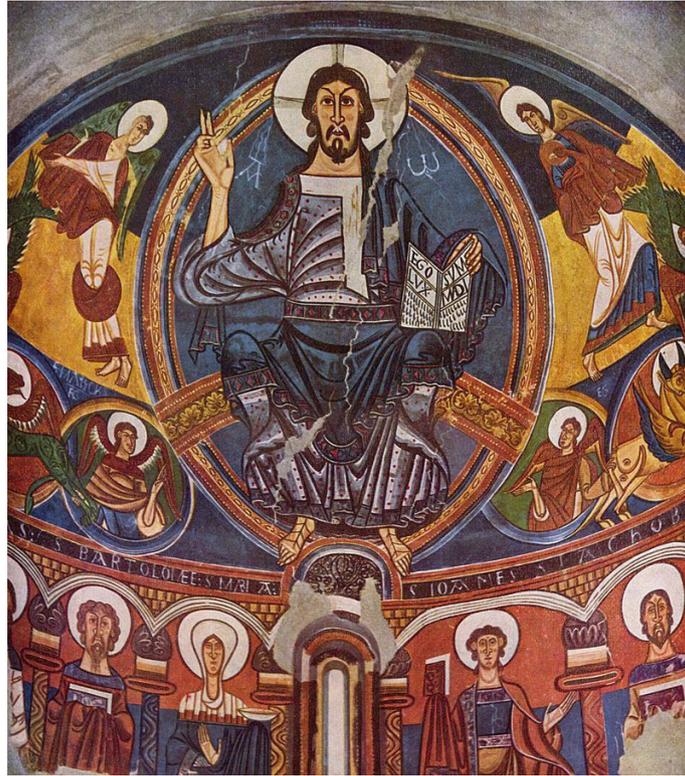
El gótico se trató de un sistema cerrado, exclusivo y elegante de relaciones espaciales. Los orígenes del gótico como estilo elegante son coherentes con su naturaleza monárquica exclusiva a la autoridad del Rey. La arquitectura logra resolver sus problemas desde la síntesis de un sistema constructivo cerrado y exclusivo: arbotantes, contrafuertes y arcos ojivales que integran la multitud de espacios del templo en un todo coherente. El estilo internacional en pintura, con el objeto de lograr profundidad espacial, logra la síntesis de las tradiciones italianas con las nórdicas; son condiciones que, con el tiempo, se vuelven exclusivas y cerradas, hasta inicios del renacimiento.

El arte gótico también se destacó en la escultura, como se puede apreciar en la Portada Real de la Catedral de Burgos en España. Esta obra maestra de la escultura se caracteriza por su detallada ornamentación, que incluye una gran cantidad de figuras humanas y animales en relieve.

Otra obra maestra del arte gótico es la pintura al fresco en la Basílica de San Francisco de Asís, en Italia. Estas pinturas muestran escenas de la vida de San Francisco y se destacan por su técnica detallada y colorida.

Obras representativas

Arte paleocristiano

Nota: Adaptado de Pantocrátor Ábside de San Clemente de Tahull (2017). <https://vaventura.com/cultura/arte/historia-de-la-pintura-1-arte-paleocristiano-prerrománico-y-románico>

Arte Bizantino

Nota: Adaptado de Mosaico bizantino Santa Sofía. Crédito. Depositphotos (2021). <https://redhistoria.com/caracteristicas-del-arte-bizantino/>

Arte Románico

Nota: Adaptado de Exterior de la iglesia de San Martín de Tours. Frómista (2023). <https://masdearte.com/especiales/arquitectura-romanica-apuntes-basicos/>

Arte Gótico

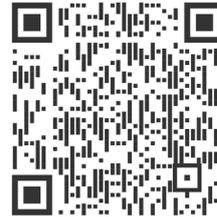
Nota: Adaptado de Catedral de Chartres-Fachada (2023). <https://www.culturagenial.com/es/arte-gotico-obras-caracteristicas/>

Enlaces relacionados

Historia de la pintura: arte paleocristiano, prerrománico y románico.

Cultura genial: Arte gótico: características y principales obras.

Red Historia: Principales características del arte bizantino.

Mundo
Clásico
América

Mundo clásico – América –

Mayas

El arte maya es uno de los legados culturales más importantes de Mesoamérica. Este arte se desarrolló en el territorio de los antiguos mayas, que ocuparon lo que hoy es Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y partes de México, durante el periodo Preclásico (2000 a.C.-250 d.C.), hasta el Clásico Tardío (600-900 d.C.).

El contexto histórico en el que surgió el arte maya estuvo marcado por una intensa actividad religiosa y política. Los mayas creían en un universo jerarquizado en el que los dioses, los gobernantes y los sacerdotes eran los principales actores. Esta estructura de poder se refleja en la iconografía de muchas obras mayas, en las que aparecen representaciones de deidades, reyes y nobles.

El arte maya se caracteriza por su gran riqueza simbólica y su elaborada ornamentación. Los mayas eran expertos en la talla de piedra y la elaboración de objetos de jade, cerámica y metales preciosos. Su arte también se manifestó en la arquitectura, con la construcción de impresionantes templos, palacios y ciudades fortificadas.

Entre las principales obras de arte maya destacan las estelas, que son monumentos de piedra tallada que representan escenas de la vida de los gobernantes y las deidades. También son destacables los códices mayas, manuscritos de papel amate en los que se registraron aspectos de la vida social, religiosa y científica de los mayas. Otros objetos destacados son las máscaras funerarias, los collares de jade y las figuras de cerámica que representan animales y personajes mitológicos.

En el arte maya, la naturaleza y los animales ocupan un lugar destacado. Los mayas eran grandes observadores de su entorno y creían en la existencia de espíritus y deidades que habitaban en la naturaleza. Por eso, muchas de sus obras incluyen representaciones de jaguares, serpientes, aves y otros animales, así como de plantas y elementos naturales como el sol y la luna.

Aztecas

El arte azteca es una de las manifestaciones más destacadas de la cultura mesoamericana, que se desarrolló en el territorio que hoy conocemos como México, desde el siglo XIV hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI. Esta cultura dejó un legado artístico impresionante, que se caracteriza por su gran complejidad y riqueza simbólica.

El contexto histórico en el que se desarrolló el arte azteca fue el de una sociedad altamente organizada, con una jerarquía social muy definida y un fuerte sistema de creencias religiosas. Los aztecas eran expertos en la construcción de grandes templos y edificios públicos y su arte estaba fuertemente ligado a su religión, que adoraba a una gran variedad de dioses.

Las principales obras del arte azteca se encuentran en su arquitectura, escultura y pintura. Uno de los monumentos más destacados es el Templo Mayor, ubicado en el centro de la ciudad de Tenochtitlán, la capital azteca. Este templo estaba dedicado a dos dioses principales: Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol; y Tláloc, el dios de la lluvia. El Templo Mayor era un complejo arquitectónico impresionante, que contaba con una gran pirámide central y otros edificios auxiliares.

La escultura azteca también es muy importante, y se caracteriza por su realismo y detalle. La escultura más conocida es la Piedra del Sol, un gran monolito tallado con un calendario solar y muchos símbolos religiosos. La Piedra del Sol es una de las obras más impresionantes de la cultura mesoamericana, y se encuentra actualmente en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México.

En cuanto a la pintura, los aztecas desarrollaron un estilo altamente simbólico, que reflejaba su visión del mundo y su relación con los dioses. Las obras más destacadas son los códices, libros elaborados en papel amate o piel de animal, que contienen información sobre la historia, religión y cultura de los aztecas. Uno de los códices más importantes es el Códice Florentino, que fue elaborado por frailes españoles a partir de entrevistas con ancianos aztecas después de la conquista.

Incas

El arte inca es una forma de arte que floreció en el Imperio Inca, que abarcó gran parte de Sudamérica, desde el siglo XIII hasta el siglo XVI. La cultura inca se destacó por su arquitectura, escultura, cerámica y textilería y se caracterizó por el uso de técnicas y materiales sofisticados, como la piedra y el oro.

El arte inca se desarrolló en un contexto histórico marcado por la expansión del imperio inca y su consolidación como una de las culturas más importantes de Sudamérica. Los incas fueron una cultura de origen quechua que surgió en el siglo XII en la región de Cuzco, en la actual Perú. Su imperio se extendió por gran parte de los Andes, pues abarcó territorios en Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina.

Una de las principales características del arte inca es su uso de la geometría y la simetría en la composición de las obras. Los incas también se destacaron por su habilidad en la talla de la piedra, que utilizaron para construir imponentes estructuras como los templos y fortalezas de Machu Picchu y Sacsayhuaman. La cerámica inca es también una forma de arte muy valorada, con piezas que van desde pequeñas urnas hasta grandes vasijas decoradas con motivos simbólicos y religiosos.

El oro y la plata también fueron materiales utilizados por los incas para crear objetos rituales y decorativos. Destacan las piezas de oro y plata del Templo del Sol en Cuzco, que fue saqueado por los españoles en el siglo XVI.

Los quipus y textiles incas son dos formas de arte que se destacan por su complejidad y significado simbólico. Los quipus eran cuerdas de diferentes colores y longitudes que se utilizaban para registrar información y datos numéricos, mientras que los textiles eran elaborados con lana de alpaca y vicuña y decorados con intrincados diseños geométricos y simbólicos. Ambos artes reflejan la habilidad y destreza de los incas en el manejo de los materiales y en la creación de objetos de gran valor cultural e histórico. Actualmente, los quipus y textiles incas siguen siendo admirados y estudiados por su importancia como patrimonio cultural de la humanidad.

Fragmentos seleccionados

América precolombina: otros tiempos, otras culturas, Pérez Galán et al.

El origen (Incas)

La leyenda de los hermanos Ayar, que observa variaciones sustanciales según los cronistas que lo refieran, cuenta que en un lugar llamado Pacaritambo o Paucartambo, situado a 25 kilómetros del Cuzco, había una cueva en un cerro que poseía tres ventanas. De cada una de estas ventanas salió un grupo de personas, siendo uno de ellos el representado por los cuatro hermanos Ayar, acompañados de sus cuatro hermanas, quienes a la vez eran sus esposas, todos vestidos con ricos ropajes y acompañados cada uno por un numeroso grupo de seguidores. Estos legendarios hermanos y sus hermanas-esposas iniciaron un lento recorrido por las montañas, con el propósito de encontrar un lugar para establecerse:

Dicen que al principio del mundo salieron por unas ventanas de unas peñas que están cerca de la ciudad del Cuzco, en un puesto que llaman Paucartampu, cuatro hombres y cuatro mujeres, todos hermanos, y que salieron por la ventana del medio, que ellas son tres, la cual llamaron ventana real... Al primer hermano llamaron Manco Capac, y a su mujer Mama Ocllo; dicen que éste fundó la ciudad, y que la llamó Cuzco, que en lengua particular de los incas quiere decir

ombbligo, y que sujetó aquellas naciones y les enseñó a ser hombres, y que de este descienden todos los incas. Al segundo hermano llaman Ayar Canchi, y al tercero Ayar Uchu, y al cuarto Ayar Sauca. (Garcilaso de la Vega, 1617; en edición de J. Ortega, 1986, p. 31).

Según cuenta la leyenda, en varios puntos de este recorrido estos héroes y heroínas míticas se asentaron durante varios meses o incluso años, y, después de lograr sus cosechas, emprendieron de nuevo la marcha. Muy cerca de Acamama (actual Cuzco), Manco Cápac (en otras versiones se trata de su mujer, Mama Huanco) arrojará un bastón de oro mágico que le había entregado el padre Sol y que indicaría, en el lugar en que se hincase, el asentamiento definitivo (Pérez Galán et al., 2008).

Obras representativas

Arte Maya

Nota: Adaptado de El descenso de Quetzalcóatl en el equinoccio (Pirámide de Kukulcán, Chichén Itzá) (2004) https://www.biografiasyvidas.com/historia/arte_maya.htm

Arte Azteca

Nota: Adaptado de Coatlicue (2014). <https://www.worldhistory.org/trans/es/1-12195/arte-azteca/>

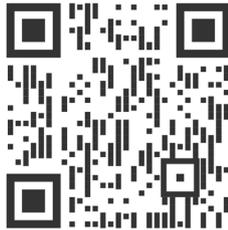
Arte Inca

Nota: Adaptado por Machu Picchu, Perú, c. 1450–1540 (foto: Max Reiser, CC BY-NC-ND 2.0) (2015). <https://smarthistory.org/machu-picchu/>

Enlaces relacionados

Smarthistory, Machu Pichu.

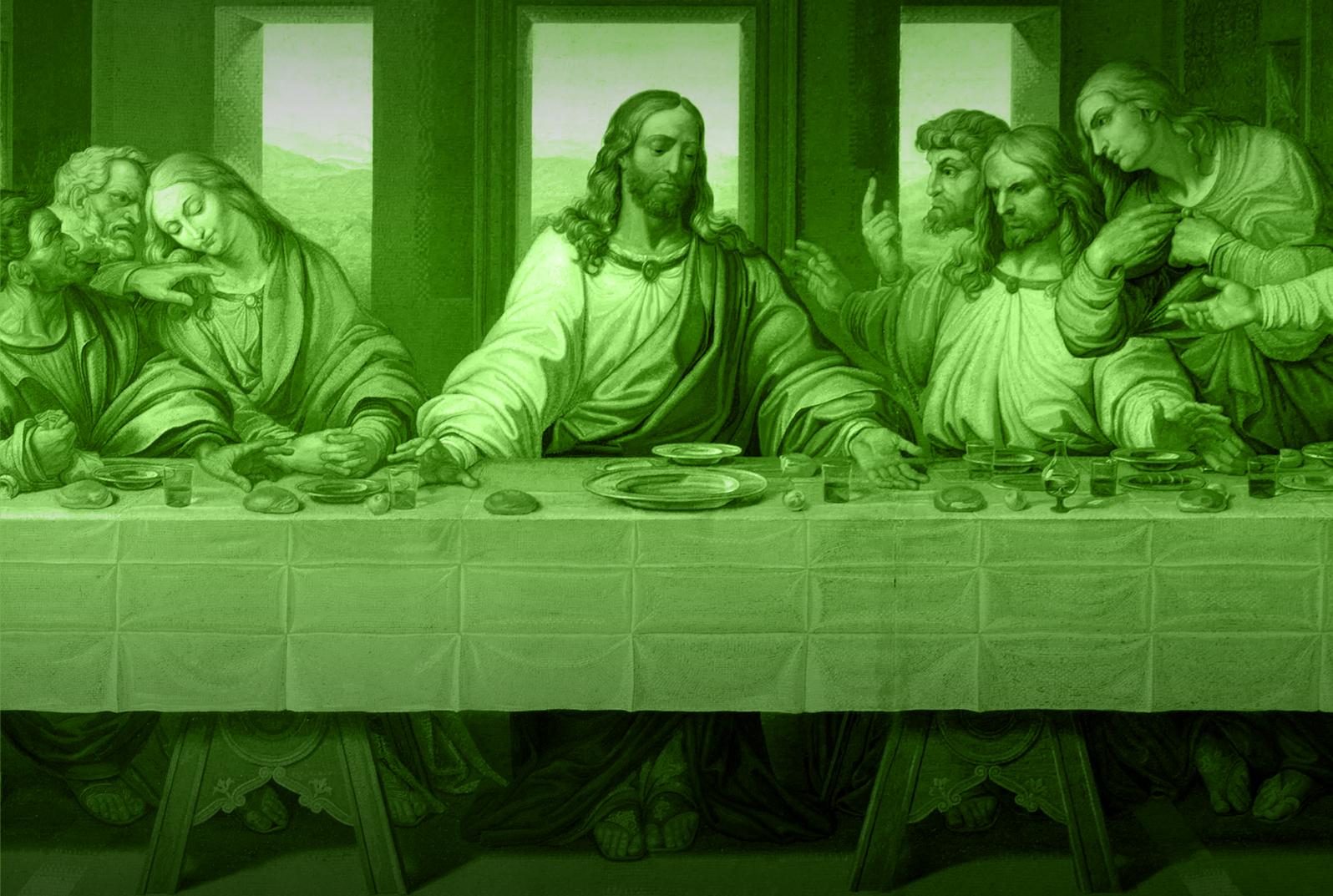
Red-Historia, Características del arte inca

El

Renacimiento

El Renacimiento

Es un período de la historia del arte que está caracterizado por un regreso de la filosofía, cánones y modelos provenientes de la antigüedad clásica. Es un momento en el que se empiezan a cultivar las artes luego de un largo período conocido como Edad Media, donde imperaba la religión. En ese tiempo, la mayor parte de los individuos eran analfabetos y debían dedicarse a las tareas que eran necesarias, sin posibilidad de tomarse el tiempo o talento siquiera para pensar.

El conocimiento estaba manejado por los monjes, quienes transcribían los libros, los mismos que eran casi inaccesibles para las masas, hasta la invención de la imprenta de tipos intercambiables en 1440. Esto facilitó la reproducción y el acceso del ser humano al conocimiento. Sería en esta imprenta en la que rápidamente se imprimirían los tratados sobre las artes de la antigüedad clásica, lo que favorecería su conocimiento y posterior renacimiento.

Además, hay que tener en cuenta que, para que se pueda dar este regreso del arte de la Antigüedad, sería necesario quitarle el tinte la peligrosidad relacionada con el paganismo a este arte, de tal manera que la iglesia no vea en él un enemigo. Sería Dante Alighieri el gran promotor del regreso del pasado, mediante la publicación de la Divina Comedia, una obra de sincretismo cultural y religioso que, de cierta manera, mezcla elementos cristianos con paganos.

Es a partir de esta publicación que el gusto por la antigüedad crecería, pero habría un lugar geográfico propicio para cultivar este gusto por el pasado. Los italianos del siglo XIV creían que el arte, la ciencia y la cultura habían florecido en la época

clásica, que todas esas cosas habían sido casi destruidas por los bárbaros del norte y que a ellos les correspondía reavivar el glorioso pasado, trayéndolo a una nueva época. En ninguna ciudad fue más intenso este sentimiento de fe y confianza que en la opulenta ciudad mercantil de Florencia. Fue allí, en las primeras décadas del siglo XV, donde un grupo de artistas se puso a crear deliberadamente un arte nuevo que rompía con las ideas del pasado reciente.

Recordemos que, para ese momento, Italia estaba compuesta por una serie de ciudades-estado que estaban en constante confrontación. Florencia tenía una rivalidad muy fuerte con el Ducado de Milán, que poseía una fuerza militar muy grande. Es sugerente que Florencia, en lugar de invertir en mejorar su capacidad bélica, haya decidido convertirse en una ciudad donde se cultivaría el intelecto, bajo la premisa de que la inteligencia siempre vencerá a la fuerza bruta. Esta es la razón por la que el tema bíblico de David contra Goliat resultó extremadamente importante durante el renacimiento en Florencia.

Podemos dividir al Renacimiento Italiano en dos categorías: la primera es conocida como el Bajo Renacimiento (1330 – 1470), momento en el que se descubren los preceptos de la antigüedad y se experimenta con ellos, donde se aplica la simetría, proporción, perspectiva y escala humana a toda costa, sin que los artistas se tomen una licencia artística mayor. El segundo período es el Alto Renacimiento, momento en el que el artista busca comprender la realidad compleja; es decir, decide aprender varias ciencias y artes, y da importancia al ser humano por sobre la religión.

El Bajo Renacimiento (1330-1470)

Existen algunos artistas importantes del Bajo Renacimiento. Debemos empezar por reconocer el trabajo de Masaccio, quien va a ser el primero en representar de una manera correcta el espacio mediante el uso de la perspectiva. Es especialmente interesante su mural de La Santísima Trinidad, donde se representa una bóveda acasetonada inexistente y plasma la escena de la cruz con la Virgen y San Juan, mientras que un escalón más abajo se encuentran los mecenas que encargaron la obra. Otro tema interesante es que la trinidad está representada mediante Dios Padre, Cristo Crucificado y el Espíritu Santo, representado con una paloma ubicada entre el Padre y el Hijo.

En la arquitectura del Bajo Renacimiento debemos resaltar el trabajo de Filippo Brunelleschi, a quien se le encargó realizar la cúpula de la iglesia de Santa María de las Flores de Florencia, cuya realización fue un verdadero logro arquitectónico. Luego de este episodio, Brunelleschi cobraría fama y se le encargarían varias iglesias. Estos edificios son muy diferentes a aquellos de la época medieval; a pesar de tener tres naves, la escala es humana. Es decir, el interés estaba centrado en lograr espacios de adoración donde el hombre no se sienta minimizado por la escala del edificio. Otra característica está relacionada con la decisión de que la luz que entre por las vidrieras ubicadas en la nave central sea luz natural, lo que creaba una atmósfera muy diferente a aquella de los edificios medievales.

La escultura del bajo renacimiento también buscaba volver a los preceptos de la antigüedad clásica, pues se dejaba de lado el estatismo de las esculturas medievales, a favor de crear esculturas de bulto redondo con mayor movimiento. Tal vez, el primer ejemplo de este tipo sea la escultura de San

Jorge, realizada por Donatello; ahí, la estatua está en contraposto, postura que demuestra una cierta naturalidad heredada de la antigüedad clásica. El bajo renacimiento también es el momento en el que se vuelven a realizar las estatuas ecuestres. Además, es sugestivo el uso de la perspectiva para dar profundidad a las escenas esculpidas en alto relieve, tanto en paneles de puertas como paneles de pilas bautismales.

El Alto Renacimiento (1470-1525)

El Alto Renacimiento es el momento del florecimiento de las artes, pues los artistas de este período han comprendido de tal forma los preceptos normativos del arte clásico que son capaces de tomarse ciertas licencias artísticas, que le dan una mayor expresividad a las diversas expresiones artísticas. Los artistas de este momento buscan comprender la realidad compleja y, de hecho, realizan investigaciones para poder representar los elementos de una manera más fidedigna. Tal es el caso de artistas como Leonardo o Miguel Ángel, quienes realizaron disecciones a seres humanos para mejorar su comprensión sobre anatomía, y a su vez con este conocimiento realizar mejores obras artísticas. Las obras artísticas tienden a encontrar la perfección; es decir, se busca representar personajes ideales desde la perspectiva clásica. Tal es el caso del Moisés de Miguel Ángel Buonrotti, donde es evidente que la representación no corresponde a la edad que debió tener Moisés en el momento en el que se le entregaron las Tablas de Ley, sino que se representa a una imagen estilizada de este hombre, pues se representa a un hombre joven y fuerte.

Algo similar sucede con la representación de la Piedad, pues Miguel Ángel muestra a la Virgen María con una imagen juvenil, como momento de suprema belleza.

Los mecenas seguirán teniendo gran importancia y se sumará en este momento un patrono muy importante en este período, la iglesia católica, representada por los papas. Los artistas, durante este período, vivirán al servicio de estos personajes y tendrán un estatus social mucho más elevado, semejante al de los nobles.

Es así como los artistas realizarían varias obras para la iglesia. Tal es el caso del fresco realizado por Leonardo para el refectorio de Santa Maria de la Gracia de Milán; o el edificio de San Pietro in Montorio, realizado por Bramante; o la mismísima cúpula de la Basílica de San Pedro; o los frescos de la Capilla Sixtina, realizados por Miguel Ángel.

Fragmentos seleccionados

Saber ver: los estilos del arte, Talabra

El arte renacentista plasma la voluntad de representar e imitar la realidad en un riguroso sistema de razones proporcionales y armónicas. Sus ejes son el hombre y la naturaleza, las capacidades humanas y el mundo sensible que pueden percibir, mientras que el aspecto religioso y espiritual, siempre presente, se hace pasar por un tamiz antropocéntrico.

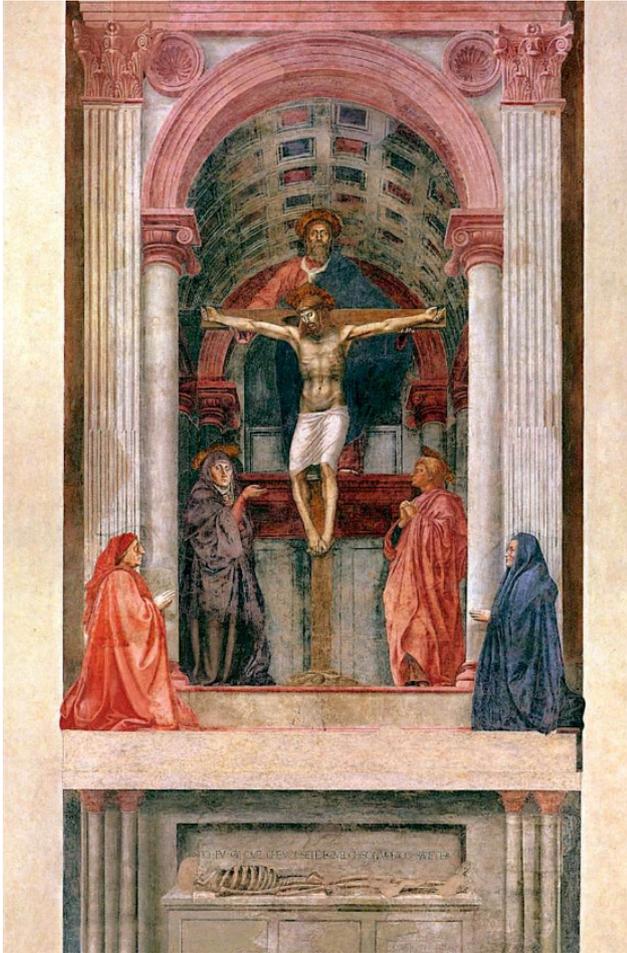
El desarrollo de las ciencias, como las matemáticas, la astronomía y la óptica, renueva la visión de la naturaleza, y la recuperación de obras de la antigüedad clásica gracias a los hallazgos arqueológicos, señala el camino al hombre moderno, emancipado de la posición secundaria a la que le había regalado la cultura medieval. El artista renacentista se considera un intelectual, no ya un siempre artesano. Las artes se enfocan en la imitación del dato real y al estudio de los modelos

antiguos. La anatomía y la fisiognomía se estudian con interés científico, analítico, para reproducir cuerpos perfectos, realistas, tridimensionales, que ocupen un espacio físico creíble en la escena.

La influencia de los antiguos, sinónimo de equilibrio y perfección, transforma la obra de arte en un ensayo, donde todo está perfectamente calibrado y estudiado según los principios de geometría y la simetría eco profundo de la ciencia pitagórica y del neoplatonismo con los que el hombre del Renacimiento puede realizar un mundo ideal. Los caracteres primarios de la obra de arte, en cualquiera de sus formas, son belleza, ritmo, medida, armonía, musicalidad y equilibrio (Talabra, 2009).

Obras representativas

Bajo Renacimiento

Nota: Adaptado de La Trinidad de Masaccio (2021). <https://historia-arte.com/obras/la-sagrada-trinidad>

Alto Renacimiento

Nota: Adaptado de David de Miguel Ángel (2017). <https://historia-arte.com/obras/el-david-de-miguel-angel>

Enlaces relacionados

historia-arte.com, Cinquecento

smarthistory.org, Arte en los Estados Soberanos del Renacimiento italiano.

El Barroco

europeo y americano

El Barroco europeo y americano

El arte Barroco

El Barroco aparece como respuesta al agotamiento del repertorio clásico representado durante el Renacimiento. De hecho, su aparición coincide con un episodio importante que afectaría a uno de los más grandes poderes de aquel momento: la Reforma Protestante.

La Reforma Protestante nace como respuesta a la venta de indulgencias promovida por la iglesia católica. Los fondos provenientes de esta venta del perdón divino servirían para el financiamiento de la construcción de la Basílica de San Pedro. Por esta razón, se daría una protesta de grupos de personas relacionadas con el clero como Martín Lutero y Juan Calvino. Esta protesta fue creciendo en magnitud y cuestionó una serie de elementos relacionados con el manejo de la iglesia católica, como el tema de la devoción a las imágenes, la proliferación de santos, entre otras cosas. Estos grupos se separarían de la iglesia y formarían nuevas iglesias: la luterana y la calvinista. Como respuesta a este conflicto, la iglesia católica convocaría al Concilio de Trento, donde se adoptarían una serie de normas para hacer frente a la reforma; nació, así, la Contrarreforma. En el marco de esta contrarreforma se pretendía darles mayor importancia a los santos y encontrarían en prácticas como las procesiones y las celebraciones con un tinte de teatralidad, una manera de vincular al sentimiento con la fe. El arte barroco sería una herramienta para lograr y fomentar esta teatralidad.

Por lo antedicho, el arte barroco en Italia estaría vinculado con la religión. Sin embargo, existía un segundo movimiento que propiciaría el barroco vinculado con la monarquía, en Francia. Su exuberante repertorio formal tendrá gran empatía con la vida opulenta de la corte de Luis XIV y sus descendientes.

Barroco quiere decir deforme. Fue nombrado así durante el siglo XIX, cuando se veía al estilo con desprecio. En aquel momento, las formas clásicas volvieron a estar en boga, por lo que se veía con desprecio a ese arte, por ser demasiado elaborado y por no tener relación con el momento social y político.

El arte barroco representa una emoción exagerada, y una representación de los detalles que busca un efecto realista. Es un arte que está muy vinculado con la teatralidad y es fácilmente interpretable. Estas características son transferibles a varias expresiones artísticas como la escultura, la pintura, la arquitectura, el mobiliario, la danza, el teatro y la música.

Uno de los principales representantes del Barroco fue el artista italiano Gian Lorenzo Bernini, cuyas esculturas y obras arquitectónicas, como la Fontana di Trevi en Roma, son consideradas obras maestras del Barroco. Otro importante exponente del Barroco fue el pintor flamenco, Peter Paul Rubens, cuyas obras se caracterizan por el uso de colores vivos y contrastantes y la representación dramática de escenas religiosas y mitológicas.

En la arquitectura, destacó el arquitecto italiano Francesco Borromini, quien utilizó curvas y formas asimétricas en sus edificios, lo que creaba una sensación de movimiento y dinamismo. La Iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane, en Roma, es un ejemplo impresionante de su trabajo.

Caravaggio fue un artista barroco italiano que vivió durante el siglo XVI y XVII. Su estilo innovador y revolucionario marcó una ruptura con el arte renacentista anterior. Caravaggio se caracterizó por el uso del claroscuro, un fuerte contraste entre la luz y la sombra que creaba una dramática sensación de profundidad. Sus obras a menudo representaban escenas de la vida cotidiana, pero con un realismo sorprendente y una intensidad emocional única. Entre sus obras más famosas se encuentran La Crucifixión de San Pedro, La Conversión de San Pablo y La Cena en Emaús. Caravaggio fue un artista controvertido en su época, pero su estilo y técnica han sido una gran influencia en el arte posterior.

Diego Velázquez fue un destacado artista barroco español que vivió durante el siglo XVII. Se convirtió en pintor de la corte del rey Felipe IV de España y creó algunas de las obras más importantes y representativas del Siglo de Oro español. Su técnica maestra del claroscuro y su habilidad para retratar la vida cotidiana de la nobleza y la realeza lo hicieron famoso en toda Europa. Entre sus obras más conocidas se encuentran Las Meninas, Retrato de Felipe IV y Retrato de Inocencio X. Velázquez es considerado uno de los mayores exponentes del Barroco español y su legado sigue siendo influyente en la historia del arte.

Barroco en América

El Barroco en América fue influenciado por el arte europeo, pero también tuvo características propias y únicas debido a la diversidad cultural y social de las colonias. Los artistas barrocos americanos fueron influenciados por la religión católica y la Contrarreforma, lo que se reflejó en el énfasis en la emotividad, el dramatismo y la exageración en sus obras.

Uno de los principales exponentes del Barroco en América fue el artista mexicano, Juan Correa. Sus pinturas religiosas, como La Adoración de los Reyes Magos y La Anunciación, reflejan el dramatismo y la emotividad del estilo barroco. También destacó el artista peruano, Diego Quispe Tito, cuyas pinturas mostraban una combinación de elementos indígenas y europeos en sus representaciones de santos y vírgenes.

Otro importante artista barroco americano fue el brasileño Aleijadinho, cuyo trabajo se caracterizó por la dramatización de las escenas religiosas y la exageración de los detalles en sus esculturas. Entre sus obras más destacadas se encuentran las esculturas de los Profetas y los Doce Apóstoles en la iglesia de Bom Jesus do Matosinhos.

En arquitectura, el Barroco se manifestó en las fachadas ornamentadas de las iglesias y catedrales de América Latina. La catedral de la Ciudad de México, construida en el siglo XVII, es un ejemplo impresionante de este estilo arquitectónico. Su fachada barroca se caracteriza por sus detalles ornamentales y sus esculturas en relieve.

El Barroco tuvo una gran influencia en las iglesias de Quito y Cuzco, que son reconocidas por su impresionante arquitectura y ornamentación. La Iglesia de la Compañía de Jesús, en Quito, por ejemplo, es un magnífico ejemplo del estilo barroco americano, con su fachada decorada con estatuas y relieves dorados. En Cuzco, la Catedral de la Plaza de Armas es un ejemplo impresionante de la fusión de elementos europeos e indígenas en la arquitectura barroca.

Fragmentos seleccionados

La Historia del Arte, Gombrich

Las Meninas

Vemos al propio Velázquez trabajando en un gran cuadro. Tras una observación más cuidadosa, descubriremos también qué es lo que está pintando. El espejo de la pared posterior del estudio refleja las figuras de Rey y la Reina, que están posando para su retrato. De modo que lo que estamos viendo es lo que ellos ven: un grupo de gente que ha entrado a la cámara. Se trata de su hija pequeña, la infanta Margarita, flanqueada por dos damas de honor, una de las cuales le ofrece un refresco mientras que la otra hace una

reverencia a la real pareja. Conocemos sus nombres y también los de los dos enanos (la muchacha fea y el niño que juega con un perro), cuyo cometido era divertir. Los graves adultos del fondo parecen cuidar que los visitantes se comporten correctamente.

Qué significa todo esto exactamente? Quizá nunca lo sepamos, pero me gustaría pensar que Velázquez detuvo un instante del tiempo mucho antes de la invención de la cámara fotográfica. Puede ser que la princesa hubiera sido traída para paliar el aburrimiento de la pose y que el Rey o la Reina comentaran que allí había un rema digno de un pincel. Las palabras pronunciadas por el soberano se toman siempre como una orden, de modo que, a lo mejor, debemos esta obra maestra a un deseo pasajero que solamente Velázquez podía hacer realidad (Gombrich, 2009).

Obras representativas

Nota: Adaptado de Gian Lorenzo Bernini, Cathedra Petri (o silla de San Pedro), bronce dorado, oro, madera, vidrieras (1647) (ábside de la basílica de San Pedro, Ciudad del Vaticano, Roma, foto: Steven Zucker, CC BY-NC-SA 2.0 (2022). <https://smarthistory.org/global-baroque-introduction/>

Nota: Adaptado de Diego Velázquez: Las meninas. 1656, óleo sobre lienzo, 381 x 276 cm. Museo del Prado, Madrid. <https://www.culturagenial.com/es/cuadro-las-meninas-de-diego-de-velasquez/>

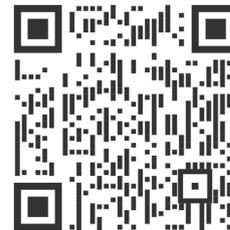
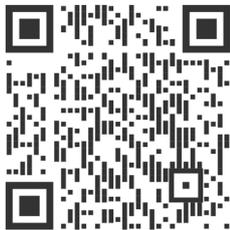

Nota: Adaptado de Interior de la iglesia de la Compañía en Quito, por <https://historiaarquitecturauioblogspot.com/2018/01/iglesia-de-la-compania-de-jesus-quito.html>

Enlaces relacionados

Cultura genial.com, Barroco

Smarthistory.org, Arte barroco una introducción

Arte

Neoclásico

AUX GRANDS HOMMES LA PATRIE RECONNAISSANTE

Arte Neoclásico

Existe un movimiento filosófico fundamental para la aparición del neoclasicismo y se lo conoce como ilustración. Desde mediados del siglo XVIII, enfatizaría la importancia de la razón y la existencia de un orden natural. Este movimiento intelectual y filosófico se esparció durante el siglo XVIII en Europa y América. Entre sus preceptos estaba el rechazo total al autoritarismo de las monarquías absolutas y le cedía esta autoridad a la razón. Esta doctrina llevaría a una mejoría en los derechos de las personas comunes, y una pérdida de la influencia de los poderes tradicionales. Se creía que la razón podría ser aplicada a las acciones de los individuos, de la sociedad y del gobierno y a partir de este marco intelectual se encendería la llama de los primeros grupos independentistas en Francia, Estados Unidos, América Latina, Grecia y los Balcanes.

El regreso a lo clásico se dio en parte como una respuesta a los excesos del barroco y rococó (que representaban precisamente la opulencia de los monarcas). Este gusto por las formas clásicas se vio promovido por los descubrimientos de las ciudades romanas de Herculano y Pompeya (en 1709 y 1748, respectivamente).

Como resultado, París lideró una respuesta que idealizaría y romantizaría a la civilización romana. De acuerdo con lo que se presumía, eran valores de la antigüedad. Los europeos reaccionarían en contra del frívolo y decadente barroco y rococó.

La simplicidad y moralidad, asociadas románticamente a las culturas clásicas, se convertiría en el enfoque de las artes.

Arquitectura Neoclásica

Los edificios neoclásicos se caracterizaban por el uso de diseños de la antigüedad romana y griega. Las fachadas de los edificios a menudo tenderían, en apariencia, a los templos antiguos con columnas, pórticos y tímpanos esculpidos. Otros edificios incorporarían largas columnatas; así mismo se incorporan a los edificios algunas inscripciones en latín, que a menudo remplazarían los grupos escultóricos. Las cúpulas renacentistas se levantarían sobre tambores con ventanas, que también la mayor parte de veces se encuentran rodeadas de columnas.

Se incorporaron en las grandes avenidas elementos como los arcos del triunfo, provenientes de la antigua Roma y usados para celebrar las glorias de individuos o glorias nacionales. El Arco del Triunfo de la Estrella en París es tal vez el más conocido de estos. En algunos casos, los arcos se complementaban con grupos escultóricos compuestos por carrozas tiradas por caballos, tal como en la Puerta de Brandemburgo de Berlín (1784).

El crecimiento acelerado de las ciudades europeas demandaba una buena planificación urbana. Se trataba de amplias avenidas que emanaban desde elementos centrales o círculos y dividían las ciudades y vinculaban edificios importantes. Tal es el caso de París, que arrasó con grandes barrios medievales para modernizar la ciudad e incorporó, en estos grandes bulevares, arquitectura neoclásica.

Como se explicó en líneas anteriores, este es el momento donde existe un interés muy grande hacia la arqueología; las piezas recolectadas durante las excavaciones eran frecuentemente llevadas a colecciones privadas. Con el paso del tiempo se vio la necesidad de generar espacios para que estas puedan ser exhibidas y disfrutadas por el público

en general, con lo que nacen los museos. Los primeros museos, al ser espacios relacionados con el arte y la cultura, van a expresar formas arquitectónicas neoclásicas.

Escultura Neoclásica

La escultura neoclásica tiende hacia la claridad y pureza de los contornos y al equilibrio y simplicidad. Por lo general, está realizada con mármol blanco y representa temas de la antigüedad clásica. Se da preferencia a temas mitológicos. Se interesa por la belleza ideal, las actitudes reposadas, la severidad y pureza del arte antiguo.

Se esculpían desnudos alejados del erotismo, retratos individualizados, retratos ecuestres, sepulcros, relieves unidos a monumentos conmemorativos o edificios públicos. Algunos retratos de personas eran representados como si fueran dioses clásicos; tal es el caso del retrato de Paulina Bonaparte.

Obras representativas

Arquitectura Neoclásica

Nota: Adaptado de Casa Blanca en Washington DC (2023). <https://arcux.net/blog/arquitectura-neoclasica/>

Pintura Neoclásica

La pintura neoclásica también toma como fuente de inspiración el arte griego y romano. Resalta su claridad, sencillez y equilibrio. Los temas para la pintura estaban relacionados con mitología clásica, junto con imágenes relacionadas con la Revolución Francesa.

En cuanto a la representación, podemos decir que, con frecuencia, se da importancia al color. Se busca plasmar los efectos de la luz sobre los objetos.

En la pintura de estilo neoclásico, podemos destacar a un gran artista llamado Jacques-Louis David, quien, junto a otros artistas de la época, brindaron realce a historias y mitos de los romanos. Así mismo, buscaron reproducir escenas de la revolución. El uso de la luz y el dominio del dibujo caracterizaron este período artístico. Además, no se usan líneas para definir los contornos sino el difuminado previamente usado durante el renacimiento.

Escultura Neoclásica

Nota: Adaptado de Psique Reanimada por el Beso de Cupido (1787) de Antonio Canova, <https://lasesculturas.com/escultura/esculturas-neoclasicas-famosas/>

Pintura Neoclásica

Nota: Adaptado de El juramento de los Horacio, actualmente expuesto en el museo del Louvre de París (2022). <https://www.lifeder.com/pintura-neoclasicas/>

Enlaces relacionados

Official global art, Escultura neoclásica

Las esculturas, Esculturas neoclásicas famosas

Romanticismo

Romanticismo

El Romanticismo fue un movimiento cultural que surgió en Europa a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Se caracterizó por su exaltación de la emoción, la imaginación y la individualidad frente a la razón y la tradición. Este movimiento tuvo un gran impacto en la literatura, la música, la pintura y la filosofía de la época.

El contexto histórico del Romanticismo estuvo marcado por la Revolución Francesa y las Guerras Napoleónicas, que causaron un gran impacto social y político en Europa. Los románticos se sintieron atraídos por el mundo natural y las emociones humanas y rechazaron la rigidez de la sociedad y la cultura de la Ilustración.

Las características del Romanticismo incluyen la exaltación de la naturaleza, el énfasis en la imaginación y la fantasía, la importancia de los sentimientos y la emoción, la defensa de la libertad y la individualidad, y la fascinación por lo sobrenatural y lo misterioso. En la literatura, los escritores románticos utilizaron la poesía para expresar sus sentimientos y emociones y crearon personajes heroicos y rebeldes que se enfrentaban a la sociedad y a la autoridad.

Entre los representantes más destacados del Romanticismo se encuentran el poeta inglés William Wordsworth, el novelista alemán Johann Wolfgang von Goethe, el poeta francés Victor Hugo, y el músico alemán Ludwig van Beethoven. En España, destacaron autores como Gustavo Adolfo Bécquer y José de Espronceda, mientras que, en América Latina, autores como José Martí, Rubén Darío y Jorge Luis Borges se inspiraron en el Romanticismo para crear una nueva literatura latinoamericana.

Fragmentos seleccionados

Los estilos del arte, Tarabra

En Inglaterra, se usa el término *romantic* para indicar una evasión emotiva y fantástica de la realidad. Precisamente esta tendencia a romper ataduras y expresar libremente los sentimientos es lo que dificulta la definición del estilo romántico, muy complejo y diverso. Como dijo Charles Baudelaire, el romanticismo no es más que “un modo de sentir” el mundo, lo que ocurre a nuestro alrededor, de acuerdo con nuestras emociones. Por eso, cada artista romántico tiene su estilo, que puede acercarse más o menos al lenguaje académico o rebelarse enérgicamente contra él, como hizo Delacroix.

Lo que caracteriza una obra romántica no es tanto la técnica pictórica como los asuntos elegidos y representados y un tratamiento especial de los colores, que sirven para imprimir fuerza emotiva en su composición. Los colores deben poner énfasis en los sentimientos expresados en la obra. Los asuntos escogidos tienen que suscitar alguna emoción, ya sea que esté relacionada con el amor, la fe, los valores patrióticos o los valores familiares, siempre con una visión subjetiva. La naturaleza deja de ser un apacible fondo decorativo, cobra fuerza y vida. Se torna salvaje, furiosa, poderosa, se sacude el control humano, asume una personalidad a menudo alarmante (Talabra, 2009).

Obras representativas

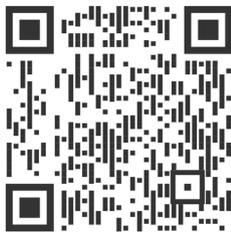
Nota: Adaptado de El monje frente al mar (1808). En Friedrich (2020). <http://tom-historiadelarte.blogspot.com/2007/05/la-pintura-del-siglo-xix-el.html>

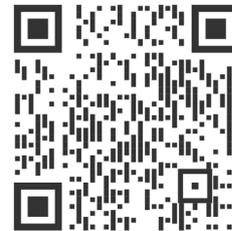
Nota: Adaptado de Théodore Géricault: La balsa de la Medusa (1819). Óleo sobre lienzo. 4,91 m x 7,16 m. Museo del Louvre, París. <https://www.culturagenial.com/es/romanticismo/>

Enlaces relacionados

Enciclopedia Humanidades, el Arte en el Romanticismo

Capital del arte, Romanticismo

Siglo XIX:

Realismo, impresionismo postimpresionismo

Siglo XIX: Realismo, Impresionismo, Postimpresionismo

El siglo XIX constituyó una auténtica edad de oro del desarrollo artístico en Europa. Las artes encontraron en la nueva sociedad no solo un campo extraordinario para inspirarse sino, además, una demanda mayor. La evolución artística del siglo XIX supone, en muchos de sus aspectos, una magnífica muestra de las contradicciones políticas, sociales y económicas de su tiempo. En el marco de una realidad en constante cambio que se dirigía con decisión hacia el siglo XX, es decir, hacia la modernidad, el arte y, en especial, la pintura, sostuvo una lucha evidente por la búsqueda de nuevas formas de expresión capaces de acomodarse a los nuevos tiempos y de romper definitivamente con un pasado que aún mantenía lazos con el arte medieval.

En términos generales, la evolución artística del siglo estuvo marcada por la pintura, ya que la producción escultórica fue limitada y nunca llegó a despertar el interés suscitado por la pintura. En este sentido, hay que destacar que el siglo XIX, a partir del paso de la cultura aristocrática a la cultura burguesa, supuso la aparición del concepto de público, tal y como lo entendemos hoy. En efecto, la obra de arte ya no interesa a unos pocos solamente, sino que, a través de las exposiciones, los salones anuales y los debates mantenidos en la prensa sobre las creaciones de los artistas se hicieron materia de interés público, mucho más generalizada. En lo que respecta a la arquitectura, esta se vio sometida a influencias diferentes de las que sufrió la pintura, con lo que ya no se pudo hablar de estilos únicos para ambas manifestaciones artísticas. De esas influencias o condicionantes diferentes, la aparición de

nuevos materiales de construcción fue el elemento decisivo que dio a la arquitectura del XIX su propio camino de evolución.

Realismo

El realismo es un movimiento artístico desde mediados hasta finales del siglo XIX, por el que se pretendía crear representaciones objetivas del mundo externo basadas en la observación imparcial de la vida contemporánea. El realismo fue deliberadamente democrático, tanto en su temática como en sus actividades públicas y clases sociales, que antes no se consideraban dignas de representar en el arte. Los artistas realistas buscaban retratar el mundo tal y como es, sin adornos ni idealizaciones y utilizar la pintura como una herramienta para reflejar la realidad social y política de su tiempo.

El desarrollo más congruente del realismo ocurrió en la pintura francesa, que se centró en la obra de Gustave Courbet. Este pintor usó el término realismo como título de un manifiesto presentado en una exposición de sus obras en 1855. Aunque su influencia se extendió durante el siglo XX, sus manifestaciones posteriores se denominan normalmente como realismo social.

Por ello, es más exacto entender el Realismo como un movimiento que exige un cierto compromiso social y político por parte del artista, y no como un estilo uniforme bajo el que puedan agruparse las imágenes producidas. Se trata, por tanto, de una corriente plural desde el punto de vista formal, que va desde la imagen testimonial de Courbet hasta la caricatura crítica de Daumier, y pasa por los descubrimientos empíricos de la luz que afectan particularmente a la representación del paisaje.

Evidentemente, el desarrollo del Realismo corre parejo al de la fotografía y es obvia la influencia que esta última ejerce en la pintura. No obstante, y en un principio, la influencia de la fotografía no afectó tanto a la técnica pictórica (pincelada oculta y minuciosidad en los detalles) cuanto al concepto de lo que entonces se entendía por “realidad”. Más que desafiar al pintor con las habilidades reproductivas de la máquina, le enseñó a ver las cosas con una mirada moderna. Esto es, la pintura aprendió de la fotografía los nuevos encuadres que acabarían con la artificialidad de los gestos y de las composiciones académicas. Se caracterizó por su precisión en la representación de los detalles, la atención al color y la luz y la representación de la vida cotidiana y los temas sociales.

Impresionismo

El impresionismo es el término general para describir el movimiento artístico que nació en Francia, a finales del siglo XIX. El término impresionista se usa, principalmente, para referirse a un grupo de pintores franceses que trabajaron entre 1860 y 1900, y, especialmente, para describir sus obras de finales de los sesenta y mediados de los ochenta. El movimiento fue antiacadémico en cuanto a sus aspectos formales y, además del Salón de París, de carácter oficial, se establecieron otros espacios para exhibir y vender pinturas. Sus principales postulados fueron el abandono de las figuras plenas e identificables, en favor de pintar la luz y capturar su presencia en un panorama específico, más allá de las formas que pudieran subyacerle.

El contexto histórico en el que surgió el impresionismo estuvo marcado por el surgimiento de la burguesía y los avances tecnológicos de la época, que permitieron la creación de nuevas técnicas de reproducción visual.

El impresionismo nace como una derivación del realismo. Si el realismo pinta la existencia, mediante una temática social comprometida, el impresionismo se basa en la apariencia. Los nuevos pintores se desentenderán de la realidad y se centrarán en la sensación. La sensación es la fuente de todos los conocimientos, de ahí que se desdeñe la forma, que supone una idea a priori. Los artistas impresionistas buscaban capturar la luz y el color en sus obras, a través de pinceladas sueltas y vibrantes que creaban una sensación de movimiento y espontaneidad. Todo debe partir de lo que el ojo vea y sin prevención. Por eso, los pintores impresionistas no tendrán conciencia del objeto, que es un puro pretexto, y los títulos de sus obras serán convencionales. La pintura puramente sensitiva es lo más opuesto a la pintura clásica occidental, que siempre ha sido una creación del cerebro.

El realismo había supuesto un culto a la materia, como realidad inmediata. El impresionismo negará esta realidad; incluso alcanzará una total desmaterialización, de suerte que el mundo toma aspecto fugitivo. En el último cuarto del XIX, el impresionismo afronta definitivamente el problema de representar el paisaje con sus elementos fluctuantes y sus circunstancias atmosféricas cambiantes.

El postimpresionismo

El postimpresionismo es un término que se aplica a la reacción contra el impresionismo que encabezaron Paul Cézanne, Paul Gauguin, Vincent van Gogh y Georges Seurat. Abarca aproximadamente desde 1886, el año en el que tuvo lugar la última exposición impresionista, hasta alrededor de 1905, cuando surgió el fovismo y se dieron los primeros pasos hacia el cubismo. Aunque se tratara de un movimiento principalmente francés, también se desarrolló en otros países, pero a menudo ocurría más tarde. En términos generales, en el postim-

presionismo, los artistas rechazan el interés que muestran los impresionistas por la representación naturalista de la luz y del color y se centran en las cualidades abstractas y el contenido simbólico. Por lo tanto, este movimiento incluye el neoimpresionismo, el simbolismo, el cloisonismo, el sintetismo y el trabajo posterior de algunos impresionistas. El pintor y crítico inglés Roger Fry acuñó el término en 1910 en una exposición de pintura, escultura y dibujo franceses de finales del siglo XIX, que organizó en las Galerías Grafton de Londres.

Las características principales del Postimpresionismo son que se concibe al arte como una actividad específica con reglas y realidad propia, distinto al entendimiento del arte como reproduc-

ción ilusoria de la realidad; hay un interés por la construcción de la forma, el dibujo y la expresividad de los objetos y figuras humanas

La obstinación de los impresionistas por eternizar el instante en el cuadro los había conducido a un callejón de trastornos, promovidos por la constante mutación de la atmósfera. Entonces, tres grandes artistas, insatisfechos por esta limitación, traspasaron sus fronteras, sin renunciar a los logros técnicos adquiridos.

La síntesis que elaboran estos maestros abre de par en par las puertas de las vanguardias históricas del siglo XX: Cézanne prelude el cubismo; Gauguin el movimiento nabi y el fauvismo; y Van Gogh, además del fauvismo, el expresionismo.

Obras representativas

Realismo

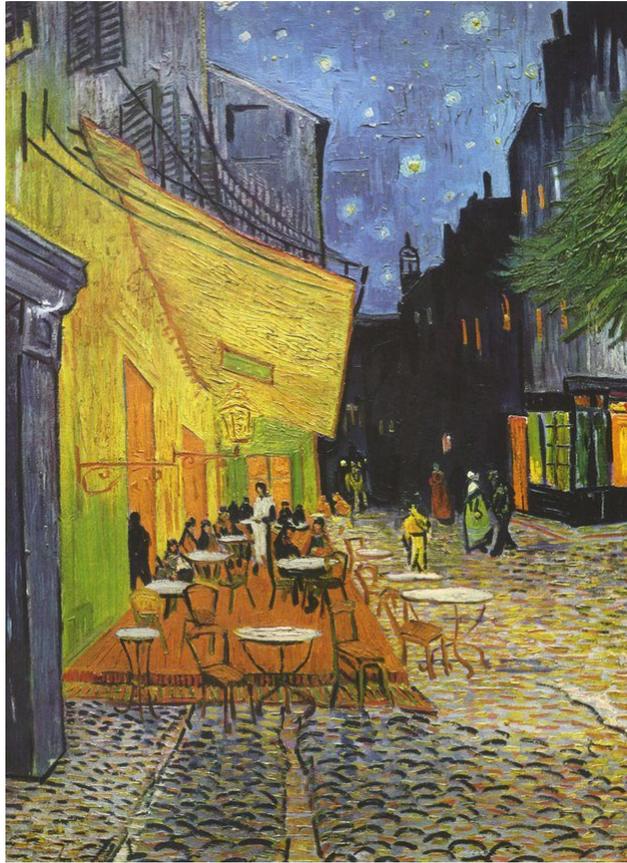
Nota: Adaptado de Jean- François Millet: Las espigadoras (1857). Museo de Orsay, París. <https://www.culturagenial.com/es/realismo/>

Impresionismo

Nota: Adaptado de Pierre-Auguste Renoir, Baile en el Moulin de la Galette (1876). Óleo sobre lienzo, 131 × 175 cm, Museo de Orsay, París. <https://enciclopediaehistoria.com/impresionismo/>

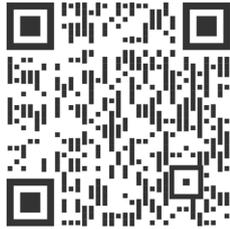
Postimpresionismo

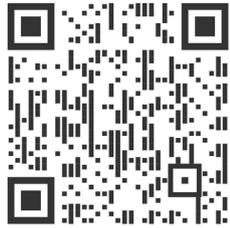
Nota: Adaptado de Vincent van Gogh: Terraza de café por la noche (1888). Óleo sobre lienzo, 81 cm × 65.5 cm. <https://www.culturagenial.com/es/postimpresionismo/>

Enlaces relacionados

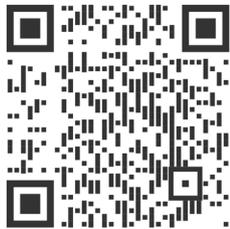
My modern met, Postimpresionismo: explorando la visión y estilos de estos artistas pioneros

Historia-arte. Impresionismo

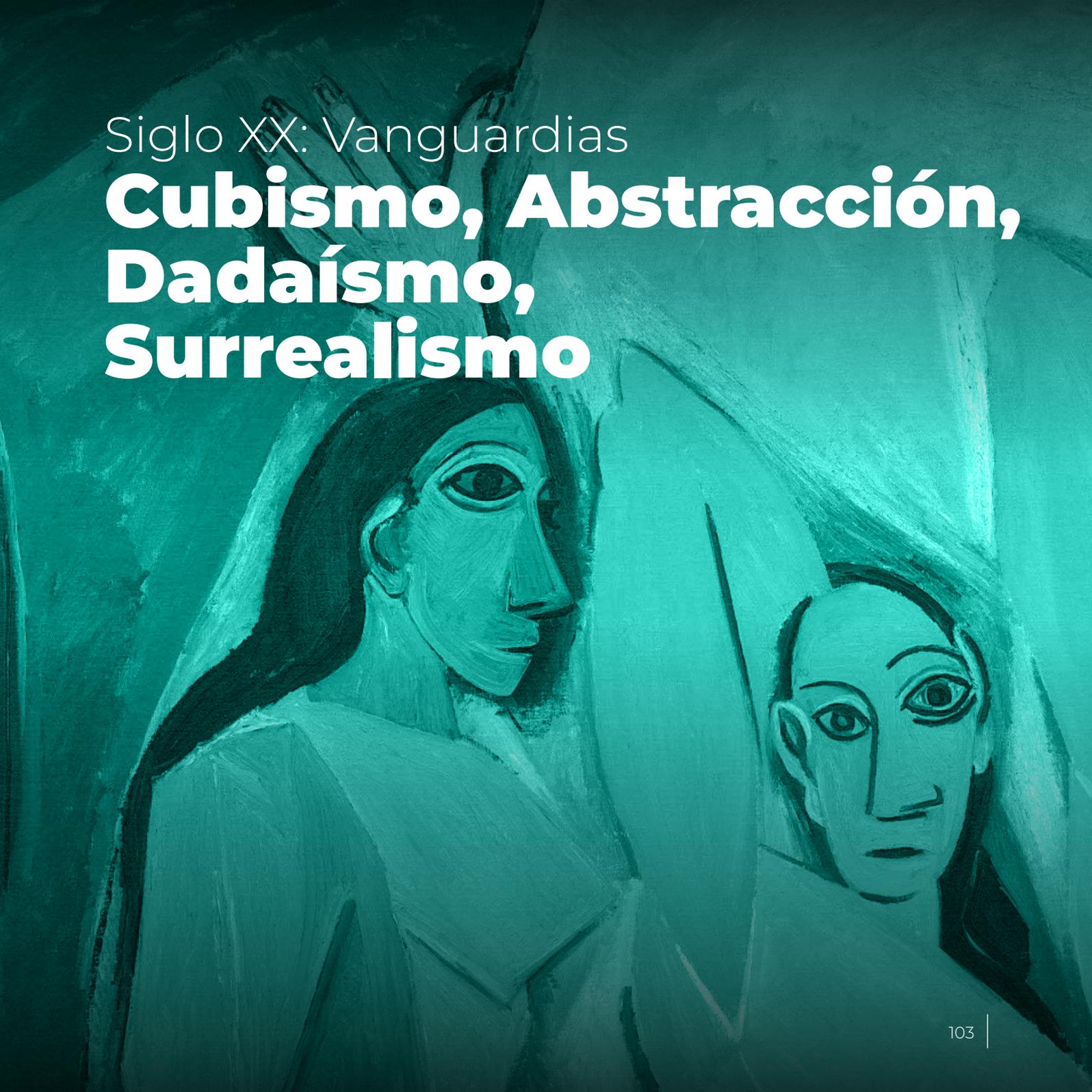

Cultura genial, Realismo

Siglo XX: Vanguardias

Cubismo, Abstracción, Dadaísmo, Surrealismo

Siglo XX Vanguardias: Cubismo, Abstracción, Dadaísmo, Surrealismo.

A finales del siglo XIX, cuando nace el modernismo, nadie experimentaba las incertidumbres que hoy albergamos con respecto a la máquina. En el horizonte no se barruntaban estadísticas de población, ni la posibilidad de fusiones o explosiones nucleares y cambio climático. Muy pocos tenían la conciencia de la miseria y el sufrimiento mudo de las masas que William Blake había maldecido y Friedrich Engels, descrito.

En las primeras dos décadas del siglo XX se produjeron innumerables novedades. Al tiempo que Europa se disponía a vivir la tragedia de la Primera Guerra Mundial, en el arte tenía lugar un período fecundo. Las artes visuales, la música y la literatura parecían estar en una continua búsqueda de novedades.

Los movimientos vanguardistas estaban formados por grupos que, a menudo, mantenían violentas polémicas entre sí. De la crítica y del contraste brotaba un gran impulso creativo. Los artistas de esta generación querían cambiarlo todo, desde la forma de ver y de representar la realidad, hasta la forma de vivir y de comprometerse socialmente.

Durante los totalitarismos y la Segunda Guerra Mundial el arte pareció, a veces, ponerse al servicio de los regímenes políticos. Sin embargo, la gran difusión de los medios de comunicación favoreció también el impulso de las actividades artísticas y su demanda. Esto se logró junto al desarrollo de las tecnologías.

Cubismo

El movimiento cubista, creado por Georges Braque y Pablo Picasso, se origina en París entre 1906 y 1908. Representa la primera alternativa radical de autonomía del lenguaje artístico frente a la representación, que queda relegada a un segundo plano.

El primer origen del cubismo hay que buscarlo en la famosa obra de Picasso *Les demoiselles d'Avignon*, en la que el autor empieza a pensar en 1906. En el cuadro se detectan influencias del arte africano, del románico, del Renacimiento y de Cézanne. Junto a esta obra, se ha de considerar también el cuadro de Braque *Desnudo* (1908), así como los paisajes pintados en *L'Estaque*, en los cuales es evidente la influencia de Cézanne.

Los artistas estaban interesados en capturar la complejidad de la vida moderna, y el cubismo era una respuesta a esa complejidad. El término cubismo se debe a Matisse, quien, al hablar de una de las pinturas de Braque en el Salón de Otoño de 1907, hace referencia a pequeños cubos; y también se lo debe a Vauxcelles, que califica a las obras presentadas en el Salón de los Independientes de 1908 de *bizarreries cubiques*.

El cubismo propone la ruptura con la tradición pictórica occidental e intenta reproducir la realidad según la propia idea de ella, de una forma total, sin tener en cuenta la visión que de la misma se puede tener. La ofrece como observada desde todos los ángulos, en una única composición que engloba a la vez sus distintos aspectos, según los puntos de vista. La principal característica del cubismo es la descomposición de las formas en planos geométricos básicos, como cubos, conos y esferas. En lugar de tratar de representar la realidad tal y como se ve, los artistas cubistas intentaron capturar la esencia de un objeto mediante la re-

presentación de múltiples vistas en un solo plano. De esta manera, el cubismo rechazó la ilusión de profundidad y perspectiva que había dominado el arte occidental durante siglos.

Definitivamente, el cubismo no puede considerarse un estilo, el arte de un grupo específico ni un movimiento. Abarca multitud de trabajos distintos. Se aplica a artistas de diferentes entornos y nunca dio lugar a un manifiesto en común. Sin embargo, aunque resulta difícil acordar una definición para este término, se ha considerado la primera corriente del arte del siglo XX y la más influyente.

La Abstracción

Término aplicado, en su sentido más estricto, al estilo artístico de Occidente del siglo XX que rechaza la representación y no toma la naturaleza como punto de partida ni como objetivo. A diferencia de los procesos de abstracción de la naturaleza o de objetos concretos (una tendencia que resultó muy recurrente en numerosas culturas y periodos tan primitivos como las pinturas de las cuevas del Paleolítico), el arte abstracto, como estética totalmente consciente basada en suposiciones de autosuficiencia, es un fenómeno totalmente moderno.

El arte abstracto es una forma de expresión artística que prescinde de toda figuración y propone una nueva realidad distinta a la natural. Usa un lenguaje visual de forma, color y línea para crear una composición que puede existir con independencia de referencias visuales del mundo real. Abarca movimientos como el Expresionismo, el Suprematismo, el Action Painting, De Stijl o el Constructivismo.

Las principales características del arte abstracto son la utilización de formas abstractas, líneas, colores y texturas y la ausencia de figuras o elementos reconocibles de la realidad. La obra de arte abs-

tracta puede ser interpretada de diferentes maneras por el espectador y su significado depende, en gran medida, de la sensibilidad y la percepción de quien la contempla.

Entre los representantes más destacados del arte abstracto se encuentran Wassily Kandinsky, Kazimir Malevich y Piet Mondrian. Kandinsky fue uno de los primeros artistas en explorar la abstracción, y se interesó por la relación entre los colores y las emociones. Su obra, donde se incluyen *Improvisación 28* y *Composición VIII*, se caracteriza por la utilización de formas abstractas y la exploración de la relación entre el color y la emoción.

Malevich, por su parte, fue uno de los fundadores del Suprematismo, un movimiento artístico que se caracteriza por la utilización de formas geométricas puras, como cuadrados y círculos y la exploración de la relación entre la forma y el espacio. Su obra más conocida es *Cuadrado Negro sobre Fondo Blanco*, que se considera una de las obras más icónicas del arte abstracto.

Finalmente, Mondrian fue uno de los artistas más influyentes en el desarrollo del arte abstracto y se interesó por la exploración de las relaciones entre las líneas, los colores y las formas. Sus obras, como *Composición en Rojo, Amarillo y Azul* y *Broadway Boogie Woogie*, se caracterizan por la utilización de formas abstractas y la exploración de la relación entre la geometría y la percepción visual.

Dadaísmo

El dadaísmo es un movimiento artístico que surgió a principios del siglo XX, en el contexto de la Primera Guerra Mundial y la agitación social y política de la época. Nació en 1916, en el Cabaret Voltaire de Zúrich. En él que participaron grupos independientes desde Nueva York, Berlín, París y otras ciudades.

El dadaísmo se caracterizó por la negación de la razón y la lógica y la utilización de elementos absurdos y carentes de sentido en las obras de arte.

Los dadaístas canalizaron su repulsión hacia la Primera Guerra Mundial en forma de críticas a los valores materialistas y nacionalistas que la habían producido. Está marcado por la sensación de desencanto y desilusión ante la sociedad moderna, pues se rechazaban las convenciones y las normas establecidas. Ellos buscaron formas de subvertir las expectativas y desafiar el sentido común.

Las principales características del arte dadaísta son la utilización de elementos absurdos y carentes de sentido, la negación de la lógica y la razón y la subversión de las convenciones artísticas y culturales. Las obras dadaístas pueden incluir collages, assemblages, poesía fonética y performances; se caracterizan por su carácter subversivo y provocador. A través de sus provocaciones, representaciones y técnicas poco ortodoxas, buscaban causar impacto en la sociedad para generar un sentimiento de autoconciencia. Una de las metas de los dadaístas es despertar al público para que tome conciencia de lo que está sucediendo. Ante todo, el dadá es igual a rebelión. El movimiento dadaísta es un movimiento antiartístico, antiliterario y antipoético, porque cuestiona la existencia del arte, la literatura y la poesía. De hecho, por definición, cuestiona al propio Dadaísmo.

Entre los representantes más destacados del dadaísmo se encuentran Marcel Duchamp, Tristan Tzara y Hans Arp. Duchamp es conocido por su obra Fuente, un urinario que se presentó como obra de un museo y que desafió las convenciones sobre lo que podía considerarse una obra de arte. Tzara, por su parte, fue uno de los fundadores del movimiento dadaísta y se interesó por la poesía fonética y la utilización de la palabra como elemento subversivo. Arp, finalmente, exploró la relación

entre la forma y el azar, y utilizó técnicas como el collage y la yuxtaposición de elementos para crear obras de arte carentes de sentido.

Surrealismo

El surrealismo es un movimiento artístico surgido en Francia a partir del dadaísmo, en la década de los años 1920, en torno a la personalidad del poeta André Breton. Los surrealistas se percataron de que había una profunda crisis en la cultura occidental y respondieron con una revisión de los valores a todos los niveles, que se basa en los descubrimientos psicoanalíticos de Freud y en la ideología política del marxismo. Tanto en poesía como en las artes plásticas, esta revisión se llevó a cabo a través del desarrollo de técnicas no convencionales; para ello, el automatismo fue primordial. Los poetas parisinos que elaboraron la teoría y el enfoque surrealistas fueron reconocidos oficialmente en el Manifiesto Surrealista de André Breton (1924), en el ensayo Una Ola de Sueños (1924) de Louis Aragon, y en el periódico La Revolución Surrealista, publicado en diciembre del mismo año.

El término surrealista es de origen francés y quiere describir el ir más allá de la realidad. Se aplica a la literatura en 1917, cuando Apollinaire califica de drama surrealista a su obra Las Tetas de Tiresias.

Muchos de los postulados dadaístas se mantienen en el surrealismo, lo mismo que muchos de sus gestos, actitudes destructivas y métodos provocadores. Sin embargo, todo ello se hace bajo una fisonomía distinta, ya que, si el dadá halla su libertad en la práctica constante de la negación, el surrealismo intenta dar fundamento a tal libertad con una doctrina. Es el paso de la negación a la afirmación.

Las principales características del arte surrealista incluyen la utilización de imágenes oníricas, el

uso de técnicas como el automatismo y la escritura automática y la exploración de temas como el erotismo, la muerte y la psique humana. Las obras surrealistas pueden incluir pinturas, esculturas, fotografías y textos literarios y se caracterizan por su carácter enigmático y simbólico.

La meta de la obra surrealista, en la que el psicoanálisis desempeña un papel revelador, es lo maravilloso. Está inspirado en el simbolismo y en el mundo de los sueños. Bretón propone sustituir el mundo de las apariencias por el de las apariciones y los sueños. El inconsciente es la región del intelecto donde el ser humano no objetiva la realidad, sino que forma un todo con ella. El arte, en esa esfera, no es representación sino comunicación vital

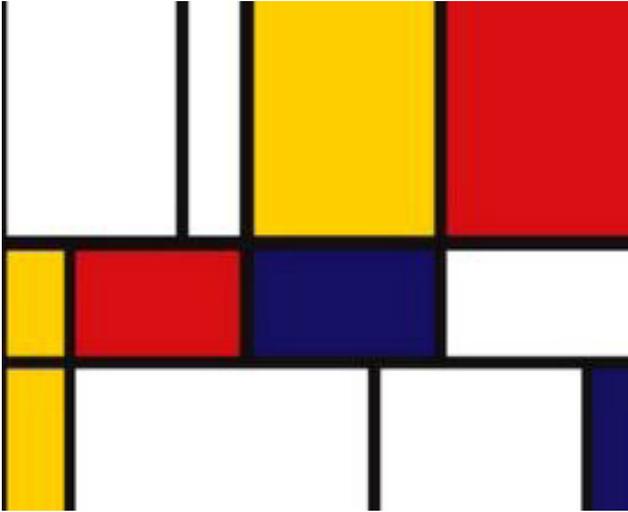
directa del individuo con el todo. Esa conexión se expresa de forma privilegiada en las casualidades significativas (azar objetivo), en las que el deseo del individuo y el devenir ajeno a él convergen imprevisiblemente; así mismo ocurre en el sueño, donde los elementos más dispares se revelan unidos por relaciones secretas. El surrealismo propone trasladar esas imágenes al mundo del arte por medio de una asociación mental libre, sin la intromisión censora de la conciencia. De ahí que elija como método el automatismo y recoge, en buena medida, el testigo de las prácticas mediúmnicas espiritistas, aunque cambia radicalmente su interpretación. Lo que habla a través del médium no son los espíritus, sino el inconsciente.

Obras representativas

Nota: Adaptado de Pablo Picasso, quien es el máximo exponente de esta tendencia artística (2017). <https://okdiario.com/curiosidades/caracteristicas-principales-cubismo-1289506>

Abstracción

Nota: Adaptado de Tableau I, Piet Mondrian. <https://www.significados.com/arte-abstracto/>

Dadaísmo

Nota: Adaptado de Marcel Duchamp: La fuente (1917). Fotografía de Alfred Stieglitz. <https://www.culturagenial.com/es/dadaismo/>

Surrealismo

Nota: Adaptado de Salvador Dalí: Dalí a la edad de seis años, cuando creía que era una niña, levantando la piel del agua para ver a un perro dormido a la sombra del mar (1950). Óleo sobre lienzo. <https://www.significados.com/surrealismo/>

Enlaces relacionados

Significados, Surrealismo (movimiento artístico y literario)

Arte y cultura visual, Dadaísmo, las mujeres y su revolución

Cultura genial, Arte abstracto

OK diario. Conoce las características principales del cubismo

Posguerra:

Expresionismo, Expresionismo abstracto, Pop Art

Campbell's
CONDENSED
SPLIT PEA
WITH HAM
SOUP

Campbell's
CONDENSED
ONION
SOUP

Campbell's
CONDENSED
GREEN PEA
SOUP

Campbell's
CONDENSED
SCOTCH BROTH
A HEARTY SOUP
SOUP

Campbell's
CONDENSED
VEGETABLE
SOUP

Campbell's
CONDENSED
SPLIT PEA
WITH HAM
SOUP

Campbell's
CONDENSED
CHEDDAR
CHEESE
SOUP

Campbell's
CONDENSED
BEEF
SOUP

Campbell's
CONDENSED
CREAM OF
ASPARAGUS
SOUP

Campbell's
CONDENSED
Old-fashioned
TOMATO RICE
SOUP

Campbell's
CONDENSED
CREAM OF
CELERY
SOUP

Campbell's
CONDENSED
BLACK BEAN
SOUP

Campbell's
CONDENSED
CHICKEN
JUMBO
SOUP

Campbell's
CONDENSED
TURKEY VEGETABLE
SOUP

Campbell's
CONDENSED
CHILI BEEF
SOUP

Campbell's
CONDENSED
VEGETABLE
BEAN
SOUP

Campbell's
CONDENSED
CREAM OF
CHICKEN
SOUP

Campbell's
CONDENSED
CREAM OF
MUSHROOM
SOUP

Campbell's
CONDENSED
CORN
SOUP

Campbell's
CONDENSED
TOMATO
SOUP

Campbell's
CONDENSED
MINESTRONE
ITALIAN-STYLE VEGETABLE SOUP
SOUP

Campbell's
CONDENSED
CHICKEN
VEGETABLE
SOUP

Campbell's
CONDENSED
VEGETARIAN
VEGETABLE
SOUP

Campbell's
CONDENSED
CORN
SOUP

Posguerra: Expresionismo, Expresionismo abstracto, Pop art.

Expresionismo

El expresionismo fue un movimiento artístico que se desarrolló en Europa a principios del siglo XX y prosperó entre 1905 y 1920, particularmente en Alemania. Se caracterizó por su énfasis en la emoción y la subjetividad en la pintura. Los artistas expresionistas buscaban expresar sus emociones y sentimientos a través de su arte mediante técnicas y estilos que desafiaban las convenciones estéticas de la época. Se extendió a los campos de la literatura, la música, la danza y el teatro.

El expresionismo manifiesta el malestar existencial producido por los horrores de la guerra y por la crisis de los ideales sociales, que condujo a una revuelta contra todos los valores establecidos. Las imágenes expresan estos sentimientos a través de la deformación de las figuras y la utilización de colores que dan lugar a violentos contrastes. Representaron la angustia y la alienación que sentían ante los acontecimientos históricos. Además, la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud también tuvo una gran influencia en el desarrollo del expresionismo, ya que los artistas buscaban explorar la psique humana y las emociones más oscuras.

El expresionismo suele ser entendido como la deformación de la realidad para expresar de forma más subjetiva la naturaleza y el ser humano, lo que daba primacía a la expresión de los sentimientos más que a la descripción objetiva de la realidad. Los artistas expresionistas buscaban crear una sensación de inquietud y tensión en el espectador,

y a menudo representaban temas oscuros como la muerte, la locura y la angustia. Si se lo entiende de esta forma, el expresionismo es extrapolable a cualquier época y espacio geográfico. Así, a menudo, se ha calificado de expresionista la obra de diversos autores como Matthias Grünewald, Pieter Brueghel (el Viejo), el Greco o Francisco de Goya.

Expresionismo abstracto

El expresionismo abstracto es un movimiento pictórico contemporáneo dentro de la abstracción; en concreto, guarda relación con las tendencias informalistas y matéricas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Surgió en la década de 1940 en Estados Unidos y se difundió, décadas después, por todo el mundo. Se considera el primer movimiento genuinamente estadounidense dentro del arte abstracto. Es, además, ejemplo del liderazgo que, en materia de artes plásticas, asumió Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial.

Al expresionismo abstracto también se lo conoce como Escuela de Nueva York, pero esta denominación abarca otras artes (música, diseño, poesía, teatro, etc.). No se trata propiamente de una escuela con un estilo común, sino de un conjunto de artistas de convicciones semejantes y que compartían una serie de técnicas pictóricas.

Generalmente son abstractos en el sentido que eliminan la figuración. No obstante, hay excepciones y algunos emplean trazos figurativos. Así, aparecen figuras reconocibles, como ocurre con *Las Mujeres* de Willem de Kooning. Las telas presentan un aspecto geométrico que las hace diferentes de movimientos precedentes, como el surrealismo.

Las características más destacadas del expresionismo abstracto son la abstracción de la figura y la forma, la importancia de la gestualidad y el

movimiento y la utilización de técnicas como el *dripping* o el *action painting*, en las que el artista aplicaba la pintura de forma espontánea y gestual sobre la superficie del lienzo. Concebían la superficie de la pintura como *all over* (cobertura de la superficie), para significar un campo abierto sin límites en la superficie del cuadro. El espacio pictórico se trata con frontalidad y no hay jerarquía entre las distintas partes de la tela.

Los artistas más destacados del expresionismo abstracto incluyen a Jackson Pollock, Mark Rothko y Willem de Kooning. Pollock es conocido por su técnica de *dripping*, en la que vertía la pintura sobre el lienzo desde una altura y dejaba que la gravedad y la gestualidad del movimiento crearan la composición. Rothko, por su parte, utilizaba grandes bloques de color en sus obras, lo que creaba una sensación de inmersión y trascendencia en el espectador.

Pop art

El Pop Art es un movimiento artístico que surgió en la década de 1950 en el Reino Unido y se expandió rápidamente a los Estados Unidos y otros países. Su objetivo era fusionar el arte con la cultura popular, pues tomaba elementos de la publicidad, la televisión, la música y la moda para crear obras de arte que reflejaran la vida cotidiana y la sociedad de consumo.

El contexto histórico en el que surgió el Pop Art estuvo marcado por el auge del capitalismo y la cultura de masas, así como por la Guerra Fría y la amenaza nuclear. Los artistas pop se inspiraron en la estética de la publicidad y la propaganda al utilizar imágenes icónicas de la cultura popular como los productos comerciales, las celebridades, los cómics y los anuncios publicitarios.

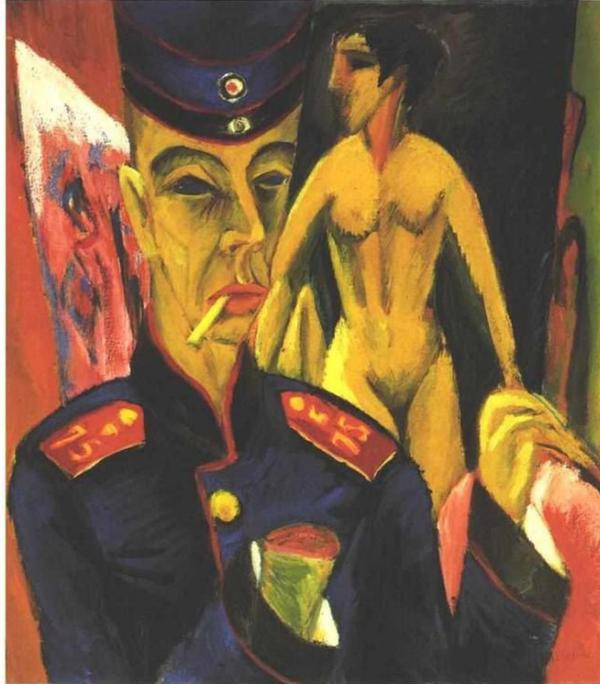
Las características más destacadas del Pop Art son la utilización de imágenes y objetos cotidianos, la utilización de colores brillantes y contrastantes y la simplificación de las formas y las líneas. Los artistas pop también utilizaban técnicas de reproducción mecánica como la serigrafía y el *offset*, para reproducir sus obras en grandes cantidades y hacerlas más accesibles al público.

Algunos de los artistas pop más conocidos son Andy Warhol, Roy Lichtenstein y Claes Oldenburg. Warhol es especialmente famoso por sus obras que retratan a celebridades como Marilyn Monroe y Elvis Presley, así como por su utilización de la técnica de serigrafía para reproducir sus imágenes en serie. Lichtenstein, por su parte, utilizaba técnicas de cómic y animación para crear obras que parecían ilustraciones ampliadas. Oldenburg creaba esculturas gigantes de objetos cotidianos como hamburguesas, papas fritas y zapatillas de deporte.

El Pop Art tuvo una gran influencia en el arte contemporáneo y su legado se puede ver en la obra de artistas de todo el mundo. Su impacto en la cultura popular y la sociedad de consumo sigue siendo evidente en la actualidad, y su legado continúa inspirando a nuevos artistas que buscan fusionar el arte con la cultura popular y la tecnología.

Obras representativas

Expresionismo

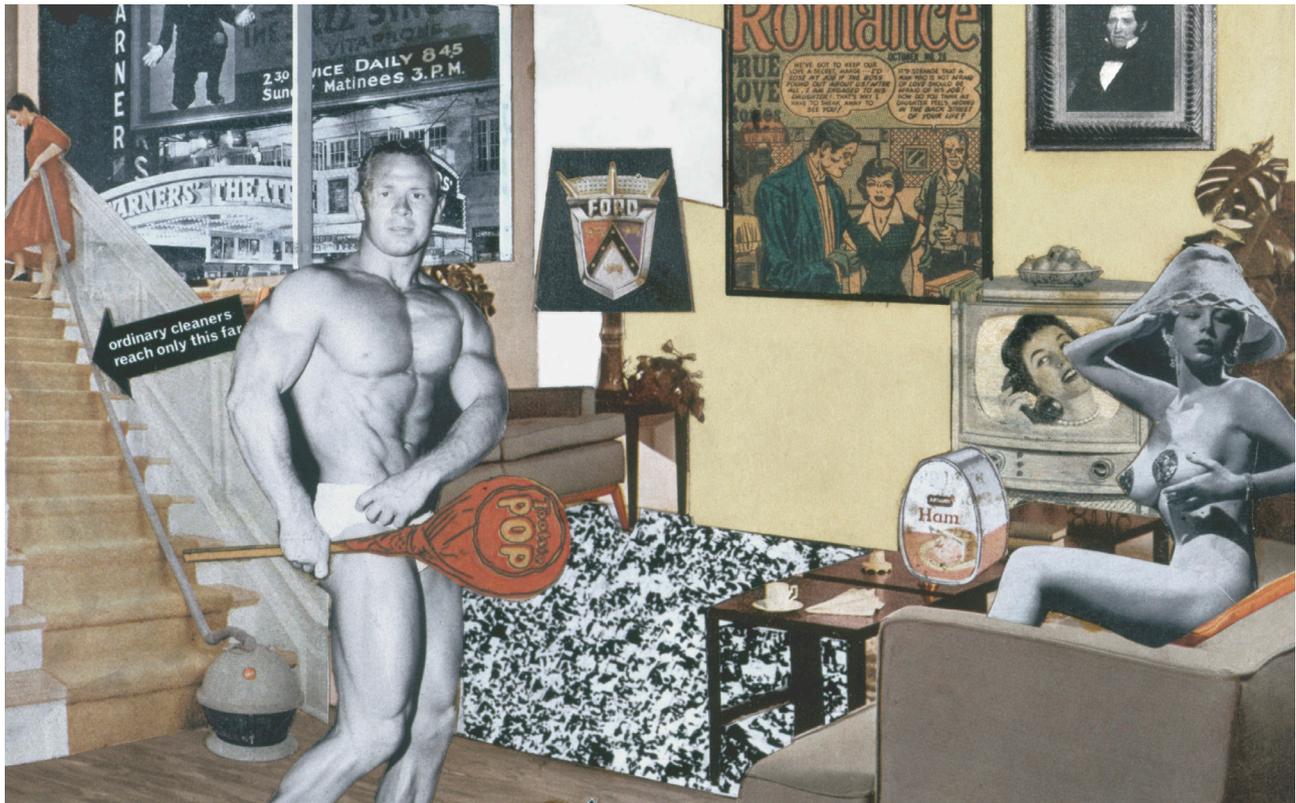
Nota: Adaptado de Ernst Ludwig Kirchner: Autorretrato como soldado. Óleo sobre lienzo 69,2 x 61 cm. Allen Memorial Art Museum, Oberlin (Ohio). <https://www.culturagenial.com/es/expresionismo/>

Expresionismo abstracto

Nota: Adaptado de Número 17- Jackson Pollock (1949). <https://www.wikiart.org/es/artists-by-art-movement/expresionismo-abstrac-to#!#resultType:masonry>

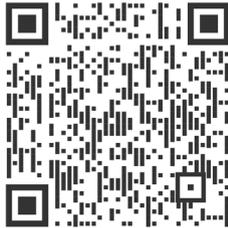
Pop art

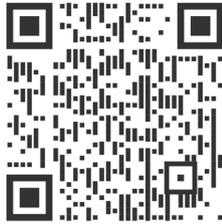
Nota: Adaptado de Richard Hamilton. Just What Is It That Makes Today's Homes So Different, So Appealing? <https://masdearte.com/especiales/pop-art-ser-trivial-ser-sofisticado/>

Enlaces relacionados

Más de arte, Pop Art: ser trivial, ser sofisticado

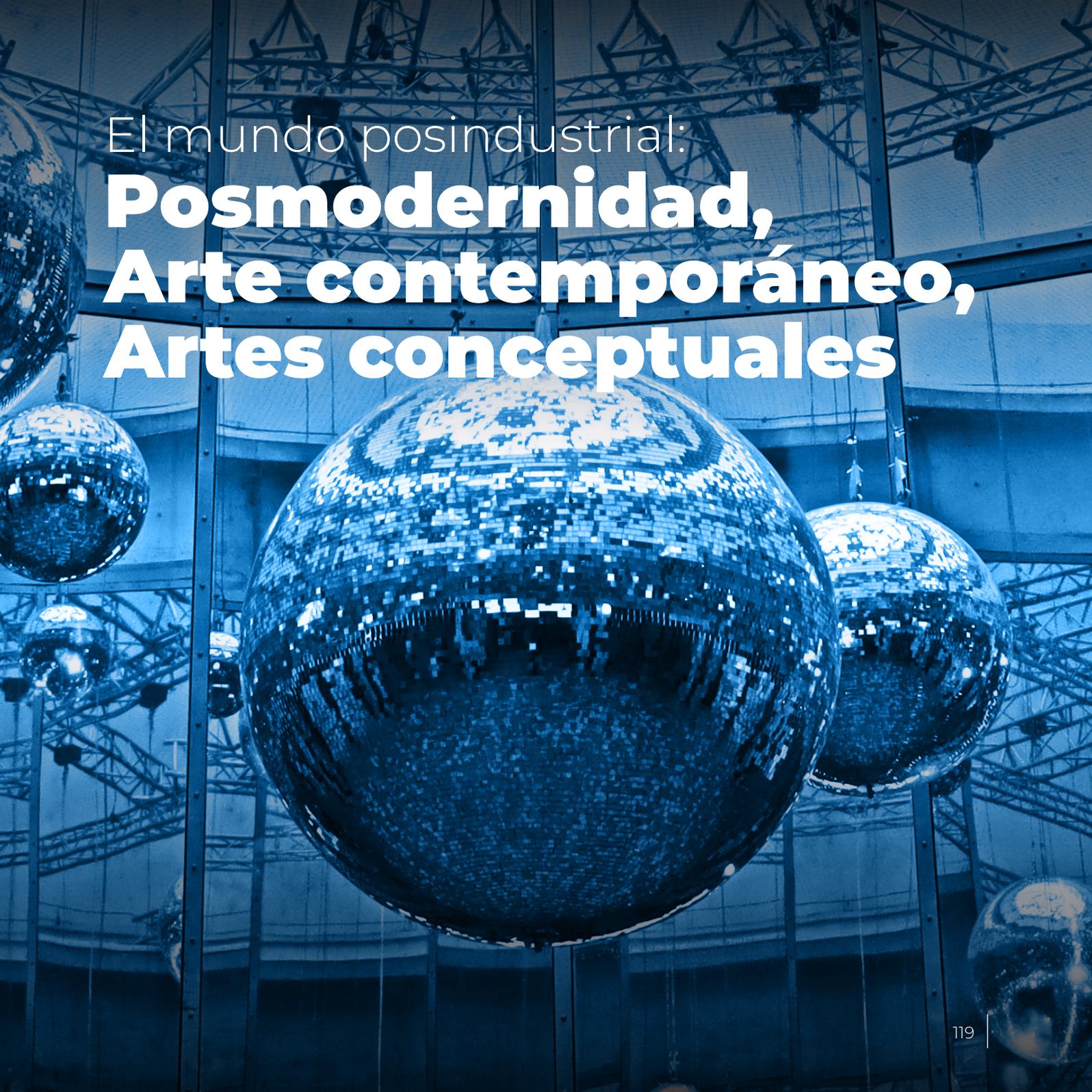

Historia-arte, Expresionismo

Artlex, Movimiento de arte del expresionismo abstracto: historia, artistas y obras de arte

El mundo posindustrial:
**Posmodernidad,
Arte contemporáneo,
Artes conceptuales**

El mundo posindustrial: Posmodernidad, Arte Contemporáneo - Artes Conceptuales

Posmodernidad

El término posmodernidad designa una amplia gama de movimientos culturales: arte, literatura, filosofía, sociología, etc., de la segunda mitad del siglo XX. Este movimiento se extiende hasta hoy; presenta en común su oposición o superación de las tendencias de la modernidad con su fracasado intento por lograr la emancipación de la humanidad, bajo la consigna que el proyecto moderno fracasó, tanto en su intento de renovación radical de las formas tradicionales de arte y la cultura como en su esencia de pensamiento y vida social.

Se trata de una nueva conciencia acerca de la humanización universal, que se integra a la protección de la naturaleza, el medio ambiente, las especies, el planeta, lo más significativo de la sociedad, la cultura, la educación, la ciencia, el arte, etc. Está equipada con la tecnología como fuente de cambios y soluciones.

El posmodernismo defiende la hibridación, la descentralización de la autoridad intelectual y científica y la desconfianza ante los grandes relatos modernos. Actúa desde espacios diversos para producir cambios concretos. Defiende la pluralidad cultural y la riqueza de la diversidad.

Las particularidades que definen al pensamiento posmoderno son:

- Anti-dualista: Está en contra de la filosofía occidental que creó dualismos y así excluyó del pensamiento otras perspectivas.

Valora y promueve el pluralismo y la diversidad.

Se preocupa por buscar los intereses de los otros: aquellos marginados y oprimidos por las ideologías modernas, con sus estructuras políticas y sociales.

- Cuestiona los textos: Afirma que los textos históricos o literarios oficiales no tienen autoridad u objetividad para decir qué sucedió en realidad. Por el contrario, reflejan los prejuicios y la cultura propia del autor e intereses particulares.

- El giro lingüístico: Argumenta que el lenguaje moldea el pensamiento y que no puede haber ningún pensamiento sin lenguaje. Entonces, el lenguaje crea, literalmente, la realidad.

- La verdad como perspectiva: La verdad como una cuestión de perspectiva o contexto; por tanto, no es universal. No se tiene acceso a la realidad, a la forma en que las cosas son, sino solamente a lo que parece ser.

Arte Contemporáneo

De manera general, el arte contemporáneo designa a todas las expresiones artísticas que se han originado desde las últimas décadas del siglo XX hasta la actualidad. Se trata del arte de nuestro tiempo o época.

Se puede considerar incluso contemporáneo al arte desarrollado a partir de la eclosión vanguardista de inicios del siglo XX (cuya referencia se encuentra a finales del XIX, con el Impresionismo y

Posimpresionismo como principal punto de partida hacia un nuevo concepto sobre la experiencia artística). Son propuestas que se distinguieron por plasmar ideas revolucionarias con respecto a la institucionalidad del arte, una ruptura con los modelos tradicionales, que evidencian un carácter especialmente crítico, reflexivo y experimental.

La postmodernidad, sin duda, marcará desde la década del '60 las pautas de una categoría estética que visibiliza la imposibilidad de seguir con la creación desde preceptos de originalidad y novedad (nociones propias de la modernidad). Estos criterios posmodernos continúan de manifiesto y se desarrollan prolíficamente hasta hoy.

Hay elementos comunes, tanto ideológicos como estilísticos, que se evidencian en la necesidad de reinterpretar, resignificar, conceder una profunda conciencia y visión de la realidad (que no se imita sino se interpela), reflejada en los más diversos soportes o plataformas (interdisciplinarias). Ahí, la tecnología, al igual que en la vida, ejerce un rol cada vez más preponderante.

Idea y forma

La crisis, como parte del flujo continuo de la existencia y los cambios (necesarios) que esta genera en todos los ámbitos de la experiencia humana se convierte, por extensión directa, en fundamento constitutivo y habitual del arte contemporáneo.

El objeto, que históricamente se consideró parte intrínseca del arte, en la actualidad se pone en entredicho. Se lo libera de la consigna de concreción o materialización formal como propósito inexcusable; así, el arte acción (en sus distintos formatos) se vuelve cada vez más recurrente en las prácticas artísticas actuales.

La crisis del objeto artístico es, por tanto, el reflejo de las crisis del mundo. Se trata de crisis sociales, ideológicas, políticas, ambientales, entre otras, que el arte pone en evidencia.

De igual manera, aparecen espacios alternativos que, contrario a los museos tradicionales (cuyo objeto es el coleccionismo, conservación, y constitución de patrimonio), tienen por propósito desarrollar proyectos y exhibiciones con una determinada línea editorial. Su voluntad preferente es difundir y promocionar al arte contemporáneo.

De este modo, hoy en día, el intento por definir qué es arte se vuelve un asunto de alta complejidad, pues se suman e incorporan cada vez más técnicas y tecnologías. Se trabaja con la digitalización de las representaciones, corrientes y plataformas; así, los artistas multidisciplinares se tornan inclasificables.

Quedó obsoleta, con el tiempo, la creencia exclusiva en las bellas artes clásicas, o el concepto de pieza única. Actualmente, el interés del arte está focalizado en la relación de las obras con los públicos, con las instituciones y, por supuesto, con el mercado.

Artes conceptuales

El arte conceptual es un movimiento artístico que surgió en la década de 1960 y se caracteriza por la importancia que se le da a la idea o concepto detrás de la obra de arte, en lugar de su aspecto físico o estético. Este tipo de arte no se centra en la creación de objetos materiales sino en la creación de conceptos e ideas que se expresan a través de diferentes medios, como la escritura, la fotografía, el video y la instalación. Su importancia radica en la ruptura con la tradición artística anterior y la ex-

ploración de nuevas formas de expresión y comunicación.

La importancia del arte conceptual radica en la ruptura con la tradición artística anterior y la exploración de nuevas formas de expresión y comunicación. El movimiento permitió a los artistas abordar temas y conceptos que habían sido ignorados por la práctica artística anterior. Además, al centrarse en la idea detrás de la obra, el arte conceptual desafió la noción de que el arte debería ser valorado por su belleza o habilidad técnica.

El arte conceptual también tuvo un impacto significativo en el mundo del arte y la cultura popular en general. El movimiento ayudó a expandir el papel del arte más allá del objeto físico y a poner en cuestión la propia naturaleza del arte. La influencia del arte conceptual se puede ver en muchos campos, desde la publicidad hasta la filosofía y la política. Su legado sigue siendo relevante para los artistas y los amantes del arte de hoy en día.

El movimiento Minimal

Surge en Estados Unidos en 1960, como reacción al *action painting*, del expresionismo abstracto. Particularmente, se desarrolla en Nueva York, donde una gran confluencia de movimientos experimentales producirá el primer movimiento neo-vanguardista netamente local.

Alejado de lo simbólico y narrativo, crea objetos poco llamativos que van más allá de la escultura y la pintura tradicionales, para proporcionar una experiencia sensorial y no únicamente óptica.

La importancia estará en la acción del espectador de verse inmerso en el espacio y con los objetos a través de una experiencia corporal y sensorial. Se pone en evidencia la importancia de la percepción.

Recorre a materiales nuevos industriales, no usados habitualmente en el arte. Además, desde el lenguaje de la abstracción geométrica, reduce la forma a lo esencial.

Happening & Performance

Happening

El término *Happening* hace referencia, en inglés, a: suceso, acontecimiento, evento, etc. Surge como manifestación artística en la década del 50 del siglo XX y se caracteriza por la intervención del espectador como parte de la obra.

Sus precedentes más lejanos se encuentran en las Vanguardias, concretamente en el *dadá* (*Café Voltaire*, Zúrich-Suiza, 1916).

Allan Kaprow (E.E. U.U., 1927-2006) es el artista a quien se considera fundador de este género, con su obra *18 Happenings in 6 Parts*, realizada en Nueva York, en 1959.

Originalmente, el *Happening* tuvo como propósito producir obras de arte que no se focalizaran en objetos, sino en eventos que ocurren en vivo y donde la participación de los espectadores es fundamental, pues deja de ser sujeto pasivo. Otra característica es que frecuentemente se producían en lugares públicos (aunque también en galerías) y eran desarrollados como un gesto sorpresa o irrumpían en la cotidianidad. En este tipo de expresiones artísticas, la improvisación juega un papel fundamental.

El *Happening* no tiene actuación, sólo acontecimientos que pueden estar marcados por una serie de movimientos, iluminación, musicalización. Estas son las pautas básicas del hecho que acon-

tece. El artista puede o no participar activamente en la acción.

Un ejemplo tiene que ver con los multitudinarios eventos organizados por Spencer Tunick (E.E.U.U., 1967), que se realizaron a partir de convocatorias multitudinarias para que personas desnudas sean fotografiadas.

Performance

Performance, por su parte, hace referencia, en inglés, a interpretación, actuación, ejecución o realización. La historia del *Performance* también inicia a principios del siglo XX, con las acciones en vivo de artistas de movimientos vanguardistas (dadá especialmente). Con este término, se definió ciertas manifestaciones artísticas que involucraban al propio artista (como soporte expresivo) a finales de la década del '60.

Un Performance es un tipo de exhibición escénica por parte del artista, con un importante factor de improvisación en el transcurso de la ejecución, donde la provocación y el asombro, acompañados de un elevado sentido estético, ejercen un rol prioritario. Se trata de un "arte acción", y su soporte o herramienta básica es el cuerpo (del artista).

El Performance puede ocurrir tanto en espacios públicos como dentro de una galería, sin presentación y sin un tiempo de duración determinado.

Constituye una de las tantas formas de expresión del arte contemporáneo, y hoy en día, se ha configurado como un género de gran importancia y proliferación.

No se puede dejar de mencionar a la agrupación *Fluxus* (del latín flujo), que nació como un movimiento en varios lugares de Europa y E.E.

U.U., principalmente, y pretendía poner en entredicho la tradición histórica del arte. El organizador del movimiento fue George Maciunas (Lituania, 1931- E.E.U.U., 1978). Él fue impulsado por las concepciones anárquicas del Dadá y los experimentos sonoros de John Cage.

Para *Fluxus*, arte equivale a diversión y simpleza. No hay necesidad de dominar técnicas ni realizar ensayos. Son actuaciones interdisciplinarias (poesía, música, escultura, pintura, performance, etc.), efímeras y sin repetición, que no pretenden ningún tipo de valor comercial o institucional.

Joseph Beuys (Alemania, 1921-1986), otro artista fundamental de este período, perteneció a *Fluxus* y es considerado como uno de los más controvertidos creadores de posguerra. Sus obras y acciones fueron consideradas verdaderos llamados a la reflexión. Desarrolló proyectos a través de varios medios y técnicas expresivas: escultura, pintura, *performance*, *happening*, instalación, etc. Consideraba que "todo ser humano es un artista".

En la historia del *Performance*, será primordial Marina Abramović (Yugoslavia, 1946), la artista serbia considerada como madrina del *Performance*. Empezó su carrera a comienzos de los años '70 y ha permanecido activa durante casi cuatro décadas.

Su trabajo explora la relación entre el artista y la audiencia, los límites del cuerpo, al que siempre está forzando, y las inagotables posibilidades de la mente.

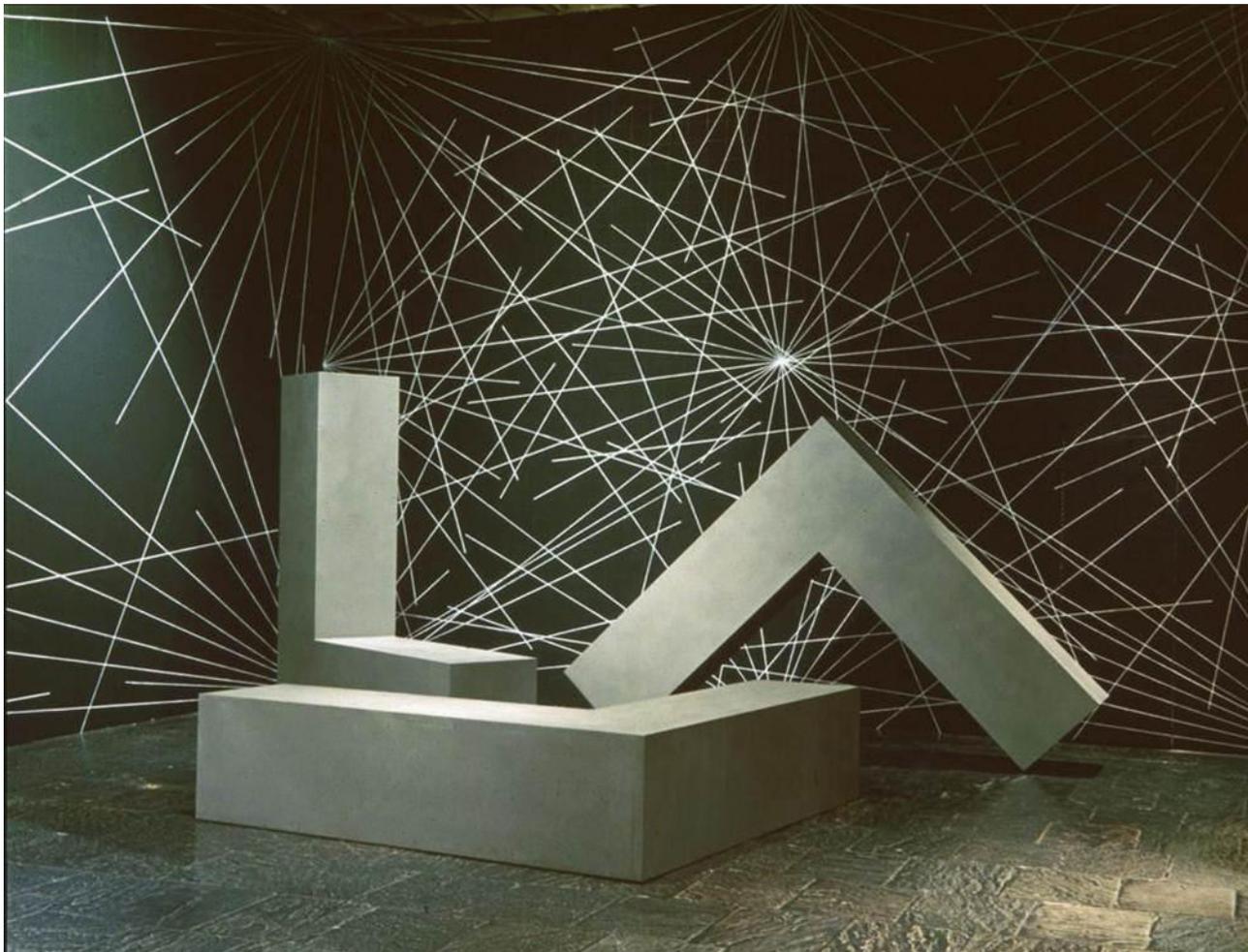
Obras representativas

Arte conceptual

Nota: Adaptado de Joseph Kosuth. Una y tres sillas. <https://masdearte.com/especiales/arte-conceptual-por-que-hay-experiencia-estetica-donde-hay-objeto/>

Arte minimal

Nota: Adaptado de Robert Morris. L-Bearns (1965). <https://masdearte.com/especiales/minimalismo-por-que-la-simplicidad-de-la-forma-equivale-la-de-la-experiencia/>

Happennig

Nota: Adaptado de Instalaciones de Spencer Tunick en Ámsterdam. https://www.wikiwand.com/es/Spencer_Tunick

Performance

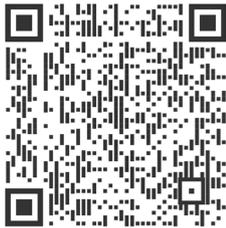
Nota: Adaptado de muestra 'Intuición'. Marina Abramovic en performance realizada in situ en el Palazzo Fortuny. https://www.abc.es/cultura/abci-mejores-obras-marina-abramovic-402398506222-20210512130422_galeria.html

Enlaces relacionados

Art contemporáneo, Marina Abramovic: La artista está presente (en el performance)

Composition gallery, Nueve Artistas Imprescindibles de la Escuela Minimalista

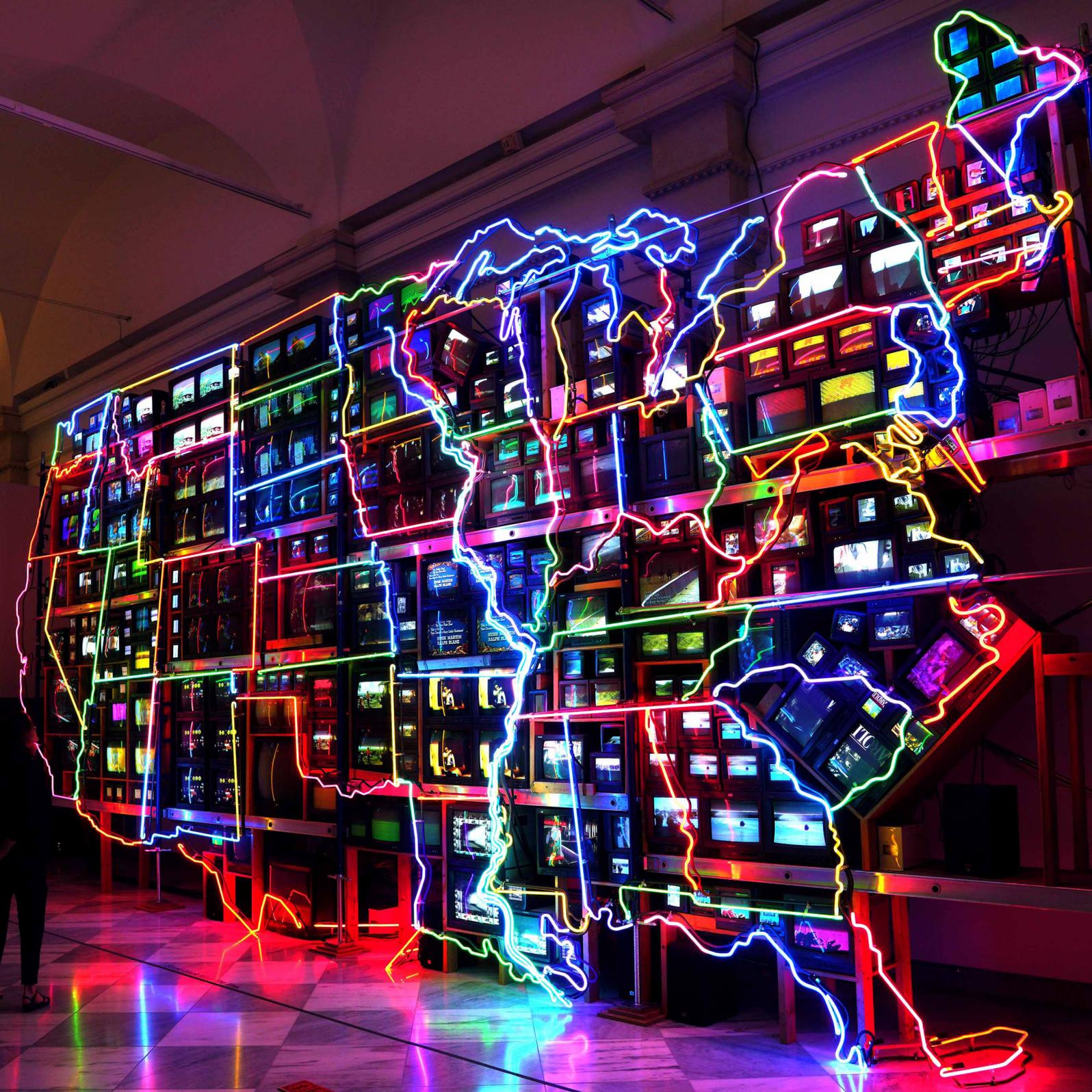
Más de arte, Arte conceptual: por qué hay experiencia estética donde no hay objeto

Siglo XXI:

Artes digitales, Inteligencia artificial

Siglo XXI Artes digitales, Inteligencia artificial

Artes digitales

Las artes digitales contemporáneas son un campo de expresión artística que surge con la aparición de nuevas tecnologías en el mundo digital y la convergencia de diferentes disciplinas artísticas. Este campo se caracteriza por la exploración de nuevas formas de crear y compartir arte al utilizar herramientas digitales como la informática, el *software*, la programación, la realidad virtual y aumentada, entre otros.

Desde sus inicios en la década de 1960, las artes digitales han ido evolucionando y diversificándose, pues abarcan diferentes formas de expresión como la animación digital, la imagen generada por computadora, la video-arte, el arte sonoro, la instalación interactiva, la *performance* digital y muchos otros.

Las artes digitales se desarrollan en un contexto en el que la tecnología y los medios digitales están cada vez más presentes en nuestras vidas. Los artistas digitales contemporáneos trabajan en este contexto, utilizan herramientas y tecnologías para crear obras que desafían las fronteras entre el arte y la tecnología, y que a menudo exploran temas relacionados con la interacción humana y la relación entre el ser humano y la tecnología.

El arte digital contemporáneo es una forma de arte en constante evolución, que sigue experimentando y explorando nuevas formas de expresión. Esta forma de arte ha tenido un impacto significativo en la cultura y en la forma en que entendemos la

creatividad y la producción artística. Además, ha permitido a los artistas llegar a un público más amplio y ha abierto nuevas posibilidades para la colaboración y la creación de obras de arte colaborativas.

Inteligencia artificial

El arte generado por inteligencia artificial (IA) es una nueva forma de expresión artística que surge del uso de algoritmos y sistemas informáticos para crear obras de arte. El contexto en el que se ha desarrollado esta forma de arte está en el creciente interés por la inteligencia artificial y la automatización en diferentes sectores de la sociedad, donde se incluye el arte.

Las características del arte generado por IA se basan en la utilización de algoritmos y sistemas informáticos para la creación de obras de arte, en lugar de la habilidad y la creatividad humana. La IA puede generar imágenes, música, poesía y otras formas de arte, mediante la utilización de diferentes técnicas como redes neuronales y aprendizaje automático.

Una de las potencialidades del arte generado por IA es que ofrece nuevas posibilidades de explorar la creatividad y la producción artística, lo que enriquece el panorama artístico. Además, permite a los artistas trabajar con herramientas innovadoras que pueden generar resultados sorprendentes y únicos.

Otra potencialidad del arte generado por IA es que puede ser utilizado para explorar temas complejos como el análisis de datos, el cambio climático, la psicología y la sociología, entre otros. La IA puede procesar grandes cantidades de información y generar visualizaciones y representaciones gráficas que ayuden a comprender y analizar datos de una forma más efectiva.

Además, el arte generado por IA tiene el potencial de democratizar el acceso al arte, lo que permite que más personas puedan crear y experimentar con herramientas y tecnologías de vanguardia.

Obras representativas

Arte digital

Nota: Adaptado de Livien Rózen, Frambuesa (2022). Pintura digital sobre lienzo, 50 x 40 cm. <https://www.artmajeur.com/es/magazine/5-historia-del-arte/arte-digital-historia-actualidad-y-punto-de-vista-critico/332056>

Inteligencia artificial

Nota: Adaptado de Obra de arte realizada con Clip Guided Diffusion. | Fuente: Reddit (2022). <https://rpp.pe/tecnologia/mas-tecnologia/puede-la-inteligencia-artificial-crear-arte-el-debate-de-sus-obras-pasa-a-tribunales-noticia-1430073>

Enlaces relacionados

Artmajeur, ¿Qué es el arte digital?

The New York Times, El arte de la inteligencia artificial

Referencias

TITIANVS · F

Referencias bibliográficas

- Adorno, T. (2001). *The Culture Industry*, Routledge.
- Carr-Gomm, S. (2011). *Historia del arte, el lenguaje secreto de los símbolos y las figuras de la pintura universal*. BLUME.
- Cultura Colectiva (s.f.). *10 mujeres dadaístas*. <https://culturacolectiva.com/arte/10-mujeres-dadaistas-que-debes-conocer>
- Cultura Inquieta (s.f.). *Once mujeres en la cumbre del expresionismo abstracto*. <https://culturainquieta.com/es/arte/pintura/item/12767-once-mujeres-en-la-cumbre-del-expresionismo-abstracto.html>
- DK. (2017). *El libro del arte*.
- Eco, U. (2013). *La Historia de la belleza*. Debolsillo.
- Espasa. (1999). *Historia del Arte*. Espasa Calpe, S.A.
- Fundamentos históricos del diseño (s.f.). <https://josemgghistoriadeldiseño.wordpress.com/2014/03/06/contexto-artistico-del-siglo-xix/>
- Gombrich, E. (2009). *La Historia del Arte* (16a ed.). Phaidon.
- Habermas, J. (1990). *El discurso filosófico de la modernidad en el pensamiento posmetafísico*. Taurus.
- Hughes, R. (2001). *El impacto de lo nuevo, el arte del siglo XX*. Galaxia Gutemberg.
- Ireland, J. (2009). *History of interior design*. Fairchild.
- Janson, H.W (1999). *Historia del Arte*. Alianza Forma.
- Jimenez, J. (2002). *Teoría del Arte* (Alianza).
- LEXUS (2014). Atlas ilustrado de la historia del arte. ATLAS ILUSTRADO DE LA HISTORIA DEL ARTE, Susaeta.
- Meggs, Philip B. (1998). *Historia del Diseño Gráfico*, 3ra. ed. Mc Graw Hill.
- Metropolitan Museum of Art (s.f.). *Shang and Zhou Dynasties: The Bronze Age of China*. https://www.metmuseum.org/toah/hd/shzh/hd_shzh.htm
- Metropolitan Museum of Art (s.f.). *South Asian Art and Culture*. https://www.metmuseum.org/toah/hd/sasa/hd_sasa.htm
- Museo Picasso (s.f.). *Mujeres surrealistas*. <https://www.museopicassomalaga.org/exposiciones-temporales/mujeres-artistas-y-surrealismo>
- National Geographic (s.f.). *Mohenjo Daro "Faceless" Indus Valley City Puzzles Archaeologists*. <https://www.nationalgeographic.com/archaeology-and-history/archaeology/mohenjo-daro/>
- Océano. (2000). *Enciclopedia del Ecuador*. Editorial Oceano.
- Pérez Galán, B., Cruz García, Á., & Batalla Rosado, J. (2008). *América precolombina: Otros tiempos otras culturas*. EDIMAT.
- Prette, M., & De Giorgis, A. (2004). *Atlas ilustrado de la Historia del Arte*. Tikal - Susaeta.

Talabra, D. (2009). *Saber ver: Los estilos del arte*.

Thomas, K. (s.f.). *Diccionario de arte actual*. Editorial Labor.

Watson, P. (2013). *Ideas, historia intelectual de la humanidad*. Crítica.

Referencias de imágenes

1. Índice

<https://historia-arte.com/obras/hombre-con-periodico>

2. Presentación

<https://historia-arte.com/obras/noche-estrellada-van-gogh>

3. Historia del arte

https://es.wikipedia.org/wiki/El_nacimiento_de_Venus_%28Botticelli%29#/media/Archivo:Sandro_Botticelli_-_La_nascita_di_Venere_-_Google_Art_Project_-_edited.jpg

4. Arte prehistórico

<https://elements.envato.com/es/bushman-rock-painting-south-africa-JHFATSQ>

5. Mundo antiguo

<https://elements.envato.com/es/cuneiform-writing-of-the-ancient-sumerian-or-assyr-JTJEXPF>

6. Mundo clásico oriente

<https://elements.envato.com/es/black-and-white-view-of-statues-in-a-buddhist-cave-G74UW7V>

7. Arte precolombino Ecuador

<https://educa.alabado.org/cultura/machalilla/>

8. Mundo clásico occidental

<https://elements.envato.com/es/greek-art-AJP3G7R>

9. Mundo medieval

<https://elements.envato.com/es/paintings-in-frescoes-of-religious-colorful-motifs-FFHZ4EA>

10. Mundo clásico América

<https://elements.envato.com/es/aztec-sculpture-of-stone-engraved-mexico-culture-9VMS3U3>

11. El renacimiento

<https://www.jesus.de/wp-content/uploads/2021/11/das-letzte-abendmahl-scaled.jpg>

12. El barroco europeo y americano

https://s1.elespanol.com/2016/04/07/cultura/arte/caravaggio-pintura-arte_115499794_3402434_1706x1280.jpg

13. Arte neoclásico

<https://elements.envato.com/es/closeup-of-the-pantheon-under-a-cloudy-sky-at-dayt-9MTENH9>

14. Romanticismo

https://en.wikipedia.org/wiki/Liberty_Leading_the_People

15. Siglo XIX: Realismo, impresionismo, postimpresionismo

<https://historia-arte.com/obras/sueno-courbet>

16. Siglo XX: Cubismo, abstracción, dadaísmo, surrealismo

<https://historia-arte.com/obras/las-senoritas-de-avignon>

17. Posguerra: Expresionismo, expresionismo abstracto, pop art

<https://historia-arte.com/obras/doble-elvis>

18. El mundo posindustrial: Posmodernidad, Arte contemporáneo, Artes conceptuales

<https://www.artsy.net/artwork/joseph-beuys-the-pack-das-rudel>

19. Siglo XXI: Artes digitales, Inteligencia artificial

<https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/global-contemporary-apah/20th-century-apah/a/paik-electronic-superhighway>

20. Referencias bibliográficas

<https://historia-arte.com/obras/coronacion-de-espinas>

Este cuaderno docente es una herramienta indispensable para los profesores de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte de la Universidad del Azuay.

A través de sus páginas, encontrarás una guía práctica y completa para la enseñanza de la Historia del arte. Con una estructura clara y concisa, este recurso te proporcionará las herramientas necesarias para diseñar clases dinámicas y significativas, que conecten a tus estudiantes con la rica historia del arte y su impacto en la sociedad.

ISBN: 978-9942-670-28-1

Casa
Editora