

Los primeros pasos de la creación artística. Introducción al concepto de Arte

Los primeros pasos de la creación artística. Introducción al concepto de Arte

Fundamentos del Arte I

1.º Bachillerato

Contenidos

Los primeros pasos de la creación artística
Introducción al concepto de arte

Escalera de Bramante

Fotografía de [Magdalena Roesler](#) en Flickr. Licencia [CC](#)

*Fresco de la Resurrección. San Salvador in
Chora. Estambul*

Fotografía de [fusion of horizons](#) en Flickr. Licencia [CC](#)

La materia que ahora empiezas a estudiar, Fundamentos del Arte I, parte de la necesidad de conectar los elementos claves de la Historia del Arte con las cuestiones técnicas que los desarrollan y aplican. Parte también de plantear un estudio más universal del Arte, no ligándolo solo a cuestiones plásticas (escultura - pintura), sino ampliándolo a otras expresiones artísticas con el mismo valor que la plástica. A lo largo de la materia verás la importancia de la arquitectura en cada fase o estilo, de la música y de su relación con las artes plásticas. Conocerás también expresiones artísticas hasta hace relativamente poco tiempo conocidas como "menores" pero que para nada lo son pues hunden sus raíces también en profundos conocimientos técnicos y estéticos. Así, hablaremos de

vestimentas, de joyería, de muebles, de vidrio, de metales, de porcelana... Se trata, en definitiva, de aportar una visión lo más completa posible no solo de los estilos y las estéticas más conocidas, sino también de los procesos técnicos y de expresiones artísticas menos conocidas.

En este tema inicial haremos un primer acercamiento a cuestiones puramente teóricas sobre el concepto y la funcionalidad de algo tan universal como es la expresión artística.

1. ¿Qué es arte?

Definir el arte es quizá una de las cuestiones más complejas a las que se ha de enfrentar el ser humano. Bueno, sí, es posible que estemos exagerando, pero créenos si te decimos que establecer una sola y definitiva definición de arte es imposible, todas se quedan cortas.

En cualquier caso, aquí os proponemos un vídeo muy ilustrativo y que quizá te sirva para comprender la complejidad del tema:

[Enlace a recurso reproducible >> https://www.youtube.com/embed/Q_BFG6v5w90](https://www.youtube.com/embed/Q_BFG6v5w90)

¿Qué es al arte?

Vídeo de Estudio Katastrófico alojado en [Youtube](#)

Quizá lo primero que debemos hacer es preguntarnos hasta qué punto hace falta definir el Arte y si no es precisamente esa necesidad de teorizar sobre él, lo que a veces hace que su disfrute sea más complicado.

Pero como cualquier disciplina académica, se requiere de un origen, de una definición que ponga en contexto lo que vamos a desarrollar. En nuestro caso, el elemento clave es el Arte, ese término que, en realidad, usamos para abarcar expresiones más o menos bellas, pero que cuentan cosas, que expresan.

1.1. Definiciones

Anima Dannata. Bernini.

Imagen en [Wikimedia Commons](#).

Licencia [CC](#).

¿Es posible lanzar una definición única y objetiva sobre el Arte?

Es evidente que no. El Arte no solo se hace, sino que también se **teoriza** sobre él. Desde hace siglos. Y nunca se ha conseguido una definición que sea aceptada por todos y quizá sea porque, en realidad, el Arte se mueve siempre en el terreno de lo subjetivo.

¿Qué es Arte? ¿Es estética? ¿Es gusto? ¿Belleza? ¿Técnica? ¿Es propaganda? ¿Religión? ¿Expresividad? ¿Pasión? ¿Es quizá una mezcla de todo eso? ¿O es algo completamente diferente? Posiblemente, si fuéramos hacia una definición global de Arte habría que añadir todas esas cosas, subrayando que no son imprescindibles. ¿O acaso solo es arte aquello que es bello?

Reflexiona

Observa las dos obras de arte que te proponemos a continuación y contesta:

*Tímpano Sta. Mª Magdalena de
Vézelay*

Fotografía en [Wikipedia](#). [Dominio público](#)

El Nacimiento de Venus. Sandro Botticelli

Imagen en [Wikimedia Commons](#). [Dominio público](#)

Es evidente que una de las obras es más "bella" (signifique eso lo que signifique) que la otra, pero...

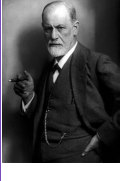
- ¿Por qué dirías tú que cada una de ellas es considerada una obra de arte?
- ¿Crees que la antigüedad, per se, es un valor asociado al arte?

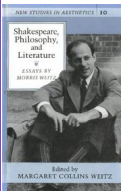

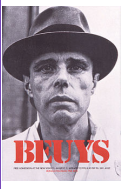

No se trata de que describas cada pieza, sino de que comentes los motivos (belleza, simetría, expresividad, técnica...) por los que ambas obras son consideradas Arte.

Las respuestas han de ser libres, claro, pero a priori, es evidente que la obra de Botticelli es más bella según unos cánones globalmente admitidos.

La antigüedad suele otorgar a las obras de un halo que a veces no es correcto. No todas las piezas antiguas, por serlo, son buenas, pero es cierto que muchas veces, independientemente de su calidad o su belleza, nos sirven como fuente directa de aprendizaje sobre el modo de crear.

Como decíamos al principio, definiciones hay casi tantas como estudiosos del Arte. Es más, si lo piensas, cada ser humano que disfruta de una obra de arte, sea la que sea, puede desarrollar su propia definición. En cualquier caso, como tenemos que centrarnos en algunas, elegiremos las más evidentes o las que más influencia han tenido a lo largo del tiempo y del estudio de la Historia del Arte.

DEFINICIÓN		
	Real Academia de la Lengua Española	Manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.
	Santo Tomás de Aquino	El arte es una virtud intelectual dirigida a la producción de artefactos, bien sea externos o corporales como en el caso de las artes mecánicas o serviles (la caza, la agricultura, la arquitectura, la medicina...), bien sea internos o mentales como en las artes liberales (las incluidas en el <i>trivium</i> - gramática, retórica y dialéctica o lógica - y en el <i>quadrivium</i> - aritmética, geometría, astronomía y música -).
	Freud	Una manera de representar el deseo, una pulsión reprimida, de forma sublimada.
	Luis Borobio	Arte es toda esa comunicación universal entre los hombres, enraizada en lo más profundo de la naturaleza humana;

		comunicación que se desarrolla a partir de la actividad creadora, que se materializa en la obra artística, y que, a su vez origina y envuelve tanto la creación como la contemplación, y nos acompaña constantemente en nuestra vida, dando a nuestros actos una dimensión nueva.
	Morris Weitz	Es imposible establecer cualquier tipo de criterios del arte que sean necesarios y suficientes; por lo tanto, cualquier teoría del arte es una imposibilidad lógica, y no simplemente algo que sea difícil de obtener en la práctica (...). El supuesto básico de que el arte pueda ser tema de cualquier definición realista o verdadera es falso.
	Wladislaw Tatarkiewicz	El arte es una actividad humana consciente capaz de reproducir cosas, construir formas, o expresar una experiencia, si el producto de esta reproducción, construcción o expresión puede deleitar, emocionar o producir un choque.
	Joseph Beuys	El arte es la acción, la vida.
	Dino Formaggio	Arte es todo aquello que los hombres llaman arte.

Importante

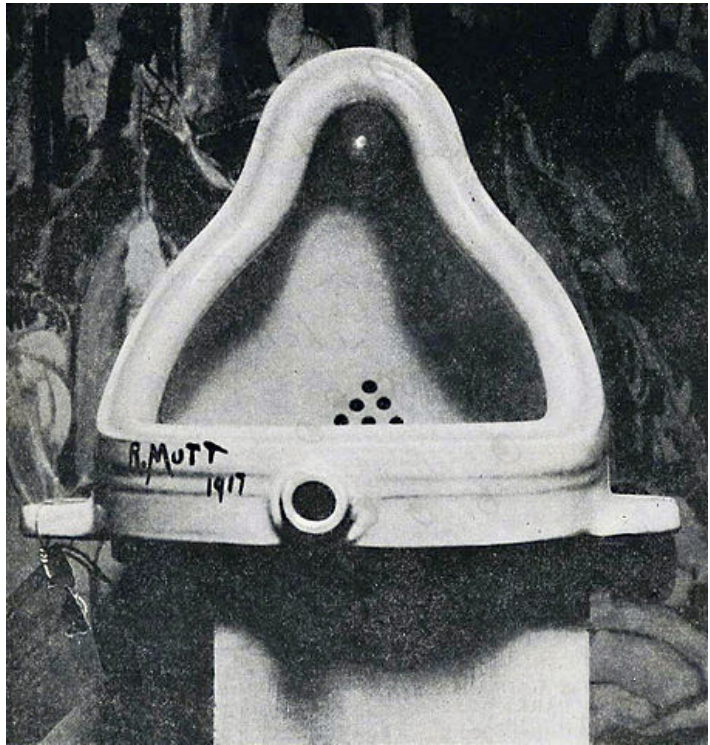
No hay una definición unívoca del concepto de arte y, además, este ha variado dependiendo del momento y de la zona. En cualquier caso, la definición que mejor nos sirve es la que desarrolló Tatarkiewicz:

El arte es una actividad humana consciente capaz de reproducir cosas, construir formas, o expresar una experiencia, si el producto de esta reproducción, construcción o expresión puede deleitar, emocionar o producir un choque.

Curiosidad

En el año 1916 se funda en Nueva York la **Sociedad de Artistas Independientes** con el objeto de favorecer y promocionar a aquellos artistas, especialmente los jóvenes, que se encontraban fuera de la oficialidad. Era una versión americana de esa *Société des Artistes Indépendents* que se fundó en París en 1884 y que durante décadas fue la que marcó las tendencias estéticas y artísticas al margen de la Academia francesa.

Fontaine. Marcel Duchamp

Archivo en [Wikimedia Commons](#). [Dominio público](#)

Uno de los miembros de la junta directiva de esa sociedad era el artista francés Marcel Duchamp, que ya por entonces era toda

una figura dentro de la vanguardia artística occidental, quizá uno de los más rupturistas del momento (lo cual ya es mucho decir).

Un año después de la fundación de la Sociedad de Artistas Independientes, se organiza la primera exposición, en la que aparecen artistas desconocidos con piezas más o menos destacadas. Uno de estos artistas es un tal [R. Mutt](#) que presenta algo un tanto estrafalario, un urinario, al que titula, eso sí, *Fontaine*. A pesar de que una de las máximas de la sociedad era permitir la exposición de cualquier pieza presentada por un artista, la obra no fue admitida. Es más, *Fontaine* fue descrita como inmoral, vulgar, una pieza comercial salida del arte de un fontanero. Decían que su sitio "no era una exposición de arte y no es una obra de arte". Es obvio que esta sociedad no era tan vanguardista y rupturista como decían.

La cuestión no habría llegado a mayores si no hubiera sido porque el tal **R. Mutt** era un pseudónimo de, ni más ni menos, que [Marcel Duchamp](#), uno de los artistas más creativos y valorados de toda la vanguardia artística y casi idolatrado por la Nueva York cultural del momento, y su obra era un [Readymade](#) (ese objeto sacado de contexto y convertido en obra de arte), de los que ya había presentado alguno (como su famosa rueda de bicicleta) con notable éxito. Por si eso fuera poco, Duchamp era, como decíamos antes, miembro de la junta directiva de la Sociedad de Artistas Independientes y del jurado que iba a valorar las obras presentadas en la exposición. Evidentemente, su enfado fue mayúsculo y, como no podía ser de otra forma, abandonó la sociedad.

1.2. Evolución del valor y el concepto del arte en la historia

El concepto de Arte, como casi todo en la vida, es cambiante. Ha variado y seguirá haciéndolo, porque todo lo relativo a su teoría - funcionalidad, valor estético, técnico, filosófico... - cambia según el momento histórico y el contexto en que se desenvuelve.

A lo largo de este apartado vamos a ver cómo este valor y este concepto ha evolucionado. Pero antes, observa este vídeo que te sirve como un perfecto resumen:

[Enlace a recurso reproducible >> https://www.youtube.com/embed/tqd_iud-0GI](https://www.youtube.com/embed/tqd_iud-0GI)

La evolución del concepto de arte según José Jiménez.

Vídeo de Juan Francisco Páez alojado en [Youtbe](#)

Comprueba lo aprendido

Observa el vídeo con atención e indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

La definición de arte o de obra de arte tienen respuestas claras y universales

☐ Verdadero ☐ Falso

Falso

Efectivamente es falso. No solo por lo que dice el vídeo. Ya hemos visto en el primer apartado, que las defiiciones de artes son casi tan numerosas como estudiosos del arte. En cualquier caso, sí es cierto que dependen del tiempo y del espacio en el que preguntemos.

La *Tecné* y la *Mousiké* servirían para definir el concepto de arte en la Grecia Clásica

☐ Verdadero ☐ Falso

Verdadero

Así es. Ambos conceptos unen las habilidades manuales, con las mentales y con las creaciones que llegan desde la inspiración.

Para Aristóteles, las artes son miméticas, es decir, imitan a la naturaleza

☐ Verdadero ☐ Falso

Verdadero

Es cierto. Ocurre que la imitación de la naturaleza, en realidad, ha sido uno de los objetos del arte hasta hace relativamente poco tiempo (siglo XIX).

La división entre arte y artesanía es básicamente medieval

☐ Verdadero ☐ Falso

Falso

No es así. Es a partir del Renacimiento, cuando con figuras como Miguel Ángel, el artista reclama una consideración superior puesto que su creación aúna la capacidad técnica, la mental y la creativa.

El concepto de creación artística por el puro hecho de hacer arte surge en el siglo XVIII

☐ Verdadero ☐ Falso

Verdadero

Así es. Aunque aún queda para que este reconocimiento sea total y el artista se sienta con la libertad para crear o ejecutar a su antojo.

Ch. Batteax. Las Bellas Artes.

Imagen en [Wikimedia Commons](#). [Dominio público](#)

Como has visto en el vídeo, el concepto del arte ha evolucionado en la historia.

Ojo, antes de empezar con esto un recuerdo que puede parecer una obviedad pero que muchas veces no lo es: cuando hablamos de arte y de sus definiciones, conceptos y demás, lo hacemos desde una perspectiva **occidental**. Lo cierto es que las creaciones del extremo oriente, las precolombinas, las africanas, o las de cualquier otro modelo que se alejen de lo occidental no son atendidas en este tipo de definiciones. Al final acabamos yendo hacia lo más cercano tanto geográfica como intelectualmente, y en este sentido, es lo occidental lo que prima.

Volvemos. Decíamos que el concepto de arte ha evolucionado. Así, durante siglos, el arte en realidad era un sinónimo de **destreza**. Había unas reglas, unas técnicas y su buen empleo llevaban a una creación de arte. En la Antigüedad, el arte no incluía solo a las bellas artes, sino

también a los oficios manuales. De hecho, estos, como manuales, eran considerados vulgares por cuanto exigían un trabajo físico. Frente a ellos, estaban las artes liberales, que eran puramente intelectuales: gramática, retórica, lógica, aritmética, geometría, astronomía y música.

La llegada del Renacimiento implica un cambio en el paradigma de la concepción del arte. Determinante será aquí la porfía de algunos artistas que reivindican su **separación de los artesanos**. Della Francesca, Leonardo da Vinci, Vasari o el propio Miguel Ángel lideraron esta reivindicación, que culmina quizá con Giovanni Capriano, que en 1555 habla ya de "artes nobles" para hablar de poesía, pintura y escultura. Ya en el siglo XVIII, **Bateaux** usó el término Bellas Artes en la que incorporó la arquitectura, la poesía, la pintura, la escultura, la elocuencia, la danza y la música, algo que fue universalmente aceptado.

La contemporaneidad llevó a la necesidad de aumentar el rango para hablar de artes. De este modo, se incluyeron a las 7 artes nuevas expresiones tales como la fotografía, el cine, el diseño y algunas otras artes mecánicas y aplicadas.

Reflexiona

Busca las 7 Bellas Artes de Batteaux y defínelas **con tus propias palabras** (algunas te van a servir para el apartado 3 de este tema).

- Arquitectura: Arte y técnica de proyectar, diseñar y construir edificios y estructuras y esquemas urbanísticos.
- Poesía: Composición literaria concebida como expresión artística de la belleza por medio de la palabra, sujeta a la medida y a la cadencia del verso.
- Pintura: Arte de la representación gráfica usando pigmentos mezclados con otras sustancias aglutinantes.
- Escultura: Arte y técnica de representar objetos o crear figuras en tres dimensiones trabajando o labrando un material.
- Elocuencia: Facultad de hablar bien, con fluidez, propiedad y de manera efectiva para convencer a alguien que escucha.
- Danza: Arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo como una forma de expresión.
- Música: Arte de combinar de forma sensible y coherente una combinación de sonidos y silencios.

Entendemos hoy día el arte no solo como una cuestión de percepción estética o disfrute de lo bello o lo expresivo. Es también un **elemento más del mercado**, del capitalismo imperante en el que la obra de arte, como tal, es un producto con el que comerciar de un modo u otro. No es ya solo la creación para la venta en salas o galerías, ni las históricas ventas por millones de obras de autores que han pasado a la historia. Es, también, el

comercio indirecto: la venta de entradas de las exposiciones, los catálogos y, cómo no, esas tiendas con la que concluyen las visitas a los museos en las que comprar imanes para los frigoríficos, tazas para el café o camisetas con alguna serigrafía representando a un artista destacado que se expone en el museo.

El arte es, hoy día, algo que se define, entre otras cosas, por su valor económico, por la riqueza que genera. No, no es su única función ni su única razón de ser, pero es cierto que se ha incorporado a la perfección al mundo de capitalismo y consumismo de masas en el que vivimos.

Pero ¿siempre ha sido así? Evidentemente no, sobre todo porque el capitalismo como teoría económica no triunfa hasta el siglo XVIII - XIX.

Ya **Platón** hablaba de que el valor del arte radicaba en su capacidad para representar lo bello y no en tanto a una actividad productora. **Aristóteles**, conectaba la actividad artística con el momento de inspiración y con la realidad de la experiencia humana.

En la **Edad Media**, el valor del arte tiene una conexión básica con la religión y, en cierto modo, con lo pedagógico. La necesidad de vincular la creación artística a la exposición y expresión de las Sagradas Escrituras, determinan un valor que aún no está necesariamente relacionado con lo económico.

A partir del **Renacimiento**, sobre todo a partir del siglo XVI y especialmente con la llegada del Barroco, el valor del arte va a comenzar a desligarse del valor material y, junto a un incipiente desarrollo del coleccionismo, surge una valorización que va más allá de lo que cuesta su creación. Si en la Edad Media, gran parte del valor de la obra de arte residía en el valor material de sus componentes (joyas, metales preciosos...) a partir del Renacimiento y, como decíamos, sobre todo del Barroco, comienza a surgir una idea de "**valor de mercado**", que todavía está muy vinculado al prestigio social. Es el momento en el que los grandes aristócratas contratan a los mejores artistas para decorar sus estancias o en el que comienza a comerciarse con determinadas obras de arte. Todo, por un sentido básicamente hedonista y de prestigio social.

Fíbula visigoda con forma de águila.

Imagen en [Wikimedia Commons](#), Licencia [CC](#)

En este momento también comienza a incorporarse a la idea del valor del arte el de "la manera personal". Mientras los gremios medievales (y las Academias posteriores hasta que se liberaron) se basaban en un sistema pedagógico tradicional basado en la copia del maestro, a partir del XVII y especialmente del XVIII, la diversificación de la demanda exige algo más que copiar, pide iniciativa personal, creatividad... de modo que se puedan atender a las variedades del nuevo "gusto". Los **mecenas** son determinantes en este sentido desde el siglo XV. Sus "inversiones" en arte (normalmente no tanto la compra de obras, que también, sino el apadrinamiento de diversos artistas) se hacen para su disfrute personal y su prestigio. Es, en realidad, un puro **valor de uso**.

*Uno de los grandes mecenas del Renacimiento: el Papa
Julio II. Rafael*

Imagen en [Wikimedia Commons](#). [Dominio público](#)

La llegada del **capitalismo** ocurre de la mano del ascenso de una burguesía rica y con formación y gusto estético (no siempre, claro). A partir de este momento, la calidad en el arte va a ser sustituida por el "valor". Ojo, esto no implica que las obras creadas a partir del XIX no tengan calidad técnica, sino que lo que se comienza a priorizar son otras cuestiones, primando, sobre todo, el del valor. Surgen aquí los marchantes y galerías de arte, que no son otra cosa que el medio que el capitalismo tiene para incorporar a la creación artística al proceso económico. Las galerías sustituyen al mecenas y, con ello, el valor de uso se sustituye por el valor de cambio. La galería no deja de ser un negocio en el que lo que prima es la plusvalía y la riqueza que pueda generar

un artista o una serie de obras. El arte se ha convertido en una mercancía más y, con ello, el artista, a pesar de su "libertad creativa", se ha convertido en un trabajador asalariado que recibe una parte del valor de su trabajo.

En la actualidad, si uno hace una búsqueda sobre cuál es el valor del arte y cuáles son las cuestiones que lo determinan, aparecen palabras e ideas tales como: reputación, autenticidad, inversión, demanda, rareza, historia, conservación, lugar de venta, material y dimensiones. Si te fijas, algunas de ellas remiten directamente a ese valor del **arte como un objeto mercantil**, con el que comerciar. Sí, la libertad creativa sigue existiendo, faltaría más, pero hay una realidad de consumo que no podemos obviar.

De hecho, gran parte de la estética desde finales del XIX es, en realidad, una reacción frente a esto. Desde aquellos impresionistas que se apartan (o más bien son apartados) de los círculos oficiosos, hasta estos artistas contemporáneos que usan lenguajes ajenos a ideario común, tratar de revolverse ante esa dictadura del mercado y plantean lenguajes y estéticas no habituales, priorizando así la creación y quizá el "valor de uso", al del valor

de cambio. Eso sí, muchos de estos artistas han acabado fagocitados por el mercado y aquellos pintores de vanguardia que reivindicaban su libertad por encima de todo ven (bueno, no ellos, que ya están muertos), como el precio de sus creaciones son casi obscenos.

Reflexiona

Explica con tus propias palabras cómo se produce la transición desde un valor de arte de uso hacia otro de mercado.

Debes hacerlo con tus propias palabras, así que no te vamos a poner retroalimentación aquí.

Importante

El concepto de arte ha evolucionado desde ser un sinónimo de técnica o destreza hasta un concepto más actual ligado a la creación relacionada con un trabajo intelectual, técnico y de creatividad.

El valor del arte también ha evolucionado con el tiempo. Si hasta la edad moderna lo que primaba era el arte como valor de uso (para su disfrute con un sentido puramente hedonista o para vanagloria o conmemoración), a partir del desarrollo y triunfo del capitalismo y de la sociedad burguesa, el arte se convierte en un valor de cambio, con un concepto claramente mercantil.

A pesar de este carácter, muchos artistas han intentado alejarse de esta situación, yendo hacia modelos de radical originalidad e incluso transgresión.

Curiosidad

Como has visto en los párrafos anteriores, el arte se ha convertido en un campo absolutamente mercantilizado. Se mantienen creadores libres que prefieren moverse en espacios ajenos a este mundo, pero lo general, la percepción global del arte en la actualidad es ese, un objeto más con el que comerciar.

Incluso, como decíamos antes, muchos de los autores que partían desde premisas de libertad creativa y lejanía de los preceptos capitalistas se han convertido hoy día en artistas de culto, cuyas obras se pagan a precios desorbitados. Casi podríamos decir obscenos. A continuación te presentamos dos piezas que han sido vendidas en los últimos años por unos 300 millones de dólares, más de 260 millones de euros. No está mal.

Interchange. Willem de Kooning. 1955

Imagen en [Wikimedia Commos](#). Licencia [CC](#)

Naea Fa Ipoipo. Paul Gauguin 1892

Imagen en [Wikimedia Commons](#). [Dominio público](#)

1.3. El arte, un reflejo de las sociedades

La rendición de Breda. Velázquez. 1635

Archivo en [Wikipedia](#). [Dominio público](#)

El arte es un fenómeno consustancial al ser humano. Independientemente de su función o del motivo de su creación (que ha ido evolucionando), el ser humano, desde que lo es, ha creado arte. Puede que sin ser consciente de que hacía algo diferente o con cierta trascendencia, pero lo cierto es que desde las pinturas rupestres, la idea de crear algo, hacerlo por imitación a la belleza y con un cuidado y un gusto estético determinado, el ser humano ha creado arte.

El arte es, por lo tanto, un reflejo de la sociedad que habita. No podríamos entender ni disfrutar de las grandes pirámides sin la intensa relación de la

sociedad egipcia con la muerte y con el faraón. ¿Crees que la escultura griega no tiene relación con la filosofía del momento? ¿Podemos entender la creación artística de Velázquez (y del Barroco español en general) sin la situación de crisis del siglo XVII y con las figuras de los monarcas Felipe III y Felipe IV? Efectivamente, la creación artística, hay que contextualizarla siempre. Solo así entenderemos mejor las estéticas, los gustos y las técnicas.

No podemos hacer un recorrido completo por la historia de los estilos y las técnicas artísticas y cada uno de los contextos históricos, pero sí es importante que tengas presente que la cuestión política, económica, social y cultural son determinantes a la hora de entender los procesos artísticos que se dan en cada territorio y en cada momento. De ahí que, aún habiendo estilos que son comunes a territorios más o menos amplios, cada zona lo adapta a un lenguaje propio, que tiene que ver con situaciones tan variadas como las influencias (el pasado), los recursos materiales con los que cada zona cuenta, la situación económica, el estado de evolución o desarrollo político - social...

Un ejemplo muy significativo y que seguro que vas a entender es el del románico en España. Ya verás que el estilo románico (medieval, en torno a los siglos X y XI), nace en Francia y desde ahí se proyecta hacia el resto de Europa occidental con unas líneas muy marcadas y que se repiten. En España, este estilo es asumido de lleno en la zona cristiana, obviamente, pero lo hace influido por la realidad del momento y de su pasado. De ahí, que el románico español aparezca matizado por elementos decorativos, por ejemplo, del arte islámico (recuerda que comparten estancia en la Península), el visigodo o el mozárabe.

Arcos polilobulados . Mezquita de Córdoba

Imagen en [Wikimedia Commons](#). Licencia [CC](#)

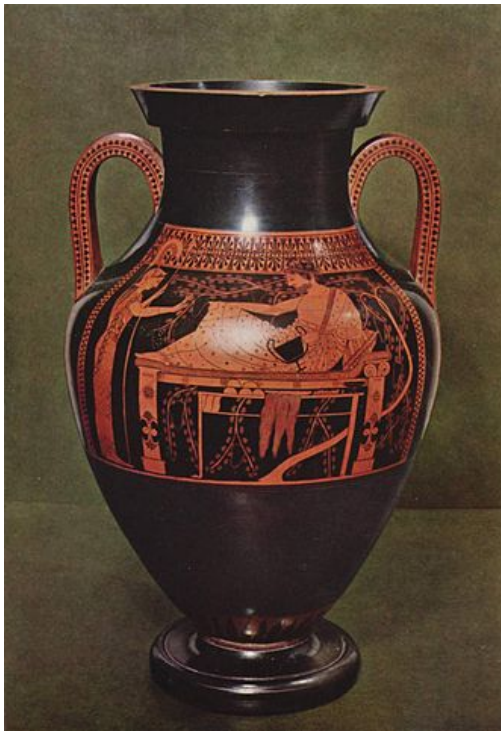
Arco lobulado. San Isidoro de León.

Imagen en [Wikimedia Commons](#). Licencia [CC](#)

Para saber más

Para ilustrar la idea de que la creación artística ha de ser contextualizada en el tiempo y en el espacio aquí te dejamos dos piezas de cerámica. Son dos ánforas con una cronología similar, ambas de la segunda mitad del siglo VI a. C. La primera, es una pieza griega del año 520 a. C , un ánfora de figuras rojas con una representación de Heracles y Atenea que muestra una técnica y un conocimiento de los materiales y la forma realmente espectacular. Fue decorada por el Pintor de Andócides. La segunda es una pieza de gran importancia, de la segunda mitad del siglo VI a. C hallada en la Península Ibérica. Es una imitación íbera de una pieza anterior fenicia y, como ves, más allá de las dos pequeñas asas y del remate del ánfora, apenas tenía decoración.

Ánfora griega 520 a. C.

Fotografía en [Wikimedia Commons](#). Dominio público

Ánfora íbera. Siglo VI a. C

Fotografía de Pguerín en [Wikimedia Commons](#). Licencia CC

Como puedes ver, las diferencias entre una y otra son abismales. ¿Por qué las traemos aquí? Para demostrar lo importante que es esa contextualización de la que hablábamos. La situación de desarrollo económico, social y cultural de la Grecia del Siglo VI estaba muy por delante de aquella Península Ibérica en la que solo la llegada de los colonizadores griegos y fenicios permitieron un acercamiento a esquemas orientales.

Reflexiona

De los siguientes tres ejemplos, elige uno y relaciona la obra de arte propuesta con su contexto histórico:

Arco de Tito. Roma.

Luis XIV por H. Rigaud.

1. La primera obra es el Arco de Tito, una construcción del siglo I d. C enmarcada dentro del Imperio Romano. El contexto es claro: el triunfo militar y la expansión del Imperio bajo el mando de Tito.
2. La segunda es una pintura de Rigadu, un retrato de Luis XIV, el Rey Sol, el ejemplo paradigmático del absolutismo de la Edad Moderna.
3. La tercera es el Pórtico de la Gloria, el ingreso a la catedral de Santiago de Compostela. Un conjunto escultórico en pleno románico. En este momento, el arte funciona, entre otras cosas, como un programa pedagógico en el que las esculturas son las letras que la sociedad analfabeta necesita para entender las Sagradas Escrituras.

Importante

El arte es una creación humana e inherente a su ser. No es algo descontextualizado, sino que su justificación, su análisis y sus funciones dependen del espacio y del tiempo en el que fueron creadas.

2. Funcionalidad y características del arte

A. Modigliani. Desnudo recostado. 1919.

Imagen en [Wikipedia](#). Licencia [CC](#)

"La función del arte es luchar contra la obligación" Amadeo Modigliani.

Ya veíamos en el vídeo del principio que una de las dudas de cualquier ciudadano es el de la utilidad o funcionalidad del arte. A lo largo de este apartado verás que la expresión artística en sus diferentes modelos y esquemas no tiene una función, sino múltiples. No solo se hace para ser disfrutada y provocar una sensación placentera, sino que tiene otras muchas utilidades.

2.1. El arte ¿algo útil?

Reflexiona

Observa las siguientes obras de arte e indica, sin leer nada de los contenidos, qué función crees que tiene cada una de ellas:

Pintura esquemática de la cueva de Bacínete

Imagen en [Wikimedia Commons](#). Licencia [FAL](#)

Interior Catedral de Sevilla. Cúpula

Fotografía de POM2 en [Wikimedia Commons](#). Licencia [CC](#)

In Icto Oculi. Valdés Leal. 1670

Imagen en [Wikimedia Commons](#). Dominio público

Piero Manzoni. Mierda de artista. 1961

Imagen en [Wikipedia](#). Licencia [CC](#)

Algunas obras de arte son difícilmente relacionables con alguna función como veremos después, pero si está claro que en general, estas suelen ser fácilmente interpretables:

1. La pintura esquemática del paleolítico parece ser que tenía una función simbólica, en este caso, en busca del éxito en la caza, de lo que dependía su supervivencia.
2. Las catedrales medievales tenían un evidente uso religioso. En este caso, la elevación hacia el cielo propio del gótico.
3. La asunción de la muerte como un proceso lógico tras la vida y que iguala a todo el mundo es la función de la obra de Valdés Leal. En este caso, hay que entender el destino de la obra, el Hospital de la Hermandad de la Santa Caridad, en Sevilla.
4. La provocación es una de las claves de la función de la obra de Piero Manzoni. No hay mucho más que explicar ¿verdad?

En la actualidad entendemos la obra de arte como algo sin una función más allá que el de la pura creación. Un artista tiene inquietudes artísticas, deseos de expresar y capacidad técnica y, sin mayor interés, decide crear una obra de arte. Esto, tiene un error de base, ya que en casi todos los casos, el arte se crea, cuando menos, para ser expuesto y, en el mejor de los casos, vendido (ahí ya tienes dos funciones del arte). En cualquier caso, esto es una cuestión francamente contemporánea. La idea del artista que simplemente lo es, ya has visto que no aparece hasta el siglo XVI. No será hasta bien entrado el siglo XIX cuando el concepto de "arte por el arte" comienza a instalarse.

Mientras, el arte servía para expresar religiosidad o poder; era un modo de propaganda; una forma de expresar deseos o ideas; era un modo de reivindicar o de criticar y siempre; o, casi siempre, tenía una vis comercial porque, al fin y al cabo, el artista tenía que comer cada día (manías de artistas).

Para saber más

Pero vamos a parar tres minutos para ver una lectura poética sobre la función del arte en un vídeo con la palabra y la voz del escritor uruguayo Eduardo Galeano:

[Enlace a recurso reproducible >> https://www.youtube.com/embed/7j04Irp5fng](https://www.youtube.com/embed/7j04Irp5fng)

La función del arte. Eduardo Galeano.

Vídeo de María Alejandra alojado en [Youtube](#)

Hagamos un recorrido cronológico breve sobre las funciones del arte a lo largo de la Historia del Arte:

Prehistoria

Es imposible saber la función concreta de la expresión artística durante la Prehistoria, pero sí parece evidente que tenía que ver con la búsqueda del éxito en la caza, por ejemplo. También se habla de un acercamiento a las deidades.

Grecia

Es imposible saber la función concreta de la expresión artística durante la Prehistoria, pero sí parece evidente que tenía que ver con la búsqueda del éxito en la caza, por

ejemplo. También se habla de un acercamiento a las deidades.

ejemplo. También se habla de un acercamiento a las deidades.

Roma

En Roma el arte funciona, entre otras cosas, como una forma de propaganda política. El arte sirve para honrar a emperadores, para celebrar conquistas y para mostrar el poder del Imperio.

Edad Media

En la Edad Media, el arte, como expresión religiosa es una forma de honrar a Dios y de suscitar la devoción tanto al Dios cristiano como al musulmán.

Edad Moderna

En la Edad Moderna se desarrolla de forma clave la idea del arte como expresión de poder.

Edad Contemporánea

Se desarrolla la idea del arte por el arte, no ya solo como un encargo o en busca de algo, sino como un objeto comercial con valor económico.

Importante

El arte no es solo una cuestión de goce estético o de expresión de belleza o sensibilidad, también tiene un aspecto funcional, de utilidad, que no tiene que estar reñido con lo anterior, pero que es determinante para conocer cada uno de los estilos o movimientos artísticos. Nada tienen que ver las motivaciones para la creación artística en el Paleolítico que, por ejemplo, en la Grecia clásica.

2.2. Características del arte

At the museum.

Fotografía de B. Casonato en [Flickr](#).

Licencia [CC](#)

Atendemos aquí a cuestiones muy generales con respecto al arte. En el siguiente apartado iremos hacia algo más concreto explicando (también brevemente) en qué consisten las expresiones artísticas más comunes o reconocibles a lo largo de la Historia. Y, por supuesto, a lo largo del curso, aprenderás sobre las cuestiones técnicas y estéticas de cada movimiento artístico o tipo de expresión (sobre todo en las artes plásticas).

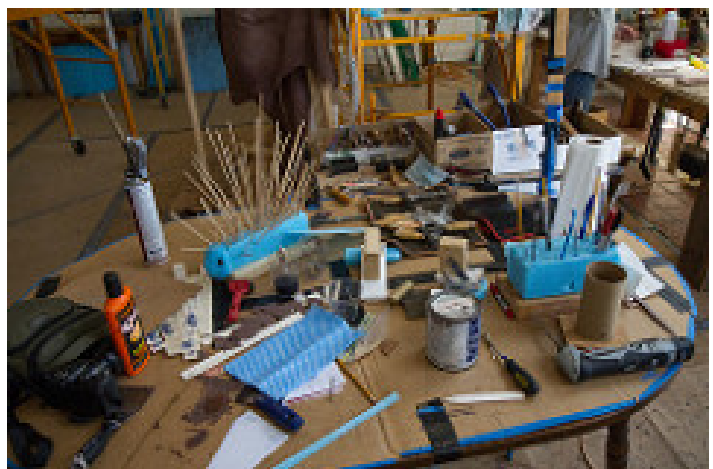
El arte, en general, depende tanto de su **creador**, como del **espectador**, pero sí que se pueden establecer unas marcas sobre las que apoyarnos para comentar estas características generales.

Toda creación artística está hecha (aunque parezca una obviedad) en **el tiempo y el espacio** y ambas cosas son determinantes en su forma y su significado. Además, son perdurables en el tiempo.

Las **artes plásticas** (pintura, escultura, decorativas...) se realizan con materiales que las hacen **palpables** y son fruto de la **técnica** y el conocimiento.

El arte es un **medio de expresión** del artista, un lenguaje que le sirve para comunicarse con el exterior. Y en ese exterior está el público, que no determina al creador (al menos no siempre), pero que sí determina la creación por cuanto es el espectador el que vive de forma particular cada expresión artística.

Por otro lado, podemos hablar de los elementos más característicos de la creación artística, en este caso: el autor, la obra, el espacio en la que se expone y el espectador.

Workshop table

Fotografía de Lester Public Library en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

- El **artista**: es el creador de la obra. El ideólogo y realizador de la pieza. Se le supone dominio de la técnica, capacidad de expresión, originalidad y gusto. También subjetividad, claro. Suele tener una enorme capacidad para analizar e interpretar lo que le rodea; y una sensibilidad especial con la que expresar lo que siente, piensa o vive.
- La **obra de arte**: es el objeto artístico en sí, un objeto que tiene un valor añadido relacionado con lo que transmite, con el gusto con el que está realizado o con el valor que haya adquirido con el paso del tiempo.
- El **público**: el arte tiene un componente de exhibición que es inherente a él. La pieza artística se hace para transmitir ideas, sentimientos, situaciones, momentos... pero es necesario, siempre, un receptor. Este receptor es el público, el que goza o critica, el que se embelesa con la obra de arte o el que acaba horrorizado ante lo que ve y, en último caso (o primero), el que encarga o compra la obra de arte. Sin el público, el arte no tiene sentido.
- El **espacio**: siempre es necesario un lugar en el que exponer la obra de arte. El museo tiene un carácter más de estudio, de conservación de las obras y de exposición. Las exposiciones, por otro lado, van dirigidas más hacia la difusión del arte y tienen un carácter más temporal y efímero que el de los museos.

Comprueba lo aprendido

Lee las siguientes afirmaciones e indica si son verdaderas o falsas:

El arte, la creación artística es algo que solo compete al artista.

☐ Verdadero ☐ Falso

Falso

Es falso. Es cierto que el creador es el artista, pero la pieza no tiene sentido sin un espectador que la disfrute o interprete

El contexto cronológico y el lugar en el que desarrolla su creación un artista no son determinantes ni en dicha creación ni en el resultado final de la obra de arte

☐ Verdadero ☐ Falso

Falso

También es falso. Como decimos en el texto, el tiempo y el espacio son determinantes en la creación artística

El espectador es importante en el concepto de arte aunque no es determinante, en general, para la creación artística.

☐ Verdadero ☐ Falso

Verdadero

Así es. Normalmente, sobre todo en la actualidad, el artista no crea solo pensando en el espectador. Pero sin él, el arte no tiene sentido.

Una de las claves de la creación artística es la idea de valor añadido, que no tiene solo que ver con la técnica, sino también con su capacidad para expresar o con el gusto con el que esté realizada.

☐ Verdadero ☐ Falso

Verdadero

Efectivamente, así es. No es tanto que respete algo tan subjetivo como "lo bello", sino su capacidad para transmitir y la pasión y el gusto con el que se ha diseñado y ejecutado.

Importante

El arte tiene una concepción dual que no podemos olvidar: creador - espectador. Es, por lo tanto, un medio de expresión del artista para comunicarse con el exterior.

Los elementos más importantes y característicos de la creación artística son: el propio artista, la obra de arte, el público y el espacio en la que se expone o muestra.

Para saber más

Si quieres saber más sobre las características del arte, aquí te dejamos sendos vídeos sobre el tema. El primero es más visual y está conectado de forma directa con la creación de la obra de arte. El segundo, siendo menos efectivo a nivel audiovisual, hace un recorrido cronológico por la estética y la filosofía del arte. En cualquier caso, ambos te pueden resultar muy útiles.

[Enlace a recurso reproducible >>](https://www.youtube.com/embed/2w8J8E9PcoA)
<https://www.youtube.com/embed/2w8J8E9PcoA>

[Enlace a recurso reproducible :](https://www.youtube.com/embed/2w8J8E9PcoA)
<https://www.youtube.com/embed/2w8J8E9PcoA>

Las características del arte.

Vídeo de TZK alojado en [Youtube](https://www.youtube.com/embed/2w8J8E9PcoA)

Las caracterís

Vídeo de Mckoenz

3. Los modos de representación y creación de las artes plásticas

Cuando pensamos en Arte, lo que nos viene a la cabeza son las expresiones artísticas más conocidas y, quizá, académicas: arquitectura, pintura y escultura. Sin embargo, el arte es mucho más que eso. Arte es también literatura: poesía, teatro, prosa... Arte es también música, moda, diseño, fotografía. Pero también técnicas tradicionales como la ebanistería, la joyería, la cerámica, el trabajo del cristal, el mobiliario, los ropajes...

Como ves, hablamos de un espectro tremendamente amplio el que compete al concepto de Arte. Nosotros, además, a lo largo de la materia trataremos de abarcar los máximos modos de creación posible. Es cierto que gran parte del peso caerá sobre las más conocidas (pintura, escultura, arquitectura), pero no obviaremos, ni mucho menos, el resto.

Muebles estilo Luis XVI de un salón de compañía en el Palacio Petit Trianon

Fotografía de Starus en [Wikimedia Commons](#). Licencia [CC](#)

3.1. Arquitectura, escultura y pintura

Dolmen de Poul nabrone, Inglaterra

Fotografía de Dan Diffendale en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

La **arquitectura** es el arte de proyectar y construir edificios y otras estructuras y espacios. Desde las primeras construcciones megalíticas hasta los edificios más modernos, tenemos un amplio espectro de un tipo de expresión artística en el que el ser humano ha sido capaz de plasmar la **evolución de los tiempos**, del gusto, de las técnicas y de la mentalidad.

Si hay algo que diferencia a la arquitectura del resto de las artes es su **carácter eminentemente práctico**.

Los edificios se levantan con un uso concreto, normalmente de habitabilidad, pero también de uso profesional o, simplemente, expositivo. Es cierto que en muchas ocasiones, lo estético ha primado sobre lo práctico, pero esto no es óbice para tener claro que la arquitectura tiene siempre una función concreta.

Otra diferencia con respecto a las demás expresiones artísticas es el de los **costes** de su creación. Es una obviedad, pero es importante indicar que es el tipo de creación artística que más costes conlleva, así como el que más trabajadores pone en juego, aunque aquí nos limitaremos siempre al arquitecto o diseñador.

La **escultura** es el arte de los **volúmenes**, de las tres dimensiones, de la capacidad de moldear figuras con cualquier material, desde el barro al mármol pasando por el hierro, el acero, la cera... Ha servido para decorar edificios, para educar y enseñar a los fieles, para atemorizarlos o iluminarlos, para celebrar victorias y éxitos, y también para expresar ideas y cambio.

A lo largo de estos contenidos veremos que hay diferentes formas de actuar con respecto a la escultura: el relieve, el bulto redondo; diferentes técnicas: modelado, extracción, sacado de puntos, vaciados...; distintos materiales y miles de formas de expresión, de movimiento y de juegos de volúmenes diferentes.

Rostro Santa Teresa. Bernini

Imagen en [Wikimedia Commons](#). Licencia [CC](#)

Para saber más

Ya irás conociendo las diferentes técnicas artísticas a lo largo de la materia, pero como introducción, creemos que este vídeo sobre el sacado de puntos, técnica escultórica, te puede venir bien e iluminar sobre la complejidad de la creación artística:

[Enlace a recurso reproducible >> https://www.youtube.com/embed/fvrdtCpL0Js](https://www.youtube.com/embed/fvrdtCpL0Js)

Sacado de puntos.

Vídeo de Miguel Ángel alojado en [Youtube](#)

La **pintura** es la técnica de crear imágenes a través de la aplicación de color sobre cualquier superficie. Es quizá la más antigua de todas las formas de creación artística y ha evolucionado desde las primeras pinturas rupestres allá por el año 20.000 a. C hasta las expresiones más modernas de abstracción contemporánea.

Es, posiblemente, la expresión artística más utilizada por el ser humano por su **relativa sencillez para desarrollarla** (no necesita materiales caros, ni grandes espacios, ni ingentes cantidades de dinero) y en la que se ven a la perfección cómo y cuánto han evolucionado los gustos e intereses de los pintores y, por lo tanto, de las sociedades en las que vivían.

Los frescos de Lyon.

Fotografía de Ludovic en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Maletín de pintor

Fotografía de Belén R. en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Escaleras decora

Fotografía de bibho

Importante

Las tres expresiones artísticas más conocidas y sobre las que más se trabajan son: arquitectura, pintura y escultura.

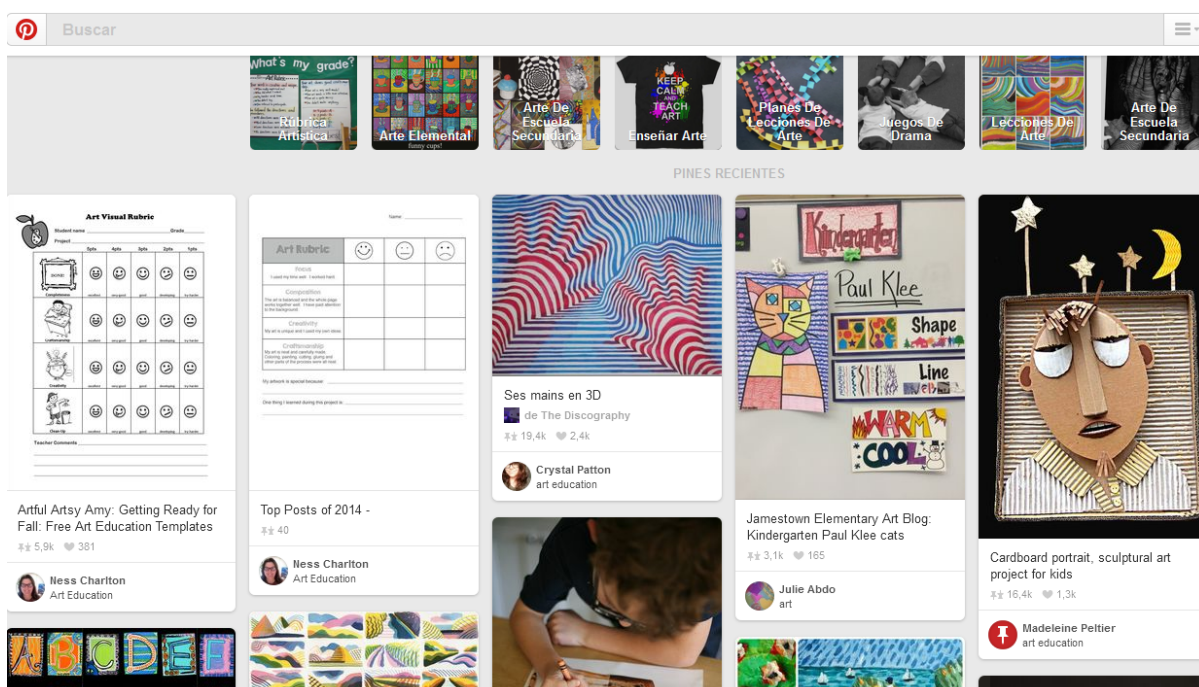
- La arquitectura es el arte de proyectar y construir edificios y otras estructuras y espacios.
- La escultura es el arte de los volúmenes, de las tres dimensiones, de la capacidad de moldear figuras con cualquier material.
- La pintura es la técnica de crear imágenes a través de la aplicación de color sobre cualquier superficie.

Reflexiona

Pinterest es una herramienta tremendamente útil que ofrece la Web 2.0. Si no la conoces, te animamos a que lo hagas porque, sobre todo, para amantes del arte es muy práctica ya que te permite encontrar y organizar imágenes. A lo largo de esta asignatura trabajaremos varias veces con ella, pero ahora queremos que hagas una primera aproximación.

Basta con que entres en el [Pinterest](#) dedicado a diferentes técnicas artísticas relacionadas con la educación y que elijas las 3 que te resulten más atractivas y comenten en qué consisten, justificando además, por qué las has elegido.

Nota: es interesante que te des de alta en la aplicación, así podrás descubrir lo que sube otra mucha gente y, además, ir creando tus propios tableros.

Hay más de 1000 técnicas artísticas en esta página, así que es imposible comentarlas. Ofrece una respuesta abierta en la que, además de describir las técnicas elegidas, justifiques tu elección, indicando por qué te gustan o te resultan atractivas (o prácticas).

3.2. Otras expresiones artísticas

Cierva de Medina Azahara

Fotografía de Luis García en [Wikimedia Commons](#). Licencia [CC](#)

Arqueta de las Bienaventuranzas

Fotografía de Rowanwindwishtler en [Wikimedia Commons](#). Licencia [CC](#)

Cerámica esmaltada iraní.

Fotografía de Reza Hajipour en [Wikipedia](#). Licencia [CC](#)

No solo de "bellas artes" vive el ser humano. Todas aquellas creaciones artísticas que van más allá de la pintura, la escultura o la arquitectura han estado, durante siglos, minusvaloradas. Tanto que durante mucho tiempo se las conoció como *artes menores*. Estas eran las que hoy, en cierto modo, podemos vincular con la artesanía, con la labor de creación ligada a la funcionalidad. Aunque claro, esto no es del todo justo, habida cuenta de que también las bellas artes son útiles (la arquitectura la que más, sin duda) y de que muchas de las piezas de estas *artes menores*, en realidad, no tienen otro uso que el decorativo.

Sea como sea, es obvio que este concepto está superado y que el actual "**artes decorativas**", aunque limitado, hace una referencia más honesta a la realidad. En este afán de superar la idea de una expresión artística menor con respecto a las bellas artes, se habla también de **artes aplicadas**, por aquello de aplicar decoración u ornamento a un objeto útil; de **artes suntuarias**, relacionadas con la joyería y los metales preciosos y también de **artes industriales**, ojo, no de diseño industrial (que también, aunque es una expresión contemporánea), sino de esa producción en serie, de producción y fabricación mecánica y con un componente estético que nace con él, y no como una suma posterior.

Las expresiones o manifestaciones artísticas que podemos englobar dentro de las artes decorativas son, grosso modo, las siguientes:

GRUPO	TÉCNICA
Metal	Forja y platería
Marfil	Eboraria
Vídrío	Esmalte, vidrieras, soplado
Barro	Cerámica, azulejería
Madera	Ebanistería y carpintería
Cuero	Corioplastía
Hilo	Tejido (aguja) y textil (telar)

Para saber más

Las artes decorativas también tienen espacios expositivos de gran valor e interés. En los últimos años, estos han potenciado su visibilidad, de modo que se han convertido en espacios muy visitados y reconocidos.

El [Museo Nacional de Artes Decorativas](#) es quizá el más importante de cuántos hay en España.

En Sevilla, el [Museo de Artes y Costumbres Populares](#), además de una colección de gran interés, organiza exposiciones temporales de mucha calidad y que suelen tener mucho éxito de crítica y público.

Algo parecido ocurre con el [Museo de Artes y Costumbres Populares de Málaga](#), este patrocinado por una institución bancaria.

Figura en barro del MACP Málaga

Imagen en la [Web del propio Museo](#)

La **creación musical** es una expresión humana que parece ser consustancial al propio ser. El golpeo de las manos o de palos con diferentes elementos generaban sonidos con los que crear expresiones musicales que tenían, se diría, una función puramente estética.

La música, ese arte de combinar sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, como dice la [RAE](#) en su séptima acepción, es un producto

Nefertari tocando un sistro

Imagen de A. Kaufmann en [Wikimedia Commons](#). Dominio público.

cultural creado para conmover, para hacer sentir, pero también para transmitir ideas, sentimientos o experiencias. Es, por lo tanto, un estímulo que se envía a un receptor y que es interpretado de forma diferente por cada uno de ellos, de modo que puede tener una función no solo dependiendo del que la crea, sino también del que la recibe.

Sea como sea, la música es un hecho inseparable del ser humano independientemente de la cultura o el momento histórico al que pertenezca. Es, posiblemente, el tipo de expresión artística **más cercano y más popular**, de ahí que sea el que más recorrido y variedad posee.

Curiosidad

La variedad de instrumentos musicales es casi infinita. Cada cultura, cada sociedad, incluso cada localidad, ha llegado a desarrollar en algún momento un tipo de instrumento musical diferente con el que ofrecer una expresión diferente y local.

Has visto en la imagen superior la pintura de Nefertari, la faraona egipcia tocando un sistro. Este instrumento, propio del antiguo Egipto era una especie de arco con varillas y platillos metálicos incrustados que se hacía sonar con un movimiento, al modo de las maracas o los cascabeles.

Como generador de melodías igual no funcionaba bien, pero sí como acompañante y como instrumento de percusión. Si no consigues hacerte a la idea, aquí te dejamos este breve vídeo:

[Enlace a recurso reproducible >>](#)
<https://www.youtube.com/embed/WW7qLIZaxw8>

Sistro sonando.

Vídeo de Tonimicheleandrea alojado en [Youtube](#).

Dos de las expresiones artísticas más actuales y populares son la **fotografía** y **el cine**. La primera de ellas se ha democratizado tanto que no hay una persona en occidente que no tenga una cámara de fotos (aka teléfono móvil) con la que, en algún momento, haber creado una auténtica obra de arte. Seguro que incluso tú mismo, en algún momento a una foto especial le has pasado un filtro y la has puesto en blanco y negro. No hacía falta. Si te gustaba y creías que tenía valor estético y técnico, ya era una obra de arte.

Sea como sea, la fotografía aparece y se desarrolla a partir del siglo XIX, aunque será a principios del XX cuando esta comienza a ser tratada como auténticas **creaciones artísticas** y cuando artistas de otras disciplinas, especialmente pintores, se adentran en este mundo, un mundo nuevo de creación casi ilimitada. Y ya después llegó Instagram.

La Torre Eiffel. 1902

Fotografía en [Wikimedia Commons](#). [Dominio público](#)

El cine, por su parte, surge como un **invento de corte científico**. Al menos ese fue el interés de los hermanos Lumière, pero en seguida fue provisto de un halo artístico que acabó derivando en otro comercial. Es, junto a la música, la **expresión artística más popular** y de mayor calado a nivel entretenimiento. El lenguaje cinematográfico parte de cuatro elementos básicos:

- Selección de partes de la realidad (en este sentido comparte con la fotografía, la pintura o la escultura).
- Los movimientos
- El montaje
- El sonido

Importante

Las bellas artes no son las únicas expresiones artísticas creadas por el ser humano. Las artes decorativas tienen un peso fundamental en las culturas y las estéticas de

cada momento.

Dentro de estas artes decorativas hay que incluir expresiones tan diversas como el trabajo en barro, la eboraria, el trabajo en vidrio o la joyería.

La música es la expresión artística más popular de cuantas forman parte de las creaciones humanas.

La fotografía y el cine son quizá de las más actuales, pero han llegado a convertirse en las más populares con la llegada de la contemporaneidad.

Comprueba lo aprendido

El concepto "artes menores" está oficialmente aceptado para hablar de las actividades artesanales

☐ Verdadero ☐ Falso

Falso

Efectivamente, es falso. Así fueron tratadas durante siglos por oposición a las bellas artes, pero lo cierto es que este concepto como tal lleva muchos años en desuso.

Artes decorativas, artes suntuarias, artes industriales y artesanías son sinónimos de un mismo tipo de creación artística

☐ Verdadero ☐ Falso

Falso

Aunque pueda parecer cierto, no lo es. En realidad, cada una hace referencia a un tipo de creación distinta y a una forma de entender las artes decorativas de una forma diferente.

La eboraria es la creación artística que hace referencia al trabajo del cuero.

☐ Verdadero ☐ Falso

Falso

No, esta era fácil. La eboraria es la técnica del trabajo del marfil. La del cuero es la corioplastia

Parece ser que la creación musical es tan antigua como el ser humano

☐ Verdadero ☐ Falso

Verdadero

Aunque es imposible de demostrar, sí es cierto que hay evidencias de que el ser humano, desde hace miles de años, usaba golpeo de manos y de ciertos instrumentos para la "fabricación" de sonidos.

La música es, quizá, el medio de creación artística más elitista de cuantos existen. No hay más que escuchar composiciones de Ligeti para confirmarlo.

[Enlace a recurso reproducible >> http://www.youtube.com/embed/MgbATP0T4Ik](http://www.youtube.com/embed/MgbATP0T4Ik)

Ligeti Etude 13 (L'escalier du dia...

☐ Verdadero ☐ Falso

Falso

Es cierto que la música contemporánea, la conocida como música clásica contemporánea, posee un lenguaje que nos resulta, quizá algo ajeno. Pero esa es solo un tipo de música, que tiene sus objetivos y su público. La música, en general, es algo tremendamente popular.

El cine, desde sus orígenes, es una creación artística pero básicamente comercial

☐ Verdadero ☐ Falso

Falso

Aunque así lo sea en general en la actualidad, la realidad es que el invento de los hermanos Lumière tenía un sentido puramente científico y de investigación.

Resumen

Descarga aquí la versión imprimible de este resumen:

[>> Documento de descarga](#)

¿Qué es el arte?

“Me pinto a mí misma,
porque soy
a quien mejor conozco”
(Frida Kahlo)

Frase de la artista mejicana Frida Kahlo

Imagen en [Pinterest](#) de [muxotepotolobat](#), Licencia CC

Definir el arte es una cuestión complicada y compleja. Existen casi tantas definiciones como etapas de la historia, historiadores e incluso espectadores del hecho artístico. Veamos algunas de las más acertadas y con mayor influencia:

- **Real Academia de la Lengua Española:** manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.
- **Luis Borobio:** arte es toda esa comunicación universal entre los hombres, enraizada en lo más profundo de la naturaleza humana; comunicación que se desarrolla a partir de la actividad creadora, que se

materializa en la obra artística, y que, a su vez origina y envuelve tanto la creación como la contemplación, y nos acompaña constantemente en nuestra vida, dando a nuestros actos una dimensión nueva.

- **Wladislaw Tatarkiewicz:** el arte es una actividad humana consciente capaz de reproducir cosas, construir formas, o expresar una experiencia, si el producto de esta reproducción, construcción o expresión puede deleitar, emocionar o producir un choque.

Es esta última de Tatarkiewicz la más útil para nuestra materia y la que mejor encaja en nuestros intereses.

Evolución de su valor y concepto

El Arte, como casi todo en la vida, es cambiante, pues varía según el momento histórico y el contexto en que se desenvuelve. Hoy día no solo es algo bello y estético, sino también un elemento con **valor de mercado** con el que comercializar y ganar dinero.

Pero esto no siempre ha sido así. **Platón** decía que el valor del arte radicaba en su capacidad para representar la belleza, y **Aristóteles** conectaba el arte con la inspiración y la realidad del ser humano.

En la **Edad Media**, el arte está estrechamente unido a la religión y a la necesidad de explicar al pueblo iletrado las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Tiene básicamente un valor real de sus materiales, y un valor digamos "pedagógico".

A partir del **Renacimiento** y el **Barroco**, gracias a los mecenas y el coleccionismo, el arte comienza a ganar un valor de mercado ligado al prestigio social, y un valor de uso ligado a los propios artistas, a su estilo y sus innovaciones creativas.

En este momento también comienza a incorporarse a la idea del valor del arte el de "la manera personal".

El siglo XIX y la llegada del **Capitalismo** traen consigo una serie de cambios importantes: surgen las galerías y los marchantes de arte, que van cambiando el valor tradicional de uso de las obras artísticas por un nuevo **valor de cambio**, donde lo que prima es la riqueza, la plusvalía que genera el arte.

En la actualidad, el valor del arte depende de cuestiones como: autenticidad, inversión, historia, conservación, material, etc. El arte sigue teniendo un indudable valor mercantil con el que comerciar y ganar dinero, pero se revaloriza también su **valor de uso** frente al de mercado.

Autorretrato de Rafael Sanzio de Urbino.

Uno de los primeros artistas reconocidos socialmente

Imagen en [Wikimedia Commons](#), [Dominio público](#)

El arte es un reflejo de la sociedad

Jardines de Versailles, dibujo del s. XIX

Imagen en [Wikimedia Commons](#), [Dominio público](#).

Desde que existimos como seres humanos, hemos creado arte, consciente o inconscientemente, pero desde la Prehistoria, no hemos dejado de generar obras artísticas. Y esas obras artísticas son un fiel reflejo de las sociedades en las que han sido creadas.

Las cuestiones políticas, económicas, sociales y culturales son fundamentales a la hora de comprender al arte de cada época y lugar.

No se entienden las grandes pirámides egipcias sin la estrecha relación entre la sociedad con su faraón y el Más Allá.

Funcionalidad y características del arte

El arte, además de ser una cuestión de goce estético y búsqueda de la belleza, tiene siempre alguna función útil, que varía según el momento histórico. Cronológicamente, veamos los usos más comunes que ha tenido el arte en las distintas épocas:

ÉPOCA	FUNCIÓN
PREHISTORIA	Propiciar mediante rituales mágicos el éxito en la caza y el fomento de la fertilidad.
GRECIA CLÁSICA	Reflejo de la belleza ideal.
ROMA	Propaganda política y ensalzamiento del poder del Imperio.
EDAD MEDIA	Expresión de los dogmas religiosos y su enseñanza a los fieles.
EDAD MODERNA	Expresión de poder al servicio de la Iglesia y la Monarquía.
EDAD CONTEMPORÁNEA	El arte por el arte, objeto comercial con valor de mercado.

Características y elementos del arte

El arte, en general, depende tanto de su **creador**, como del **espectador**, y mantiene unas características generales:

- Toda creación artística está hecha en **el tiempo y el espacio**.

- Las **artes plásticas** (pintura, escultura, decorativas...) se realizan con materiales que las hacen **palpables** y son fruto de la **técnica** y el conocimiento.
- El arte es un **medio de expresión** del artista, un lenguaje que le sirve para comunicarse con el público.

Interior del MOMA, Nueva York

Imagen en [Flickr](#) de Ilan, Licencia [CC](#)

Recuerda cuáles son los elementos más característicos de la creación artística:

- El **artista**: es el creador de la obra.

La Gioconda rodeada de espectadores en el Louvre

Imagen en [Wikimedia Commons](#) de ProtoplasmaKid, Licencia [CC](#)

Se le supone dominio de la técnica, capacidad de expresión, originalidad y gusto.

- La **obra de arte**: es el objeto artístico en sí, un objeto que tiene un valor añadido relacionado con lo que transmite, con el gusto con el que está realizado o con el valor que haya adquirido con el paso del tiempo.

El **público**: es el receptor del arte, el que goza o critica, el que encarga o compra la obra de arte. Sin el público, el arte no tiene sentido.

- El **espacio**: el lugar donde se exhibe la obra de arte. Desde los museos, pasando por exposiciones temporales, hasta plazas y jardines públicos.

Los modos de representación y creación

La **arquitectura** es el arte de proyectar y construir edificios y otras estructuras y espacios.

Si hay algo que diferencia a la arquitectura del resto de las artes es su **carácter eminentemente práctico**. Los edificios se levantan con un uso concreto, normalmente de habitabilidad, pero también de uso profesional o, simplemente, expositivo. Así como los **elevados costes** de su creación.

La **escultura** es el arte de los **volúmenes**, de las tres dimensiones, de la capacidad de moldear figuras con cualquier material, existiendo diversas tipologías y técnicas: el relieve, el bulto redondo; diferentes técnicas: modelado, extracción, sacado de puntos, vaciados...

La **pintura** es la técnica de crear imágenes a través de la aplicación de color sobre cualquier superficie. Es quizá la más antigua de todas las formas de creación artística y ha evolucionado desde las primeras pinturas rupestres allá por el año 20.000 a. C hasta las expresiones más modernas de abstracción contemporánea. En comparación con las anteriores, destaca por su **relativa sencillez** y bajos costes materiales.

Otras expresiones artísticas

Aparte de la arquitectura, la escultura y la pintura, existen otras artes, tradicionalmente conocidas como "artes menores", vinculadas a la artesanía. Hoy día se conocen como **artes aplicadas** o **artes decorativas**.

Las expresiones o manifestaciones artísticas que podemos englobar dentro de las artes decorativas son:

- Forja y platería, que utilizan el metal.
- Eboraria: marfil.
- Esmalte y vidrieras: vidrio.
- Cerámica y azulejería: barro.
- Ebanistería y carpintería: madera.
- Corioplastía: cuero.
- Textiles: hilo y tejidos varios.

Vidrieras de la catedral de Palencia

Imagen en [Wikimedia Commons](#) de Alfonso015, Licencia [CC](#)

Además no podemos olvidarnos de la **música**, algo innato al ser humano. El arte de combinar sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, es también un producto cultural creado para conmover, para hacer sentir, pero también para transmitir ideas, sentimientos o experiencias. Es, el tipo de expresión artística **más cercana y más popular**.

Y para finalizar, dos de las expresiones artísticas más actuales y conocidas: la fotografía y el cine.

La **fotografía** aparece y se desarrolla a partir del siglo XIX, aunque será a principios del XX cuando esta comienza a ser tratada como auténticas **creaciones artísticas** y cuando artistas de otras disciplinas, especialmente pintores, se adentran en este mundo, así como el público en general, pues hoy día ¿quién no tiene una buena cámara ni hace fotos estupendas?

El **cine**, por su parte, surge como un **invento de corte científico** para intentar captar el movimiento. Los pioneros en intentarlo fueron los

Hollywood, Los Ángeles, USA

Imagen en [Wikimedia Commons](#) de Thomas Wolf, Licencia [CC](#)

hermanos Lumière a finales del s. XIX, y es sin duda el arte más popular y el que más se acerca a los gustos de la gente. El lenguaje cinematográfico parte de cuatro elementos básicos:

Selección de partes de la realidad (en este sentido comparte con la fotografía, la pintura o la escultura): los movimientos, el montaje, el sonido.

Imprimible

Descarga aquí la versión imprimible de este tema.

Si quieres escuchar el contenido de este archivo, puedes instalar en tu ordenador el lector de pantalla libre y gratuito [NDVA](#).

Aviso legal

Las páginas externas no se muestran en la versión imprimible

<http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?aviso#space>