

TEMA 1.INTRODUCCIÓN AL ARTE. LENGUAJE Y TÉCNICAS

- 1. Introducción. ¿Qué es el arte?.¿Cómo se aprende a mirar?.**
- 2. El lenguaje del arte: Arquitectura, Escultura y Pintura.**
- 3. Técnicas artísticas: Pintura, Escultura y Grabado**

1.¿Qué es el arte?.

Se ha intentado definir a lo largo del tiempo de numerosas y muy variadas maneras, sin que en ningún caso parezca haberse llegado a una conclusión. Es más en los últimos tiempos lo que parece es que sea prácticamente imposible definirlo: Arte es todo lo que el hombre llama arte.....no existe realmente el arte, sino los artistas....en resumen el arte es un concepto complejo difícil de definir con palabras. Sin embargo, lo que nadie parece negar, es que el arte son sensaciones....sensaciones que nos conmueven o impresionan y nos provocan un determinado estado de ánimo ..pero para provocar esa emoción es necesario que la contemplación atraviese un proceso intelectual..es decir, se requiere una formación ...saber mirar: descifrar y leer en las imágenes lo que el autor nos quiere transmitir.

2.¿Cómo se aprende a mirar?.

¡Mirar una obra no significa decidir si gusta o no gusta ! , Detrás de una imagen hay colores, luces, formas, símbolos escondidos.. que quieren decir algo ...ello requiere un proceso de formación:

Hay que interpretar ese lenguaje, leer la intención del autor, etc.

Hay que conocer la morfología con la que construimos ese lenguaje

Ponerlo en relación con el momento histórico, porque la obra no tiene sentido fuera de su ámbito y de sus condicionamientos sociales, culturales, etc.

Ello va completando la formación del espectador, que una vez que ha educado su sensibilidad, está en disposición de convertirse en un adecuado receptor, consiguiendo que la obra se mantenga viva.

Recuerda:

El **análisis visual** requiere entrenamiento. El primer paso es formarla, a partir de elementos más complejos, relacionados con la expresión estética..:

- ✚ La percepción: Es la que nos permite delimitar los elementos formales de la obra.
- ✚ La estructura: nos descubre los componentes de la obra de arte
- ✚ El significado y la época: La obra no tiene sentido si no quisiera decirnos algo. Su significado es esencial en la interpretación de la obra de arte
- ✚ El concepto de estilo: es un concepto muy relativo, (se puede construir un edificio gótico en el s. XVI y en el s. XX), pero nos permite clasificar la Historia del Arte.

Así pues queda claro que la expresión plástica (arquitectura, pintura, escultura, arte mobiliario, diseño, fotografía, cómic, cine, música, danza...) son modos de comunicación, una forma de transmitir **mensajes...**

Dichos mensajes pueden ser múltiples y concuerdan con el contexto histórico y cultural de cada época. A grandes rasgos podríamos diferenciar los siguientes mensajes e ideas:

- ✚ **Mensaje intelectual:** Cuando se trata de transmitir conceptos abstractos, ideas, emociones, sugerencias, etc, lejos de hacerlo a través de la imagen o de la figuración real, trata de transmitir ideas o contenidos a través de imágenes no reales que trascienden la realidad, así la pintura egipcia o la pintura cubista se llenan de contenido intelectual.
- ✚ **Mensaje Sensorial:** Trata de provocar en el espectador una emoción o sensación a través de representaciones muy reales, valdría tanto la pintura renacentista, como la impresionista.
- ✚ **Mensaje simbólico:** Son imágenes que tienen una segunda lectura. En este sentido las representaciones mitológicas o religiosas que conllevan un simbolismo implícito.
- ✚ **Mensaje historicista:** Cuando representa un hecho histórico, que a través de la imagen se quiere exaltar o propagar.
- ✚ **Mensaje social:** Suele ir ligado a un sentido propagandístico de un determinado poder político, religiosos, económico, etc.. Muchos estilos se han movido en función del mecenazgo que han buscado en la obra de arte su exaltación: lo mismo la monarquía que la iglesia o recientemente los grandes poderes económicos.
- ✚ **Mensaje espiritual o religioso:** Trata de provocar una emoción, devoción, fervor o miedo en el espectador , en consonancia con unas creencias. Naturalmente también tiene un amplio contenido propagandístico.

Por tanto -Recuerda:

Con frecuencia se admira la destreza del artista al representar los objetos y lo que más gusta son los cuadros y esculturas en los que lo que está representado aparece "como si fuera de verdad". No se trata de negar que esto es importante. lo que hay que observar es que también el representar la naturaleza se puede hacer de diversas formas: Por ejemplo, un simple boceto lo puede conseguir aunque presente menos detalles que un gran cuadro al óleo.

Otro problema surge cuando la obra de arte parece haber sido realizada "incorrectamente". Esto sucede especialmente si las obras pertenecen a una época cercana a nuestros días.No obstante, seguro que muchas de esas personas disfrutaban con los dibujos animados de Disney. Seguro que entonces no se preguntan si Mickey se parece realmente a un ratón o Donald a un pato. Quienes penetran en el mundo de Disney no se preocupan del Arte con A mayúscula. No van a ver sus películas con los mismos prejuicios que cuando contemplan cualquier obra del arte moderna.

Cabría preguntarse ¿qué es lo que queremos de las personas que realizan el arte de nuestros días?. Lo que no nos podríamos preguntar -porque estamos seguros de que la respuesta es sí- es de que poseen conocimientos suficientes para dibujar con "corrección".Por tanto hay dos cosas que debemos preguntarnos cuando contemplamos una obra de arte en la que encontramos una falta de corrección:

-Una, si el artista no tuvo sus motivos para alterar la apariencia de la que vio.

-otras, que nunca debemos condenar una obra de arte por estar incorrectamente realizada, a menos que estemos completamente seguros de que quién está equivocada es la persona artista y no nosotros.

Hay que tener en cuenta que las personas artistas quieren ver el mundo de una forma nueva, sin ningún prejuicio. Sin embargo, no existe mayor obstáculo para gozar de las grandes obras de Arte que nuestra repugnancia a despojarlos de costumbres y prejuicios.

2.LENGUAJE DEL ARTE: ARQUITECTURA , ESCULTURA Y PINTURA

2.1.ARQUITECTURA:

Todos sus elementos vienen a configurar en un conjunto dicha concepción espacial. Un cambio en dicha concepción supone el nacimiento de un nuevo estilo o movimiento artístico.

- ✚ **La planta.**- Es el dibujo arquitectónico de un edificio representado en plano horizontal. Representa la distribución del espacio y de sus elementos. Sobre la planta se indican con frecuencia la forma de los soportes y también las cubiertas con líneas discontinuas.
- ✚ **Materiales constructivos.**- Condiciona la factura del edificio. Entre los más utilizados figuran el adobe, el tapial, la madera, la piedra, el ladrillo el hierro, etc.
- ✚ **Elementos sustentantes.** Permiten la elevación de muros y pisos. Los más significativos son La columna (de sección circular), Pilar (sección poligonal), Dinteles (es una pieza horizontal que soporta una carga dando origen a las arquitecturas adinteladas o arquitebadas), Arcos (pieza curva que a veces puede tener un efecto ornamental).
- ✚ Los más característicos: De medio punto, ojival o apuntado, abocinado, carpanel, conopial de herradura, escarzano, lobulado, peraltado y falso arco (aproximación de hiladas).
- ✚ **Cubiertas.**- El el cierre de la parte superior, pueden ser: Planas, a dos aguas, abovedadas o con cúpula.
- ✚ **Bóvedas:** La forma la define el tipo de arco empleado en la construcción, (bóveda de medio cañón, de crucería, de aristas, de lunetos, etc).
- ✚ **Cúpulas:** Son bóvedas semiesféricas que normalmente cubren un espacio cuadrado, cuyo apoyo, según sea una planta circular o poligonal, se realiza mediante pechinas o trompas.

2.2.**ESCULTURA:**

Dentro de la escultura hay que diferenciar entre dos fórmulas: Exenta o de bulto redondo y el relieve.

- ✚ **Materiales:** La utilización de distintos materiales para la realización de una escultura resultan determinantes, ya que cada uno proporciona una calidad táctil diferente, transmitiendo sensaciones distintas. La calidad depende del material y el tratamiento (superficies finas, pulidas, aristadas, rugosas..). Los empleados habitualmente son: madera, bronce, mármol, hierro, terracota, marfil, hueso..etc.
- ✚ **Volumen:** La escultura es tridimensional y por ello comporta un volumen.Cuando no dispone más que de un punto de vista se dice que es una imagen regida por la ley de la frontalidad, mientras que aquella que ha sido concebida para ser contemplada desde cualquier punto se dice que es una escultura con volumetría.
- ✚ **Movimiento:** Algo característico de la escultura es la disposición, es decir la sensación de movimiento o reposo que es capaz de transmitir. Ese movimiento se transmite mediante recursos como los paños al viento, líneas de fuga, contrapostos..etc.
- ✚ La **composición** es cuando la escultura recoge soluciones para dar la sensación de movimiento o escenificar una historia.
- ✚ **Proporción:** El módulo de proporción ha variado a lo largo de la historia, pero se habla de proporción, cuando una escultura se aproxima a los volúmenes reales
- ✚ **Masa:** Se refiere a la sensación de peso que provoca la visión de una escultura. Es una apreciación intelectual por la que nos parece que una figura puede ser pesada, rotunda, compacta o por el contrario, liviana, ingravida....o un caso extremo el de la combinación de materia escultórica y no-escultórica .
- ✚ **Luz:** Sirve para modelar, crear volumen y movimiento, es por tanto un factor compositivo.
- ✚ **Color:** Contribuye a subrayar en ocasiones su realismo, potenciando su expresividad y resaltar su valor estético
- ✚ **Relieve:** A veces la escultura está adhesida a un plano, resultando una figura en altorrelieve, bajorrelieve y si se hunde en el plano, huecorrelieve.

2.3.-**LA PINTURA:**

La pintura se ha definido como el arte aristocrático, pues sólo la aprecian certeramente los pocos que han adquirido una suficiente educación de su sensibilidad y se ha introducido apropiadamente en su lenguaje.

- ✚ **La Materia pictórica:** Nos referimos al soporte (muro, lienzo, madera, papel..), así como a los elementos que sirven de aglutinantes a la coloración (aceites, clara de huevo, agua..)La pintura contemporánea ha añadido además a la materia pictórica elementos que hasta ahora eran extraños al lenguaje de la pintura, tales como arena, trapos, metal..lo que le otorga una textura (lisa, pastosa, mate, brillante, rugosa..) que a veces llega a ser tan densa que se habla de **pintura matérica**.

- ✦ **La línea:** Permite la identificación y el reconocimiento de las formas. Tiene un valor esencial en la trasmisión de un mensaje pictórico. Según su trazo varía la expresión plástica
 - .Contínuo y cerrado= descriptivo
 - .Gruoso y vehemente= expresivo
 - .Abierto= imaginativo y poético
 - .Curvilíneo= sensualidad

Si en una obra predominan trazos verticales suele tener una significación mística; si triangulares, equilibrio; si circular, perfección..

- ✦ **El volumen:** Es una ficción en la pintura, ya que esta es siempre bidimensional, si bien lo que el autor quiere transmitir es, una sensación de tridimensionalidad...y ello lo logra mediante la luz, el color, la línea..

- ✦ **La perspectiva:** Mediante la misma se simula profundidad (la tercera dimensión), en todo el conjunto del cuadro y no sólo en un objeto transformando la obra en una ventana abierta al espacio imaginario.

La perspectiva se ha representado en la E. Media mediante la disminución de tamaño de los objetos, en el Renacimiento mediante haces de líneas que configuran una pirámide, cuyo vértice es el punto de fuga de las mismas. La **perspectiva aérea** es la gran aportación de L. da Vinci y consiste en modificar los contornos de los perfiles y objetos en la distancia, difuminar las figuras del fondo, etc.

- ✦ **El color:** Es la esencia de la pintura. Existen colores primarios (que no son frutos de ninguna mezcla: amarillo, rojo, azul), los secundarios, surgen de los primarios (anaranjado: amarillo+rojo..etc).

Los colores se dividen a su vez en cálidos y fríos; los primeros son colores salientes(amarillo anaranjado y rojo).Los fríos por el contrario absorben la luz (violeta, azul, verde).El color tiene por sí mismo valor, participa en la composición de la obra en función de sus armonías, modela objetos, crea perspectiva, influye en el tratamiento de la luz, puede tener añadido un valor simbólico.

- ✦ **La Luz:** es representada ilusoriamente y sirve para acentuar profundidad, crear movimiento, dar expresividad y dinamismo.

- ✦ **La composición:** Determina la ordenación de todos los elementos del lenguaje pictórico en el conjunto del cuadro, utiliza formas geométricas, para transmitir una sensación de armonía, equilibrio, movimiento, orden, caos, etc.

3.TECNICAS ARTISTICAS.

1.ESCULTURA.:

A-.El modelado: Utiliza materiales blandos (barro, cera, etc,) y consiste en ir añadiéndolos. Si se quiere una forma que perdure se utiliza un molde con la imagen en negativo, que se rellena del material elegido, después se cuece en un horno (si es barro obtenemos una terracota).

B-La talla: Supone la eliminación del material hasta dar forma y volumen a la figura.

C-La fundición: Cuando se inyecta en un molde material líquido fundido al fuego(bronce, hierro..) o licuado con agua (cemento..).Un procedimiento habitual para obtener una imagen es la técnica de la cera perdida que consiste en modelar una figura en cera, cubirla con barro u otro elemento que resista en fuego, se le practique un agujero en la cabeza, otro en los pies y por arriba se introduzca el líquido candente...al abrirse paso derrite la cera que sale por abajo.

D-Policromía: Consiste en aplicar color a la pieza, lo que ha sido habitual en todas las culturas. En el caso de la madera se utilizan técnicas como el **estofado**. Éste consiste en aplicar panes de oro a una figura, despues color y finalmente raspar o bruñir para que la policromía resalte

2.LA PINTURA:

Colorante, aglutinante y diluyente, son los tres elementos fundamentales de la materia pictórica.

A-Colorante: Lo que llamamos pigmento es la base de la pintura tiene su origen en colorantes minerales o químicos. Los más habituales para el azul o verde (cobre), rojos (hematites de hierro), etc.

B- Aglutinante: Es el elemento que debe añadirse al colorante para que se pueda aplicar, además cohesiona al colorante y lo protege. Entre otros se han utilizado yema de huevo, goma arábica, cola de animal, cal, aceites de linaza o ceras (para encaústica).

Una vez ejecutada la pintura se procede a recubrirla con un elemento protector, para protegerla resaltarla, para ello se han aplicado desde clara de huevo a resinas o ceras.

PROCEDIMIENTOS PICTORICOS.-

- ✚ **Fresco:** Técnica propia de la pintura mural.(lleva un revoque y un enlucido de cal en la que penetra el color).
- ✚ **Óleo:** Utiliza aceite para disolver los colores, dando brillo al lienzo o a la madera sobre la que se aplica (permite retocar y corregir).
- ✚ **Tempera o temple:** Es toda aquella pintura que utiliza un diluyente acuoso. Se puede aplicar sobre madera, lienzo o pared. Al contrario que el fresco se seca más lentamente y corre el riesgo de descascarillarse.
- ✚ **Acuarela:** Utiliza mucha agua como diluyente, y muy poca cantidad de aglutinante (goma, baba de caracol, glicerina..)

- ✦ **Pastel:** Es una pintura seca, se utiliza para la confección de lápices de colores, or ello sus soportes habituales son tela y papel. La propia grsa de la piel funciona como diluyente.
- ✦ El **gouache:** Utiliza como aglutinante agua gomosa, lo que da texturas más pastosas y gruesas de mayor contenido expresivo. Su soporte habitual es la tela.
- ✦ **Polímeros o acrílicos:** son pinturas plásticas o acrílicas, cuyo aglutinante es cola o resinas sintéticas. Tiene gran densidad, por eso seca con rapidez.

3.EL GRABADO

La utilización de un molde con la imagen grabada recibe distintos nombres según la técnica y el soporte.:

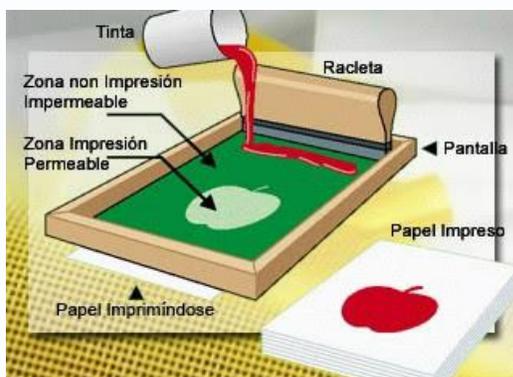
- ✦ **Xilografía:** sobre madera
- ✦ **Litografía:** sobre piedra.
- ✦ **Serigrafía:** sobre tela, especialmente seda.
- ✦ **Calcografía:** sobre plancha de metal, generalmente cobre.

1. Xilografía

2. Litografía

3. Serigrafía

4. Calcografía