

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE HUMANIDADES

COMPENDIO

ACTIVIDAD FORMATIVA III: APRECIACIÓN DE LAS ARTES PLÁSTICAS

AUTOR:

ANGEL QUISPE GONZALES

Coautores:

ROSA BENITES GOICOCHEA

ANGEL BOCANEGRA OTINIANO

Profesores

Especialidad: Dibujo y Pintura

Trujillo – Perú

2013

PRESENTACIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo brindar al estudiante conocimientos históricos del arte, de una forma breve, detallada, pedagógica, sin menguar la **esencia** de los acontecimientos artísticos y de sus autores. Basándose en los requerimientos del estudiante de Actividad Formativa III.

Este material educativo surge como instrumento de trabajo activo, de tal modo que logre desarrollar las capacidades intelectuales, analíticas y críticas de los educandos y por consiguiente la comprensión cabal de los contenidos temáticos.

Teresita Chávez Vargas. Licenciada en Historia y Ciencias Sociales

Mg. En educación.

ÍNDICE

* **TEMA N°01 1**

GENERALIDADES

* **TEMA Nª 02: 2**

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

* **TEMA Nª 03: 3**

CRITERIOS DE COMPOSICIÓN APLICADOS EN LAS OBRAS VISUALES. ARTISTICO – PLASTICO O VISUALES

* **TEMA Nª 04: 5**

EL ARTE EN LA EDAD ANTIGUA

* **TEMA Nª 05: 7**

EL ARTE EN LA ANTIGUA ROMA. LA HERENCIA HELÉNICA

* **TEMA N° 06: 8**

HUMANISMO Y RENACER DE LAS ARTES CLÁSICAS

* **TEMA N° 07: 9**

ARTE ITALIANO

LOS GRANDES DEL QUATTROCENTO Y CINQUECENTO

* **TEMA N° 09 11**

IMPRESIONISMO

* **TEMA N° 10: 13**

LOS ISMOS (Escuelas) DEL SIGLO XX

* **TEMA N° 11 16**

LOS ISMOS (Escuelas) DEL SIGLO XX

* **TEMA Nª 12: 18**

PINACOTECA VISUAL:

PANORAMA DEL ARTE NACIONAL

* **TEMA Nº 13 20**

EL CINE COMO ARTE VISUAL

* **TEMA N° 14: 22**

NUEVOS MEDIOS DE EXPRESIÓN DE LAS ARTES VISUALES

* **TEMA N°15 24**

PRACTICA DE CAMPO

BIBLIOGRAFIA 25

TEMA N°01

GENERALIDADES

Arte.- El concepto proviene de la palabra "ARS" originada en la lengua latina. Tradicionalmente se consideró al arte como la habilidad o maestría de una persona para elaborar algo.

Arte concepto actual.- Es la facultad humana, mediante la cual el hombre se expresa bellamente, valiéndose de la materia (pintura, escultura, arquitectura, danza) o “la inmateria” (música, luces e imágenes en el espacio, letras entre otros).

Importancia del arte en la vida del hombre:

Estudiar arte y practicarlo, hace más humano al hombre, el arte alimenta el alma, haciéndole con el color, las formas, la música, los olores, los sabores, más agradable y llevadera a la vida; la cual está llena de necesidades, carencias, sufrimientos, preocupaciones.

Clasificación:

El arte se clasifica en artes mayores y arte menores (Clasificación Tradicional).

Arte mayores:

De las cinco mayores, tres se manifiestan en la dimensión del espacio (pintura, escultura y arquitectura) y las otras dos en la dimensión del tiempo (música y danza). Sin embargo, actualmente los artistas de hoy en día tratan de minar esta antigua clasificación. Integrando a las disciplinas hasta hoy separadas, enfrentando al público a experiencias multisensoriales que integran aspectos de varias disciplinas hasta ahora separadas (artes visuales), ejemplo: el performance, instalación, etc.

Arte menores: El grabado, tallado, cerámica, vidrio, vitrales, etc.

ARTES VISUALES: (Clasificación Actual)

El concepto de artes visuales se gesta a fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando los artistas europeos que habían emigrado a New York, asientan una producción estética que se relaciona con la libertad expresiva, esta libertad integra a la pintura o escultura, otros recursos y lenguajes diversos, tales como sonido, escritura, imágenes en movimiento, etc.

Esto naturalmente genera una amplia cantidad de formas posibles de hacer arte, ya que los criterios de producción y clasificación son abiertos e integrados.

ARTES ACÚSTICAS:

Oír es percibir por medio del oído, escuchar es oír prestando atención; así pues se puede “oír sin escuchar". Es la expresión más sublime, es la forma como los hombres exteriorizan, sus sentimientos, (artes acústicas), afectos y emociones mediante la emisión de sonidos ejecutados por su propia voz, y la vibración del cuerpo (aplausos), o apoyados por instrumentos musicales.

La música es el lenguaje universal que se fundamenta en la combinación del ritmo y la melodía.

ARTE LITERARIO:

Es la expresión de la belleza mediante la palabra escrita y hablada.

La Estética, se ocupa de analizar y resolver todas aquellas cuestiones relativas a la belleza. Otros estudiosos manifiestan que su objeto es el estudio de la percepción de la belleza.

Artes Compuestas: Formada por la combinación de la Danza, Teatro, Drama musical.

TEMA Nª 02:

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

INTRÍNSECOS: se manifiesta cuando el individuo realiza una actividad artística **por el simple placer de realizarla,** sin que nadie de manera obvia le de algún incentivo externo, Ejemplo: Un hobby es un ejemplo típico, así como la sensación de placer, la auto superación o la sensación de éxito.

EXTRÍNSECOS: Aparece cuando lo que atrae no es la acción, que se realiza en sí, sino lo que se recibirá a cambio de la actividad realizada, por ejemplo: dinero, comida o cualquier otra forma de recompensa. Algunos autores manifiestan que “estos factores se unen para producir al máximo y con calidad”.

“Lo intrínseco es útil para iniciar una actividad, y lo extrínseco mantiene esta actividad hasta llevarla a su culminación”.

LAS ARTES VISUALES

El concepto de artes visuales se gesta a fines de la Segunda Guerra Mundial cuando los artistas europeos que habían emigrado a Nueva York (a mediados del siglo XX), asientan una producción estética que se relaciona con la **libertad expresiva** esta libertad integra a la pintura o escultura, a otros recursos y lenguajes diversos, tales como sonido, escritura, imágenes en movimiento. Esto genera una amplia cantidad de formas posibles de hacer arte, ya que los criterios de producción (Pintar, esculpir) y clasificación son más abiertos e integrados.

Elementos de las Artes Visuales o Plásticas

1. **El Punto:** Es el elemento grafico más pequeño que se puede dibujar, no tiene una forma definida como podríamos pensar, lo importante que debe ser pequeño. La unión de puntos da como resultado la línea.
2. **Línea:** Es el elemento visual por excelencia del dibujo y puede optar formas muy distintas, para expresar cualidades muy diferentes.
3. **Contorno:** Cuando la línea describe un contorno, una forma. Existen tres contornos básicos: El cuadrado, el círculo y el triangulo equilátero, cada uno tiene sus rasgos únicos y caracteres específicos.
4. **Dirección:** Todos los contornos básicos expresan 3 dimensiones visuales, significativas y básicas: el cuadrado expresa horizontales y verticales, triángulos la diagonal, el círculo expresa líneas curvas.
5. **Tono:** Es la intensidad de oscuridad o claridad del objeto visible, se observa gracias a la presencia o ausencia relativa de la luz.
6. **Color.**
7. **Textura:** La podemos apreciar mediante la vista o el tacto, o mediante ambos (rugoso, áspero, liso).
8. **Escala o Dimensiones:** Alto, pequeño, más grande que, dentro de, etc.

TENDENCIAS ALTERNANTES EN LAS ARTES VISUALES

Abstracción: (Arte Abstracto) Enfatiza los aspectos cromáticos, tonales y la estructura interna. Pierde la línea contorneada (Una mancha).

Figuración: Copia fiel de la naturaleza (Arte clásico).

NATURALEZA EXPRESIVA DE LAS OBRAS

Es cierto que la interpretación de una obra de arte depende de la impresión que esta causa en quien la contempla.

La belleza es inherente a la obra de arte. Pero, es necesario aclarar, que la belleza como tal no existe. Es una idealización que no pertenece a los objetos reales.

El fondo aquí consiste en darnos cuenta de que los objetos que produce el artista son bellos, gracias a la idealización que contienen. Lo bello en la obra de arte es la idea introducida en el objeto real. Esta belleza, desde luego, no se refiere a una belleza tangible, sino a los medios de los que se vale el artista para comunicar su sentir, lo que percibe como sujeto estético y desea expresar en un acto de voluntad e inteligencia, es decir, en un acto espiritual.

Tipos de contenido de las obras visuales

Contenido Descriptivo: En las obras visuales la actitud personal (Subjetiva) del autor muestra los sentimientos o emociones que dicho objeto (Paisajes, fotografía, escenas cinematográficas) sugieren al sujeto que describe, suele usar figuras, imágenes subjetivas (Descripción connotativa).

Contenido Interpretativo: Cuando un contenido material (Pintura, grabados, cine, fotografía) ya dada e independiente del intérprete (Observador) es comprendido o traducido a una nueva forma de expresión, ósea puede transformarse en un mensaje que un emisor (Artista) transmite a un receptor (Observador), con lo que se convierte en comunicación. Eso es lo que existe cuando uno observa a una obra de arte, recibe mensajes a través de la obra artístico visual.

Contenido Subliminal: Es aquella percepción que llega al subconsciente, sin pasar antes por el consciente, es decir, cuando es percibido sin que el sujeto se dé cuenta.

** TEMA Nª 03:**

CRITERIOS DE COMPOSICIÓN APLICADOS EN LAS OBRAS VISUALES. ARTISTICO – PLASTICO O VISUALES

Unidad y Variedad: Variedad en el color, variedad en la forma, variedad en el tamaño y en la disposición de los elementos que constituyen el cuadro. Cuando existe variedad el espectador se siente atraído por el cuadro, esa variedad intensifica su interés.

Unidad dentro de la variedad.

Es preciso que la variedad este organizada, respondiendo a un orden y a una unidad de conjunto.

Principio de organización de la figura y el espacio

Organizar significa ordenar, ubicar de manera más armoniosa las figuras y colores que conforman la obra creando planos sucesivos en el espacio (1ª Plano, 2ª Plano y 3ª Tercer Plano).

Vitrubio y la Ley de la Sección Dorada

Vitrubio, Arquitecto Romano de los tiempos de Augusto, estudio y razonó el problema estético. Sus estudios alcanzaron a encontrar la sección dorada (Mejor ubicación del elemento principal) mediante la cual cada objeto tiene su lugar apropiado.

Centro de Interés:

Es el lugar donde estará ubicado el punto de interés o la porción principal.

Simetría y Asimetría:

Simetría.- Correspondencia entre unas partes y otras, respecto a un eje central.

Asimetría.- Es lo contrario de simetría. En la composición asimétrica no existe correspondencia entre unas partes y otras, respecto a un eje central (Composición: Conjunto de elementos distribuidos dentro de una pintura o debajo de ella).

Creación de Similitudes y contrastes

* Cuando en una obra pictórica o dibujo existen elementos similares, en sus formas, direcciones, colores, líneas, esto envuelve al observador en una monotonía, (cansancio visual), para esto recurrimos a la creación de contrastes creándose opuestos o contrastes (Uno de los ejemplos, sería un color oscuro frente a un color claro, un elemento delgado frente a un elemento grueso, líneas curvas frente a líneas en Zigzag, etc.).

Principio de Armonización Cromática

Es lograr que cualquier color, pueda identificarse objetivamente e indicar cuales colores armonizan entre sí, la armonía es esencial, todos los colores deben ajustarse a un todo unificado.

Este principio concibe una composición de colores como un conjunto donde todo se ajusta a un todo.

Armonía de color.- Se dice que varios colores armonizan entre sí, es porque el efecto visual es grato. Los colores armonizan siempre que haya entre ellos algo en común, es decir, si tienen un origen en un solo color relacionados con ellos Ej. azul, rojo, violeta.

Existen 4 tipos de armonías, la que vamos a estudiar, es:

La armonía de contrastes.- La reunión de los colores complementarios (rojo y verde, amarillo y violeta, naranja azul) crean una impresión muy rica, activa y variada, aunque parece que este contraste puede ser violento, es muy equilibrado, aquí hay que tener en cuenta que siempre en estas armonías hay un color que debe ser predominante, y los demás o el otro sumisos.

Ejemplos:

Una pequeña porción de color rojo en un fondo verde. La pintura: "La danza" de Matisse 1910

No se aconseja que en esta armonía los dos colores tengan la misma intensidad, para neutralizarlos a ambos se puede añadir una pizca de verde al rojo y viceversa.

Nota: Los colores elegidos en esta clase son puramente orientativos, ya que las armonías se pueden hacer con cualquier otro color.

Movimiento, ritmo y plasticidad

El movimiento está asociado al ritmo que se genera durante la percepción, esta viaja sobre el campo visual de tal forma que la vista se mueve siguiendo su trayectoria rítmica y se detenga en una fijación prolongada allí donde algo retiene su atención e interés.

Un movimiento con ritmo nos indica si la línea tiende a elevarse o a descender, vemos que una forma se acerca o se aleja de otra, pero el movimiento perceptual dependería por entero de nuestras asociaciones.

El movimiento puede ser el de nuestros ojos, al seguir los elementos recurrentes de la composición, el ritmo implica la noción fundamental de repetición que como artificio es posible emplear para organizar en el diseño gráfico las formas y los espacios.

Ritmo.- Como elemento de la Composición es una herramienta fundamental de todo diseño, ya que permiten a nuestra composición gráfica, posibilidad de movimiento y plasticidad.

Existen variedades de ritmo entre los cuales tenemos:

* **Ritmo Uniforme.-** Cuando una misma forma se repite regularmente.◗◗◗◗◗
* **Ritmo Variable.-** Es cuando cambia la forma y el color.

Originalidad.- Cuando el artista logra un estilo propio.

RECORRIDO VISUAL.-

La vista realiza un viaje inquieto y rápido sobre las cosas y ello hace preciso que esta facultad fisiológica, sea estudiada para poder llevarlo convenientemente, orientándolo en su recorrido o camino y haciendo que se detenga ante nuestro mensaje en el dibujo o la pintura y lo capte íntegramente.

Todo esto es, teniendo en cuenta que el ojo humano se mueve naturalmente de izquierda a derecha, como cuando leemos un libro, la finalidad de este control es mantener la atención del observador, dentro de los límites del cuadro, “obligándolo”, así a que aprecie todo el conjunto de la obra.

ESQUEMA COMPOSITIVO:

Es un conjunto de líneas maestras que organizan los espacios donde van a estar situados los elementos visuales, este esquema suele estar formado por figuras geométricas (Polígonos, círculos, óvalos), líneas rectas y curvas relacionadas entre sí.

Los esquemas compositivos compuestos, combinan en un mismo tema dos o más esquemas compositivos simples, por lo que da a la composición mayor sensación de complejidad.

Tipos de Esquemas Compositivos.

Simple: Simetría, triangular, diagonal, en aspa, en T, en L.

Compuesta: Combinación de dos o más esquemas simples.

TEMA Nª 04:

EL ARTE EN LA EDAD ANTIGUA

EGIPTO: Fue arte religioso, realizaban bajos relieves en las paredes de sus tumbas, palacios, fachadas, columnas, luego las pintaban.Sus esculturas eran rígidas, pequeñas o gigantescas.

Arte Monumental: Es decir, inspirado en motivos de carácter religioso y en la idea de lo grande y de lo eterno, así tenemos la construcción de sus Pirámides, templos, palacios y las esculturas gigantescas llamadas colosos (Esfinge como un ejemplo).

LA CULTURA FENICIA: El aporte fenicio a la Cultura Occidental,

* Inventaron el alfabeto fonético, la mayoría del alfabeto moderno tiene su origen en el alfabeto fenicio.
* Trabajaron el vidrio, lo fabricaron de arena muy fina. Lo comerciaron a Europa y fue utilizado para los vitrales.

Y lo mejor, difundieron a otros pueblos los conocimientos logrados por ellos y por otras culturas.

EL ARTE DE CALDEO – ASIRIA: Sobresalen en arquitectura, esculturas, en escritura y astrología. Sus templos eran gigantescos edificios (Zigurats) de 7 pisos, especie de plataformas, sus contornos generales eran de pirámides escalonadas truncas (sin punta).

Las paredes de sus palacios distinguidos, por sus bellas decoraciones, revestidas de porcelana (losetas de cerámica coloreadas, quemadas).

Esculturas: Monumentos de tamaño pequeño y gigantesco, fueron esculpidas al lado de las gigantescas entradas o puertas, se trataba de los **toros alados**. Se creía que tales animales defendían el palacio del ingreso de los malos espíritus. Son notables los bajos relieves que adornaban las paredes y fachadas de palacios y templos.

EL ARTE EN GRECIA

1. **Periodo Geométrico:** Fase del arte griego caracterizado en gran parte, **por adornos geométricos en las pinturas del florero,** que prosperó hacia final de la edad oscura griega (No existe ninguna referencia histórica sobre estos años oscuros) su centro artístico se hallaba en **ATENAS** y fue difundido entre las ciudades que negociaban por el mar Egeo.
2. **Periodo Arcaico:** Periodo que se caracteriza por dejar de imitar a culturas orientales, se caracterizó sobre todo por el tipo atlético dado en sus estatuas, que en gran parte representan a los vencedores de los juegos Olímpicos. En la escultura Arcaica, se mantiene aún los rasgos rígidos, con composiciones geométricas y cerradas, respetando las leyes de frontalidad (Brazos pegados al cuerpo en hombres y en mujeres los brazos en posición de ofrenda o de entregar algo a otros). Esculturas altamente simétricas parecidas a las esculturas egipcias.

La anatomía muscular marcada sobre su cuerpo en forma esquemática (Utiliza líneas) y un cabello largo y recto, con corte rectangular que enmarca unos ojos almendrados (Forma de almendra) y unas orejas en forma de voluta (Forma de caracol, espiral).

Su evolución en su escultura haría que las formas se estilizaran (mejorar) y se pulieran las más toscas.

1. **Periodo Clásico:** señala el apogeo de las artes y sobre todo de la escultura. Siendo Fidias el más famoso escultor griego.

Antes de Fidias, forman una especie de transición los Escultores CALAMIS y MIRON los cuales vencen la rigidez del anterior periodo, dando a las figuras delicadeza y gracia el primero (Calamis) y expresión de movimiento el segundo, es decir Mirón.

* **Fidias: (490 ac – muere en Olimpia 431 ac,)** Nació en Atenas además de ser muy famoso escultor, pintor, arquitecto, nadie como él en el mundo antiguo supo dar a sus creaciones artísticas, actitud, noble, serena y sello de lo divino sin que hiciera falta para ello simbolismos.

Obra: Venus de Milo, Estatua de Zeus, Coloso de Rodas etc.

* **Mirón:** (480 ac – 440 ac)

Fue uno de los más conocidos autores del arte griego, cuyos aportes escultóricos constituyeron la transición del periodo clásico.

Sus obras más famosas se caracterizan por la representación fidedigna de las tensiones (posiciones) del cuerpo humano en movimiento, realismo.

Obras Principales: Discóbolo de Mirón, Hecho de bronce.

1. **Periodo Helénico:** En este periodo las escuelas salen de Grecia a otras ciudades, se distinguen por su realismo, algunas exageraciones en las actitudes, predilección por las escenas trágicas o dolorosas. Se cultivó **el Retrato.**

Obras importantes: “El grupo de Laooconte y sus hijos” (De la escuela de Rodas), hoy se halla en el museo del Vaticano.

La Concepción de simetría y perfección en el Arte Greco (Griego).

Los griegos fueron Antropocentristas, ósea que se centraron en la belleza física y moral del ser humano. “La perfección” era la principal característica. Resaltando la belleza interior y exterior del hombre, representaban como debería ser el hombre perfecto.

Representaron por principios de proporción y simetría, pues el secreto de la belleza de sus obras se hallaba en la armonía (Relación del todo con sus partes).

La concepción de simetría y perfección en la cultura griega “Buscar la belleza en su máxima expresión exagerando lo natural.”

Simetría: Es la exacta correspondencia de todas las partes de una figura, respecto de un centro, un eje, un plano.

TEMA Nª 05:

EL ARTE EN LA ANTIGUA ROMA. LA HERENCIA HELÉNICA

ROMA: SIGLO DE AUGUSTO

Se conoce con este nombre a la época de florecimiento cultural que tuvo Roma durante el gobierno de este soberano. Dicho florecimiento se manifestó en el campo de las letras, las artes, la ciencia y la historia. Los romanos fueron fieles imitadores y discípulos de los griegos.

Como ejemplo de su arte tenemos: Tumbas adornadas con esculturas alusivas a la vida del difunto y alto relieve cruzados en las cornisas o fachadas de sus tumbas: con ellos representaban hechos de su historia y de sus triunfos.

LA ESCULTURA ROMANA

Aunque la escultura Romana tuvo Infinidad de representaciones, no cabe duda que es el retrato, la más sobresaliente, precisamente la escultura romana destacó sobre la griega en lo relativo a la creación de la escultura –retrato. Y es que el retrato romano hunde sus raíces en el arte etrusco, aunque también en el mundo griego y en las máscaras de cera que se aplicaban al rostro de los difuntos para su recuerdo y culto posterior.

MATERIALES

Los más utilizados en el retrato romano fueron el bronce y el mármol: las estatuas eran **polícromas,** no estaban coloreadas salvo en el primer momento en que los ojos si se coloreaban, práctica que se abandonó posteriormente para ser tallados

Al comienzo la escultura romana – retrato sólo representaba la cabeza y parte del cuello, posteriormente se avanza en la representación de todo el busto; incluyendo hombros y pechos. No obstante, posteriormente también se esculpieron retratos de cuerpo entero.

El retrato **nació para el emperador** y luego se adaptó a otro tipo de personajes ricos que pudieron costearse el trabajo de los artistas.

CLASES DE RETRATOS

Retrato togado: Representación religiosa con toga y manto sobre la cabeza.

Retrato toracatos: Representación militar, con coraza.

Retrato apoteósico: Representación divinizada de cuerpo desnudo, corona de laureles y atributos de un Dios.

El retrato romano evolucionó durante distinta etapas y su evolución puede rastrearse por unos detalles, como los ojos y la forma de representar barbas y cabellos.

El retrato romano femenino quedan patentes las modas en los peinados.

En la esculturas – retratos los personajes pueden estar de pie o sentados (es más frecuente el retrato de sedente o sentado en mujeres que en los hombres).

ARQUITECTURA

Las características esenciales de la arquitectura romana son sobre todo su racionalidad y funcionalidad. La arquitectura romana incorpora de manera constante el arco y la bóveda. Los romanos emplearon los clásicos órdenes arquitectónicos (columnas griegas) los usaron con mayor libertad combinándolos entre sí con la misma fachada, las cuales algunas hasta hoy podemos apreciarlas.

MATERIALES

Los materiales empleados fueron básicamente la sillería pétrea, la mampostería, el ladrillo, en combinación frecuente con argamasa de hormigón. Ej. El Coliseo Romano.

****

TEMA N° 06:

HUMANISMO Y RENACER DE LAS ARTES CLÁSICAS

ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO

Es aquella que durante los periodos artísticos del Renacimiento Italiano, abarca los siglos XV y XVI, ello busca su inspiración en una interpretación propia del arte clásico, que se considera modelo perfecto de las Bellas Artes. (Palacio Medici Florencia 1444).

Esta arquitectura produjo innovaciones en diferentes esferas: tanto en los medios de producción (técnicas y materiales de construcción), como en el lenguaje arquitectónico que plasmaron una adecuada y completa teorización.

El arquitecto renacentista marcó un estilo personal saliendo del anonimato y consideración social como artista interdisciplinario y Humanista.

ESCULTURA RENACENTISTA

Tomó como base y modelo las obras perfectas de la antigüedad clásica (Griegos y Romanos) y su mitología, con una nueva visión del pensamiento Humanista y de la función de la escultura en el arte.

En la escultura renacentista, el cuerpo humano representó la belleza absoluta. En Italia convivieron por igual los temas religiosos y los no religiosos; no así en otros países europeos los cuales fueron temas religiosos por excelencia – España, Alemania. En esta época es cuando se dio prácticamente la liberación de la escultura del marco arquitectónico (es otra de las características más resaltantes).

LA PINTURA RENACENTISTA

Cada artista busca su propio estilo, en donde el retrato y la representación del paisaje tienen importancia. Durante el renacimiento surgen diversas escuelas, estas adquieren el nombre de la ciudad donde se desarrollan, entre estas se citan:

La de Verona, la de Milán entre otras.

Características más resaltantes.

* Es narrativa.- Expone historias reales y ficticias (Sacados de la mitología, religiosos, históricos).
* Es realista.- Copia fiel de la naturaleza (Humanos, animales, vegetales) copió todos sus detalles anatómicos.
* El cuadro se presenta como un escenario, usa la perspectiva que da la ilusión de profundidad.
* Se da interés al cuerpo humano en particular al desnudo, cuya anatomía se estudia y se copia cuidadosamente.
* Se utilizó la técnica del Oleo.

En general es una pintura **dibujista** que se fundamenta en el poder expositivo de la línea.

ETAPAS HISTÓRICAS DEL RENACIMIENTO

La primera etapa tiene como espacio cronológico todo el siglo XV, es el denominado Quattrocento y comprende el Renacimiento Temprano que se desarrolló en Italia.

La Segunda afecta el Siglo XVI, se denomina Cinquecento y su dominio artístico queda referido al alto Renacimiento.

QUATTROCIENTO.- (Cuatrocientos) Siglo XV – 1401 – 1500

Características:

* En esta época aparece la figura del artista creador.
* Surge el Taller del maestro.
* Se pinta y se esculpe la figura humana.
* En la pintura evoluciona técnicas de la perspectiva.
* En la escultura, se vuelve a la imitación de lo clásico (Griego y Romano).
* En la arquitectura hay un retorno a las líneas del arte griego y romano.

CINQUECENTO (Quinientos) Siglo XVI – 1500 – 1530// Manierismo (1530 – 1600)

Es un periodo dentro del arte Europeo (Italiano) correspondiente al siglo XVI. Se caracterizó intelectualmente por el paso del **Teocentrismo** Medieval al **Antropocentrismo** humanista de la Edad Moderna y estilísticamente por la búsqueda de las formas artísticas de la antigüedad clásica y la imitación de la naturaleza, lo que se denomina **Renacentista.**

Comprende 2 fases: Comienza con el denominado **Alto Renacimiento** (Últimos años del siglo XV y primeras décadas del siglo XVI) y termina con el denominado **Bajo Renacimiento o Manierismo (1530 - 1600)** se trata de una reacción anti clásica que cuestiona la validez del ideal de belleza defendido en el **Alto Renacimiento**.

TEMA N° 07:

ARTE ITALIANO

LOS GRANDES DEL QUATTROCENTO Y CINQUECENTO

Los maestros del Quattrocento

* **Sandro Botticelli** (Verdadero nombre: Alessandro Filipepi) nació en Florencia en 1445 y mueren en Florencia en 1510. Se convirtió en uno de los pintores más relevantes del Quattrocento Florentino (Florencia).Obra: Nacimiento de Venus o la Alegoría de la Primavera. Es uno de los primeros artistas que rompen con la tradición del arte gótico, abandonó los anteriores caracteres para dar inicio a la sensación de realidad tridimensional.
* **Filippo Brunelleschi:**

Nació en Florencia – Italia 1377 y murió el 15 de Abril de 1446.Fue arquitecto, escultor, orfebre renacentista Italiano.

Formuló las leyes de la perspectiva que fue un elemento clave para la pintura renacentista. Este artista se dedicó a la arquitectura como principal ocupación, fue uno de los primeros que rompió con la Arquitectura gótica, buscaba su inspiración en una interpretación del arte clásico.

Obra:

“La Cúpula de la Catedral de Florencia” (Basílica de Santa María del Fiore) notable por su cúpula de 100 metros de altura y 41 metros de diámetro exterior.

LOS MAESTROS DE CINQUECENTO

Florencia había sido la ciudad del Quattrocento Italiano y Roma será la del Cinquecento.

Miguel Ángel: (Nace en Florencia Italia, 06 de marzo 1474 – muere en Roma 18 de febrero 1564). Escultor – Arquitecto – Pintor.

No es posible hablar de escultura renacentista italiano sin nombrar a uno de los más grandes e importantes artistas de esa disciplina (Hasta nuestros días), como es Miguel Ángel. La calidad de su trabajo y su capacidad para obtener “vida” del mármol. En él es posible encontrar los distintos registros que se sucederán a lo largo de este siglo XVI, desde aquellas obras iniciales donde **se acatan** todas las reglas clásicas hasta el manierismo. Obras: Piedad, David, Moisés, pinturas en la capilla Sixtina (concebida para el sepulcro del Papa Julio II).

LEONARDO DA VINCI: (Nació en Florencia, Italia 15 de abril de 1452 – muere en Francia 1519)

Es el prototipo absoluto de hombre del renacimiento (pintor, escultor, inventor, etc.). Las obras de Leonardo poseen un cierto misterio que los hace especialmente sugestivo, además de que su maestría, técnica y el enorme conocimiento que posee del cuerpo humano le posibilitaron abarcar aquel registro de emociones que desee representar. Leonardo empleó la técnica del esfumado (jugaba sobre el lienzo con pincel seco).

Gran observador de la naturaleza humana, el estudio psicológico realizado de sus personajes queda patente en retratos, como el de la universalmente famosa Gioconda.

RAFAEL SANZIO: (Nace en Urbino, Italia el 06 de abril de 1483 – muere en Roma 06 de Abril de 1520, a los 37 años). Gustoso de modelos de una ingenuidad y belleza equilibrada en sus inicios, perfectos ejemplos del más puro clasicismo. Terminó como Manierista.

TINTORETTO (1518 - 1594)

Apodo que ha hecho famoso a Jacopo Robusti, el nació en Venecia en el año 1518 fue hijo de un Tintorero de seda de allí el Apodo.

DONATELO: Nace en Florencia, Italia 1386 y muere el 13 de diciembre de 1466 **(Donatello de Niccoló Di Betto Bardi)**

Fue un famoso artista y escultor Italiano de principios del renacimiento. Fue uno de los padres del Renacimiento. Donatello destacó en una fuerza innovadora en el campo de la escultura monumental y en el tratamiento de los relieves, donde logró representar una gran profundidad dentro de un mínimo plano denominándose “Relieve aplanado o aplastado”. Realizó numerosas obras en mármol, Terracota (Arcilla endurecida al horno) bronce, madera; para diversos mecenas y ciudadanos. Obras: **David en bronce, estatua ecuestre de Gattamelata (en honor al guerrero triunfante Gattamelata).**

Situada en la plaza del Santo en Padua. **Es una de las primeras y más importantes estatuas ecuestres de todo el renacimiento.**

EUROPA EN LA ETAPA DEL RENACIMIENTO

El renacimiento no fue un fenómeno unitario desde el Punto de vista cronológico y geográfico. Mientras en Italia se estaba desarrollando el renacimiento, en el resto de Europa se mantenía el Gótico en su forma tardía, situación que se va a mantener, exceptuando casos concretos hasta comienzos del siglo XVI.

TEMA N° 09

IMPRESIONISMO

A mediados del siglo XIX (1850), nace el impresionismo. Después de seis siglos de arte clásico. Este movimiento surge como la expresión más exacerbada (intensa) del realismo y marca el comienzo en sí del arte moderno, hacia una forma de expresión cada vez más subjetiva.

Los primeros impresionistas pintaban al aire libre, en sitios abiertos, donde podían observar, por ejemplo los reflejos del agua o los rayos del sol, en distintas horas del día. **Esta observación de la naturaleza,** les permitió comprobar las teorías sobre el comportamiento de la luz y su descomposición de los siete colores del espectro; del estudio de tales fenómenos surge un conjunto de leyes ópticas de exaltación o neutralización de los tonos que fueron aplicados por los impresionistas en su cuadros.

CLAUDE MONET: Nace en Francia en el año 1840 (Paris) – muere en 1926. Es el pintor más representativo de este movimiento.

Características generales de la Pintura Impresionista:

* El objeto representado es alterado por el ambiente que le invade, la atmosfera que lo rodea, le hace perder el color y la precisión de sus contornos.
* **El artista se abstuvo de realizar mezclas en su paleta, pues consideró que solo sirven para hacer perder la intensidad del tono.**

RENOIR (1841 – 1919) Pintor Francés.-

Siempre se ha considerado el representante del impresionismo más sensual Renoir, es uno de los impresionistas más reconocidos por los temas que cultiva: Escenas dulces de niños, mujeres y flores. El desnudo femenino es un tema que le obsesionó, “desnudo bajo el sol” (1875 – 1876) es un ejemplo de sus temas.

Sus formas gruesas y sus pinceladas sueltas y de gran cromatismo. Renoir mantiene una vibrante y luminosa paleta que hace de él un Impresionista muy personal.

Obra:

“El Palco” 1847 Óleo sobre lienzo (Courtauld Institute Universidad – Londres)

“El Columpio” 1876 Óleo sobre lienzo (Museo Orsay - Paris).

PIZARRO. (1830 – 1903)

Pintor impresionista francés. Pizarro, nació en Santo Tomás, Islas Vírgenes, en el año 1830 y muere en París en el año 1903.

Pizarro se une a los impresionistas y tuvo representación en todas sus exposiciones.

En la década de 1880, desanimado con su trabajo, experimentó con el puntillismo; **el nuevo estilo**; sin embargo, no “cuajó” entre los coleccionistas y galeristas, y tuvo que volver a su estilo impresionista más libre.

Las figuras de las campesinas serán protagonistas de numerosos cuadros de Pizarro en la década de 1880, sin preocuparse por su trabajo, sino por la atmósfera y la iluminación.

ALFRED SISLEY. Nace en Paris (1839 - 1899) Francia.

Fue un pintor impresionista Franco Británico.

En 1874 expuso en la Primera exposición de los impresionistas. Fue eminentemente Pintor Paisajista que se distinguió de sus colegas impresionistas por la decisiva intervención en sus cuadros de los elementos más imponderables: el agua, la nieve, el cielo, la niebla, de tal forma que ha sido considerado junto a Monet, como los impresionistas más puros.

EDGAR DEGAS. (1834 – 1917)

Artista francés, originario de París, nace el 19 de julio de 1834 conocido como un maestro en el dibujo de la figura humana en movimiento, Quizá su interés en la Fotografía haya influenciado en su visión, de cámara ultra-rápida, obsesionado con el movimiento.

Se destacó especialmente por sus pinturas, dibujos y bronces de bailarinas y caballos.

En la década de 1880, cuando, comenzó a perder la visión, Degas empezó a trabajar con dos medios nuevos, que no requerían gran agudeza visual: la escultura y el pastel.

En su escultura, al igual que en su pintura, intentó atrapar la acción del momento, y sus bailarinas de ballet y desnudos femeninos están representados, en poses que evidencian los esfuerzos físicos de las modelos.

Sus pasteles (óleo pastel) suelen ser composiciones simples con muy pocas figuras.

Se vio forzado a re recurrir a los colores brillantes y a los gestos de gran expresividad, prescindiendo de la línea precisa y el cuidado del detalle, pero a pesar de esa limitación, sus últimas obras son de una elocuencia, expresividad y grandiosidad no alcanzadas por ninguna de sus obras anteriores, como puede verse en la excelente selección de su obra presente en el **Museo de Orsay de París**.

Degas no gozó de gran forma en su época y su auténtica dimensión artística no habría de valorarse hasta después de su muerte acaecida el 27 de septiembre de 1917 en París.

TOULOUSE LAUTREC. Nació en Abril el 24 de noviembre 1864 – y muere en 1901. Nace en el seno de una familia aristocrática más importante de Francia, fue un artista muy prolífico de finales del siglo XIX, realizó un gran número de oleos, dibujos, litografías, poster y carteles, así como también ilustraciones para varios periódicos de entonces.

Los contornos de sus elementos fuertemente marcados, su composición asimétrica y la utilización de manchas de colores planos, fueron o son sus características más resaltantes.

Sus obras Inspiraron a Vincent Van Gogh.

TEMA N° 10:

LOS ISMOS (Escuelas) DEL SIGLO XX

Primeras Vanguardias:

Fauvismo.- El nombre de este movimiento surge de las palabras Fauces (fieras), nombre que un crítico de arte, dio a los artistas de este grupo. Las obras se caracterizan por una exaltación del color expresada en el uso de tonos (colores) puros, irritantes. El fauvismo fue un desborde de color. En los pocos años que tuvo vigencia este movimiento produjo hermosas obras que aún hoy nos impactan por la vivacidad de sus colores.

Henri Matisse.- (Francés 1869 - 1954) Fue uno de los pintores más destacados de esta época. Así tenemos también al pintor André Derain.

Expresionismo.- El término expresionismo se utilizó a principios del siglo XX en Alemania, para designar una tendencia del arte, caracterizada por su subjetividad, su carga de angustia y un sentimiento trágico. Las primeras manifestaciones tuvieron influencia simbolista y aparecieron a fines del siglo XIX con las obras de Toulouse Lautrec (1864 – 1901), Vincent Van Gogh, francés (1853 – 1890) y Edvard Munch (noruego 1863 – 1944). En sus obras el color, la textura y el trazo dramático, enérgico y expresivo, representaban el **mundo interior de sus personajes.**

Vincent Van Gogh. Nació en Zundert, países bajos el 30 de marzo de 1853, fue el mayor de 6 hermanos, fue hijo de un austero (pobre) y humilde pastor protestante, era un pintor que se caracterizó por un uso expresivo del color y una mayor libertad formal. Se aproximó a la naturaleza con vigorosas pinceladas, coloristas, evocadoras de las emociones internas del artista. Su experimentación subjetiva ejemplificada en su pintura en la “Noche estrellada” (Museo Arte Moderno de Nueva York es el preludio del expresionismo).

Edvard Munch.- (Nace el 12 de diciembre de 1863 –y muere 1944) fue un pintor y grabador noruego de la corriente expresionista, sus evocativas obras sobre la angustia, influyeron profundamente en el expresionismo alemán de comienzos del siglo XX.

Obra más representativa: “El Grito” (cuadro pintado en 1893) y se encuentra dentro de su obra Capital: “El friso de la vida” (grupo de pinturas). Lo que quiso reflejar en su cuadro a través del rostro angustioso de la persona que grita, fue esta angustia personal del pintor o también puede esconder una crítica a la nueva forma de organización socio económica de la época.

En definitiva Munch grita también contra las injusticias sociales y desigualdades económicas que acompañaron a la Revolución Industrial.

Ensor y Nolde: Son dos pintores que destacaron en esta disciplina al igual que Munch.

El Cubismo: Aunque tiene antecedentes en la pintura de Paul Cézanne (1839 – 1906). Pintor Francés representante del Post Impresionismo. Surge como movimiento en 1907. El Cubismo propone la reproducción en el Plano del cuadro de objetos que en la realidad tiene volumen, sin recurrir a soluciones ilusorias de volumen y profundidad. En el Cubismo se distinguen tradicionalmente 3 etapas o estilos:

Cezaniano, **Analítico y sintético.**

* **El Cubismo Cezaniano.-** Definición de los objetos por medio de formas geométricas, sin perspectiva ni efecto de luz.
* **El Cubismo Analítico.-** Se busca la visión simultánea de varias caras del mismo objeto.
* **El Cubismo Sintético.-** Es la última etapa, todo el espacio se cubre de formas planas. En este momento comienza a pegarse diversos materiales en la superficie del cuadro como papel, arena, cartón. Picasso, Juan Gris y Braque son los principales representantes de este ismo (Disciplina o escuela).

Pablo Picasso.- (1881 - 1973) Español, gran figura central del Cubismo y uno de los grandes genios del arte Universal.

Su obra artística es muy extensa (Escultor, dibujante, pintor), **pero su nombre estaría ligado al Cubismo, como su creador y su máximo representante.**

Obras más importantes: 1907 Pinta las “Señoritas de Aviñón” cuadro que marca el inicio del Cubismo. “Las Meninas”, “El Guernica”, son entre muchos sus cuadros más famosos.

Georges Braque (1882 - 1963)

Pintor Francés. Es otro gran creador del Cubismo, más intelectual que Picasso. Se mantiene siempre fiel a la estética Cubista. Entre sus principales obras están: “La mesa del músico”, entre otros.

Juan Gris.- (Nació en Madrid en 1887 – y muere en 1927). Su nombre real era José Gonzales Pérez.

Es el tercer gran Cubista, sus composiciones tienen una firme estructura y un ritmo armonioso. Su Cubismo es fundamentalmente sintético y coloreado.

Comienza a poner en sus obras títulos intrascendentes: “El Fumador”, “La Taza de té”, entre otros.

Dadaísmo.- Es un movimiento cuyo nombre proviene de la onomatopeya dada, expresión sin sentido, asociada a los **primeros balbuceos infantiles** surgido en Suiza en 1918, su máximo representante fue el francés **Francis Picabia,** nació en París(1879-1953).

Criticó las convenciones aceptadas y ridiculizó los valores artísticos reconocidos. Fue una manifestación que no pretendía generar propuestas; **fue ante todo una actitud.**

El Movimiento **Dada**, en su contenido o temática se caracterizó por:

* El movimiento continúa en contra las convenciones de su época.
* Actitud de burla total y humor. Se basan en lo absurdo y en lo carente de valor.
* Medios de expresión irónico – satírico, a través del gesto, el escándalo, la provocación.
* Inclinación hacia lo dudoso, rebeldía, destrucción.
* Manifestaciones contra la belleza.
* Quieren volver a la infancia.

El Surrealismo es heredero directo de este movimiento.

Futurismo.- Es un movimiento artístico que surge en los primeros decenios del siglo XX en Italia. Mientras que el Cubismo nace en Francia. Se llamó futurista por su intención de romper absolutamente con el arte del pasado, especialmente en Italia, donde la tradición artística lo impregna todo.

El manifiesto futurista proclama, el rechazo frontal al pasado y a la tradición, defendiendo un arte anti clasicista orientado al futuro que respondiese en sus formas expresivas al espíritu dinámico de la técnica moderna y de la sociedad masificada de las grandes ciudades.

En 1910 ya se puede hablar de un grupo liderado por MARINETTI, sus ideas revolucionarias de cambios y rechazos no deseaban limitarse al arte, sino que como otros muchos movimientos pretendían transformar la vida entera del hombre.

Características:

* Buscaban por todos los medios reflejar el movimiento, la fuerza interna de las cosas ya que el objeto no es estático.
* Los pintores extraen sus temas de la cultura urbana, maquinas, deportes, guerras, círculos en movimiento.

Surrealismo.- Planteó un nuevo tipo de relación entre los objetos, que no está basado en la reflexión o la observación, sino en lo inconsciente e involuntario. En las obras surrealistas, hay encuentros insólitos de objetos, conceptos, lugares y seres imaginarios surgidos de los sueños.

Dalí: Fue uno de los más importantes representantes del surrealismo; sus obras, de un realismo minucioso, casi fotográfico, llegan hasta una representación ilusionista.

Pintura Abstracta:

Es el estilo artístico que enfatizan los aspectos cromáticos formales y estructurales resaltando su valor y fuerza expresiva sin imitar las formas normales.

Surgió alrededor de 1910 como reacción al realismo e influido por la aparición de la fotografía que provocó la crisis del arte figurativo, **siendo una de las manifestaciones más significativas del arte del siglo XX.**

El arte abstracto deja de considerar la necesidad de la representación figurativa y tiende a sustituirla por un lenguaje visual autónomo, dotado de sus propias significaciones.

Wassily Kandinsky.- Nació en Moscú en 1866 y muere en Francia en 1944. Llegó a una abstracción impregnada de sentimiento, su pintura está destinada a despertar la emoción en el espectador. Para él, el arte debía expresar el espíritu, la realidad interior, los estados de ánimo, los sentimientos.

Esto es lo que le llevará a suprimir el título en muchas de sus obras. En 1910 ejecutó la primera acuarela sin tema, conocida como primer abstracto, sobre un espacio imaginario flotan y se “mueven” formas abstractas coloridas en ella.

A partir de este momento comienza a pintar lienzos llenos de manchas cromáticas y formas simplificadas.

Desde el alejamiento del natural y su tendencia hacia lo abstracto se efectuó una serie de obras que el mismo denominó impresiones, improvisaciones y composiciones como por ejemplo “Improvisación 26”.

TEMA N° 11

LOS ISMOS (Escuelas) DEL SIGLO XX

SEGUNDAS VANGUARDIAS

OP - ART. (Arte Óptico) Principal representante Víctor Vasarely nació en Hungría 1908 y murió en Francia 1997. Se consideró el padre del **OP- ART.** Este movimiento pictórico nació en los Estados Unidos en el año 1958, es una corriente abstracta, basada en la composición pictórica de fenómenos puramente ópticos, sensaciones de movimiento en una superficie bidimensional, engañando al ojo humano mediante ilusiones ópticas. Se trató de un arte impersonal, técnico, en el que queda abierto, la posibilidad de que el espectador modifique la configuración que ofrece. Surge como una derivación de la abstracción geométrica.

En 1965, el MoMA (Museo de Arte Moderno de Nueva York) organizó una exposición llamada **“El Ojo Sensible”** (The Responsive Eye) en el cual varios artistas representantes y con ellos el padre de este movimiento Víctor Vasarely, mostraron sus obras quedando completamente definido este nuevo estilo y la revista Time publicó un artículo sobre este grupo de artistas que pretendían crear ilusiones ópticas en sus obras desde allí adoptó el nombre oficial **OP-ART.**

Características:

* La ausencia total de movimiento real, todas sus obras son físicamente estáticas.
* Se pretende crear efectos visuales tales como movimientos aparentes.
* Usa los recursos de líneas paralelas, tanto rectas como sinuosas; contrastes cromáticos, cambios de forma y tamaño, combinación y repetición de formas y figuras, entre otros Recursos ópticos.
* En muchos casos el observador participa activamente moviéndose o desplazándose para poder captar el efecto óptico completamente.
* Se usa el acrílico (pintura) para obtener superficies lisas, limpias y muy bien definidas.

Algunos teóricos han interpretado el nacimiento del **OP - ART** como una reacción contra el expresionismo abstracto (Aparece en 1950 por Jackson Pollock.)

EXPRESIONISMO ABSTRACTO (Jackson Pollock)

Realizó la técnica del goteo, dejaba caer la pintura sobre formatos muy grandes, donde las gotas de color tomaban formas al combinarse aleatoriamente (Casualidad).

POP – ART. Se originó en Londres (Inglaterra) como movimiento que incorpora a la obra de arte, elementos tomados de la **Cultura Urbana,** en imágenes publicitarias.

El **POP- ART** mantiene una postura crítica con respecto a los valores de la sociedad del consumo, en donde las comidas, las revistas, la música, están preparadas para ser consumidas con rapidez, sin tiempo para la reflexión y el gusto personal. El norteamericano Andy Warhol fue su representante más conocido.

EL INFORMALISMO

Antoni Tápies. Máximo representante del Informalismo del siglo XX, nace en Barcelona (España), el 13 de diciembre de 1923, es pintor, escritor y teórico del arte español.

Es un movimiento pictórico que abarca todas las tendencias **abstractas** (enfatiza los aspectos cromáticos, tonales y la estructura interna) y **gestuales**.

Gestuales: Es una técnica que intenta expresar mediante el color y la materia del cuadro, sensaciones tales como el movimiento, la velocidad o energía. Son muy importantes el color y los materiales no específicamente pictóricos con que se trabaja (Arena, alambre) para conseguir una superficie peculiar en la superficie del cuadro.

Desde el punto de vista técnico, consiste en salpicar con pintura la superficie de un lienzo, de manera espontánea y enérgica, es decir sin ningún esquema pre fijado de forma que este se convierta en un “Espacio de acción” y no en la mera reproducción de la realidad. En esta técnica como mencionamos, **el principal elemento es la acción o movimiento** por parte del pintor. La pintura es derramada de forma sistemática, ingenua o espontánea por el pintor, cuando va creando su obra y de esta forma plasma sus ideas y conceptos abstractos. **A veces se utiliza incorrectamente como sinónimo del propio Expresionismo Abstracto (Pollock)** que se desarrollaron en Francia y el resto de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, en paralelo con el Expresionismo Abstracto Estadounidense (Pollock).

En Paris (Francia), aparecieron una serie de artistas que no representaban la realidad de manera explícita (Abstracción).

La Postguerra creó un ambiente de duda, absurdo, falta total de grandes proyectos, por lo que los artistas no tenían causa por las que luchar. Es el auge de la experimentación. Desarrollaron una estética abstracta o “**Informal**” para traducir su expresividad, sentimientos e impresiones.

EL HIPERREALISMO

Es una tendencia radical de la pintura realista surgida en Estados Unidos a finales de los años 60 del siglo XX, que propone reproducir la realidad con más fidelidad y objetividad que la fotografía. El término Hiperrealismo es también aplicable a la escultura y a la historieta.

En el caso español algunas de las figuras relevantes del hiperrealismo serían los pintores: Antonio López y Eduardo Naranjo.

TEMA Nª 12:

PINACOTECA VISUAL:

PANORAMA DEL ARTE NACIONAL

PINTURA COLONIAL CUZQUEÑA

La célebre escuela de pintura cuzqueña o [pintura](http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura) [colonial](http://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_del_Per%C3%BA) [cusqueña](http://es.wikipedia.org/wiki/Cusco), quizá la más importante de la América colonial española, se caracteriza por su originalidad y su gran valor [artístico](http://es.wikipedia.org/wiki/Arte), los que pueden ser vistos como resultado de la mezcla (confluencia) de dos corrientes poderosas: la tradición artística occidental (Española) y el afán de los [indios](http://es.wikipedia.org/wiki/Indio) y [mestizos](http://es.wikipedia.org/wiki/Mestizo) de expresar su realidad y su visión del [mundo](http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra), por el otro.

El aporte [español](http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a) y, en general [europeo](http://es.wikipedia.org/wiki/Europa), a la Escuela cuzqueña de pintura, se da desde época muy temprana, cuando se inicia la [construcción](http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n) de la gran catedral de Cusco. Es la llegada del pintor [italiano](http://es.wikipedia.org/wiki/Italia) [Bernardo Bitti](http://es.wikipedia.org/wiki/Bernardo_Bitti) en [1583](http://es.wikipedia.org/wiki/1583). Este introduce en el [Cusco](http://es.wikipedia.org/wiki/Cusco) una de las corrientes en boga en [Europa](http://es.wikipedia.org/wiki/Europa) de entonces, el [manierismo](http://es.wikipedia.org/wiki/Manierismo)(Figuras Alargadas), cuyas principales características eran el tratamiento de las figuras de manera un tanto alargada. Al pintor Bitti se le encargo, las pinturas llamadas “La coronación de la virgen”, actualmente se encuentra el museo de la merced y “La Virgen del Pajarito en la Catedral”, del Cuzco.

Luego, la creciente actividad de pintores indios y mestizos hacia fines del [siglo XVII](http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII) 1668, hace que el término de Escuela Cuzqueña se ajuste más estrictamente a esta producción artística. Esta pintura es "cuzqueña", por lo demás, no solo porque sale de manos de artistas locales, sino sobre todo porque se aleja de la influencia de las corrientes predominantes en el arte europeo y sigue su propio camino.

El rompimiento del gremio de pintores que termina con el apartamiento de los pintores indios y mestizos debido, según ellos, a la explotación que eran objeto por parte de sus colegas [españoles](http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a),. A partir de este momento, libres de las imposiciones del gremio, los artistas indios y mestizos se guían por su propia sensibilidad y trasladan al lienzo su mentalidad y su manera de concebir el mundo.

Este nuevo arte cuzqueño se caracteriza, en lo temático, por el interés por asuntos costumbristas como, por ejemplo, la procesión del Corpus Christi, y por la presencia, por vez primera, de la [flora](http://es.wikipedia.org/wiki/Flora) y la [fauna](http://es.wikipedia.org/wiki/Fauna) [andinas](http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes). Aparecen, asimismo, una serie de retratos de caciques indios.

En cuanto al tratamiento técnico, ocurre un desentendimiento de la perspectiva sumado a una fragmentación del espacio en varios espacios concurrentes o en escenas compartimentadas. Nuevas soluciones cromáticas, con la predilección por los [colores](http://es.wikipedia.org/wiki/Color) intensos, son otro rasgo típico del naciente estilo pictórico.

PINTURA LIMEÑA :

[**CRISTOBAL**](http://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_de_Aguilar) **DE AGUILAR: (Siglo XVIII)**

Fue un pintor criollo que se especializo en retratar a los miembros de la nobleza limeña y a la elite política del virreinato del Perú. Iniciando su carrera como retratista hacia 1796.

En el Museo de Arte de la [Universidad Nacional Mayor de San Marcos](http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_Mayor_de_San_Marcos) podemos apreciar parte de la obra retratística de Aguilar. En ella observamos la innegable calidad de este pintor no solo para representar el aspecto físico sino y principalmente el carácter del modelo. Entre sus obras destacan el retrato del Doctor Pedro Peralta Barnuevo, el Virrey Amat y el Virrey Antonio de Mendoza.

PANCHO FIERRO (siglo XIX)

Francisco "Pancho" Fierro Palas, (* [Lima](http://es.wikipedia.org/wiki/Lima), [1807](http://es.wikipedia.org/wiki/1807) - † [28 de julio](http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_julio) de [1879](http://es.wikipedia.org/wiki/1879)). Destacado [pintor](http://es.wikipedia.org/wiki/Pintor) [peruano](http://es.wikipedia.org/wiki/Peruano), que reflejaría mediante sus afamadas acuarelas, la vida y costumbres del Perú.

Aunque no acostumbraba a firmar sus acuarelas, su nombre ha definido un estilo y una inspiración inconfundibles. Se calcula que llegó a pintar aproximadamente 1200 escenas de la vida limeña,. La colección más conocida fue tomada por el literato [Ricardo Palma](http://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Palma), cuyos herederos la entregaron a la [Municipalidad de Lima](http://es.wikipedia.org/wiki/Municipalidad_Metropolitana_de_Lima), y es la que en la actualidad se encuentra expuesta en el [Museo de Arte de Lima](http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Arte_de_Lima).

EL INDIGENISMO DEL PERU: Va de la mano con la literatura del mismo nombre, Arguedas y demás. Esta corriente o movimiento importante surgió a mediados del siglo XX en Latinoamérica, e involucra la literatura, pintura, escultura, etc. El indigenismo quiso revalorar y rescatar la cultura indígena marginada y discriminada durante tres siglos con los españoles y hasta nuestros días, por nosotros la gente de la ciudad, llamando "serranos" (antes indios, hoy serranos campesinos), hay quienes creen que son seres inferiores, incluso que no tienen inteligencia; por lo cual se hacen detestables y más aún si "el serrano" tiene características físicas del mal llamado indio, esto es más alarmante si tienen apellido indígena. Bien "Esta cultura indígena", ha sobrevivido hace mucho tiempo por su solidez, aunque de forma muchas veces disfrazada, especialmente en las costumbres, tradiciones religiosas, los cuales son tomados por los artistas como fuente de inspiración para sus obras.

PINTURA INDIGENISTA: Sus temas reflejan las características étnicas o raciales de los indios (hoy campesinos) y su entorno (paisaje, costumbres, vestimentas, etc.). Los pintores indigenistas utilizaron los colores y sus gamas fríos y cálidos de los campesinos, para sus trabajos pictóricos, los colores más utilizados son: Ocre (mostaza), rojo indio, violeta, azul verdoso, naranja, rojo naranja, crema, marrón (colores tierra), etc.

PINTORES CONTEMPORÁNEOS INDIGENISTAS:

JOSÉ SABOGAL (1888 - 1956), pintor y grabador peruano, nacido en Cajabamba (Cajamarca). Se formó en Italia, España y Argentina. Tiene como protagonista de sus obras al indio contemporáneo. Está considerado como uno de los grandes intérpretes e impulsores del indigenismo peruano. Al final de su vida se dedicó al rescate y difusión de las artes populares.

JULIA CODESIDO: Julia Manuela Codesido ([Lima](http://es.wikipedia.org/wiki/Lima), [1892](http://es.wikipedia.org/wiki/1892)-[1979](http://es.wikipedia.org/wiki/1979)) fue una pintora [peruana](http://es.wikipedia.org/wiki/Peruana) y una de las representantes más significativas del denominado movimiento plástico indigenista-. Fue galardonada con el Premio Nacional de Cultura de Perú en el área de arte en [1977](http://es.wikipedia.org/wiki/1977).[]

PEDRO NOLASCO AZABACHE BUSTAMANTE. (Nació en Moche el 31 de enero de 1918). Desde que don Pedro Azabache, irrumpe en el panorama realizando una categórica muestra (exposición pictórica), en la institución cultural ínsula de Miraflores - Lima en 1944 a invitación de su maestro y amigo José Sabogal, apareció brillando con luz propia, y retribuyendo con creces todos los elogios, convirtiéndose según su maestro "por las características de su estilo colorido y fuerza" en el seguidor del indigenismo. En este contexto la obra del maestro Azabache se ha desarrollado fiel a sus ideales, sin ser tentados por las corrientes modernas de la pintura. Él continúa luchando contra todo obstáculo por lograr un auténtico acto de independencia cultural demostrando al mundo no solo la riqueza de su cultura natal, sino también su orgullo nacionalista.

PINTORES DE NUESTROS DÍAS: Víctor Delfín (1929), Gerardo Chávez (l937).

VÍCTOR DELFÍN: Uno de los artistas plásticos peruanos más conocidos a nivel Internacional. Es un renombrado pintor, escultor y artista gráfico que encuentra su fuente de inspiración en la antigua Cultura Paracas, mostrando las raíces prehispánicas del arte peruano.

Se formó en la Escuela Nacional de Bellas Artes (Lima), dirigió la Escuela Regional de Bellas Artes de Puno (1960) y la Escuela Regional de Bellas Artes de Ayacucho (1961). Ha sido Docente en los Institutos Culturales de Providencia y las Condes en Chile.

Obras importantes:“El Beso” (Lima), “Los peces de metal” (Huanchaco, Trujillo) entre otros.

PINTORES LOCALES:

Gerardo Chávez:

Gerardo Chávez es un reconocido artista de [Trujillo](http://es.wikipedia.org/wiki/Trujillo_(Per%C3%BA)), [Perú](http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA), que a través de la **Fundación Gerardo Chávez** ha desarrollado el ambiente cultural de su ciudad natal, a través del Museo del Juguete inaugurado en el año [2001](http://es.wikipedia.org/wiki/2001) y el Museo de Arte Moderno (UPAO); así como también el Espacio Cultural "Angelmira", en honor a su hermano. Actualmente tiene 74 años. Gerardo Chávez es uno de los sucesores directos del [Grupo Norte](http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Norte) que surgiera en la ciudad de [Trujillo](http://es.wikipedia.org/wiki/Trujillo_(Per%C3%BA)) en la primera mitad del siglo XX.

Obras de Grandes Dimensiones: "El otro Ekeko", "La Procesión de la Papa' (1995), entre otros

Pió Muñoz: nace en Huaraz Perú 1945 y estudio en la escuela regional de bellas artes de Trujillo y fue alumno de Pedro Azabache. Actualmente sigue pintando con características indigenistas, y sigue exponiendo sus pinturas en el Perú y en el extranjero.

Vocabulario:

Gama: Conjunto de colores que tienen alguna relación entre sí, ejemplo: Gama de verdes, que incluyen los verdes "claros" (cálidos) hasta los más "fríos".

TEMA Nº 13

EL CINE COMO ARTE VISUAL

El Arte visual propone una vasta integración; en principio esto se llevó a cabo integrando a la pintura o escultura, otros recursos y lenguajes diversos, tales como sonido, escritura, imágenes en movimiento (películas).

Esto naturalmente genera una amplia cantidad de formas posibles de hacer arte.

El cine (si hablamos de imágenes en movimiento) como forma de narrar historias o acontecimientos. Es arte y es considerado como sétimo arte.

Las creaciones cinematográficas que se ocupa de la narrativa, montaje, guionismo, y en la mayoría de los casos consideran al director, como el verdadero autor, son considerados manifestaciones artísticas.

ANÁLISIS Y APRECIACIÓN DE LA OBRA CINEMATOGRÁFICA

Erwin Panofski.- Fue un estudioso importante en el desarrollo de la metodología de la historia del arte que postuló 3 niveles en el acercamiento a la imagen:

Primer nivel pre iconográfico, **el segundo** iconográfico y el **tercer nivel** el iconológico.

ICONOGRAFÍA: Es la ciencia que estudia el origen y formación de las imágenes, su relación con lo alegórico y lo simbólico. En otras palabras, es la descripción de la temática de las imágenes.

ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO O ANÁLISIS PANOFSKIANO

El cine es un capítulo fundamental de la comunicación humana, son un modelo de expresión capaz de trasmitir tanto sentimiento como contenido de tipo intelectual.

NIVELES PARA EL ANÁLISIS

* **Primer Nivel o pre iconográfico**: Es meramente descriptivo y contesta a la pregunta ¿Qué veo? Es una descripción basada en la experiencia práctica y por lo tanto, es una interpretación primaria de lo que se ve.
* **El Segundo nivel iconográfico**: Abarca el significado convencional de la obra.

Se trata de averiguar los contenidos temáticos y para ello, hay que recurrir a la tradición cultural y al dominio iconográfico, o las fuentes literarias. Es un análisis a través de las fuentes literarias. Es un análisis a través de los llamados símbolos ordinarios.

* **El tercer nivel o iconológico**: A través del cual se llega a la interpretación del significado intrínseco o contenido de la obra, se busca el significado que el creador le ha dado a esa imagen.

ASPECTOS GENÉRICOS:

Los géneros cinematográficos se clasifican según los elementos comunes de las películas, así tenemos:

* Cine, género independiente.- no lo realiza una productora comercial.
* Cine de Animación.- Cine de los Dibujos Animados.
* Cine documental.- Imágenes tomadas de la realidad.
* Cine experimental.- Es el más artístico.
* Cine de autor.- se refiere al cine donde el director toma todas las decisiones.

CLASIFICACIÓN POR SU ESTILO:

* **Drama**: Cine que se centra principalmente en el desarrollo de un conflicto entre los protagonistas, o del protagonista con su entorno o consigo mismo.
* **Comedia**: Con la intención de provocar humor y entretenimiento.
* **Acción**: Cuyo argumento implica una interacción moral entre el “bien” y el “mal” llevada a su fin por la violencia o la fuerza física.
* **Aventura**: Contiene situaciones de peligro y riesgo.
* **Terror**: Realizado con la intención de provocar tensión, miedo, y sobresalto de la audiencia.
* **Cine-miedo**: Punto intermedio entre suspenso y terror.
* **Cine de ciencia ficción.**
* **Cine romántico.**
* **Cine musical.**
* **Cine melodrama:** tiene una carga emocional o moral muy fuerte o emotiva atendiendo al gusto de cada persona.
* **Cine catástrofe:** El tema principal es una gran catástrofe.
* **Suspenso (thriller);** realizados con la intención de provocar tensión en el espectador.
* **Fantasía.**

DIRECCIÓN: Está a cargo del director de cine, es la persona que dirige la filmación de una película, dando instrucciones a los actores, decidiendo la puesta en cámara, supervisando el decorado y el vestuario y todas las demás funciones necesarias para llevar a buen término el rodaje de la película.

PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA: Es el encargado de los aspectos organizativos, y técnicos de la elaboración de una película. Está a cargo de la contratación del personal, del financiamiento de los trabajos y del contacto con los distribuidores para la difusión y distribución de la obra.

ACTOR: Es una persona que interpreta a un personaje en cine (teatro, televisión), la mujer dedicada a esta actividad se le llama actriz.

GUIONISTA: Es la persona encargad de escribir el guión, ya sea una historia original, una adaptada de otro guión antiguo, o de una obra literaria.

ANÁLISIS ESTRUCTURAL

AMBIENTE ESCENOGRÁFICO:

Es un espacio donde trascurre el “tiempo del film”.

El ambiente no es una “caja” en la que se mueven los actores, sino que incluye los decorados, escenarios, vestuario, maquillaje, la peluquería, son de hecho la manera de representar la realidad interna del guión.

PERSONAJES: Es cada uno de los seres humanos que aparecen en una obra cinematográfica, más estrictamente es la persona o seres conscientes que existen dentro de una película además pueden ser, alienígenas, animales, dioses u objetos inanimados.

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAJE:

* **Protagónico.-** Personaje principal de la obra, tiene un objetivo en la trama.
* **Personaje antagónico.**- Personaje que se opone a que el protagónico logre su objetivo.
* **Personaje secundario.**- Son todos aquellos, cómplices del protagonista o del Antagonista.
* **Extras.**- Son personajes del ambiente, la gente en un bar, en las calles, soldados, en un ejército, muchedumbre.

ARGUMENTO.- en el cine consiste, en la historia a grandes rasgos, completamente de principio a fin.

IDEA CENTRAL.- Como su nombre lo indicó es la idea que en su entorno giran todas las acciones del drama.

TEMA N° 14

NUEVOS MEDIOS DE EXPRESIÓN DE LAS ARTES VISUALES

EL GRAFITI. – Se llama grafiti, grafito o pintada (del italiano Graffiti o del inglés graff) o varias formas de inscripción o pintura generalmente, sobre propiedades públicas o privadas ajenas (Como paredes, vehículos, puertas y mobiliario urbano, especialmente pistas).

En el lenguaje común, el grafiti incluye lo que también se llama pintadas.

Pintadas: El resultado de pintar en las paredes, frecuentemente con ideas con contenidos políticos o sociales, es sin o con el permiso del dueño del inmueble, también se le llama grafito, por extensión a los slogans que se han popularizado con estas técnicas y que son producto de una disconformidad de un grupo de jóvenes.

Pero, es importante resaltar que la expresión grafiti se usa también para referirse al movimiento artístico del mismo nombre. Diferenciado de la pintura o como sub categoría de la misma, que tuvo su origen en el siglo XX. Este movimiento se inició en los años 60 en Nueva York (Según algunas fuentes bibliográficas).

Existen diversos tipos de grafitis: Los Iconos (Cargados imágenes sugestivas y rebeldes), los textuales y los mixtos.

PERFORMANCE.- Es una muestra escénica, creando actos teatrales efímeros, en donde involucra cuatro elementos básicos: tiempo, espacio, el cuerpo del artista y una relación entre este (Actor) y el público. El performance se opone a la pintura o a la escultura, ya que no es el objeto sino el sujeto el elemento **constitutivo** de la obra artística. Este se ayuda para su mejor representación de los avances tecnológicos como pantallas gigantes, televisión, luces computarizadas, proyección de figuras en el espacio o en edificios.

LA EXPRESIÓN DRAMÁTICA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS

Las diversas intervenciones urbanas (expresión dramática), instalaciones o acciones performativas, que desde hace algunos años se desarrollan en las calles, plazas, galerías y otros espacios públicos, van dando cuenta de los cambios que han estado ocurriendo en las prácticas escénicas latinoamericanas.

En la actualidad el artista dramático, plástico, músico, desarrollan lo que dominan, para dar mensajes al público sobre diferentes temas, muchos son mensajes políticos, mensajes de protesta social, etc. Donde los asistentes casuales son atraídos por curiosidad y sin querer recogen mensajes que harán cambiar la forma de pensar.

PINTURA CORPORAL O BODY PAINTING. Es una pintura artística aplicada a la piel. Se considera una de las primeras formas de expresión plástica, utilizados por nuestros antepasados. La Técnica aparece en Occidente a finales del siglo XX. Se trata de un arte Transitorio en el que el pintor crea un dibujo y luego pinta sobre su modelo (Hombre o mujer desnudo Completamente), para exhibirlos: en desfiles, en concursos, etc., para la satisfacción de los asistentes.

La forma anatómica, pierde el interés, porque los temas pictográficos, reemplazan a la superficie humana (piel).

FOTOGRAFÍA ARTISTICA

Es la ciencia y el arte de obtener imágenes duraderas por la acción de la luz. Es el proceso de capturar imágenes y fijarlas en un medio material sensible a la luz.

El naturalismo. Imitar la realidad y la naturaleza con un alto grado de perfección. (Apareció a mediados del siglo XIX) fue la puerta que se abrió para dar a la fotografía una verdadera importancia en el arte.

La fotografía artística busca unos fines expresivos. Esta tiende más a la subjetividad, a diferencia de la fotografía de “prensa”.

COMICS: Ilustraciones yuxtapuestas, a otras imágenes en secuencia, deliberadas con el propósito de transmitir información u obtener una respuesta estética del lector.

Durante buena parte de su historia, fue considerado, incluso un sub producto cultural, apenas digno de otro análisis que no fuera el sociológico, hasta que en los años 60 del pasado siglo XX, se asiente a su reivindicación artística y se han propuesto considerar como el noveno arte (Séptimo arte, Cine. Octavo Arte, La Fotografía). Seguramente, sea este **último medio y la literatura** los que más hayan influido en el lector.

Las Historietas suelen realizarse sobre papel o en forma digital, pudiendo constituir una simple tira en la prensa, una página completa, una revista o un libro. Se han cultivado en casi todos los países.

ESCULTURA MONUMENTAL:

Se llama así a las esculturas de gran tamaño, pudiendo utilizar para su fabricación la cantera, metal o madera etc. y son colocados en grandes espacios, como plazas o pueden quedar, en el lugar de origen.

TEMA N°15

PRACTICA DE CAMPO

Apreciación de obras artísticas visuales en el museo de arte moderno

UPAO-Gerardo Chávez.

El Museo de Arte Moderno de Trujillo abrió sus puertas el 30 de noviembre de 2006 como resultado del gran esfuerzo emprendimiento por el reconocido artista Gerardo Chávez, quien deseoso de contribuir con el desarrollo artística y cultural de su tierra, puso a disposición del público su amplia diversa colección de arte moderno, cumpliendo así uno de sus más anhelados sueños.

El 11 de junio de 2011 se inició una nueva etapa en este loable proyecto con la suscripción del Convenio de Gestión entre la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) y el maestro Gerardo Chávez. A través de este convenio, la UPAO asume la gestión del museo, así como la promoción de sus servicios a la colectividad; manteniendo Gerardo Chávez el cargo de Director y Curador del museo.

La colección está dispuesta en ocho modernas salas de exhibición rodeadas de amplios jardines con esculturas al aire libre, estanques y frondosos árboles que invitan al relax. El acabado de los muros del museo, simulando adobe, es recordatorio y homenaje a las edificaciones del pasado prehispánico, las Huacas del Sol y la Luna, que reposan majestuosamente a poca distancia. (texto extraído de la presentación del tríptico del Museo de arte moderno UPAO – Gerardo Chávez).

BIBLIOGRAFÍA

* BAZIN André. ¿Qué es el cine? Rialp. Madrid, 2001.
* DAIX PIERRE. Historia Cultural del Arte Moderno. 1º edición. Editorial Cátedra. Madrid. 1998.
* ORBIS EDITORES. Entender la pintura. Editorial Orbis, Milan Italia. 1995
* HERNÁNDEZ PERERA, Jesús. Historia Universal del Arte: El Cinquecento italiano. Barcelona Editorial Planeta. 1989
* FREDERIK ANTRAL, Rafael entre el clasicismo y el manierismo. Editorial Visor, 1988.
* SUREDA, Joan. Historia Universal del Arte: El Renacimiento. Barcelona, Editorial Planeta. 1988.
* MARIO GONZÁLEZ, Hernán. Educación gráfica y visual. Ediciones Didoscalia S.A. Madrid. 1986.
* PARRAMÓN, José. Así se pinta en óleo, Instituto Parramón ediciones. Barcelona 1985.
* Grupo Océano. El mundo de la pintura: Los grandes temas de Arte Universal. 1984
* SOLANOS DONOSO, Jesús. Dibujo, Formación estética. Editorial Bruño. Madrid. 1980.
* HAUSER, Arnold. Sociología del Arte. Editorial Labor S.A. Barcelona. 1977.
* EL MUNDO DE LA PINTURA, Los grandes temas del arte universal. Equipo editorial Oseano 2002
* www.spanishart.com/history/index_historia.html.
* <http://www.artehistoria.com/frames.htm>.