

Módulo I

INTRODUCCIÓN AL ARTE

(Unidad 1)

Módulo I

Introducción al Arte

INDICE

Instrucciones de estudios (3-4)

Pre-prueba (5)

Unidad 1 Introducción al arte (6)
Objetivos específicos
Actividades (6-7)

Bosquejo y/o resumen

Mirar y comprender una obra de arte (8-12)

Post-prueba (13-14)

Lecturas asignadas (15-16)

Bibliografía (17)

Módulo I

Introducción al Arte

Instrucciones de estudios:

1. Lee y estudia el **Bosquejo** de los temas según aparecen en el **Prontuario**; éste te permitirá seguir una secuencia lógica del temario del curso.
2. Lee y estudia cuidadosamente la **Introducción** y los **Objetivos** del módulo; estos te servirán de guías mientras realizas tu tarea académica. Los objetivos son muy importantes, estos te permiten estar informado sobre qué estudiarás y cuáles son los logros que se espera obtengas en tu proceso de aprendizaje. Es imprescindible, que entiendas todos los términos y paradigmas que debes conocer en cada uno de los temas a ser estudiados en el curso y específicamente en el módulo. Una vez concluido éste, estarás capacitado (a) para conocer con mayor exactitud el tema estudiado.
3. Lee y contesta las **Preguntas guías** de cada **Unidad** que encontrarás en el módulo; éstas te servirán para mantener una secuencia lógica y comprender el tema a ser estudiado.
4. Lee y estudia las **Lecturas asignadas** las cuales están relacionadas con el tema de estudio. Las mismas te ayudarán a ampliar conocimientos y comprender mejor el tema.

5. Busca información sobre cada uno de los ejemplos más significativos de las obras de arte de cada periodo artístico.
6. Lee y estudia cada palabra o término nuevo que no entiendas. De no encontrar la definición en este módulo, favor de hacer la investigación utilizando un diccionario, una enciclopedia o a través de los buscadores cibernético, por ejemplo: Google.com, Yahoo.com u otra dirección electrónica de las provistas en el Prontuario; o en otros "sites" que encuentres en tu propia búsqueda o investigación individual.
7. Es importante que sepas que cuando nos involucramos en el proceso de construir nuestro propio desarrollo intelectual, el mismo resulta muy interesante, además, fascinante. El asumir control sobre el mismo redundará en una gratificación sin parangón en nuestra psiquis.
8. Pero antes debes tomar una **Pre-prueba**, que te brindará la oportunidad de medir tus conocimientos previos de aquellos aspectos más significativos y relevantes del tema a ser estudiado.
9. Una vez finalizado el estudio del módulo y realizar todas las lecturas asignadas, tomarás la **Post-prueba** para determinar lo que has aprendido.
10. Así, adelante, en esta búsqueda por el conocimiento.

Módulo I

Introducción al Arte

Pre-prueba

La siguiente prueba una vez contestada te dará la oportunidad de saber cuánto conocimiento tienes sobre los conceptos generales sobre el arte. Una vez hayas concluido la lectura y el estudio de este módulo, al finalizar el mismo se te ofrecerá otra prueba para medir lo aprendido.

1. arte	A. campo de profundidad
2. imagen	B. icono
3. símbolo	C. primarios, secundarios, terciarios
4. líneas	D. tres dimensiones: alto, ancho, profundo
5. colores	E. definen el volumen de una imagen
6. escultura	F. integrada por las líneas, la imagen, el volumen, el color
7. arquitectura	G. representación tridimensional de una imagen
8. arte rupestre	H. es la muestra de la pintura más antigua que se conoce
9. composición	I. es una representación metafórica
10. perspectiva	J. es una manifestación del espíritu humano

Módulo I

Introducción al Arte

Unidad 1 Introducción al arte

Objetivos específicos

- 1.1.1 Definir lo que es el arte**
- 1.1.2 Conocer los elementos que constituyen una obra de arte**
- 1.1.3 Mencionar las distintas manifestaciones o disciplinas del arte plástico**
- 1.1.4 Valorar una obra de arte**

Actividades del módulo

Cada actividad corresponde a cada objetivo específico del Módulo 1, Unidad 1. A continuación realizarás las siguientes actividades.

1.1.1 Definir lo que es el arte

1. Busca tres definiciones de arte en tres fuentes bibliográficas distintas
2. Define el concepto arte en tus propias palabras.
3. ¿Qué diferencia existe al definir el concepto obra de arte y obra artesanal?

1.1.2 Conocer los elementos que constituyen una obra de arte

1. Menciona y define los distintos elementos que constituyen una obra de arte según cada manifestación o disciplina.

1.1.3 Mencionar las distintas manifestaciones del arte plástico

1. ¿Cuáles son las distintas manifestaciones o disciplinas del arte plástico?
2. ¿Se puede considerar a una pieza de orfebrería cómo una obra de arte?
3. ¿Se puede considerar a la fotografía como una obra de arte?

1.1.4 Valorar una obra de arte

1. ¿Cómo se divide la historia del arte?
2. ¿Se puede considerar al arte prehistórico como arte? ¿Por qué?
3. ¿Qué factores determinan que un objeto pueda ser considerado como un objeto de arte?
4. ¿Esos factores han sido uniformes a través de todas las épocas?
5. ¿Cuál es la misión del historiador (a) de arte?
6. ¿Para qué sirve el arte?
7. Opina sobre el por qué del arte.

Módulo I

Introducción al Arte

MIRAR Y COMPRENDER UNA OBRA DE ARTE

Rodolfo J. Lugo-Ferrer

El acercamiento a una obra de arte va a depender de varios factores, que nos llevan a una interpretación, que puede ser objetiva (intelectual) o subjetiva (sentimental). Esta última, considero, es la que debe tener la supremacía, pues el arte es interpretación individual entre el artista-obra y entre obra-espectador.

La aproximación la podemos hacer desde varios aspectos: el técnico, temático, ideológico. La interpretación estará constituida por una complejidad que encierra la comprensión del mensaje de la obra, marcada por una confluencia de elementos entrelazados que dan estructura a la obra que tenemos frente a nosotros.

Antes de continuar desde una perspectiva crítica, es imprescindible situarse en el desarrollo histórico de lo que llamamos arte. Debemos definir, y en esto de definiciones, hay que aclarar que podemos incurrir en limitaciones o en abundar en explicaciones demasiado amplias o abarcadoras.

A través del proceso evolutivo histórico de la humanidad vamos a ver que el ser humano se va a enfrentar con una serie de dificultades que le da la Naturaleza; esto lo llevará a resolver lo que podemos llamar limitaciones naturales que le imponen el ambiente o entorno.

Se desarrolla el concepto de trabajo que le permite la consecución de llenar las necesidades básicas de alimentación,

vestimenta y vivienda. Poco a poco se va estructurando la sociedad. El llenar estas necesidades de acuerdo al ambiente es lo que le ayuda a despegarse de su etapa de bestialidad, de su etapa animal.

Ante el número de presiones ambientales, de fuerzas externas que desconoce y no domina, comienza a crear una serie de medidas para imponerse sobre esas fuerzas naturales. En ese periodo que responde a la era o época que llamamos Paleolítico superior se desarrolla lo que llamamos **arte rupestre o arte de las cavernas**, es la muestra de la pintura más antigua que se conoce. Las figuras que sobresalen son las de animales para la alimentación y sobre vivencia del ser humano: bisontes, renos, jabalíes, ciervos.

Los realizadores de estas muestras de arte de la época prehistórica tienen la necesidad de reflejar una imagen muy aproximada de los animales mediante un dibujo de síntesis, con economía de recursos y fuerza en el uso del color. Características que miles de años después utilizarán los artistas contemporáneos. Se ha dado en interpretar que estas muestras pictóricas más que contemplación eran un rito mágico-religioso.

Estas muestras fueron descubiertas en el 1879 por el marqués de Santuola en Altamira, al norte de España. Su antigüedad data aproximadamente de 40 mil años atrás. Hay evidencia de este arte, también, en el sur de Francia, en la región de Lascaux.

Estas manifestaciones en las cuevas se dan de una manera inconsciente e irracional. De esta manera se va desarrollando la mente, la razón. Al ir creando imágenes que va asociando con ideas abstractas de dominio y posesión para comunicar en términos alegóricos. Entonces, podemos definir **arte** como toda aquella

manifestación que realiza el ser humano para identificarse con el otro, con el Todo, que permitan expresar un mensaje consciente o inconsciente a través de símbolos o imágenes implícitas o explícitas mediante el uso de técnicas artísticas. Por eso es arte: la literatura, la música, el dibujo, la pintura, la escultura, la arquitectura. Hoy en día se podría considerar arte, partiendo de la fotografía, en determinadas circunstancias: el cine, los videos, la televisión. Para efectos de este módulo hablaremos de lo que llamamos artes plásticas: el dibujo, la pintura, la escultura, las artes gráficas.

¿COMO APRECIAMOS UNA OBRA DE ARTE?

Una obra de arte representa una imagen que se logra a través de la mezcla, unidad o unión de distintos elementos que integran lo que llamamos composición, estos son ***líneas, volumen, áreas, color, valores, equilibrio, proporción, ritmo, énfasis.***

El diseño nos da la identidad y la estructura del lenguaje plástico, digamos una figura geométrica, por ejemplo, un círculo, un triángulo o un cuadrado dejan de serlo cuando en determinado contexto o finalidad van unidos o fusionados nos presentan una imagen. Lo que hace que un trabajo artístico se convierta en una obra de arte, lo va a representar la cualidad en como el artista compone todos los elementos unificados y, la obra conlleva o nos permite entender la calidad expresiva de ella misma. Esto es logrado a través de una estructuración adecuada al mensaje o a lo que quiere comunicar el artista. El espectador decodifica o interpreta, ya bien sea, racional, intelectual, emocional o sentimentalmente.

Las obras de arte se dividirán en **planimétricas** o las que utilizan superficies planas o bidimensionales, que apreciamos desde una perspectiva frontal, ejemplo de éstos son: el dibujo, la pintura, los grabados, la fotografías, los tapices, los vitrales, bordados y otros.

Las **volumétricas** son las tridimensionales (alto, ancho, largo). Para apreciarlas debemos situarnos desde distintos ángulos, ejemplo son la cerámica, la escultura, la orfebrería.

Las **espaciales** por ejemplo la arquitectura, la jardinería, el urbanismo.

Las **cinéticas** son las que mezclan distintas manifestaciones artísticas para darnos una personalidad composicional, se valen del tiempo, la imagen móvil, visual, alegórica, ejemplo son: el teatro, la danza, el ballet, el cine. La unión de todas ellas o parte de ellas se conoce como instalaciones y "happening".

Las **líneas** constituyen el recurso básico de la expresión pictórica. Podríamos decir que el empleo de la misma puede ser utilizado en un esquema semioculto que puede servir como base al desarrollo posterior de la imagen o, la línea como recurso expresivo por si misma. Adquiere o adopta distintas características: difuminada, casi invisible; transparente; puede recalcar o resaltar un ángulo de la imagen con alguna intención. Pueden ser sutiles, rebuscadas, que cuentan una historia visual, definen un objeto. El artista la utiliza a conveniencia para lograr expresar una intención.

Las **áreas** son planas o yuxtapuestas, sirven como elemento fundamental en la realización de la imagen visual, ayudan en la estructuración de la obra en su totalidad. Es con el empleo de áreas como se logra el equilibrio, el ritmo (la repetición de motivos visuales,

establece una secuencia, una intención), el énfasis; pueden ser definidas, sólidas, que le dan peso o balance hacia un lado específico de la composición. Logran dar ilusiones ópticas mediante las combinaciones de elementos como la línea y el color. Para dar profundidad en la composición y el diseño el artista se vale de planos, desde el primero, segundo, tercero, logrando así la perspectiva.

Un elemento importante, sobre todo, en la pintura, es el **color**, el cual le permite al artista combinar, contrastar. El mismo tiene unas cualidades visuales que es lo que llamamos **valores**, estos son la luz que produce luminosidad y/o sombras. Pueden crear ilusiones, volumen, profundidad. La variedad tonal o variante del color se mide en fríos o calientes.

Otra manera de ver una obra de arte, es, visualizando la función del arte en sí, como es la de provocar en los espectadores una identificación con la vida del otro, establecer lazos, vínculos entre los seres humanos para que así, puedan modificar su entorno, su realidad social. El arte logra llevarnos por encima del mundo natural y animal. Dice Susanne Langer que "toda obra de arte expresa, más o menos puramente, más o menos sutilmente, los sentimientos y emociones que el artista conoce, no los sentimientos y emociones que tiene el artista; su penetración en la naturaleza de la vida sensible, su representación de la experiencia vital, física, emotiva y fantástica". Toda obra de arte se vale del lenguaje para expresar o comunicar, esto lo logra mediante la metáfora con la que transforma la realidad.

Módulo I

Introducción al Arte

Post-prueba

Ya concluiste la realización de todos los objetivos educativos por cada una de las unidades en que se divide este módulo. Sabemos que has finalizado el estudio del mismo como se esperaba. A continuación tomarás la siguiente prueba para validar todo lo que has aprendido. Antes de contestar esta prueba debes repasar el **Bosquejo y/o Resúmenes**, así como las **Lecturas recomendadas**. ¡Suerte!

CIERTO (C) O FALSO (F)

1. El arte logra llevarnos por encima del mundo natural y animal.
2. Dice Susanne Langer que "toda obra de arte expresa, más o menos puramente, más o menos sutilmente, los sentimientos y emociones que el artista conoce, no los sentimientos y emociones que tiene el artista; su penetración en la naturaleza de la vida sensible, su representación de la experiencia vital, física, emotiva y fantástica".
3. Una obra de arte representa una imagen que se logra a través de la mezcla, unidad o unión de distintos elementos que integran lo que llamamos composición, estos son: *líneas, volumen, áreas, color, valores, equilibrio, proporción, ritmo, énfasis*.
4. El arte no tiene ningún sentido.
5. Definir lo que es arte, puede ser una tarea difícil.
6. Los artistas están desconectados de la realidad social en que viven.
7. El arte sólo es el dibujo, la escultura y la pintura.
8. Los artistas han gozado de mucho prestigio en algunas épocas.

9. "Los factores que influyen en que dotemos a un objeto de la categoría de obra de arte son muy variados y dependen en gran medida de los ideales estéticos con los que cada época valora la creación artística".
10. La historia del arte es una disciplina científica.
11. El arte es una disciplina humana fácil de interpretar.
12. Todo ser humano está dotado de poder apreciar una obra de arte.
13. El concepto de la historia del arte es antiquísimo.
14. El concepto de la historia del arte es relativamente reciente, podríamos situarlo desde el siglo XVIII.
15. El museo es una institución que se ha creado para velar por el patrimonio cultural de una nación; los hay científicos, naturales, etnográficos, botánicos, y de otras temáticas.

Módulo I

Introducción al Arte

Lecturas asignadas

Álvaro López, Milagros. "El concepto del arte en la historia", *Historia del Arte 2*, Madrid: Anaya, 2003, p. 4-7.

"El arte, expresión humana difícil de definir", *La Enciclopedia del estudiante*, Tomo 09, Buenos Aires: Santillana, 2006, p. 16-17.

Bell, Clive. "Art", *Art and Its Significance*, (Ed. Stephen D. Ross), Albany: SUNY, 1994, p. 186-190.

Collingwood, R. G. "Principles of Art", *Art and Its Significance*, (Ed. Stephen D. Ross), Albany: SUNY, 1994, p. 192-201.

"Cómo analizar una pintura", *La Enciclopedia del estudiante: Historia del arte*, Tomo 09, Carlos Reyero Hermosilla (Ed.), Buenos Aires: Santillana, 2006, p. 132-133.

"La historia del arte como disciplina", *La Enciclopedia del estudiante*, Tomo 09, Carlos Reyero Hermosilla (Ed.), Buenos Aires: Santillana, 2006, p. 18-19.

"La historia del arte, un sistema de ordenación", *La Enciclopedia del estudiante*, Tomo 09, Carlos Reyero Hermosilla (Ed.), Buenos Aires: Santillana, 2006, p. 20-21.

Mondrian, Piet. "Plastic Art and Pure Plastic Art", *Art and Its Significance*, (Ed. Stephen D. Ross), Albany: SUNY, 1994, p. 677-690.

"El museo de arte", *La Enciclopedia del estudiante*, Tomo 09, Buenos Aires: Santillana, 2006, p. 24-25.

"Técnicas artísticas: las artes aplicadas", *La Enciclopedia del estudiante*, Tomo 09, Carlos Reyero Hermosilla (Ed.), Buenos Aires: Santillana, 2006, p. 114-115.

"Técnicas artísticas: las artes del metal", *La Enciclopedia del estudiante*, Tomo 09, Carlos Reyero Hermosilla (Ed.), Buenos Aires: Santillana, 2006, p. 190-191.

"Técnicas artísticas: el dibujo", *La Enciclopedia del estudiante*, Tomo 09, Carlos Reyero Hermosilla (Ed.), Buenos Aires: Santillana, 2006, p. 156-157.

"Técnicas artísticas: las técnicas pictóricas", *La Enciclopedia del estudiante*, Tomo 09, Carlos Reyero Hermosilla (Ed.), Buenos Aires: Santillana, 2006, p. 172-173.

"Teoría del arte: iconografía e iconología", *La Enciclopedia del estudiante*, Tomo 09, Carlos Reyero Hermosilla (Ed.), Buenos Aires: Santillana, 2006, p. 138-139.

Tolstoy, Leo. "What Is Art?", *Art and Its Significance*, (Ed. Stephen D. Ross), Albany: SUNY, 1994, p. 178-181.

"La utilidad del arte y de su conocimiento", *La Enciclopedia del estudiante*, Tomo I, Carlos Reyero Hermosilla (Ed.), Buenos Aires: Santillana, 2006, p. 22-23.

Módulo I

Introducción al Arte

Bibliografía

Álvaro López, Milagros. *Historia del Arte*, Madrid: Anaya, 2003.

Arnheim, Rudolf. *Hacia una psicología del arte: Arte y entropía*, Madrid: Alianza, 1986.

Arnheim, Rudolf. *Visual Thinking*, Berkeley: Univ. of California Press, 1980.

Gilbert, Rita. *Living with Art*, New York: McGraw-Hill, 1992.

Gombrich, Ernst H. *Historia del Arte*, Barcelona: Alianza Editorial, edición más reciente

Historia del arte, La Enciclopedia del estudiante, Tomo 9, Buenos Aires: Santillana, 2006.

Ríos de Betancourt, Ethel. *Mármol, Bronce, Barro: Una historia del arte griego*, Río Piedras, Puerto Rico: Editorial UPR, 1984.

Ross, Stephen D. (Ed). *Art and Its Significance*, Albany: SUNY, 1994.

Taylor, Joshua C. *Aprender a Mirar*, Buenos Aires: Ediciones La Isla, 1985.

Woodford, Susan. *Como mirar un cuadro*, Barcelona: Gustavo Gili, 1983.