

CBS

Colegio Bautista Shalom

Expresión Artística I

Cuarto BACO

Primer Bimestre

Contenidos**ARTE**

- ✓ CLASIFICACIÓN DEL ARTE.
- ✓ FUNCIÓN DEL ARTE.
- ✓ ELEMENTOS DEL ARTE.
- ✓ CATEGORÍAS DEL ARTE.
- ✓ TÉCNICAS ARTÍSTICAS.

MAPA MENTAL DEL ARTE.

HISTORIA DEL ARTE

- ✓ PREHISTORIA.
- ✓ ARTE ANTIGUO.

MAPA MENTAL DE LA HISTORIA DEL ARTE.

- ✓ ARTE CLASICO.
 - GRECIA.
 - ROMA.

NOTA: conforme vayas avanzando en tu aprendizaje, encontrarás ejercicios a resolver. Siga las instrucciones de tu catedrático(a).

ARTE

El arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o, en general, una visión del mundo, a través de diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros y/o mixtos.

Arte es la aplicación de la habilidad y del gusto a la producción de una obra según principios estéticos.

El concepto de Arte va asociado al concepto de Obra de arte, que no es otra cosa que el producto o mensaje considerado primariamente en función de su forma o estructura sensible (estética).

El Arte es el acto o la facultad mediante la cual el hombre imita o expresa y crea copiando o fantaseando, aquello que es material o inmaterial, haciendo uso de la materia, la imagen, el sonido, la expresión corporal,..., o, simplemente, incitando la imaginación de los demás.

Un arte es una expresión de la actividad humana mediante la cual se manifiesta una visión personal sobre lo real o imaginado.

El término arte procede del latín *ars* - *artis* y este del griego *téchnē* – de donde proviene técnica. En la Antigüedad se consideró el arte como la pericia y habilidad (técnica) en la producción de algo. Es hasta finales del siglo XV, durante el Renacimiento italiano, cuando por primera vez se hace la distinción entre el artesano y el artista (artesanía y bellas artes) y, equivalentemente, entre artesano (productor de obras múltiples), y artista (productor de obras únicas).

CLASIFICACIÓN DEL ARTE

- 1. Arquitectura:** es el arte y técnica de proyectar y diseñar edificios, estructuras y espacios. **Arquitectura**
- 2. Escultura:** es el arte de modelar el barro, tallar en piedra, madera u otros materiales. Se expresa creando volúmenes y conformando espacios. **Escultura**
- 3. Artes visuales:** son formas, expresiones de arte que se encuentran enfocadas preminentemente a la creación de trabajos que son visuales por naturaleza es decir, las artes visuales son expresiones artísticas que se aprecian y se disfrutan eminentemente a través del sentido de la vista, por nuestros ojos somos capaces de emocionarnos con tal o cual cuadro, con un dibujo o tal película. Se incluyen la pintura, el dibujo, la fotografía, la impresión, el cine, grabado, arte digital y expresiones artísticas que usan avances tecnológicos. **Danza**
- 4. Música:** es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. **Música**
- 5. Literatura:** arte que emplea como medio de expresión una lengua. Conjunto de las producciones literarias de una nación, de una época o de un género. **Pintura**
- 6. Artes escénicas:** creaciones donde el ejecutante es parte de la obra. Son las artes destinadas al estudio y/o práctica de cualquier tipo de obra que utiliza un escenario (Lugar en que ocurre o se desarrolla un suceso). Se incluyen el teatro, la danza, el mimo, el circo y en general, cualquier manifestación del denominado mundo del espectáculo o que se lleve a cabo en algún tipo de espacio escénico, habitualmente en las salas de espectáculos, pero también en cualquier espacio arquitectónico o urbanístico construido especialmente o habilitado ocasionalmente para realizar cualquier tipo de espectáculo en vivo. **Poesía**

7. **Cinematografía:** es la creación de imágenes en movimiento. Puede incluir el uso de la película o las imágenes digitales, normalmente con una cámara de vídeo. Está muy relacionado con el arte de la fotografía.
8. **Fotografía:** la fotografía es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas debidas a la acción de la luz. Es el proceso de proyectar imágenes y capturarlas, bien por medio del fijado en un medio sensible a la luz o por la conversión en señales electrónicas.
9. **Historieta:** una historieta o cómic es una serie de dibujos que constituyen un relato, con o sin texto, así como al medio de comunicación en su conjunto.

FUNCIÓN DEL ARTE

El arte puede cumplir diversas funciones, según la voluntad del propio artista o según la interpretación que de la obra haga el público:

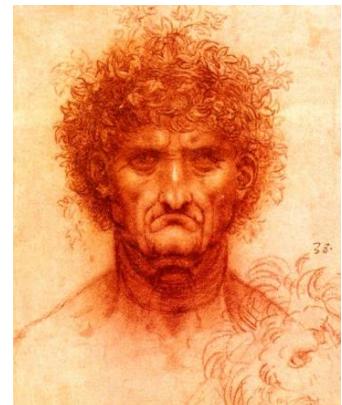
1. **Práctica:** el arte puede tener una utilidad práctica siempre y cuando cumpla diversas premisas de satisfacer necesidades o de tener una finalidad destinada a su uso o disfrute, como es el caso de la arquitectura, o bien de la artesanía y las artes aplicadas, decorativas e industriales.
2. **Estética:** el arte está estrechamente vinculado a una finalidad estética, es decir, de provocar sentimientos o emociones, o bien suscitar belleza y admiración en todo aquél que contempla la obra de arte.
3. **Simbólica:** el arte puede estar revestido de una función simbólica cuando pretende trascender su simple materialidad para ser un símbolo, una forma de expresión o comunicación, un lenguaje por el cual se expresa una idea que debe ser descifrable para el público al cual va dirigida.
4. **Económica:** el arte, como producto elaborado por el hombre, no deja de ser un objeto que puede estar motivado con fines económicos, bien en su concepción o bien en su posterior mercantilización.
5. **Comunicativa:** el arte es un medio de comunicación, por el cual se expresan ideas o conceptos, o bien se recrean estados de ánimo. En este sentido, puede ser tanto crítico como propagandístico del mensaje que desea transmitir.
6. **Imitativa:** el arte ha pretendido históricamente ser fiel reflejo de la realidad, al menos hasta la aparición de la fotografía y el cine en el siglo XX. Así, el arte ha sido un medio ideal para plasmar el mundo, la forma de vida de las diversas culturas y civilizaciones que se han sucedido a lo largo del tiempo.
7. **Crítica:** el arte puede tener una voluntad crítica, bien de tipo político, religioso o social, haciendo eco de las reivindicaciones sociales de cada periodo histórico.

ELEMENTOS DEL ARTE

1. **Artista:** se denomina artista a aquella persona que, o bien practica un arte, o bien destaca en él. Por definición, un artista es quien elabora una obra de arte; así pues, y en paralelo a la evolución del concepto de arte que hemos visto anteriormente, en épocas pasadas un artista era cualquier persona que trabajase en las artes liberales o vulgares, desde un gramático, un astrónomo o un músico hasta un albañil, un alfarero o un ebanista. Sin embargo, hoy día se entiende por artista a alguien que practica las bellas artes.
2. **Obra de arte:** una obra es una realización material, que tiene una existencia objetiva y que es perceptible sensiblemente. El término proviene del latín opera, que deriva de opus ('trabajo'), por lo que equivale a trabajo como objeto, es decir, como resultado de un trabajo.
3. **El público:** el espectador o audiencia es quien aprecia una obra o asiste a un espectáculo. Por definición es el sujeto que el autor de una obra construye para que la aprecie.
4. **La percepción:** la percepción obedece a los estímulos cerebrales logrados a través de los 5 sentidos, vista, olfato, tacto, auditivo y gusto, los cuales dan una realidad física del entorno. Es la capacidad de recibir por medio de todos los sentidos, las imágenes, impresiones o sensaciones para conocer algo. También se puede definir como un proceso mediante el cual una persona selecciona, organiza e interpreta los estímulos, para darle un significado a algo. Toda percepción incluye la búsqueda para obtener y procesar cualquier información. Percibe un momento o situación estimulando su capacidad para interpretar las cosas.
5. **Materia y técnica:** el proceso artístico comienza con la elaboración mental de la obra por parte del artista, pero ésta se ha de plasmar en materia, proceso que se realiza a través de la técnica. Se entiende técnica como el conjunto de procedimientos que se usan para un arte, ciencia o actividad determinada, en general se adquieren por medio de su práctica y requieren determinadas habilidades o destrezas (dominio, capacidad o habilidad para realizar algún trabajo).
6. **Museos:** son instituciones dedicadas al estudio, conservación y exposición de obras de arte.

- 7. Academias de arte:** son instituciones encargadas de preservar el arte como fenómeno cultural, de reglamentar su estudio y su conservación, y de promocionarlo mediante exposiciones y concursos; originalmente, servían también como centros de formación de artistas,
- 8. Fundaciones de arte:** instituciones privadas que no persiguen fines lucrativos sino su objetivo es difundir y fomentar el arte.
- 9. Coleccionismo:** es una actividad, generalmente de índole privada, destinada a la creación de colecciones de obras de arte.
- 10. Exposición:** una exposición es un acto de convocatoria, generalmente público, en el que se exhiben colecciones de objetos de diversa temática (tales como: obras de arte, hallazgos arqueológicos, instrumentos de diversa índole, maquetas de experimentos científicos, maquetas varias, temas de debate, etc...), que gozan de interés de un determinado segmento cívico o militar o bien de una gran parte de la población (interés general o masivo o popular). Una exposición permanente, organizada y estructurada, generalmente histórica o costumbrista, constituye una institución llamada museo.
- 11. Feria:** es un evento social, económico y cultural; establecido, temporal o ambulante, periódico o anual; que se lleva a cabo en una sede y que llega a abarcar generalmente un tema o propósito común.

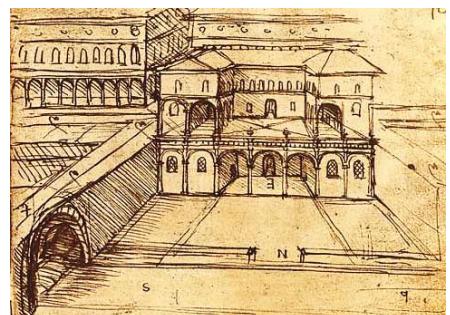

CATEGORÍAS DEL ARTE

De la clasificación de las artes se acostumbra a dividirlas en categorías más específicas, por ejemplo:

1. Artes visuales:

1.1 Arquitectura. Es el arte de proyectar y construir edificios. Denominada a veces como el "arte del espacio", la arquitectura es un proceso técnico y de diseño que procura mediante diversos materiales la construcción de estructuras que organizan el espacio para su utilización por el ser humano. Inicialmente destinada a la construcción de viviendas, con el tiempo se ha ido diversificando en distintas tipologías con fines muy diversos, desde espacios de culto religioso hasta instalaciones militares, pasando por edificios públicos (ayuntamientos, escuelas, universidades, hospitales, bibliotecas, museos...), fábricas, instalaciones deportivas, obras de ingeniería (puentes, carreteras), estaciones de transporte (ferrocarriles, puertos, aeropuertos),... Igualmente, la arquitectura ha asumido con el tiempo diversas competencias, como el urbanismo, el paisajismo, obras de salud pública (alcantarillado, canalizaciones)...

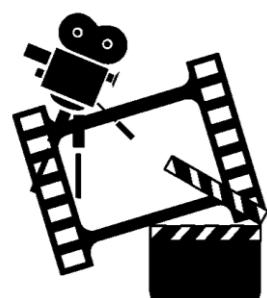

1.2 Arte corporal. Es el que utiliza el cuerpo humano como soporte. Incluye actividades como el maquillaje, el vestuario, la peluquería...

1.3 Arte digital. Es el realizado por medios digitales, como el vídeo o la informática, vinculado a menudo a las instalaciones, o que utiliza diversos soportes, como Internet, un ejemplo son los videojuegos.

1.4 Arte efímero. Es el que tiene una duración determinada en el tiempo, ya que en la génesis de su concepción estriba ya el hecho de que sea perecedero. Incluye diversas formas de arte conceptual y de acción, como el happening y la performance. También engloba diversas actividades como la gastronomía, la perfumería, la pirotecnia, entre otros... Un punto esencial de este tipo de actividades es la participación del público.

1.5 Artes decorativas o aplicadas. Término aplicado preferentemente a las artes industriales, así como a la pintura y la escultura, cuando su objetivo no es el de generar una obra única y diferenciada, sino que buscan una finalidad decorativa y ornamental.

1.6 Artes gráficas. Son las que se realizan por medio de un proceso de impresión; así, son artes gráficas tanto el grabado como la fotografía, el cartelismo o el cómic, o cualquier actividad artística que utilice un medio impreso. En su realización intervienen, por un lado, la creación de un diseño y, por otro, su traslado a un determinado sustrato —como el papel—. Las artes gráficas aparecieron con la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg hacia 1450, agrupando todos los oficios que se relacionaban con la impresión tipográfica. Más tarde, la necesidad de generar impresiones de mejor calidad propició la aparición de la prensa o fotomecánica.

1.7 Cinematografía. Técnica basada en la reproducción de imágenes en movimiento, el cine surgió con el invento del cinematógrafo por los hermanos Lumière en 1895. Si bien en principio únicamente suponía la captación de imágenes del natural, como si fuese un documental, enseguida la cinematografía evolucionó hacia la narración de historias mediante la utilización de guiones y procesos técnicos como el montaje, que permitían rodar escenas y ordenarlas de forma que presentase una historia coherente.

1.8 Artes industriales. Son las desarrolladas con una elaboración industrial o artesanal pero persiguiendo una cierta finalidad estética, sobre todo en la elaboración de determinados objetos como vestidos, viviendas y utensilios, así como diversos elementos de decoración. Muchas artes decorativas son también industriales.

1.9 Artes y oficios. Son las que comportan un trabajo manual, que puede tener un carácter artesanal o industrial. Engloba diversas actividades como la cerámica, la corioplastia, la ebanistería, la forja, la jardinería, la joyería, el mosaico, la orfebrería, la tapicería, la vidriería, etc.

1.10 Dibujo. Representación gráfica realizada por medio de líneas, trazos y sombras, elaborados mediante lápiz, pluma u objetos similares. El dibujo está en la base de casi cualquier obra artística, pues la mayoría de obras pictóricas se realizan sobre un esbozo dibujado sobre el lienzo, sobre el que posteriormente se pinta; igualmente, muchas esculturas son diseñadas primero en dibujo, e incluso la arquitectura se basa en planos dibujados. Aparte de esto, el dibujo tiene una indudable autonomía artística, siendo innumerables los dibujos realizados por la mayoría de grandes artistas a lo largo de la Historia.

1.11 Diseño. Es la traza o delineación de cualquier elemento relacionado con el ser humano, sea un edificio, un vestido, un peinado, etc. Utilizado habitualmente en el contexto de las artes aplicadas, ingeniería, arquitectura y otras disciplinas creativas, el diseño se define como el proceso previo de configuración mental de una obra, mediante esbozos, dibujos, bocetos o esquemas trazados en cualquier soporte. El diseño tiene un componente funcional y otro estético, ha de satisfacer necesidades pero ha de agradar a los sentidos. Comprende multitud de disciplinas y oficios dependiendo del objeto a diseñar y de la participación en el proceso de una o varias personas o especialidades.

1.12 Escultura. Es el arte de modelar figuras en volumen, mediante diversos materiales como el barro, la piedra, la madera, el metal, etc. Es un arte espacial, donde el autor se expresa mediante volúmenes y formas dimensionales. En la escultura se incluyen todas las artes de talla y cincel, junto con las de fundición y moldeado, y a veces el arte de la alfarería. Puede ser en talla exenta –también llamada de bulto redondo– o en relieve sobre diversas superficies.

1.13 Fotografía. Es una técnica que permite capturar imágenes del mundo sensible y fijarlas en un soporte material –una película sensible a la luz–. Se basa en el principio de la cámara oscura, con la cual se consigue proyectar una imagen captada por un pequeño agujero sobre una superficie, de tal forma que el tamaño de la imagen queda reducido y aumentado su nitidez. La fotografía moderna comenzó con la construcción del daguerrotipo por Louis-Jacques-Mandé Daguerre, a partir de donde se fueron perfeccionando los procedimientos técnicos para su captación y reproducción. Pese a tomar sus imágenes de la realidad, la fotografía fue enseguida considerada un arte, pues se reconoce que la visión aportada por el fotógrafo a la hora de elegir una toma o encuadre es un proceso artístico, realizado con una voluntad estética.

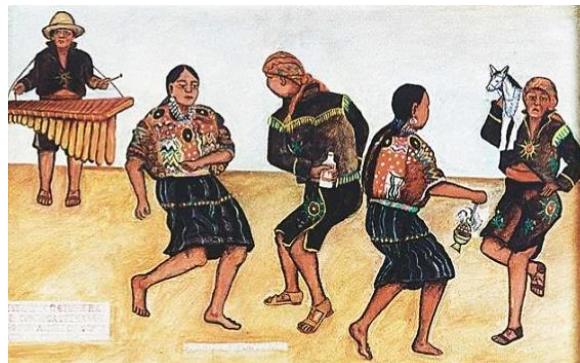
1.14 Grabado. El grabado es una técnica de elaboración de estampas artísticas mediante una plancha de madera o metal trabajada según diversos procedimientos: aguafuerte, aguatinta, calcografía, grabado al buril, grabado a media tinta, grabado a punta seca, linograbado, litografía, serigrafía, xilográfía, entre otros...

1.15 Historieta. La historieta o cómic es una representación gráfica mediante la cual se narra una historia a través de una sucesión de viñetas, en las que mediante dibujos –en color o blanco y negro– y textos enmarcados en unos recuadros llamados “bocadillos” se va presentando la acción narrada, en un sentido lineal. Derivada de la caricatura, la historieta se desarrolló a partir del siglo XIX sobre todo en medios periodísticos, en tiras insertadas generalmente en las secciones de entretenimiento de los periódicos, aunque pronto adquirieron autonomía propia y empezaron a ser editadas en forma de álbumes. Aunque comenzó dentro del género humorístico, posteriormente aparecieron historietas de todos los géneros, alcanzando gran éxito a nivel popular durante el siglo XX.

1.16 Pintura. Es el arte y técnica de crear imágenes a través de la aplicación de pigmentos de color sobre una superficie, sea papel, tela, madera, pared, etc. Se suele dividir en pintura mural (fresco, temple) o de caballete (temple, óleo, pastel), e igualmente puede clasificarse según su género (retrato, paisaje, bodegón, etc.). La pintura ha sido durante siglos el principal medio para documentar la realidad, el mundo circundante, reflejando en sus imágenes el devenir histórico de las distintas culturas que han sucedido a lo largo del tiempo, así como sus costumbres y condiciones materiales.

2. Artes escénicas:

2.1 Danza. La danza es una forma de expresión del cuerpo humano, que consiste en una serie de movimientos rítmicos al compás de una música, aunque esta última no es del todo imprescindible. Entre sus modalidades figura el ballet o danza clásica, aunque existen innumerables tipos de danzas rituales y folclóricas entre las diversas culturas y sociedades humanas, así como infinitud de bailes populares. Las técnicas de danza requieren una gran concentración para dominar todo el cuerpo, con especial hincapié en la flexibilidad, la coordinación y el ritmo.

2.2 Teatro. Es un arte escénico que tiene por objetivo la representación de un drama literario, a través de unos actores que representan unos papeles establecidos, combinado con una serie de factores como son la escenografía, la música, el espectáculo, los efectos especiales, el maquillaje, el vestuario... Se realiza sobre un escenario, siendo parte esencial de la obra el dirigirse a un público. El teatro puede incluir, en exclusiva o de forma combinada, diversos tipos de modalidades escénicas, como la ópera, el ballet y la pantomima.

3. Artes musicales:

3.1 Canto coral. Es el realizado por un grupo de voces, bien masculinas o femeninas, o mixtas, que interpretan una canción o melodía de forma conjunta, aunando sus voces para ofrecer una sola voz musical. Entre las diversas formas de canto coral figura el canto gregoriano.

3.2 Música sinfónica. La música es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. En su vertiente sinfónica, se considera que es la música instrumental interpretada por una orquesta formada por los principales instrumentos de viento (madera y metal), cuerda y percusión.

3.3 Ópera. Es un arte donde se combina la música con el canto, sobre la base de un guion (libreto) interpretado según los principios de las artes escénicas. La interpretación es realizada por cantantes de diversos registros vocales: bajo, barítono, tenor, contralto, mezzosoprano y soprano.

4 Artes literarias:

4.1 Narrativa. Es el arte de escribir en prosa, recreando en palabras sucesos reales o ficticios, que el escritor dispone de forma adecuada para su correcta comprensión por el lector, con finalidades informativas o recreativas, expresadas con un lenguaje que puede variar desde un aspecto descriptivo hasta otro imaginario o de diversa índole. Entre las diversas formas de narrativa se encuentran la novela y el cuento.

4.2 Poesía. Es una composición literaria basada en la métrica y el ritmo, dispuesta a través de una estructura de versos y estrofas que pueden tener diversas formas de rima, aunque también pueden ser de verso libre. Su contenido puede ser igualmente realista o ficticio, aunque por lo general la poesía siempre suele tener un aspecto evocador e intimista, siendo el principal vehículo de expresión del componente más emotivo del ser humano.

4.3 Drama. Es una forma de escritura basada en el diálogo de diversos personajes, que van contando una historia a través de la sucesión cronológica y argumental de diversas escenas donde se va desarrollando la acción. Aunque tiene un carácter literario autónomo, generalmente está concebido para ser representado de forma teatral, por lo que el drama está íntimamente ligado a las artes escénicas.

TÉCNICAS ARTÍSTICAS

La técnica es el conjunto de procedimientos reglamentados y pautas que se utiliza como medio para llegar a un cierto fin. Esta noción sirve para describir a un tipo de acciones regidas por normas o un cierto protocolo que tiene el propósito de arribar a un resultado específico, tanto a nivel científico como tecnológico, artístico o de cualquier otro campo.

La técnica es un conjunto de procedimientos, materiales o intelectuales, aplicados a una tarea específica, con base en el conocimiento de una ciencia o arte, para obtener un resultado determinado. También se conoce como técnica la destreza o habilidad particular de una persona para valerse de estos procedimientos o recursos. De maneras simple técnica es el modo de hacer una cosa. A continuación se muestran algunas de las técnicas artísticas:

1. Música:

1.1 Armonía. Es la ciencia que enseña a constituir los acordes (conjuntos de sonidos) y que sugiere la manera de combinarlos en la manera más equilibrada, consiguiendo así sensaciones de relajación (armonía consonante) o de tensión (armonía disonante). Establece un estilo de composición esencialmente vertical, entre notas que se tocan al unísono.

1.2 Contrapunto. Es la técnica que se utiliza para componer música polifónica mediante el enlace de dos o más melodías (también voces o líneas) independientes que se escuchan simultáneamente. De mayor complejidad que la armonía, da un mayor énfasis al desarrollo horizontal de la composición, que se establece mediante las relaciones interválicas entre sucesivas notas.

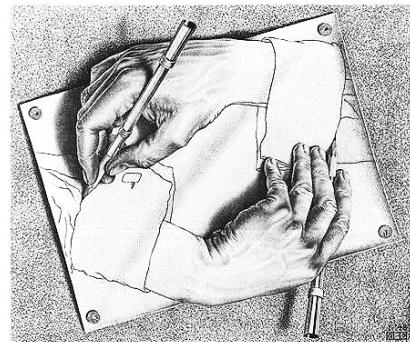
1.3 Homofonía y Monodia. Es una textura musical donde dos o más partes musicales se mueven simultáneamente desde el punto de vista armónico, y cuya relación forma acordes. Se contrapone a la polifonía ya que en ésta las partes tienen independencia rítmica y melódica y donde no hay predominancia de ninguna parte.

1.4 Polifonía. Se reconoce como un conjunto de sonidos simultáneos, en que cada uno expresa su idea musical, conservando su independencia, formando así con los demás un todo armónico.

1.5 Adornos musicales. Son recursos que pueden ser utilizados en las composiciones con el objeto de imprimirlas a éstas expresión, ornamento, variedad, gracia o vivacidad. Incluyen los trinos, los mordentes, las florituras,...

2. Dibujo:

2.1 Carboncillo. Es uno de los materiales más antiguos para el dibujo, empleado desde la prehistoria. Se hace con ramitas de sauce asadas al horno en una cacerola cerrada, dejándolo cocer a baja temperatura toda la noche. Después se le saca punta y se inserta en una caña o bastoncillo. Es ideal para bocetos y estudios preparatorios, ya que es friable y fácil de borrar.

2.2 Lápiz. Es un grafito insertado en un tubo de madera o metal, de color negro, afilable y fácil de borrar, ideal para el dibujo. Se difundió desde Italia en el siglo XV.

2.3 Pincel. Apto para dibujo y pintura, está compuesto de un soporte de madera y pelos de diferentes animales, preferentemente cerdo, marta cibelina, ardilla, etc. Se emplea con tinta, líquido elaborado con negro de carbón procedente de cáscaras de nueces quemadas, con agua, goma arábiga, gelatinas y odorizantes como el alcanfor o el almizcle. Es ideal para remarcar volúmenes y destacar brillos y zonas luminosas.

2.4 Pluma. Uno de los medios más antiguos e ideales para el dibujo, así como la escritura y cualquier tipo de expresión gráfica, es la pluma, bien de bastoncillos de caña, a los que se saca punta, o bien de plumas de animales, preferentemente la oca. Se aplica con tinta, sobre papel o pergamino.

2.5 Puntas metálicas (stilum). La punta de metal (plomo, estaño, plata) se usa desde época romana, aplicada sobre papel, pergamino o madera.

2.6 Sanguina. Es un tipo de lápiz de color rojizo, obtenido de arcilla ferruginosa, que hace un tipo de dibujo de color rojizo muy característico, de moda en la Italia del Renacimiento.

2.7 Tiza. Es sulfato de calcio bihidratado, empleado desde el Renacimiento para material de dibujo o como pigmento para la pintura al temple. Tallada en barritas, existe la tiza blanca (calcita), la gris (arcilla cruda de ladrillos) y la negra (carbón de fósil) y, ya en era moderna, las tizas de colores, de compuestos artificiales.

3. Pintura: la pintura, como elemento bidimensional, necesita un soporte (muro, madera, lienzo, cristal, metal, papel, etc.); sobre este soporte se pone el pigmento (colorante + aglutinante). Es el aglutinante el que clasifica los distintos procedimientos pictóricos:

3.1 Acrílico: técnica pictórica donde al colorante se le añade un aglutinante plástico.

3.2 Acuarela: técnica realizada con pigmentos transparentes diluidos en agua, con aglutinantes como la goma arábiga o la miel, usando como blanco el del propio papel. Técnica conocida desde el antiguo Egipto, ha sido usada todas las épocas, aunque con más intensidad durante los siglos XVIII y XIX.

3.3 Aguada o gouache: técnica similar a la acuarela, con colores más espesos y diluidos en agua o cola mezclada con miel. A diferencia de la acuarela, contiene el color blanco.

- 3.4 Encáustica:** técnica donde los colores se diluyen en cera fundida, cola y lejía, pintando en caliente. Es una pintura densa y cremosa, resistente a la luz y al agua. Una vez aplicado el pigmento, debe procederse al pulido, con trapos de lino.
- 3.5 Fresco:** la pintura al fresco se realiza sobre un muro revocado de cal húmeda y con colores diluidos en agua de cal. El fresco se debe ejecutar muy deprisa, ya que la cal absorbe rápidamente el color, habiendo de retocarse posteriormente al temple en caso de ser necesario. Conocido desde la antigüedad, se practicó frecuentemente durante la Edad Media y el Renacimiento.
- 3.6 Laca:** el colorante se aglutina con laca –producto de unos pulgones japoneses–, disuelta con alcohol o acetona.
- 3.7 Miniatura:** es la decoración de manuscritos con láminas de oro y plata, y pigmentos de colores aglutinados con cola, huevo o goma arábiga. La palabra viene de la utilización del rojo minio en la rotulación de las iniciales del manuscrito.
- 3.8 Óleo:** técnica que consiste en disolver los colores en un aglutinante de tipo oleoso (aceite de linaza, nuez, almendra o avellana; aceites animales), añadiendo aguarrás para que seque mejor.
- 3.9 Pastel:** el pastel es un lápiz de pigmento de diversos colores minerales, con aglutinantes (caolín, yeso, goma arábiga, látex de higo, cola de pescado, azúcar candi, etc.), amasado con cera y jabón de Marsella y cortado en forma de barritas. El color se debe extender con un “difumino” – cilindro de piel o papel que se usa para difuminar los trazos de color, los contornos, etc. –, lo que le da un aspecto suave y aterciopelado, ideal para retratos. Sin embargo, es poco persistente, por lo que necesita de algún fijador (agua, y cola o leche). Surgió en Francia en el siglo XVI.
- 3.10 Temple:** pintura realizada con colores diluidos en agua temperada o engrosada con aglutinantes con base de cola (yema de huevo, caseína, cola de higuera, cerezo o ciruelo). Se utiliza sobre tabla o muro y, a diferencia del fresco, puede retocarse en seco.

4. Técnicas mixtas de la pintura:

- 4.1 Collage:** técnica consistente en aplicar sobre una superficie diversos materiales (papel, tela, chapa, periódicos, fotografías, etc.), elaborados de forma diversa (rotos, cortados, rasgados), de tal forma que compongan una composición de signo artístico, bien de forma individual o mezclados con otras técnicas pictóricas.
- 4.2 Décollage:** designa a la técnica opuesta al collage; en lugar de construir una imagen a partir de la suma de otras imágenes o partes de ellas, aquélla es creada cortando, rasgando o eliminando de cualquier otra forma partes de la imagen original.
- 4.3 Dripping:** técnica proveniente del action painting, consiste en chorrear (dripping = ‘chorreando’) la pintura sobre el lienzo, que mediante el movimiento del artista sobre la tela adquiere diferentes formas y espesores.
- 4.4 Ensamblaje (assemblage):** técnica consistente en la utilización de objetos reales provenientes de la vida cotidiana, que son pegados o ensamblados a un soporte y sometidos posteriormente a otras actuaciones pictóricas o de cualquier otra técnica mixta.
- 4.5 Frottage:** técnica ideada por Max Ernst en 1925, consiste en frotar un lápiz sobre una hoja colocada sobre un objeto, consiguiendo una impresión de la forma y textura de ese objeto. Se puede hacer también con lápices de colores, o pintar sobre el primer esbozo.
- 4.6 Grattage:** deriva del frottage, elaborando la imagen como un esgrafiado, esparciendo el color en apliques densos, que después se rascan con espátula o con redes metálicas de diversas texturas.

- 5. Escultura:** según el material, se puede trabajar en tres sistemas: “aditivo”, modelando y añadiendo materia, generalmente en materias blandas (cera, plastilina, barro); “sustractivo”, eliminando materia hasta descubrir la figura, generalmente en materiales duros (piedra, mármol, madera, bronce, hierro); y “mixto”, añadiendo y quitando. También se puede hacer por fundición, a través de un molde. Hecha la escultura, se puede dejar al natural o policromarla, con colorantes vegetales o minerales o en encausto, al temple o al óleo, en dorado o estofado (imitación de oro).

- 5.1 Escultura en marfil:** proveniente de colmillos de diversos animales (elefante, hipopótamo, morsa, jabalí africano), el marfil es un material empleado en escultura y orfebrería. Es fácil de tallar, aunque tiene el impedimento de su escasa longitud y su curvatura. Se trabaja con escoplos y taladros. En combinación con el oro, produce la llamada técnica crisoefantina.
- 5.2 Escultura en metal:** se realiza con cobre, bronce, oro o plata, trabajado directamente con martillo y cincel, generalmente en láminas de metal sobre placas de madera. El metal se vuelve rígido al ir golpeándolo, por lo que hay que ir calentándolo para seguir trabajando, proceso conocido como “recocido”. También se puede trabajar en “repujado”, practicando el bajorrelieve con martillo y punzón. Otra técnica es a la “cera perdida”, sobre un modelo de arcilla o yeso, sobre el que se aplica una aleación de bronce o latón.

5.3 Escultura en piedra: es una de las más frecuentes, realizada por sustracción. Generalmente se emplean piedras como la caliza, el mármol, el basalto, el granito, el pórfido, el alabastro, etc. Se trabaja con taladro, escoplo, martillo y cincel.

5.4 Estuco: formado por cal, polvo de mármol, arena lavada y cola de caseína, el estuco se emplea desde la antigüedad en escultura o como elemento decorativo en la arquitectura. Fácilmente moldeable, se puede dejar al natural o policromarlo.

5.5 Talla: la talla en madera es una de las técnicas escultóricas más antiguas, fácil de ejecutar y de múltiples cualidades plásticas. Su carácter irregular le da un aire expresivo, inacabado, que puede ser ideal para determinados estilos artísticos pero que es rechazado por otros de corte más clásico y perfeccionista. Una vez realizada la talla, se puede policromar, aplicarle diversos tratamientos con ceras o lacas, láminas metálicas, tejidos o incrustaciones de piedras preciosas u otros elementos.

5.6 Terracota: escultura realizada con arcilla cocida, fue el primer material utilizado para modelar figuras. Se trabaja sobre un caballete, con estiques o espátulas, o bien con un molde de yeso. Una vez modelada y dejada secar, se cuece a 750-950°. Una vez terminada, se puede dejar al natural, decorarla con pintura o esmalte (esta última ideada en el siglo XV por Luca della Robbia).

5.7 Técnicas mixtas: como en pintura, en escultura se puede dar la utilización de diversos elementos para formar la figura, procedimiento diversificado en el siglo XX con la utilización de materiales considerados no artísticos, procedentes incluso de elementos detríticos o de desecho, o añadiendo diversos objetos naturales o artificiales.

VENUS VICTRIX

EJERCICIO 01: en tu cuaderno responde los siguientes cuestionamientos. Justifica tu respuesta (en caso sea necesario).

1. ¿Una escalera es arte? Si o No. ¿Por qué?
2. ¿Las dos obras son arte? Si o No. ¿Por qué?

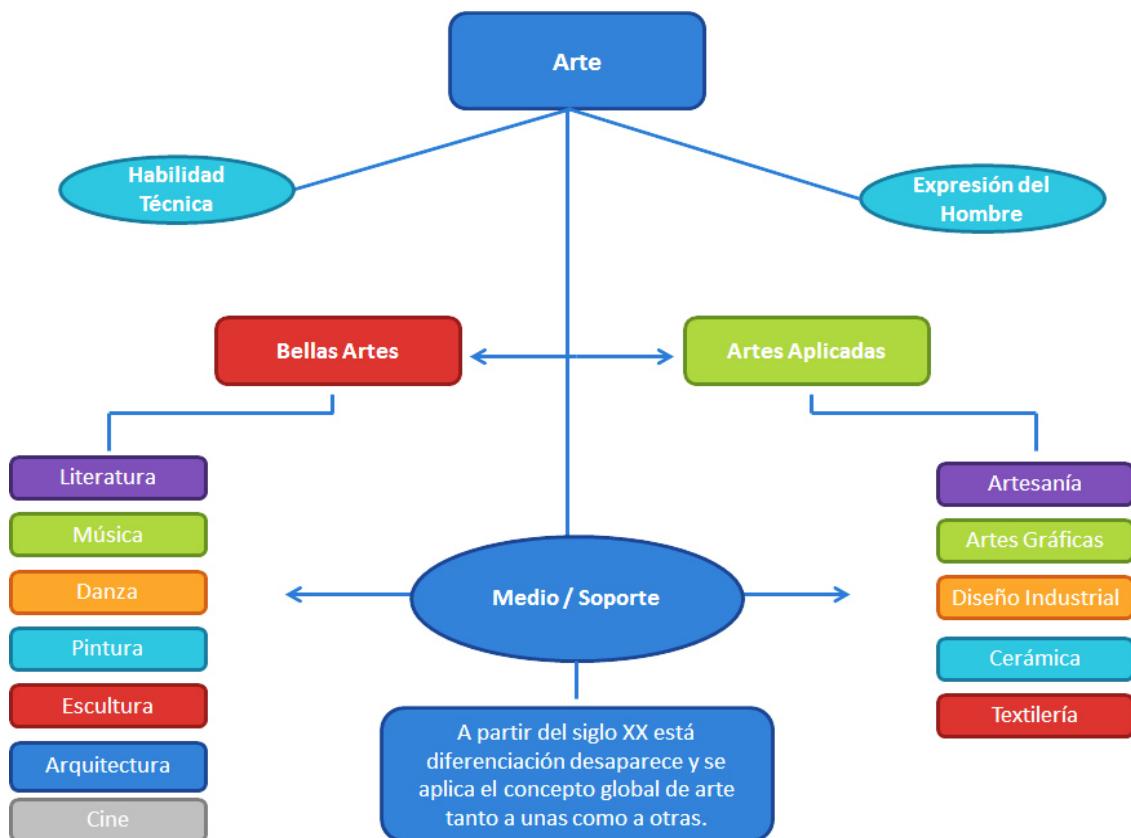
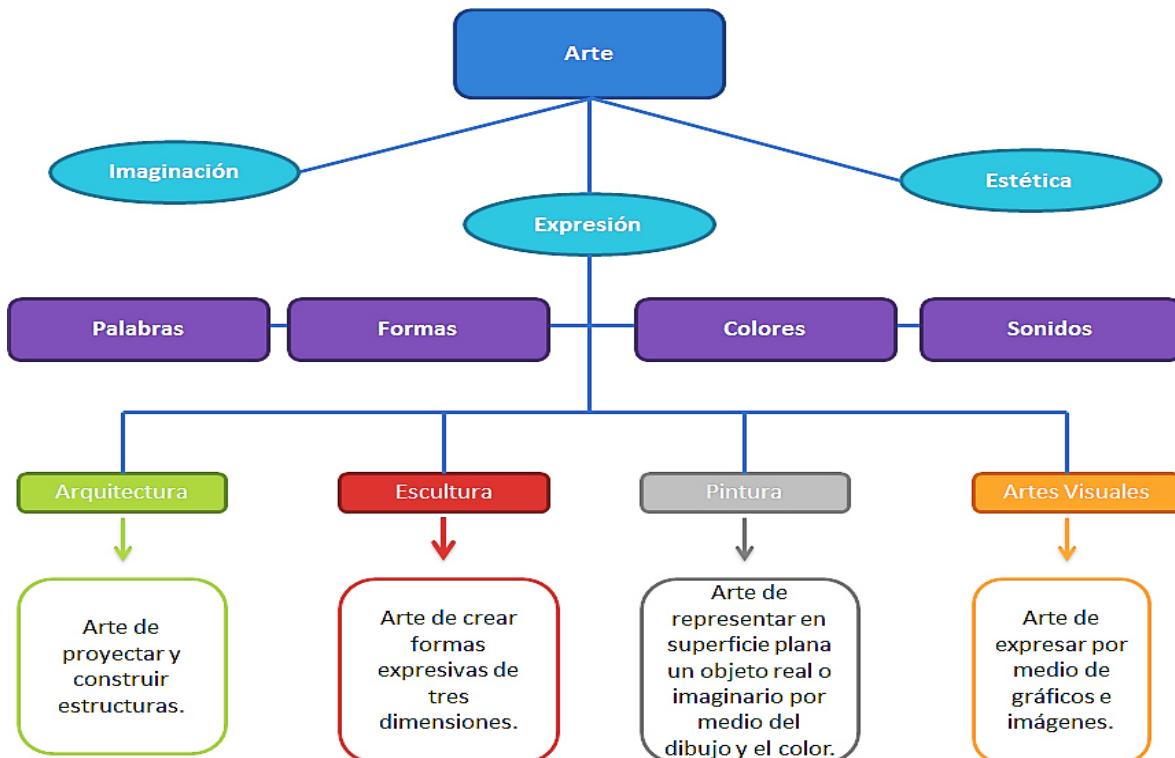
3. ¿Cuándo un objeto es una obra de arte y cuándo no?
4. ¿Cuál es su valor?
5. ¿Para qué sirve?
6. ¿A qué dan importancia en una obra de arte los historiadores?
7. ¿Crees que el arte tiene o ha de tener alguna función? ¿Cuál?
8. ¿Crees que hay que poseer algún tipo de conocimiento para entender y apreciar una obra de arte? ¿Por qué?
9. ¿Has visitado alguna exposición artística o museo? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Lo que menos?
10. ¿Crees que el valor de una obra de arte y su "precio" son la misma cosa? ¿Por qué?
11. ¿Qué factores o circunstancias crees que influyen en el trabajo de los artistas? Enuméralas.

MAPA MENTAL

Es un diagrama usado para representar temas dispuestos alrededor de una idea central, de la cual se van generando nuevas ideas. A través de él se puede visualizar de qué manera las ideas se conectan, relacionan y expanden.

MAPA MENTAL DEL ARTE

A continuación se muestran dos mapas conceptuales del arte que complementan las definiciones anteriores:

EJERCICIO EVALUACIÓN 01: elabora un mapa mental acerca del arte, su clasificación, su función, sus elementos, categorías y técnicas.

Un mapa mental es un diagrama usado para representar temas dispuestos alrededor de una idea central, de la cual se van generando nuevas ideas. A través de él se puede visualizar de qué manera las ideas se conectan, relacionan y expanden. Arriba hay ejemplos. Utiliza una hoja tamaño carta, marcadores o crayones o ambos. Tu catedrático(a) comprobará que el alcance que hayas obtenido conforme los indicadores descritos en la lista de cotejo siguiente.

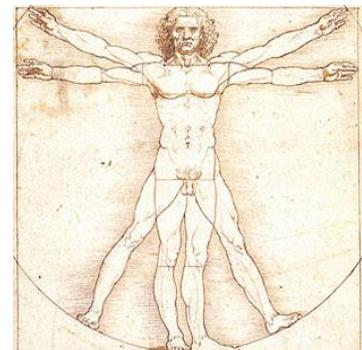
Cada indicador con respuesta positiva vale 2 puntos. Sume los SI y multiplique por 2. El valor de esta evaluación es de 16 puntos.

	Indicador	SI	NO
1	El concepto principal aparece en el centro del mapa mental		
2	Están las ideas principales del concepto		
3	Escribió ideas secundarias del concepto		
4	Las relaciones establecidas entre conceptos son correctas		
5	Incluye ejemplos pertinentes		
6	Incluye líneas o símbolos para relacionar las ideas en el mapa		
7	Resalta, subraya o coloca información clave		
8	Incluye dibujos pertinentes		
TOTAL			

HISTORIA DEL ARTE

La historia del arte es una disciplina de las ciencias sociales que estudia la evolución del arte a través del tiempo. Entendido como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con finalidad estética o comunicativa, a través del que expresa ideas, emociones o, en general, una visión del mundo, el arte emplea diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos.

La historia del arte, como disciplina académica y entorno institucional (museos, mercado del arte, departamentos universitarios, producciones editoriales) se suele restringir a las denominadas artes visuales o plásticas (esencialmente a pintura, escultura y arquitectura), mientras que otras artes son más específicamente objeto de estudio de otras disciplinas claramente delimitadas, como la historia de la literatura o la historia de la música, siendo todas ellas objeto de atención por la denominada historia de la cultura o historia cultural, junto con las historias sectoriales enfocadas a otras manifestaciones del pensamiento, como la historia de la ciencia, la historia de la filosofía o la historia de las religiones. Campos de conocimiento estrechamente relacionados con la historia del arte son la estética y la teoría del arte.

El arte goza hoy día de una amplia red de estudio, difusión y conservación de todo el legado artístico producido por la humanidad a lo largo de su historia.

División del arte: La historia del arte puede dividirse así:

✓ **Prehistoria:**

- Paleolítico.
- Neolítico.
- Edad de los Metales

✓ **Arte Antiguo:**

- Mesopotamia.
- Egipto.
- América.
- África.
- Asia.

- Oceanía.
- Otras manifestaciones.

✓ **Arte clásico:**

- Grecia.
- Roma.

✓ **Arte medieval:**

- Arte paleocristiano.
- Arte germánico.
- Arte prerrománico.
- Arte bizantino.
- Arte islámico.
- Arte románico.
- Arte gótico.
- América.
- África.
- Asia.
- Oceanía.

✓ **Arte de la Edad Moderna:**

- Renacimiento.
- Manierismo.
- Barroco.
- Rococó.
- Neoclasicismo.
- América.
- África.
- Asia.
- Oceanía.

✓ **Arte contemporáneo:**

○ **Siglo XIX:**

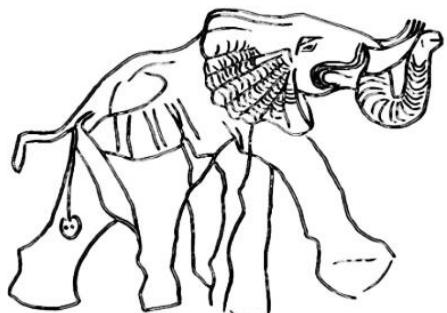
- Arquitectura.
- Romanticismo.
- Realismo.
- Impresionismo.
- Simbolismo.
- Modernismo.
- Fotografía.

○ **Siglo XX:**

- Arquitectura.
- Vanguardismo.
- Últimas tendencias.
- Globalización del arte.
- Artes decorativas.
- Literatura contemporánea.
- Teatro contemporáneo.
- Música contemporánea.
- Danza contemporánea.
- Fotografía del siglo XX.
- Cine.
- Historieta.
- Arte efímero.

PREHISTORIA

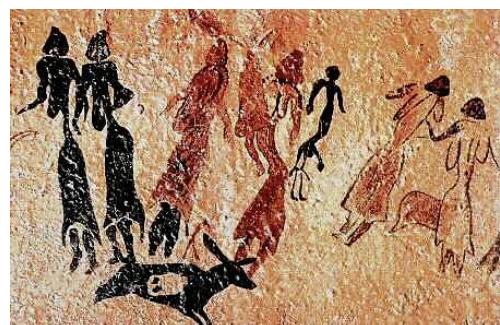
El arte prehistórico es el desarrollado por el ser humano primitivo desde la Edad de Piedra (paleolítico superior, mesolítico y neolítico) hasta la Edad de los Metales, periodos donde surgieron las primeras manifestaciones que se pueden considerar como artísticas por parte del ser humano. En el paleolítico, el hombre se dedicaba a la caza y vivía en cuevas, elaborando la llamada pintura rupestre. Tras un periodo de transición, en el neolítico se volvió sedentario y se dedicó a la agricultura, con sociedades cada vez más complejas donde va cobrando importancia la religión, y comienza la producción de piezas de artesanía. Por último, en la llamada Edad de los Metales, surgen las primeras civilizaciones protohistóricas.

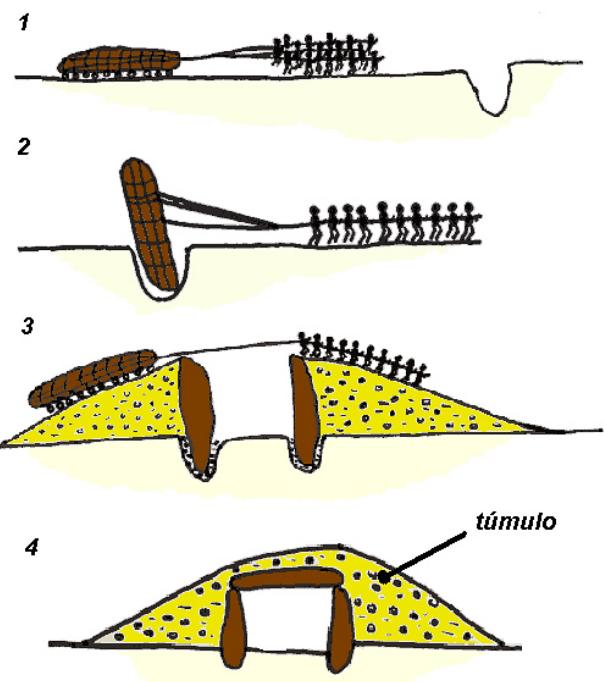
Paleolítico: el paleolítico tuvo sus primeras manifestaciones artísticas con objetos creados por el hombre. Estos primeros vestigios son generalmente utensilios de piedra trabajada (sílex, obsidiana), o bien de hueso o madera. Para la pintura utilizaban rojo de óxido de hierro, negro de óxido de manganeso y ocre de arcilla. Su principal medio expresivo era la pintura rupestre, desarrollada principalmente en la región franco-cantábrica: son pinturas de carácter mágico-religioso, en cuevas, de sentido naturalista, con representación de animales.

En la prehistoria surgieron las primeras formas rudimentarias de música y danza: diversos fenómenos naturales y la modulación de la propia voz humana hicieron ver al hombre primitivo que existían sonidos que resultaban armónicos y melodiosos, y que afectaban a las emociones, al estado anímico de las personas. Al tiempo, la danza, el movimiento rítmico, supuso una forma de comunicación corporal que servía para expresar sentimientos, o para ritualizar acontecimientos importantes (nacimientos, defunciones, bodas). En principio, música y danza tenían un componente ritual, celebrados en ceremonias de fecundidad, caza o guerra, o de diversa índole religiosa. Pronto el ser humano aprendió a valerse de objetos rudimentarios (huesos, cañas, troncos, conchas) para producir sonidos, mientras que la propia respiración y los latidos del corazón sirvieron para otorgar una primera cadencia a la danza.

Neolítico: este periodo supuso una profunda transformación para el antiguo ser humano, que se volvió sedentario y se dedicó a la agricultura y la ganadería, surgiendo nuevas formas de convivencia social y desarrollándose la religión.

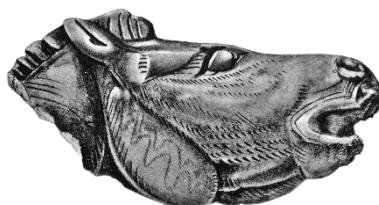

En este periodo se presenta a la figura y pintura humana muy esquematizada. La pintura neolítica solía ser esquemática, reducida a trazos básicos (el hombre en forma de cruz, la mujer en forma triangular).

Edad de los Metales: la última fase prehistórica es la llamada Edad de los Metales, pues la utilización de elementos como el cobre, el bronce y el hierro supuso una gran transformación material para estas antiguas sociedades.

Surgen los monumentos o túmulos funerarios en piedra, destacando el dolmen y el menhir, o el cromlech inglés, como en el magnífico conjunto de Stonehenge.

ARTE ANTIGUO

Puede llamarse así a las creaciones artísticas de la primera etapa de la historia, iniciadas con la invención de la escritura, destacando las grandes civilizaciones del Próximo Oriente: Egipto y Mesopotamia.

También englobaría las primeras manifestaciones artísticas de la mayoría de pueblos y civilizaciones de todos los continentes.

En esta época aparecieron las primeras grandes ciudades, principalmente en cuatro zonas delimitadas por grandes ríos: el Nilo, el Tigris y el Eufrates, el Indo y el Río Amarillo.

Uno de los grandes avances en esta época fue la invención de la escritura, generada en primer lugar por la necesidad de llevar registros de índole económica y comercial. El primer código escrito fue la escritura cuneiforme, surgida en Mesopotamia alrededor del 3500 a.C., practicada en tablillas de arcilla. Estaba basada en elementos pictográficos e ideográficos, mientras que más adelante los sumerios desarrollaron un anexo silábico para su escritura, reflejando la fonología y la sintaxis del idioma sumero hablado. En Egipto se desarrolló la escritura jeroglífica,

La lengua hebrea fue una de las primeras que utilizó como método de escritura el alefato que relaciona un único símbolo a cada fonema; de aquí derivan los alfabetos griego y latino.

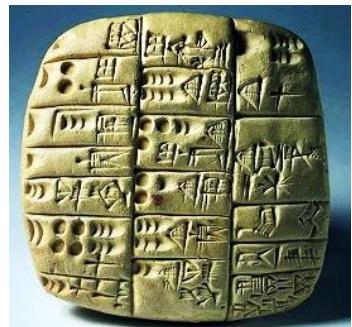
Mesopotamia: el arte mesopotámico es una división cronológica y geográfica de la historia del arte que trata de Mesopotamia durante la Edad Antigua. Hace referencia a las expresiones artísticas de las culturas que florecieron en las riberas de los ríos Tigris y Éufrates desde el Neolítico hasta la caída de Babilonia ante los persas en el año 539 a. C. Entre ambas fechas se desarrollaron las civilizaciones sumeria, acadia, babilonia (o caldea), casita, hurrita (Mittani) y asiria (arte asirio).

La arquitectura se caracteriza por el empleo del ladrillo, con un sistema adintelado y la introducción de elementos constructivos como el arco y la bóveda. Destacan los zigurats, grandes templos de forma escalonada piramidal, de los que prácticamente no nos han llegado vestigios, excepto algunos basamentos. La tumba solía ser de corredor, con cámara cubierta de falsa cúpula, como algunos ejemplos hallados en Ur. También destacaron los palacios, conjuntos amurallados con un sistema de terrazas a modo de zigurat, otorgando gran importancia a las zonas ajardinadas (los jardines colgantes de Babilonia son una de las siete maravillas del mundo antiguo).

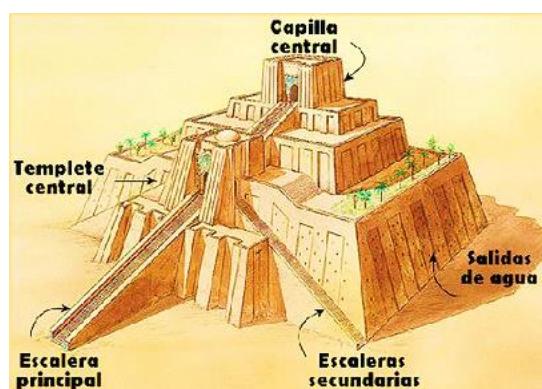
La escultura se desarrolló en talla exenta o relieve, en escenas religiosas o de caza y militares, con la presencia de figuras humanas y animales reales o mitológicos. En época sumeria se dieron pequeñas estatuas de formas angulosas, con piedra de color o pasta en los ojos, en figuras sin cabello, con las manos en el pecho.

En el dominio babilónico cabe mencionar la famosa estela de Hammurabi. De la escultura asiria destacan las figuras antropomórficas de toros o genios alados, que flanqueaban las puertas de los palacios, así como los relieves con escenas de guerra o caza, como el Obelisco negro de Salmanasar III. Con la aparición de la escritura surgió la literatura, como medio de expresión de la creatividad del ser humano. En la literatura sumeria destaca el Poema de Gilgamesh, del siglo XVII a. C. En época acadia destaca el Atrahasis, sobre la narración del diluvio.

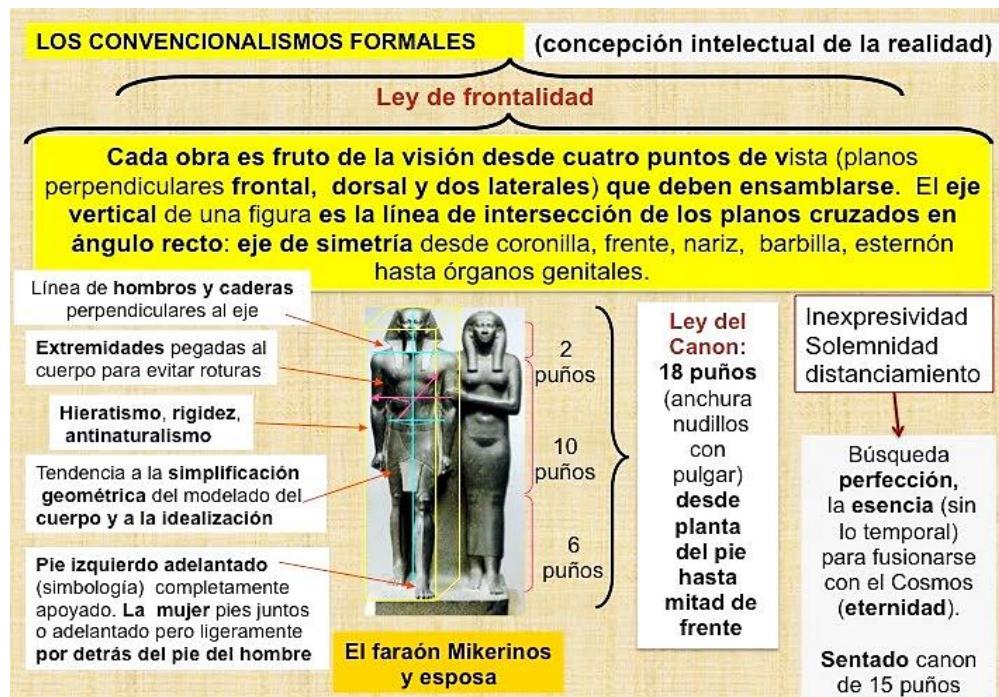
Egipto: en Egipto surgió una de las primeras grandes civilizaciones, con obras de arte elaboradas y complejas que suponen ya una especialización profesional por parte del artista/artesano. Su arte era intensamente religioso y simbólico, con un poder político fuertemente centralizado y jerarquizado, otorgando una gran relevancia al concepto religioso de inmortalidad, principalmente del faraón.

א = Alef	ב = Samej
ב = Beit	ג = Ain
ג = Guimel	ד = Pe
ד = Dalet	ז = Tzadik
ה = Hei	ח = Kuf
ו = Vav	ר = Reish
ז = Zain	ש = Shin
ט = Jet	ת = Tav
ט = Tet	כ = Caf final
י = Yud	מ = Mem final
כ = Caf	נ = Nun final
ל = Lamed	ל = Pe final
ם = Mem	ת = Tzadik final
ן = Nun	ן = Alef final

La arquitectura se caracteriza por su monumentalidad con el empleo de la piedra, en grandes bloques, con sistema constructivo adintelado y sólidas columnas. Destacan los monumentos funerarios, con tres tipologías principales: la mastaba, tumba de forma rectangular; la pirámide, que puede ser escalonada (Saqqarah) o de lados lisos (Gizeh); y los hipogeos, tumbas excavadas en el suelo o en paredes de precipicios (Valle de los Reyes). La otra gran edificación es el templo, conjuntos monumentales precedidos de una avenida de esfinges y dos obeliscos. La escultura y la pintura muestran la figura humana de forma realista, aunque con gran rigidez y esquematización. En la escultura egipcia comenzó a representarse a faraones y dioses ya en las primeras dinastías, alcanzándose durante la IV Dinastía el dominio absoluto de la técnica en elegantes representaciones de porte majestuoso con acabados pulidos en materiales tan duros como el granito. La pintura se caracteriza principalmente por presentar figuras yuxtapuestas en planos superpuestos. Las imágenes se representaban con criterio jerárquico, por ejemplo: el faraón tiene un tamaño más grande que los súbditos o los enemigos que están a su lado.

Africa: el arte africano ha tenido siempre un marcado carácter mágico-religioso, destinado más a ritos y ceremonias de las diversas creencias animistas y politeístas africanas que no a fines estéticos, aunque también hay producciones de signo ornamental. La mayoría de sus obras son de madera, piedra o marfil, en máscaras y figuras exentas de carácter más o menos antropomórfico, con un típico canon de gran cabeza, tronco recto y miembros cortos. También se producían cerámica, joyería y tejidos, así como objetos de metalurgia el hierro era conocido desde el siglo VI AC.

India: se caracteriza principalmente por ser un reflejo de la compleja sociedad india, multiétnica y multicultural. Asimismo tiene un carácter principalmente religioso, sirviendo el arte como medio de transmisión de las distintas religiones que han jalonado la India: hinduismo, budismo, islamismo, cristianismo, etc. También hay que destacar como rasgo distintivo del arte indio su afán de integración con la naturaleza, como adaptación al orden universal, teniendo en cuenta que la mayor parte de elementos naturales (montañas, ríos, árboles) tienen para los indios un carácter sagrado.

China: el arte chino ha tenido una evolución más uniforme que el occidental, con un trasfondo cultural y estético común a las sucesivas etapas artísticas, marcadas por sus dinastías reinantes. Como la mayoría del arte oriental tiene una importante carga religiosa (principalmente taoísmo, confucianismo y budismo) y de comunión con la naturaleza. Al contrario que en Occidente, los chinos valoraban por igual la caligrafía, la cerámica, la seda o la porcelana, que la arquitectura, la pintura o la escultura, a la vez que el arte está plenamente integrado en su filosofía y cultura.

Japón: el arte de Japón es una expresión de la cultura japonesa, desarrollado a lo largo del tiempo en diversos períodos y estilos que se han ido sucediendo de forma cronológica, en paralelo al devenir histórico, social y cultural del pueblo japonés. La evolución del arte nipón ha estado marcada por el desarrollo de su tecnología, siendo una de sus señas distintivas el uso de materiales autóctonos. Como en el arte occidental, las principales manifestaciones artísticas han tenido su origen en la religión y el poder político. Una de las principales características del arte japonés es su eclecticismo (Eclecticismo es un estilo mixto en las bellas artes, cuyos rasgos son tomados de varias fuentes y estilos), proveniente de los diversos pueblos y culturas que han arribado a sus costas a lo largo del tiempo

El arte japonés es pues reflejo de estas distintas culturas y tradiciones, interpretando a su manera los estilos artísticos importados de otros países, que asumen según su concepto de la vida y el arte, reinterpretando y simplificando sus características peculiares, como los elaborados templos budistas chinos, que en Japón sufrieron un proceso de reducción de sus elementos superfluos y decorativos. Ello da muestra del carácter sincrético del arte japonés, por lo que siempre ha asumido con naturalidad cualquier innovación procedente de otros países.

Arte hebreo: de acuerdo a su religión se rechazaban las imágenes, por lo que la mayoría de su arte es arquitectónico y literario. En arquitectura, hay testimonios de la gran magnificencia del Templo de Jerusalén (en cada una de sus versiones), que lamentablemente no ha llegado hasta nuestros días. En la literatura hebrea destaca el Antiguo Testamento, también llamado Torá o la Ley. Valoraron la música y la emplearon en las ceremonias religiosas.

El shofar es un instrumento musical hebreo (cuerno de cordero utilizado para convocar a las ceremonias rituales). También utilizaron liras y cítaras, sistros, panderos o adufes, y flautas. Poseyeron relativamente pocas obras de arte visual, prescindiendo especialmente máscaras o esculturas porque

ellas eran asociadas con la idolatría; para los hebreos, Dios no poseía forma humana (y esta posición es mantenida aún hoy por el judaísmo).

EJERCICIO EVALUACIÓN 02: elabora un afiche personal con relación al Templo Hebreo como obra de arte. Debe tener título. El afiche debe ser atractivo y tener ejemplos, recortes y diagramas. El afiche será evaluado de acuerdo a la rúbrica siguiente. La rúbrica es un instrumento de evaluación en el cual se establecen los criterios y niveles de logro mediante la disposición de escalas para determinar la calidad de ejecución de los alumnos en tareas específicas o productos que ellos realicen. En la próxima semana tu catedrático(a) te asignará el tiempo para presentar el afiche a tus compañeros.

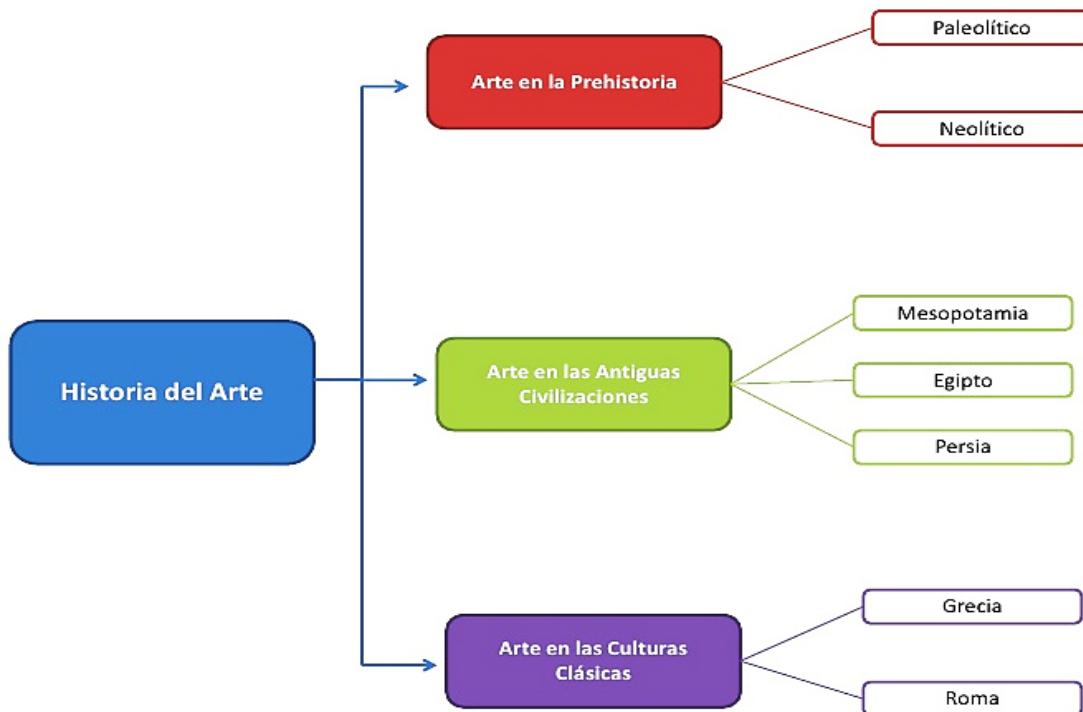
Indicadores	4 Puntos Excelente	3 puntos Muy Bien	2 puntos Bueno	1 punto Mejorar
Elementos Requeridos	El afiche incluye todos los elementos requeridos así como información adicional, tales como 4 recortes.	Todos los elementos requeridos están incluidos en el afiche. 3 recortes.	Todos, menos 1 de los elementos requeridos están incluidos en el afiche. 2 o 1 recorte.	Faltan varios elementos requeridos. Sin recortes.
Atractivo	El afiche es excepcionalmente atractivo en términos de diseño, distribución y orden.	El afiche es atractivo en términos de diseño, distribución y orden.	El afiche es relativamente atractivo aunque puede estar un poco desordenado.	El afiche es bastante desordenado o está muy mal diseñado. No es atractivo.
Título	El título puede ser leído desde una distancia lejana y es bastante creativo.	El título puede ser leído desde una distancia cerca y describe bien el contenido.	El título puede ser leído muy cerca y describe bien el contenido.	El título es muy pequeño y/o no describe bien el contenido del afiche.
Contenido y Precisión	4 ejemplos fueron expuestos en el afiche.	3 ejemplos fueron expuestos en el afiche.	2 ejemplos fueron expuestos en el afiche.	1 ejemplos fueron expuestos en el afiche.
Uso del Tiempo de Clase	Usó excelente del tiempo asignado de clase y nunca distrajo a otros.	Usó muy bien el tiempo asignado de clase y nunca distrajo a otros.	Usó bien el tiempo asignado de clase y ocasionalmente distraía a otros.	No usó el tiempo de clase para realizar la presentación del afiche y distraía con frecuencia a otros.

Tu catedrático/a comprobará los alcances que hayas tenido, según los aspectos descritos en la lista de cotejo siguiente:

	Indicador	SI	NO
1	Expone sus ideas con claridad.		
2	Se mantiene en el tema durante toda la exposición.		
3	Usa el volumen de voz apropiado para que todos le escuchen.		
4	Utiliza lenguaje corporal para apoyar sus ideas.		
5	Utiliza vocabulario acorde al tema		
6	Comprende el tema.		
7	Puede exponer el tema.		
8	Puede definir y asociar el tema.		
9	Manifestó conclusiones.		
10	Tiene recomendaciones.		
	TOTAL		

La ponderación queda a consideración de tu catedrático(a).

MAPA MENTAL DE LA HISTORIA DEL ARTE

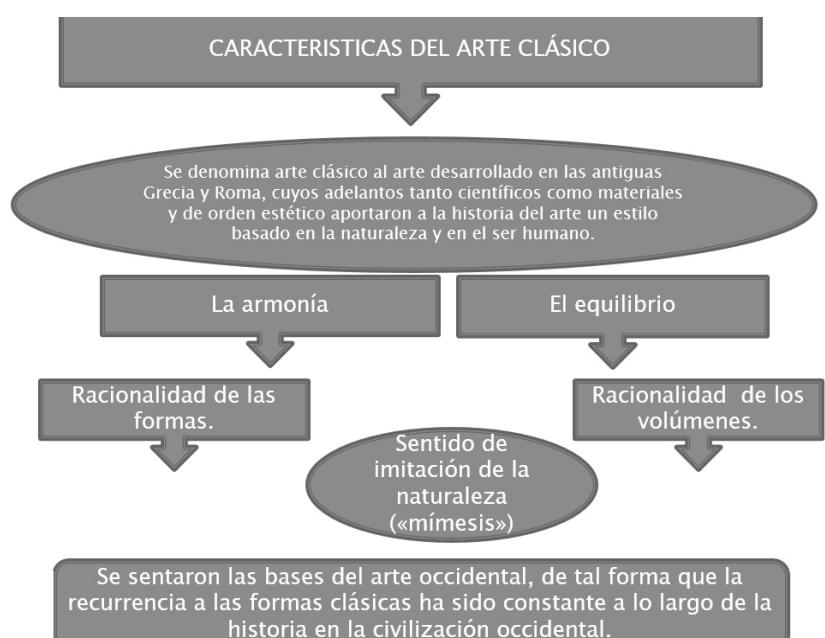

ARTE CLÁSICO

Se denomina arte clásico al arte desarrollado en las antiguas Grecia y Roma, cuyos adelantos tanto científicos como materiales y de orden estético aportaron a la historia del arte un estilo basado en la naturaleza y en el ser humano, donde preponderaba la armonía y el equilibrio, la racionalidad de las formas y los volúmenes, y un sentido de imitación («mimesis») de la naturaleza que sentaron las bases del arte occidental, de tal forma que la recurrencia a las formas clásicas ha sido constante a lo largo de la historia en la civilización occidental.

Arte y cultura clásica es un conjunto de conceptos culturales de la civilización occidental que identifican como clásico lo grecorromano. Incluyen, en el ámbito de la literatura, la literatura clásica o grecorromana, las distintas formas de la literatura griega y la literatura latina (como la poesía, el teatro, la historia —historiografía clásica— y la filosofía —filosofía griega, filosofía helenística—); y en el ámbito del arte, el arte clásico o grecorromano, considerado de forma amplia (no sólo las denominadas bellas artes -escultura clásica, arquitectura clásica-, sino también todas las artes menores, extendiéndose a veces a toda la cultura material).

Grecia: en Grecia se desarrollaron las principales manifestaciones artísticas que han marcado la evolución del arte occidental. Tras unos inicios donde destacaron las culturas minoica y micénica, el arte griego se desarrolló en tres períodos: arcaico, clásico y helenístico.

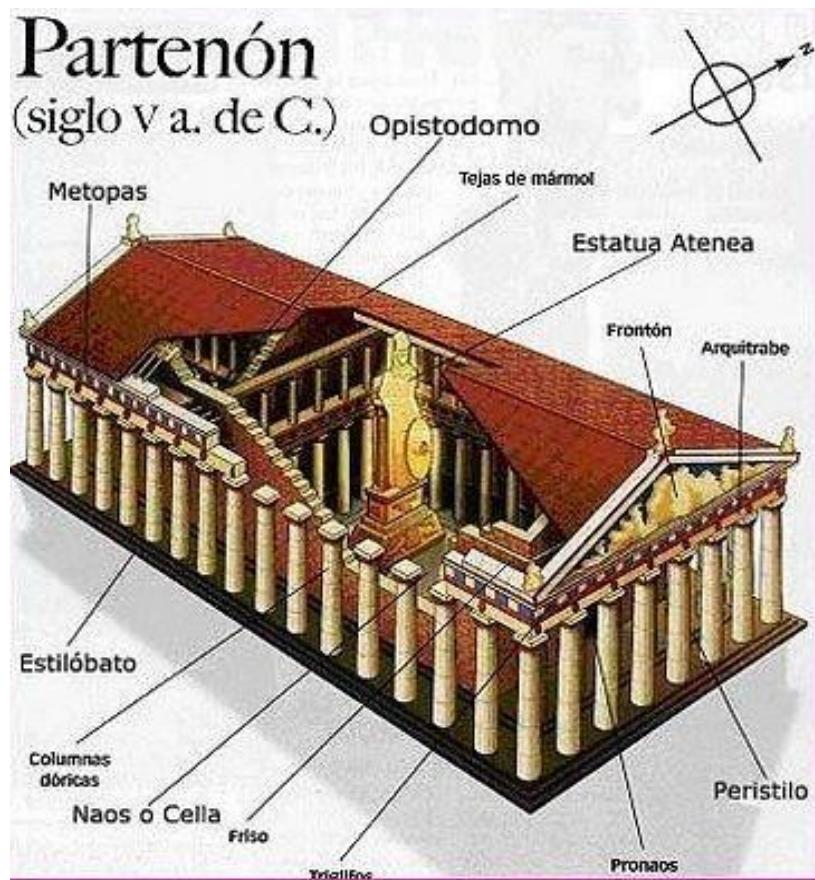

Se sentaron las bases del arte occidental, de tal forma que la recurrencia a las formas clásicas ha sido constante a lo largo de la historia en la civilización occidental.

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS EN GRECIA

Arquitectura	Escultura	Pintura	Literatura	Teatro	Música
Destacaron los templos, donde se sucedieron tres órdenes constructivos: dórico, jónico y corintio.	Predominó la representación del cuerpo humano, basado en la armonía de las proporciones.	figuras negras sobre fondo rojo. Figuras rojas sobre fondo negro.	El mito pasó a la literatura, principalmente con la figura de Homero y sus dos grandes obras: la Ilíada y la Odisea.	Los principales dramaturgos griegos fueron: Esquilo, Sófocles y Eurípides en tragedia, mientras que en comedia destacaron Aristófanes y Menandro.	Los griegos escribían música con las letras del alfabeto, pero no se sabe cuánto duraba cada nota. Uso de la lira, citara, tambores.

Caracterizado por el naturalismo y el uso de la razón en medidas y proporciones, y con un sentido estético inspirado en la naturaleza, el arte griego fue el punto de partida del arte desarrollado en el continente europeo.

En arquitectura destacaron los templos, donde se sucedieron tres órdenes constructivos: dórico, jónico y corintio. Eran construcciones en piedra, sobre un basamento (krepis), con o sin pórtico (o con pórtico delante y detrás, es decir, antípróstilo), con o sin columnas (que pueden ser frontales, laterales, o pueden rodear todo el edificio, en cuyo caso se denomina períptero), y coronados generalmente en forma de frontón, donde destaca el friso, decorado generalmente con relieves escultóricos.

En escultura predominó la representación del cuerpo humano, basado en la armonía de las proporciones, de formas rígidas y esquemáticas, de gran expresividad, destacando por un tipo de sonrisa cercano a la mueca son típicas de esta época las estatuas de atletas desnudos (*kouros*) y de muchachas vestidas (*kore*). En el siglo V a. C. (el llamado «siglo de Pericles») se instauró el clasicismo, llevando a la perfección el canon en las proporciones del cuerpo humano, con mayor naturalismo y un estudio anímico en la expresión de la figura representada.

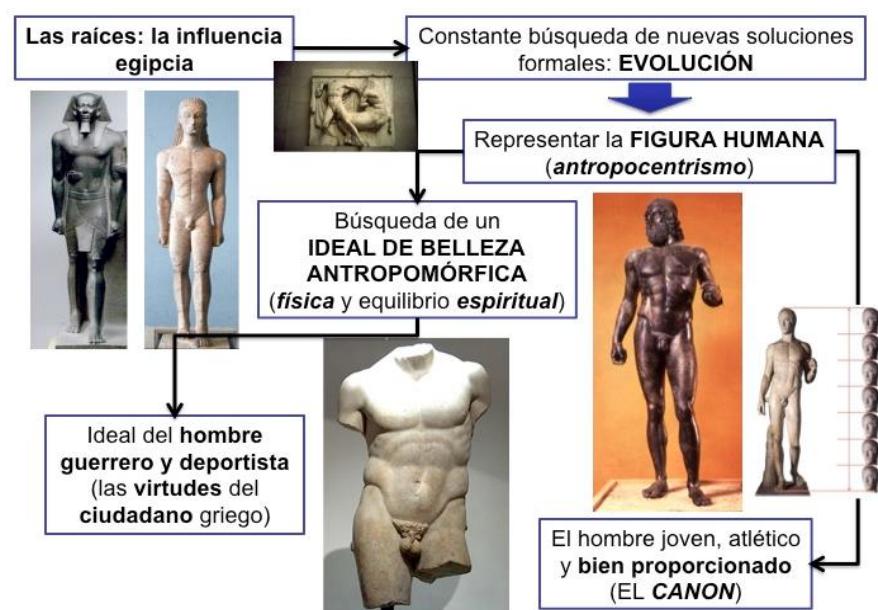

La pintura se desarrolló sobre todo en la cerámica, en escenas cotidianas o de temática histórica o mitológica. Se suele establecer dos épocas, en función de la técnica utilizada en la confección de cerámica pintada: «figuras negras sobre fondo rojo» (hasta el siglo VI a.C.) y «figuras rojas sobre fondo negro» (desde el siglo VI a. C.).

La literatura griega alcanzó cotas de gran calidad, poniendo las bases de la literatura occidental. Se configuraron los géneros literarios (épica, lírica y dramática), siendo la base argumental de sus obras la religión y la mitología. Desde unos inicios de tradición oral (la epopeya), surgió la literatura escrita con el desarrollo del alfabeto griego alrededor del siglo VIII a. C. En origen, el mythos griego era una historia explicada, de tradición oral, considerándose fidedigna –al contrario que hoy, en que «mito» es sinónimo de leyenda, de ficción–; con la épica y la poesía, el mito pasó a la literatura, principalmente con la figura de Homero y sus dos grandes obras: la Ilíada y la Odisea.

En Grecia nació el teatro entendido como «arte dramático», donde junto a un texto –donde predomina el diálogo, base de la representación escénica–, intervienen también los actores, la escenografía, las luces y efectos de sonido, el vestuario, el maquillaje, etc., mientras que es esencial la presencia de un público que contempla el espectáculo. El teatro griego evolucionó de antiguos rituales religiosos (komos); el ritual pasó a mito y, a través de la «mimesis», se añadió la palabra, surgiendo la tragedia. A la vez, el público pasó de participar en el rito a ser un observador de la tragedia, la cual tenía un componente educativo, de transmisión de valores, a la vez que de purgación de los sentimientos («catarsis»). Más adelante surgió la comedia, con un primer componente de sátira y crítica política y social, derivando más tarde a temas costumbristas y personajes arquetípicos. Apareció entonces también la mímica y la farsa. Los principales dramaturgos griegos fueron: Esquilo, Sófocles y Eurípides en tragedia, mientras que en comedia destacaron Aristófanes y Menandro.

Roma: con un claro precedente en el arte etrusco, el arte romano recibió una gran influencia del arte griego. Gracias a la expansión del Imperio Romano, el arte clásico grecorromano llegó a casi todos los rincones de Europa, norte de África y Próximo Oriente, sentando la base evolutiva del futuro arte desarrollado en estas zonas.

MANIFESTACIONES ARTISTICAS EN ROMA

Arquitectura	Escultura	Pintura	Literatura	Teatro	Música
Construcción de carreteras, puentes, acueductos y obras urbanísticas, así como templos, palacios, teatros, anfiteatros, añadieron el uso del arco y la bóveda.	Destacó especialmente el relieve, en temas históricos o religiosos.	Se perciben cuatro estilos: en mármol, guirnaldas y amorcillos y el mosaico.	Recibió como en el resto de las artes la influencia griega, de la que adoptaron técnica y géneros.	Mezclaban el arte escénico con la música y la danza.	Desconocida, igual que la griega. Nerón, favoreció notablemente la música. La música romana pasó a la iglesia cristiana primitiva.

La arquitectura destacó por su carácter práctico y La arquitectura destacó por su carácter práctico utilitario: grandes ingenieros y constructores, los romanos destacaron en arquitectura civil, con la construcción de carreteras, puentes, acueductos y obras urbanísticas, así como templos, palacios, teatros, anfiteatros, circos, termas, arcos de triunfo, entre otras edificaciones... Al sistema de dinteles griego añadieron el uso del arco y la bóveda, con el empleo de sillería, ladrillo y mampostería. Utilizaron los órdenes griegos, al que añadieron el orden toscano, de fuste liso y capitel con collarino y equino rematado en un ábaco cuadrado. Entre sus principales obras se pueden

recordar el Coliseo, el Panteón de Agripa, el Teatro de Mérida, las Termas de Caracalla, el Acueducto de Segovia, el Arco de Constantino, la Torre de Hércules, entre otras obras de arte... La escultura, inspirada en la griega, se centró igualmente en la figura humana, aunque con más realismo, no les importaba mostrar defectos que eran ignorados por la idealizada escultura griega. Un género muy difundido fue el retrato, con gran detallismo y fidelidad en los rasgos, perceptible en el uso del trépano para producir claroscuro y en el hecho de grabar las pupilas. Más idealizados son los retratos de los emperadores, realizados en tres versiones: togata, como patrício; thoracata, como militar; y apoteósica, como divinidad. Destacó especialmente el relieve, en temas históricos o religiosos, como vemos en el Ara Pacis de Augusto, en el Arco de Tito y en la Columna Trajana.

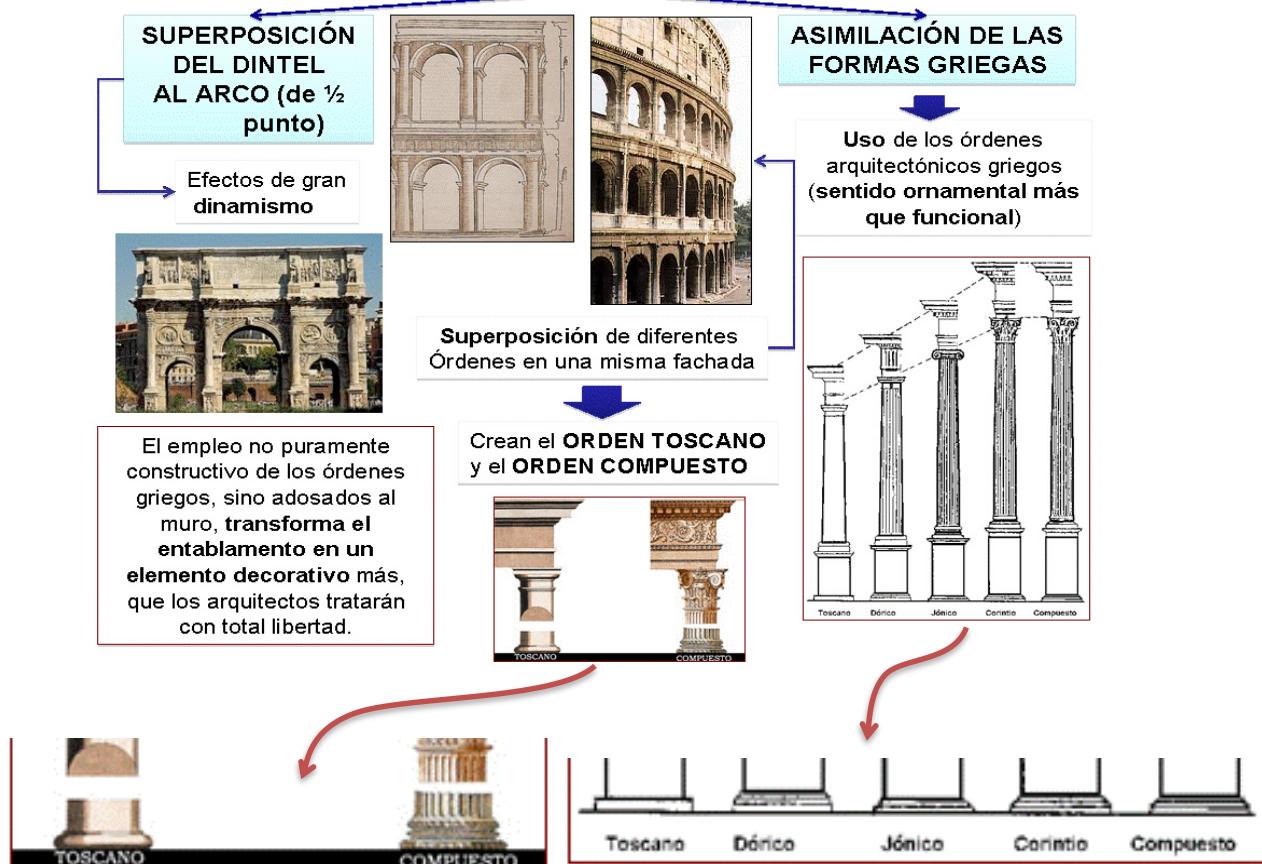
La pintura es conocida sobre todo por los restos hallados en Pompeya, donde se perciben cuatro estilos: el de incrustación, que imita el revestimiento en mármol; el arquitectónico, llamado así por simular arquitecturas; el ornamental, con arquitecturas fantásticas, guirnaldas y amorcillos; y el fantástico, mezcla de los dos anteriores, con paisajes imaginarios, variadas formas arquitectónicas y escenas mitológicas. También destacó el mosaico, en opus sectile, de formas geométricas, u opus tesellatum, con pequeñas piezas que forman escenas figurativas, como El sacrificio de Ifigenia en Ampurias o La batalla de Isos en Nápoles. La literatura romana recibió como en el resto de las artes la influencia griega, de la que adoptaron técnica y géneros; la principal innovación latina fue el concepto de «estilo» que los romanos aplicaron a sus obras. Si bien su producción no fue de gran calidad –en el aspecto estético-literario–, la obra de los autores latinos ha ejercido una gran influencia en la literatura occidental, por su ascendiente sobre la literatura cristiana y medieval, y debido a que el latín fue el origen de las lenguas vernáculas habladas posteriormente en muchos lugares de Europa. Cultivaron los mismos géneros que los griegos, destacando en poesía Lucrécio, Virgilio, Horacio y Ovidio; en prosa, Petronio y Apuleyo; en oratoria, Cicerón y Séneca; en historiografía, Salustio, Tácito y Tito Livio.

El teatro romano recibió la influencia del griego, aunque originalmente derivó de antiguos espectáculos etruscos, que mezclaban el arte escénico con la música y la danza: tenemos así los ludiones, actores que bailaban al ritmo de las tibiae –una especie de aulos–; más tarde, al añadirse la música vocal, surgieron los histriones –que significa «bailarines» en etrusco–, que mezclaban canto y mimo (las saturae, origen de la sátira). Al parecer, fue Lívio Andrónico –de origen griego– quien en el siglo III a. C. introdujo en estos espectáculos la narración de una historia.

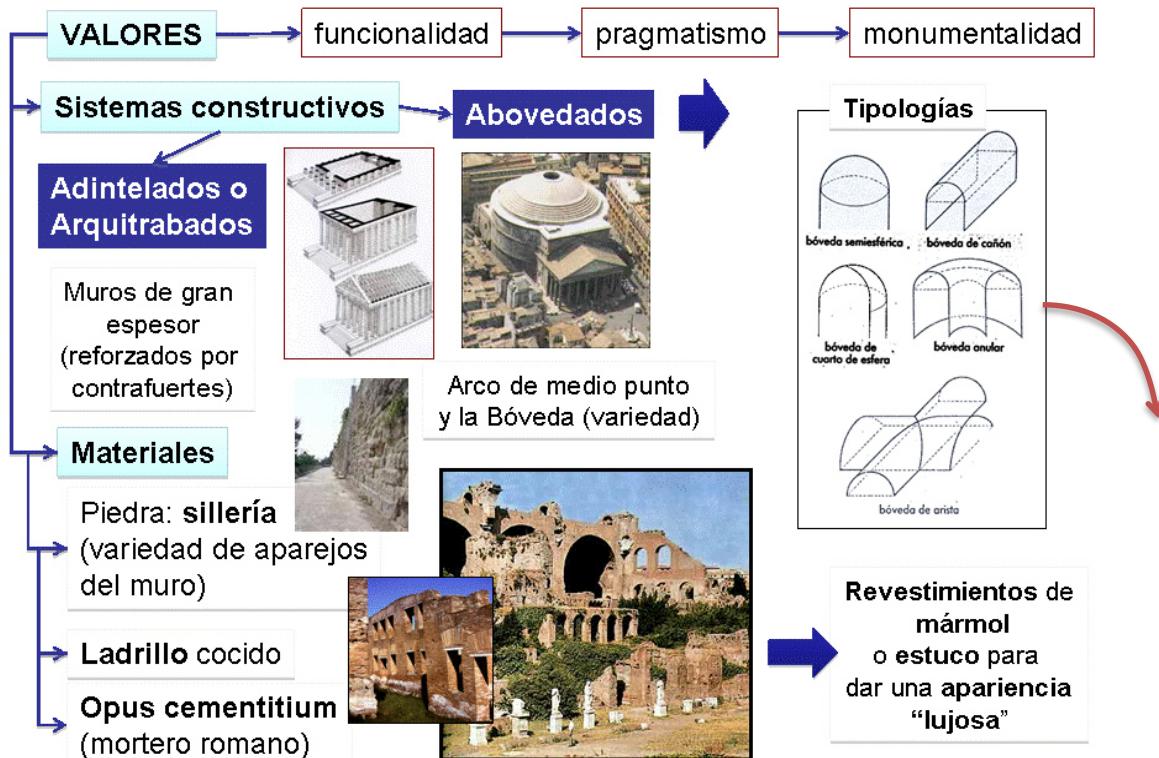
El ocio romano se dividía entre ludi circenses (circo) y ludi scaenici (teatro), predominando en este último el mimo, la danza y el canto (pantomima). Como autores destacaron Plauto y Terencio. La música romana nos es desconocida, igual que la griega. Tan sólo Cicerón habla un poco de ella en sus escritos. Al parecer, la época de mayor esplendor fue el reinado de Nerón, que favoreció notablemente la música –él mismo tocaba la lira–. La música romana pasó a la iglesia cristiana primitiva.

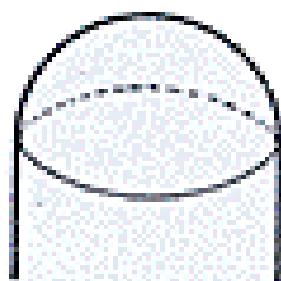
LA ARQUITECTURA ROMANA: CARACTERÍSTICA GENERALES (II)

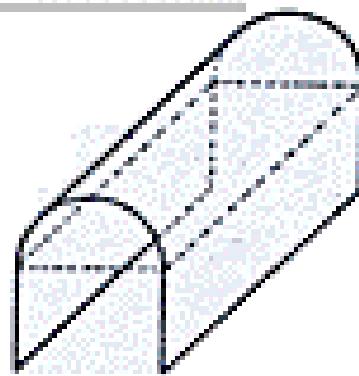
LA ARQUITECTURA ROMANA: CARACTERÍSTICA GENERALES (I)

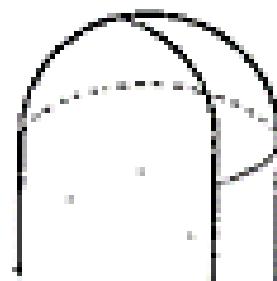
Tipologías

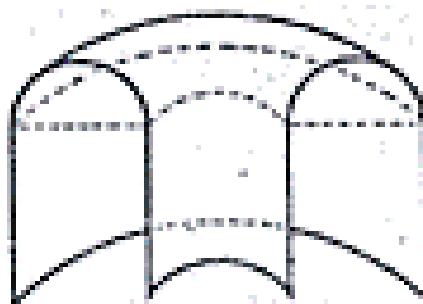
bóveda semiesférica

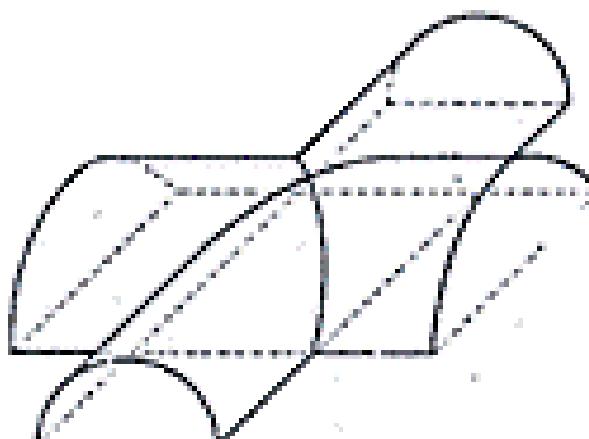
bóveda de cañón

bóveda de
cuarto de esfera

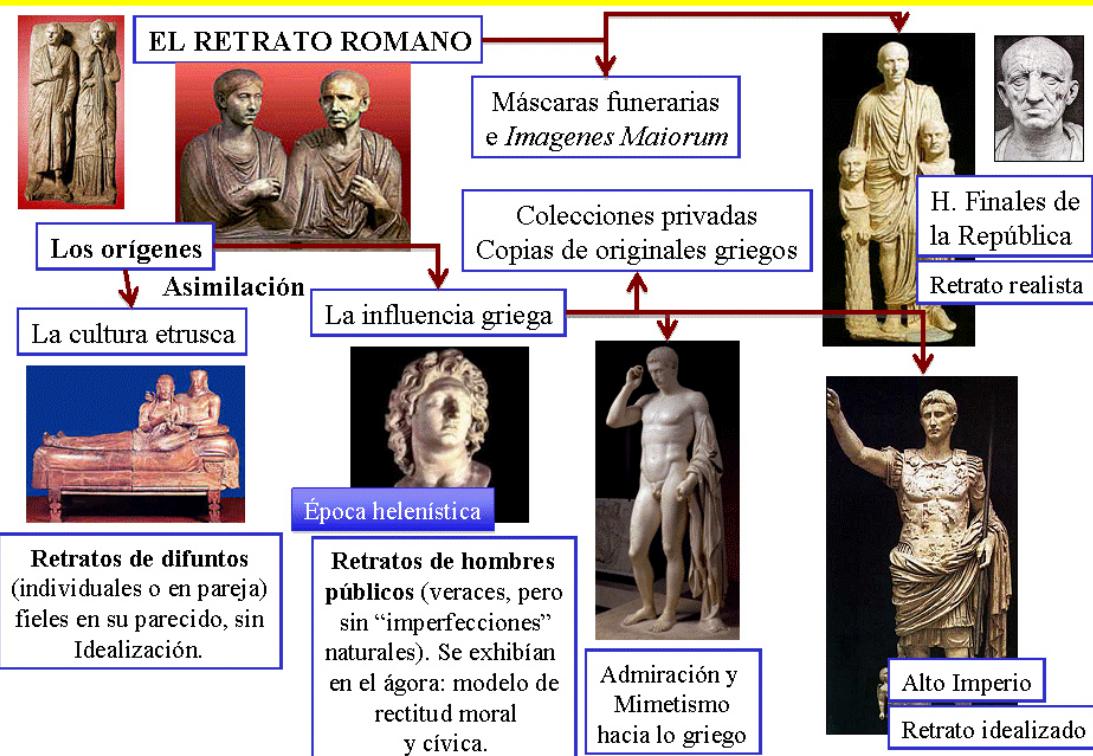

bóveda anular

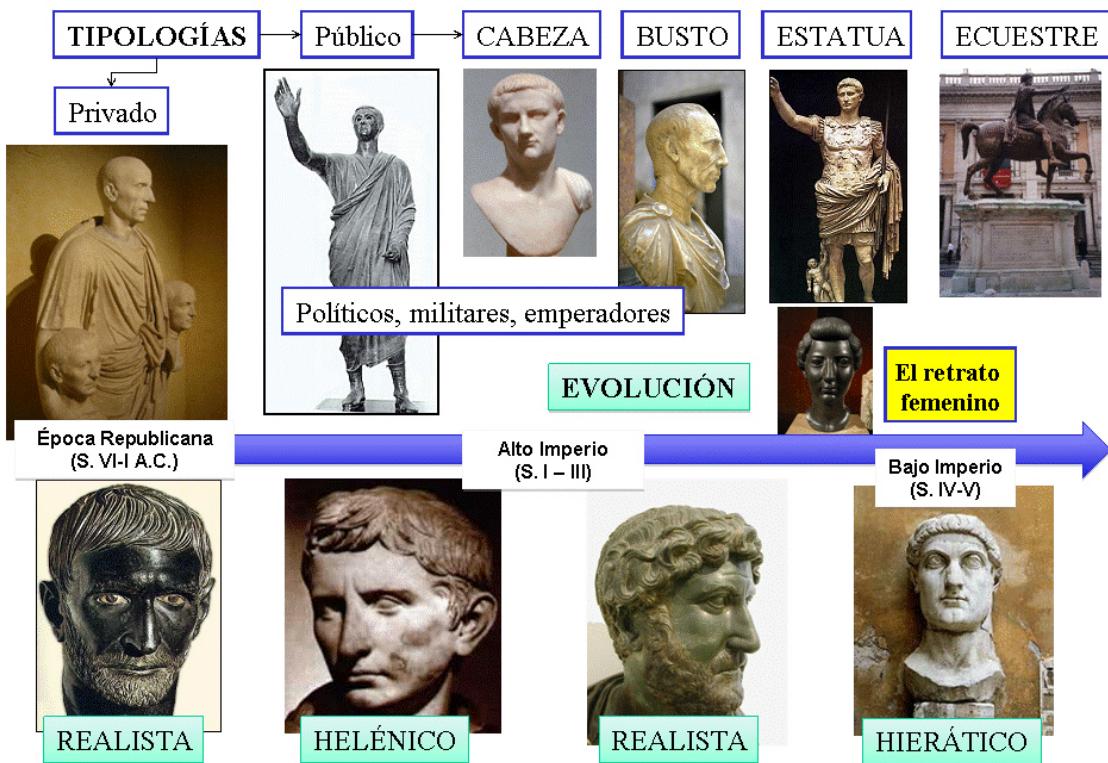

bóveda de ancha

LA ESCULTURA ROMANA: SUBORDINACIÓN A LA ARQUITECTURA. ORNAMENTACIÓN DE EDIFICIOS Y MONUMENTOS CONMEMORATIVOS

LA ESCULTURA ROMANA: EL RETRATO: TIPOLOGÍA Y EVOLUCIÓN.

EJERCICIO EVALUACIÓN 04: elaborar un mapa conceptual del arte griego o romano. Debes verificar los indicadores de la lista de cotejo de abajo como guía para la elaboración del mapa. Utiliza una hoja en blanco, marcadores o crayones o ambos. Un ejemplo de mapa conceptual está en la página anterior.

Mapa conceptual: ¿Qué es? Es una representación gráfica que sintetiza cierta cantidad de información relacionando conceptos y proposiciones por medio de conectores o palabras enlace. El estudiante organiza,

interrelaciona y fija en el mapa conceptual el conocimiento de un tema, lo que permite la reflexión, análisis y desarrollo de la creatividad.

¿Para qué se usa? Se usa para:

- ✓ Organizar los contenidos de aprendizaje en forma lógica.
- ✓ Interpretar, comprender, inferir y sintetizar un tema tratado.
- ✓ Fomentar la creatividad y el pensamiento reflexivo.
- ✓ Visualizar las relaciones entre conceptos.

¿Cómo se elabora?

Responsabilidad de tu catedrático(a):

1. Establece el tema a evaluar por medio del mapa conceptual.
2. Determina los criterios que utilizará para evaluar el mapa conceptual.

Responsabilidad del estudiante:

1. Selecciona los conceptos más importantes.
2. Agrupa los conceptos cuya relación sea próxima.
3. Ordena los conceptos del más general al más específico: jerarquía.
4. Sitúa sin repetir los conceptos en la gráfica dentro de los nodos (elipse, cuadrado, círculos, otros).
5. Conecta los conceptos mediante líneas formando enlaces. Un enlace define la relación entre dos conceptos.
6. Se incluyen palabras de enlace a la par de las líneas de unión.
7. Se utilizan verbos, preposiciones, conjunciones u otro tipo de nexo conceptual. Las palabras enlace le dan sentido al mapa.
8. Desarrolla con los conceptos y palabras un enlace de relaciones de subordinación e interrelación.
9. Incluye dibujos y/o ejemplos.
10. Utilizar colores.

Actividad de evaluación: Tu catedrático(a) comprobará el alcance obtenido conforme a los indicadores descritos en la lista de cotejo siguiente:

	Indicador	SI	NO
1	Están expuestos los conceptos más importantes		
2	Se establecen relaciones entre los conceptos		
3	Se jerarquizan los conceptos		
4	El diagrama es lógico		
5	Se entiende el diagrama		
6	Utilizó palabras conectivas y/o proposiciones		
7	Utilizó color		
8	Incluye ejemplos o dibujos		
	TOTAL		

Cada indicador con respuesta positiva vale 2.5 puntos. Sume los SI y multiplique por 2.5. El valor de esta evaluación es de 20 puntos.