Introducción

ÍNDICE

1. El papel del artista. ¿Qué es una obra de arte?
2. Las técnicas artísticas

EL PAPEL DEL ARTISTA. ¿QUÉ ES UNA OBRA DE ARTE?

• La **creación artística es una función esencial del ser humano**, reflejo de una fuerza vital que podemos rastrear desde los mismos albores de nuestra historia. El arte es **una forma de lenguaje** porque, además de una forma de conocimiento, es un medio de comunicación a través el cual el artista expresa imágenes de la realidad física y de lo trascendente.

•El **arte es una tendencia innata del hombre** (dibujos de los niños y arte paleolítico). Por lo tanto, es un impulso identificable con el ser humano. Pero el arte es más que una representación, porque el artista transforma los datos de la naturaleza y los hace resplandecer en un orden diferente: creación.

Cristo abrazado a la Cruz de El Greco.

EL PAPEL DEL ARTISTA. ¿QUÉ ES UNA OBRA DE ARTE?

• La prueba de la grandeza de la obra de arte la tenemos en su **capacidad de sublimación**. Ante la creación artística, el hombre supera sus dimensiones temporales para comprobar que **el artista ha sido capaz de expresar las dimensiones eternas del espíritu humano.**

•Autores como el padre Carreira, físico y sacerdote jesuita, dicen que la materia es aquello que puede interactuar con las cuatro fuerzas físicas de la naturaleza: gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. Aquel **elemento que no depende de una de estas cuatro fuerzas no sería material, sino espiritual (divino): libertad, el pensamiento abstracto y el ARTE**…

Moisés de Miguel Ángel

EL PAPEL DEL ARTISTA. ¿QUÉ ES UNA OBRA DE ARTE?

• En una obra de arte inciden toda una serie de **componentes individuales, intelectuales, sociales y técnicos**. La obra no podría entenderse sin tener en cuenta el **contexto histórico** en el que aparece, pero tampoco la personalidad del artista.

•El esfuerzo de comprender la personalidad de un artista por su obra es análogo al realizado por el psicólogo clínico cuando intenta conocer la personalidad de su paciente. Un ejemplo muy interesante lo tenemos en el ensayo del filósofo existencialista Kart Jaspers, *Genio y Locura*, en el que se estudian casos límite al ahondar en personalidades patológicas como la de Van Gogh, cuya esquizofrenia tendría una clara repercusión en su obra.

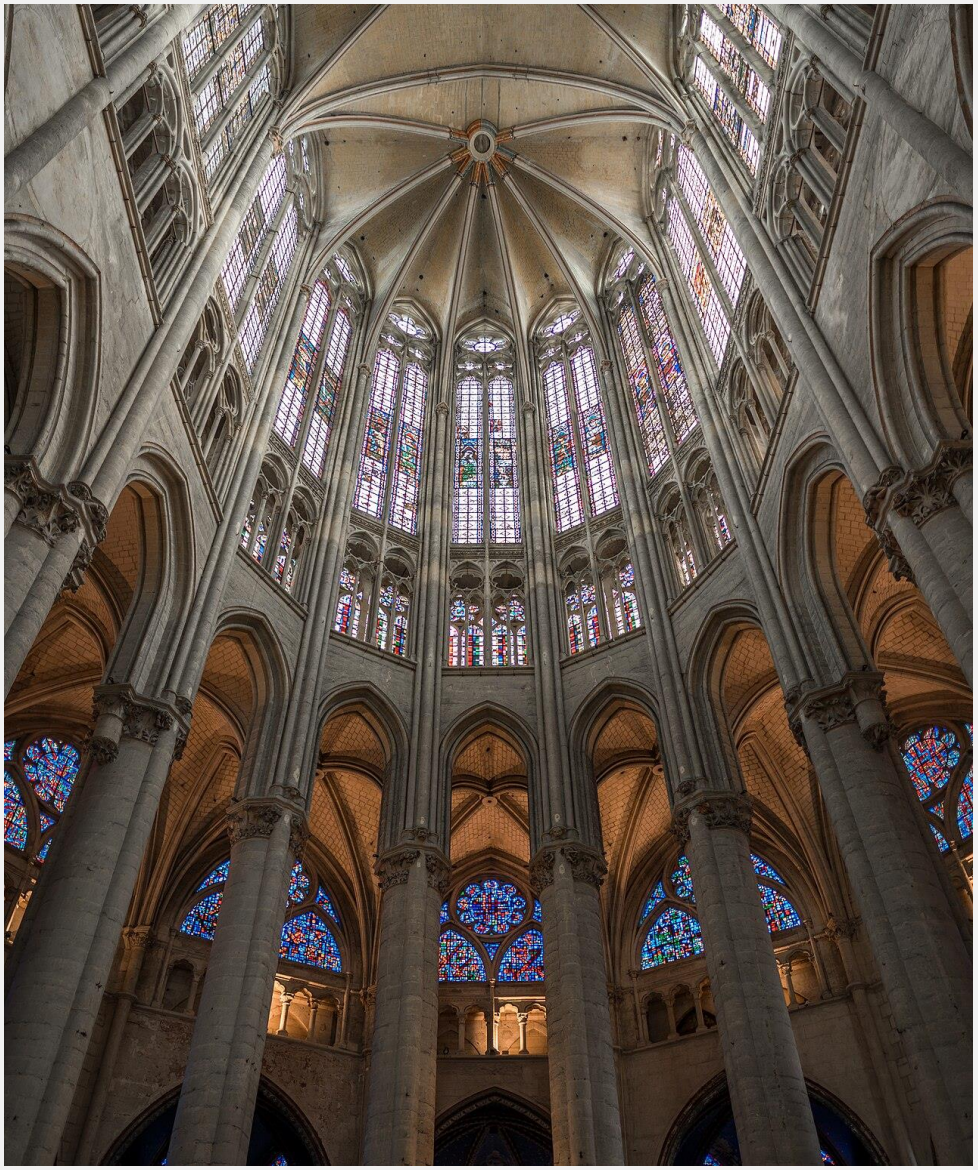

Autorretrato de Van Gogh

EL PAPEL DEL ARTISTA. ¿QUÉ ES UNA OBRA DE ARTE?

• En relación con la idea de la belleza podemos destacar los planteamientos, en este caso desde un punto de vista teológico, de **Hans Urs von Balthasar**. Para von Balthasar «la belleza es la manifestación sensible de la gloria de Dios.»

•Piensa von Balthasar que el gran error de la modernidad fue separar la belleza del bien y de la verdad. Él considera que esta división ha llevado a un empobrecimiento espiritual y cultural. Por lo tanto, considera necesario **reivindicar la belleza como un camino hacia la verdad y el bien.**

EL PAPEL DEL ARTISTA. ¿QUÉ ES UNA OBRA DE ARTE?

- Toda obra de arte es una producción humana realizada por hombres a los que denominamos "artistas".

- Pero **los conceptos de "arte" y "artista" han ido evolucionando a lo largo del tiempo**.

- Las personas que realizaron las obras que hoy figuran en nuestros museos ocuparon posiciones sociales muy diferentes:

  - algunos, en la Antigüedad, fueron esclavos;
  - en la Edad Media, eran personas que trabajaban para mayor gloria de Dios.
  - en la actualidad, muchos son considerados genios y gozan de un estatus privilegiado.

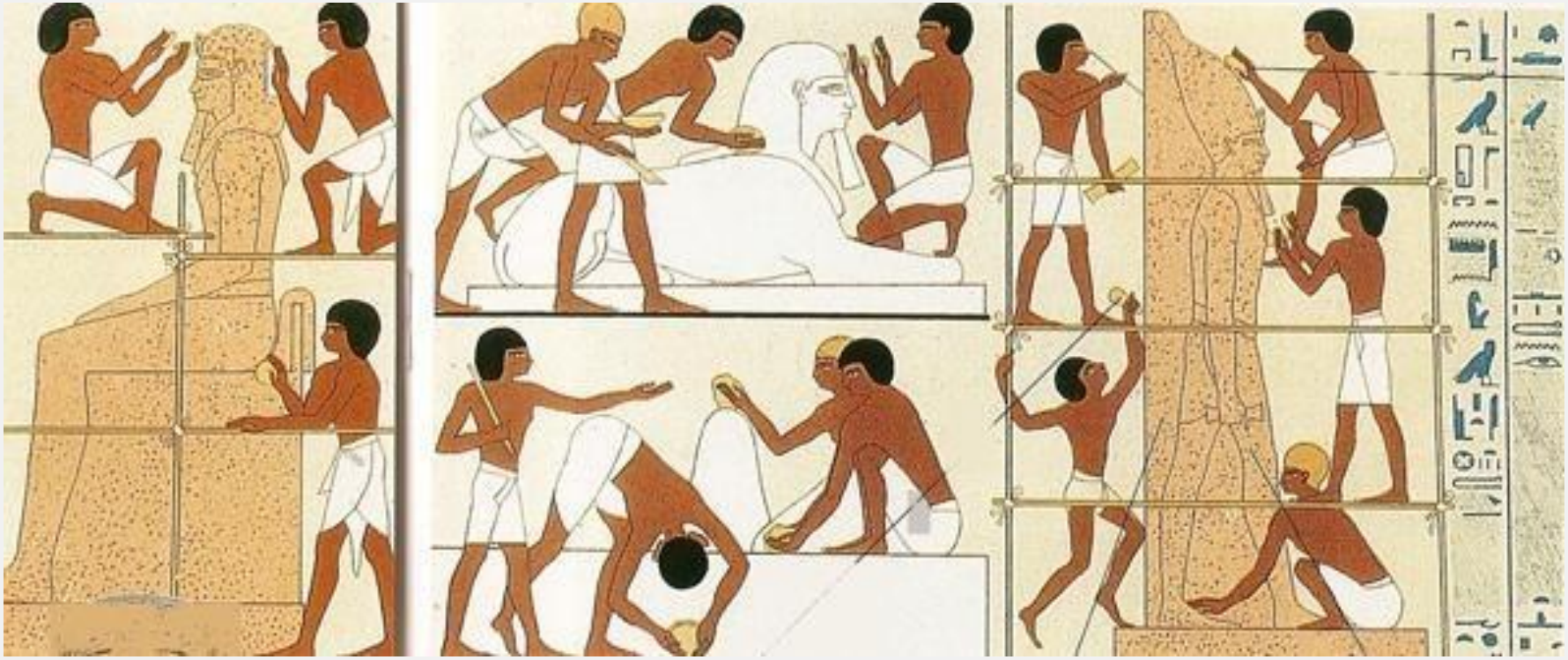
Michelangelo Buonarroti

Prehistoria: poco sabemos del lugar que ocupaba el "artista" dentro del grupo, pero debemos suponer que era una especie de chamán que mediante el arte trataba de acercarse al mundo de lo trascendente.

Pintura de Charles R. Knight (1874-1953)

En **Egipto y Mesopotamia**, los artistas eran meros servidores del rey o de los templos.

Trabajo de los escultores (Tumba de Rejmira). Imperio Antiguo de Egipto

- En **Grecia**, el arte se ennobleció y los artistas son ensalzados por filósofos y poetas.
- Los nombres de Fidias, Policleto, etc. eran conocidos por la gente y tenían gran prestigio social.

Los **romanos** heredaron el entusiasmo griego por el arte, pero no la valoración de los artistas.

Coliseo de Roma. Siglo I.

Durante la **Edad Media**, los artistas trabajaban dentro del rígido marco de los gremios. Normalmente, permanecían en el anonimato. Los artistas no trabajaban para ganar fama, sino para mostrar en su obra la belleza de la creación.

Autorretrato. PETER PARLER. Piedra, 1379-1386. Catedral de Praga

- Es durante el **Renacimiento** cuando surge la figura moderna del artista, un ser al que la sociedad considera "genial".
- Con la idea del "genio", triunfan los valores de lo *individual* y la *originalidad.*
- Con frecuencia, las relaciones entre artista y cliente eran difíciles.

ROGER VAN DER WEYDEN, 1435-1440
San Lucas dibujando a la Virgen. Óleo sobre tabla.
Museo de Bellas Artes de Boston.

•El pensamiento de la **Ilustración** produjo una importante consecuencia artística: el surgimiento del concepto de **lo público**.

•Los nuevos conceptos políticos (recordemos a Rousseau o a los ideales de la Revolución Francesa) exaltan la idea de la *nación.*

•Surge la idea del **museo**: las grandes colecciones reales ya no serán patrimonio privado del rey, sino que pertenecerán a la nación. Entre finales del XVIII y la primera mitad del XIX, se crean grandes museos como el Louvre, el Prado, el Museo Británico, el Kunsthistoriches de Viena o la galería de lo Ufizzi de Florencia.

- Durante los **últimos ciento cincuenta años**, se desarrolla la figura del **artista contemporáneo**.

- El Romanticismo llevó al extremo la idea del "genio", que se plasmó en la imagen típica del artista "maldito", despreciado por la sociedad y por los artistas más conservadores, pero que sigue el camino de su propia inspiración, que lleva incluso a su vida personal (artista "bohemio").

Amedeo Clemente Modigliani (1884 - 1920). Pintor y escultor italiano. Arquetipo del artista bohemio, en su vida hubo estupefacientes, alcohol, mujeres, pobreza y enfermedad, y sólo alcanzó la fama después de muerto.

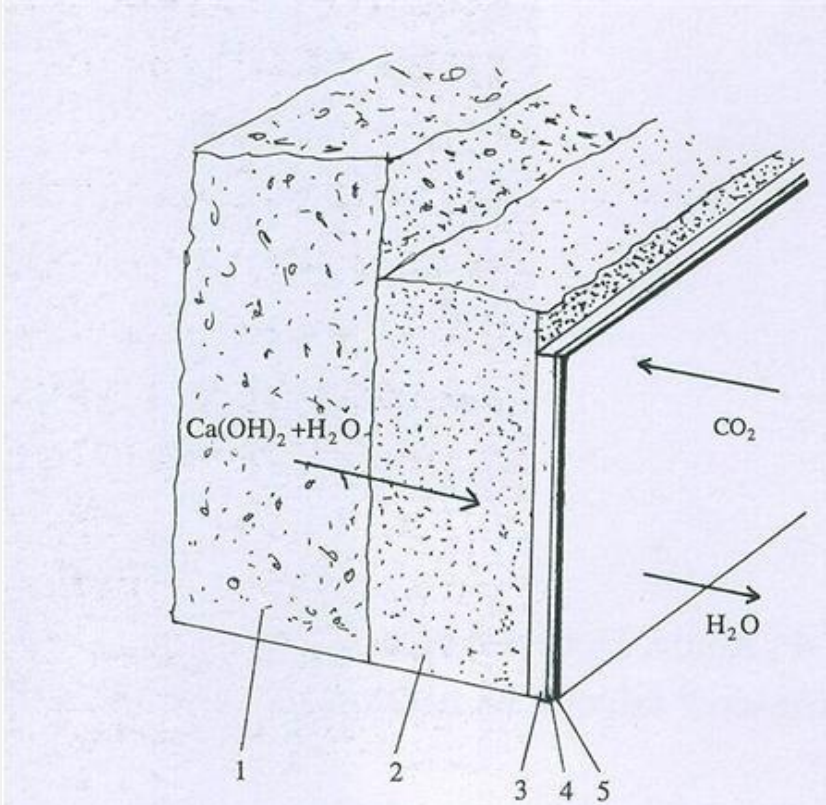
TÉCNICAS ARTÍSTICAS. LA PINTURA

Pintura al fresco

- Un **fresco** es una pintura realizada sobre una superficie cubierta con dos capas de mortero de cal:
  - La primera (***arricio***) de mayor espesor, con cal apagada, arena de río y agua.
  - la segunda (***intonaco***), más fina, formada por polvo de mármol, cal apagada y agua.

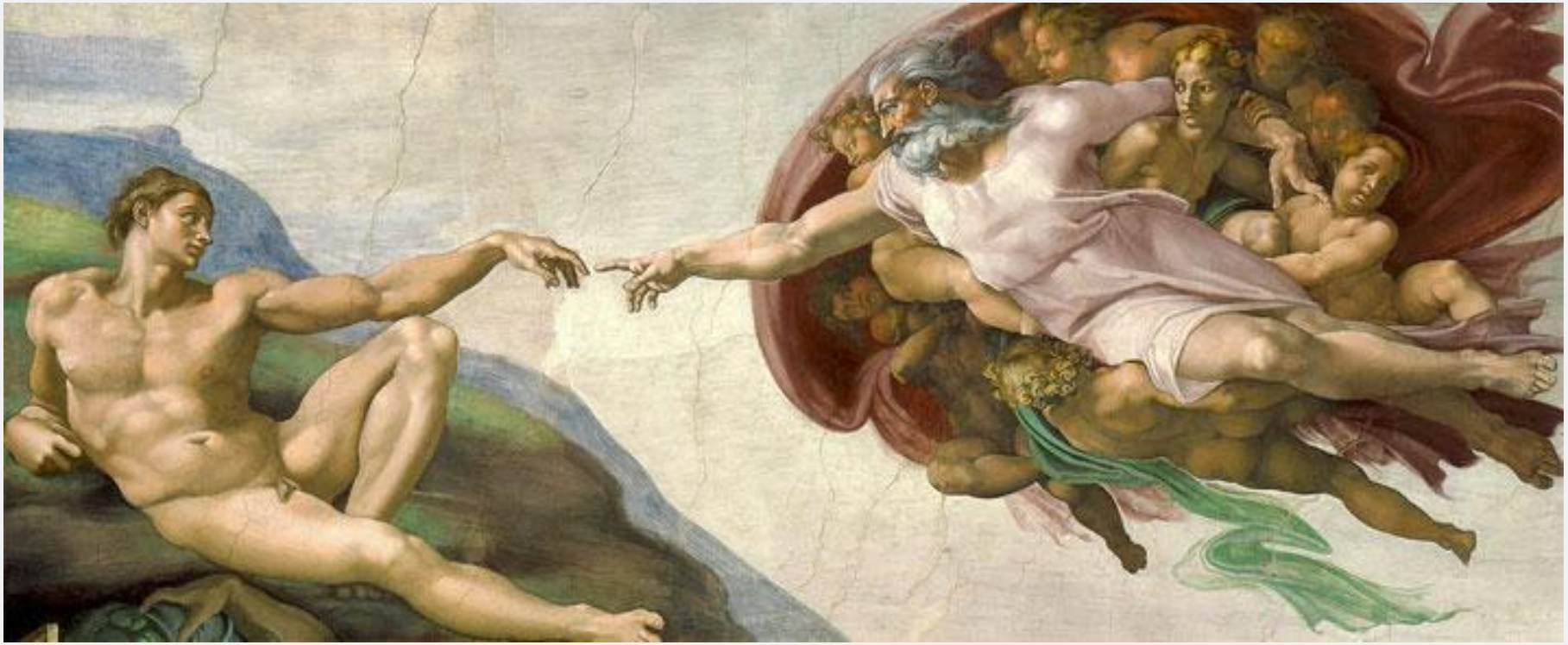
- Sobre la que se van aplicando los pigmentos, cuando todavía esta última capa está húmeda, y por jornadas (***giornatas***) de trabajo de 8 horas, ya que la cal en un periodo de 24 horas comienza su proceso de secado y no admite más pigmentos.

- En este arte destaca las decoraciones de la Capilla Sixtina hechas por Michelangelo Buonarroti.

1 : Arriccio
2 : Intonaco
3 : Intonachino
4 : Pellicola pittorica
5 : Velo di carbonato di calcio ($CaCO_3$)

Pintura al fresco

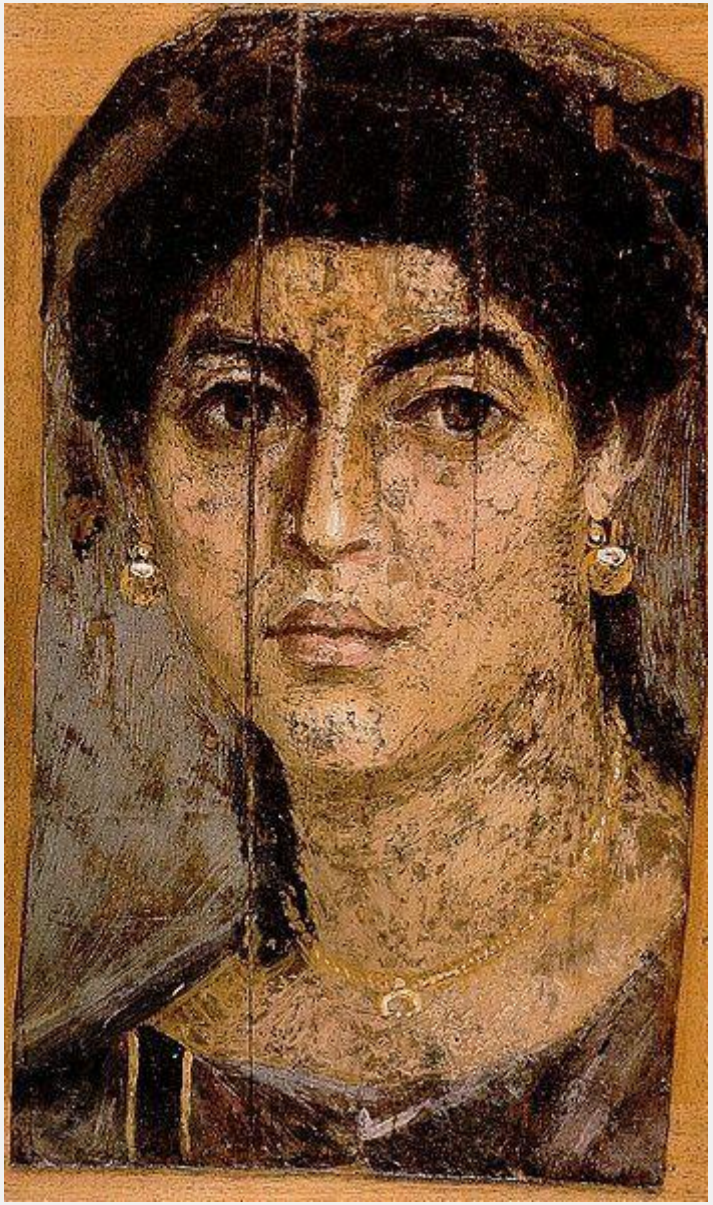
Fragmento de la Capilla Sixtina, de Michelangelo Buonarroti (1508-1512)

Pintura encáustica o a la cera

- La **encáustica**, que deriva del griego *enkaustikos* ('grabar a fuego'), es una técnica de pintura que se caracteriza por el uso de la cera como aglutinante de los pigmentos.

- La mezcla tiene efectos muy cubrientes y es densa y cremosa.

- Fue muy utilizada en el mundo antiguo y ha vuelto a usarse en la Edad Contemporánea.

Retrato de momia de mujer. Encaústica sobre madera. Hawara, Periodo Romano de Egipto, c. 55-70. British Museum.

Pintura al temple

•En la **pintura al temple** el disolvente es el agua y el aglutinante algún tipo de grasa animal, huevo u otras materias orgánicas. Brillante y lenta de secar.

•Históricamente, la pintura al temple es característica de la Edad Media europea. Puede considerarse característico de los estilos románico y gótico en el occidente europeo, y de los iconos bizantinos y ortodoxos, en Europa Oriental.

Frontal de altar pintado al **temple sobre tabla**, autor anónimo, siglo XII. Procede de la Seo de Urgel, actualmente en el Museo Nacional de Arte de Cataluña(MNAC)

Pintura al óleo

- El **óleo** es una técnica pictórica consistente en mezclar los pigmentos con un aglutinante a base de aceites, normalmente de origen vegetal.

- Por extensión, se denominan *óleos* a las pinturas ejecutadas mediante esta técnica, que admite soportes de muy variada naturaleza: metal, madera, piedra, marfil, aunque lo más habitual es que sea aplicado sobre lienzo o tabla.

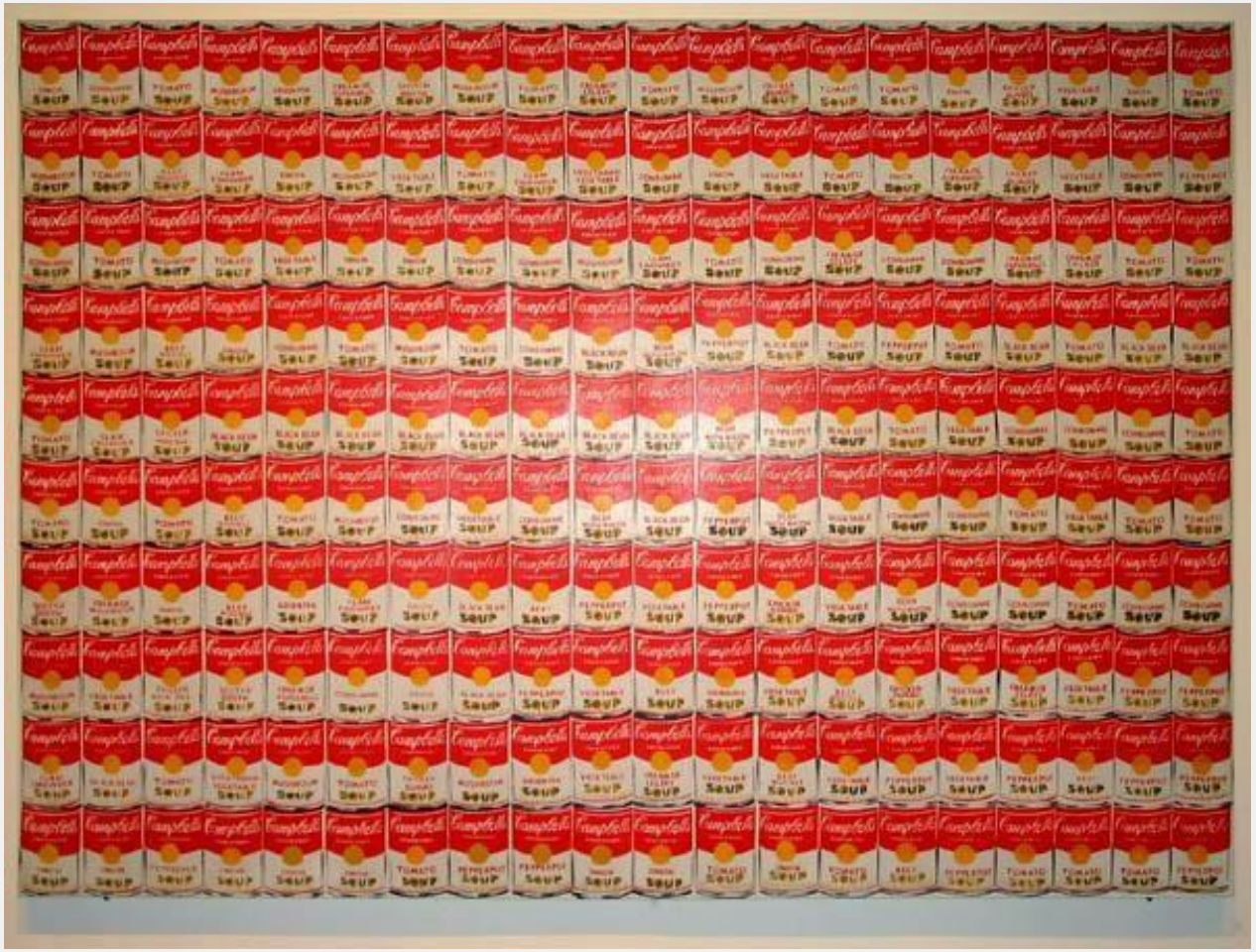
- Es el procedimiento que seca más lento, lo que permite al pintor interrupciones.

- El mayor inconveniente es el oscurecimiento que provocan los aceites.

Leonardo da Vinci, *La Gioconda*, óleo sobre tabla de álamo, c. 1503-06. Museo del Louvre

Pintura acrílica

Andy Warhol, "200 Campbell's Soup Cans," 1962

Los pigmentos están contenidos en una emulsión de un polímero acrílico. Destaca especialmente por la rapidez del secado. Al secar se modifica ligeramente el tono, más que en el óleo. La pintura acrílica data de la primera mitad del siglo XX, y fue desarrollada paralelamente en Alemania y Estados Unidos

Acuarela

- La **acuarela** es una pintura sobre papel o cartulina con colores diluidos en agua.

- Los colores utilizados son transparentes (según la cantidad de agua en la mezcla) y a veces dejan ver el fondo del papel (blanco), que actúa como otro verdadero tono.

- Se compone de pigmentos aglutinados con goma arábiga o miel.

- En sus procedimientos se emplea la pintura por capas transparentes, a fin de lograr mayor brillantez y soltura en la composición que se está realizando.

Alberto Durero, *Joven Liebre*, acuarela, 1502.

Collage

•El ***collage*** es una técnica artística que consiste en ensamblar elementos diversos en un todo unificado.

•El término se aplica sobre todo a la pintura, pero por extensión se puede referir a cualquier otra manifestación artística, como la música, el cine, la literatura o el videoclip.

•Viene del francés *coller*, que significa pegar.

Tazas de té (1914). Juan Gris
Collage. 65 x 92 cm.
Localización: Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Dusseldorf

TÉCNICAS ARTÍSTICAS. LA ESCULTURA

ESCULTURA				
FORMA	**SITUACIÓN**	**GÉNEROS**	**MATERIALES**	**TAMAÑOS**
BULTO REDONDO	INDEPENDIENTE	ESCULTURA MONUMENTAL	PIEDRA O MÁRMOL	GRAN ENVERGADURA
RELIEVES	PARTE DE UN CONJUNTO VARIAS ESTATUAS	E. RELIGIOSA	MADERA	…
	ELEMENTO DEORATICO O CELEBRATIVO DE UN CONJUNTO MÁS AMPLIO, UN EDIFICIO, UNA CIUDAD, ETC.	RETRATOS	ARCILLA Y OTROS MATERIALES PLÁSTICOS	MINATURA
		E. FUNERARIA	METAL	
		OTROS		

<table>
<tr><td rowspan="4">POR LA FORMA</td><td rowspan="3">BULTO REDONDO (1): Tridimensional, lo que permite verla desde distintos puntos.</td><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">RELIEVE: Bidimensional. Se desarrolla sobre un plano, lo que solo permite el punto de vista frontal</td><td>BAJORRELIEVE (2). Las figuras sobresalen ligeramente del "fondo“.</td></tr>
<tr><td>ALTORRELIEVE (3). Las figuras sobresalen notablemente del "fondo“.</td></tr>
<tr><td>HUECORRELIEVE (4). Los dibujos están en un nivel más bajo que el fondo.</td></tr>
</table>

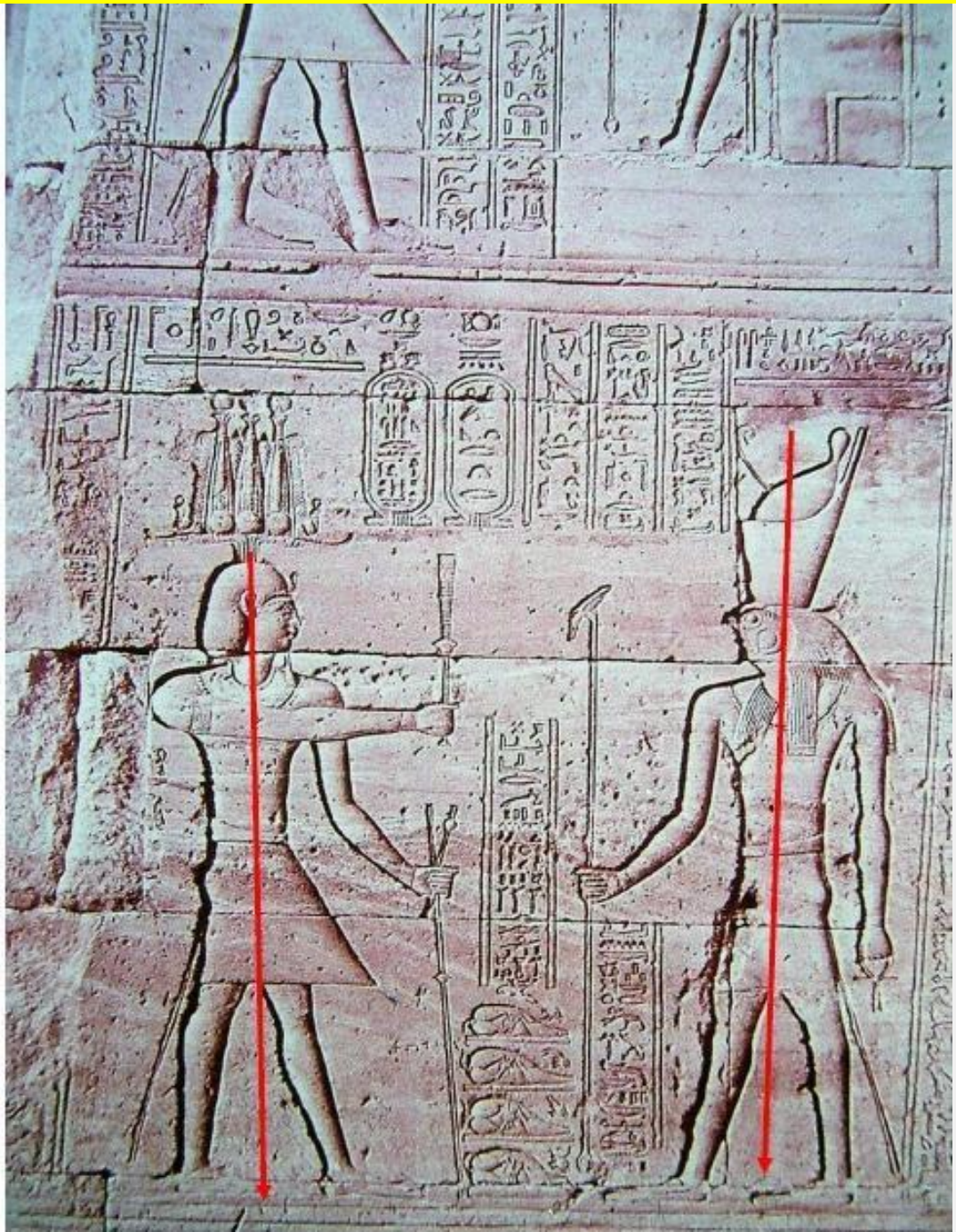
(1) De bulto redondo.
David. De Miguel Ángel Buonarrotti.

(2)Bajorrelieve.
Templo de Kom Ombo. Egipto

(3) Altorrelieve. Triada de Micerinos. hacia 2530-2500 a.C. IV Dinastía. Imperio Antiguo

(4) Huecorrelieve. Pilono. Faraón con el dios Horus.
Imperio Ptolemaico. Siglos III-I aC.

POR LA SITUACIÓN	INDEPENDIENTE
	PARTE DE UN CONJUNTO VARIAS ESTATUAS
	ELEMENTO DEORATICO O CELEBRATIVO DE UN CONJUNTO MÁS AMPLIO, UN EDIFICIO, UNA CIUDAD, ETC.

Dama de Elche. Escultura en piedra caliza. Siglos V-IV aC

Conjunto de seis estatuas que sirven de soporte al llamado **Pórtico de las Cariátides**. Templo Erecteón, en la acrópolis de Atenas

Claustro de Santo Domingo de Silos. Gran cantidad de esculturas que forman parte del plan iconográfico y decorativo del conjunto

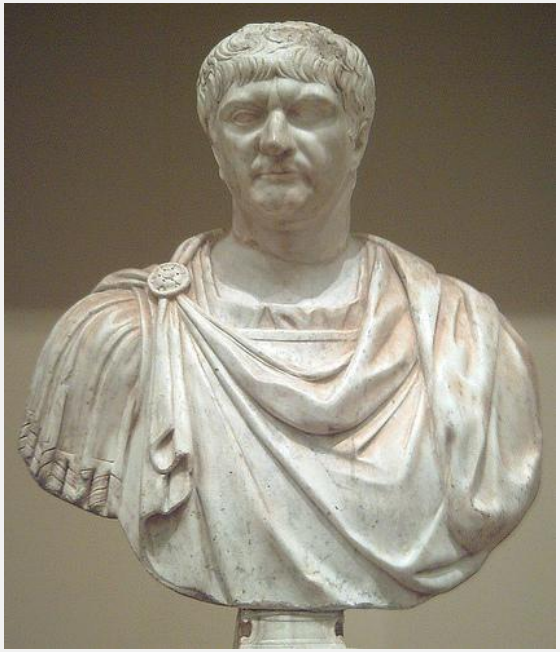
POR EL GÉNERO AL QUE PERTENECE	ESCULTURA MONUMENTAL	
	E. RELIGIOSA	
	RETRATOS	BUSTOS
		RETRATOS ECUESTRES
		RETRATOS
	E. FUNERARIA	
	OTROS	

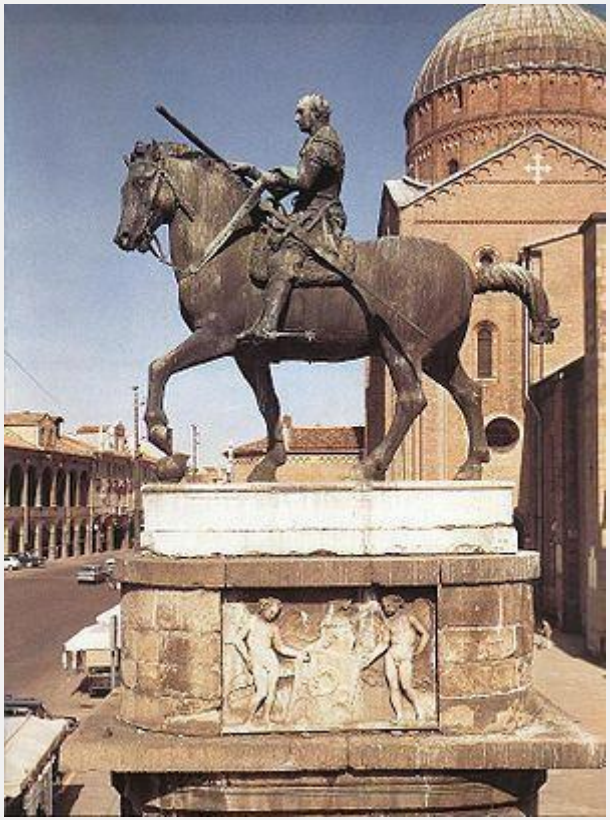
Artista: Fernando Capa
Lugar: Plaza del progreso, Arganda del Rey, Madrid
Medidas: 13 x 25 x 10 m
Peso: 106.000 Kg
Acero cortén
Técnica: Chapa y construcción metálica

Piedad del Vaticano. M. Ángel, 1498-99

Busto de mármol del Emperador Trajano. Primera mitad del siglo XVII. Anónimo. Museo del Prado

Escultura del condottiero Gattamelatta, obra de Donatello, en Padua.

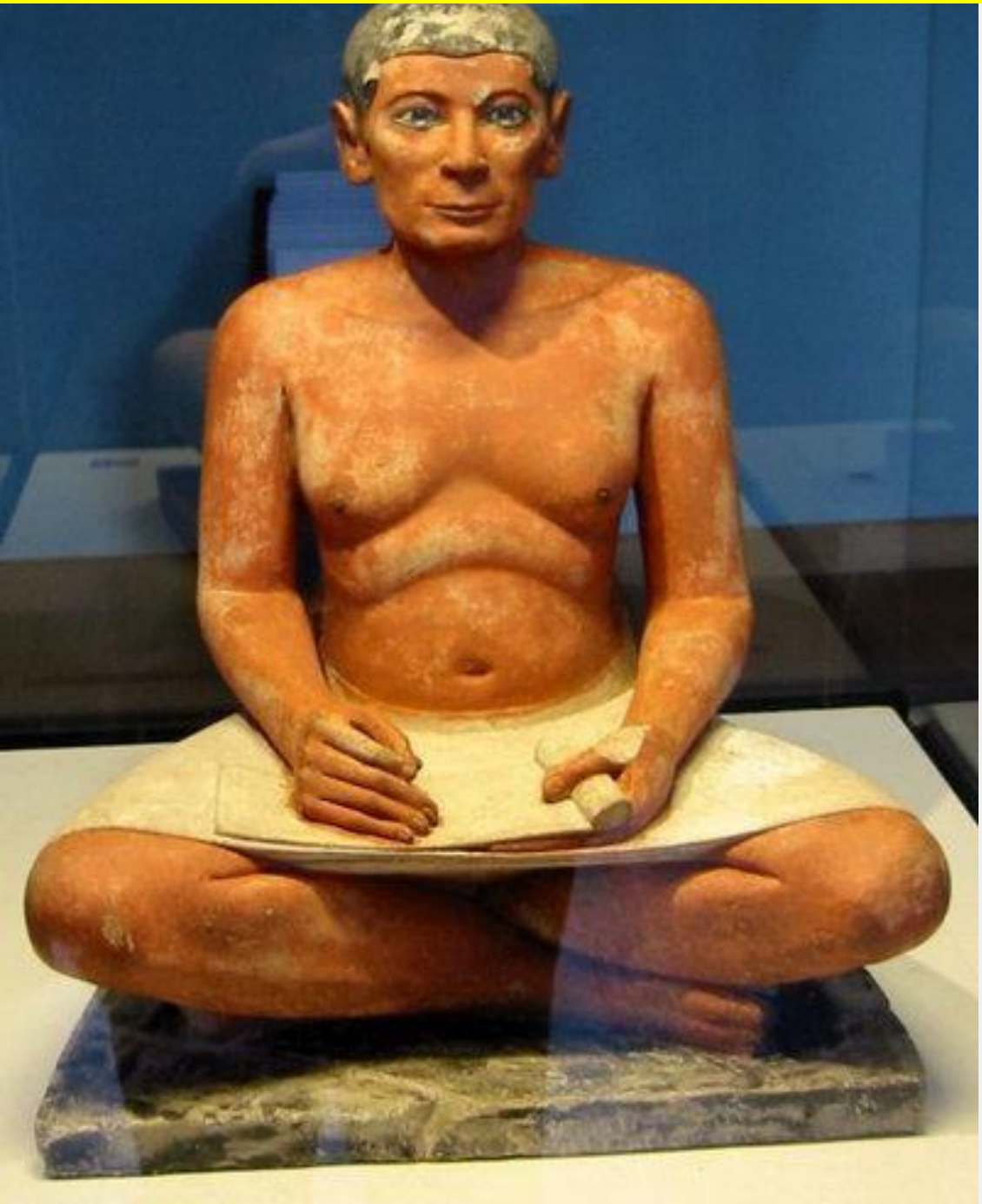
Retrato de la reina Nefertiti, Berlín.

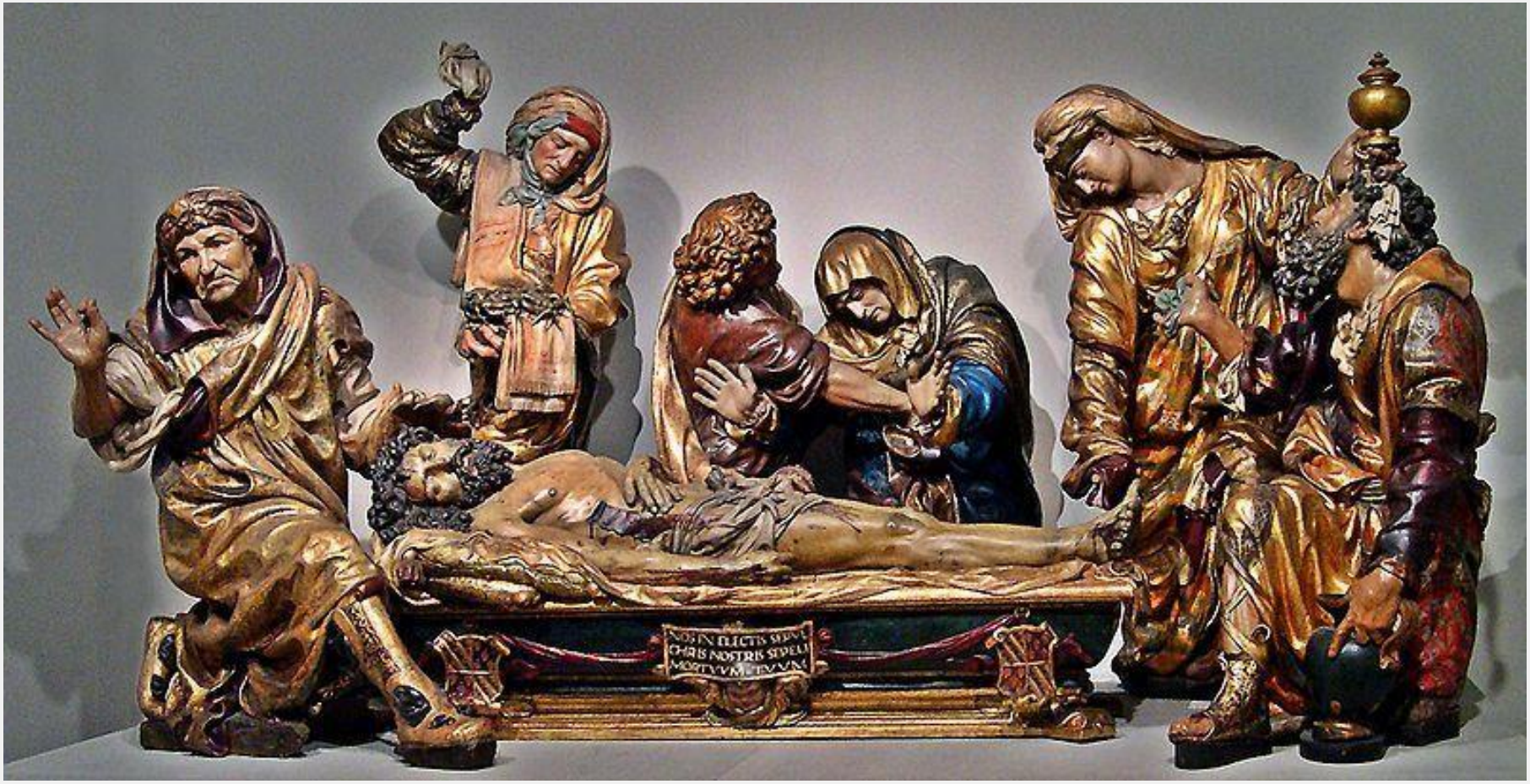
Sarcófago de los Reyes Católicos . 1517. Domenico Fancelli.

SEGÚN LOS MATERIALES (cada material se trabaja con técnicas distintas)	**PIEDRA O MÁRMOL**. La técnica predominante es la **talla**, que consiste en "quitar" material de un bloque previamente seleccionado. Tiene varias fases, acabando con el pulido final.
	MADERA. Con frecuencia, la operación más frecuente es también la **talla**.
	ARCILLA Y OTROS MATERIALES PLÁSTICOS. La técnica básica es el modelado
	METAL. Las técnicas varían de un metal a otro. Por ejemplo, en el bronce destaca la "**cera perdida**": el artista realiza un modelo en cera, que recubre después de arcilla; esta se calienta y la cera se escapa por unos agujeros previamente hechos; en el hueco que queda, se vierte bronce fundido. En otros metales, como el hierro o el acero, se utiliza también la soldadura: unión a altas temperaturas de varias piezas mediante una sustancia igual o parecida.

OTRAS TÉCNICAS	El **ensamblaje** consiste en unir materiales diferentes sobre un armazón preexistente. Se da, sobre todo, en el s. XX.

El escriba sentado piedra policromada, de la dinastía V, de Saqqara (Museo del Louvre)

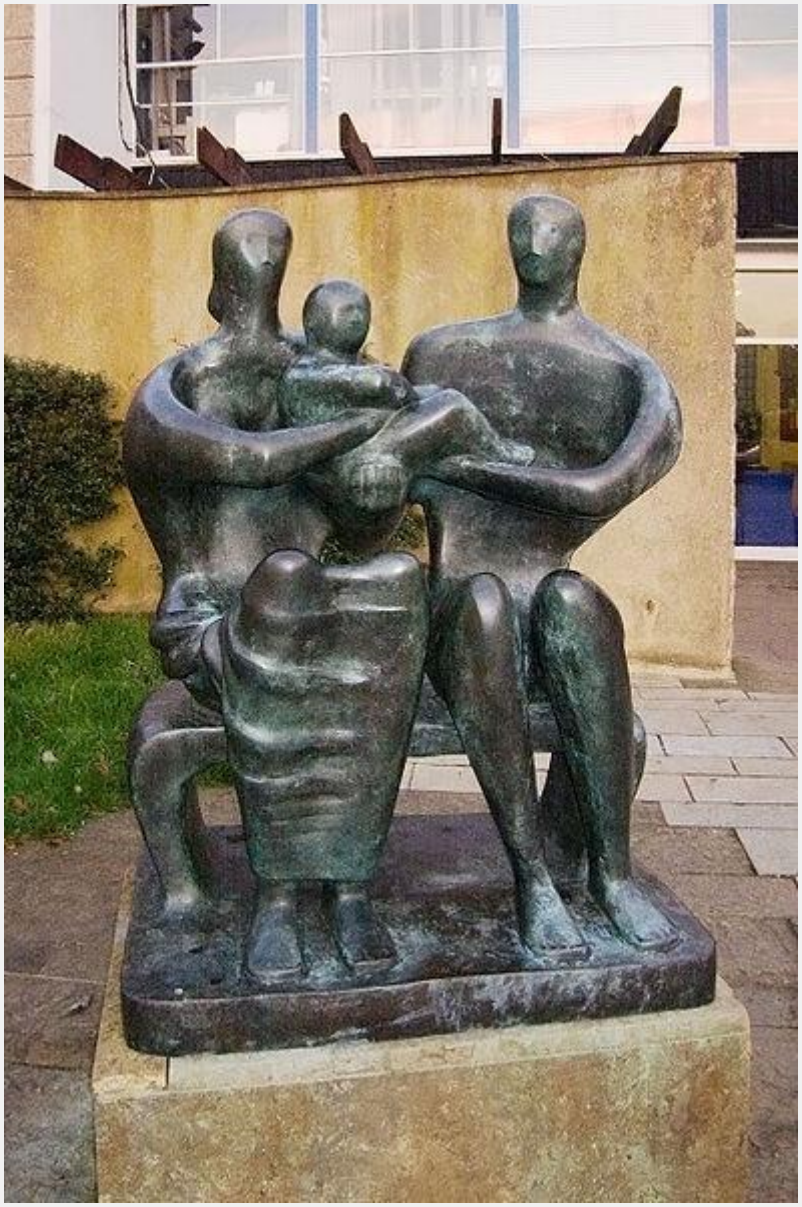

Entierro de Cristo, de Juan de Juni

Los **Guerreros de terracota** son un conjunto de más de 7000 figuras de guerreros y caballos de terracota a tamaño real, que fueron enterradas cerca del autoproclamado primer emperador de China de la Dinastía Qin, Qin Shi Huang, en 210-209 a. C.

HENRY MOORE, ***Family Group*** (1950).
Bronce. Localizada en Stevenage (Hertfordshire).

Topos V , obra en hierro de Eduardo Chillida.

Robert Rauschenberg. *Primary Mobiloid Glut*, 1988. Ensamblaje de metal y goma
111,8 x 170,2 x 68,6 cm

	GRAN ENVERGADURA
SEGÚN EL TAMAÑO	GAMA DE TAMAÑOS INTERMEDIOS
	MINIATURA

Estatua de la Libertad.
Frédéric Auguste Bartholdi, 1886.
Mide casi 93 metros y pesa
más de 25.000 toneladas

Sus dimensiones son
26 centímetros de alto y con una base de alrededor de 33,5 cm de ancho. Está realizado
con marfil, oro y esmalte.

El *Salero de Cellini* es una escultura de mesa obra de Benvenuto Cellini que se conserva en el Kunsthistorisches de Viena, Austria. Robado recientemente

TÉCNICAS ARTÍSTICAS. LA ARQUITECTURA

El hecho arquitectónico supone la creación de espacios interiores que resulten confortables y adecuados para el uso al que se destinan. La principal dificultad la encontramos en la cobertura superior. Del elemento sostenido depende toda la estructura arquitectónica y llega a condicionar el estilo. En definitiva, podemos decir que toda la historia técnica de la arquitectura es la historia de los sistemas de cubrimientos. Los materiales utilizados son, al menos en un principio, naturales y se escogen en función de la zona geográfica donde nos encontremos (piedra, madera, adobe).

En la arquitectura diferenciamos los elementos sustentantes y los sustentados o sostenidos. La función de los primeros es soportar el peso de la cubierta y cerrar espacios. Como elementos sustentantes tenemos los muros, pilares y columnas. Lo más interesante de los muros es la forma de estar aparejados y los materiales que lo forman (adobe, ladrillo, piedra…). Pueden ser regulares o irregulares; entre los primeros destacamos el isódomo, a soga y tizón y el almohadillado. En cuanto a los pilares son elementos sustentantes verticales de sección poligonal y si están adosados al muro reciben el nombre de pilastra mientras que las columnas son elementos sustentantes verticales de sección curva. La columna es esencialmente mediterránea y en su elaboración se cuidan las formas tanto como en la escultura.

Interior del Panteón de Agripa (Roma, siglo I aC)

Dentro de los elementos sostenidos o sustentados tenemos el dintel y el arco. El dintel o entablamento es todo elemento sostenido de carácter horizontal. Su característica esencial es que esta solución resulta eminentemente estática. Sus ejemplos más notables los tenemos en Egipto y en Grecia. En la arquitectura clásica se denomina entablamento a todo lo que se sitúa sobre las columnas y sus partes más importantes son el dintel, el friso, la cornisa y el frontón. Suele ir rematada en tejados a dos o más vertientes.

El arco es un elemento curvo que sustenta el peso de las cubiertas y está constituido por varias piezas llamadas dovelas. El hecho de que los empujes sean oblicuos es una verdadera revolución en la arquitectura ya que para evitar que se derrumben los muros se llega a soluciones que modificarán, radicalmente, los elementos sostenidos. El arco origina dos tipos de cubierta, la cúpula y la bóveda. La bóveda está formada por un arco que sigue un movimiento de translación, generalmente recto, y puede ser de varios tipos: de cañón, de arista, ojival o crucería… La otra cubierta originada por el arco es la cúpula, creada por el movimiento rotatorio del arco. Los problemas técnicos que plantea es el de su asentamiento en tramos cuadrados y el de los empujes oblicuos, que se solucionan gracias al uso de trompas y pechinas y su asentamiento sobre un tambor.

