

INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL ARTE

1.- EL ARTE COMO EXPRESIÓN HUMANA EN EL ESPACIO Y EN EL TIEMPO. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LA OBRA DEL ARTE.

- El lenguaje visual y su terminología.
- Definición, clasificación y naturaleza del arte a lo largo del tiempo. Distintas conceptualizaciones del arte
- Iconografía e iconología.
- Función social y valor de la obra de arte en la Historia.
- Percepción y análisis de la obra de arte.

¿Qué es el Arte?

- Actividad **creadora** humana, que se sirve de elementos materiales para expresar la percepción de la realidad, las ideas y los pensamientos.
- La expresión del espíritu humano mediante el cual el artista pone de manifiesto su tendencia natural **hacia la creación**, reflejando además determinados **valores culturales e ideológicos propios de su contexto**.
- Arte deriva del latín “ars”, que significa “habilidad, dresteza”, acciones que requieren una especialización.
- Lenguaje con unos **signos y códigos propios** que ofrece al público una experiencia de tipo **estético, emocional e intelectual**.

El Arte a lo largo del tiempo.

En cada período histórico la actividad artística se caracteriza por unos valores impuestos por la ideología de la época, que establece una función específica a la práctica estética.

En la Prehistoria, el arte está vinculado con **lo irracional, lo espiritual, lo mágico y lo trascendente**. Desde el mundo clásico hasta el Renacimiento, el arte es la actividad que requiere un aprendizaje y una simple habilidad técnica y el artista es considerado como un obrero o artesano (carpintero, jardinero), con una habilidad manual o mental, que sigue ciertas reglas o normas.

Los griegos consideraban pues, **el arte como un oficio**, sin el componente intelectual que se le daba por ejemplo a poetas y filósofos.

Durante la Edad Media, las actividades realizadas manualmente y que **requieren trabajo físico**, siguen siendo consideradas inferiores (artes mecánicas), frente a otras como la literatura y la música (artes liberales). El artista no goza de prestigio social ni cultural, y las obras son en su mayoría anónimas.

El Renacimiento, es el momento en que el artista se convierte en un personaje importante, cultivado, con **formación intelectual, prestigio y reconocimiento social**, un personaje ilustrado y conocido, y su actividad deja de ser un simple oficio manual ya que se reconoce su **inspiración y capacidad de invención**

A mediados del siglo XVIII, ya es patente la distinción entre **bellas artes** y oficios artesanos, incluyendo dentro de las primeras a la pintura, escultura y arquitectura junto a la poesía, el teatro, la música o la danza, que a partir de este momento se conocerán como **artes mayores**, frente a las artes menores (cerámica, tapiz...), de carácter utilitario.

En el siglo XX esta distinción se convierte en superflua y **la belleza ya no es el principal objetivo del arte**, apareciendo nuevos medios expresivos, como el cine, la publicidad, el video...

Iconografía e Iconología.

La historia del arte es la ciencia que estudia las creaciones artísticas, su contexto histórico y las circunstancias espacio-temporales. Para ello puede seguir varios **modelos o metodologías**, entre los que destacan dos:

- **Modelo Formalista.** Se interesa por los **aspectos formales o plásticos** de la obra del arte (materiales, formas). Nacen así los estilos o tendencias.
- **Modelo iconográfico-iconológico.** Presta atención **a la función, al significado o a la circunstancia histórica de la obra del arte**, estudiando pues el tema y contenido de las obras, interpretándolos a partir de una cultura o ideología.

Función social de la obra de arte en la Historia.

Las funciones del arte son muy diversas, se presentan normalmente interrelacionadas y varían desde el punto de vista histórico y socio-cultural.

Ya los clásicos hablaban en la Antigüedad de la doble función del arte: **deleitar y enseñar**. A lo largo de la historia el **arte es utilizado como instrumento de poder** sobre la población por las clases dominantes (función pedagógica), es el denominado uso social del arte.

En la época actual en cambio la función de deleite cobra auge, debido a la libertad de creación de los artistas.

En la Prehistoria, el arte en cambio tenía una función práctica o utilitaria, frente a la Antigüedad Clásica donde se descubre la función estética del arte, crear belleza. Este culto a la belleza se recupera en el Renacimiento.

Percepción y análisis de la obra de arte en la Historia.

En la interpretación artística son importantes la percepción, realizada de forma espontánea y la comprensión, realizada de forma reflexiva, mental, conociendo la cultura e ideología de una época y descifrando los códigos iconográficos del arte.

Para leer y analizar una obra de arte se deben tener en cuentas los siguientes aspectos:

- Clasificación de la obra: indicando el título, autor, estilo y época de la misma.
- Descripción de la obra: explicar las técnicas, formas (composición, luz, textura, color) y materiales utilizados.
- Comprensión de la imagen: Interpretar o descifrar el tema, contenido, significado, función (símbolos, alegorías) y relacionarlos con el autor, época y contexto histórico (cliente, destino de la obra, papel del artista).