

CONCEPTOS DE ARTE

Arte

El arte ha sido desde siempre un medio de expresión y comunicación universal del espíritu humano.

Estilo artístico

Es un conjunto identificable de características que agrupan una serie de manifestaciones artísticas y autores, descrito según tiempo y espacio.

Manifestación artística

Es la expresión de ideales, sentimientos y emociones mediante una obra de arte.

La obra de arte

Una obra de arte es una realización material objetiva y perceptible, con significación basada en aspectos estéticos y expresivos. Para entender el planteamiento del artista en su obra de arte debemos conocer el lenguaje plástico o visual, que se sustenta en un conjunto de elementos materiales compositivos y significativos.

La obra arquitectónica

La arquitectura es el arte de proyectar, diseñar y construir edificios. La arquitectura utiliza diversos procedimientos y formas en la construcción de estructuras que encierran espacios para ser utilizados por el ser humano.

Elementos de análisis que definen a una obra arquitectónica: elementos de forma, elementos técnicos y elementos no técnicos.

Elementos no técnicos.

- La decoración. Sobre todo, en el exterior, si es abundante, moderada o si carece.
- El espacio. Se refiere principalmente a los espacios que encierra, pero también al que rodea a la obra.
- La luz. La iluminación que penetra al interior, luz natural desde el exterior a través de los vanos.
- La función. Generalmente los edificios tienen una estructura en base a su utilidad práctica.
- El entorno. El lugar donde se construye el edificio: urbano, rural o en contacto con la naturaleza.

Basílica de Superga

La **Basílica de Superga**, es una iglesia en las cercanías de Turín. Fue edificada en el siglo XVIII por Víctor Amadeo II de Saboya en lo alto de la colina de Superga. El arquitecto fue Filippo Juvara, que usó una arquitectura clasicista con un toque barroco propio del momento.

Elementos no técnicos

- Decoración: frontones, pináculos, arcos ciegos, frisos, balaustrados, ménsulas y molduras.
- El espacio: completamente rodeada de espacio.
- Luz: por los escasos vanos de los muros, la luz natural ingresa poca al interior.
- Función: religiosa.
- Entorno: semi-urbano.

Casa de las cascadas

La residencia Kaufmann, más conocida como la casa de las cascadas, es construida sobre una cascada del río Bear Run, en el condado de Fayette del estado de Pensilvania (Estados Unidos). Hoy en día es un monumento nacional que funciona como museo y pertenece al Western Pennsylvania Conservancy.

Elementos no técnicos

- Decoración: austera.
- El espacio: al aire libre.
- Luz: por los amplios vanos de los muros, la luz natural que ingresa es abundante.
- Función: al inicio tuvo función recreativa de la familia, hoy funciona como museo.

- Entorno: natural.

La obra pictórica

La pintura es el arte y técnica de crear composiciones figurativas o abstractas a través de la aplicación de pigmentos de color sobre una superficie, cuyas imágenes representadas pueden ser de la realidad o de la imaginación.

El análisis de la obra pictórica supone un conjunto de elementos para su comprensión que suelen ser:

1. Los géneros.

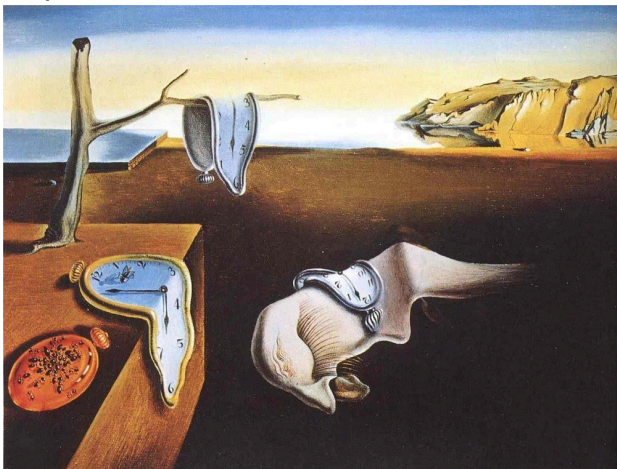
- Bodegón. También llamado naturaleza muerta, conjunto de objetos artificiales y frutas.
- Paisaje.
- Retrato.
- Naturaleza.
- Desnudos.
- Escenas. De la vida cotidiana, costumbrismo, historia...

2. Elementos técnicos. Los materiales de que está hecha la obra, incluyendo el soporte.

3. Elementos plásticos.

- El color. Predominio, contraste, armonía y temperatura.
- Los ejes. Son líneas invisibles en la composición (verticales, oblicuas, horizontales y curvas) y pueden formar polígonos, dando dinamismo y significado.
- El volumen, objetos en tercera dimensión.
- La perspectiva. Sensación de profundidad y lejanía: cónica, jerárquica, escorzo, esfumato y atmosférica.
- La luz. Referida a la iluminación en el cuadro; puede ser real o ficticia, diurna o nocturna.

La persistencia de la memoria

Descripción

Tipo de obra: pintura exenta.

Estilo: surrealista.

Localización: Museo de Arte Moderno, Nueva York.

Dimensiones: 24cm × 33cm.

Autor: Salvador Dalí.

Cronología: 1931.

Elementos técnicos: Realizado mediante la técnica del óleo sobre lienzo.

Elementos formales y plásticos:

Composición. Dinámica y sencilla con figuras irreales pero muy balanceadas.

La luz. Natural y a la vez ficticia.

Perspectiva. Representada mediante líneas oblicuas, superposición de algunas figuras y el efecto de lejanía.

Color. existe una armonía de marrones, ocre y azul.

Ojos en el calor

Descripción

Tipo de obra: pintura exenta.

Autor: Jackson Pollock (pintor estadounidense).

Estilo: abstracto.

Localización: Venecia, Fundación S. R. Guggenheim.

Dimensiones: 137 x 110 cm.

Cronología: 1946.

Elementos técnicos: pintura al óleo realizada sobre lienzo.

Elementos formales y plásticos:

Composición. No existe figuración ni un punto dónde empieza y termina el recorrido del contenido, todo es dinámico, enérgico y en movimiento.

Perspectiva. No existe, sin embargo, se generan relieves claros y agujeros oscuros como si fuera un laberinto.

La luz. No existe, lo que hay es una especie de claridad generada por los colores claros como el blanco y gris.

El color. Predominio de grises en contraste con el negro, rojo, amarillo y azul.

La obra escultórica

La escultura es el arte de crear figuras en volumen mediante diversos procesos y materiales. El análisis de una obra de escultura requiere del estudio de sus elementos compositivos que la definen como:

1. Géneros.

- Retrato (estatuaria).
- Imaginería. Representaciones y simbología religiosa.
- Ornamental. Adornan lugares públicos como plazas y calles, pueden ser mitológicas.

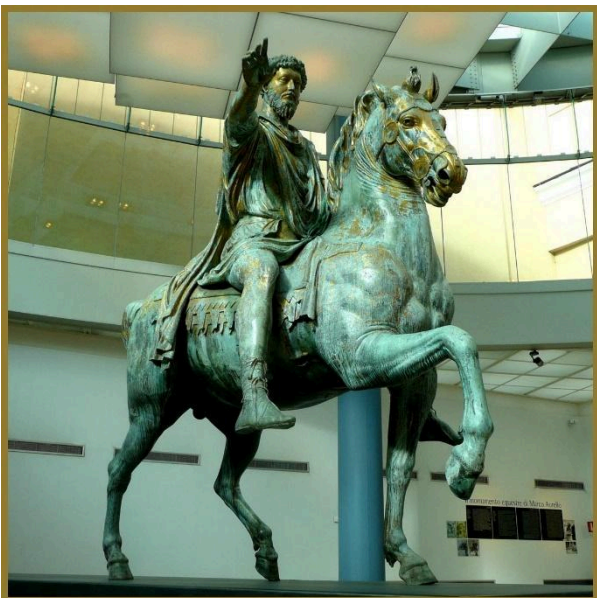
2. Elementos plásticos.

- Movimiento. Sensación de acción y no reposo en las figuras.
- Espacio. Se refiere al espacio que rodea a la escultura y también al que se genera en la misma.
- La luz. Es de la realidad y cuando da en la obra hace resaltar los volúmenes.
- El color. Puede ser del color de la materia de que está hecha, o policromada.
- La línea. Son ejes o direcciones que se forman en la composición, pueden ser verticales, horizontales, oblicuos o curvos.

3. Posición.

- Sedente (sentado).
- De pie.
- Yacente (tumbado).
- Orante (orando).
- Oferente (actitud de ofrendar).
- Ecuestre (montado a caballo).

Marco Aurelio a caballo

Descripción.

División: exenta.

Género: estatuaria.

Temática: profana.

Elementos técnicos: Realizada en bronce.

Posición: ecuestre.

La estatua ecuestre de Marco Aurelio, es una estatua de bronce, de 4.24 metros de altura. Data del siglo II, concretamente del año 176 d. C.

El tema central de la estatua es el poder y la grandeza divina, con el emperador agrandado con respecto a su talla real y tendiendo su mano, en un gesto muy característico de los retratos de Augusto.

Rey y Reina

Rey y Reina es una escultura de bronce de Henry Moore, hecha en 1952. Representa dos figuras, una masculina y una femenina, sentadas en un banco. Mide 170 cm. de alto, su estilo es moderno. Se colocó en el Glenkin Sculpture Park, al sur de Escocia. Se trata de una escultura monumental y exenta.

Se caracteriza por el canon muy estilizado y alargado en cuerpo y extremidades, con la clásica combinación de volúmenes cóncavos y convexos que utilizaba Henry Moore para configurar los volúmenes de sus figuras humanas. El banco sobre el que están sentadas actúa de elemento de unión de ambas figuras, que apenas se relacionan entre sí.

El grabado

El grabado es el arte de crear composiciones expresivas mediante diferentes técnicas de impresión, que tienen en común el dibujar una imagen sobre una superficie rígida, llamada matriz, dejando una huella que después aloja tinta y será transferida por presión a otra superficie como papel o tela, lo que permite obtener varias reproducciones de las estampas.

Dependiendo de la técnica utilizada, la matriz puede ser de metal (tradicionalmente cobre o zinc), madera, linóleo o piedra, sobre cuya superficie se dibuja con instrumentos punzantes, cortantes o mediante procesos químicos. Actualmente también se utilizan placas de diferentes materiales sintéticos que se pueden grabar de manera tradicional con punzones o mediante procedimientos fotográficos, digitales o láser.

Sus elementos visuales son similares a los del dibujo artístico: línea, forma, volumen, composición...

Melancolía I

Melancolía I es uno de los tres grabados del famoso pintor del Renacimiento alemán Alberto Durero, que, junto con *El caballero, la Muerte y el Diablo* y *San Jerónimo en su gabinete*, compone las *Estampas Maestras*. Es considerada la obra más misteriosa de Durero y se caracteriza, como muchas de sus obras, por su iconografía compleja y su simbolismo. Es una composición alegórica que ha suscitado diversas interpretaciones. Mide 24 cm de alto y 18.8 cm de ancho.

Diseño gráfico

El **diseño gráfico** consiste en proyectar comunicaciones visuales destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos sociales, con objetivos determinados. En los últimos años ha mayor importancia y demanda a causa del desarrollo de nuevas tecnologías.

El diseño gráfico comprende diferentes actividades según las necesidades humanas: logotipos, carteles publicitarios, edición de prensa y libros, diseño Web, carátulas y señalización.

El cartel publicitario

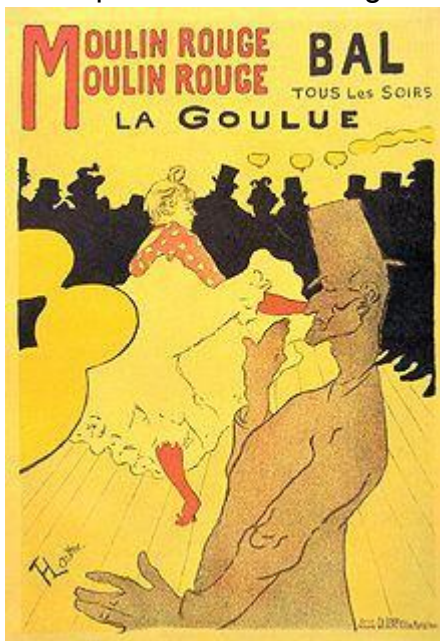
El cartel es un trabajo de diseño gráfico que contiene un mensaje visual de carácter publicitario, un aviso sencillo de ver, que comunica, estimula y exhorta al público que lo percibe.

El análisis o creación de un cartel debe cumplir con algunas condiciones:

- Formato. Cuadrado o rectangular.
- Posición. Vertical, diagonal u horizontal.
- Texto. La menor cantidad de palabras posibles para que el espectador lo lea rápido.
- Dibujo o imagen. Puede o no llevar, pero las imágenes llaman más la atención del espectador.
- Ubicación. El lugar donde se coloque debe ser adecuado y que se vea con facilidad.
- Color. El uso adecuado de los contrastes cromáticos.

En la actualidad existen dos medios para crear carteles publicitarios: el convencional o plástico, y el digital que hace uso de la tecnología moderna.

Cartel para el Moulin Rouge de París.

Realizado por Henri de Toulouse-Lautrec con litografía en color en 1891. Forma parte de las composiciones del estilo pictórico de la época "Art Nouveau". Tiene un formato rectangular y posición vertical.

El **Moulin Rouge** ("Molino Rojo") es un famoso cabaret parisino, construido en 1889 por el español Josep Oller, que también era propietario del Olympia y Charles Zidler. Está situado en el barrio rojo de Pigalle en el número 82 del Boulevard de Clichy, al pie de Montmartre, en el distrito 18 París, Francia.