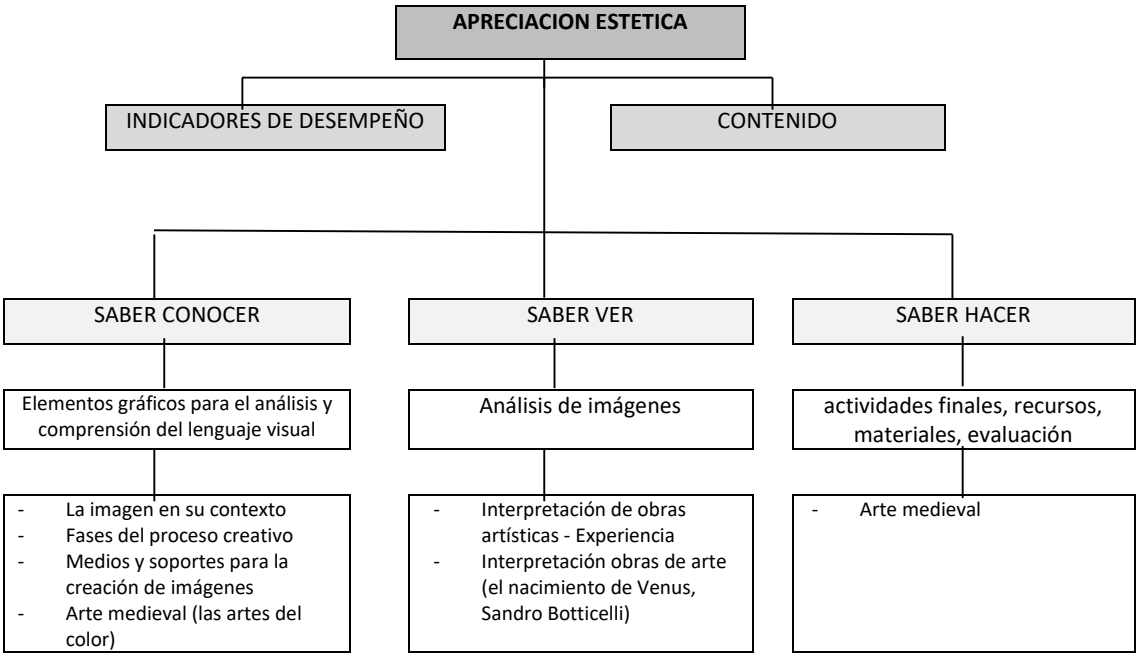
DESCRIPCION:

APRECIACION ESTETICA
Artística Grado 11
GUIA DIDACTICA
periodo 2/2022

Desde sus orígenes el ser humano ha utilizado la imagen para representar sus ideas, sus creencias o sus intenciones. Cada cultura elabora símbolos para identificarse y diferenciarse de otras culturas.



SABER CONCEPTUAL
¿Cómo gestionar la producción de propuestas artísticas del proyecto de grado en el contexto escolar y local?

COMPONENTES:

- Interpretación formal
- Interpretación extratextual

INDICADORES DE DESEMPEÑO

- Saber conocer
  Reconoce la función social del arte como parte fundamental para el desarrollo de la humanidad.

- Saber hacer
  Argumenta sobre la importancia social del arte para fundamentar el desarrollo humano.

- Saber ser
  Realiza análisis y aportes significativos para enriquecer sus trabajos artísticos y los de sus compañeros.

CONTENIDOS:

La imagen en su contexto
Fases del proceso creativo
Medios y soprtes para la creacion de imágenes
Historia del arte

EVALUACION

Criterios de evaluación

1.Diferenciar y reconocer los procesos, técnicas, estrategias y materiales en imágenes del entorno audiovisual
2. Reconocer los distintos lenguajes visuales en las imágenes fijas de su ámbito de influencia cultural y clasificarlos según su finalidad y medio de realización utilizado.
3. Utilizar el léxico específico de la materia para distinguir aspectos denotativos y connotativos de la finalidad de los periodos del arte.
4. Analizar los elementos representativos y simbólicos de una imagen.
5. Seleccionar el tipo de línea y textura, adecuándolas a la finalidad expresiva de la representación gráfica.
6. Cambiar el significado de una imagen por medio del color
7. Emplear los elementos configurativos del lenguaje visual para la realización de composiciones plásticas personales.
8. Analizar imágenes teniendo en cuenta elementos básicos constitutivos de la sintaxis visual y semántica.
9. Reconocer distintos soportes y técnicas de expresión grafico plásticas.
10. Utilizar adecuadamente las técnicas gráficas según las intenciones comunicativas.
11. Realizar un proyecto, seleccionando entre los distintos lenguajes gráficos, plásticos y visuales, el más adecuado a las necesidades de expresión.
12. Saber manejar los distintos materiales e instrumentos adecuados a las diversas técnicas gráficas, plásticas y visuales.

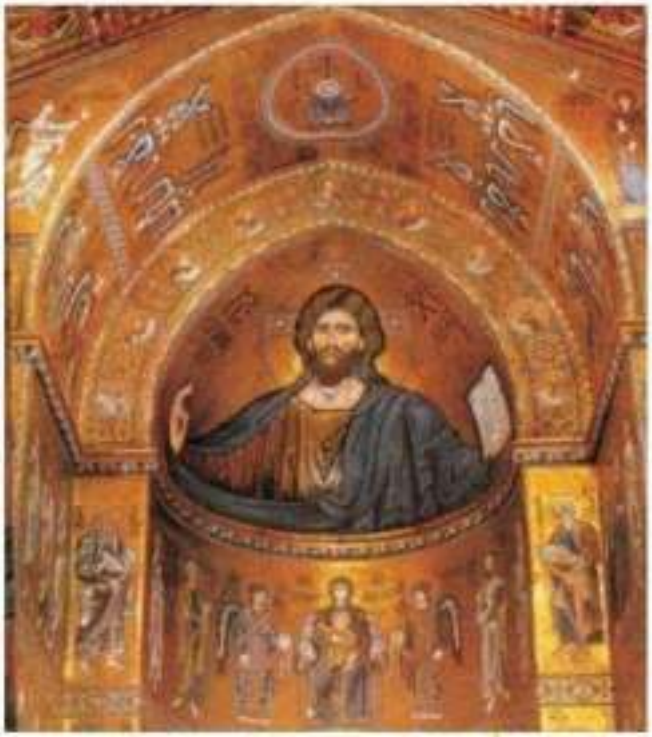
Procedimientos

Durante el periodo se han preparado varios momentos de evaluación con diferentes objetivos; explorar lo que el estudiante conoce del tema que se va a desarrollar, consolidar los conceptos y finalmente aplicar lo que ha aprendido.

Será importante observar la manera en que el estudiante establece relaciones entre el tiempo y la manera como propone o llega al objetivo planteado de cada actividad a partir del trabajo en clase (proceso-seguimiento).
La evaluación se desarrolla por medio de actividades prácticas, de consulta, de observación de construcción de mini proyectos en los que debe aplicar lo abordado en la guía.
La evaluación, además se aborda desde el grado de participación y la actitud positiva en clase, el grado de esfuerzo personal, el cuidado de los materiales y del aula, la puntualidad, el consolidar los conceptos y finalmente, aplicar lo que ha aprendido.

La imagen en su contexto

ACTIVIDAD 1



Pantocrátor de la catedral de Palermo, 1148.

¿Creen que una persona que vivió hace 200 años podría entender este grafiti?

Toda obra es el resultado de una intención, la intención del creador. Una parte importante de esta creación está relacionada con el supuesto observador. Es decir, el artista tiene presente que su obra será recibida, observada y, por lo tanto, interpretada por otras personas.

Cuando el observador y el creador son contemporáneos pueden darse dos situaciones. Algunas veces, ambos tienen unos códigos similares, unos componentes culturales comunes, que facilitan la comprensión de la imagen. Pero en otras ocasiones los códigos difieren al no compartir el observador y el creador el lugar de residencia o su herencia cultural.

También puede ocurrir que el observador pertenezca a un momento histórico muy posterior al del artista. En este caso, puede que la intención del creador no sea percibida por el observador sin un conocimiento claro de las intenciones o de las razones reales por las que el creador realizó una determinada obra.

Existen factores de tipo histórico, social, cultural, económico o político que influyen en el artista, y es importante conocerlos para comprender su obra.

Podemos contemplar obras cuya intención inicial respondía a finalidades de tipo religioso, mágico o simplemente para un uso común, y que, con el paso del tiempo, percibimos como obras artísticas y admiramos por su belleza.

Tipos de imágenes

Vivimos rodeados de imágenes. Este hecho es fruto de una verdadera revolución: el lenguaje visual se ha impuesto al lenguaje verbal en muchos ámbitos de la vida cotidiana, debido a la enorme capacidad comunicativa que poseen las imágenes y a la facilidad técnica para fabricarlas de la que disfrutamos en la actualidad. No en vano se dice que una imagen vale más que mil palabras.

Las imágenes son los signos del lenguaje visual, es decir, son unidades que nos sirven en la comunicación y están dotadas de significado, posibilitando la transmisión de un mensaje.

Según la relación que mantienen con la realidad o la idea que representan, existen diferentes tipos de imágenes: iconos, símbolos e indicios.

Un icono es un signo que mantiene una relación de semejanza en la forma con aquello que representa. Por ejemplo, las señales que indican las salidas de emergencia tienen este carácter.

Un símbolo es una imagen que representa un concepto porque se asocia con él por tradición o de manera convencional. Así, la paloma se ha convertido, en la mayoría de los lugares, en símbolo de la paz.

Un indicio es una imagen que refleja la existencia de una realidad. Por ejemplo, la imagen del humo indica la existencia de fuego.

Medios y soportes para la creación de imágenes

A la hora de crear artísticamente, el término **imagen** es muy amplio. Así, podemos crear imágenes también cuando pensamos en cómo puede ser un objeto de uso.

Las imágenes se pueden clasificar según su función en dos grupos, diferenciando entre imágenes artísticas e imágenes no artísticas o imágenes cotidianas.

La función estética es la que predomina en la creación de las imágenes artísticas, mientras que las funciones informativa o expresiva son las predominantes en las imágenes cotidianas.

Felipe el Bueno de Borgoña. Miniatura para ilustrar una página del libro Grandes cánticos de Francia del siglo XV.

Creación de imágenes artísticas

MEDIOS BIDIMENSIONALES

- **El dibujo** se basa en la utilización de la línea y el trazo, con materiales como el lápiz, el carboncillo o la pluma.
- **La pintura** se basa en el uso del color con materiales como el óleo, la acuarela, la témpera, etc., que permiten objetivos expresivos muy diversos.
- **El grabado** permite la impresión de una serie de imágenes iguales a partir de un modelo o matriz.

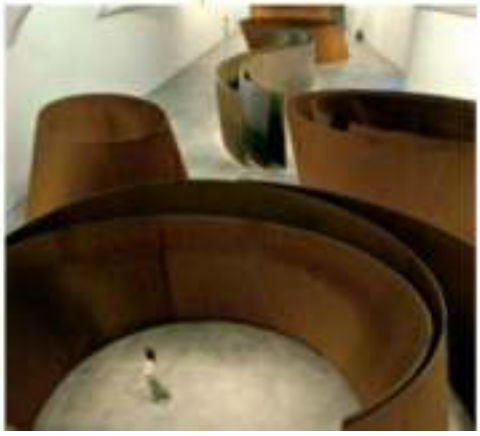
MEDIOS TRIDIMENSIONALES

- **La escultura** permite obtener imágenes tridimensionales para ser vistas, a partir de materiales y, de por sí, con volumen.
- **La arquitectura** es el arte y la técnica para crear espacios habitables, conjugando aspectos funcionales y expresivos.

Formas en barro de secreto. Rafael Zabaleta, 1952. Óleo sobre lienzo.

Catedral Alejandro Nevski. Sofía, Bulgaria, 1924.

La materia del tiempo. Richard Serra, 2005. Instalación de siete esculturas monumentales.



HISTORIA DEL ARTE - PERIODOS DEL ARTE

Prehistoria. Los orígenes del arte

La magia probablemente fue la finalidad de las primeras manifestaciones artísticas del cazador del Paleolítico. Con la llegada de la llamada «revolución neolítica», la sedentarización propició la creación de construcciones funerarias y cultuales.

Las pinturas rupestres del altiplano sahariano del Tassili (Argelia) constituyen un interesante testimonio narrativo de las culturas prepaleolíticas. Las representaciones más tardías, realizadas con un naturalismo de carácter esquemático, son alusivas a la domesticación de los animales, tal como denota este rebaño de bueyes conducido por pastores.

Al período Magdaleniense (15 000-10 000 a.C.), la fase final del Paleolítico, pertenece este ejemplar de bisonte modelado en un soporte de arcilla (derecha), hallado en un recóndito lugar de la cueva de Le Tuc d'Audoubert (Ariège, Francia). Prácticamente esculpido en su totalidad, es uno de los pocos ejemplares que se conocen realizados con esta técnica.

La aparición de las expresiones artísticas en las primeras comunidades humanas es un fenómeno global que se sucede diacrónicamente en todas las regiones del planeta. Dicho desarrollo se produce cuando la creación no responde sólo a criterios funcionales. Durante el Paleolítico, la especialización permitió el desarrollo de las técnicas de trabajo de los materiales, factor que, unido a la incipiente evolución de la simetría y la proporción, propició la representación de figuras de líneas naturalistas y plenas de simbolismo.

Las manifestaciones paleolíticas

En el Paleolítico superior (35 000-10 000 a.C.), el hombre de Cro-Magnon dio un importante paso hacia el arte en el continente europeo. Fue entonces cuando surgieron los primeros motivos figurativos. En primer lugar, la representación de animales en un número muy elevado debido a la importancia de la caza. En segundo lugar, los distintos grupos de figuras humanas: las femeninas, con los rasgos sexuales exagerados como símbolo de fertilidad; las masculinas, relacionadas con las cacerías; y las antropomorfas, probablemente chamanes (cueva de Trois-Frères, Francia). También hicieron su aparición los signos, de difícil interpretación pero probablemente vinculados a un contexto mágico. Parece existir un cierto ideario decorativo. En este momento cristalizó el conocimiento necesario que daría comienzo a las distintas técnicas artís-

ticas combinadas con gran habilidad para realzar el efecto estético. Por el tipo de soporte, el arte paleolítico se puede clasificar en parietal y mobiliar. El arte parietal se desarrolla en el interior de las cavernas y, por tanto, se agrupa en zonas de geología accidentada, especialmente en la zona francocantábrica (Altamira* y Lascaux*). La decoración característica de las cavernas

es la pintura. Mediante la mezcla de polvo mineral o arcilloso con aglutinantes obtenían unos pigmentos de color negro, rojo, ocre y violeta, que pintaban con pinceles de pelo, con tampones o con los dedos. Las imágenes tienen un contorno definido cuyo interior se puntea, colorea o, sencillamente, no se decora. También hay restos de escultura exenta, modelada en arcilla (bisontes de Le Tuc d'Audoubert, Francia). Por otra parte, el arte mobiliar se extiende por toda la zona habitada: grabado, relieve y escultura forman una tríada difícilmente disociable, que utiliza diferentes soportes para crear un arte móvil. De entre todas las piezas de arte mobiliar destacan las «venus», arquetipos femeninos (*Venus de Willendorf**).

La interpretación del arte paleolítico se centra en el componente mágico propiciatorio de la supervivencia del colectivo. Este hecho da carácter religioso a las cuevas y los abrigos con decoración parietal.

El Epipaleolítico constituye la evolución conceptual de los esquemas paleolíticos hacia la geometría y la esquematización. Aparecen las escenas en el arte sahariano (Tassili-n-Ajjer, Argelia). La pintura añade el verde y el amarillo, y se aplica la perspectiva torcida en pos de la creación de planos a través de la distinción del trazo y del color.

La expresión simbólica de la revolución neolítica

El Neolítico (10 000-6000 a.C.) representa la sedentarización definitiva, hecho que conlleva la aparición de nuevas formas artísticas, como la cerámica, en la que se distinguen tres tipos: la cerámica de bandas, la cardial y la campaniforme. El arte rupestre se torna esquemático y se combina con el grabado.

Paradigmático de esta esquematización, el arte levantino (5000 a.C.) exhibe sus pinturas en los abrigos del litoral oriental de la península Ibérica (Cogul, Lleida). El hecho de que el arte se desarrolle al aire libre reafirma el carácter de santuario de estos conjuntos, donde el arte desempeña funciones votivas. Figuras animales y humanas sin contorno aparecen en movimiento en escenas cuyas imágenes han sido tipificadas para conseguir un mayor dinamismo, que obliga, no obstante, a reducir sus dimensiones. La ausencia de perspectiva y la desigual distribución de los elementos pictóricos no implica la falta de conocimientos técnicos, sino la intencionalidad de dar una visión global.

También fue en este período cuando apareció la construcción en grandes bloques de piedra, que tiene en Malta (3000-2200 a.C.) su primer exponente. La cultura maltesa es funeraria y su expresión artística principal son las tumbas y los templos monumentales (Hal Tarxien). Como elementos arquitectónicos destacables, incorpora la falsa bóveda y los trilitos. Además, los edificios son decorados con bajorrelieves de figuras geométricas, humanas y animalísticas. La estatuaria, por otra parte, incluye esculturas en terracota o piedra de figuras durmientes o femeninas. Pero la cultura megalítica se generaliza más tarde (3800-2000 a.C.) y se divide en dos zonas: la atlántica y la mediterránea, que no constituyen una unidad cultural. A pesar de ello, adoptan formas constructivas similares, como los sepulcros de corredor y de planta circular con falsa bóveda y los dólmenes. La zona atlántica se distingue por la enormidad de sus construcciones cultuales, en particular las alineaciones de menhires (Carnac, Francia) y los *cromlechs* (Stonehenge*, Reino Unido). En la zona mediterránea, el megalitismo se difunde por las islas Baleares (cultura talayótica) y Cerdeña (cultura nurágica).

A la izquierda, pintura rupestre del abrigo de La Araña de Bicorp (Valencia, España) que refleja una escena de recolección de la miel. La estilización de la figura humana y el carácter documental de su temática son características del arte rupestre levantino de la península Ibérica.

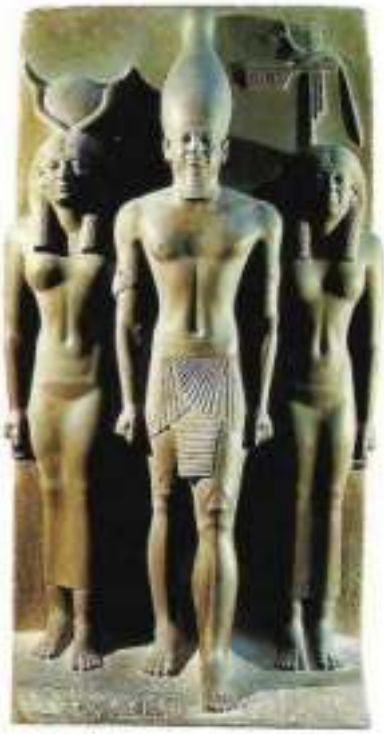
Abajo, la Venus de Lespugue, esculpida en marfil de mamut, que se conserva en el Museo del Hombre de París. La forma estereotipada e impersonal de estas estatuillas paleolíticas alude a un culto a la fecundidad, centrado en la figura de la mujer.

El Egipto de los faraones

Egipto, país fértil en medio del desierto, es «el don del río Nilo», como decía el historiador griego Herodoto. Su arte es, sobre todo, la expresión de un sentimiento religioso profundo que evidencia su empeño por alcanzar el más allá.

Fragmento de una pintura procedente de la tumba de un funcionario tebano de la XVIII dinastía (Museo Británico, Londres). El difunto protagoniza esta escena de caza en las aguas del Nilo, rodeado de una variada fauna fluvial.

A la derecha, tríada integrada por el faraón Micerino, Hathor (a la izquierda) y la diosa de un nomo del Alto Egipto (IV dinastía, Museo de El Cairo). En el Imperio Antiguo se estableció el canon de representación de la figura humana, que tenía en cuenta la posición del personaje según su rango social. Así, el faraón podía ser plasmado mediante dos posturas bipedestas: sentado, o bien, como aquí, de pie, en actitud de caminar.



El arte egipcio desarrolla un sistema de representación propio para expresar un universo imaginario basado en el carácter cíclico de la concepción cosmológica egipcia, que establece una continuidad entre la vida y la muerte. En este sistema, signos y figuras interaccionan para llevar a cabo una función simbólica y mágica: las imágenes sustituyen a los individuos y los objetos que representan, y cumplen su papel en la vida ultraterrena. Por esta razón, el arte oficial adopta las perspectivas aspectiva y jerárquica. Como consecuencia, se aleja del naturalismo e idealiza la esencia de la imagen, lo cual deriva en la creación de arquetipos.

Residencias para la eternidad

Con la unificación del Alto y del Bajo Egipto se intensificó el impulso constructivo. Si en un principio el adobe era el principal elemento de construcción, pronto sería sustituido por la piedra en los edificios de prestigio. La arquitectura funeraria y religiosa se caracteriza por la monumentalidad. Por lo que respecta a la arquitectura funeraria, los primeros ejemplos son las mastabas de la necrópolis de Saqqarah (dinastías I-III), que reproducían los palacios de la nobleza, y como tales fueron edificadas en adobe. Además de la tumba, incluyen otros elementos que constituirán, a partir de entonces, el ajuar básico de cualquier enterramiento: la barca, los almacenes, la estatua o el busto del difunto y la estela, todos ellos destinados a garantizar una vida placentera en el otro mundo.

También durante el Imperio Antiguo (2778-2420 a.C.) se emprendió el primer proyecto funerario global, dispuesto por el faraón Djoser, cuyo monumento más destacable es la pirámide escalonada (Saqqarah). La obra fue diseñada por Imhotep, quien utilizó la piedra de modo masivo e introdujo el sillar como cimiento de todo el conjunto. El complejo de Djoser ejerció una gran influencia en la concepción

Fachada de la sala hipóstila del templo de Hathor (época ptolemaica, Dendérah). Característica de la arquitectura religiosa egipcia, la sala hipóstila se cubre con un techo arquitrabado sustentado por columnas hathóricas, es decir, decoradas con la cabeza de la diosa Hathor en las cuatro caras del capitel.

La forma escalonada de la pirámide de Dyoser (III dinastía, Saqqarah) resulta de una superposición de mastabas de dimensiones cada vez menores hasta alcanzar la altura de 60 m. El monumento se halla en el interior de un recinto que encierra tumbas y capillas funerarias.

de la arquitectura funeraria faraónica, a la que se añadieron dos templos unidos por una rampa o galería (necrópolis de Giza). En el Imperio Medio (2160-1778 a.C.) se recuperó esta tipología, que fue adaptada al paisaje en el cual se integraba y se le añadieron rampas y terrazas porticadas (conjunto de Mentuhotep). Así mismo, el adobe sustituyó con frecuencia a la piedra. A causa de los frecuentes saqueos, los faraones del Imperio Nuevo (1580-1085 a.C.) impusieron un cambio sustancial en la arquitectura funeraria: los hipogeos. Así, en Tebas, se construyeron el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas, emplazamientos fáciles de vigilar. A pesar de ello, todas las tumbas reales fueron saqueadas, con la única excepción de la de Tutankhamón.

No obstante, los ámbitos destinados al culto funerario siguieron construyéndose al aire libre. Estos recintos seguían la disposición de los templos de culto y tenían una magnificencia equiparable a la de los conjuntos del Imperio Antiguo (templo funerario de la reina Hatshepsut).

Templos para un gran número de dioses

Egipto rendía culto a muchos dioses, pero el esfuerzo constructivo se centró en los dioses oficiales, en especial en Amón Ra, dios del Sol. Durante el Imperio Nuevo, los templos solares de Karnak y Luxor fueron embellecidos y remodelados; Ramsés II (XIX dinastía) mandó construir Abu Simbel, edificio ordenado según un eje axial y decorado de acuerdo con los nuevos cánones iconográficos de engrandecimiento de la figura regia. Por otra parte, los templos de culto mistérico se caracterizan por el recorrido iniciático de su trazado y la ocultación a los devotos de la divinidad, el acceso a la cual se limita a los sacerdotes encargados de su liturgia. La influencia helenística en el país del Nilo es perceptible en la época tolemaica (templo de Hathor en Denderah).

La Paleta del rey Narmer (I dinastía, Museo de El Cairo) forma parte de una serie de placas de pizarra que los egipcios utilizaban para moler y moler pigmentos pictóricos o cosméticos. Su decoración en bajorrelieve (aquí muestra al faraón en pleno combate) proporciona una valiosa información sobre la historia de Egipto.

Artes decorativas: relieve, pintura, escultura y orfebrería

El primer ejemplo de relieve que ha llegado hasta nuestros días es la *Paleta del rey Narmer* (I dinastía), provista de registros superpuestos.

En ella puede advertirse ya la perspectiva aspectiva y jerárquica característica del relieve egipcio, que vivió su época de esplendor durante el Imperio Antiguo, momento así mismo de la aparición de la pintura, con la cual comparte temas iconográficos y con la que incluso se combina para lograr un efecto visual más impactante. La pintura es utilizada con profusión en la ornamentación de sarcófagos y mobiliario diverso, y en las paredes de templos y tumbas (hipogeo de Sennefer en Tebas). Durante el Imperio Nuevo se desarrolló el expresionismo, que rompió con el tradicional hieratismo pictórico. La escultura, por su parte, aparece vinculada al contexto funerario desde el Imperio Antiguo.

El faraón, al que se representa entronizado o en una tríada con diversos dioses (conjunto de Micerino), mantiene siempre la dignidad de su condición. Durante el Imperio Nuevo, la figura regia alcanza mayores dimensiones y llega a suplantar a los pilonos (Abu Simbel). Por otro lado, las figuras de nobles y altos funcionarios son esculpidas según unos cánones mucho más naturalistas. Por último, cabe mencionar los *usheptis*, pequeñas estatuas humanas que trocan su función inicial de exvotos por la de criados de los difuntos en el otro mundo.

Por lo que respecta a la orfebrería, collares, diademas, anillos y pectorales están presentes en los ajuares funerarios desde la aparición de la civilización egipcia. Todos ellos cumplen una función apotropaica, es decir, son amuletos destinados a proteger a su propietario. Quizás las piezas orfebres, como la máscara funeraria de Tutankhamón, sean la mejor prueba de la capacidad de los artesanos egipcios.

La civilización griega

El arte y la cultura occidentales tienen su origen en la civilización de la Grecia clásica. El anhelo de una representación naturalista de la realidad y una concepción monumental a escala humana definen el estilo de este periodo, cuya influencia se extiende hasta hoy.

Arriba, metopa del templo de Zeus (h. 465-457 a.C.; Museo Arqueológico, Olimpia), representativa del primer clasicismo griego.

Bajo estas líneas, ánfora funeraria de estilo geométrico (siglo VIII a.C.; Museo Arqueológico Nacional, Atenas).

El arte griego abarca un periodo que se extiende desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo II a.C., momento de la conquista romana de Grecia. En este periodo se desarrolló una cultura que ha sentado las bases del pensamiento occidental. La llamada tradición clásica nació, por tanto, en Grecia y se caracteriza por un arte basado en la representación naturalista y expresiva, que desarrolla unas reglas propias, denominadas canon, determinantes de las proporciones específicas de cada género. El canon se basa en nociones geométrico-matemáticas, y su objetivo es el de plasmar la belleza ideal. La máxima expresión de este ideal se alcanzó en la época clásica (siglo V a.C.), y sentó las bases del arte europeo desde el Renacimiento hasta la Ilustración. Fue necesario esperar al siglo XVIII para que el Romanticismo consiguiera romper de forma definitiva con la concepción artística griega.

La Grecia arcaica: el nacimiento del arte

Desde el siglo XIII a.C. hasta el VIII a.C., la expresión artística se centró en la producción cerámica de motivos geométricos, que caracteriza este periodo. Tras la invasión doria del 1200 a.C., la población jonia recuperó la estabilidad social y, gracias al auge del comercio, pudo llevar a cabo un notable progreso artístico que permitió el nacimiento de la escultura, la pintura y la arquitectura, y el establecimiento del arte griego propiamente dicho, que, no obstante, parte de la dualidad entre los estilos dórico y jónico, característicos de la época arcaica. El legado pictórico griego es prácticamente inexistente, por lo que es necesario ceñirse a la arquitectura y la escultura, géneros ambos estrechamente relacionados, puesto que los edificios disponían siempre de relieves y esculturas exentas en su interior.

Los templos eran construidos a escala humana y presentaban una estructura adintelada. Se erigían sobre un estilóbato que los rodeaba y sobre el que se alzaban las columnas que sostenían el entablamento. Este constituía la parte superior del templo y constaba de arquitrabe, friso y frontón triangular. El frontón y el friso siempre presentaban relieves escultóricos que otorgaban movimiento al edificio. En la época arcaica se establecieron los dos órdenes griegos que marcarían, a partir de entonces, la tipología de los templos: el dórico y el jónico. Estos se diferencian por el tamaño de sus

EL MUNDO DEL ARTE autores, moviementos y estilos. Editorial oceano

El templo del Erecteion (421-406 a.C.), con la célebre tribuna de las cariátides (estatuas femeninas) en el lado sur, es un ejemplo del estilo jónico en la Acrópolis de Atenas.

columnas y por su entablamento, y si el estilo dórico es austero y sobrio, el jónico es más sensual y ornamentado. En el estilo dórico, las columnas carecen de base y su capitel no está esculpido, sino formado por tres piezas planas: el collarino, el equino y el ábaco. El friso se compone de metopas, donde se ubican los relieves, y de triglifos. En este estilo fueron construidos casi todos los monumentos de la Acrópolis ateniense. Por otro lado, el estilo jónico presenta columnas más trabajadas y estilizadas, que reposan sobre una base. Encima de ellas, un capitel con volutas sostiene el arquitrabe. El friso, a diferencia del orden jónico, está completamente esculpido, como puede apreciarse en el templo de Atenea Nikê. Posteriormente apareció el estilo corintio, desarrollo barroco del jónico.

Por otra parte, la escultura fue un género muy importante. La preocupación por el naturalismo y el movimiento, fundamental en el pensamiento griego, hizo que las figuras adelantasen un pie al uno y que se presentaran desnudas para conseguir expresar con la mayor fidelidad posible la anatomía corporal y la noción de movimiento. La estatuaria arcaica se compone básicamente de figuras humanas masculinas (*kouroi*) y femeninas (*korai*).

El apogeo de Atenas y el clasicismo griego

A mediados del siglo V a.C., Atenas ejercía su dominio político, económico y artístico sobre el resto de Grecia. Este florecimiento hizo que el hombre griego se desvinculara progresivamente del mito y diera cada vez más importancia al razonamiento filosófico. El auge de la razón llevaría a los artistas a buscar a través de ella la belleza ideal, que sólo existía en su mente y en el mundo trascendental, según Platón. Así surgieron los primeros cánones estéticos basados en la teoría de las proporciones y representados magistralmente por la perfección formal, como el *Doríforo** de Policleto o la *Venus de Milo**. Bajo la égida de Pericles se realizaron las más sublimes esculturas, obra de Fidias, artífice de los relieves del Partenón* y de la paradigmática *Atenea Partenos*. En cuanto a la arquitectura, los templos más destacados de esta época se levantan en la Acrópolis: el Partenón y el Erecteion, el primero dórico y el segundo, jónico.

Ahajo, el Kouros de Melos (525-500 a.C.; Museo Arqueológico Nacional, Atenas). En el centro de la doble página, detalle de «figuras negras» debida a Exekias (h. 550-540 a.C.; Museos Vaticanos, Roma).

El helenismo

En el siglo IV a.C., con Alejandro Magno, el Mediterráneo oriental alcanzó la unidad política, que revirtió en los ideales tradicionales de la polis griega: la crisis acentuó el concepto de la individualidad del hombre y se intentó reflejar el estado de ánimo del personaje representado. Por ello, el arte helenístico se hizo más realista y las escenas cotidianas o dramáticas están marcadas por un patetismo que se impondrá en el arte escultórico como en el *Laocoonte**. También la arquitectura cultual buscó efectos dramáticos en su desarrollo, basado en la superposición de terrazas que sorprendían con sus cambios de perspectiva (*Altar de Zeus** en Pérgamo). El estilo helenístico fue adoptado por los romanos tras la conquista de Grecia y constituyó el fundamento principal de su arte.

EL MUNDO DEL ARTE autores, moviementos y estilos. Editorial oceano

El Imperio Romano

Aunque heredera de la cultura griega, Roma cultivó una concepción más pragmática del arte, considerado como una manifestación al servicio del poder. A través de las conquistas de su Imperio, sus esquemas estéticos se extendieron en toda la cuenca mediterránea.

Arriba, el Tabularium de Roma (78 a.C.), en el Capitolio, utilizado como archivo. A la derecha, retrato en mármol del emperador Nerón (54-68 d.C.).

Los arquitectos y urbanistas romanos prestaron especial atención a las infraestructuras de sus ciudades. Abajo, el acueducto de los Milagros de Mérida (siglo I a.C.).

Desde su mítica fundación en el año 753 a.C. hasta el 509 a.C., Roma estuvo supeditada a la política y el arte etruscos. No obstante, a partir del siglo IV a.C., y hasta el siglo II con la conquista romana de Grecia, la influencia griega fue cada vez más importante, hasta convertirse en decisiva durante el Alto Imperio (siglos I a.C.-III d.C.). Roma asimiló el estilo helenístico y le dio un barniz de pragmatismo con una representación utilitaria del arte, al servicio del poder. Al mismo tiempo, las formas artísticas populares hubieron de ser corregidas para refugiarse en la cotidianidad. La característica principal del arte romano es su realismo, que refleja la historia, el Estado y la sociedad, lo cual da lugar a una representación politizada. Como mayor aportación romana, cabe destacar el progreso de la arquitectura, basada en la simetría y la axialidad y favorecida por la utilización de unas magníficas técnicas constructivas que no serían superadas hasta el siglo XIX. Otra novedad es la creación, por primera vez en la Historia, de un mercado para las obras de arte.

La Roma republicana

A causa de la expansión territorial, y en parte gracias a ella, la técnica romana desarrolló una gran capacidad arquitectónica, tanto en su vertiente religiosa como en la civil. La transformación del templo adoptó el modelo etrusco y se edificó sobre un podio, orientado axialmente, que persigue el efecto de fachada con la colocación de columnas sólo en su parte frontal. Posteriormente, los templos se convirtieron en conjuntos dispuestos simétricamente respecto a un eje que conduce al santuario y que adoptan soluciones arquitectónicas novedosas, como la fachada de galerías porticadas con bóveda de cañón o la media cúpula como sostén de las terrazas, como puede observarse en el templo

EL MUNDO DEL ARTE autores, moviementos y estilos. Editorial oceano

de la Fortuna, en Praeneste. Por otra parte, la utilización masiva del mortero y el arco de descarga permitió el desarrollo de una arquitectura pública de carácter utilitario de gran envergadura: numerosos puentes y acueductos jalonaron un Estado en pleno auge.

Por lo que respecta a las artes decorativas, su dependencia del modelo griego es casi absoluta. La originalidad de la escultura radica en un tratamiento de las figuras y de la escena típicamente itálico. En primer lugar, el retrato, producto de las máscaras mortuorias, capta la severidad y el realismo de la *imagines maiorum*. En segundo lugar, el relieve adquiere una dimensión textual para narrar los acontecimientos capitales de la historia de la República bajo un prisma político instrumentalizado.

Por otra parte, el afán de realismo afectó también al género pictórico. Al tradicional movimiento centrífugo del helenismo, la pintura romana añadió la representación de diversos elementos arquitectónicos y paisajísticos que otorgan mayor veracidad a la obra y la integran en la realidad ampliando el horizonte visual. La inclusión de estos elementos de contexto culminó en la perfección de la perspectiva y en el dominio de los planos de los denominados cuatro estilos pictóricos pompeyanos, como muestra la escena dionisíaca de la Villa de los Misterios".

La magnificencia del Imperio

Durante el Alto Imperio, el arte popular, que ensalza la reproducción minuciosa en detrimento del sentido artístico, quedó restringido al ámbito privado, mientras que los modelos clásicos se convirtieron en norma del arte oficial. Sin embargo, la nueva concepción teológica del poder imperial y la adopción de cultos orientales propiciaron una evolución de la tradición helenística tardía sujeta a parámetros romanos, que adquirió características propias en las distintas provincias del Imperio. Empero, las demostraciones artísticas, cuyo común denominador es el colosalismo, pretenden transmitir el ideal romano a través de construcciones que sobrepasan la medida humana y rayan en lo eterno. Naturalmente, la arquitectura es su mejor reflejo. Al servicio del ciudadano, la arquitectura, siguiendo los tratados de Vitruvio, creó enormes superficies para cualquier programa funcional que demuestran su dominio de la relación entre el espacio interior y el exterior. Prueba de ello es el desarrollo de ingentes obras públicas: las termas, inmensos complejos dotados de numerosos servicios que evidencian la difusión del baño público (termas de Caracalla); los conjuntos lúdicos, novedosos, tales como los anfiteatros (Coliseo Flavio"), o bien de tradición griega, como los teatros (teatro de Mérida en la península Ibérica); y, por último, los espacios sociales, los foros, en los que se combinan las construcciones de tipo helenístico según la concepción romana (foro de Trajano), y las basílicas, precedentes formales de las iglesias cristianas. Por lo que respecta a los templos, la tipología más frecuente es de época republicana, aunque se constata la evolución de las formas a partir del añadido de la cúpula (Panteón") o de la planta circular (templo de Baalbek en Siria), elementos característicos del arte helenístico de Pérgamo.

Por su parte, el relieve se aplica con profusión en arcos de triunfo y columnas conmemorativas para plasmar de manera monumental el hecho histórico, como en la columna de Trajano" (erigida en el foro de Trajano en el año 113 para conmemorar la victoriosa campaña de este emperador contra los dacios), y también para expresar el ideal político, como muestra el *Ara Pacis*" (levantado en el Campo de Marte entre los años 13 y 9 a.C. en recuerdo de la paz conseguida en Hispania con los cántabros y los astures).

La escultura vivió su momento cumbre en la época de los Antoninos, e imbuyó eternidad al modelo griego clásico. De esta época, cabe destacar la estatua ecuestre de *Marco Aurelio*, única en su género y modelo de *imperator mundi* a partir de la época del Renacimiento. Por último, la pintura mural abandonó el barroquismo republicano tardío para volver a la concepción plana clasicista de la pared, y también aisló unas escenas de vívida cotidianidad, como muestra el *Castigo de Amor* de Pompeya.

El realismo fue una de las grandes conquistas del arte romano. Sobre estas líneas, escena bélica (de un sarcófago de época imperial).

Los frescos de Pompeya reflejan el alto grado de desarrollo de la pintura romana. Abajo, detalle del friso con amorcillos que decora una habitación de la casa de los Vetii.

EL MUNDO DEL ARTE autores, moviementos y estilos. Editorial oceano

IMÁGENES ARTISTICAS

Las imágenes, en sus distintas formas, permiten expresar ideas y pensamientos, transmiten mensajes y pueden tener intenciones diversas, pero en ocasiones pretenden convencer o condicionar nuestro comportamiento de forma positiva o negativa. Por eso se hacen necesarias la reflexión y la crítica, valores que nos capacitan para pensar y analizar los mensajes visuales libremente.

El arte en todas sus diversas manifestaciones, es un lenguaje que transmite mensajes.

La música, la pintura y la literatura cuentan la historia del hombre y del mundo; reflejan el pensamiento, los problemas, la angustia o la esperanza de cada época; el artista plasma el mundo desde su perspectiva, lo critica o le plantea una alternativa.

La fuerza del arte se traduce en las obras de arte, con un mensaje que viaja a través del consciente, del inconsciente, de las vivencias de cada uno, para hablarnos de algo universal, humano, esencial. Uno de los roles del arte es el de recordarnos quienes somos, en cuanto seres emocionales, racionales y sociales. De la misma manera, el arte se convierte en un canal a través del cual se transforman las narraciones íntimas en una voz colectiva, que denuncia las situaciones que la sociedad se niega a vivir de nuevo.

➢ ACTIVIDAD 1: ANALIZAR MENSAJES Y RECURSOS EXPRESIVOS
(actividad de interpretación extratextual)

LA CREACION VISUAL

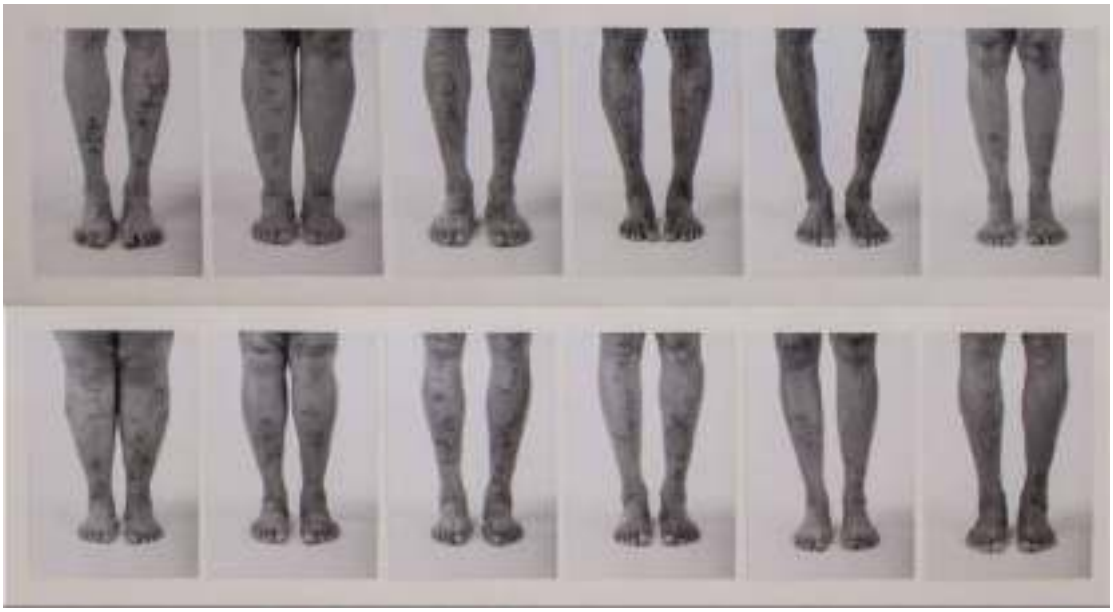
LECTURA DE UNA OBRA DE ARTE

- Una obra de arte transmite sensaciones y emociones a través de formas, colores, signos y volumen
- Una obra de arte debe leerse a través de las reglas del lenguaje visual que nos permiten develar sus secretos y comprender las intenciones del artista
- Una obra de arte siempre está en relación con el momento histórico en la que se realizó
- Una obra de arte puede entenderse por su belleza o por su poder expresivo, o puede no atraer por la forma expresada o por lo que quiere comunicar

OBSERVACION:

1. Observa las obras de las artistas Colombianas Débora Arango y Libia Posada

Libia Posada. Signos cardinales 2008



Debora Arango. La republica 1957

2. Comenta la obra es su conjunto:
- Escribe aquello que consideras más importante de cada obra
- que elementos hacen parte de cada obra
- Emite una opinión personal, que representa o transmite esta obra para ti.
- Cuál de las dos obras te llamo más la atención, explicar

PARTE DOS

Con el análisis de imágenes lograrás:

RECONOCER el contexto en el que se crea una imagen

IDENTIFICAR qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de crear una imagen

SELECCIONAR los instrumentos, medios y sistemas más idóneos para crear una imagen

CONOCER las diferentes etapas por las que pasa un creador para realizar su obra visual

REFLEXION:

3. Describe las posibles motivaciones que llevaron a la artista a realizar esa obra
4. ¿Qué posible mensaje pretendía transmitir la artista con esta obra?
5. Consulta el significado de la obra y escríbelo
6. ¿Qué nos puede ayudar a entender esta obra de arte?

- **ACTIVIDAD 2 PROYECTO CREATIVO**
  (actividad de interpretación formal)

Realiza una propuesta inspirándote en las obras de Paul Klee y Alighiero Boetti que utilizan las letras del alfabeto como pretexto para crear formas y espacios para colorear.

Alighiero Boetti

PAUL KLEE

Elegir una frase, que no sea un "lema publicitario", este debe tener claridad y legibilidad, crea una cuadrícula de líneas rectas, oblicuas, curvas y horizontales o vertical, y luego completa los fondos de colores planos y equilibrados entre sí. Además, utiliza una gama de colores complementarios para tener contrastes de colores fuertes y vibrantes.

Ejemplos:

PRESENTACION ACTIVIDAD:
- Realizar la bitácora
- escribir ficha técnica (tema, fecha, nombre y grupo) detrás de la hoja del trabajo realizado

➢ ACTIVIDAD 3 LA CREACION VISUAL

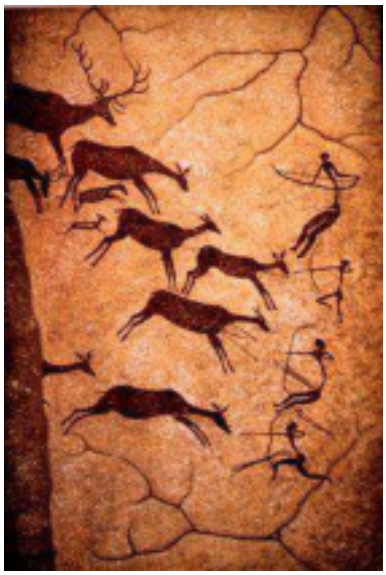
CRACION DE UN SIMBOLO PROPIO (ARTE PALEOLITICO)
(actividad de interpretación formal)

Probablemente la magia fue la finalidad de las primeras manifestaciones artísticas.

En el pasado, la actitud respecto a los cuadros y las estatuas fue, con frecuencia, análoga. No se concebían como simples obras de arte, sino como objetos con una función definida.
Llamamos primitivos a esos pueblos, no porque sean más simples que nosotros, los procesos de su pensamiento son a menudo más complejos, sino porque están mucho más próximos al estado del cual emergió un día la humanidad.
Entre esos primitivos no existe diferencia entre construcción útil y creación de imagen, en cuanto a la necesidad concierne. Sus chozas están allí para resguardarlos de la lluvia, el viento, el sol y también de los espíritus que los producen; las imágenes están hechas para protegerlos de otras fuerzas que son, en su concepto, tan reales como las de la naturaleza. Pinturas y estatuas, en otras palabras, son empleadas con fines mágicos.

"Esos cazadores primitivos creían que, con solo pintar a sus presas, haciéndolo tal vez con sus lanzas o sus hachas de piedra, los animales sucumbirían también a su poder.
Muchas obras de arte que se han propuesto intervenir en estas extrañas costumbres; de lo que se trata, entonces, no es de si la pintura o la escultura es bella para nuestro criterio, sino de si opera, es decir, si puede ejecutar la magia requerida. Además, el artista trabaja para gentes de su propia tribu, que conocen exactamente lo que cada forma y cada color se proponen significar. No se espera de ellos que inventen o cambien elementos de su media, sino que tan solo que apliquen toda su destreza y su saber a la ejecución de sus obras.
(Gombrich, la historia del arte. 2006)

Observa y analiza las siguientes imágenes



En la bitácora, utilizando toda la hoja, crea una imagen que dé cuenta de las manifestaciones artística antiguas, arte paleolítico, pintura rupestre. Vas a pensar en una imagen a la que le atribuyas algo mágico o espiritual, o una creencia o un valor, etc.

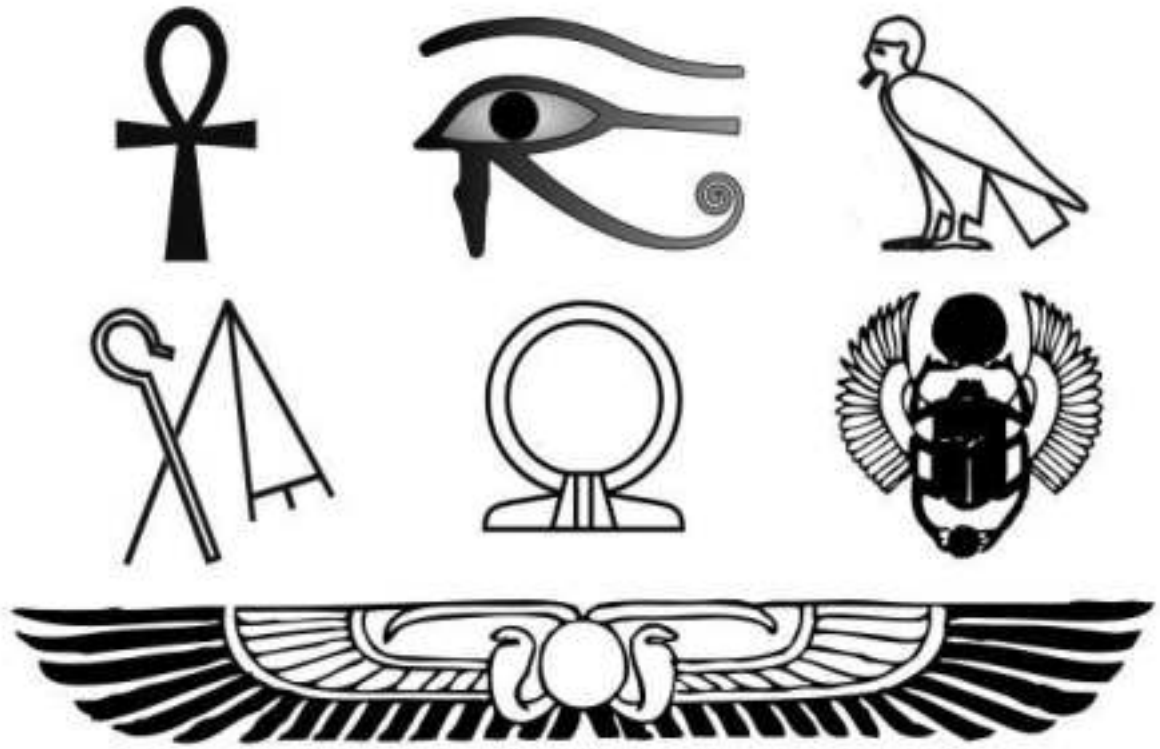
Luego la vas a dibujar en la hoja, para esto observa las representaciones de las figuras en el arte del paleolítico. Además, para esta actividad debes realizar la representación de la figura como si las estuvieras trabajando sobre piedra y utilizando los colores que utilizaron los artistas para sus manifestaciones.

PRESENTACION ACTIVIDAD:
- Realizar la bitácora o blanca (tamaño carta)
- escribir ficha técnica (tema, fecha, nombre y grupo) detrás de la hoja del trabajo realizado

➢ ACTIVIDAD 4 LA CREACION VISUAL

CREAR AMULETO: ARTE EGIPCIO
(actividad de interpretación formal)

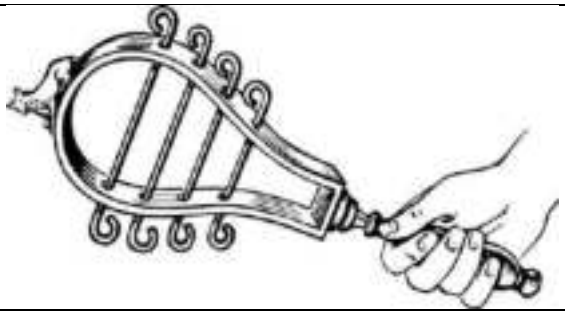
Observa e investiga el significado de los siguientes amuletos



Los símbolos egipcios fueron utilizados durante distintos periodos de la civilización egipcia para representar todo tipo de conceptos e ideas de su mitología. Muchos de estos símbolos estaban relacionados con algún dios egipcio. Los egipcios utilizaban estos símbolos para decorar sus templos, para representar sus dioses en sus inscripciones y para fabricar amuletos para hacer frente a las dificultades.

Cruz ansada o Anj (Ankh)	
Ojo de Horus	
Escarabajo	
Pilar Dyed	
Tyet	
Pluma de Maat	
Ka y Ba	

Seba	
Anillo Shen	
Cetro uas	
Uraeus	
Cayado y Mayal	
Ajet	
Menat	
Disco solar alado	

Sistrum	

ACTIVIDAD

Parte 1
De los amuletos o símbolos presentados anteriormente vas a seleccionar 3 e indaga su significado, escribirlo al frente de la imagen, de los tres amuletos elige el que más te haya gustado, **escribe porque la seleccionaste, que te gusto de ese símbolo y explica**

Parte 2
En la bitácora realiza el dibujo del amuleto, utilizando toda la hoja, luego pinta usa la técnica deseada, además, busca un estilo para su representación

PRESENTACION ACTIVIDAD:
- Realizar la bitácora
- escribir ficha técnica (tema, fecha, nombre y grupo) detrás de la hoja del trabajo realizado

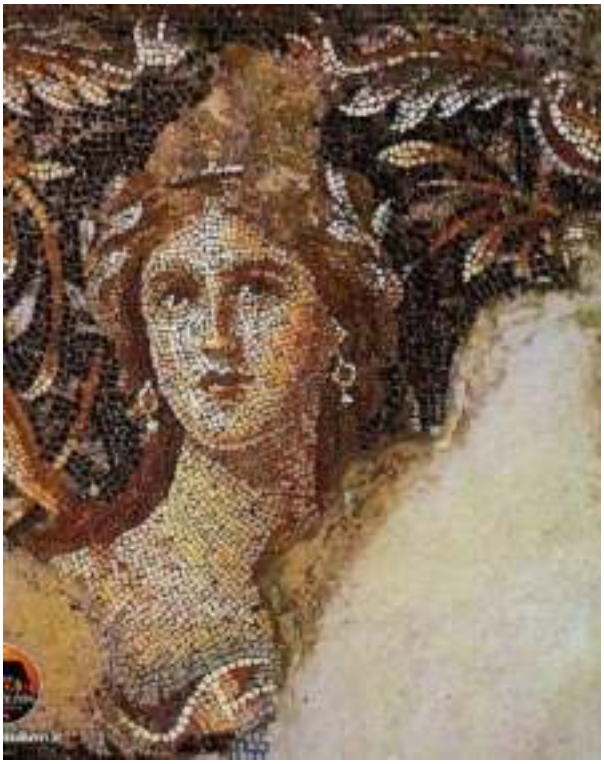
➢ ACTIVIDAD 5 LA CREACION VISUAL

REPRESENTACION DELA FIGURA HUMANA EN EL ARTE GRIEGO Y ROMANO
(actividad de interpretación formal)

Analiza las representaciones de la figura humana en los periodos griego y romano y las técnicas utilizadas

ARTE GRIEGO

ARTE ROMANO (MOSAICO)



ACTIVIDAD

En la bitácora realiza un autorretrato, tomate una fotografía del rostro (frontal o de perfil) calca la imagen o dibújala y luego vas a utilizar la técnica del mosaico para finalizar con la propuesta, usa los materiales que desees.

EJEMPLOS

El autorretrato en la historia del arte

Existen autorretratos de artistas desde la Antigüedad, aunque en Occidente esta práctica se hizo más frecuente a partir del Renacimiento, cuando el arte vuelve a centrarse en el ser humano y su entorno.

En el autorretrato, al no ser por encargo, los artistas son más libres para analizar y representar el modelo. En ocasiones, el autor se representa en una escena, para declararse parte de un grupo social o un momento histórico, o para dar pruebas de su autoría.

1. **Sofonisba Anguissola** (1532-1625) fue una pintora italiana del Renacimiento que cultivó especialmente este género. Sus numerosos autorretratos de pequeño tamaño pueden deberse a un deseo de mostrar su habilidad pictórica, y a la vez de autodefinirse como retratista en diversas cortes de la época.

Autorretrato con siete años
Marc Chagall, 1913.

Autorretrato en el Albergue del olmillo del alba
Leonora Carrington, 1937.

2. **Rembrandt Harmenszoon van Rijn** (1606-1669) utilizaba su imagen como objeto de estudio pictórico y se conservan muchos autorretratos suyos. Intentaba demostrar la nobleza de su profesión reflejándose como una persona adinerada y con poder.

3. **Marc Chagall** (1887-1985) se autorretrata pintando, pero con una mano de seis dedos, aludiendo a su origen judío. En la pared aparecen otros datos sobre su vida: imágenes de la torre Eiffel y de su ciudad de origen, Liozna, en Bielorrusia.

4. **Leonora Carrington** (1917-2011), pintora surrealista, hace un autorretrato que parece salido de un sueño. En la imagen, los objetos tienen una fuerte carga simbólica, intentando transmitir a través de ellos el propio subconsciente de la artista.

5. Para expresar ciertos sentimientos y provocar fuertes emociones en el espectador, **Francis Bacon** (1909-1992) deformó sus facciones y el color de su piel.

Autorretrato, Francis Bacon, 1969.