- INTRODUCCIÓN.

1. LA DEFINICIÓN DE ARTE.

El término arte procede del término latino Ars. En la Antigüedad se consideró el arte como la pericia o habilidad en la producción de algo. Es sólo a partir de 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, por ello mismo, entre el artesano, productor de obras múltiples, y el artista, productor de obras únicas.

No es tarea fácil establecer con precisión qué es el arte. Podríamos decir que el arte es una necesidad esencial del ser humano, un mecanismo de expresión que aparece en él desde la Prehistoria para expresar y transmitir ideas y sentimientos.

Es, además, un lenguaje con un código que el espectador de cada momento conoce y sabe interpretar, por ello, es necesario tener en cuenta el contexto histórico en el que la obra de arte nace, para llegar a entenderla en profundidad y evitar la descontextualización que, en muchas ocasiones, dificulta su interpretación; sería imposible entender el porqué de las pirámides de Egipto si no nos aproximamos a su organización social o su religión.

La obra artística es, por lo tanto, el resultado de una serie de factores que influyen en el creador y en la obra de arte en sí, ya que en ella inciden y se resumen una serie de componentes individuales (la personalidad del artista), intelectuales (las ideas de la época), sociales (la clientela y los gustos de la sociedad del momento) y técnicos.

Con todos los elementos anteriores podemos aventurarnos a dar una definición de lo que es el arte, o, al menos, determinar sus características. El arte podría considerarse como cualquier tipo de producción humana que provoca de algún modo una reacción en nuestras emociones; es, además, una experiencia subjetiva y sujeta a su contexto histórico y social; y, también, es cambiante con el tiempo. Esta definición no es de ningún modo definitiva ni cerrada, sino que debe constituir sólo un punto de partida.

2. EL ESTILO.

Denominamos "estilo artístico" a la forma de manifestarse un artista o una colectividad mediante unas características comunes que se repiten durante una determinada época. En arte se trata de un concepto fundamental, sin él careceríamos de los elementos que distinguen a todas las creaciones de una misma época y del sentido de la evolución de las formas.

En relación con el proceso de evolución de los estilos y más concretamente refiriéndonos a su desaparición y sustitución por otros nuevos, algunos historiadores basan sus explicaciones en la aparición de innovaciones técnicas, pero ésta es sólo una de las explicaciones posibles o aplicable únicamente a momentos concretos, porque también los cambios de estilo pueden deberse a cambios sociales, ideológicos, religiosos, políticos, etc.

3. CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE ARTE.

La clasificación que debemos establecer, al quedar en ella incluidas todas sus manifestaciones, es la que divide a las obras de arte en Artes Plásticas (arquitectura, pintura y escultura), Artes Decorativas (mosaicos, vidrieras, yeserías, miniatura, grabado, orfebrería, esmaltes, cerámica...) y, por último, las Artes No Plásticas (literatura, música, danza, fotografía, cine, etc.).

4. EL LENGUAJE DEL ARTE.

Como hemos visto anteriormente, el arte es un lenguaje que utiliza un código determinado que debemos conocer para poder descifrar su significado. Así, para poder entender una obra de arte, es necesario conocer los materiales y técnicas utilizados, así como los elementos formales.

4.1. EL LENGUAJE DE LA ARQUITECTURA.

La arquitectura se define comúnmente como el arte de proyectar y construir espacios interiores que resulten confortables y adecuados al uso que se destinan, siendo considerada arte en el momento en el que se busca, además, una finalidad estética.

Tipologías arquitectónicas:

La arquitectura, según su función, la podemos dividir en varias tipologías: arquitectura religiosa, funeraria, civil, militar…

La **arquitectura religiosa** incluye los edificios dedicados al culto religioso (templos, iglesias, mezquitas…) o a todo lo relacionado con él (monasterios, …).

La **arquitectura funeraria** incluye todo tipo de construcciones utilizados como enterramientos.

La **arquitectura civil** a su vez se divide en arquitectura doméstica (viviendas), lúdica (edificios de uso recreativo como estadios, teatros…), conmemorativa (columnas, arcos triunfales...), institucional (ayuntamientos…).

La **arquitectura militar** incluye todo tipo de edificación destinada a la defensa (murallas, castillos…).

Formas de representación:

Para analizar una obra arquitectónica no basta con ver una fotografía. Para captar el edificio plenamente es preciso recorrerlo, entender la distribución del espacio interior, su relación con el espacio que lo rodea, la disposición de sus volúmenes y proporciones entre partes.

- La **planta** es la representación a escala de la sección horizontal de un edificio.
- El **alzado** es la representación a escala de una superficie vertical. Muestra la disposición de los elementos que constituyen el paramento del muro. Los alzados más utilizados son el frontal, el lateral y el interior.
- La **sección** es la representación gráfica de un corte imaginario realizado en el edificio en sentido longitudinal o transversal.
- Las **vistas en perspectiva** (caballera, axonométrica…) intentan representar el edificio en tres dimensiones. Frecuentemente se realizan perspectivas con cortes parciales, de modo que pueda observarse el interior y el exterior.
- Por último, se construyen **maquetas** a escala o reconstrucciones ideales. Es la forma más clara de observar los volúmenes exteriores.

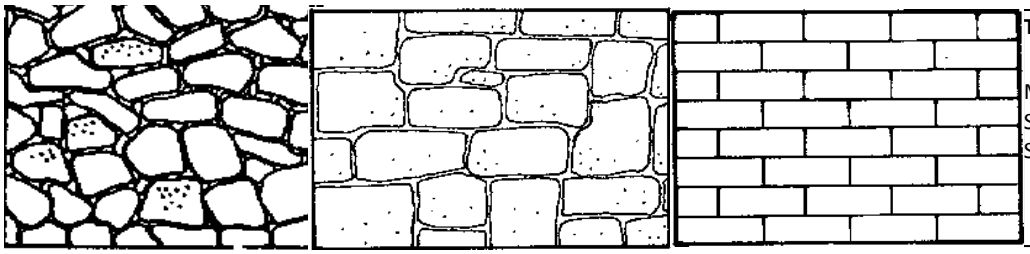
Materiales:

Los materiales constructivos son las materias primas que se utilizan en la construcción de un edificio y condicionan el aspecto de éste (pobreza, riqueza…) y la elección, de uno u otro material, depende de muchos factores: abundancia o escasez de cada material, los recursos de los que dispone cada sociedad, la función de la construcción… Los materiales más utilizados a lo largo de la historia han sido: la piedra, el barro, la madera, el hormigón…

Elementos sustentantes:

Son todos aquellos elementos que soportan la cubierta del edificio. Los más importantes son:

- **Muro:** es un soporte continuo que cierra el edificio por los lados y lo compartimenta interiormente y que puede ser de diferentes materiales. Los vanos o huecos que se abren en los muros se llaman ventanas o puertas. Estos muros pueden estar realizados con madera, barro, piedra u hormigón. En cuanto al modo de disponer los bloques en el muro se le llama **aparejo**, aunque también se utiliza el término latino **opus**.



Tipos de aparejos:

Mampostería (izq.)
Sillarejo (centro).
Sillar (derecha).

- Si el muro está formado por bloques de piedra de diferentes tamaños y sin tallar recibe el nombre de **mampostería.**
- Si los bloques de piedra que forman el muro están tallados de forma regular se llaman **sillares.** Si están toscamente labrados y de forma irregular, se llama **sillarejo.**
- **Pilares:** son elementos sustentantes verticales de sección poligonal, generalmente cuadrada. Si aparece adosado al muro se llama **pilastra**.
- **Columnas:** son elementos sustentantes verticales de sección circular divididas en tres partes: basa, fuste y capitel.

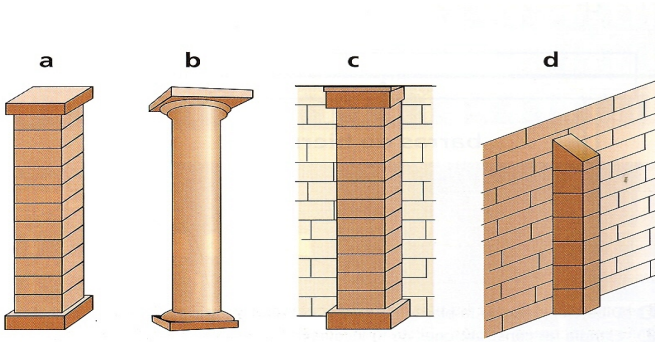
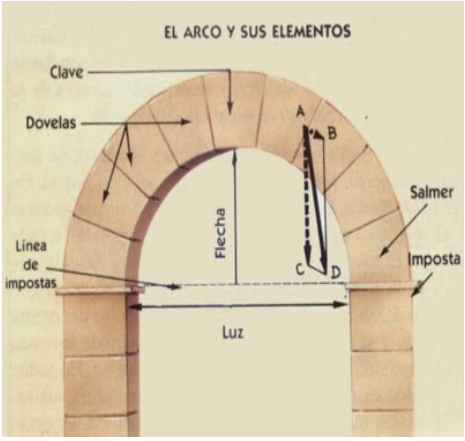
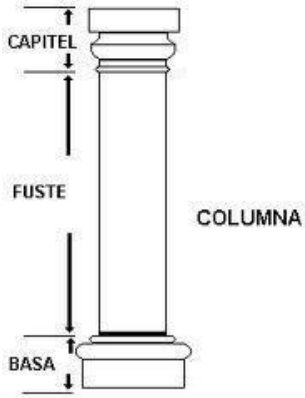


Imagen 14. Pilares y columnas: a) pilar, b) columna, c) pilastra, d) estribo o contrafuerte.



Elementos sostenidos:

Los elementos sostenidos son los arcos y las cubiertas que pueden ser adinteladas o arquitrabadas (usan elementos horizontales para cubrir el espacio) y abovedadas (usan elementos curvos para cubrir el espacio).

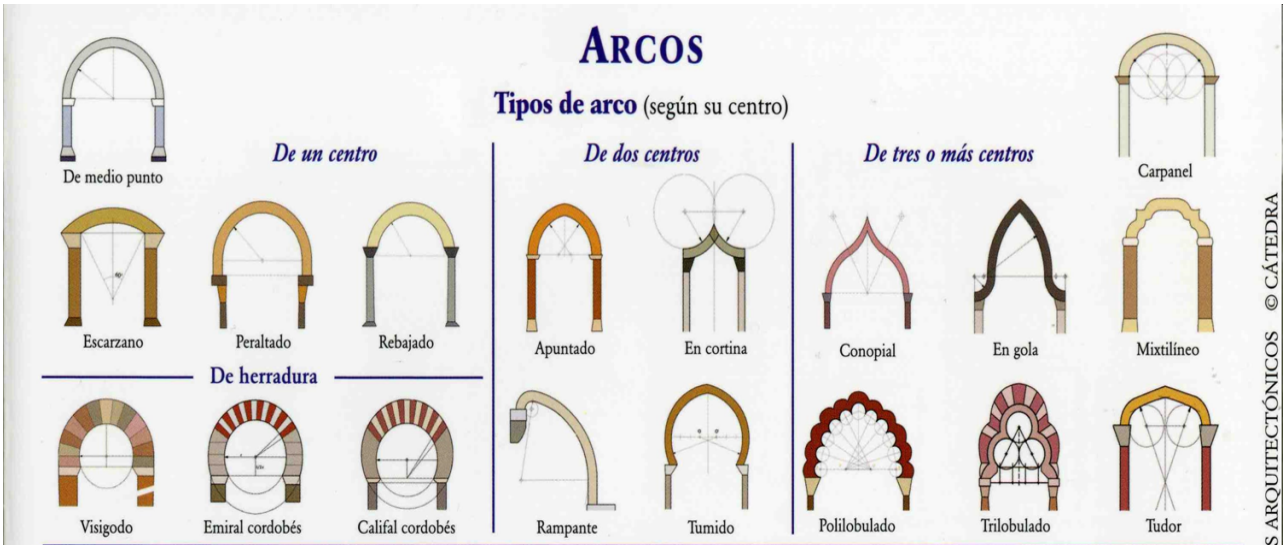


- **Dintel:** es todo elemento sostenido de carácter horizontal y construido de una sola pieza.
- **Arcos:** son elementos sustentantes generalmente de forma curva, formados por varias piezas llamadas dovelas, que encajan en forma de cuña. El arco sirve para cubrir la parte superior de puertas y ventanas y puede ser de muchos tipos: de medio punto, rebajado, peraltado, apuntado, de herradura…

En cuanto a las partes de un arco las más importantes son:

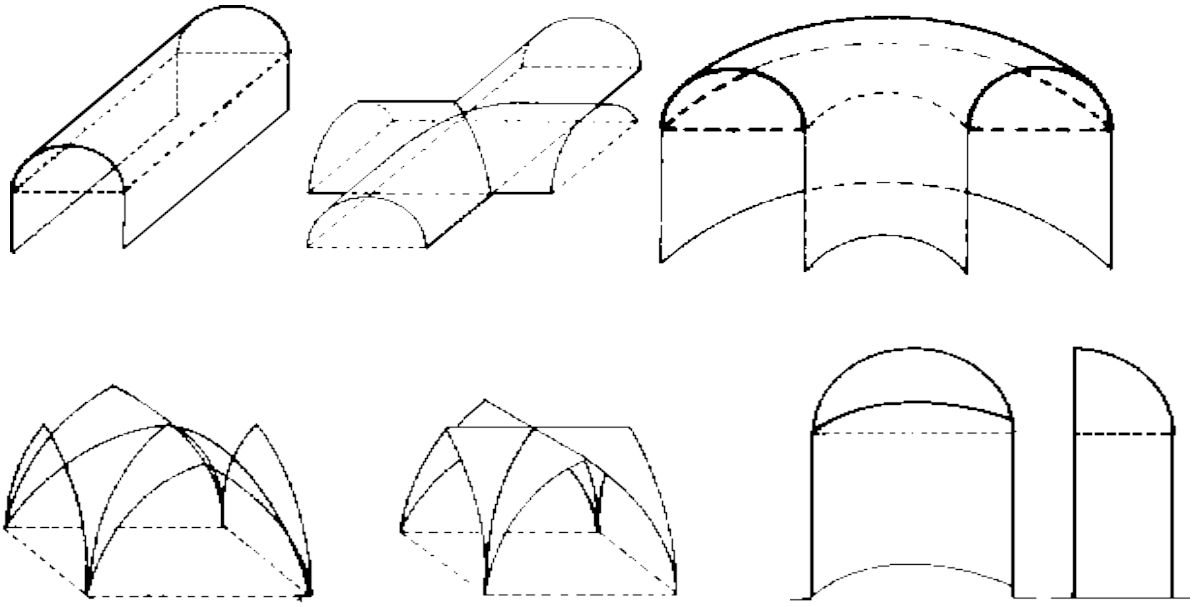
- **Dovelas:** son las piezas en forma de cuña en las que se puede despiezar un arco.

- La dovela central se llama **clave** y las que descansan sobre las impostas, es decir, la parte superior de las jambas, se llaman **salmeres**.



- **Intradós**: es la parte interior del arco.
- **Extradós o trasdós:** es la parte exterior del arco.
- **Rosca:** es la parte frontal de un arco.

- **Cubiertas:** se trata de cualquier sistema de cierre de la parte superior de una construcción y pueden ser:

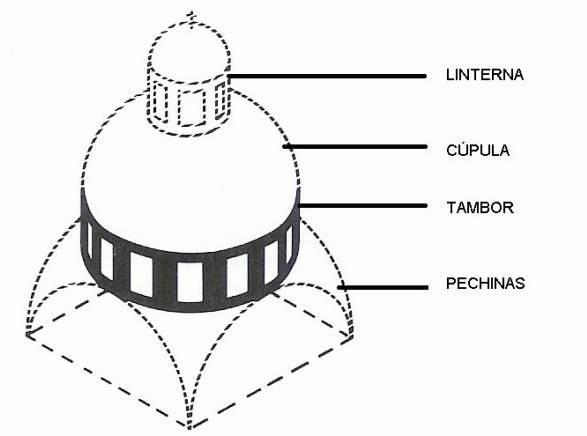


Bóveda de cañón (arriba .), bóveda de arista (centro) y anular (derecha).
Bóveda de crucería (abajo a la izquierda) y bóveda de cuarto de esfera (abajo a la derecha).

• Planas, arquitrabadas o adinteladas: son cubiertas formadas por elementos horizontales que descansan sobre los elementos sustentantes (muros, pilares, columnas y pilastras).

• Curvas o abovedadas: son cubiertas de forma curva que descansan sobre los elementos sustentantes ejerciendo fuertes empujes laterales. Los tipos más comunes son la bóveda y la cúpula.

- **Bóveda:** es una cubierta de sección curva que cubre el espacio comprendido entre dos muros o soportes.
- **Cúpula:** es una bóveda de forma semiesférica que se levanta sobre un espacio circular o poligonal (tambor).



Partes de una cúpula

4.2. EL LENGUAJE DE LA ESCULTURA.

La escultura es la representación de las figuras en tres dimensiones y, por lo tanto, el escultor tiene que calcular el efecto que producirá la obra desde diversos puntos de vista.

Tipos de esculturas:

Entre las formas escultóricas se distingue, en primer lugar, la **escultura exenta** o de **bulto redondo** y el **relieve**.

- **Bulto redondo o exenta:** es aquella que está tallada por todos sus lados y podemos rodearla y contemplarla desde varios puntos de vista. Una escultura exenta es la que no está integrada físicamente en un marco arquitectónico. La escultura de bulto redondo puede ser:

- **Estatua:** se trata de una figura aislada.

Las figuras pueden aparecer representadas **de cuerpo entero**, a partir de su **busto** (cabeza y parte superior del tronco), su **torso** (representación del tronco sin cabeza ni extremidades) o de la figura completa. También se pueden clasificar en función de su posición (**de pie**, **sedente** (sentada), **orante** (arrodillada) **yacente** (echada) o **ecuestre** (a caballo).

- **Grupo escultórico:** es una escultura formada por varias figuras que forman una composición más compleja.

- **Relieve:** es cuando las figuras aparecen adosadas a un plano o bloque y no están trabajadas por la parte posterior. Podemos encontrar varios tipos de relieve: **altorrelieve** (sobresale más de la mitad), **mediorrelieve** (sobresale la mitad), **bajorrelieve** (sobresale menos de la mitad) y **huecorrelieve o relieve rehundido** (cuando la figura no sobresale del plano).

Materiales:

La utilización de distintos materiales para la realización de una obra de escultura condiciona la técnica y el aspecto final de la propia escultura ya que cada material ofrece distintas cualidades de dureza, suavidad...

Los materiales más utilizados son:

- **Piedra:** según la dureza de la piedra utilizada las obras pueden ser más o menos detalladas. En cuanto a los tipos de piedra más utilizados son: granito, mármol, alabastro...
- **Madera:** las maderas más utilizadas por su dureza han sido el nogal, la caoba y el boj, que permiten una talla minuciosa y detallista. También se utilizan otras maderas más blandas y pobres que tratan de ocultar su pobreza recurriendo a la policromía.
- **Barro:** el barro cocido es el material más utilizado para realizar los bocetos, aunque también puede utilizarse para la realización de una escultura.
- **Metal:** el metal más empleado es el bronce, pero no es el único ya que en la escultura del siglo XX comenzaron a utilizarse otros metales como el hierro.

Técnicas:

Hasta el siglo XX las técnicas utilizadas por el escultor eran: la talla, el modelado y la fundición.

- **Talla:** es una técnica sustractiva ya que el trabajo consiste en ir eliminando material de un bloque de piedra o de madera hasta alcanzar la forma deseada. En cuanto al acabado, se puede optar por mostrar directamente el material o bien ocultarlo bajo una capa de color o revestirlo con otros materiales.
- **Modelado:** es una técnica aditiva utilizada con materiales blandos de gran plasticidad (arcilla, yeso, cera…) y que consiste en ir añadiendo materia hasta conseguir la forma deseada. Esta técnica puede realizarse a mano, con el torno o bien utilizando moldes que permiten realizar objetos en serie.
- **Fundición:** es la técnica utilizada para trabajar con metal y para ello es necesario realizar un molde para que el metal fundido se adapte a su forma.

4.3. EL LENGUAJE DE LA PINTURA.

La pintura es la representación de figuras en una superficie plana utilizando para ello el color por lo que consta solo de dos dimensiones.

Materiales y técnicas:

Cuando hablamos de materia pictórica nos referimos al soporte sobre el que se realiza la pintura, al colorante y al aglutinante.

Los **soportes** empleados son muy diversos: pared, tabla, lienzo, papel… Cada soporte exige una preparación distinta e incluso determina la técnica.

El **colorante** suele ser un pigmento pulverizado que puede ser de origen mineral (óxidos de hierro, lapislázuli...), químico o incluso animal. Los **aglutinantes** permiten dar consistencia a la pintura, facilitando su manejo y aplicación y posibilitando su adherencia a las superficies. El aglutinante es lo que da lugar a las distintas técnicas:

- **Temple:** en esta técnica el pigmento se disuelve con agua y utiliza el huevo como aglutinante. Esta técnica se puede aplicar sobre una pared, cartón, madera… sobre la que, previamente, se ha aplicado una capa de yeso fino.
- **Fresco:** se realiza sobre un muro que se prepara con un revoque de cal húmeda. Los pigmentos se aplican cuando el revoque está húmedo, mezclados con agua y cal.
- **Óleo:** en esta técnica el color se mezcla con aceite.
- **Encáustica:** consiste en una preparación a base de colores diluidos en cera fundida que actúa como aglutinante.

Los géneros pictóricos:

La pintura figurativa se ha clasificado en géneros a partir de su contenido temático:

- **Pintura religiosa:** es probablemente el género más antiguo. En la tradición occidental se identifica con la pintura de temática cristiana o judía: escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento e imágenes de santos.
- **Pintura mitológica:** aunque la mitología sea una manifestación de la religiosidad grecolatina, su temática es algo presente desde el Renacimiento por su contenido alegórico.
- **El retrato:** introducido en la época helenística y desarrollado por los romanos, desaparece durante la Alta Edad Media, para volverse a cultivar, ya ininterrumpidamente, con el florecimiento del Gótico.
- **Pintura de género:** aparece en el siglo XVII, cuando la burguesía comienza a encargar cuadros y quiere que éstos reflejen sus valores y su forma de vida. También se incluyen los bodegones y los paisajes, aunque la pintura paisajística puede considerarse como un género con entidad propia.