

Mi Universidad

Nombre del Alumno: Ángel Alexis Moreno Córdova

Ensayo

Nombre del tema: -CONCEPTO DE ARTE

-ELEMENTOS DEL ARTE

-ELEMENTOS DEL LENGUAJE ARQUITECTÓNICO

-ELEMENTOS DEL LENGUAJE PICTÓRICO

-ELEMENTOS DEL LENGUAJE ESCULTÓRICO

Parcial: Primero

Nombre de la Materia: Historia del arte

Nombre del profesor: Víctor Manuel Santiago Guillen

Nombre de la Licenciatura: Arquitectura

Cuatrimestre: Primero

EL ARTE: UN LENGUAJE UNIVERSAL EN CONSTANTE EVOLUCIÓN

A lo largo de la historia, se ha planteado y respondido repetidamente la pregunta sobre qué es el arte y cuáles son sus propósitos, pero ni las múltiples respuestas ofrecidas ni el análisis de estas o aquellas obras de arte han logrado establecer una definición universalmente aceptable. A lo largo de los siglos, los filósofos, artistas y pensadores se han enfrentado al arte, un fenómeno complejo y multifacético.

Las producciones estéticas de la prehistoria, que probablemente estaban relacionadas con ritos de magia simpática o propósitos pre-religiosos, buscando la protección o el favor de seres totémicos, fueron una de las funciones más tempranas del arte. El arte se convirtió en un medio para promover y justificar los valores y creencias del poder político y religioso, así como para enaltecer a sus líderes a medida que surgían las civilizaciones. Esto es evidente en el antiguo Egipto, donde el arte funerario era fundamental para una cultura que creía en la vida extraterrestre.

Sin embargo, en términos de sus funciones, el arte comenzó a evolucionar a medida que avanzaba la historia. La autonomía comenzó en el siglo XIX, lo que provocó una reflexión profunda sobre el propósito de una obra de arte. Algunos pensaron en la antigua Grecia, donde se creía que el arte debía servir a un fin moral, actuando como enseñanza moral y mostrando cómo deberían ser las cosas. Algunos, particularmente en el siglo XIX y más tarde en las Vanguardias del siglo XX, tenían fe en el poder transformador del arte como medio para denunciar las injusticias o difundir ideas progresistas.

Considerar el arte como un medio de comunicación es otra teoría sobre su propósito. La obra de arte sirve como medio por el cual el artista comunica sus pensamientos, sentimientos, emociones o estados de ánimo al espectador. En lugar de transmitir ideas cerradas a un receptor pasivo, el arte contemporáneo a veces busca establecer una comunicación no jerarquizada con el espectador, permitiéndole elaborar sus propios significados o conceptos.

Tener una base sólida en cualquier disciplina, ya sea arte, ciencia o cualquier otra forma de expresión, es esencial para el crecimiento y la evolución. Esta base sólida en el mundo de las artes visuales se basa en un profundo entendimiento de los elementos del arte. La línea, el color, la figura, la forma, el valor, el espacio y la textura son elementos creativos (elementos del arte) esenciales para artistas y amantes del arte.

La primera de estas cosas es la línea, que consiste en las marcas que unen dos puntos, ya sean rectos o curvos. Las líneas pueden ser implícitas o abstractas, tridimensionales o bidimensionales, además de los contornos. Dependiendo de su tipo y disposición, las líneas pueden crear formas y figuras, aportar profundidad y estructura a una composición, y tener un impacto psicológico en el espectador.

Otro componente importante es el color, y si se usa con cuidado, puede transmitir una variedad de sentimientos. Maestros como Van Gogh, Monet y Toulouse-Lautrec demostraron cómo el color puede alterar significativamente el impacto emocional de una obra de arte. Puede usarse de manera simbólica para establecer patrones, contrastes o estados de ánimo específicos. Los artistas necesitan la teoría del color, especialmente el círculo cromático.

Las formas que surgen de líneas cerradas y son bidimensionales se describen en la figura. Mientras que las figuras orgánicas, que se inspiran en la naturaleza, tienden a ser curvas y abstractas, las figuras geométricas son precisas y matemáticas. La percepción en una composición puede guiarse por figuras.

Una figura se convierte en una forma cuando se vuelve más profunda y tridimensional. Las formas, que pueden ser geométricas o amorfas, son cruciales en la escultura, la arquitectura y el dibujo y la pintura.

El valor del color se refiere a la claridad y oscuridad de un color, así como a su capacidad para crear contraste. El uso adecuado del valor puede cambiar la forma y la naturaleza de una obra. El término "claroscuro" se refiere al uso de la luz y la sombra en una obra de arte.

La existencia de líneas, figuras, formas y colores en una composición crea espacio. Puede ser ocupado o vacío, positivo o negativo y es esencial para crear una sensación de profundidad en obras bidimensionales. La perspectiva, que se basa en líneas y colores, se utiliza con frecuencia para crear la sensación de profundidad.

Finalmente, la textura se refiere tanto a cómo se siente algo al tacto como a cómo se ve. Mientras que algunas texturas son reales y táctiles, otras son visuales e implícitas. La textura puede controlar la experiencia del espectador y provocar respuestas emocionales.

El lenguaje arquitectónico, por su parte, se basa en los elementos fundamentales que configuran la concepción del espacio de un edificio. La importancia de los materiales constructivos, elementos sustentantes como columnas y pilares, y cubiertas es crucial en la arquitectura. En la arquitectura, la luz y el color también juegan un papel importante en la creación de sensaciones y significados. Además, la proporción y la armonía son principios arquitectónicos fundamentales porque establecen cómo se relacionan y equilibran las diferentes partes de un edificio.

La morfología de las ciudades y su evolución histórica son esenciales para comprender cómo las ciudades se han desarrollado a lo largo del tiempo en el campo del urbanismo. El urbanismo también se ocupa de la disposición de calles, plazas, jardines y parques, y su estudio es fundamental para la preservación del patrimonio histórico de las ciudades.

La materia pictórica, la línea, el color, la luz, la composición, el volumen y la perspectiva son elementos del lenguaje pictórico en la pintura. Cada uno de estos componentes produce una obra de arte visualmente impactante y significativa. La apariencia y la sensación de una pintura se ven afectadas por la elección de materiales y procedimientos pictóricos, como el fresco, el óleo, la acuarela, el pastel, entre otros.

El espacio y el volumen son fundamentales para la escultura. El volumen se usa en la escultura para crear formas tridimensionales que ocupan un espacio real. La experiencia del espectador depende de la interacción entre la forma esculpida y el espacio circundante. La escultura puede ser tanto una expresión de ideas y conceptos más profundos como una manifestación de la belleza y la estética.

En conclusión, el arte es un reflejo de la evolución de la humanidad y de sus complejas relaciones con el mundo, el poder, la moral, la comunicación y la expresión personal. A medida que nuestra comprensión y apreciación del arte continúan evolucionando, su función

seguirá siendo un tema de debate y reflexión constante en el tejido de nuestra cultura. La creatividad visual se basa en los elementos del arte. Estos elementos son esenciales tanto para los artistas que buscan dar vida a su visión como para los amantes del arte que desean apreciar y comprender más profundamente una obra. Crece en el extenso y diverso mundo del arte gracias a su dominio. También el arte es un lenguaje universal en constante evolución que transmite ideas, emociones y experiencias a través de una variedad de elementos y técnicas. Las funciones del arte a lo largo de la historia.

Bibliografía

Elementos del arte: Vargas, S. (2022). Los 7 elementos del arte que dan forma a la creatividad.

My Modern Met en Español. <https://mymodernmet.com/es/elementos-artes-visuales/>

Toda la demás información fue rescatada de la antología