

Alumno:

José Gabriel Mérida Nájera

Materia:

Historia del arte

Docente:

Víctor Manuel Santiago Guillen

Cuatrimestre:

1°

Tema:

Ensayo

Fecha:

24 de Septiembre del 2023

Concepto de arte

El arte son creaciones realizadas por los seres humanos donde logran expresar ideas, sentimientos, emociones y diferentes tipos de percepciones sobre el entorno que los rodea, el arte es uno de los componentes más importantes de la cultura, se basa en diferentes técnicas y formas de interpretar el pensamiento del ser humano.

Elementos del arte

Los elementos principales del arte son un grupo de componentes de una obra usualmente en su enseñanza y análisis. Los elementos del arte son componentes para poder crear una obra de arte. Los elementos del arte se basan en los siguientes puntos:

Línea: La línea es uno de los medios más comunes para crear una obra de arte, la línea se basa en una marca que una a dos puntos entre sí. Las líneas pueden ser rectas o curvas, finas o gruesas, horizontales, verticales y diagonales.

Textura: La textura se puede observar de diferentes formas en la obra, existen dos tipos de texturas que son: La óptica (visual) y la textura que se puede tocar (táctil). La textura de una superficie puede llegar a ser lisa, rugosa, áspera o granulada dependiendo de la obra.

Color: El color es una de las partes más esenciales, ya que puede verse gracias a la luz que refleja la obra. El color tiene 3 características muy importantes que son el tono, la saturación y el brillo dentro de la obra. El color también se puede distinguir entre frío y caliente.

Espacio: El espacio es el área proporcionada para poder observarla de manera visual, que da la ilusión de profundidad en la obra de arte.

Forma: La forma son los elementos que constituyen a la obra de arte son objetos en el espacio compuestos de largo y ancho. Se puede distinguir de diferentes maneras como son de manera geométrica (como cuadrados o círculos) u orgánica (como formas naturales o libres).

Valor: EL valor se refiere a la luminosidad o el tipo de luz que tiene la obra, describe cual claro es un color. El valor se refiere a la oscuridad o claridad de un color en la obra realizada.

Figura: La figura es la apariencia o el aspecto de un cuerpo u objeto, a través de la cual se puede distinguir de otros. La figura se determina gracias a un conjunto de cuerpos relacionadas entre sí

Elementos del lenguaje arquitectónico

El lenguaje arquitectónico se usa para expresar ideas o conceptos para la creación de estructuras, en el lenguaje arquitectónico se utilizan diferentes elementos que veremos a continuación:

La planta: La planta tiene una gran importancia ya que es en la que se representa la distribución y disposición del espacio arquitectónico dándole forma. En la planta se da la proyección a la forma de los soportes y la cubierta.

Materiales constructivos: Los materiales constructivos dan la ilustración que tendrá la obra de manera interna y externa. Los materiales utilizados a lo largo de la historia son el adobe, la madera, la piedra, el mármol, el ladrillo y el hierro.

Elementos sustentables: Los elementos sustentables son todos aquellos que dan la estructura del edificio y permiten dar la elevación de muros y construcción del piso. Los más importantes son:

La columna.

El pilar.

El dintel.

El arco.

Cubiertas: La cubierta es el cierre de la parte superior de una construcción, es la estructura que termina de sustentar a la obra, existe diferentes tipos de cubiertas que son las siguientes:

La plana.

La inclinada.

La bóveda.

La luz y el color: La luz le da forma a los espacios interiores y exteriores de las obras, y el color le da un tipo de animación a los muros y los espacios.

El volumen: El volumen sirve para darle estética y forma a las construcciones, sirve para identificar lo que quiere dar a entender la obra realizada.

La proporción y armonía: La proporción y armonía sirven para resaltar ciertos criterios de proporción para los parámetros establecidos. Se busca que estas den un equilibrio a las proporciones de una construcción, dándoles armonía

Elementos del lenguaje pictórico

Los elementos del lenguaje pictórico son: La materia pictórica, la línea, el color, la luz, la composición, el volumen y la perspectiva.

La línea: La línea ayuda a la identificación y reconocimiento de las formas, la línea ayuda a dar diferentes expresiones al autor con un propósito en específico.

El color: Los colores se dan gracias a un estado de descomposición de la luz blanca, el color de los objetos se da gracias al grado de opacidad. Existe tres colores básicos que son los primarios: azul, rojo y amarillo, estos ayudan a crear diferentes perspectivas en las obras de arte, al combinarlos se logran dar colores secundarios y terciarios.

La luz: La luz se representa de diferentes maneras en las pinturas gracias a la descomposición de los colores, existen diferentes tipos de luces que son: la luz diáfana y homogénea, la luz contrastada, la luz cenital y la luz oblicua.

La composición: La composición se basa en la articulación de los elementos de la obra y en la sensación que produce, en esta influyen la perspectiva, la luz, el color, la línea, las formas, la interrelación, y la disposición de los elementos. Existen dos tipos de composiciones que son las cerradas y las abiertas a estas se les añaden un tipo de composición que es la Piramidal que da una sensación de armonía y equilibrio.

Materiales pictóricos:

Colorante: Es un pigmento que se utiliza para colorear y pintar.

Aglutinante: Este se mezcla con el colorante para poder ser aplicable.

Barniz: Es un elemento protector para el brillo de la pintura.

Laca: Sustancia formada con resinas.

Diluyente. Es un adelgazador o rebajador de pintura.

Procedimientos pictóricos:

Fresco.

Oleo.

Témpera o temple.

Acuarela.

Pastel.

Gouache.

Polímeros, vinílico y acrílico.

Pintura a la laca.

Elementos del lenguaje escultórico

Los elementos del lenguaje escultórico son: el volumen, el contenido, el espacio y el contenedor.

El volumen es el espacio ocupado delimitado mediante la forma, el espacio está representado por tres dimensiones para describir la forma de un cuerpo, el contenido es la idea plasmada en la obra de arte.

Proceso escultóricos.

Los procesos más habituales son la talla y el modelado, existen diferentes materiales utilizados que son la piedra, el mármol, la madera, el bronce, el hierro, el cemento, el plástico, el barro, el yeso, el marfil, el hueso, entre otros.

Modelado: Es un proceso que utiliza materiales blandos como el barro, la cera y la plastilina y se realiza añadiendo de poco en poco de materia.

Talla: En este se va eliminando el material poco a poco, hasta poder alcanzar la figura determinada, en este se utilizan materiales duros como la piedra, el mármol, la madera, entre otros.

Policromía: Este es poco durable, ya que se desgasta con rapidez por la humedad, la luz y otros agentes que lo afectan.

Estofado: En este se requiere una capa de oro y se procede a raspar o bruñir ligera y sutilmente hasta conseguir relucir el color oro.

Encarnado: Consiste en aplicar el color sobre sus superficies que están cubiertas por yeso, con el fin de aumentar la consistencia.

Conclusión

El arte sirve para expresar ideas y modelos arquitectónicos, pictóricos y escultóricos a través de diferentes procesos donde intervienen la luz, el color, la armonía, la proporción, entre otros. El arte sirven para innovar y expresar sentimientos o emociones con un fin en común, dando a expresar la creatividad del autor, el arte ha tenido una gran importancia a lo largo de los años, ya que gracias a él se han hecho grandes obras arquitectónicas, pictórica y escultóricas que han dejado huella en los seres humanos, pero en sí el arte en la arquitectura tiene diferentes elementos donde se da la creación e innovación de diferentes estructuras.

Arte prehistórico

Son las distintas manifestaciones ornamentales, funerarias y religiosas elaboradas por el ser humano durante la prehistoria que han sobrevivido a los siglos para llegar hasta nosotros. En esta categoría entran tanto las pinturas rupestres del cuaternario, como el arte paleolítico o las construcciones megalíticas (también llamadas ciclópeas).

Características:

El arte prehistórico se caracteriza por el esquematismo, el simbolismo y la abstracción. Se trata de expresiones con fines rituales o mítico-religiosos, a diferencia del arte moderno, que apunta a lo estético.

Arte Micénico

El arte micénico fue un movimiento artístico que surgió durante el año 1400 a.C. Su etapa de florecimiento fue aproximadamente entre el año 1550 al año 1200 a.C. en Grecia continental. Tanto el tipo de arte como la cultura de la población micénica evolucionaron durante la Edad de Bronce en Grecia donde se pudo observar dos tipos de cultura diferentes por un lado la cultura micénica y por otro lado la cultura minoica de Creta.

Características:

El arte micénico fue el desarrollado durante el periodo helénico al final de la llamada Edad de Bronce, específicamente entre los años 1600 y 1200 antes de Cristo.

Considerando que es el momento en el que surgen dos grandes civilizaciones y, por lo tanto, grandes obras de arte como arte de la civilización avanzada de la Grecia continental.

Una de ellas es la micénica, la otra es la cretense, desarrollada en Creta. Estas civilizaciones prehelénicas, anteriores a la civilización griega desarrolladas entorno al mar Egeo.

Considerando, además, los grandes avances desarrollados por los micenas, no solo en el arte, sino en la arquitectura y la ingeniería, así como en economía.

Arquitectura:

Las residencias micénicas

La cultura micénica desarrolló diversos tipos de construcciones residenciales donde, las más pequeñas de ellas, solían de entre 5 y 20 metros por cada lado, siendo estas cuadradas. Estas viviendas solían pertenecer a la población de menores recursos, todas podían constituir entre una y más habitaciones.

Las viviendas de mayor tamaño eran construcciones mucho más elaboradas, cuyas medidas eran entre 20 y 35 metros de cada uno de sus cuatro lados. La mayoría tenían un patio central y diferentes habitaciones.

La ubicación de ellas solían ser mucho más cercanas al palacio que las anteriores. A pesar de ello, aún no se ha identificado especialmente si eran de un grupo de personas superiores, o simplemente eran empleadas como dependencias auxiliares del palacio.

Las fortalezas

Los Micenas eran una población fortificada, especialmente por mantener una cultura de guerreros, siempre estaban alertas ante posibles invasiones.

Estaban fortificadas especialmente las principales villas, situadas tanto en Atenas, como en Tirinto sobre una acrópolis. Todas ellas se mantenían adosadas a una colina a gran altura

tal como Micenas justo frente al mar.

Los palacios

Son las excavaciones de Micenas donde se muestran la mayor cantidad de palacios erigidos por esta civilización, así como también en Pilos y Tirinto. Estos eran, primordialmente, los centros administrativos. Podría decirse que estos quedaron como herederos de los palacios minoicos, así como otras del periodo Heládico medio en la Grecia continental.

Arquitectura funeraria

Se encontró el Círculo de las tumbas en el centro de la ciudad, en forma circular rodeada de una muralla a modo de cementerio donde, además de aguardar cadáveres de gran importancia, también algunos tesoros se guardaban allí.

Pintura micénica

Si existió alguna obra plástica de la cultura micénica de influencia cretense, esta es la pintura. Podemos comenzar por la técnica que empleaban.

Al igual que la cultura minoica, los micénicos emplearon el estuco ejecutando sus obras con frescos coloridos tales como el rojo, el amarillo, el azul y el blanco principalmente, empleando de igual manera el negro para remarcar.

Escultura micénica

Esta excepcional escultura es de las más antiguas de toda Europa, representó el poder militar de los micénicos formando parte de la entrada a la ciudad. Sin embargo, sí se produjo una diversidad de esculturas, aunque de tamaños pequeños esculpidos e marfil, piedra o barro cocido.

Cerámica micénica

La cerámica micénica ha sido de las más halladas de esta civilización, y además en diversidad de formas. Una de las particularidades de esta cultura que se ha encontrado, es que se elaboraban con mayor destreza las que cumplían una finalidad de exportación, siendo mucho más lujosas y, efectivamente, mucho más trabajadas.

Arte Minoico

El arte de la civilización minoica en la Creta de la Edad de Bronce (2000-1500 a.C.) exhibe su amor por el mundo animal, marino y vegetal. Estos motivos, que cubrían los frescos y la cerámica, también inspiraron sus joyas, los vasos de piedra y la escultura. Los artistas minoicos se recreaban en los diseños fluidos y naturalistas, logrando una vivacidad ausente en el arte del Oriente Próximo contemporáneo. Además de sus cualidades estéticas, el arte minoico nos aporta valiosos atisbos sobre las prácticas religiosas, sociales y funerarias de una de las primeras culturas del Mediterráneo antiguo.

Características:

Es un arte en el que se recoge lo cotidiano, en el que prima la escala humana, sin que en el domine lo trascendente. Un arte más profano que religioso.

Es el reflejo estético de una sociedad aristocrática, rica y refinada.

El mar es una de las principales fuentes de inspiración, siendo uno de los temas habituales en la pintura y escultura. A las escenas marítimas se suma escenas mitológicas, de tauromaquia, paisajística y de la vida cotidiana.

Es un arte colorista en el que el dibujo sigue la ley de la frontalidad, muy similar en ejecución y técnica a la pintura egipcia, si bien las figuras no tienen una perspectiva tan jerárquica como en este arte.

La pintura es bidimensional y al fresco, empleando colores vivos tanto en la decoración arquitectónica como en la pintura mural y la decoración de cerámica.

En arquitectura la principal construcción son los palacios, edificios que son imagen del poder político y económico de la aristocracia cretense. Entre los palacios más importantes se destaca el Palacio de Cnossos, el de Mallia y el de Phaistos.

La escultura minoica no posee estatuaria monumental, sí pequeñas figuras conocidas como ídolo cicládico.

Por lo que respecta a la cerámica cretense, es una cerámica de paredes finas, de líneas estilizadas y formas geométricas.

La cerámica minoica

La cerámica minoica pasó por varias fases de desarrollo. La primera fue el estilo pre-palacial, llamado Vasiliki, con superficies decoradas en rojo y negro y elementos decorativos de barbotina añadidos a la superficie.

Los jarrones de piedra minoicos

Además de la arcilla, los minoicos emplearon una amplia variedad de piedras para fabricar sus jarrones, trabajando laboriosamente la materia prima con ayuda de cinceles, martillos, sierras, taladros y cuchillas. El acabado de los jarrones se realizaba con un abrasivo, como arena o esmeril importado de Naxos, en las Cícladas. La mayoría de diseños se inspiraban en las formas de la cerámica coetánea. Incluso llegaron a trasladarse a la piedra algunas decoraciones del estilo marino.

Esculturas minoicas

. Las primeras figuritas de arcilla son más toscas, pero ya muestran la moda de la época: los hombres, coloreados en rojo, llevan faldellines atados a la cintura; las mujeres, con la piel blanca, lucen largos vestidos vaporosos y jubones con el escote abierto. También encontramos estatuillas de bronce, casi siempre de devotos, pero también de animales, especialmente bueyes.

Materiales minoicas

Piedras semipreciosas: cristal de roca, cornalina, jaspe, lapislázuli, obsidiana y jaspe rojo, verde y amarillo. La amatista, muy popular, se importaba de Egipto, donde ya no estaba tan de moda en la joyería, hecho que ilustra la independencia minoica respecto al diseño y los materiales.