

Mi Universidad

Ensayo

FERNANDA STEPHANIA RAMÍREZ GUILLÉN

PREHISTORIA Y ARTE ANTIGUO

Parcial I

HISTORIA DEL ARTE

VICTOR MANUEL SANTIAGO GUILLÉN

ARQUITECTURA

Cuatrimestre 1°

*Comitáan de Domínguez, Chiapas
24 de septiembre del 2023*

ARTE

El concepto del arte es el elemento que da una forma de comunicación no verbal que utiliza una variedad de medios y técnicas para transmitir ideas, emociones y experiencias. En si el arte se asocia con la estética y la belleza, pero su alcance es mucho más amplio. El arte puede ser provocativo, desafiante, conmovedor o simplemente informativo. En su esencia, el arte es una expresión de la creatividad humana, una forma de dar forma a lo intangible y lo abstracto y una manera de comprender y relacionarse con el mundo que nos rodea.

También el arte para las personas es algo que nos transmite o provoca emociones que al igual nos hace ver diferentes puntos de perspectivas dependiendo el arte que se aplique ya sea desde la pintura y la escultura hasta la música, la danza, el cine y la literatura, el arte abarca una amplia gama de disciplinas y medios, cada una de estas formas de arte tiene sus propias características y lenguajes, pero comparten la búsqueda de la expresión personal y la comunicación con el espectador u usuario.

Así mismo el propósito del arte es otro aspecto importante que desde de su definición a lo largo de la historia el arte ha desempeñado diversos roles en la sociedad y la cultura. En algunas culturas antiguas, el arte tenía un propósito principalmente religioso o ritual, como en las pinturas murales de las civilizaciones egipcias o las esculturas griegas. No obstante el arte es un concepto muy diverso que resiste una definición muy extensa ya que su naturaleza, propósito y su evolución a lo largo del tiempo son temas que siguen siendo objeto de debate y exploración. Lo que es innegable es que el arte sigue siendo una parte fundamental de la experiencia humana, una expresión de la creatividad y una forma de comunicación que trasciende lo cultural siendo temporal.

Con base a esto el arte se compone de algunos elementos importantes que son; elemento de la personalidad propia del artista, elementos del estilo, elemento de lo puro y de lo eternamente puro y su estética. El arte, en todas sus formas y expresiones, es un reflejo de la diversidad y la riqueza de la creatividad humana y así cada obra de arte, ya sea una pintura, una escultura, una pieza musical o una danza, se construye sobre una serie de elementos fundamentales que dan forma y significado a la estética. Como también los elementos del arte usualmente existen varios los cuales se encuentran en la mayor parte de los trabajos artísticos. Los artistas utilizan estos elementos como un alfabeto visual o ayuda visual para producir toda clase de formas artísticas por ejemplo: La forma en que los elementos son organizados es referido como los principios de diseño.

Debemos usar, al menos, uno de estos elementos para poder crear un dibujo o pintura.

El lenguaje arquitectónico a la arquitectura es el lenguaje universal que trasciende épocas, es una forma de expresión que moldea nuestro entorno y nos permite experimentar el mundo físico de maneras únicas. Es una poesía en piedra y acero que se expresa en formas y estructuras. Cada edificio es una frase en este lenguaje y estos componen una novela que cuenta la historia de la humanidad. Es como escribir historias en el paisaje urbano en lugar de en papel. Cada edificio o estructura cuenta una narrativa, desde su función hasta su estética, y refleja la cultura y el momento histórico en que se crea. Aunque a menudo se ve como una disciplina colectiva, la arquitectura también permite la expresión personal de los arquitectos. Así mismo cada diseño lleva consigo la firma y la visión del creador u usuario. Las preferencias estéticas, las influencias culturales y las experiencias personales del arquitecto se plasman en cada detalle, desde la elección de los materiales hasta la disposición de los espacios. En este sentido, la arquitectura es un diario de viaje en el que los arquitectos registran sus pensamientos y emociones. También existen estilos arquitectónicos que reflejan valores, creencias y aspiraciones de una sociedad en un momento dado como por ejemplo esta; El gótico, neoclásico, modernismo: todos estos estilos son importantes en el lenguaje arquitectónico, y cada uno cuenta una parte de la historia humana.

A medida que avanzamos en la era de la sostenibilidad y la innovación, este lenguaje se expande y se sigue definiendo pero su esencia como medio de expresión y comunicación sigue perdurando. La arquitectura es un puente entre el pasado, el presente y el futuro, una conversación que trasciende las palabras y nos conecta con el mundo que nos rodea como también contiene las siguientes elementos; Planta, Materiales constructivos, Elementos sustentantes, Cubiertas, Luz y Color, Volúmen y Proporción y Armonía.

Anteriormente hablando en el lenguaje arquitectónico se encuentra el lenguaje pictórico. El lenguaje pictórico es un conjunto de técnicas que son; la materia pictórica, la línea, el color, la luz, la composición, el volúmen y la perspectiva. Estos elementos para los arquitectos lo utilizan para eventos visuales como colores, formas, texturas y composición para transmitir emociones, su cultura y significado en sus diseños. Es como pintar con ladrillos y cemento en lugar de pinceles y lienzos únicos.

Los elementos del lenguaje escultórico es como esculpir historias en la materia. Los escultores utilizan formas, texturas y volúmenes para crear obras de arte tridimensionales que transmiten emociones, conceptos y culturas como también es un sentido innovador y defendible en el ámbito artístico. Sus elementos de este lenguaje son; volúmen, contenido, espacio y contenedor. Sus procesos escultóricos más importantes son la talla y el modelado que utilizan una gran variedad de materiales para cada escultura, dependiendo el artista utiliza materiales para sus piezas escultóricas, algunos de estos materiales son; piedra, mármol, madera, bronce, hierro, cemento, plástico, barro, yeso, marfil, hueso, entre muchos otros.

EL ARTE PREHELÉNICO

Es como un vistazo a los primeros pasos de la creatividad humana en la antigüedad. Se refiere a las manifestaciones artísticas y arquitectónicas que surgieron en las culturas antes de la expansión de la cultura griega. Este arte se caracteriza por su enfoque en la funcionalidad y la representación de la vida cotidiana, a menudo con un toque primitivo y abstracto. Las esculturas y las cerámicas prehelénicas a menudo retratan figuras humanas y animales de manera estilizada, mientras que la arquitectura destaca por la construcción de templos y palacios con formas masivas y elementos ornamentales. El arte prehelénico nos ofrece un vistazo intrigante a las raíces de la creatividad artística, antes de la influencia de la estilización y la perfección estética que caracterizó a la Grecia clásica.

Algunas características de este son:

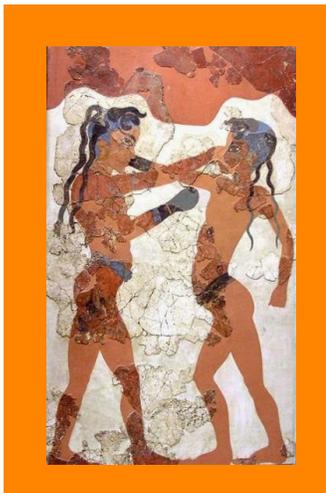
- **Funcionalidad y Utilidad:** El arte prehelénico a menudo tenía un propósito funcional, como servir como decoración en palacios, templos o tumbas. La estética no era necesariamente la principal preocupación.
- **Estilización y Abstracción:** Las representaciones de figuras humanas y animales eran estilizadas y a menudo abstractas. Los artistas tendían a simplificar las formas en lugar de buscar una representación naturalista.
- **Uso de Materiales Locales:** Los artistas prehelénicos utilizaban principalmente materiales locales, como la piedra, la arcilla y la madera, para sus creaciones.
- **Motivos Geométricos y Simbólicos:** Los motivos geométricos, como espirales, zigzags y patrones repetitivos, eran comunes en la decoración. Estos patrones a menudo tenían significados simbólicos y religiosos.
- **Arquitectura Monumental:** Se construyeron impresionantes estructuras arquitectónicas, como palacios y tumbas, utilizando grandes bloques de piedra. Los palacios minoicos en Creta, por ejemplo, son ejemplos notables de arquitectura prehelénica.
- **Decoración Mural:** Se utilizaban frescos y pinturas murales para decorar las paredes de edificios importantes. Estos murales a menudo representaban escenas de la vida cotidiana, la naturaleza o temas religiosos.
- **Religión y Simbolismo:** El arte prehelénico a menudo estaba vinculado a prácticas religiosas y mitológicas. Las representaciones de deidades y figuras mitológicas eran comunes en el arte de esta época.
- **Influencias Culturales:** El arte prehelénico fue influenciado por las culturas vecinas, como la egipcia y la mesopotámica, y esta influencia se refleja en algunos de sus elementos estilísticos y temáticos.

Su arquitectura del arte prehelénico tiene tipos de edificaciones que son:

1. **Elemento sostenido:** Se trata de una arquitectura adintelada o arquitrabada. En aquellos lugares en el que el dintel se proyecta al exterior se levanta un entablamento compuesto de tres partes: dintel liso, friso decorado con formas geométricas circulares y cornisa simple.
2. **Elementos decorativos:** Sus muros de mampostería aparecen recubiertos por estucos pintados al fresco, de los que ya hablaremos en otro artículo.
3. **Edificios minoicos. Las ciudades-palacio:** Son la principal aportación arquitectónica. Son estructuras que se han formado como agrupación de edificios rectangulares en torno a un patio central.
4. **Edificios micénicos:** Los micénicos disponen de edificios distintos a los minoicos (Murallas, Megarón y Tumbas).

Los materiales del arte prehelénico son generalmente ricos: esteatita, criselefantina (marfil y oro), pero también se trabaja la loza o terracota y el estuco (para los relieves parietales).

Algunos ejemplos:

Su escultura del arte prehelénico se trabaja el relieve y en bulto redondo, siendo las figuras de pequeño tamaño.

Los materiales son generalmente ricos: esteatita, criselefantina (marfil y oro), pero también se trabaja la loza o terracota y el estuco (para los relieves parietales).

Temáticamente destaca la representación ligada con la religión: ya sean sacerdotisas o diosas en terracota (alzando las manos o portando serpientes), figurillas exvotos o los objetos rituales como los ritones zoomórficos.

Algunas obras cerámicas pueden estar decoradas con relieves geométricos y florales e incluso con escenas narrativas de la vida cotidiana.

EL ARTE MICÉNICO

Es un testimonio fascinante de una antigua civilización que prosperó en la antigua Grecia durante la Edad del Bronce. Sus monumentales estructuras fortificadas, pinturas murales, cerámica y tumbas revelan una sociedad avanzada con influencias culturales, especialmente de la civilización minoica de Creta, antes de su misteriosa desaparición.

Algunas de las características más destacadas del arte micénico incluyen:

- **Arquitectura Fortificada:** Los micénicos son conocidos por su arquitectura fortificada, con imponentes murallas y puertas de entrada monumentalmente decoradas. El palacio de Micenas, con su famosa Puerta de los Leones, es un ejemplo destacado.
- **Pintura Mural:** El arte mural fue una parte importante de la decoración arquitectónica. Se representaban escenas de la vida cotidiana, así como elementos religiosos y mitológicos. Los frescos de la Tumba de los Guerreros en Micenas son un ejemplo notable.

- **Alfarería y Cerámica:** Los micénicos producían cerámica decorativa, incluyendo vasijas de cerámica pintada con motivos geométricos y figurativos. Las formas de estas vasijas incluían ánforas y copas.
- **Escultura:** Aunque esculturas independientes son escasas en el arte micénico, las figuras esculpidas en relieve eran comunes en la decoración de tumbas y puertas.
- **Megalitos y Tumbas en Tholos:** Los micénicos construyeron tumbas monumentales conocidas como "tholos" que presentaban cámaras funerarias de bóveda circular con una entrada pasadiza. El Tesoro de Atreo es un ejemplo famoso.
- **Influencia Minoica:** Los micénicos fueron influenciados por la cultura minoica de Creta, y esta influencia se refleja en su arte, especialmente en las pinturas murales y la decoración.
- **Funcionalidad y Utilidad:** Gran parte del arte micénico tenía una función utilitaria o ceremonial, como la decoración de palacios y tumbas reales.
- **Escritura Lineal B:** La civilización micénica desarrolló un sistema de escritura llamado Lineal B, que se usaba para inscripciones y registros administrativos. Estas inscripciones proporcionan información valiosa sobre la sociedad micénica.

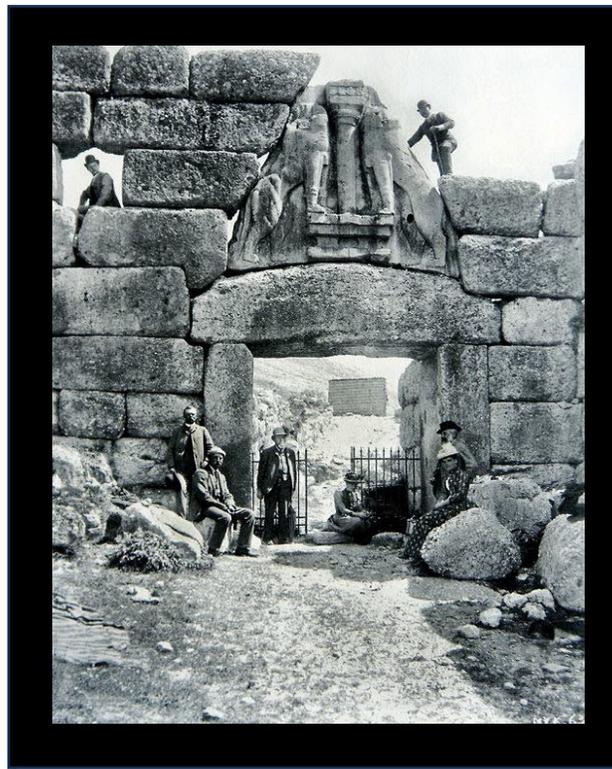
Su arquitectura del arte micénico se caracteriza por su enfoque en la construcción de estructuras fortificadas, como murallas, puertas monumentales y tumbas de bóveda circular llamadas tholos. Estas construcciones eran imponentes y funcionales, con un énfasis en la seguridad y la utilidad. Además, la arquitectura micénica exhibía influencias de la civilización minoica, y su legado arquitectónico incluye monumentos notables como el palacio de Micenas y la Tumba de Agamenón.

En el arte micénico, se utilizaban diversos materiales para crear objetos artísticos y arquitectónicos. Algunos de los materiales más comunes incluyen: Piedra, Ladrillos de barro, Madera, Metal, Cerámica, Marfil, Conchas y Piedras preciosas.

Su escultura del arte micénico es importante destacar que la escultura micénica no abarcó la potencialidad de la monumental que sí erigirían los mesopotámicos y egipcios. Considerando que este tipo de escultura no solo se destaca por sus grandes tamaños, sino por forma parte de la arquitectura. Sin embargo, sí destaca la Puerta de los Leones como excepción.

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.

ARTE MINOICO

El arte minoico es el estilo artístico asociado a la civilización minoica que floreció en la isla de Creta en el período del Bronce Medio y Tardío (alrededor de 2000-1400 a.C.). Se caracteriza por su enfoque en la representación de la naturaleza y la vida cotidiana, con un énfasis en los motivos marinos y la figura humana. Los frescos coloridos, la cerámica decorada y las construcciones palaciegas, como el Palacio de Cnosos, son ejemplos notables de este arte. El arte minoico refleja una sociedad avanzada y próspera que valoraba la belleza y la armonía en su expresión artística.

Se caracteriza por:

- **Naturaleza y Vida Cotidiana:** Representa la naturaleza y la vida diaria, con énfasis en motivos marinos, paisajes y escenas cotidianas.
- **Frescos Coloridos:** Destacan los frescos coloridos en paredes de palacios y edificios, con detalles minuciosos y paletas vivas.
- **Estilización:** Las figuras humanas son estilizadas y elegantes, con cuerpos delgados y gestos gráciles.
- **Influencia Mítica:** Los mitos y la religión tenían un papel importante en la iconografía minoica, con representaciones de dioses y diosas.
- **Cerámica Decorada:** La cerámica minoica se distingue por sus diseños elaborados, que incluyen motivos florales y marinos.
- **Construcciones Palaciegas:** Los palacios, como el de Cnosos, presentaban arquitectura laberíntica y espacios abiertos.
- **Avanzada Técnica Arquitectónica:** Se utilizaban columnas y tragaluces para crear espacios luminosos y aireados.
- **Enfoque en la Belleza:** El arte minoico refleja una sociedad que valoraba la belleza y la armonía en su expresión artística.

La arquitectura del arte minoico se caracteriza por su enfoque en la creación de palacios laberínticos con espacios luminosos y aireados. Los palacios minoicos, como el de Cnosos, destacan por su arquitectura avanzada, con columnas decoradas y tragaluces que permiten la entrada de luz. Estas construcciones eran centros administrativos y culturales, con una distribución laberíntica que reflejaba la influencia de la mitología minoica. En conjunto, la arquitectura minoica era innovadora y estilizada, creando espacios que celebraban la belleza y la funcionalidad.

Su escultura se caracteriza por su elegancia y estilización. Las figuras humanas eran representadas con cuerpos delgados y gestos gráciles. Las esculturas minoicas a menudo reflejaban la influencia de la religión y los mitos, con figuras de dioses y diosas. Además, se encontraban en diferentes materiales, como marfil y terracota. En conjunto, la escultura minoica capturaba la belleza y la sofisticación de esta antigua civilización cretense.

Algunos ejemplos del arte minoico y esculturas:

