

SESIÓN 2

LAS BELLAS ARTES

I. CONTENIDOS:

1. Las bellas artes. (Artes espaciales y temporales).

II. OBJETIVOS:

Al término de la Sesión, el alumno:

- Conocerá la clasificación de las artes: espaciales, temporales, simbólicas y mixtas.
- Identificará las características esenciales de la pintura y sus técnicas.
- Indicará las técnicas utilizadas en la estampa y en la escultura.
- Conocerá los elementos que incurren en la arquitectura y la fotografía.
- Conocerá una definición de la música y sus diferentes formas de expresión.

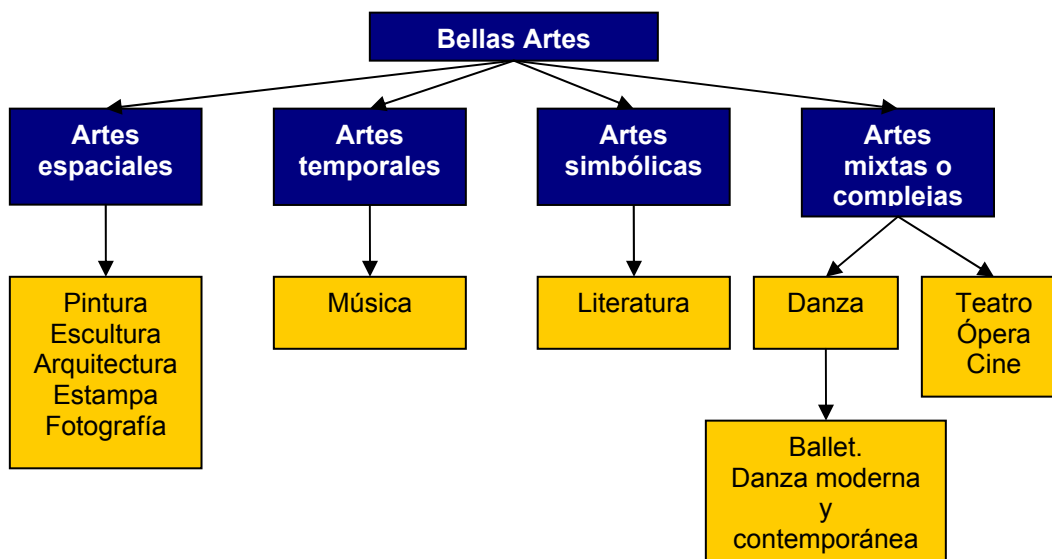
III. PROBLEMATIZACIÓN:

Comenta las preguntas con tu Asesor y selecciona las ideas más significativas.

- Cuando alguien se refiere a bellas artes, ¿qué te viene a la mente?
- ¿Consideras a la fotografía como un arte?
- ¿Has escuchado alguna vez a la Sinfónica del Estado?

IV. TEXTO INFORMATIVO-FORMATIVO:

1.1. Las bellas artes. (Artes espaciales y temporales).

La clasificación de las artes es la siguiente: *Las artes espaciales* son las que se constituyen estéticamente en el espacio como pintura, escultura y arquitectura, estas tienen un carácter noble y son prácticas.

- *El arte temporal* como en la música se desarrolla en este a través de los sonidos y silencios en el tiempo.
- *Entre las artes simbólicas* se encuentra la literatura puesto que usa palabras como símbolos para expresar sentimientos, razones y valores estéticos.
- *A las artes mixtas o complejas* pertenece el teatro ya que en este se mezclan otras artes, como la literatura, música, arquitectura. Puesto que requiere de escenografía, utilería, vestuario, iluminación, maquillaje, movimientos corporales, entre otros. La danza también

involucra a la música y todos los elementos escénicos del teatro. La ópera es la más compleja pues también requiere de las anteriores, del canto y del espacio escénico del teatro y cine.

1.1.1. Artes espaciales.

- *Pintura*: es el arte de expresar estéticamente un valor, es la representación por medio de gráficos que utiliza técnicas y teorías del color, composición, dibujo, un modelo o imaginación del artista conocido como pintor. Consiste en plasmar en una hoja de papel, o en muro, cartón, madera, etc. por medio de técnicas y colores una forma (imagen) que dará como resultado una obra de arte.

Las Técnicas más importantes de La Pintura

Fresco: se usa desde el siglo XIII. Se realiza con capas de cal y arena de río, a veces se agrega polvo de mármol, la capa más fina debe permanecer húmeda, el diseño o cartón se traza sobre el papel del tamaño de la pintura, se cortan las siluetas y se colocan sobre la superficie preparada, con algodón se pasan los colores marcando el contorno, inmediatamente después se pinta con pincel, los colores deben ser resistentes a la cal y se disuelven en agua. Al secarse da una superficie lisa y cristalina, y puede resistir la intemperie y puede lavarse. El pintor debe dominar la técnica ya que no se puede corregir.

Temple: “temperatura” del italiano, es la técnica más antigua. Los egipcios disolvían los pigmentos en aglutinantes; huevo, cola de conejo, goma, cera disuelta en aguarrás (sin Aceite). En la edad media se utilizó la emulsión de leche y látex de higo. En la actualidad se usan pigmentos sintéticos aglutinados con cola de animal que se mantiene a baño maría. Cuando son cuadros grandes se mezcla con agua-cola, y con huevo cuando son pequeños. Una manera de temple es pintar “a la aguada” los colores se disuelven con goma o se diluyen en agua con miel.

Encáustica: los colores se mezclan con gluten (cera blanca mezclada con aguarrás purificado, aceite de linaza y resinas), se aplican con espátula y deben mantenerse calientes. Lo mismo el soporte que puede ser, tela, cartón, madera, etc. se preparan con yeso y resina que se extienden por medio de fuego, se usa una paleta metálica calentada para colocar la cera coloreada. Este no requiere barnices protectores.

Pastel: consiste en colores pulverizados mezclados con talco y con aglutinante de sustancia gomosa; lino, cebada, cola y goma arábiga. Se aplica directo y en seco, sobre un papel especial granulado o encolado que primero se cubre con una capa fina de polvo de mármol, o piedra pómez. No admite correcciones, y es un trabajo delicado, se puede utilizar fijador pero pierde brillo.

Óleo: consiste colores mezclados en aceite vegetal (nuez, linaza, amapola) con resinas purificadas al sol ó cocción y sustancias colorantes. La mezcla se diluye con esencia de trementina. La tela esta preparada con gelatinas y acetatos de albúmina. Es una técnica muy apreciada y difundida.

Acuarela: consiste en los colores mezclados con goma arábiga y también aglutinados con goma de Senegal o tragacento, los blancos y colores luminosos se obtienen del blanco del mismo papel, al trabajar se puede lavar el papel para atenuar los tonos y reforzar. El soporte es un papel especial húmedo donde se perfilan los contornos, elimina la rigidez de estos y resulta una mezcla fluida de colores.

Gouache: “aguazo” o también se le conoce como “el color con cuerpo”, técnica semejante al temple y acuarela, pero con una sustancia gomosa, cola y pigmento blanco. Permite empastes espesos, ya que da efectos más expresionistas, y los colores al secar tienden a ser nacarados o tipo pastel, y su textura es parecida al óleo.

- **Estampa:** consiste en una hendidura sobre una placa, esta contiene una imagen que después se imprime sobre papel. Primero se hacen pruebas, después el tiraje y se enumera cada ejemplar. Cada copia se considera un original y mientras más pequeño es el tiraje tiene más valor.

Tipos de Estampa

<p>Grabado: sobre una placa de metal, piedra, madera o vidrio, se aplica una imagen dibujada o grabada y se imprime sobre un papel, se estampa y se prensa sucesivamente para obtener la estampa. Esta técnica nace en la prehistoria, se utilizaba piedra cerámica o hueso, y se aplicaba en las paredes de las cuevas.</p>
<p>Aguafuerte: consiste en grabar el dibujo en una plancha de cobre, esta se cubre de una capa de barniz graso (cera, betún y resina), sobre este se dibuja con un instrumento puntiagudo de acero llamado buril, luego se sumerge ésta en ácido nítrico (aguafuerte) diluido en agua, después se entinta y se imprime.</p>
<p>Aquatinta: la plancha de cobre se granula, (polvo, betún o resina) puede ser con alcohol, se adhiere a la plancha cuando se calienta, la plancha se hace porosa y el ácido actúa sólo entre los granos, se quita el fondo, se entinta y se imprime.</p>
<p>Grabado o buril: se estampa en una lámina de cobre, acero o zinc, con un buril se realiza el dibujo, fue muy utilizado en Italia y Alemania en el siglo XV para decorar objetos de metal.</p>
<p>Xilografía: se hace un dibujo con lápiz en una tabla de madera, puede ser de cerezo, boj, peral. Luego se pinta con tinta, puede ser a dos tintas, se utilizan instrumentos muy afilados; cuchillas, buriles, gubias. Es la primer técnica usada en Europa en el siglo XIV, de aquí se deriva el grabado en linóleo, que consiste en los mismo pero estampado en linóleo y la madera debe ser grabada con hilo.</p>
<p>Litografía: se hace un dibujo sobre piedra con tinta o lápiz graso, se humedece con agua y absorbe las partes no dibujadas, se entinta con rodillo y se aplica un papel blanco a la superficie. También se pueden utilizar placas de zinc o aluminio, esto a falta de piedras especiales.</p>
<p>Mezzotinta: consiste en granea la plancha de cobre mediante varias pasadas con un peine (cuña o grabador) después se suavizan la superficies con un instrumento de acero o piedra que sirve para pulir llamado bruñidor, y las partes con más grano quedan más oscuras.</p>
<p>Intaglio o talla dulce: esta técnica consiste en el grabado en relieve de las líneas que aparecen negras, con buril se hace el dibujo marcando el contraste de las líneas.</p>
<p>Punta seca: este es un utensilio que consiste en una especie de lápiz con una aguja de acero o diamante, que marca huecos según la presión.</p>
<p>Serigrafía: es de origen chino y consiste en una tela que se fija a un bastidor y con tinta de estampe y con una paleta de goma dura se imprimen los colores, para conseguir más efectos se dibuja con un lápiz graso y se cubre con una capa de cola que se pega a los trazos del lápiz.</p>

- **Escultura:** es el arte de crear forma y volumen, se puede modelar en barro, esculpir y tallar piedra, madera u otros materiales. Según Miguel Ángel esculpir es “lo que se hace quitando a la piedra lo que sobra”, se hacen figuras tridimensionales, estas pueden ser de humanos, animales, u objetos, depende de la imaginación e inspiración del escultor. Para producir una escultura existen dos etapas; el diseño y la elaboración. Los factores importantes para la apreciación de una escultura son la forma, el lugar, el tema y el tiempo.

**Procesos de producción
escultórica**

Talla directa: esta es la técnica más tradicional desde la antigüedad, el escultor con diversos instrumentos reduce el material dándole forma, siguiendo el diseño. El material puede ser piedra o madera.
Moldeado: existe el moldeado para fundición (metales) y cocimiento (arcilla). Previamente se elabora un modelo que servirá de molde o prototipo.
Constructiva y ensamblada: se utilizan diversos materiales, y consiste en unir piezas de distintas partes prefabricadas.
Talla directa en metal: se realiza con soldadura de oxiacetileno para unir el metal.

- **Arquitectura:** es el arte de estructurar, construir algo útil y artístico, se dice que la arquitectura es poesía, su finalidad es construir habitaciones, los edificios pueden ser públicos o privados, no siempre es artístico sino simplemente utilitario, se dice que es arte noble cuando acude a la estética, la belleza. Para llegar a un resultado se requiere de conocimientos científicos, matemáticos y físicos.
- **Fotografía:** significa representar con luz, su influencia comienza a finales del siglo XIX, consiste en retratar y producir la realidad con toda la fidelidad. Tiene varias funciones pero gracias a la tecnología ahora tiene grandes posibilidades artísticas.

1.2.1. Artes Temporales. Nota: En Internet puedes encontrar ejemplos de las formas musicales

- **Música:** la esencia de este arte es el tiempo ya que en este se desarrollan los silencios y sonidos, para expresarse. Los elementos principales son; melodía, ritmo, timbre y armonía. Existen cuatro familias de instrumentos y la voz humana.
 1. Voz humana: Mujeres y niños Soprano-alto, Contralto-bajo. Hombres: Tenor-alto. Bajo y barítono.
 2. Cuerdas: violín, viola, violoncello, contrabajo.
 3. Maderas: flauta, oboe, clarinete, fagot.
 4. Metales: Trompeta, corno, trombón, tuba.
 5. Percusiones: (instrumentos de registro indefinido) timbal, platillos, triángulo.

Estas son algunas formas musicales:

Misa: son composiciones de fragmentos que integran las misas; estos pueden ser mediante el canto gregoriano que consta de una sola línea melódica o cantos polifónicos que son a varias voces. Las misas siguen los rezos del gloria, credo, sanctus, agnus Dei, o kirie eleison que significa señor ten piedad.

Madrigal: composición vocal, de tres a seis voces, en italiano, basada en textos literarios de carácter profano y popular.

Fuga: composición basada en la imitación a partir de un tema llamado sujeto o principal, donde se expone una voz que inicia, después otra voz lo imita, y así sucesivamente van apareciendo voces.

Lied: significa en Alemán; canción. Composición lírica, escrita para un cantante acompañado de un piano, surge en la época clásica, se desarrolla en el romanticismo y evolucionó en el siglo XX, los

primeros compositores fueron alemanes; Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven.

Cantata: composición vocal con acompañamiento instrumental, se creó con fines religiosos, el maestro de las cantatas fue el alemán Johann Sebastián Bach.

Ópera: género de música teatral, del italiano; "obra musical", es la representación escénica cantada con voces poco comunes y acompañada de música instrumental, los géneros son: ópera buffa, ópera ballet, opereta y ópera cómica.

Oratorio: es representado por solistas, coro y orquesta. Es de carácter religioso o contemplativo.

Obertura: Es la introducción musical de una obra; ópera y oratorio.

Sonata: Pieza para uno o más instrumentos, consta de 4 movimientos; 1ero. Allegro, 2do. Lento, 3ero. Minueto o Scherzo y 4to. Allegro.

Sinfonía: obra para orquesta, que adoptó la estructura de la sonata, también se divide en cuatro movimientos, se le conoce como "el padre de la sinfonía" a Franz Joseph Haydn.

Concierto: es una puesta en escena musical, en directo, puede ser de cualquier género musical, y existe la conexión del receptor y el representante que con un estilo propio transmite su música. En la época clásica comienza a componerse de un instrumento solista acompañado de una orquesta, durante el concierto hay un momento llamado cadencia que consiste en que al final de algunos movimientos, el solista toca su instrumento mostrando su técnica, estas cadencias eran improvisadas o escritas en las partituras por los mismos compositores.

Poema Sinfónico: es de carácter poético literario, describe una escena a través de la música, una leyenda o poema, el creador del género es el austriaco Franz Liszt.

Trío: se compone de tres partes, tres instrumentos.

Cuarteto: Obra escrita para cuatro partes, sonata para cuatro instrumentos.

(Orquesta sinfónica de Antofagasta, Chile)