

SESIÓN 6

LA EVOLUCIÓN DEL ARTE OCCIDENTAL I

I. CONTENIDOS:

1. Elementos analíticos de la evolución del arte.
2. Primeras manifestaciones.
3. Pueblos antiguos y culturales clásicas.
4. Milenio artístico.

II. OBJETIVOS:

Al término de la Sesión, el alumno:

- Conocerá las características estéticas y estilísticas del arte primitivo, egipcio, mesopotámico, griego, romano, paleocristiano y bizantino.

III. PROBLEMATIZACIÓN:

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

- ¿Cómo contribuyó la religión Católica, al desarrollo del arte universal?
- Conoces algún mosaico bizantino de un Pantocrátor.
- ¿Haz escuchado alguna melodía de Canto Gregoriano?
- ¿Qué significa que las cúpulas de los templos católicos tengan como base un octágono?

IV. TEXTO INFORMATIVO-FORMATIVO:

1.1. Elementos analíticos de la evolución del arte.

El arte es la manifestación del interior del hombre, y este se encuentra atado al medio social, en el arte se reflejan las etapas por las que ha atravesado la especie humana; luchas, triunfos, derrotas, sucesos cotidianos, grandes acontecimientos, esperanzas y frustraciones, entre otras cosas que el hombre a través del tiempo expresa en el arte.

El arte es el fruto de una situación histórica y social, por esto el objetivo del arte es reflejar la conciencia del ser humano y el tiempo en que se genera. Existen maneras de que el artista logre materializar una obra de arte, estas son:

Arte fisioplástico o representativo.

Es el que trata de reproducir con mayor fidelidad posible a la naturaleza del objeto, persona o lugar. El artista No copia, y como creador tendrá su propio estilo. El objetivo es provocar al espectador o contemplador.

(“La Rendición de Breda, o las lanzas”. Óleo sobre lienzo. 1634-1635. Diego Velásquez. Madrid.)

La pintura representa sucesos de los siglos XVI y XVII, la Guerra de los Ochenta años, Flandes. Lucha por la independencia de España).

Arte Ideoplástico o No representativo.

Parte de las ideas, de lo que se quiere representar, es estilizado e ideológico. Es abstraído de la realidad. Contiene formas que pueden ser reconocidas de la realidad pero con una mínima parte

(Pintura titulada: “Negro y Violeta”. (1924), Vasíli Kandinsky. Pintor Ruso que marca el inicio de la pintura abstracta).

Ciclo del Arte.

El arte evoluciona según el transcurso de la vida, el artista y su estilo se determinan por el lugar y el tiempo, se crea en relación a la época en que se vive. Al proceso de cambios en el arte se le llama ciclo del arte. Existen tres fases de las escuelas y estilos: Incubación, madurez y decadencia.

- *Incubación:* una escuela nace cuando un estilo toma formas nuevas de expresión y se combinan con las anteriores, en este proceso se hacen obras de ensayo, pruebas y exploración.
- *Madurez:* cuando la escuela a definido el nuevo estilo se llega a la etapa de culminación y entra el periodo de florecimiento, aquí se consolidan las grandes obras, entran las más sobresalientes de cada artista, es el periodo más fecundo de cada escuela.
- *Decadencia:* esta es la última etapa, cuando la posibilidad de crear nuevas obras se va reduciendo, se pierde brillantez, y es sólo una imitación de las obras maestras, carecen de originalidad, se aprovecha la técnica magistral pero no tiene inspiración propia. Y está fase seguirá hasta que llegue otro proceso de incubación, y nuevamente se dará el ciclo del arte.

2.1. Primeras manifestaciones.

Paleolítico: El hombre primero labró piedras, luego usó huesos de animales, después aprendió a manejar metales que usaron como armas y adornos.

Prehistoria: Aparece el principio; “Lo útil puede hacerse bello”, lo combinan con las ideas y sentimientos religiosos y fantásticos, como resultado se origina la escultura y arquitectura. El hombre comienza a pintar en rocas con materiales obtenidos de la tierra o sustancias orgánicas, sus pinturas consistían en figuras de animales. También crearon figuras humanas de las salientes de las rocas llamadas “Venus”, representan a la Madre, a la fertilidad. Fueron alfareros, y hacían monumentos funerarios.

Mesolítico y Neolítico: Mejoraron sus actividades artísticas, lo útil debía ser bello. Perfeccionaron sus armas, unieron sus fuerzas con las de los Dioses y aparece el mito-religión.

3.1. Pueblos antiguos y culturas clásicas.

○ *Egipto:*

Se determinaron las manifestaciones artísticas por la forma de producción, gobierno y religión. Sus actividades estaban totalmente vinculadas a su religión. La pintura y escultura son realistas. Como característica seguían la ley de la frontalidad; cuerpo de frente y cabeza de perfil. Hicieron gran cantidad de monumentos en piedra y algunas en oro como representación de sus faraones. En fiestas se usaban instrumentos de viento y percusión acompañadas de danzas, rituales. Fueron ceramistas y orfebres.

(Pintura Antigua de Egipto. “La momificación de acabado de Anubis. Tumba de Amennakht)

○ *Mesopotamia:*

Nacieron varias culturas y establecieron la dualidad del principio masculino; el cosmos. Y el femenino; la tierra. Los sumerios y semitas

se unieron, hicieron arquitectura religiosa como los Zigurat. Esculpió figuras religiosas con las manos juntas en gesto de plegaria. Eran músicos, construían sus instrumentos; arpas y liras de madera y oro. Hicieron sellos cilíndricos decorados con hazañas diversas.

Asiria; en la pintura y escultura alaban a sus dioses y monarcas, relieves que expresan la sensibilidad con realismo dramático.

Persas: con estos se construyeron palacios de barro cocido y vidriado, con frisos esmaltados y policromados que representan diversos acontecimientos, trabajaron el oro en adornos y

alhajas.

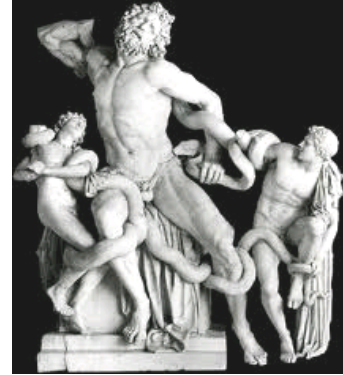
(Fotografía del Zigurat. Obra que imitaba la altura de una montaña, creada como deseo de alcanzar a la divinidad de los Dioses, servía para dar culto)

Fenicia: conservó sus costumbres y religión, hicieron esculturas a sus dioses, hicieron máscaras como ofrendas por la costumbre de cubrir con láminas de oro las caras a sus muertos. Fueron matemáticos, astrónomos y los primeros comerciantes de arte. Con la danza y la música apareció la poesía. Introdujeron lo grotesco, su expresión se basaba en la permanencia, el poder y la fuerza.

○ *Grecia:*

La cultura griega antecede en Creta, Grecia mantuvo su unidad gracias a la religión, tradiciones e idioma. Fueron artistas por excelencia. Tuvo su siglo de oro, V a.C. se le llamó Pericles. Las artes se producen con gran éxito, estas expresaban belleza, las esculturas eran de los dioses, atletas y héroes. Fueron grandes arquitectos, lo que se conserva es en su cerámica. En su literatura fue lírica y épica con gran contenido filosófico y moral, la música se consideraba un don divino, y la palabra música se deriva de musa, las ciencias y artes eran parte de la educación de niños y jóvenes. Fueron los primeros en establecer un sistema de notación musical. La danza, literatura y música no podían separarse ya que entran en el teatro. El teatro se origina en las fiestas que ofrecían al dios Dionisio. Tuvo mucha crítica, aparecieron los escritores de comedia y tragedia. Tuvo tanto éxito que construyeron teatros. La literatura contenía historia y cosmología. Su filosofía estuvo estrechamente vinculada al arte, de aquí surgen los conceptos belleza, justicia y moral. El símbolo de equilibrio, razón, orden, instinto y fantasía, es el hombre.

(Fotografía de escultura griega de Alejandría, “Laocoonte y sus hijos”, Autor; Agesandro, Polidoro y Atenodoro de Rodas.)

○ *Roma:*

Su mayor aportación fue el arco y la bóveda, traídos de Mesopotamia, la mayoría de sus artes tenían influencia griega, ya que adoptaron su cultura, costumbres y artes al conquistarlos. En la arquitectura logra definir el estilo buscando más que la belleza, la solidez y practicidad. En la escultura aparece el retrato. En Herculano y Pompeya está lo mejor de la pintura, mural y la técnica del mosaico para decoración, desplaza a la pintura. Música, danza y teatro también tienen éxito, dan relevancia a la Pantomima. En su danza no tuvo carácter religioso sino profano, con la decadencia de Roma se fortalece el cristianismo.

○ *Arte Paleocristiano:*

Se hace oficial la religión cristiana y comienzan a construirse los primeros templos de influencia romana, griega y oriental. Al principio del cristianismo danza teatro y música se consideraban paganos, pero se introdujeron poco a poco a la liturgia y costumbres cristianas. Aparecieron los cantos llanos; el Papa Gregorio El Grande los seleccionó y se les llamó en su honor “*Canto Gregoriano*”. Se escribieron los primeros dramas religiosos que se presentaron en los templos.

(Fotografía de arte paleocristiano; Templo de Santa Sabina, Roma).

- *Arte Bizantino:*

Inicia en Bizancio en el siglo IV, inician las imágenes en los mosaicos, murales y pinturas en los techos de los templos, la arquitectura presenta los mismos elementos de los templos, la escultura es decorativa, se talla el marfil, nacen las artes menores: orfebrería, códices, telas, tapices de lino y lana hechos a mano, la pintura es religiosa y las imágenes más destacadas eran vírgenes. La literatura tenía influencia oriental pero con contenido cristiano.

(Arte Bizantino. La catedral de Monreale)