

Principios del arte

Estética

Estudio y contemplación del arte de lo bello y de lo artístico con base en la naturaleza humana.

ARTE:

- **Platón**. No es un trabajo irracional (existen reglas).
- **Aristóteles** lo definía como la capacidad de hacer algo.
- **Hegel**. Toda obra realizada por el hombre mediante inspiración, es arte.
- Refleja el sentir del artista. Es reflejo de la expresión del hombre.
- Lo bello artístico es superior a la belleza natural porque es producto del espíritu.

ESTRUCTURA DE LA CULTURA ESTÉTICA.

- La cultura estética es un acervo o patrimonio de valores o de preferencias o aversiones que orientan nuestra sensibilidad.
- La obra, obra de arte posee formas y no contenidos. Es el observador quien le atribuye un sentido, significados y no contenidos.

¿Qué es un artista?

- El artista es hombre que hace algo: un "hacedor".
- El artista tiene ideas, las que comunica en diferente lenguaje.
- En su mundo interno existe toda la información, y por medio de su espíritu nos la refleja aportándole lo que por naturaleza le falta.
- El arte se encuentra en todas partes.
- El artista primitivo pintó antes que poder escribir.
- El artista es un filósofo, soñador, crítico y moralista, entendedor, quien expresa
- Vuelve realidad, los sueños y emociones.
- Atribuye la emoción humana a lo inhumano
- La **OBRA** transmite las emociones del artista.
- Denota el tiempo histórico en el cual fue realizada.
- El artista primitivo pinto antes que poder escribir.

ARTE

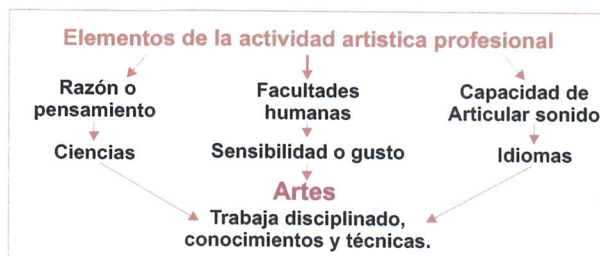
DOMINIOS DEL APRENDIZAJE PROFESIONAL

Habilidades

Que consisten en:

Manuales	→	Manejar herramientas: Materiales y procedimientos Dibujo y coloreado.
Visuales	→	Conocer la composición; Formas texturas, colores y materiales. Aprender ritmos, Proporciones, simetrías y direcciones.
Mentales	→	Conocer y manejar informaciones y conceptos.
Sensitivas	→	Imaginación, manejar categorías estéticas.
Creativas	→	Expresar la propia creatividad.

¿QUIEN PRODUCE Y GENERA LAS ARTES?

La obra, obra de arte posee formas y no contenidos. Es el observador quien le atribuye un sentido, significados y no contenidos.

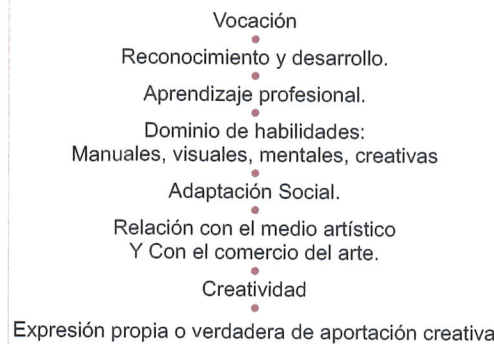
LA ESTRUCTURA ARTÍSTICA

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

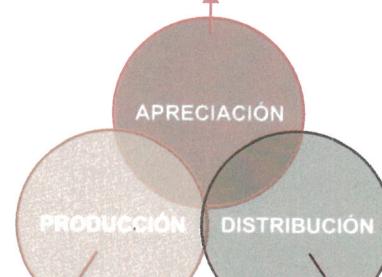

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA

ACTIVIDADES BÁSICAS DE TODO ARTE

El publico, los artistas, críticos, historiadores Teóricos, museógrafos.

EL ARTISTA

Vocación
Aprendizaje profesional
Adaptación social
Procesos creativos

Museos, galerías, etc.
Periodismo cultural.
Educación artística y cultural.

HABILIDADES PARA LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

El artista produce sus obras utilizando las facultades siguientes:

- **Los sentidos**: con su conjunto de conocimientos visuales o auditivos y cierta habilidad manual para manejar materiales y herramientas, o habilidad corporal.
- **La sensibilidad** o gusto y el desarrollo para las preferencias personales.
- **La inteligencia** y sus conocimientos, y un desarrollo cultural o filosófico.
- **La imaginación** o fantasía, con sus motivaciones personales.

USO DE LOS SENTIDOS

- **VISTA** ¿Que percibes por medio de?
- **TACTO** ¿Que puedes percibir por...?
- **OLFATO** ¿Que puedes percibir por...?
- **OÍDO** ¿Que puedes percibir por...?
- ¿Qué es una emoción?
- ¿Qué es la técnica?

DISCIPLINAS ARTÍSTICAS

ELEMENTOS GENERALES "ARTES PLÁSTICAS"

- **TEMA** Responde a la pregunta ¿de qué se trata la obra? Las obras de arte generalmente se pueden ubicar dentro de los géneros, religioso, naturaleza muerta, paisaje, alegoría etc.

- **MEDIO** Se refiere a los materiales que utiliza el artista. En pintura pueden ser óleo, fresco, temple, acuarela, etc. En escultura podrían ser bronce, madera, barro, yeso, mármol, etc.

- **LÍNEA** La forma de una obra de arte está definida por la línea. Hay tres tipos de líneas, horizontal, vertical y diagonal.
 - Las dos primeras están en reposo, mientras que la horizontal es más estática, la vertical es más dinámica.
 - La inclinada muestra tensión.

- **TEXTURA** Se refiere a cómo se siente un objeto al tacto. Para el escultor y el arquitecto es real, mientras que para el pintor es ilusión (al igual que el espacio. Debe lograr que el observador pueda sentir la textura a través de sus ojos.

- **ESPACIO** Es uno de los elementos más importantes de la vida y el arte. Está conformado por el volumen y la perspectiva. El volumen se refiere a la solidez de un objeto.

- A un arquitecto el **volumen** va a ser lo que más le importe manejar adecuadamente ya que su tarea es encerrar el espacio.
- En escultura importa porque la obra ocupa espacio, en cambio para el pintor el volumen es ilusorio porque su arte es bidimensional. Va a utilizar la luz y sombra para dar volumen.
- La **perspectiva** se refiere a la distancia o profundidad. Puede ser lineal (los objetos más lejanos se ven más pequeños y pierden definición) y también se puede utilizar el **escorzo**.

- **COLOR** sirve para añadir vida, aumentando su poder de atracción. Consiguen contrastes y armonías que estimulan la sensación emotiva.

- La luz es la fuente de todo color, por lo tanto el color es la luz misma. El negro es la ausencia de la luz, por consiguiente, la ausencia de color.
- El color tiene intensidad (que tan brillante, suave, opaco es) valor (cuanto blanco o negro está mezclado en el tono), y tonalidad que parte de los colores primarios, azul, amarillo y rojo.
- Existen tonos fríos o cálidos.

- **FORMATO** Diseño general de una obra de arte. Diseños que han sido muy utilizados son las formas geométricas como el triángulo o el círculo.
- El formato puede ser abierto o cerrado, dependiendo si la pintura está delimitada por el marco o no.

- **ESTILO** Cada artista tiene un estilo personal resultado de su temperamento, manera de ver la vida y entrenamiento. Este estilo nos permite reconocer a los artistas de manera individual.

- Manera más general nos permite clasificar algunas obras por "escuelas" o "estilos" como por ejemplo, románico, gótico, impresionista, romántico, etc.

- **COMPOSICIÓN**: Manera de disponer los elementos en un formato.

ELEMENTOS GENERALES "ARTES PLÁSTICAS"

Elementos del Arte

ELEMENTOS TÉCNICOS

- Presentes en toda manifestación pictórica

Plano:

- Superficie continua sea regular o no.

Línea:

- Trazo continuo de un punto que se mueve en una superficie.
- **Énfasis**
- **Estilo Lineal**: línea continua, no se interrumpe por largos tramos o define imágenes completas.
- **Estilo pictórico**: se define a través de trazos cortos, define formas pero la línea se interrumpe de manera constante.
- **AXIAL**: Línea imaginaria que se traza a través de un objeto y ayuda a determinar el movimiento y su disección

Eje:

- Dirección y orden de lo representado.

Proporción:

- Tamaño de las formas.

Color

- Cantidad de luz reflejada en los objetos.
- **Matiz** (grado de color)
- **Intensidad** (calidad de brillo y pureza)
- **Valor** (grado de color, luces y sombras)

Colores Primarios:

- **Cyan** (azul), **Magenta** (rojizo) y **Amarillo**

Colores Secundarios:

- La mezcla de los primarios.

Colores Cálidos:

- Del amarillo al púrpura aproximan el objeto.

Colores Fríos:

- Del azul al violeta alejan el objeto

Tono:

- Cantidad de luz blanca que tiene un color.
- Luminosidad: Presencia o ausencia de luz.
- Iconografía: Identificación de los objetos representados.

PRINCIPIOS DEL ARTE

Principios del Arte.

Balance:

- Combinación de sensaciones de equilibrio o estabilidad
- Hay de tres clases: simétrico, asimétrico, radial.

Énfasis o contraste:

- Combina elementos de fuerza o peso diferentes

Armonía:

- Combinación de elementos similares que acentúan a estos mismos elementos

Variedad:

- Crea relaciones intrínsecas y complicadas. Es diversidad, cambio, Complejidad

Gradación:

- Combina una serie de cambios graduales

Movimiento:

- Crea una sensación de acción y guía el punto de vista del observador

Ritmo:

- Surge del cuidadoso acomodamiento de elementos repetidos

Proporción:

- Son las relaciones entre las dimensiones (alto, ancho, espesor)

Procesos de la Crítica y de la Historia del Arte

OPERACIONES DE LA CRÍTICA DEL ARTE

DESCRIPCIÓN:

- Del tema, los elementos del arte que se encuentran contenidos en la obra
- Del objeto presentado (tema) y/o elementos de arte notables

ANÁLISIS:

- Descripción de cuantos principios del arte han sido utilizados en la composición de los elementos del arte.
- la organización de los principios de arte- aplicable en los elementos del arte.

INTERPRETACIÓN:

- Sentimientos, humor e ideas que son comunicadas por la obra
- estados de ánimo, e ideas comunicados a través del trabajo.

JUICIO:

- Decisión personal del crítico, acerca del grado del mérito artístico.
- Tomar decisiones sobre el mérito artístico de la obra.

Procesos de la Crítica y de la Historia del Arte

- En la crítica intervienen **VARIABLES INTERNAS** y en la historia, las mismas variables pero desde el punto de vista Exterior.

OPERACIONES DE LA HISTORIA DEL ARTE

DESCRIPCIÓN

- Determina
- CUÁNDO, DÓNDE Y POR QUIÉN fue realizada la obra
- ANÁLISIS

IDENTIFICACIÓN

- RASGOS O CARACTERES DISTINTIVOS ÚNICOS que determinan un estilo artístico.

INTERPRETACIÓN

- Instruye sobre TIEMPO Y LUGAR que influyeron en el artista (circunstancia histórica del artista y / o de la obra.

APRENDE:

- Cómo el tiempo y la época influenciaron al artista.

JUICIO

- Da información para **DECIDIR** acerca de la importancia del trabajo artístico en la historia del arte.

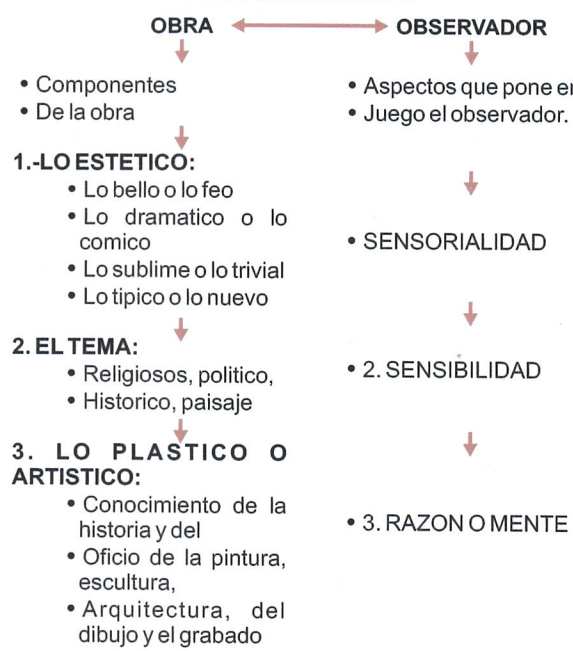
CLASIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

Se clasifican en clases:

1. Las literarias
2. Las musicales o auditivas
3. Las corporales o del espectáculo
4. Las artes plásticas

ELEMENTOS PARA LA APRECIACIÓN DE LA OBRA DE ARTE

ELEMENTOS PARA LA APRECIACIÓN DE LA OBRA DE ARTE

Guernica de Pablo Picasso