

TEMA:

CONCEPTO DE ARTE - CIRCUITO DE ARTE - LENGUAJES ARTÍSTICOS

1) Buscá y explicá el concepto de Arte.

2) ¿Quiénes intervienen y qué función tiene cada uno en el circuito de producción del arte?

3) ¿El arte es un lenguaje? ¿Por qué? Enumerar los lenguajes artísticos. (Según pág. 52 y 53)

¿Podría haber algunos más? ¿Cuáles? ¿Por qué?

4) Para investigar:

Busca una obra correspondiente a algún lenguaje artístico. (puede ser de cualquier lenguaje: teatro, artes plásticas, etc)

Buscar e incorporar a este trabajo algún registro fotográfico correspondiente a esa obra.

Responder:

¿Por qué elegiste esa obra? Año de realización de la misma?

¿Qué mensaje intentó expresar el/la artista? ¿Qué sensación te produjo como espectador?

"Me gustaría comparar la orientación en las cosas de la naturaleza y de la vida con la raigambre del árbol. De allí brotan para el artista las savias vitales, para atravesarlo y salir por su ojo, el artista ocupa el lugar del tronco. Así como la copa se extiende visiblemente en el tiempo y en el espacio, del mismo modo ocurre con la obra. A nadie se le ocurrirá pedirle al árbol que dé a su copa la misma forma que a sus raíces, lo de arriba no puede ser un reflejo de lo de abajo... el artista reúne lo que viene de lo profundo y lo encauza hacia delante. Ni servir ni dominar, únicamente transmitir".

Klee, Paul, en Hess Walter. *Documentos para la comprensión del arte moderno*. Buenos Aires, Nueva Visión, 1983.

HACIA UNA DEFINICIÓN DEL ARTE

En la actualidad, se considera que **el arte es un lenguaje, un sistema de comunicación elaborado por seres humanos con el objeto de transmitir ideas y sentimientos**. Pero, a diferencia de otros lenguajes, el arte está condicionado por el deseo estético, es decir, por el deseo de alcanzar la belleza.

El ideal de belleza se modifica en las distintas épocas y culturas. Por este motivo, las artes cambian con el tiempo –de acuerdo con el acontecer de los hechos políticos, económicos y sociales– y según el lugar y la cultura en que se desarrollan. Sin embargo, en la actualidad, el fenómeno de la globalización (integración económica, política y cultural entre las diferentes naciones) y el surgimiento de la sociedad de masas han homologado las artes y, en consecuencia, pueden encontrarse poéticas similares en sitios distantes.

Las categorías estéticas, que definen el gusto en una época, también se han modificado con el tiempo. Esto explica por qué muchas de las obras que hoy resultan agradables y que son consideradas objetos de arte no fueron aceptadas como artísticas por sus contemporáneos. Por ejemplo, las obras del escritor francés Émile Zola (1840-1902) fueron rechazadas por el público; no obstante, en la actualidad, Zola es considerado uno de los maestros de la literatura del siglo XIX.

El circuito de producción

En el proceso de producción de una obra artística, intervienen varios elementos. En primer lugar, el artista, quien se expresa mediante su obra; en segundo lugar, la obra en sí misma, que es el producto; y, por último, la audiencia, que es quien completa la obra en el momento de apreciarla y de interpretarla.

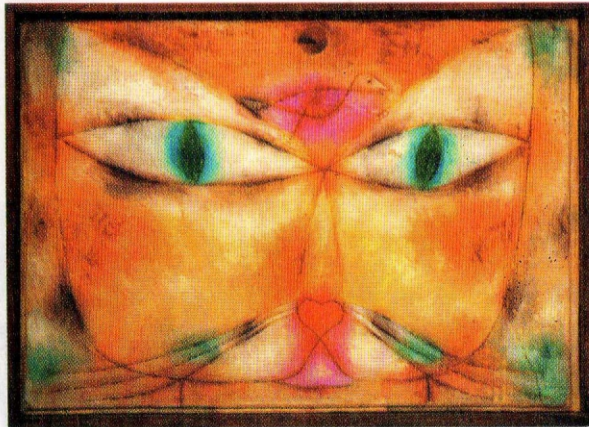
A partir de lo anterior, se puede decir que **existen dos etapas clave en la elaboración de una obra: la ejecución que realiza el creador y la percepción por parte del público**. Este circuito se produce en un contexto geográfico, social y político determinado que influye tanto en el creador como en el público. Por ejemplo, durante la Edad Media (siglos V a XV) se elaboraron los poemas épicos o cantares de gesta que, basados en acontecimientos históricos, narraban la historia de los héroes nacionales, quienes representaban los ideales del pueblo. Esos poemas épicos o cantares de gesta servían no sólo como entretenimiento sino, además, como forma de establecer modelos que la comunidad intentaba alcanzar, de modo que también contribuían a afirmar la identidad cultural.

En el arte, se desarrolla un proceso en el que participan lo sensorial, lo emocional, lo afectivo y lo intelectual, ya que, en todo quehacer artístico, se comprometen la percepción, el pensamiento y la acción corporal. Entre todos estos factores, desempeña un papel muy importante la imaginación creadora.

► **Quentin Massys, San Lucas pintando a la Virgen, s.d., tabla 114 x 35 cm. National Gallery, Londres.**

El cuadro representa a un artista del siglo XV en su trabajo de pintor.

► **El Cantar de Mío Cid fue el poema épico de mayor importancia en España durante la Edad Media.**

► **Paul Klee, Gato y pájaro, 1928. Óleo y tinta sobre tela montada sobre tabla, 38,1 x 53,2 cm. Museo de Arte Moderno, Nueva York.**

Paul Klee presenta a un felino que transmite la idea fija del cazador frente a su presa.

EL ARTISTA Y EL ESP

Para el artista ruso Wassi... la verdadera obra de arte nac... teriosa, casi mística. Cuande... a una tela, un papel o un blc... un diálogo muy especial: de... que espera una respuesta un... tista que va a responder a ac... El artista procede según... que no se agota en una sola... ga produciendo a lo largo de... Separada del artista, la... una independencia con res... dado esa vida. La forma qu... se libera del creador que la... pletada por el espectador.

Las posibilidades de lectu... chas, y la comprensión e in... gan están influidas por la ic... un tiempo determinado y, t... creencias de quien percibe e...

Para el profesor de Filoso... en Alemania, en 1900) la pe... es un encuentro del especta... menta, además, que existe t... ca" con las obras de arte del... cierta conexión, aunque las... tóricas lejanas al espectador... se encuentra en un preser... nece en su decir. El lengua... su propia actualidad, por es... cados ni sus sentidos. A difi... antigua Atenas o de los cód... que son documentos histó... agotado para la actualidad... resulta una experiencia nov...

EL ARTISTA Y EL ESPECTADOR

Para el artista ruso Wassily Kandinsky (1866-1944), la verdadera obra de arte nace del artista en forma misteriosa, casi mística. Cuando el artista se coloca frente a una tela, un papel o un bloque de mármol, se inicia un diálogo muy especial: de un lado, está el soporte que espera una respuesta un acto y, del otro, está el artista que va a responder a aquel elaborando una obra.

El artista procede según una necesidad interior, que no se agota en una sola creación, de allí que él siga produciendo a lo largo de su vida.

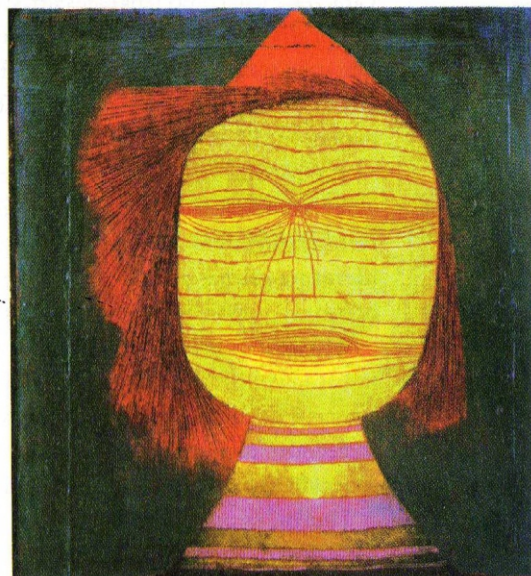
Separada del artista, la obra adquiere vida propia, una independencia con respecto al ser que le había dado esa vida. La forma que contiene es la idea, que se libera del creador que la produjo y va a ser completada por el espectador.

Las posibilidades de lectura de una obra son muchas, y la comprensión e interpretación que se le otorgan están influidas por las ideas en una sociedad, en un tiempo determinado y, también, por las propias creencias de quien percibe esa obra.

Para el profesor de Filosofía Hans Gadamer (nacido en Alemania, en 1900) la percepción de la obra de arte es un encuentro del espectador consigo mismo. Argumenta, además, que existe una "familiaridad enigmática" con las obras de arte del pasado, porque existe cierta conexión, aunque las obras sean de épocas históricas lejanas al espectador. Esto se debe a que **el arte se encuentra en un presente intemporal y permanece en su decir**. El lenguaje del arte vuelve presente su propia actualidad, por eso, no se agotan sus significados ni sus sentidos. A diferencia de las leyes de la antigua Atenas o de los códigos militares romanos —que son documentos históricos cuyo sentido está agotado para la actualidad—, una obra de arte siempre resulta una experiencia novedosa.

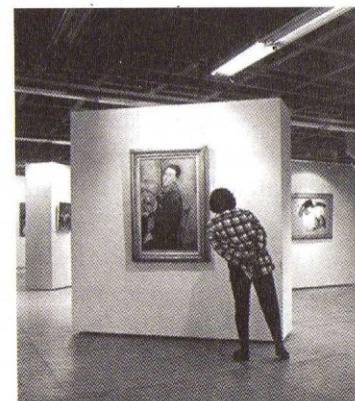
► **Wassily Kandinsky, Juicio Final, 1912. Pintura al agua y tinta china en cristal, 33,6 x 45,3 cm. Centro Georges Pompidou, París.**

El soporte de la obra de Kandinsky es un vidrio, y el tratamiento decorativo del marco se integra en la obra.

▲ **Paul Klee, Máscara de actor, 1924. Óleo sobre tela montado sobre tabla, 36,7 x 33,8 cm. Colección Sidney and Harris Janis, Museo de Arte Moderno, Nueva York.**

Paul Klee aplica el lenguaje de bandas y de tramas de color a superficies abstractas y a estructuras figurativas.

◀ **El espectador interpreta las obras a partir de sus propias creencias y de sus experiencias.**

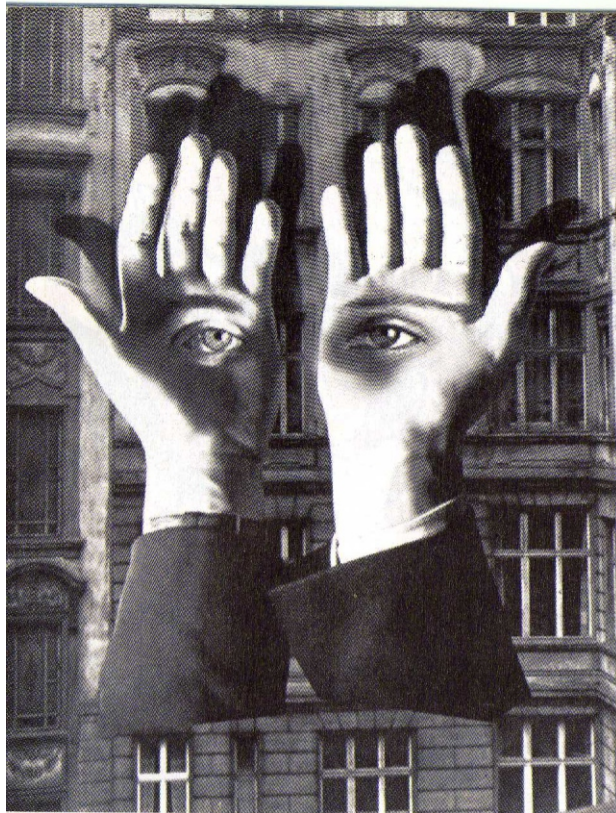
PALABRAS DE AUTOR

"Toda obra de arte es hija de su tiempo, muchas veces, es madre de nuestros sentimientos. De la misma forma, cada período de la cultura produce un arte propio que no puede repetirse [...] comprender es formar y atraer al espectador al punto de vista del artista".

Kandinsky, Wassily. *De lo espiritual en el arte*. Barcelona, Labor, 1992.

RELECTURA 19

1. Expliquen cuál es el papel del artista y del espectador en el proceso creador.
2. Lean la columna lateral de la página 50 y respondan: ¿qué lugar ocupa la obra de arte en el símil del árbol, de Paul Klee?
3. Expliquen la siguiente frase de Paul Klee: "Lo de arriba no puede ser un reflejo de lo de abajo".

◀ **Herbert Bayer, Soledad del ciudadano, 1932. Gelatinobromuro de plata, 34 x 26,9 cm. Colección Gruber.**

Esta es una creación fotográfica que muestra las manos del artista flotando ante las fachadas de un patio interior de Berlín. Sus ojos miran al espectador desde las palmas de las manos abiertas.

LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS

Las expresiones artísticas –como, por ejemplo, la arquitectura, la pintura, el grabado, la música, la escultura, el dibujo, la fotografía, el cine, el teatro, la literatura y la danza– pueden caracterizarse como lenguajes artísticos, en tanto transmiten significados y fenómenos comunicativos. Estos lenguajes, que se valen de códigos renovados constantemente, constituyen un sistema específico distinto del lenguaje verbal cotidiano. Cada uno tiene procedimientos, técnicas, métodos y materiales que le son propios y que le otorgan diferentes formas de expresión.

Literatura: es un arte cuyas manifestaciones son creaciones artísticas –denominadas *obras literarias*– que se expresan mediante palabras, tanto en forma escrita como oral. El término *literatura* también se aplica al conjunto de obras escritas de un país, por ejemplo, literatura griega; de una época, como literatura medieval; de un estilo o movimiento, como literatura romántica.

Música: es una organización de sonidos durante un lapso determinado de tiempo. La música está constituida por relaciones entre sonidos cuyas combinaciones permiten la creación de un discurso musical. La música desempeña un papel importante en todas las sociedades y existe en una gran cantidad de estilos, característicos de diferentes regiones geográficas o de distintas épocas históricas.

Danza: es una forma de comunicación o de expresión caracterizada por movimientos corporales rítmicos, acompañados generalmente de música. La danza incluye un vocabulario preestablecido de movimientos, pero también, pueden utilizarse gestos simbólicos o el mimo.

Cine: es el arte de representar, sobre una pantalla, una sucesión de fotogramas inmóviles, que, a cierta velocidad, dan sensación de movimiento. Estos **fotogramas** se organizan según un discurso narrativo.

Teatro: es el arte de componer obras dramáticas –del griego *drama*: ‘acción’– y de representarlas. El teatro se diferencia de otras **artes performativas** por la pluralidad de signos que lo componen. Ellos son: lingüísticos (el texto y los diálogos), visuales (escenografía, vestuario, utilería, iluminación), cinéticos (movimientos y gestos de los actores), sonoros (voces, música, efectos). Estos signos nunca son comunicados directamente, sino mediante un conjunto de indicios “artificiales”. Son artificiales, porque representan la cosa, pero no son la cosa misma.

Fotografía: el principio de este arte se basa en el efecto que la luz produce sobre un soporte de material sensible a ella. Ese material –placa o película– contiene una emulsión particular de compuestos de plata que, al ser expuesta a la luz, sufre transformaciones químicas. La operación se realiza dentro de una cámara oscura en la que entra la luz a través de una lente. Una vez impresionado, el material sensible es sometido a operaciones de revelado y fijado para obtener un negativo que, luego, se positiva sobre papel.

◀ **En el teatro, participa una pluralidad de signos.**

Las artes plásticas

Los términos *artes plásticas* desde el Renacimiento (siglos XV y XVI) *artes plásticas* surgió en el siglo XV con la escultura y la arquitectura, disciplina de la música, la literatura, etc.

Dibujo: se asocia a la pintura pictórica, pero también, como lenguaje creativo del artista. Su carácter es el de las demás técnicas artísticas por ser plana; por la técnica –lápiz– y por su ejecución y por sus reducidos recursos.

Pintura: es el lenguaje artístico para crear una composición, ya sea en forma, la línea, el color, el espacio pueden ser: el óleo, el temple, etc. Los instrumentos utilizados, dete-

Escultura: es el arte de crear obras que se realizan esculturas con todos los materiales que se emplean son: la tiza, el barro) y el *vaciado* (en metal).

Grabado: a diferencia de la pintura que el artista no coloca el material directamente en el intermedio llamado *matriz* por los procedimientos fundamentales se llaman. Los métodos son: tallado en relieve, etc. El que actúa un ácido que

Arquitectura: es una disciplina que crea obras perdurables. Sigue dete- rminadas a su propósito, agrandando el estético. Es decir, la arquitectura no es un fin en sí misma, sino que con- siste en estrechamente relacionar los materiales y su puesta en obra para cumplir el precepto fundame- ntal del edificio.

Las artes plásticas

Los términos *artes plásticas* caracterizaron las bellas artes, en la cultura occidental, desde el Renacimiento (siglos XV y XVI) hasta principios del siglo XX. La denominación *artes plásticas* surgió en el siglo XVIII para designar el dibujo, la pintura, el grabado, la escultura y la arquitectura, disciplinas todas que se desarrollan en el espacio –a diferencia de la música, la literatura, el teatro y la danza, que se ejecutan en el tiempo–.

Dibujo: se asocia a la pintura como un medio para proyectar el diseño de una obra pictórica, pero también, como un medio independiente capaz de revelar el proceso creativo del artista. Su característica primordial es el trazo o la línea y se diferencia de las demás técnicas artísticas por el soporte empleado, que puede ser cualquier superficie plana; por la técnica –lápiz, pluma carbonilla–; por la relativa brevedad en el tiempo de ejecución y por sus reducidas dimensiones.

Pintura: es el lenguaje artístico que se desarrolla sobre diferentes superficies para crear una composición, ya sea *figurativa* o *abstracta*. Sus elementos plásticos son: la forma, la línea, el color, el espacio y la composición. Los materiales empleados pueden ser: el óleo, el temple, el acrílico o el pastel que, junto con los soportes y con los instrumentos utilizados, determinan las diversas técnicas.

Escultura: es el arte de crear formas figurativas o abstractas en tridimensión. Pueden realizarse esculturas con casi todos los materiales orgánicos o inorgánicos. Los métodos que se emplean son: la *talla* (en madera o en piedra), el *modelado* (en arcilla o en barro) y el *vaciado* (en metal).

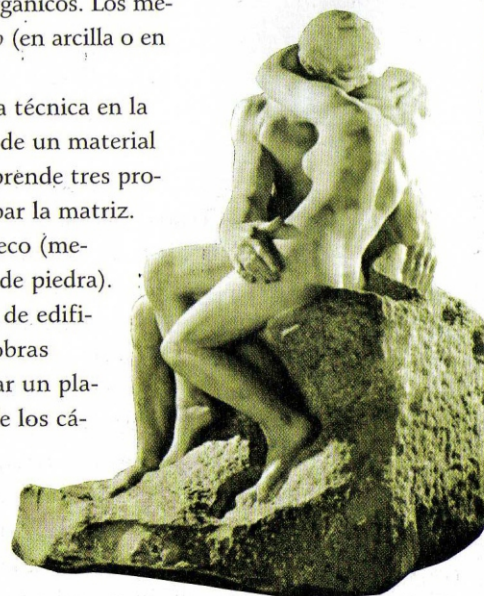
Grabado: a diferencia de la pintura o del dibujo, el grabado es una técnica en la que el artista no coloca el material sobre el soporte, sino que se vale de un material intermedio llamado *matriz* para realizar producciones en serie. Comprende tres procedimientos fundamentales según los materiales utilizados para grabar la matriz. Los métodos son: tallado en relieve (sobre madera o *linóleo*), en hueco (metal en el que actúa un ácido que produce surcos) y en plano (matriz de piedra).

Arquitectura: es una disciplina cuyo objetivo es la construcción de edificios perdurables. Sigue determinadas reglas, con el objeto de crear obras adecuadas a su propósito, agradables a la vista y capaces de provocar un placer estético. Es decir, la arquitectura no depende sólo del gusto o de los cánones estéticos, sino que considera una serie de cuestiones prácticas, estrechamente relacionadas entre sí –como la elección de los materiales y su puesta en obra, la disposición estructural de las cargas y el precepto fundamental del uso al que está destinado el edificio–.

► **Miguel Ángel, Estudio para la Sibila Líbica (Capilla Sixtina), 1511. Tiza roja sobre papel, 29 x 21 cm. Museo Metropolitano, Nueva York.** Durante el Renacimiento, la tiza roja natural era uno de los medios más comunes para dibujar.

▼ **Auguste Rodin, El beso, 1886 (reproducción del original). Talla en mármol, altura: 183 cm. Tate Gallery, Londres.**

Rodin realizaba bocetos de sus trabajos en formato pequeño; luego, efectuaba sus obras en tamaño natural.

RELECTURA 20

1. ¿Qué diferencia al teatro de otras expresiones artísticas?
2. Señalen las diferencias entre las artes plásticas y la música, la literatura, el teatro y la danza.
3. ¿Qué aspectos fundamentales caracterizan a las artes del espacio tridimensional?
4. ¿En qué se distinguen los lenguajes artísticos de los lenguajes visuales?