

GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEV
SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
DE VERACRUZ

SEMSyS
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Dirección General de Telebachillerato

Historia del arte I

Yolanda Rivera Báez
Aquiles Orduña González
David Bermúdez Jiménez
Ana Laura Morales Julio

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Norma Rocío Nahle García
Gobernadora del Estado de Veracruz

Claudia Tello Espinosa
Secretaria de Educación de Veracruz

David Agustín Jiménez Rojas
Subsecretario de Educación Media Superior y Superior

Dirección General de Telebachillerato

Director General
Irving Ilhuicamina Mendoza Ruiz

Subdirectora Técnica
Piedad Alcira Hernández Pérez

Jefe del Departamento Técnico Pedagógico
Noel Abraham Velázquez Viveros

Jefa de la Oficina de Planeación Educativa
Ana Flora Angulo Morales

Equipo editorial

Coordinación editorial
Mauro Morales Arellano

Asesoría académica
Ramiro Iván Platas Córdoba
Ariadna Lizzete Ramos Ramos

Asesoría pedagógica
Manuel Conrado Lagunes

Corrección y estilo
Mauro Morales Arellano

Diseño editorial
Greisy del Carmen Ramos de la Cruz

Formación
María Magnolia Cuevas Campos

Fotografía de la portada
Adobe Firefly

Historia del arte I

Primera edición: 2025
ISBN 978-607-725-534-5

D. R. © 2025. Secretaría de Educación de Veracruz
Km 4.5 Carretera federal Xalapa-Veracruz
Col. SAHOP, C.P. 91090, Xalapa, Veracruz
Telebachillerato de Veracruz

Impreso en México

Queda prohibida la reproducción total o parcial de la presente obra.

Nota. Adaptado de *Conoce los tres mejores museos del mundo* [Fotografía] por Flores-Andrade, G, 2024 (<https://voz.ucad.edu.mx/wp-content/uploads/2024/07/mejores-museos.jpg>)

Módulo 1

El arte como manifestación de armonía

Progresión

1. Sistematiza la información que permite explicar las bases teórico-metodológicas del arte, para reconocer, valorar y promover la creación artística. Relaciona las manifestaciones del arte de diferentes épocas con su contexto, para comprender posteriormente las características de este. Valora al arte como un proceso creativo que aporta a su bagaje, disfrute y riqueza cultural.

Metas de aprendizaje

1. Experimenta, define y valora el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio.
2. Valora el arte como manifestación de la armonía y expresión de ideas, sensaciones y emociones.
3. Argumenta sus ideas respecto al arte con forme a las diversas corrientes filosóficas y fenómenos históricos sociales.
4. Participa en prácticas relacionadas con el arte en las diversas muestras culturales de su comunidad.
5. Argumenta sus ideas respecto a diversas corrientes filosóficas y fenómenos histórico-sociales que han influido en la historia del arte.
6. Valora y promueve el patrimonio histórico-cultural de su comunidad a partir de la conceptualización del arte y el reconocimiento de las manifestaciones artísticas.
7. Argumenta las repercusiones de los procesos y cambios políticos, económicos y sociales que han dado lugar a diversas manifestaciones artísticas.

Categorías y subcategorías

Categorías

- La sensibilidad del arte como manifestación de armonía.
- La conceptualización y filosofía del arte.
- Las características de la creación artística.

Subcategorías

- Manifestaciones artísticas.
- Arte clásico (Grecia y Roma).
- Arte en la época Medieval (siglo V al siglo XVI).
- Arte en la primera Edad Media (del siglo V al siglo X).
- Arte en la segunda Edad Media (siglo X-XI–siglo XV).
- Arte en la edad Moderna (siglo XV-XVIII).
- Arte en la edad Contemporánea (siglo XIX).

Introducción

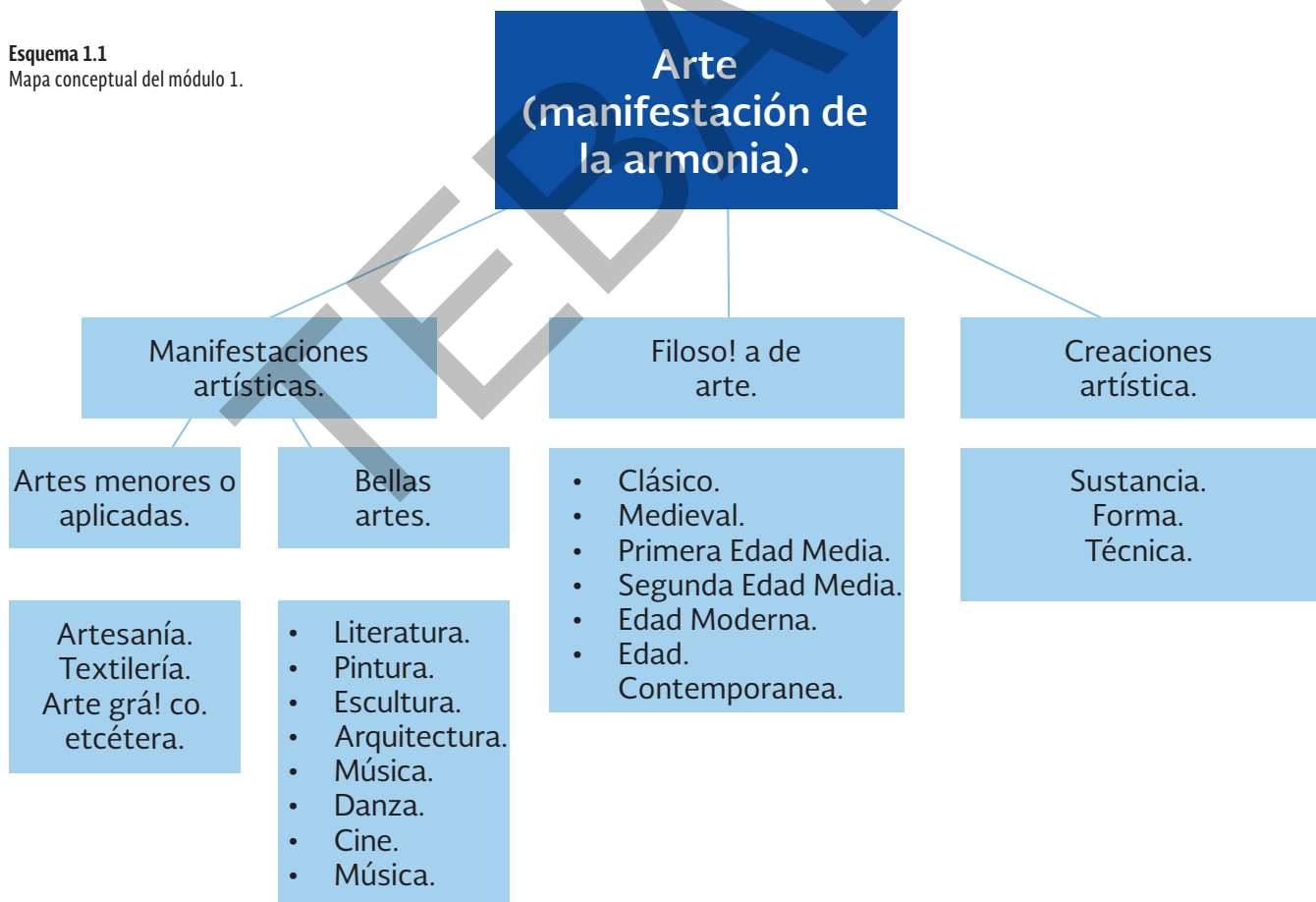
La Historia del arte se encarga de estudiar los antecedentes del arte, esto es, origen, evolución, adaptación, y otros procesos que se dan en las diferentes manifestaciones artísticas, a través del tiempo y el espacio.

Durante el presente módulo, escudriñarás las bases teóricas y metodológicas para explicar, reconocer, valorar y promover el arte. Entendiendo a este como un proceso creativo, subjetivo, que aporta a la riqueza cultural de un pueblo.

La conceptualización del arte, sin duda ha sido contrastante, diversos autores y corrientes filosóficas han estado influenciados por el contexto histórico-social a través del tiempo que les ha tocado vivir.

Otra de las categorías que se abordarán son las características de la creación artística, las cuales pueden ser tangibles e intangibles pero que han sido influenciadas por los procesos económicos, sociales, religiosos, políticos de un pueblo.

Esquema 1.1
Mapa conceptual del módulo 1.

Nota. Elaboración propia.

Exploro mis saberes

Contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es belleza?
2. ¿Qué es armonía?
3. ¿Qué entiendes por arte?
4. ¿Qué manifestaciones artísticas conoces?
5. ¿Qué corrientes filosóficas han influido en el arte?
6. ¿Qué entiendes por Ilustración?
7. ¿Qué fenómenos históricos sociales han marcado una gran influencia en el arte?
8. ¿Cuáles son las características principales de una creación artística?

La sensibilidad del arte como manifestación de armonía

Armonía proviene de la palabra griega *harmonía*, que significa acuerdo, concordancia y éste del verbo *harmozo*, que significa ajustarse conectarse.

Se dice que una manifestación es armónica cuando existe un equilibrio, simetría y adecuada proporción entre sus partes que la conforman, y como resultado refleje belleza, es decir, que agrade a los sentidos.

Para David Hume, la belleza es el agrado que nos producen las cosas armoniosas. (Prada, 2017)

La sensibilidad del arte es la necesidad de crear y encontrar un estilo propio, que puede ser expresado a través de una manifestación artística, ya sea una pintura, escultura, edificio o una artesanía. Por otro lado, el artista debe establecer un diálogo con el receptor a través de su obra, expresando una idea real o producto de su imaginación, un sentimiento, o una postura, en algunas ocasiones la ideología del artista puede estar influenciada por el contexto (político, religioso y económico) y esta manifestación, a su vez puede ser aceptada o rechazada por el receptor.

Uno de los factores centrales para que una sociedad comprenda y maneje sus manifestaciones culturales, es la capacitación que reciben para distinguirlas, así como su habilidad para realizar tales expresiones culturales. Adquirimos y cultivamos nuestra sensibilidad artística de muchas formas, mirando películas, escuchando música, visitando museos, leyendo libros o bien capacitándonos en alguna actividad artística.

La mayoría comprendemos el significado de una danza folklórica, pero no todos podemos bailar un “Jarabe tapatío” o “la bamba”, es por eso por lo que la sensibilidad del arte va más allá de un entendimiento y para poder bailar se requiere una habilidad personal, donde unos pueden bailar mejor que otros. El verdadero artista debe tener esa sensibilidad de transmitir sus creaciones con belleza y armonía.

El arte es propio de la naturaleza humana donde unos las desarrollan más que otros y forma parte del desarrollo humano. El hombre, con sus creaciones artísticas, ha podido evolucionar y satisfacer sus diferentes necesidades (protección, placer, gusto, entretenimiento, etcétera).

En todas las artes encontramos obras que nos provocan cambios emocionales, desde la paz, melancolía y sentimientos de trascendencia, todos ellos pensamientos positivos, desde mirar una mariposa en un rosal, una catedral de la época de la colonia o bien los murales pintados por Diego Rivera que se encuentran en el Palacio de Bellas Artes (Ciudad de México) e incluso una película en el cine o escuchar una melodía.

Te has imaginado ¿cómo sería el mundo si no hubiera arte?, —yo en estos instantes me quedé pensando al igual que tú, y puedo decirte que nuestra existencia no tendría razón de ser y al mismo tiempo no existiría ese legado de conocimientos,

como el modo de vida de cada civilización y/o cultura, su nivel de desarrollo, sus religiones, su política, sus gustos, sus creencias y sus miedos—.

El Arte como componente esencial de una cultura queda plasmado a través de la historia, es pieza clave para conocer y comprender el sendero marcado por las diferentes culturas que han dejado su legado a lo largo del tiempo. No se puede imaginar una sociedad, por muy sencilla que sea, sin manifestaciones artísticas como la danza, la pintura, la arquitectura, la música, las artesanías, que se transmiten de generación en generación.

Manifestaciones artísticas

La clasificación de las manifestaciones ha variado a través del tiempo, y éstas han dependido del contexto de la época en que se han desarrollado; los diferentes filósofos de la humanidad se preocuparon por definirlos y clasificarlos. En un principio, en la Edad Antigua consideraban arte a todas las actividades realizadas, pero los cambios socioculturales, políticos, religiosos y económicos, modificaron esa concepción acerca del Arte; en la época Medieval hicieron una separación de las artes clasificándolas en artes serviles y liberales. Actualmente es considerado arte a toda manifestación creada por el hombre.

Las manifestaciones artísticas más importantes se encuentran dentro de la clasificación más aceptada conocida como “las Bellas Artes” que son aquellas especialidades artísticas que tienen por objetivo primordial la expresión de la “belleza” y las de menor importancia se conocen como artes menores o artes aplicadas. Dentro de las artes menores o aplicadas se encuentran las artesanías, arte gráfico, diseño industrial, textilería, etcétera.

Las artesanías son realizadas con materiales muy diversos y diferentes diseños, por ejemplo la platería, la orfebrería; la alfarería o trabajo en barro; la cerámica o trabajos en madera; talabartería o trabajos en piel, etc. Las artes gráficas, hace alusión al conjunto de oficios, técnicas (grabado y dibujo) y profesiones que se apoyan en la representación gráfica (representación de datos numéricos, figuras o signos) o en la editorial (edición de libros y otras publicaciones por medio de la imprenta). El diseño industrial hace referencia a los diseños de productos seriados e industriales (bienes de consumo, muebles, autos, electrónicos, etcétera). La textilería, representa el sector de la economía que se dedica a producir telas, hilo, fibra y productos relacionados con la confección de ropa.

La diferencia entre estas artes menores con las Bellas Artes es que las primeras se refieren a obras múltiples que tienen un valor utilitario y las segundas a la expresión de la belleza donde el trabajo es considerado de una inspiración superior y son obras únicas que no se repiten, aunque tengan la misma forma.

Las “bellas artes” comprenden siete oficios, manifestaciones estéticas, las cuales las pensamos como una creación artística. Quedando así; la literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza y cine (UNAM, 2016). Estas manifestaciones uti-

Figura 1.1

El David de Miguel Ángel.

Nota. Adaptado de Galería de la academia en Florencia [Fotografía], por Pinterest, (s.f.) (<https://es.pinterest.com/pin/322922235773766691/>). Obra de Dominio Público.

lizan diferentes formas de expresiones y lenguajes para poder transmitir un conocimiento verdadero, estético y armonioso.

Dentro de la clasificación de estos siete oficios, algunos corresponden a las artes plásticas o visuales, auditivas y mixtas.

Las artes plásticas o visuales como la arquitectura, escultura y pintura son aquellas que representan un conjunto de acciones de saber hacer sobre la materia y actividades, en donde interviene la vista y el tacto para apreciarlas. Las artes auditivas están representadas por la música y literatura.

Las artes mixtas son la danza y el cine, en esta clasificación se conjugan la capacidad visual y la auditiva. Como podemos ver, nuestros sentidos juegan un papel muy importante a la hora de apreciar una obra de arte.

Literatura. La palabra literatura proviene del término latino *litterae*, que hace referencia al conjunto de saberes para escribir y leer bien, está relacionada con la gramática, la retórica y la poética. Es la creación de mundos a través de la palabra, que permitirá al lector enfrentar la realidad propia e interpretarla. La teoría contemporánea identifica tres géneros literarios: épico, lírico y dramático.

El hombre también mediante la poesía logra manifestar un estado interno de conciencia y armonía, una emoción y un pensamiento; por ejemplo, esta bella poesía de Netzahualcóyotl:

Amo el canto del cenxontle pájaro de 400 voces.
Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores.
Pero amo más a mi hermano el hombre.

Aquí el poeta, expresa su estado interior emocional y pensamiento, su admiración por la naturaleza, incluyendo al hombre mismo como parte de ésta.

Escultura. Es la manera de sacar o extraer las figuras de la piedra o del material con que se trabaja; su característica es que tiene volumen, es tridimensional; esto es; tiene tres dimensiones: largo, ancho y grueso (ver figura 1.1).

Es el caso de la escultura de Miguel Ángel conocida como “El David” de la época del Renacimiento, aquí el artista esculpió el cuerpo humano como símbolo universal de belleza y armonía.

Danza. Es la expresión más sublime del cuerpo humano, mediante movimientos y expresiones corporales llenos de armonía y belleza, con marcados compases al ritmo de la música. La danza está entre las más antiguas de las artes y solo requiere

al ser humano para iniciarla, la danza es una actividad artística debido a que en ella se observa creación y expresión. Tipos de danza: religiosa, recreacional y espectacular (Flores, 2002).

Actualmente hay una visión más panorámica de la danza espectacular, que abarca desde una danza folklórica, un ballet, hasta una danza moderna y contemporánea (ver figura 1.2).

Música. Es un sonido organizado en el cual se combinan una serie de recursos tales como sonidos disonantes y consonantes, elementos aleatorios, compases, cintas magnéticas, medios digitales e infinidad de fuentes productoras de sonido. Es una manifestación de sentimientos por parte del artista que nos hace bailar, reír, llorar y cantar; o simplemente nos ofrece el goce de la música (UNAM, 2016), (ver figura 1.3).

Figura 1.2
Ballet.

Nota. Adaptado de *Di adulto artista, attivo* [Fotografía], por Pexels, (s.f.) (<https://images.pexels.com/photos/358010/pexels-photo-358010.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=3&h=750&w=1260>). Obra de Dominio Público.

Figura 1.3
Orquesta Sinfónica de Xalapa.

Nota. Adaptado de U.V [Fotografía], por Uv, 2022 (<https://www.uv.mx/prensa/files/2022/05/Ensayo-30-Mayo-Arean-6961.jpg>). Obra de Dominio Público.

Música. Es un sonido organizado en el cual se combinan una serie de recursos tales como sonidos disonantes y consonantes, elementos aleatorios, compases, cintas magnéticas, medios digitales e infinidad de fuentes productoras de sonido. Es una manifestación de sentimientos por parte del artista que nos hace bailar, reír, llorar y cantar; o simplemente nos ofrece el goce de la música (UNAM, 2016), (ver figura 1.3).

Arquitectura. Es toda edificación que el hombre idea y hace para su servicio, confort, protección y desarrollo. Es decir, la arquitectura nace de la necesidad de protegerse, abrigarse, y, por último, su desarrollo es lo que las va hacer diferentes, dónde el constructor va depositando sus gustos, sus preferencias, sus costumbres y su idea del mundo, logrando una identidad propia y/o única (Flores, 2002).

Figura 1.4

Arquitectura gótica.

Nota. Adaptado de *Ruta por el arte gótico de España* [Fotografía], por Pixabay, 2017 (<https://pixabay.com/es/images/search/barcelona+catedral/>). Obra de Dominio Público.

Encáustica

Preparado de cera y aguarrás para preservar la humedad de la piedra, la madera o las paredes y dales brillo.

Desde tiempos ancestrales, el hombre plasmó las diferentes actividades que realizaba, estas pinturas llamadas rupestres, son consideradas como patrimonio cultural de la humanidad, ya que son fieles pruebas de las actividades humanas de tiempos muy remotos.

Cine. Es aquella manifestación artística que utiliza una cámara de cine para realizar producciones de obras que hasta hace poco tiempo recibían la denominación de técnicas, pero que en la actualidad tienen el reconocimiento de la crítica y del público que aprecia el arte (Cantú y García, 2007) (ver figura 1.6).

Gouache

Pintura hecha con colores diluidos en agua.

El arte es la más sensible manifestación del ser humano, es universal y en cualquiera de sus manifestaciones nos da vida y nos inspira para ser mejores seres humanos. Estas son las siete manifestaciones del arte más importantes, en las que el hombre busca expresar armonía a través del conocimiento, emociones, sentimientos y destrezas.

¿Sabías que...?

La UNESCO constantemente ejecuta una categorización de obras y monumentos artísticos de incalculable valor y belleza. Algunas de las piezas incluidas en esta lista, son la mezquita de Córdoba, la catedral de Sevilla, el centro histórico de Lima, la estatua de La Libertad, entre otros.

Figura 1.5
Pinturas rupestres.

Nota. Adaptado de *Pintura de la cueva* [Fotografía], por Pixabay, 2014 (https://cdn.pixabay.com/photo/2014/10/15/19/11/cave-paintig-490205_1280.jpg). Obra de Dominio Público.

Figura 1.6
El cine.

Nota. Adaptado de *Ai generado, película y teatro* [Fotografía], Por Pixabay, 2024 (https://cdn.pixabay.com/photo/2024/10/08/02/15/ai-generated-9104182_1280.jpg). Obra de Dominio Público.

Aplico lo aprendido

- I. Realiza un listado de las diferentes manifestaciones artísticas que existen en tu comunidad y/o que conozcas; recuerda los edificios o construcciones más importantes, las esculturas, las danzas que se practican, los bailes, casas, parques, haciendas, etcétera. Comenta tus respuestas con el grupo y tu maestro.
- I. De acuerdo con la clasificación de Bellas Artes, escribe el tipo de arte (plástico o visual, auditivo o mixto) a que se refiere los siguientes ejemplos:
 - Una película.
 - Un poema.
 - Una acuarela.
 - Un grupo musical.
 - Un ballet folklórico.
 - Un mariachi.

La conceptualización y filosofía del arte

El concepto de arte ha tenido muchas variaciones según los acontecimientos y necesidades que se tienen en un momento determinado de la historia.

El término arte viene del latín *ars*, *artis*, que traduce el *techné* de los griegos y tiene el significado de técnica adquirida, de habilidad o maestría para hacer algo.

Para Platón, el arte es una *mimesis*, es decir una imitación de la naturaleza, una copia de otra copia.

Para Aristóteles el arte es el hábito de producir una cosa cualquiera a partir de unas reglas y del dominio de la razón.

El arte nace de la necesidad que el hombre tiene de comprenderse a sí mismo y al mundo en el que habita (Arnheim, R. 1997).

El arte es una actividad consciente capaz, de reproducir cosas, construir formas, o expresar una experiencia, siempre y cuando, el producto de esta reproducción, construcción, o expresión pueda deleitar, emocionar o producir un choque (Wladislao, 2001).

El arte es un fenómeno sociocultural, cuya producción y apreciación son especializadas. Su producción se realiza en diferentes medios y requiere de diferentes materiales, técnicas y procedimientos. La práctica artística tiene como finalidad realizar profesionalmente, imágenes, sonidos, y movimientos que son capaces de producir efectos estéticos (Acha, 2005).

Actualmente el concepto más aceptado es:

Arte es toda manifestación creada o realizada por el ser humano con un fin estético, funcional y comunicativo, a través del cual se expresa una idea, emociones, un valor, valores, en general una percepción del mundo, del entorno, de la vida cotidiana, de las costumbres, etcétera., valiéndose de recursos plásticos, sonoros, lingüísticos, corporales, mixtos, la informática, la electrónica entre otros.

No existe una definición única que delimite el concepto de arte por lo cual los artistas, filósofos y pensadores, de las diferentes épocas, se han dedicado a reflexionar sobre esta problemática y de esas reflexiones nació la Estética que es la que se encarga de estudiar la esencia y la percepción de la belleza en el arte.

A continuación, daremos un recorrido a través de la historia para entender el concepto y conocer las corrientes filosóficas más representativas, así como los fenómenos históricos sociales que han influido en el arte. Omitiré el arte prehistórico y antiguo (mesopotámico, egipcio) porque no hay suficientes elementos sobre los filósofos de esas épocas.

Arte clásico (Grecia y Roma)

En el siglo XI a.C., aparecieron las polis (ciudades-estado) de las cuales destacan Atenas y Esparta, las cuales estuvieron gobernadas al principio por los reyes y luego por la aristocracia terrateniente. El auge del comercio originó la aparición de la clase media, la cual, junto con jornaleros y campesinos, forjaron una nueva forma de gobierno, la democracia. La ciudad de Atenas siendo la más famosa e importante dentro de la historia del arte por sus aportaciones, la religión influyó en su arte y el uso de las matemáticas contribuyó a la edificación de grandiosos templos.

En un principio su religión era politeísta, es decir creían en diferentes dioses míticos, a los cuales les construían grandes templos utilizando la piedra y en algunas ocasiones el mármol, para ofrecer ofrendas y rendir culto. Las artes plásticas en Grecia se centraban en la representación del cuerpo humano, contribuyendo a la concepción que en aquella época se tenía de la humanidad, representando a sus dioses en una forma corpórea a través de las esculturas (mármol y bronce). Bajo esta concepción religiosa fundamentaban el origen del cosmos por medio de divinidades o fuerzas sobrenaturales.

Las características del arte griego son: la imitación de la naturaleza, la belleza idealizada, la representación de lo divino y la transmisión de la emotividad.

Los primeros pensamientos racionales iniciaron en la antigua Grecia en el siglo VI a.C. cuando los mitos no fueron capaces de dar respuesta al mundo de la realidad, y el hombre se preguntó por la esencia del mundo, y en seguida buscó una respuesta recurriendo a las fuerzas de la naturaleza sustentadas en la razón y no en divinidades o seres sobrenaturales.

Las primeras filosofías corresponden a la escuela jónica desarrolladas en la periferia de Grecia, sus máximos representantes son:

Tales de Mileto (640-547 a.C.) quien expresó que la esencia del mundo es el agua, se interesó por los fenómenos astronómicos, físicos y meteorológicos; mientras que Anaxímenes (588-524 a.C.) sostuvo que es el aire, Anaximandro de Mileto discípulo y continuador de Tales y compañero y maestro de Anaxímenes, consideró que el principio de todas las cosas (*arché*) es el *ápeiron*.

Demócrito (460-370 a.C.), por su parte, señaló que el elemento más importante es el átomo, entre otros.

Empédocles (483-430 a.C.), puntualizó que la esencia del mundo es la combinación del aire, el fuego, la tierra y el agua.

Pitágoras (569-475 a.C.) filósofo y matemático griego cuyas doctrinas influyeron mucho en Platón, consideraba que la armonía de los números eran el principio de todo; las aportaciones de su escuela fueron en aritmética, geometría, astronomía y la acústica.

El periodo más importante de la filosofía griega es el pensamiento sistemático iniciado por Platón (Atenas, 428-347 a.C.), quien basándose en su sistema idealista y en su método dialéctico cuyo objetivo es la búsqueda de la verdad a través del razonamiento determinó que “la verdad radica en las ideas, las cuales son entidades **inmutables** y universales, destacándose, al respecto, la idea del bien”.

Platón fue el primer filósofo que consideró que el ser humano está constituido por alma y cuerpo, representando al alma como la que conoce las ideas, la cual está conformada por la mente de la persona, razón, cólera o ánimo. Su doctrina idealista se centra en la búsqueda de la belleza y la perfección, concibiendo a las ideas puras como seres reales, y generalmente se ha interpretado como la teoría de las ideas.

Otro gran pensador, Aristóteles (384-322 a.C.) discípulo de Platón, fundador de la escuela Peripatética, fue invitado por el rey Filipo a la corte como maestro del preceptor Alejandro Magno hijo del rey.

Aristóteles como discípulo de Platón conserva su influencia, pero ofreciendo una concepción opuesta a la de su maestro, particularmente en la teoría de las formas, donde considera a la sustancia como una síntesis de materia y forma, las cuales constituyen la esencia de cada objeto; para Aristóteles el mundo verdadero, era el de las cosas (sustancia), y no el de las ideas, por lo que no considera a la mimesis como una simple copia, sino como una reproducción de una cosa (objeto) en su perfección.

Su mayor aportación al arte se encuentra en su libro llamado “Poética” donde menciona que el arte consiste en el hábito de producir una cosa cualquiera a partir de unas reglas y dominio de la razón, de esta forma Aristóteles distinguía como acti-

Inmutables

Que no puede ni se puede cambiar, que no siente o manifiesta alteración de ánimo.

¿Sabías que...?

Para Platón, las obras de arte son mimesis, es decir, una imitación de la naturaleza, una copia de otra copia.

¿Sabías que...?

El arte para los estoicos es un sistema de percepciones reunidas por la experiencia que tienden a una finalidad particular y útil para la vida.

vidades artísticas a la retórica, la poética, la medicina, la arquitectura, pero no las matemáticas o la física.

A la muerte de Alejandro Magno, Grecia fue conquistada por los macedonios en el año 338 a.C., posteriormente los macedonios por los romanos del año 197 a.C., por lo tanto, Grecia quedó al servicio del imperio romano. Posteriormente los griegos trataron de levantarse en el año 88 a.C. contra los romanos, pero el intento fracasó.

Roma fue la continuación de Grecia, recogió todas las aportaciones de ésta y le dio un nuevo giro y valor, imprimiéndoles su propia personalidad, y en lo único en que coincidieron, fueron en las ideas humanistas. En cuanto a la religión romana consistía en un conjunto de cultos a diversos dioses al igual que Grecia, pero con diferentes nombres, donde los emperadores los consideraban guardianes personales que supuestamente los protegían, entre ellos sobresale Hércules, Sol *invictus* y el Dios Júpiter que era la deidad principal del público romano.

Durante la época imperial se desarrolló la arquitectura romana con sus mejores muestras, aunada a un tipo de escultura propio y con menor importancia, no hubo edificios representativos, sino edificios originados en función de la utilidad y su arte se inclina por la tendencia realista como el retrato en las esculturas de los personajes más importantes de la época y emperadores, el relieve histórico narrativo mandado hacer por encargo sobre columnas y construcciones para inmortalizar los triunfos del guerrero y sus pinturas al fresco con temática de sucesos cotidianos, mitológicos y bodegones. Los diseños constructivos abarcaron desde el arco, bóveda de cañón y de arista y la cúpula.

Su sistema político pasó a ser de república a imperio con un sistema económico esclavista, y la filosofía que más influyó durante el imperio grecorromano fue el estoicismo (filosofía ética posterior a Platón) que fue la última escuela de filosofía del mundo griego fundada en el año 301 a.C. para pasar después a una filosofía cristiana. El estoicismo tiene sus orígenes en Grecia durante el periodo Helenístico (siglo IV a.C. al I a.C.) la cual sustentaba que el saber, lo racional y la moral son las tres virtudes para llegar a la felicidad; por lo tanto, consideraba a lógica, física y ética como virtudes y no como disciplinas.

La clasificación de las artes en esta época se le atribuye a Galeno filósofo estoico, se interesó por varios temas como agricultura, astronomía, arquitectura y medicina, se encarga de reflexionar sobre el arte y procede a realizar una división a las cuales denomina artes vulgares y liberales; nombró vulgares aquellas que son producidas mediante procedimientos manuales en donde incluía a la arquitectura, escultura, pintura y aquellas relacionadas con las artesanías y; liberales aquellas que eran producto del pensamiento como la gramática, retórica, dialéctica, aritmética, astronomía, geometría y la música.

En una de las colonias romanas (Judea), nació el cristianismo, en sus primeros inicios, de manera clandestina, en cuanto el emperador Constantino se convirtió al cristianismo en el siglo IV (325 d.C.) hizo legal la doctrina cristiana mediante el

Edicto de Milán donde el emperador había decretado la libertad de cultos en todo el imperio dando fin a la persecución cristiana y permitiéndoles la construcción de grandes templos. En el inicio, el cristianismo no aportó nada en muestras plásticas, fue lentamente como el nuevo espíritu contrario al humanismo había de ir cambiando, hasta crear nuevos elementos para dar algo diferente, el cual durante la edad media se le llamó arte románico.

Mientras tanto, en Oriente, en Constantinopla, fundada en el 326 d.C. por el emperador romano Flavio Valerio Aurelio Constantino, nace un nuevo arte como resultado de la combinación de elementos tales como la tradición imperial romana, tradición griega, influencia oriental e idea cristiana denominado arte bizantino. Sin embargo, aunque este tipo de arte impactó fuertemente a occidente, no culminó, ya que occidente iniciaba a regirse por principios cristianos. A la muerte de Constantino I el imperio romano pasa a ser de sus hijos: Constantino II, Constancio II y Constante, dando origen a una división del imperio, pero al ser derrotados por sus enemigos se vuelve a reunificar el imperio.

Posteriormente mediante el Edicto de Tesalónica decretado en el año 380 d.C. por el emperador romano Teodosio quién gobernó durante el periodo 398-392 d.C., hace oficial el cristianismo convirtiéndose en la religión del imperio romano la que hoy conocemos como católica apostólica. Referente a la religión politeísta no pudo dejar en vigencia todo lo oriental, el factor “más allá” no le interesó, respecto a los dioses eliminó también el concepto de idealización y mandó a destruir templos y estatuas que tenían que ver con los dioses paganos.

Arte en la época medieval (siglo V al siglo XVI)

Para el año 395 d.C. a la muerte de Teodosio se originó una división definitiva del imperio romano y a la vez una división cristiana, comprendido en dos partes; imperio romano de occidente con capital en Roma y el imperio romano de oriente o bizantino con capital en Constantinopla; heredando la parte occidental a su hijo Honorio, lo que actualmente se conoce como Inglaterra, Francia, España, Portugal y norte de África; y el territorio oriental a su hijo Arcadio (Grecia, Macedonia, Turquía, Siria, Palestina y Egipto) (ver figura 1.7).

Con la caída de Roma en el año 476 d.C. en manos de los pueblos germánicos (bárbaros) provenientes del norte del imperio de Occidente y eslavos, se considera terminada la antigüedad y en Occidente el imperio; iniciando una nueva etapa que se le denomina Edad Media. Roma perdió su grandeza y pasa a ser gobernada por Odoacro —jefe de la tribu germánica de los hérulos— en el mismo año, destituyendo a Rómulo Augusto y se proclama rey de Italia, a partir de esto se originan los reinos germánicos y se inicia una nueva etapa que dará paso al feudalismo.

Figura 1.7
División del Imperio Romano.

Nota. Adaptado de Occidente y Oriente en el mapa [Fotografía], por Blogdelprofemarcos, 2020 (<https://blogdelprofemarcos.blogspot.com/2020/11/division-imperio-romano.html>). Obra de Dominio Público.

Mientras que el imperio romano de oriente vivirá su época de esplendor tras la caída de Roma bajo el gobierno de Justiniano (482-565) y el cual se sostuvieron de pie durante un periodo de más de mil años. En este largo periodo se desarrollan distintos acontecimientos de tipo religioso, cultural y político que son de gran relevancia para comprender el tipo de filosofía desarrollada en esta época.

Ante la crisis de la escasez de los esclavos y la disolución del imperio romano de occidente el modo de producción esclavista pasa a ser un modo de producción feudal. La filosofía en este periodo se caracterizó por tratar de conciliar las doctrinas cristianas, judías e islámicas —ya que existían diversas diferencias entre ellas respecto a la naturaleza de Jesús— con la filosofía de la antigüedad clásica, donde Dios fue el centro de la reflexión filosófica, bajo estas circunstancias se sentaron las bases del cristianismo las cuales influyeron durante todo el medievo. La Edad Media comprende dos periodos filosóficos: la patrística y la escolástica; en el primero se le llamó patrística porque se impone el pensamiento filosófico de los padres de la iglesia quienes desarrollaron la doctrina cristiana apoyándose en la filosofía platónica y neoplatónica; y al segundo periodo filosófico se le llama escolástica la cual se caracteriza por enseñar la filosofía en las escuelas cristianas con ayuda de las teorías aristotélicas y neoplatónicas (Martínez M, 2016).

Arte en la primera Edad Media (siglo V al siglo X)

El filósofo de la primera Edad Media que mejor sustentó la corriente filosófica del cristianismo fue el padre San Agustín de Hipona (354-430) autor de los libros “La ciudad de Dios” y “Confesiones”, el cual concibe que el ser humano está compuesto de cuerpo y alma; y que es en el alma (mente) donde se encuentran las ideas innatas colocadas ahí por Dios y sólo se pueden conocer mediante una especial iluminación que Dios concede al alma, por lo tanto, el verdadero conocimiento depende de la iluminación divina. Para S. Agustín la filosofía no es sólo un sistema racional sino una estructura unida a la religión y lo importante es explicar la relación entre el alma humana y Dios, donde fe y razón no son más que medios para encontrar la verdad.

Para la doctrina cristiana de este periodo se incorpora al gobierno retomando un fuerte control sobre el rey, para la Iglesia no debía existir ninguna imagen figurativa, no se deben idolatrar imágenes, sólo a Dios, para ello el rey le otorgó poder a la Iglesia, para destruir toda escultura, retrato e imágenes. Otro acontecimiento importante, es la aparición de las escuelas clericales que sustituyen a las viejas escuelas paganas, que fueron cerradas por orden, de Justiniano a principios del siglo VI, la función de estas escuelas fue formar y educar a los clérigos y personas destinadas a los oficios religiosos en el siglo VII.

En cuanto a las ideas filosóficas y su arte se dio el cambio del humanismo romano por un cristianismo puro —el cual nació en una de las colonias romanas llamada Judea—, y como nueva religión creó sus propios cultos, manifestaciones externas y expresiones plásticas, en un principio no aportó nada por su práctica clandestina y continuó usando las formas greco-romanas anteriores a él pero ahora con nueva temática. La filosofía medieval marca el fin de la historia del pensamiento antiguo y la apertura a

una nueva forma de pensamiento o de hacer filosofía, con el inicio del cristianismo nace una solución para explicar la existencia y los fenómenos del mundo. Estas ideas se manifestaron con mayor intensidad en el monasterio o convento, el cual representaba una institución, donde evangelizar no era la única función de los monjes, sino fundar escuelas donde experimentaban con nuevas técnicas agrícolas y construían monasterios alrededor de las cuales crecían ciudades pequeñas como la de York o grandes como la de París.

El arte de la primera Edad Media —contenido en los conventos— se le denomina arte románico por estar constituidos por elementos romanos, pero con la pérdida del humanismo y la belleza mundana o natural y el acercamiento a lo religioso se alcanzó a modificar. No hubo lujos, ni dorados, ni mármoles, todo fue edificado con piedra gris, fría y oscura.

En el año 842 d.C., sucumbiendo a la necesidad de los antiguos de crear ídolos, pero ahora con nueva temática en apoyo a la fe religiosa, surgen nuevas expresiones plásticas, a las cuales les atribuyen poderes espirituales (santos). Posteriormente para el siglo IX, se dieron a la tarea de crear imágenes estilizadas curvilíneas de gran belleza, con la finalidad de no producir lo realista, y la belleza tendría como finalidad servir como contemplación de lo celestial.

Por otro lado, en cuanto a lo político, a partir del siglo VIII se fueron consolidando los reinos germánicos, y ante la incapacidad de mantener orden y paz las instituciones estatales provenientes de las autoridades locales —nobles laicos o eclesiásticos— que controlaban castillos o monasterios, nace una nueva forma de organización política conocida como feudalismo caracterizado por la descentralización del poder político, provocando una cadena de dependencias en donde el rey o emperador le designaba al noble (duque, marqués, conde) un cierto territorio para que lo gobernara con amplia autonomía política, económica y judicial. En cuanto a lo económico, el noble establecía una especie de contrato con un hombre libre (el vasallo) de su territorio, que recibía la concesión de un bien (el feudo) y a la vez el vasallo le proporcionaba al campesinado o siervo una renta feudal para que la trabajara y a cambio le daba una parte de la cosecha o un pago fijo que podía ser en especie. Con el paso del tiempo, cada una de las descentralizaciones políticas adquirió características diferentes, que poco a poco hicieron surgir las diferentes naciones.

Arte en la segunda edad media (siglo XI-siglo XV)

Surge la escolástica como corriente filosófica la cual se caracterizó por la fundación de universidades donde se impartía cátedra por religiosos, su máximo representante fue Santo Tomás de Aquino (1225-1274) también llamado Doctor Angélico, este filósofo sostiene que la fe no se opone a la razón, pues tanto la fe como la razón conducen a la verdad y provienen de la misma fuente que es Dios.

Para Santo Tomás el ser humano está formado por cuerpo, materia y alma. Consideró al alma como espíritu y es en la resurrección del cuerpo, donde el alma reclama una nueva unión con el cuerpo.

¿Sabías que...?

Para Tomás de Aquino el arte es simplemente un método acertado de hacer las cosas.

Santo Tomás de Aquino consideraba que la belleza incluía tres condiciones: integridad o perfección, proporción o armonía y luminosidad, claridad o brillantez. Por lo tanto, definía a la belleza como aquello que agrada a la vista, y lo agradable o placentero es una de las divisiones de la bondad.

Hacia el siglo XII, correspondiente a la segunda etapa de la Edad Media, se desarrolla el estilo gótico, con aspectos más elegantes, estructuras más refinadas; este nuevo estilo se origina en Francia dirigido por el Abad Suger, el cual fue desarrollado por primera vez en la catedral Saint Denis (1137-1147). Siendo sus elementos distintivos los siguientes: la bóveda de crucería o nervadura, el arco ojival o apuntado, el vitral.

A finales del siglo XIV el feudalismo comenzó a decaer pasando al tipo de unidad opuesta (monarquía autoritaria) pues con la invención de las armas de fuego se hicieron menos importantes los señores feudales pues ya no se necesitaban tantos caballeros para el rey. Otros factores que dieron origen a la monarquía, fue el movimiento de las cruzadas en el oriente, propiciando así los intercambios comerciales y como consecuencia de este nace una nueva clase social que se le llamó burguesía, a quienes al realizar intercambios comerciales permitía el enriquecimiento a diferencia de estar sujetos al lazo siervo-señor.

En esta época las artes sufren una modificación en su clasificación quedando como artes mecánicas y artes liberales.

Las artes mecánicas también conocidas como artes vulgares en la antigüedad clásica son aquellas producidas mediante procedimientos manuales y se clasificaron en función de su utilidad como aquellas que intervienen en la alimentación, vestimenta, arquitectura para proporcionarles una casa, medios de transporte, medicina para curarles, el comercio y arte militaría para poder defenderse.

Las artes liberales son aquellas producidas a través del pensamiento; dentro de esta clasificación se consideraban a la gramática, retórica, dialéctica, matemáticas, aritmética, geometría y astronomía.

Arte en la Edad Moderna (siglo XV-XVIII)

A continuación, se enuncian dos acontecimientos claves que marcaron la diferencia entre la anterior época y esta que inicia: la caída del imperio romano de Oriente, tras la toma de la ciudad de Constantinopla por los turcos en 1453, y el descubrimiento de América en 1492. Esta época está llena de descubrimientos: científicos –Copérnico demostró que la tierra gira alrededor del sol– y al mismo tiempo de nuevas tierras, la invención de la imprenta hacia el año de 1444, los descubrimientos arqueológicos por Miguel Ángel y Winckelmann, la traducción de textos de matemáticas, geometría y arte de la época antigua al italiano y el descubrimiento de los principios básicos de geometría por parte de Brunelleschi influyeron considerablemente en el arte. Todos estos sucesos propiciaron un cambio de mentalidad en los filósofos e intelectuales y nuevas inspiraciones en los artistas por los temas del mundo que los rodeaba.

La invención de la imprenta es un acontecimiento muy importante porque a través de ella se consigue la difusión de múltiples libros como la “República” de Platón, la “Poética” de Aristóteles, la “Biblia” por Martín Lutero en Alemania.

En esta época los artistas son más valorados que en la edad media pues los productos – entre los más importantes son la arquitectura, escultura y pintura- que realizan adquieren un mayor consumismo no tan solo de la eclesiástica sino de la nobleza por lo que van obteniendo un mayor valor en un nuevo contexto a diferencia de las demás artes.

En este contexto surgen varios tratados teóricos acerca del arte:

“Tratado De Pictura” (1436-1439) de León Battista Alberti el cual proporciona la primera definición de la perspectiva científica y en “De Statua” que expone las proporciones del cuerpo humano. Lorenzo Ghiberti en su tratado “Los Comentarios”, hace referencia a primeras autobiografías de los pintores y escultores italianos.

El Renacimiento se considera un movimiento cultural artístico de liberación de una etapa difícil en la cual se dejan atrás las concepciones de la Edad Media, constituyendo el inicio de una nueva época, se refiere a un renacer de la cultura y artes greco-romanas que desde hace tiempo estaban abandonadas y con este despertar surge el humanismo que coloca nuevamente la atención en el ser humano. Fue un periodo de observación e imaginación, inspiración y razón, fantasía y naturalismo, libertad y disciplina, que puede considerarse comprendido entre 1480, fecha en que Leonardo Da Vinci pintó “La Adoración de los Magos”, y 1541 con Miguel Ángel, en su obra el “Juicio Final” en la Ciudad del Vaticano.

El estilo de la pintura alcanza la belleza más elevada, copiando los objetos más bellos de la naturaleza y combinando las cosas más perfectas para producir una figura de mayor belleza. La representación de personajes importantes de la época, se dan a través de la escultura, es decir, se pone al servicio de los nobles y la eclesiástica. En cuanto a la arquitectura, el edificio representativo dejó de ser la catedral gótica, para pasar a palacios y villas, como en la Roma antigua, ejemplo de ello, la Basílica de San Pedro resume toda la vida artística del Renacimiento.

La respuesta de la filosofía moderna ante la crisis de fundamentos de la escolástica (época medieval) fue Francis Bacon y Descartes; son dos filósofos o pensadores que constituyen dos pilares para el pensamiento moderno y que concuerdan en su crítica al **silogismo**, pero divergen en la alternativa ofrecida. Bacon recurre al uso de la experiencia, siendo precursor del empirismo, y Descartes a la razón. Corrientes filosóficas que surgieron en la edad moderna:

Racionalismo es la corriente filosófica del siglo XVII inaugurada por René Descartes (1596-1650) que tiene las siguientes características:

- Plantea a las matemáticas como modelo del saber.
- La idea de ciencia deductiva es posible deducir nuestro conocimiento del mundo a partir de ciertas ideas y principios.

Silogismo

Argumento que consta de tres proposiciones, la última de las cuales llamada conclusión se deduce necesariamente de las otras dos, de- nominadas premisas.

- Los dos ámbitos, el del conocimiento y el de la realidad son necesarios. El orden de la razón (matemáticas) expresa el orden de lo real.

Los principios, las ideas y definiciones proceden de la experiencia sensible dado que su origen no se halla en la información que nos proporcionan los sentidos sino del entendimiento que las posee en sí mismo.

Descartes definió la sustancia como aquello que existe de tal modo que no necesita de ninguna otra cosa para existir. Distinguió tres tipos de sustancia: infinita (Dios), pensante (alma), extensa (cuerpo y materia).

Empirismo es una filosofía característicamente inglesa, se plantea como reacción contra el racionalismo. Los filósofos más representativos del siglo de las luces o ilustración son Francis Bacon, John Locke y David Hume.

David Hume, en el “Tratado de la naturaleza humana” escrito en 1739, señala que la belleza es el agrado que nos producen las cosas armoniosas, que no viene a satisfacer un apetito, y suele recaer sobre la manifestación externa de una función conveniente o útil. No todo lo placentero es bello, pero en el placer está la razón de las cosas que llamamos bellas, sean físicas o morales.

Francis Bacon (1561-1626) sostuvo que la verdad surge del experimento y de la experiencia guiada por el razonamiento. Bacon padre del moderno método científico, renunció a la noción de belleza y a la contemplación estética de la naturaleza, e incluyó al arte en el patrimonio de la cultura humana por lo que tiene de utilitario y no por su belleza (Álvarez, 1962).

Idealismo transcendental

El pensamiento de Emmanuel Kant (1724-1804) representa un intento de superar, el racionalismo y el empirismo. Es el primer representante más importante del criticismo y precursor del idealismo alemán y está considerado como uno de los pensadores más influyentes en la época moderna, se preocupó por investigar acerca de la estética, se encargó de desarrollar la obra más representativa de la filosofía del arte en su obra la “Crítica del juicio” y en su obra la “Crítica de la razón pura”.

En la “Crítica de la razón pura” Emmanuel Kant reconoce que el hombre tiene dos facultades: la sensibilidad y el entendimiento, definiendo a la sensibilidad como la capacidad de recibir impresiones o representaciones y el entendimiento es la capacidad de juzgar y pensar en los objetos dados por la sensibilidad. Kant en la “Crítica del juicio” hace una clasificación de arte estético, la diferencia entre lo agradable y lo bello.

Arte agradable o de gusto: tiene como única finalidad el goce, juicio de que, si algo o no nos resulta agradable, por lo tanto, no tienen validez universal. Rige el principio de que cada cual tiene su propio gusto. Lo que es agradable para alguien, no lo es para otro.

Arte bello: es el que indica si algo es o no bello, el que tiene como norma de juzgar especulativa y no la sensación sensorial, estos juicios son universales, es decir implican una cualidad estética con validez para todos.

Para Kant las bellas artes no son posibles más que como producciones del genio, es decir, el genio debe poseer un don natural que da al arte su regla. El poder creador que posee el artista es innato. Las producciones deben ser modelos ejemplares, originales por sí mismas, deben poderse ofrecer a la imitación.

Para Kant lo que diferencia a las artes mecánicas de las bellas artes, es que en el primero se aprende, por medio de reglas y métodos, pero no se puede aprender a componer bellos versos si no se tiene un don natural. En cambio, en las bellas artes, la habilidad del artista no se puede comunicar, la recibe de la naturaleza y muere con él, hasta que la naturaleza produce otra felizmente concebida.

Charles Batteux (1713-1780). Filósofo humanista y retorico francés, elaboró una teoría sobre las bellas artes, con el propósito de unificar las numerosas teorías sobre los conceptos de belleza y gusto. Sus fundamentos para la realización de esta teoría fue un análisis palabra por palabra, línea por línea de las poesías de los más grandes poetas, llegando a la conclusión, que la belleza en la poesía consiste en el refinamiento, en la belleza y la armonía de las expresiones individuales. A pesar de que hubo otros estudiosos en el concepto de las artes (agradables, elegantes), sólo triunfó el adjetivo de Batteux en 1746, mencionando que la característica común a las bellas artes es que imitan la realidad, es decir son una mimesis.

Charles Batteux hace una división de lo que se consideraba artes, donde propone el término de bellas artes para diferenciarlas de las que él no considera bellas, quedando catalogadas en seis y su orden era el siguiente: pintura, escultura, arquitectura, literatura, música, danza y retórica. A diferencia de las otras producciones que solo pretendían ser útiles para fines concretos, quedando en manos de los artesanos.

Derivado de los nuevos descubrimientos científicos e inventos como la imprenta y la brújula, surge a finales del siglo XVII un movimiento cultural denominado Ilustración que se desarrollará durante todo el siglo XVIII que se caracteriza por poner al hombre como centro y razón de la creación, los filósofos e intelectuales mencionados anteriormente propusieron combatir la ignorancia con el surgimiento de nuevas escuelas teniendo como finalidad formar profesionales capacitados para resolver cualquier tipo de problema. En cuanto al arte se funda la Real Academia Francesa de pintura y escultura en 1648, la cual da surgimiento a otras escuelas en toda Europa en donde unos aspiraban a retratar la naturaleza más directa, mientras los academistas retrataban de una manera retórica e idealizada, surgiendo así el arte barroco y neoclásico, donde este último se caracterizó por la imitación del arte clásico resaltando la importancia de la razón sobre el sentimiento y la imaginación (arte barroco), siendo un arte racional y ordenado con proporción y armonía.

República

Organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos o por el Parlamento para un periodo determinado.

Liberalismo económico

Doctrina económica desarrollada durante la ilustración que reclama la mínima interferencia del estado en la economía de un país.

Arte en la edad contemporánea (siglo XIX)

Una serie de crisis desencadenadas en Francia produjeron que la burguesía y el pueblo se levantarán en 1789 contra la monarquía absoluta de Luis XVI, los deseos de libertad, tanto tiempo reprimido, los llevaron a proclamar el reconocimiento de los derechos humanos en cuanto a igualdad, seguridad, y propiedad, y a la constitución de una **república**. Por otro lado a mediados del siglo XVIII (1750) en Inglaterra, surge la industrialización como consecuencia del desarrollo científico, como resultado de este acontecimiento el comercio se ve incrementado a grandes escalas, generando un nuevo modo de producción denominado capitalismo, lo cual provocó que la sociedad se dividiera en patrones y obreros, originando nuevas clases sociales, el proletariado a merced de la burguesía capitalista surgiendo así el **liberalismo económico**, cuya lucha de clases ha provocado conflictos hasta nuestros días.

La Revolución Francesa (1789-1799) y la Revolución Industrial separan a la Edad Moderna de la Contemporánea, marca el fin definitivo de todo lo feudal y el triunfo de la burguesía junto con Napoleón Bonaparte. Ante la derrota del rey Luis XVI por mayoría de votos, Napoleón Bonaparte es elegido primer cónsul de la República en 1799; sin embargo, la ambición de Bonaparte no tuvo límites y en 1804 se autoproclamó emperador de Francia perdiéndose los ideales por los que se luchó en un inicio transformando el consulado vitalicio en un imperio hereditario. Su imperio se caracterizó por una serie de conquistas y alianzas que lo llevaron a tener el control de casi toda Europa Occidental y Central, en 1814 fue derrotado por la sexta coalición formada Reino Unido, Rusia, Prusia, Suecia y Francia. Ante esta finalización del imperio, la sexta coalición apoya a Luis XVIII hermano del rey Luis XVI —ya asesinado junto con su hijo en ese entonces— a retomar la gobernanza bajo una monarquía ya no absolutista sino constitucional; a su muerte el siguiente en la línea sucesora es su primo el rey Carlos X quien gobierna durante 1814 y 1830.

Al instaurarse la burguesía como una sociedad capitalista, cambió definitivamente la noción misma de poder como motor de la sociedad y fuente de motivación artística, a partir de entonces las filosofías o modos de pensar con sus consecuentes modos de vida y formas de arte, abrió paso al subjetivismo (postura que defiende que la realidad es creada en la mente del individuo), dando lugar a nuevos movimientos artísticos y a la vez desatando una sucesión de estilos diversos, produciendo diferencias enormes hasta llegar a nuestros días. Por ejemplo, en Alemania e Inglaterra, aproximadamente en el año 1760, surge un movimiento literario llamado Sturm Und Drang en el que se les concedió a los artistas la libertad de expresión, volviéndose más subjetivo e individualista; junto con esta tendencia surge también el romanticismo, extendiéndose desde Alemania a Inglaterra, Francia, Italia, España, Rusia, Polonia, Estados Unidos, Hispanoamérica, el cual se caracteriza por la expresión de las emociones del artista. Para los diferentes teóricos como Novalis y Friedrich Schlegel la obra de arte se encuentra en el interior del artista.

Mientras tanto en Francia el romanticismo se inició hacia 1830, coincidiendo con el triunfo de la Revolución Francesa de ese mismo año poniendo fin a la monarquía

absoluta del rey Carlos X y dando paso a un nuevo régimen político conocido como monarquía constitucional, con una constitución que reconocía de nuevo la soberanía nacional donde el rey ya no lo es por derecho divino, sino por la voluntad de los ciudadanos franceses, ascendiendo al trono por mayoría de votos, el rey burgués Luis Felipe I de Orleans. Es en Francia durante este reinado, donde se empiezan a realizar exposiciones públicas, primeras de esta época, tomando como modelo a la burguesía.

El artista romántico como burgués es muy individualista, el arte se convierte en una manifestación humana, no sujeta a ninguna norma impuesta, el arte romántico es expresión de sentimiento y rebeldía. El artista pasó de asalariado aristócrata a ser un artista libre, con un mayor prestigio social junto al poeta, con un gran público burgués receptor del arte romántico, más numeroso que la aristocracia, dejando así solo producir para un grupo pequeño de aristócratas y ahora dirigido a un público donde solo le interesa, un arte decorativo y agradable. Este estilo abarcó hasta la revolución francesa de 1848 para luego imponerse la tendencia del realismo.

En cuanto a lo económico, este gobierno francés aceptó la industrialización, provocando al igual que en Inglaterra y en todos los países que la adoptaron unas diferencias sociales entre la burguesía y el proletariado; a la vez en lo político el rey Luis Felipe de Orleans restableció la constitución aplicando unas reformas más liberales que solo favorecían a la alta burguesía y no a los trabajadores, intelectuales y pequeños comerciantes. Ante estas preferencias y conflictos de las dos clases sociales se levantan los estudiantes, el proletariado y la pequeña burguesía hacia una revolución que iniciaría en 1848 y culminaría en ese mismo año dando paso a la segunda restauración de la república. Posteriormente, a nivel mundial surgen acontecimientos que provocaran más crisis social.

El siglo XX es un periodo de grandes transformaciones donde sucedieron acontecimientos desastrosos, dejando angustia, dolor y pobreza, fenómenos históricos como la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y la de Vietnam entre otras; por otro lado, el desarrollo de la ciencia, la computadora, el internet, el avión, el teléfono, la teoría de la relatividad, la energía atómica y la automatización han llevado al hombre a un adelanto impresionante; la radio, la prensa, el televisor, el deporte y el cine han absorbido al ser humano, qué poco tiempo le queda para apreciar la estética (Lozano, 2007). Ante estas complejidades, el arte sigue su curso y se transforma, los avances tecnológicos han dado a las artes plásticas nuevos materiales como el cristal, el acero estructurado, el hormigón armado, la madera laminada, etcétera, los arquitectos ya no sólo levantan templos a Dios, ni palacios a los reyes; sino también, a las necesidades de las masas colectivas de las grandes ciudades, surgiendo puentes colgantes, edificios públicos, apartamentos, entre otros. La inmensa información de conocimientos ha llevado a la especialización y a la importancia de cada uno, pero al mismo tiempo a una gran ignorancia, a diferencia de los primeros artistas que se desempeñaban en múltiples oficios.

Con todos estos cambios, los cánones de la estética tradicional de la pintura se han perdido y surgen nuevas inspiraciones por el artista donde ya no presentan belleza,

sensibilidad, naturalismo y realismo sino una serie de objetos que expresan toda menos belleza, surgiendo estilos y tendencias que desaparecen con la misma rapidez con la que surgen. Las teorías de arte como imitación de la naturaleza y reflejo de la realidad son cuestionadas nuevamente y dan paso a nuevas teorías.

En la teoría estética de Theodor W. Adorno, afirma que el arte es reflejo de las tendencias culturales de la sociedad, pero sin llegar a ser fiel reflejo de ésta, ya que el arte presenta lo irreal con la posibilidad de trascender.

Humberto Eco en su “obra abierta” afirmó que la obra de arte sólo existe en su interpretación, en la apertura de múltiples significados que pueden tener para el espectador. El arte del siglo XX se caracteriza por rechazar la realidad y la reproducción de la naturaleza alejándose profundamente del naturalismo; los estilos artísticos que mejor representan esta tendencia son el cubismo, expresionismo, constructivismo.

Corrientes que han influido en el arte de la época contemporánea hasta nuestros días:

Existencialismo. Los representantes son Kierkegaard, Heidegger y Sartre, surge en el siglo XIX, corriente filosófica que considera que lo fundamental en el ser es la existencia misma, sus seguidores se caracterizan por su reacción contra la filosofía tradicional, estos filósofos se centraron en el análisis de la condición humana, la libertad, la responsabilidad individual, las emociones, así como el significado de la vida misma; para Heidegger el arte es la forma más clara de la voluntad de poder, el cual debe entenderse sobre el artista.

El existencialismo defiende que el individuo es libre y totalmente responsable de sus actos, la cual incita en el ser humano a la creación de una ética, de responsabilidad individual, apartada de cualquier sistema de creencias.

El pragmatismo. Creada en los Estados Unidos a finales del siglo XIX por Charles Sanders, John Dewey y William James, se opone a la visión de que los conceptos humanos y el intelecto, sean los representantes del significado real de las cosas. Para John Dewey el arte es cualquier actividad humana que implica iniciativa y creatividad, así como una interacción entre sujeto y objeto.

El nihilismo. Es la filosofía de Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán que niega toda creencia o todo principio moral, religioso, político o social, es decir, no cree que las religiones ni los sistemas políticos que nos gobiernan nos lleven al progreso, para él, el motor principal para el progreso son los valores del ser humano. Para Nietzsche, toda ciencia y realidad son productos **poiéticos** por una tendencia artística humana y es arte todo aquello que sea producido por el hombre.

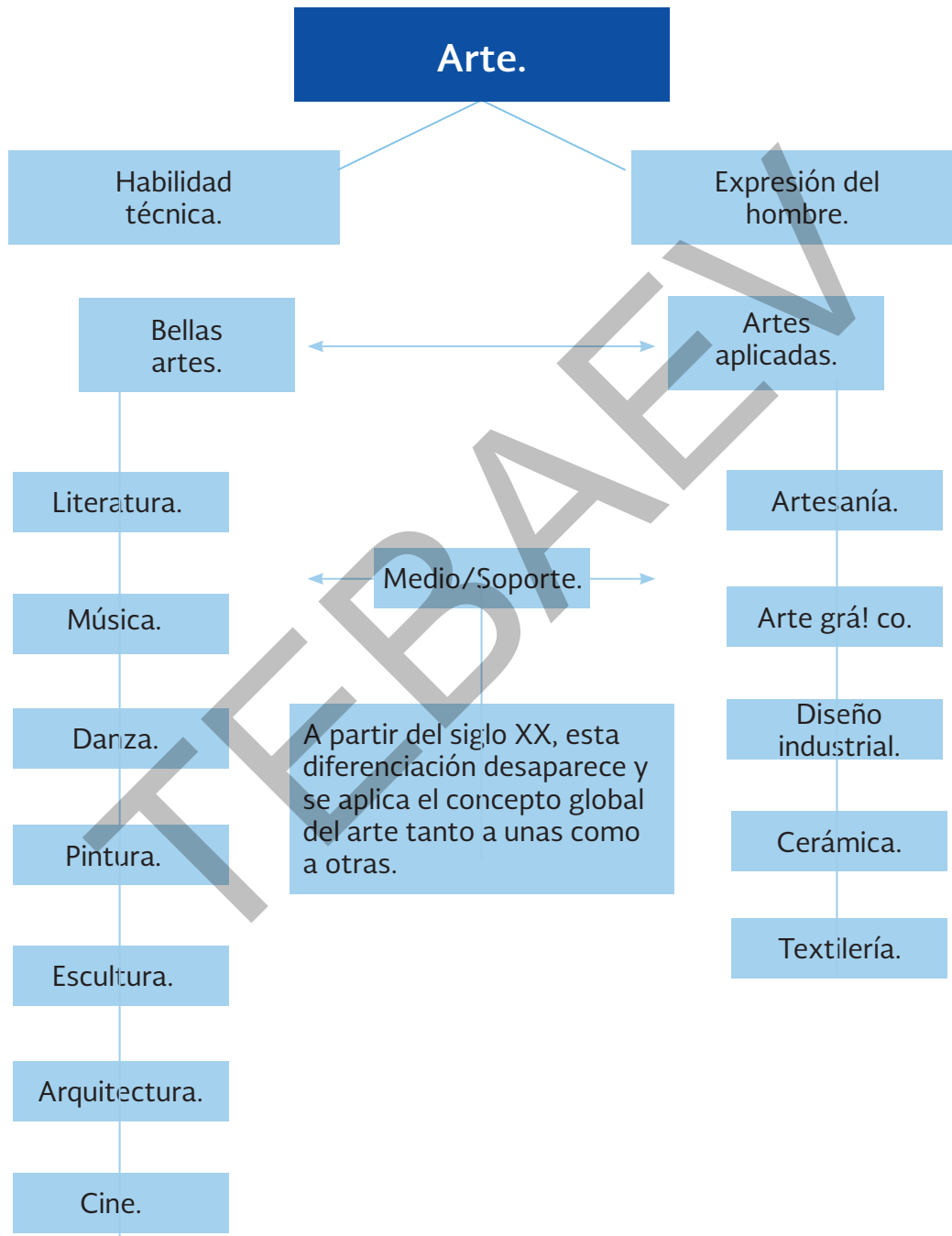
Como puedes darte cuenta, los diferentes acontecimientos históricos, han propiciado nuevas corrientes filosóficas, y a la vez, estos han influenciado en el quehacer del ser humano, y por lo tanto en el arte. Llegando así a una nueva perspectiva de lo que se considera arte, entendiendo a esta, a partir del siglo XX como toda creación realizada por el ser humano. Durante la antigüedad el arte se dividía en mayores y

Poiéticos

Significa hacer, producir y fabricar e indica la relación hombre naturaleza, en especial la relación tecnológica o todo el ámbito de las fuerzas productivas.

menores, actualmente esa separación ha desaparecido de las bellas artes aplicadas ya que es casi lo mismo, pues todas tienen un grado de importancia, ya sea mayor o menor, en donde ambas requieren de la intervención del ser humano (Lozano, 2007).

Esquema 1.2
Habilidades y expresiones del hombre en las bellas artes y en las artes aplicadas.

Aplico lo aprendido

Con la finalidad de identificar el contexto sociocultural y filosófico que han influido en las manifestaciones del arte en las diferentes épocas, completa el siguiente cuadro de acuerdo con lo que se te pide, puedes realizarlo en tu libreta para una mejor explicación.

Periodo	Arte clásico	Arte en la Edad Media	Arte Moderno	Arte Contemporáneo
Corrientes filosóficas o movimientos culturales.	Jónicos Platónico Aristotélico Estoicos			
Características y/o acontecimiento histórico.			Todos los conocimientos verdaderos emanan de la razón. Descubrimiento de América y Revolución Industrial.	
Aportaciones.		Clasifican a las artes en serviles y liberales. Construcción de monasterios y catedrales.		
Personajes.				Kierkegaard Heidegger. Nietzsche.

Las características de la creación artística

Al igual que la concepción del arte, son muchas y distintas las formas en que se concibe y describen las creaciones artísticas; la primera se entiende como una forma de lenguaje, es decir, un acto comunicativo del ser humano; segunda, es un objeto creado con la finalidad de generar efectos estéticos que produzcan belleza; tercera, la creación artística además de comunicar, transmitir emociones de pensamientos y sentimientos al espectador a través de su forma, ya sea una escultura, pintura, música, literatura (novela, poema), cine, artesanía, entre otros.

Por lo tanto, la creación artística es una expresión determinada (escultura, pintura, por mencionar algunos.) con una finalidad comunicativa que el artista va a construir o realizar a partir de su habilidad, conocimiento y sensibilidad.

Para una mejor comprensión sobre las características de una creación artística, es necesario conocer los elementos de una obra de arte.

- *La sustancia.* Es el tema que el artista trata de comunicar desde su punto de vista emocional, sentimental y estados de ánimo, es decir, su concepción o su idea, ya sea objetiva o subjetiva. El valor artístico de esta sustancia se mide por su originalidad, su verdad, su cualidad imaginativa y su sinceridad.

Ejemplos de temáticas: narraciones mitológicas, históricas y religiosas; costumbres; desnudo; retrato y autorretrato; paisaje y bodegón. El tema puede ser real, irreal o natural, surrealista, o de ciencia ficción, etcétera.

- *La forma.* Es la que utiliza el artista para proyectar sus pensamientos, sentimientos, emociones y estados de ánimo, por ejemplo: amor, angustia, alegría, sorpresa, nostalgia, misterio, solemnidad, entre otros. Estas formas pueden ser: una canción, danza, cerámica, pintura, un edificio o cualquier otra expresión artística como un diseño gráfico o industrial. El artista no es sólo el que hace música, o pinta un cuadro, sino también el que hace muebles, calzado o vestidos es todo aquel que da forma a algo.

La forma en la expresión artística es la determinación, distribución y organización de los elementos que percibimos al apreciar una obra de arte. Las mejores obras de arte son las que poseen la mejor forma, desde nuestro punto de vista, y por supuesto, son las que brindan a nuestros sentidos el mayor placer. (Bárcena, G., 1997)

La forma incluye determinadas reglas, formulas, pautas, convenciones o esquemas, la historia ha demostrado que cualquier forma que se elija, las expresiones o manifestaciones, van cambiando a lo largo del tiempo y por lo tanto sus principios y reglas también. (UNAM, 2016).

Otras características que se deben tomar en cuenta dentro de la forma, mediante los cuales se integran, expresan y realizan son: los colores en la pintura; espacio, volumen y textura en la escultura y arquitectura; los sonidos en una melodía; actitudes y posturas en la danza.

- *La técnica.* Es el método personal y los recursos para utilizar por el artista a la hora de realizar una obra de arte. Ejemplos: temple, al fresco, acrílica, óleo y acuarela en el caso de la pintura; las técnicas en el dibujo sería lápiz, tinta, tiza y carboncillo; en la escultura talla, vaciado y fundición; en el grabado la técnica puede ser xilografía, agua fuerte, buril y serigrafía; el cincelado, narrativa, orquestal y el ballet, corresponden a otras técnicas de otras formas.

En todas las manifestaciones artísticas, tanto la sustancia (tema) como la forma (idea), son elementos esenciales, ya que sin ellos no habría creación artística; Por otro lado, la técnica va a depender según la obra a trabajar (escultura, arquitectura, cine, danza etcétera.).

Características de una creación artística:

- Es elaborada por el hombre.
- Es comunicativa, expresa una idea o sentimientos, un mensaje de carácter reflexivo, testimonial, histórico, contemplativo, crítico o de exaltación.
- La temática puede ser producto personal del artista, donde exprese sus pensamientos, imaginación, sentimientos, motivaciones, entre otras, de la realidad sociocultural de su entorno; o bien producto de las ideologías como son las políticas, religiosas o filosóficas de un acontecimiento en específico presente en el ambiente del artista.
- Las creaciones artísticas también pueden ser por encargo por lo cual el artista tiene la responsabilidad de expresar los principios y valores del que manda hacer la obra. Por ejemplo, la obra pictórica de Picasso titulada “El Guernica”, fue realizada meses después del bombardeo de Guernica, España –26 de abril de 1937–, por encargo del gobierno liberal republicano con la encomienda a que hiciera alusión a los terribles sufrimientos originados por la guerra civil española.
- La creación artística se puede expresar en un lenguaje figurativo o abstracto. En el primero, es aquel que presenta formas que pueden ser reconocibles o identificadas con la realidad y en el abstracto no presenta formas que pueden ser identificadas, es decir, no representa objetos ni figuras reales.
- La creación artística presenta un diseño valiéndose de recursos tradicionales y tecnológicos, donde se materializa en cualquier forma conocida o por conocer.
- La creación artística posee un estilo, que es la forma de manifestarse mediante unas características comunes que se repiten durante una determinada época y estas puedan ser seguidas por una colectividad de artistas durante un periodo. Por ejemplo, arte románico, gótico, renacentista, barroco, moderno y conceptual entre otros.
- La creación artística representa una época, es decir, refleja el contexto en que fue originada, los pensamientos y sentimientos del artista, las ideas, los gustos de una época en el que el artista trabaja y los materiales que se utilizaron.
- Por último, está abierta a nuevas interpretaciones.

Aplico lo aprendido

Elabora un mapa mental sobre las características de una creación artística.