

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 23 –OCTUBRE DE 2009

“LA IMPORTANCIA DEL ARTE EN NUESTRA SOCIEDAD”.

AUTORÍA MARÍA JOSÉ MORENO RAMOS.
TEMÁTICA ARTÍSTICA.
ETAPA BACHILLERATO.

Resumen

El Arte en nuestra sociedad tiene una importancia que tal vez no se la estemos concediendo. Durante los siglos vividos, hemos considerado que el arte forma parte de nuestra vida, pero sin tener en cuenta la influencia y la importancia que hoy día está adquiriendo.

Las manifestaciones artísticas se dan en cualquier momento y en cualquier lugar, produciéndose expresiones del ser humano que representan una época o un periodo. El arte convive con el hombre en todos los ámbitos de la vida.

Palabras clave

- Arte.
- Arte, Historia del.
- Historiografía.
- Obra.
- Estudio.
- Disciplina.

1. INTRODUCCIÓN.

Lo que vamos a desarrollar es la importancia del Arte en la sociedad actual. La relevancia que está adquiriendo el Arte en el desarrollo social, estructural, estético en el mundo.

Al mismo tiempo esta importancia se está trasladando al ámbito académico, dado que las corrientes relacionadas con lo artístico están tomando cada vez más fuerza.

El Arte está íntimamente relacionado con la Teoría del Arte, que son los estudios donde se fundamentan los pensamientos y reflexiones de los grandes teóricos, a lo largo de toda la existencia humana. Por otro lado y teniendo la misma o más relación, se encuentra la Historia del Arte, que

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 23 –OCTUBRE DE 2009

estudia de una manera inmediata y cercana el Arte, desde todos los puntos de estudio de éste. Y como tercer eslabón tenemos el estudio de la Historia del Arte, con objeto directo hacia la obra del Arte, estudiando la obra artística con máximo desarrollo y esplendor.

Esta última, es la tarea o la subdisciplina que estudia de una manera más profunda, todo alumno de segundo de bachillerato, en la modalidad artística.

2. DEFINICIÓN DE ARTE.

Según la Real Academia Española, arte significa “virtud, disposición y habilidad para hacer algo”. Otra definición viene a decirnos “manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Entre otras muchas definiciones, estas las resalto como las más interesantes del gran grupo. Además éstas son las más oportunas dado el estudio que vamos a realizar.

Entendemos como Arte, cualquier manifestación hecha por el hombre, en cualquier lugar del mundo y que es un reflejo de sus pensamientos, emociones o simplemente nos hace participe de algo que para el ser humano es importante. De una manera más sintética, Arte viene a ser una experiencia personal, llena de fundamentos subjetivos y que para el espectador se convierte en algo estético, para el disfrute y para la contemplación.

El término arte procede, del latín ars, y es el equivalente al término griego, Techne o tekné.

Originalmente, Arte se aplicaba a toda la producción realizada por el hombre y a las disciplinas del saber hacer. Así, se denominaba artista al hombre que supiera hacer diferentes oficios, aunque cada uno de ellos no tuviera nada que ver entre sí. Con el tiempo, se utilizó para designar a las disciplinas relacionadas con las artes de lo estético y lo emotivo. Dando así una nueva dimensión y al mismo tiempo, acotando la definición de Arte.

Será a finales del siglo XV, cuando se hace por primera vez la diferenciación entre artesanos y artistas. Al mismo tiempo, se elabora un lenguaje propio, elaborándose y diferenciándose las artes liberales, de este modo las diferenciamos en tres: arquitectura, escultura y pintura.

De igual modo en el siglo XVIII en el mundo occidental se empezó a distinguir el arte como un valor puramente estético y que además tenía una función práctica. De este modo surgieron las artes decorativas o artes aplicadas, que son la cerámica, la metalistería, el mobiliario, el tapiz, y el esmalte suelen ser artes de carácter utilitario y que en cierto tiempo estuvieron degradadas con el rango de oficios.

El rango social de los artistas ha ido cambiando en Occidente a lo largo de los siglos. En la época clásica y en la edad media los poetas y escritores, estaban considerados creadores de rango superior a los actores, bailarines, músicos, pintores y escultores, que utilizaban la habilidad manual o física. Pero

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 23 –OCTUBRE DE 2009

fue desde el renacimiento, cuando empezaron a valorarse todos los aspectos humanos, y la capacidad humana para realizar cualquier actividad artística.

3. HISTORIOGRAFÍA.

Es el estudio de las artes visuales. Incluye desde la catalogación objetiva y detallada de obras de arte hasta las reflexiones filosóficas sobre la naturaleza de la belleza.

Los orígenes de la historia del arte se remontan a la antigüedad clásica, siendo la obra de Plinio El Viejo la más representativa de este periodo. Se le tachó de ligera y superficial, pero contiene mucha información de anécdotas sobre pintores y escultores.

Después de esta obra y pasado el tiempo, nos encontramos con la obra del griego Pausanias que escribió la Descripción de Grecia, que es una fuente eterna de información debido a sus descripciones y comentarios, acerca de las obras que el mismo autor veía.

Pasada la época clásica, nos encontramos en la época de la edad media, donde encontramos más autores y mayor número de obras. Aunque, en realidad son pocas las que podemos considerar de interés general.

Es ya en época de Renacimiento Italiano, donde aparecen las obras más significativas de la historiografía. En este periodo nos encontramos con León Battista Alberti, que escribió tratados sobre arquitectura, pintura y escultura. Otros nombres como Lorenzo Ghiberti aparecen en este momento. Pero el hombre más relevante de este periodo, y que marca un antes y un después es Giorgio Vasari, que escribió la obra mas influyente sobre arquitectos, escultores y pintores de este periodo. Este autor sostenía que las artes habían alcanzado su máximo nivel en la época clásica. Que después bajo el nivel, para más tarde engrandecer el arte en el periodo renacentista.

Sin embargo, el siguiente teórico importante no va a provenir del mundo artístico, sino que sería un arqueólogo quien escribiría las obras más importantes del siglo XVIII, estamos hablando de Johann Joachim Winckelmann. Fue éste, quien construye el término “historia del arte” por primera vez. Su obra fue importante porque le dio la importancia que le correspondía la historia del arte, y además le consolidó a Alemania como centro artístico principal.

La primera cátedra universitaria, de historia del arte, tuvo lugar en 1844, en Berlín. Se le concedió a Gustav Friedrich Waagen, por la gran recopilación que hizo en su época. Este periodo, fue conocido por la gran recopilación, por la investigación que se llevo a cabo por gran parte de los artistas de este periodo. De este mismo modo, se llevo a cabo la investigación, de obras que no estaban adjudicadas a ningún artista.

Siguiendo el curso de la historia, apareció lo que se denominó la iconografía, que no es más, que “la descripción de imágenes, retratos, cuadros, estatuas o monumentos y especialmente de los antiguos”.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 23 –OCTUBRE DE 2009

El gran pionero de este enfoque fue el alemán Aby Warburg, que adquirió una gran importancia por su gran número de obras que cosecho durante su vida, así mismo cuando murió, su gran biblioteca paso a la Universidad de Londres, con el nombre de Instituto de Warburg. Muchos teóricos estudiaron en este Instituto, pero se puede decir que el más relevante y de mayor importancia para los estudiosos fue Erwin Panosfsky.

La investigación y la iconografía siguen teniendo un papel importante dentro de la historia del arte, aunque a partir de la década de 1970, ha habido una reacción que se ha denominado “la nueva historia del arte”. Tiene detractores y simpatizantes, estos segundos dicen, que es una historia del arte donde se engloba todo y tiene cabida todo lo relacionado con la vida del ser humano. Por el contrario, sus detractores opinan que tiende a ser creída y a expresarse de una manera demasiado técnica y negra.

4. HISTORIA DEL ARTE.

La Historia del Arte, estudia las artes visuales, estas son la pintura, escultura y arquitectura. A veces también se incluyen las llamadas artes menores o aplicadas, que están a su vez estrechamente ligadas con la estética y la teoría del arte o historiografía.

La historia del arte hace un riguroso control objetivo de la obra de arte, situándola en su contexto social, temporal y espacial. Al mismo tiempo, y dado esta información la podemos ubicar en el periodo de tiempo que le corresponde, ubicándola en su estilo, conjunto o grupo.

Las palabras de historia del arte, aparecieron (como antes he comentado) en el siglo XVIII, con el teórico Winckelmann. Pero antes, en el Renacimiento ya se estaba desarrollando.

Para el estudio de la Historia del Arte, los estudiosos los han dividido en etapas, en periodos. Estudiando cada una de las etapas y dictaminando sus principios y valores. Estas etapas constituyen las historias del mundo, y el desarrollo que ha tenido la historia del arte durante toda su historia.

Estas etapas las podemos dividir, en:

4.1. La prehistoria, en donde las manifestaciones que representaban los hombres, son expresiones de su vida cotidiana y social de estos primitivos pueblos.

4.2. El mundo antiguo, que se dividía en Mesopotamia, Antiguo Egipto, Grecia, Roma, India y China. Estas culturas se iban desarrollando independientes unas de las otras, y en cada una de ellas tenía lugar diferentes manifestaciones. En estas culturas, podemos hablar de un arte emergente, aunque sabían lo que hacían, se realizan obras de gran envergadura y de grandes dimensiones, donde el ser supremo tiene la mayor importancia, ya que se realizan estas obras pensando en el mas allá. Aunque hay que tener en cuenta, que cada cultura dedica las construcciones a cada uno de sus dioses. Y también de importante citación, es la gran importancia que se le da a la arquitectura y la poca que se le da a la escultura o pintura. Aunque también se realizan ambas cosas, pero en menor medida.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 23 –OCTUBRE DE 2009

4.3. El paleocristianismo, es como su propio nombre indica un arte iniciativo para el cristiano, donde se realiza poco a poco y que adquiere la gran importancia conforme pasa el tiempo. Es de carácter religioso.

4.4. La Edad Media, es donde confluyen los diferentes estilos, bizantino, islámico, y que tiene su continuación del mundo paleocristiano.

4.5. La Edad Moderna, aquí se dan los periodos donde se alza la historia del arte, el arte en sí mismo, y se dan el Renacimiento, Barroco, Manierismo y que termina en el comienzo de la edad contemporánea. Es un periodo muy rico, en todos los estilos, y con marcado desarrollo creciente y decreciente de la religión.

4.6. El Arte Contemporáneo, es un periodo de gran expresión, que empieza con escaso desarrollo y con grandes detractores para convertirse y confluir en un arte del pueblo y para el espectador. Es un arte de disfrute al máximo con muy pocos elementos significativos en la obra. El arte además se convierte en un arte para intelectuales. Es donde se considera todo arte y donde nada tiene límites. Existe la compra y la demanda.

5. ESTUDIO DE LA HISTORIA DEL ARTE.

El estudio de la historia del arte, es una disciplina académica, cuyo objetivo es el estudio en sí de la obra de arte, en su desarrollo histórico y en su contexto estilístico. Al mismo tiempo, se estudian a los artistas, para entender el por qué y el cómo realizó las obras artísticas. Supone una materia de gran tradición educativa, en el bachillerato, por las virtudes formales que su estudio tiene.

Podemos considerar, que el arte es una cosa y la obra de arte otra, aunque la una depende de la otra. El arte es el lenguaje y la obra de arte es la idea concebida y la cual se expresa. Este lenguaje artístico posee una estructura y códigos propios, que lo que hacen, es que exista la comunicación con el público, que éste entienda lo que se expresa y al mismo tiempo que lo haga suyo. Por lo tanto, el estudio de la Historia del Arte nos permite conocer ese lenguaje, con sus formas estéticas, sus valores artísticos y la importancia que ha desempeñado en la historia.

La actividad artística, se desarrolla por el hombre, por su necesidad de innovar, de crear formas, y a la misma vez, tiene la necesidad de plasmar sus sentimientos, sus emociones, por lo que la obra de arte es el reflejo del “yo” del artista. Cada obra de arte es diferente, como también cada artista es diferente, y nos dan reflejo, con su obra, del momento histórico en el que nos encontramos, es un documento y un testimonio único e irrepetible, que nos hace ver como eran las costumbres, la religión, la sociedad, entre otras muchas cosas.

Por otro lado, la obra de arte debe ser comprendida y entendida dentro de un marco cultural, si la descontextualizamos, no podremos entender el significado que la obra de arte tiene, en realidad. Por ello el hecho artístico y los fenómenos artísticos, son fundamentales a la hora de estudiar la obra de

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 23 –OCTUBRE DE 2009

arte, este segundo apartado, hace que se desarrolle en el alumno el respeto y la comprensión hacia las culturas diferentes a la nuestra, y hace que puedan tener, una opinión crítica hacia las obras de arte y al mismo tiempo, se analiza los diferentes factores de cambio entre una sociedad y otra.

Desde otro punto de desarrollo, se le incita al alumno, a que contribuya al conocimiento, la valoración y el disfrute del patrimonio artístico-cultural, el español y en este caso más particular el andaluz, por la situación geográfica en la que nos encontramos. Aunque, debido al estudio que se realiza en el bachillerato, se da una visión global de la obra artística, de ámbito mundial. Se le da una visión cuidadora, hacia el patrimonio que posee el territorio español, de protección, de respeto y al mismo tiempo los alumnos lleven el legado conservador y protector, a las generaciones venideras.

El hacer comprender los mecanismos que rigen el funcionamiento de la sociedad contemporánea y su arte, permite que el alumnado estudie la importancia que tienen los medios de comunicación de masas en nuestra sociedad, en la mentalidad del ser humano de hoy, y la relevancia que tiene hoy el arte en nuestra sociedad. Hoy día lo que se considera arte, va en función de su cabida como objeto de comunicación, de sus cualidades de uso y del rango de consumo que tenga para la sociedad.

La Historia del Arte tiene algunos aspectos específicos, que le dan importancia por sí misma, en primer lugar nos encontramos con el tiempo histórico, que esta en relación con el periodo histórico, en donde se ha desarrollado la obra de arte. Esto está en contacto directo, con la diferenciación que hay entre zonas mundiales, ya que nunca se han desarrollado dos acciones artísticas en el mismo tiempo histórico.

Otro aspecto es el espacio artístico, que coincide con el espacio geográfico, en el que se desarrolla la obra artística. Esta definición se utiliza debido a la movilidad de los artistas y sus obras. Y también a la influencia que ejerzan sobre las determinadas áreas de ejecución de las obras. Está muy relacionada con los grandes centros de producción, determinados artistas estuvieron muy unidos a las grandes ciudades y sobre todo a las grandes academias de esas ciudades. Otro aspecto importante es la influencia que han tenido, sobre las obras artísticas, los cambios políticos del periodo donde se ejecutaran las obras.

“Si las obras de arte son agrupadas en el orden correspondiente al de sus posiciones originales en el tiempo y el espacio, sus estilos revelaran relaciones significativas que podrán ser coordinadas con las existentes entre las obras de arte y otros rasgos propios de los centros culturales en el tiempo y el espacio”. SCHAPIRO, M. (1962): *Estilo*. Buenos Aires, Ed. 3m. p.10.

Otro concepto que debe quedar claro, es el del progreso, que debe ser matizado, cuando hablamos de la Historia del Arte. Ya que algunos eventos artísticos e importantes para la Historia, han sido desarrollados dentro de un ámbito lleno de crisis, guerras, etc.

Partiendo de este último concepto, hay que señalar el de cambio, que esta estrechamente relacionado con los cambios políticos, ideológicos, que han acontecido en la historia de la humanidad. Después de

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 23 –OCTUBRE DE 2009

un cambio drástico, viene un cambio estilístico, desarrollando aspectos políticos e ideológicos que han sido marcados desde lo más alto del poder.

Después de marcar los conceptos que engloba la Historia del Arte, hay que señalar los aspectos que desarrolla el profesor, en relación con la educación hacia el alumno. El alumno debe comprender y valorar los cambios del arte y su evolución a lo largo de la historia, se debe entender los aspectos más importantes y claros, en relación con el estudio de la obra de arte. De una manera universal y con un carácter didáctico, la Historia del Arte debe ser entendida de una manera global, señalando los aspectos más importantes y de mayor cabida, con las diferentes etapas o estilos, que han acontecido a lo largo de historia.

La enseñanza debe ir ligada a entender las obras de arte, en su globalidad, en su particularidad y en su totalidad. De manera más incisiva, se debe exponer la totalidad de la obra de arte, haciendo hincapié en los aspectos más resolutivos e impactantes, para que quede más claro el objetivo de la obra artística. Al mismo tiempo, que entiendan la importancia del espectador, a la hora de entender, participar de esa obra de arte.

Hacer que desarrollen la imaginación y la sensibilidad hacia la obra de arte. A los alumnos, se les debe enseñar y mostrar todo tipo de manifestaciones, para que sean ellos los que hagan la elección y se creen un gusto por lo estético. No a todo el mundo nos va a gustar lo mismo, no se le debe dar al alumno un juicio de valor personal, sólo se le debe dar al alumno unos patrones y que sean ellos los que elijan y desarrollen un espíritu crítico hacia la obra de arte.

Otro punto importante, es la elección de las manifestaciones más importantes, al igual que los artistas más importantes, para que sean un punto de partida hacia algo más. Se les enseña todo el arte, desde la prehistoria hasta el más reciente, de hoy día, pero se les debe de hacer más incisivo el que mayor relevancia ha tenido en la historia. Aunque cada uno tiene su importancia, a la hora de la verdad hay una mayor influencia de uno u otro, igual que cada uno ha creado diferentes consecuencias para el arte, mejores o peores, según se mire.

Como algo que hay que desarrollar en el alumno, y es algo de vital importancia, es el disfrutar, conocer y valorar nuestro patrimonio artístico, de una manera activa. Sabiendo lo que lo altera, lo menosprecia y lo hace más bello. Ante todo somos personas, y son personas las que crean este patrimonio, y hay que saber quererlo y hacer que nos guste. Hay que cuidarlo y hacerlo nuestro, porque sino hacemos eso, tarde o temprano desaparecerá y si eso ocurre, se irán con él muchas experiencias, sensaciones, vivencias...todas los aspectos que hacen al ser humano.

La Historia del Arte nos brinda la oportunidad, de poder estudiar las obras de arte. Estas obras artísticas, de mayor o menor tiempo, nos muestran lo que fueron nuestros antepasados y con ellas podemos aprender, gozar y disfrutar de todo lo que significó, en algún momento, algún día, las experiencias personales de las personas que plasmaron, con lápiz, con tiza, con cualquier instrumento

ISSN 1988-6047   DEP. LEGAL: GR 2922/2007   Nº 23 –OCTUBRE DE 2009

artístico, lo que estaba sucediendo en su territorio, en su país o fue simplemente algo que quisieron plasmar para que hubiera constancia en un futuro que hoy vivimos.

La manera habitual de introducir al alumno en el mundo del arte, viene a ser la exposición de las obras de arte, según el tema que corresponda, y hacer un comentario de la obra de arte, indicando un contexto, el estilo, periodo. Esto está íntimamente ligado, al hecho de que estos alumnos de segundo de bachillerato, se van a examinar de la prueba de acceso a la universidad, por lo que toda la práctica de clase debe ir encaminada y relacionada, con este examen.

En segundo de bachillerato hay poco tiempo para innovar, ya que el tiempo es oro y hay poco. Pero, por otro lado, se podría incluir una visita, por ejemplo a la ciudad de Granada, que tiene de todos los estilos posibles, y se aprendería viendo las diferentes etapas, los diferentes estilos que han tenido lugar. Visualmente se les quedarían más claros, los conceptos y las ideas.

Por otro lado, el día a día de clase sería un diario, entre el alumno y su aprendizaje. Durante las clases se verán, imágenes que serán “explicadas” de una manera indicativa, para que el propio alumno a partir de ahí, desarrolle todo el comentario de la obra en cuestión. Al mismo tiempo, serán los alumnos, los que desarrollen el inicio de las clases, con la exposición de algún tema que se haya adjudicado en la clase anterior, siempre serán obras relevantes que tengan que ver con el tema que se está tratando en clase.

Si se tuviera tiempo académico, estamos hablando de segundo de bachillerato y lo que conlleva este curso, se podría hacer al final de curso, un desarrollo de una obra. La obra la elige el alumno, todo lo elige el alumno, con lo que desarrolla una obra de arte que el alumno ha querido y por lo tanto que le gusta. Es como un trabajo final de carrera, después de dar, explicar y ver todos los periodos artísticos que se han desarrollado durante la Historia, como colofón está la aportación de las ideas del alumno. Del mismo modo se le aportara una serie de documentos, tanto escritos o de la red, donde podrá sacar esa información, y poder hacer una especie de trabajo final de carrera.

La disciplina de la Historia del Arte, como disciplina en sí y dentro del programa académico de la enseñanza, tiene una vida no muy larga, entró en el Plan de Bachillerato de 1957, a partir de ahí ha ido adquiriendo cada vez más importancia en el desarrollo académico de los alumnos. La Historia de Arte cada vez interesa más, y cada vez somos más los historiadores del Arte, que cursan enseñanzas académicas. Por esto mismo, hay que luchar por ayudar a los alumnos a que tengan una actitud crítica, cuando están delante de la obra artística.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 23 –OCTUBRE DE 2009

6. BIBLIOGRAFÍA.

- * BANFI, Antonio. (1987). *Filosofía del arte*. Barcelona: Península.
- * GOMBRICH, Ernst Hans. (1997): *La historia del arte*. Madrid: Editorial Debate.
- * VASARI, Giorgio. (1998). *Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos: desde Cimabue a nuestros tiempos*. Madrid: Ediciones Pirámide, S.A.
- * WINCKELMANN, Johann Joachim. (1989): *Historia del arte en la antigüedad*. Madrid: Aguilar, S.A. de Ediciones-Grupo Santillana.
- * WÖLFFLIN, Heinrich. (1999). *Conceptos fundamentales de la historia del arte*. Madrid: Espasa-Calpe.

Autoría

- María José Moreno Ramos.
- Huetor Tajar. Granada.
- maria_ohno3@hotmail.com.