

29/03/00

TEMA.2 – EL PATRIMONIO ARTÍSTICO

1. LA DEFINICIÓN DEL ARTE

- El arte es un mundo de formas, culturas puramente material
- Es un mundo de sensaciones
- Es un mundo de sentimientos
- Es un mundo de ideas, conceptos racionales. La Guernika de Picasso nos habla de la idea de la guerra y tb pueden ser conceptos trascendentales (tienen que ver con la inexplicable y con los grandes interrogantes filosóficos de la humanidad)

El discóbolo: Transmite forma por la perfección y pq imita la realidad.

José Artesano de Caravaggio: Sentimientos expresados a través de los personajes, son menos fríos... Contraposición del fondo oscuro y la parte delantera luminosidad.

La libertad: Delacroix, representa el concepto de la libertad a través de un personaje real.

La cruz del Báltico: Friedrich, a través de la luz nos transmite sensaciones, es un símbolo religioso..

7/04/00

EL ARTE COMO COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN

- El arte es un lenguaje de la comunicación, transmite informaciones recibidas de la realidad y convertir esa información en obra artística. El mensaje de la comunicación puede tratar temas muy diversos como la edad, luz, el color... que no llegan de la realidad y que el artista convierte en una obra de arte. Es un arte fácilmente comprensible, ordenado igual que el mundo.

Asnières Seurat, el pintor intenta imitar la realidad, se fija en la luz, como afecta a la naturaleza y lo expresa a través de puntos en la naturaleza.

- El lenguaje de expresión: el artista a través del arte intenta traducir a la obra de arte sus sentimientos, estados de ánimo... el artista no tiene intención de comunicarse con el espectador, sino traducir con imágenes lo que está en su imaginación. Es un lenguaje que no está ordenado igual que la realidad, sino como la imaginación del artista y por ello es bastante incomprensible. No busca la belleza artística, parece deformado, tosco... pq responde sobre todo a la conciencia individual del artista.

Paul Gauguin, La predicadora y la lucha de ángel y Jacob. Hay un elemento extraño que no vamos a encontrar en la naturaleza. No es nada naturalista, no hay paisaje...

DEFINICIÓN DEL ARTE DEL S.XX

El arte del S.XX nace como producto de una evolución técnica y científica diferente del resto de la historia. El hombre del S.XX tendrá los medios técnicos para producir industrialmente imágenes y objetos. Tiene los medios para producir industrialmente objetos e imágenes y el arte pasa a ser de un segundo plano. Aparece la muerte del arte ya que este pierde su sentido. La ciencia es cada vez, gana más terreno al arte, por lo que el artista pierde su papel de representante de la realidad, las ideas...

El arte del S.XX va a ser distinto y difícil de abordar.

El arte Contemporáneo se ha ido definiendo en riesgo a una definición (influencia del progreso científico y con explicar todo)

- Manifestación S.XX: **El cubismo** (Picasso sobre todo), manifiesta la primera ruptura Vip con el Arte de hasta entonces. En Fernand de Picasso 1910 rompe con la tradición anterior ya que Desaparece la representación del espacio (figura personaje que no puede distinguirse del paisaje, antes personaje diferente que paisaje, ahora personaje y paisaje sobre la misma forma. Representa los objetos mirándolos desde diferentes puntos de vista (LÓGICA CUBISTA). Se representa mediante fragmentos

Después el objeto se descompone en fragmentos geométricos que provienen de diferentes puntos de vista. Así se rompe con S. Siglos de tradición. Es un arte que niega y rompe la tradición.

- **Pintura abstracta** (Kandisky sobre todo) 1911. Con su obra improvisación, no se representa nada que se pueda ver (por 1ª vez, el pintor no copia cosas de colores, líneas... que responden a estados de ánimo o sensaciones del pintor, y utiliza sus obras combinando elementos para conseguir una bella imagen). La pintura ya no representa e imita al mundo, sino que es una combinación de elementos (color, línea, forma...) en estado puro. El arte se ve desplazado de su función tradicional (representar el mundo).
- **Dadaísmo** (Duchamp, El gran Vidrio 1914) El dadaísmo niega el arte como proceso de puntuación de objetos, sino que depende de la actitud del artista. Dicha obra construida con láminas de vidrio transparentes entre las cuales Duchamp coloca objetos separando la ½ inferior y la ½ superior. Es una obra transparente, constituye una negación del objeto artístico tradicional (casa con forma y organización de cuadro, pero que no es un cuadro, ya que no hay pintura, pinceles ni tela)
- **Surrealismo**, (Osificación prematura de una estación 1930 Dalí). Es una obra con elementos reconocibles (reloj, vía de tren) en un mundo extraño. El surrealismo representa el mundo del inconsciente, la parte oculta e irracional de nuestro cerebro. Representa sueños e imaginaciones (luz extraña, objetos deformes...) No se representa el mundo tal como lo vemos, sino tal como lo soñamos
- **Expresionismo**. Por ej. Abstracto de acción Pollock Gótico 1945. Es pintor hace el cuadro a través de los momentos propios, de sus movimientos, en la tela. La pintura es la proyección de los movimientos del autor.
- **Popart**. Por. Ej. Lichstein La chica ahogándose. Se trata de un dibujo tipo cómico, imagen comprensible y clara. Recoge las consecuencias de los artes anteriores. Ponemos en el cuadro imágenes del tiempo (cómic, publicidad...) No tiene la voluntad de parecerse a un cuadro. Imágenes de consumo.
- **Arte conceptual**, Ej. Kosuth, 1 y 3 sillas. El arte son ideas que se pueden expresar a través de cualquier medio. Lo que es importante es la idea no la manera de interpretar, se trata de una fotografía de una silla, entonces es un juego entre objetos reales y métodos de representarlos y juegos de ideas. Busca la belleza, el placer estético.

14/04/00

2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA SOCIOLOGÍA DEL ARTE

LA CULTURA ARTÍSTICA DEL ANTIGUO RÉGIMEN

Todo se define por la existencia de las **Academias**, que aparecen en esta época, en el renacimiento.

Características Academias:

- El poder de definir que es lo que es arte y lo que no es arte.
- Va a hacer una separación jerárquica de las actividades artísticas (las cuales son más importantes o menos)

Tenemos tres grupos de actividades turísticas:

- Bellas artes, (pintura, escultura y arquitectura) son artistas pero están en segundo plano.
- Artes decorativas, (orfebrería, esmalte). Son artistas, pero están en segundo término.
- La artesanía. Es considerado arte popular, la expresión del pueblo en objetos, objetos útiles: ceramista.

A partir de estos tres grupos: en la sociedad aristócrata, los usuarios de estos tres grupos, son una serie de elites sociales minoristas (como la nobleza, la aristocracia o el clero). Se trataba del circulamiento o funcionamiento de arte en un pequeño círculo. Entre los usuarios (clientes) o eclesiástico protege al artista económicamente y se convierte en lo que denominamos **Mecenas**. Pero esta relación tiene una consecuencia: el artista tendrá un margen de creación artística que le protege. El artista no puede hacer lo que quiere. Por eso la pintura de esta época será pobre, igual...

LA CULTURA ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA

La sociedad de masas y de la comunicación. El mercado del arte. El galerismo. La crítica del arte.

En el mundo contemporáneo aparecen una serie de cambios:

- Las formas políticas cambia, se pasa de la monarquía (circuito cerrado) a una estructura política donde el estado es una institución.
- También cambia la estructura económica, donde aparece la sociedad de mercado. En esta sociedad de mercado el artista podrá hacer y deshacer lo que quiera, y podrá producir lo que quiera y ponerlo a la venta.
- También aparece la nueva clase social, que será abundante, que es la aparición de la burguesía industrial como protagonista principal de la sociedad contemporánea.

La consecuencia de estos cambios provocan estos cambios en el mundo del arte:

- Se amplía el público y la clientela del arte. La burguesía comprará y protegerá las obras de, imitando a los nobles que habían anteriormente.
- Se establece una nueva relación entre estos consumidores del arte y los artistas. En el mundo contemporáneo, el artista produce individualmente, sin pensar en un cliente determinado y que presenta su producción en el mercado del arte. En este mercado del arte, la burguesía va a encontrar lo que busca.

De aquí el artista podrá divulgar su obra. ¿cómo?

- Haciendo exposiciones de arte (en instituciones públicas), pero sobretudo en instituciones privadas como galerías de arte, por eso hablamos de galerismo, fenómeno que permite que se encuentren artistas y clientes. Eso pasará durante el S. XVIII – XIX en Inglaterra.
- Lo que irá apareciendo en las galerías de arte, será difícil de interpretar por la gente (arte más personal, individual y subjetivo) ¿cómo atraer a la gente? A través de un intermediario, llamado el Crítico de arte (divulgador en escala social de la producción artística). Este sensibilizará al público. El crítico del arte puede hacer críticas o defender el arte de un cierto artista, tiene un fuerte poder de decisión.