

Teoría del Arte

¿Qué es el arte?

Los espejos se emplean para verse la cara; el arte para verse el alma.
George Bernard Shaw (1856-1950)

La creación artística es esencial al ser humano, no conocemos ninguna cultura ajena al Arte. La Humanidad ha buscado siempre **formas de expresión** (el lenguaje oral y escrito, los signos matemáticos...), cada una de ellas cumple una función. El **lenguaje artístico** es una ventana más para el **conocimiento** de la realidad, expresando aspectos inalcanzables para otros códigos.

El **concepto de Arte**, como ocurre con muchos otros términos que utilizamos cotidianamente, está tan interiorizado en nuestra mente que cuesta mucho definirlo.

El arte es una **actividad creativa humana**, ya sea **colectiva o individual**, que trata de **expresar** mediante elementos **materiales emociones, ideas o realidades**.

A menudo se ha definido el Arte como la búsqueda de la **perfección** en la captación de la naturaleza y la creación de **belleza**, pero esa percepción sólo es aplicable a épocas o artistas determinados; pues otros buscaron objetivos **didácticos** (románico), **expresividad** (expresionismo), la **religiosidad** (imaginería barroca) **crítica** y **transformación social** (romanticismo), la **originalidad** (dadá), la **reflexión** (cubismo) o la **provocación** (realismo).

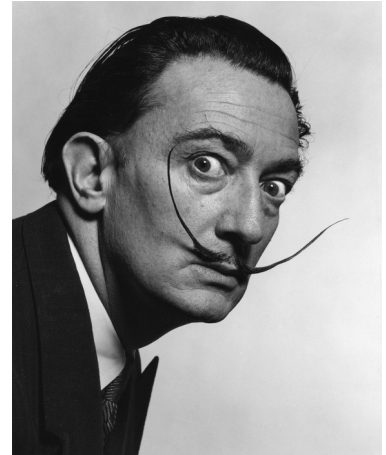
La obra de arte

Hemos dicho que la actividad creativa del arte genera elementos materiales, las obras de arte, pero podemos dividir el proceso creativo en dos partes:

- La **idea**: que debe plasmarse mediante al habilidad técnica del artista. Para los artistas conceptuales es lo único importante en el arte.
- La **realización**: puede ser la misma persona, como suele ocurrir en la pintura y, casi siempre, en la escultura; pero en la arquitectura, el diseño del arquitecto es construido por un equipo de artesanos o especialistas.

La obra de arte es el resultado de la interacción de varios elementos:

- La **personalidad** del artista es el elemento individual de la obra, en él confluyen:
 - La destreza y habilidad personal del artista.
 - Sus indagación estilística.
 - Las tensiones psicológicas del creador, en el caso de que se expresen en la obra.
- Los **conocimientos** y posibilidades **técnicas**: profundizaremos en este tema cuanto tratemos las diversas disciplinas artísticas.
- La **mentalidad** colectiva, la **cultura** de una época, su **religiosidad**... son elementos que impregnan al artista e influyen en su obra. La **libertad creativa**, la **formación**, el acceso a otras obras que inspiren al artista dependerá mucho de la época.
 - De entre todas la influencias que recibe un artista destaca el **concepto de belleza** que predomina en cada época. Veremos que en la actualidad la búsqueda de “lo bello” como razón de ser del arte ha evolucionado hacia la búsqueda de **reacciones emocionales**, la provocación, la crítica... incluso la el rechazo y lo “feo”, siempre que sirva para generar una respuesta en el espectador interesa al artista.
 - No debemos olvidar la capacidad de algunos artistas para **anticipar** la evolución del arte más allá de su propia época, lo que en ocasiones supone su incompreensión y marginación, pero también la aparición de nuevas posibilidades creativas.”
 - Las **necesidades sociales** por los que se requiere el arte marcan unas pautas que el artista se ve obligado a seguir en muchos casos. Los gustos e intereses de **clientes** y **mecenas** prevalecen en gran parte de la Historia del Arte sobre los de los artistas.

El arte produce un fenómeno de comunicación con los mismos elementos que se pueden observar en cualquier acto de comunicación:

- **Emisor**: el artista o los artistas que crean la obra.
- **Receptor**: el cliente directo (encarga la obra) o indirecto (visitantes de un museo).

- **Mensaje:** la obra de arte, con sus contenidos plásticos y simbólicos, y que serán objeto de los análisis artísticos que realizaremos.

La relación entre el arte y sociedad

De lo dicho anteriormente se concluye que el arte y la sociedad mantiene un **intercambio recíproco**. Suele decirse que el arte es un **espejo de la sociedad**, la expresión simbólica de una mentalidad colectiva.

Eso nos obliga a estudiar la sociedad donde se desarrolla un estilo para comprenderlo en su totalidad. Los artistas reciben una influencia, entre las que destacan los **gustos** de la época, su **clientela**, la **formación** que recibe, la **inspiración** que puede obtener de los artistas anteriores. También influyen en el artista las **vivencias y circunstancias** históricas en las que vive.

Frente a las posturas deterministas, el artista introduce un elemento de **libertad creativa** más o menos amplio según la época que le toca vivir, un espacio para la originalidad, la **genialidad** y la creatividad. Los artistas, por su propia naturaleza creativa, son un **elemento modificador** que influye en la sociedad en la que vive.

Los estilos artísticos

Los historiadores del Arte tratan conocer los valores artísticos y estéticos de cada época, para poder **clasificar** las creaciones, **sistematizar la evolución** de las formas y dar coherencia a los cambios que se han producido a lo largo de la Historia del Arte.

Para el estudio de la Historia del Arte es básico el concepto de **estilo**¹, mediante el cual se intenta agrupar obras y artistas de características similares, algo que no suele gustar a los artistas contemporáneos pues se consideran encasillados; pero de no hacerlo así la Historia del Arte sería un listado de artistas, perdiendo su dimensión colectiva.

Los **nombres de los estilos** fueron surgiendo con el tiempo, pocas veces los crearon sus protagonistas y, a menudo, eran

¹ La etimología del término deriva del término griego *stilo*, columna, que al ser el elemento más singular de sus

acuñados de forma **peyorativa** por artistas posteriores (románico, gótico, roccocó, barroco...) o por críticos de arte (impresionismo, fauvismo...).

Los cambios de estilo pueden deberse a gran variedad de motivos: innovaciones técnicas, cambios sociales, religiosos o ideológicos, movimientos políticos o migratorios...

Bibliografía

GOMBRICH, E.H., *La historia del arte*, Debate, Madrid, 2006.

GOMPERTZ, Will, *¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno en un abrir y cerrar de ojos*, Taurus, 2013.

VV.AA., *Conceptos fundamentales de Arte*, Alianza Editorial, Madrid, 2003.

VV.AA., *Historia del Arte*, Vicens Vives, Barcelona, 1995.

construcciones acabó significando una forma concreta de levantar los edificios.