

ARTÍSTICA

SEGUNDO

AÑO

PROFESORA: SARA M. ALVAREZ DEL YESSO

kid'school

ALUMNO:

AÑO:

Modo de trabajar en Artística

A partir de lo teórico, una vez leído, analizado y subrayado las características más importantes, buscar una imagen, pintarla y realizarla teniendo en cuenta las características de la etapa a representar, recreando su propio trabajo sin ser mera copia de obras.

Objetivo de la carpeta completa:

Que el alumno:

Identifique , relacione e introduzca sus saberes de una manera no convencional. que identifique y relacione sus trabajos de pintura con las etapas. Que el dibujo pase a ser soporte de lo teórico, para ser ayuda memoria de las características de los temas dados.

Criterios de Evaluación:

- Presentar los trabajos en tiempo y en forma (dentro del tiempo especificado), con calificación máxima de 10.
- Pasada la fecha de entrega la nota máxima será de 7, presentando en la próxima clase.
- Una vez pasado este plazo se calificará con uno.
- En caso de no traer el material el día solicitado y no poder trabajar en clase, deberá presentar el deber realizado la clase siguiente con calificación de 7.
- Por la falta de materiales como ser carpeta, elementos y compendio se obtendrá un negativo por clase. Al obtener 3 negativos, la calificación conceptual será de uno.
- Se evalúa:
  - Conceptualmente (aprehensión de los saberes)
  - Procedimentalmente (realización de los trabajos)
  - Actitudinal (compromiso, responsabilidad e interés.)

SEGUNDO AÑO:

Programa:

- LAS FORMAS GÓTICAS. El hombre hacia DIOS y de DIOS hacia el hombre. Contexto histórico. Arquitectura gótica. el arte de la imagen.
- EL HOMBRE ENTRE LA FE Y LA RAZÓN, LA FE CRISTIANA Y EL PODER. DEL RENACIMIENTO Y AL BARROCO. Arquitectura , escultura y pintura
- MANIERISMO. concepto, arquitectura, pintura y escultura.
- BARROCO. Concepto y características de la arquitectura y pintura
- ROCOCÓ. Concepto, arquitectura y pintura.
- NEOCLASICISMO: vuelta a las pureza de las formas. Característica, arquitectura, pintura y escultura
- ROMANTISISMO. Características

Criterios de Evaluación:

- Teórico y práctico.
- Las calificaciones serán independientes ya que para alcanzar los contenidos ambos criterios deben ser aprobados.

PLANIFICACIÓN MENSUAL DE SEGUNDO AÑO

MARZO Y ABRIL: GÓTICO

- INICIO TEÓRICO: EXPLICACIÓN DEL TEMA. MUESTRA DE LÁMINAS Y VIDEO.
- PREPARACIÓN DEL SOPORTE CON PLASTICOLA
- TRABAJO PRÁCTICO DEL DIBUJO. UTILIZACIÓN DE ÓLEO (todo el año y todos los trabajos)
- EVALUACIÓN TEÓRICA

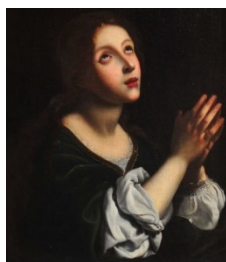
MAYO, JUNIO Y JULIO: RENACIMIENTO. TRABAJO PRÁCTICO DEL DIBUJO.

- INICIO TEÓRICO: EXPLICACIÓN DEL TEMA. MUESTRA DE LÁMINAS Y VIDEO
- TRABAJO PRÁCTICO
- EVALUACIÓN TEÓRICA

AGOSTO Y SEPTIEMBRE: MANIERISMO Y BARROCO

- EXPLICACIÓN DEL TEMA. MUESTRA DE LÁMINAS Y VIDEO
EVALUACIÓN TEÓRICA. INICIO PRÁCTICO

OCTUBRE Y NOVIEMBRE: ROCOCÓ, NEOCLASISMO, Y ROMANTICISMO

- INICIO TEÓRICO: EXPLICACIÓN DEL TEMA. MUESTRA DE LÁMINAS Y VIDEO
- EVALUACIÓN TEÓRICA

TRABAJO PRÁCTICO DEL DIBUJO

CUADRO COMPARATIVO PRÁCTICO Y TEÓRICO.

GÓTICO:

CRONOLOGÍA:

Es un período que dura cuatrocientos años, tuvo su origen en un carácter despectivo para los renacentistas ya que los góticos se oponen al renacimiento e incluso al clásico. Su belleza era calificada como construcción vergonzosa.

CONTEXTO HISTÓRICO:

Es una manifestación de la recuperación y del despegue económico que vive Europa, favorecida por:

- Ampliación del mundo cristiano.
- Nuevas técnicas que producen mejoras en la agricultura y en el aprovechamiento de los campos.
- Desarrollo del comercio.
- Crecimiento demográfico

LA EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO:

El hombre simbólico deja paso al hombre artista experimental abierto a la realidad del mundo.

Desde una dimensión espiritual, propugna un acercamiento al hombre y a la naturaleza, considerando todos los elementos que la integran como criaturas de dios.

Es una nueva manera de pensar que inaugura una etapa artística donde el hombre puede acceder a DIOS a través de su obra.

ARQUITECTURA:

Búsqueda de la verticalidad acentuada por las columnas delgadas y finas. La catedral será el centro visual de la ciudad, hacia ella van los caminos y las calles.

EL ARTE DE LA IMÀGEN DEL GÓTICO:

CONTENIDOS:

La escultura y la pintura gótica se hallan ligadas entre sí en cuanto a las fuentes de inspiración y preocupaciones básicas.

- Preocupación de la muerte, cómo salvar el alma y conseguir la vida futura : esas ideas se plasman en las torturas infernales , sus horrores y monstruosidades (obra de EL BOSCO).(Época de depresión y pesimismo , generados por las guerras y las pestes , tiempo de magia y brujas)
- Temas y fuentes de inspiración: el nuevo testamento, los evangelios.

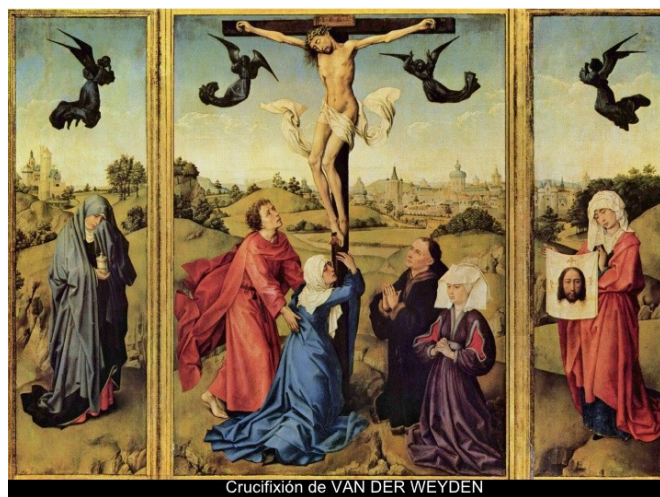
Los temas más comunes son:

1. El paraíso
2. DIOS hecho hombre, (CRISTO que sufre en la cruz en vez del cristo triunfante del gótico)
3. La virgen María (representada con dolor, incluso como anciana)
4. El santo , como protector de DIOS para el hombre
5. El hombre, un ser que se resiste a morir.
6. Introducción del paisaje
7. Tema de la muerte. (realidad de la que intenta liberarse lo que favorece la escultura funeraria) y otras a través de la exaltación de placeres con escenas de la vida cotidiana, en posturas de movimiento que pretenden vencer el tiempo.

En respuesta a un entorno de epidemia, muerte y guerra, que favorece una meditación melancólica y pesimista para conmover al público

LA PINTURA:

SE EXPRESA EN TRES CAMPOS: La vidriera, la ilustración de libros y la tabla, ya sea en retablos o caballetes

Crucifixión de VAN DER WEYDEN

LA ESCULTURA:

MATERIALES: la piedra de diversos tipos, madera policromada y mármol.

Está presente en las fachadas de las iglesias y en los altares.

La escultura tiende a la búsqueda del realismo, (articulación de la anatomía, expresiones individualizadas y detallistas, ropajes, capacidad de comunicación por medio de ademanes y gestos)

RENACIMIENTO:

EL NACIMIENTO DE UNA NUEVA CULTURA:

El artista del renacimiento intenta seguir siendo un observador de la naturaleza y quiere conocerla y comprenderla, investiga el espacio, la perspectiva y las posibilidades del dibujo.

Despertará un nuevo interés científico por la naturaleza, la realidad y el conocimiento basado en la observación y la razón.

El artista que mejor representa este período es LEONARDO DA VINCI.

CAUSAS DEL RENACIMIENTO :

- Interés por las formas del arte clásico como fuente y motivo de inspiración del arte del momento.

Esta vuelta a la antigüedad traerá consigo:

1. El hombre se siente centro del mundo, es el valor y la medida del universo, no elimina a DIOS, sino que humaniza la imagen divina y diviniza la imagen del hombre.
2. El artista es versátil y creativo, sabe de todo: latín, ciencias etc.

El artista del renacimiento es principalmente varón, la mujer está ausente en los talleres.

La actividad será pensar para luego crear, evoluciona así hacia la investigación de la naturaleza, de sus fines y procesos, lo que justificará la actividad de los artistas MIGUEL ÀNGEL Y LEONARDO DA VINCI.

ARQUITECTURA:

La belleza es tan importante como la utilidad. Lo bello es lo conforme a la razón y lo que agrada a la vista.

La simetría y la proporción es el punto referencial

Los materiales son: ladrillo y mármol.

Construyen villas y palacios

ESCULTURA:

El desarrollo de la escultura tendrá lugar en Florencia.

CARACTERÍSTICAS:

- Placer estético, el tema principal será el hombre fundamentalmente desnudo, preocupación por la anatomía, triunfo del retrato con grandes dosis de realismo y están hechas para ser vistas por lo que lo representan en una posición frontal. Su exponente máximo es Miguel Ángel

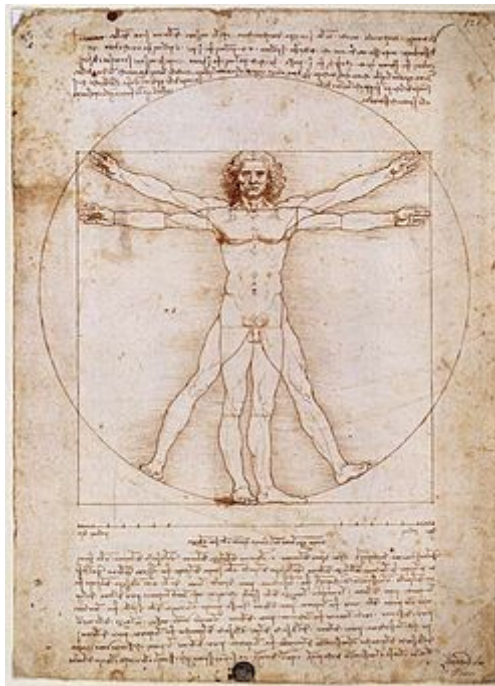
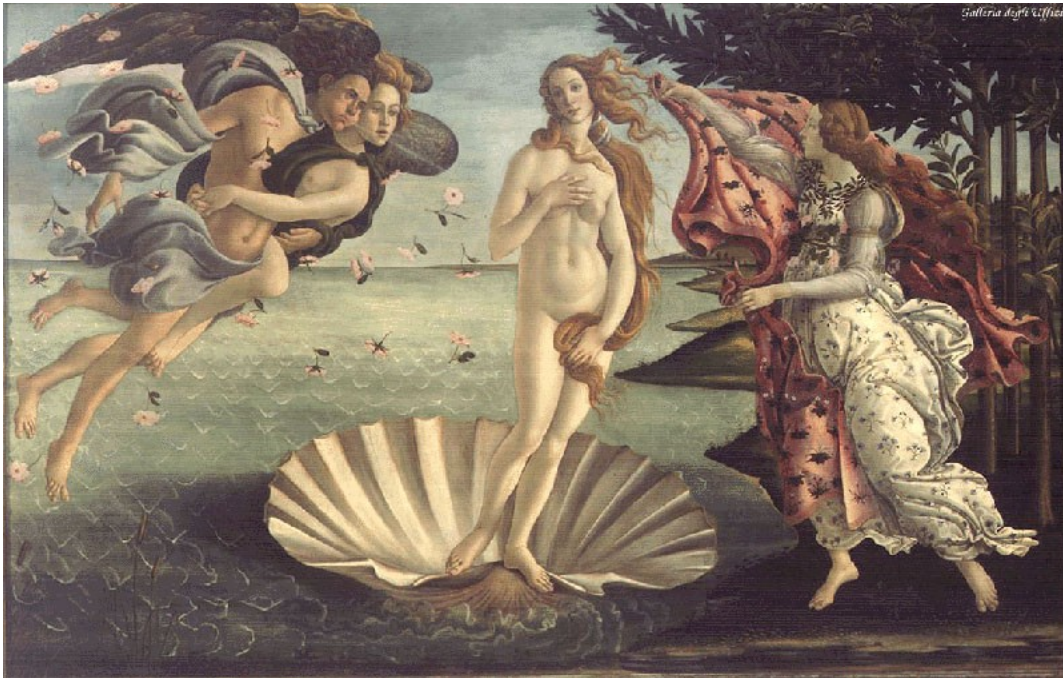
PINTURA:

Imitan la naturaleza, presta atención a la profundidad (adelantando o retrasando las figuras), a la expresividad (optando por el naturalismo) y al movimiento.

Para la representación científica del espacio aplican un sistema de proporción y el canon y la perspectiva.

La temática es religiosa, el retrato y la mitología.

Las principales técnicas son el fresco y el temple

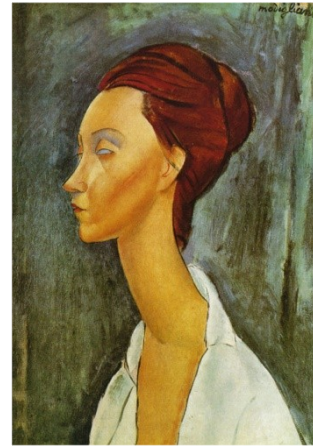

MANIERIMO:

PUNTO DE PARTIDA:

Se desarrolla en un momento de disturbios políticos, económicos, científicos y religiosos que, de algún modo, hacen entrar en crisis el optimismo del hombre renacentista.

Manierismo proviene de la palabra manera, que significa modo de pintar o de esculpir (estilo).

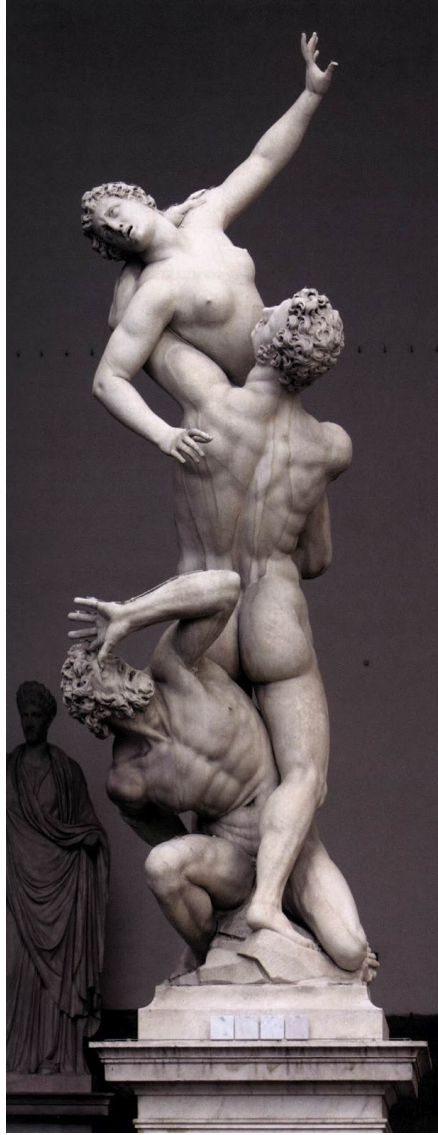

En este período asistimos a la muerte de los artistas más importantes del Renacimiento. Sólo sobrevive MIGUEL ÀNGEL.

Ahora el hombre pierde seguridad sobre sí mismo, vive la angustia generada por la tensión entre la vida y fe, entre miseria y grandeza.

CONCEPTO FORMAL:

- Maneja formas y temas del clasicismo ordenándolas, relacionándolas y complicándolas buscando nuevas expresiones de belleza.
- Es decir la belleza, armonía, serenidad son contrastadas por la distorsión, la extravagancia, tensión y deformación).
- Hay autores que definen el manierismo como conjunto de formas opuestas a las clásicas, el artista utiliza formas rebuscadas especialmente en la figura humana, acentuando su alargamiento.
- Es el paso de lo táctil a lo visual. Abandono de la forma para entrar al color
- La figura humana sigue siendo su base, como se refleja en la presencia de retratos, los desnudos, sinuosidad y formas serpentina tas.
- Es un arte con multitud de tendencias : irreales y abstractas
- Recursos del color
- Marcos estrechos y fondos oscuros

BARROCO:

PUNTO DE PARTIDA :

Es un tiempo en el que el hombre busca nuevas formas de vida , se mira al pasado con añoranza y hasta con nostalgia, es un arte que manifiesta un retorno a la espiritualidad.

El arte adquiere su verdadera función : servir al pueblo. Esta tendencia se manifestará en la arquitectura de numerosas iglesias, dando respuestas a la nueva espiritualidad. La arquitectura , la escultura y la pintura son consideradas como medio de enseñanza de las fieles.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- En pintura, el color antes que la línea, ya que ésta delimita contornos y el color sugiere, busca la vida , la atmósfera , la luz , el movimiento y Extravagancia. (CARAVAGGIO) claroscuro y formas abiertas

- En arquitectura , busca la espectacularidad, recurre a la línea curva y ondulada. Lujo y riqueza, atención en la fachada principal, decorada llamativamente, los espacios interiores son tendentes a la grandiosidad.

- En escultura : es la escultura del movimiento frente al equilibrio y reposo del renacimiento y la tensión del manierismo. Expresión grandiosa y monumentalista con carácter urbano(plazas, retratos ecuestres y fuentes) y funerario. Es por lo tanto , una escultura cargada de contenidos pasionales muy preocupada por la representación de la realidad.

Empleo de materiales como bronce, mármol y madera policromada.

Temática variada, abunda la temática de la muerte con carácter dramático y pasional.

ROCOCÒ:

CONCEPTO:

Creación francesa, sus características más destacadas son la gracia, la fragilidad y la gracia.

Este estilo es una respuesta al desarrollo de la ciencia y la tecnología.

En esta etapa la mujer adquiere un gran protagonismo, ya que organiza y participa de reuniones.

CONTEXTO HISTÒRICO:

Será el arte de la sociedad aristocrática.

Tendencia a expresarse en interiores decorativos. Quizás por ello es considerado arte de salón.

- Expresiones mobiliarias (muebles, adornos de bronce, formas flexibles, patas onduladas, respaldos y tapicería llamativa.)
- Expresiones decorativas y utilitarias en cerámica, cristal y orfebrería, en cerámica las vajillas, jarrones, relojes, en cristalería las fábricas de murano.
- La pintura y al escultura son de temática doméstica y urbana.

ARQUITECTURA:

Construcciones de dos pisos, se sustituye el ladrillo por la piedra
Lo importante es la distribución de interiores, decoración del espacio interno,
inundándolo de luz, color, elegancia y de movimientos ondulantes.

ESCULTURA:

Monumentos sepulcrales y estatuas conmemorativas.

PINTURA:

Cansados de la rigidez y la norma y la simetría, realizan cuadros más pequeños, de escenas galantes o temas de género con tonalidades más claras

NEOCLASISMO

(camino hacia el arte contemporáneo)

CAMBIO SOCIAL:

La nueva clase social, la burguesía, adoptará al neoclásico como su arte y como la expresión de la derrota de la aristocracia.

CARACTERÍSTICAS:

El rococó y el barroco serán reemplazados por un estilo basado en el redescubrimiento de la antigüedad clásica.

Es un arte nuevo, sereno y equilibrado. Busca la pureza, luminosidad, equilibrio y fidelidad a las artes del pasado.

Su idea será el modelo artístico griego, es el primer arte no cristiano. Su centro es la inteligencia

ARQUITECTURA:

- Simplicidad espacial y compositiva
- Desarrollo de fachadas estáticas y pórticos de columnas
- Nuevos materiales como el cemento y el hierro

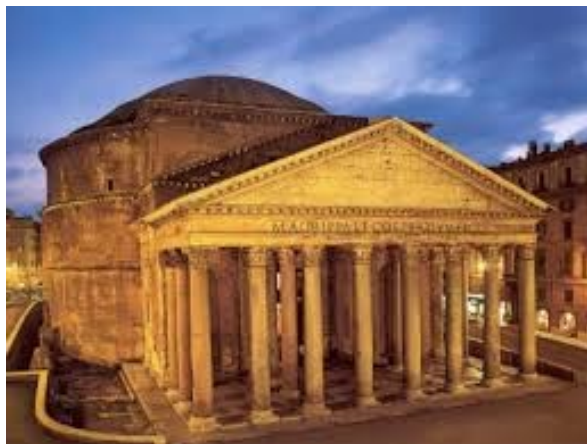
FUENTES DEL ARTE NEOCLÁSICO

GRECIA:

- LA COLUMNA COMO SOPORTE
- EMPLEO DE FRONTONES CON ESTATUAS
- DESARROLLO DEL ORDEN JÓNICO

ROMA:

- SENTIDO ESPACIAL UNIFICADO
- EMPLEO DE LA CÚPULA

ESCULTURA:

- Empleo del mármol blanco.
- Imitación a la antigüedad y razonamiento intelectual de la belleza.
- Técnicas de retrato, bulto redondo y bajo relieve , síntesis de pintura y escultura
- Se elimina toda temática relativa a la emoción, sentimiento o pasión
- Se dejan los movimientos violentos, escorzos , para ser sólo un plano frontal
- El artista ya no se forma con la naturaleza, sino sobre la historia. De ahí que restauren estatuas o bien copiarlas.

PINTURA:

El arte se aprende como una materia de enseñanza en escuelas y academias. Frente al barroco se prefieren composiciones sencillas , centradas y sin contrastes lumínicos. Se prefiere el dibujo al color, por ello los colores son sobrios.

ROMANTISIMO:

CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS:

Fue un proceso lento que se gestó cuando se iniciaba el gusto por lo exótico lo pintoresco, por la visión intimista del paisaje y de la relación sentimental del artista y sus temas.

Ideología:

- Ideas revolucionarias, declaraciones de derechos etc.
- Recuperación de los valores históricos tradicionales
- Inestabilidad de regímenes políticos
- Exaltación del sentimiento: pasión amorosa, religión y muerte

Artes figurativas:

- Rupturas con los convencionalismos neoclásicos.
- Recuperación del color frente al dibujo. El color expresa la personalidad del artista.
- Diversidad de escuelas
- Compromiso histórico: temas de guerras o desastres.
- Composiciones dinámicas y luces vibrantes
- Predominio de las artes figurativas más receptivas al sentimiento que a la arquitectura, tradicionalmente portadora de los valores del pasado
- También se realiza una pintura de paisaje

