HISTORIA DEL ARTE — UNIDAD 1 *Teoría, origen y función del arte · Análisis e interpretación*

2.º Bach
Historia del Arte

Paleolítico superior	Antigüedad clásica	Edad Media	Renacimiento (s.XV-XVI)	S. XVIII-XIX	S. XX-XXI
Primeras obras de arte (−40 000 a.C.)	Arte como mímesis (Platón, Aristóteles)	Arte al servicio de la fe	Artista = intelectual; belleza = armonía	Arte por el arte; Romanticismo; Realismo	Vanguardias; arte digital; IA

¿QUÉ ES EL ARTE?

- Toda producción humana que busca generar una emoción estética.
- Tres elementos esenciales:
- · El ser humano (creador y contemplador).
- · La civilización (el arte es su producto más elaborado).
- · La naturaleza (transformada creativamente, nunca copiada).
- No hay definición única: cambia con cada época y cultura.

DEFINICIONES A LO LARGO DE LA HISTORIA

- Mímesis (Antigüedad): el arte imita la realidad visible.
- Expresión de lo bello (Renacimiento → s. XIX): proporción y armonía.
- Expresión individual (Romanticismo): el genio y sus emociones.
- Ruptura y experimentación (Vanguardias s. XX): el dadaísmo niega el arte como categoría.

ORIGEN DEL ARTE

- Paleolítico superior (hace ~40 000 años): pinturas rupestres y escultura.
- Altamira (Cantabria), Lascaux (Francia), El Castillo (Cantabria).
- Blombos (Sudáfrica): indicios simbólicos de >70 000 años.
- Hipótesis de la función paleolítica:
- · Mágico-religiosa (representar = poseer).
- · Comunicativa (transmitir información territorial).
- · Social e identitaria (cohesión del grupo).

LA HISTORIA DEL ARTE COMO DISCIPLINA

- Fundador: Johann Joachim Winckelmann (1717-1768).
- Obra clave: Historia del arte en la Antigüedad (1764).
- Objeto: estudia las obras en su contexto histórico, social y cultural.
- Dos dimensiones en toda obra:
- · FORMA: materiales, técnica, composición, color, estilo.
- · CONTENIDO: mensaje, simbolismo, función social.

FUNCIONES DEL ARTE

- Religiosa y mágica: cuevas paleolíticas, pirámides, catedrales.
- Política y propagandística: faraones, emperadores, totalitarismos s. XX.
- Conmemorativa: arcos de triunfo, retratos funerarios, mausoleos.
- Estética y decorativa: «arte por el arte» desde el Renacimiento.
- Social y de cohesión: identidad de un pueblo, monumentos nacionales.
- Económica: mercado del arte, turismo cultural, industrias creativas.

FUNCIÓN DEL ARTE POR ÉPOCAS

- Antigüedad: funciones religiosas, política y conmemorativa integradas.
- Edad Media: arte = Biblia de los pobres (Gregorio Magno). Arte al servicio de la fe.
- Renacimiento: artista = intelectual. Proporción, belleza, armonía neoplatónica.
- S. XVIII (Kant): belleza = fin en sí misma → «arte por el arte».
- Romanticismo s. XIX: emoción, lo sublime, lo individual.
- Realismo s. XIX: función política y crítica (denuncia social).
- Vanguardias s. XX: ruptura total; Ernst Fischer → el arte permite comprender la realidad.
- S. XXI: arte digital, redes sociales, IA → nuevas preguntas sobre autoría.

ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA

- Técnica y soporte: materiales empleados.
- Composición y estructura: equilibrio, dinamismo, simetría.
- Línea y forma: rectas/curvas, nítidas/difusas.
- Color y luz: temperatura, claroscuro, contrastes.
- Espacio y perspectiva: profundidad, perspectiva lineal/aérea.
- Movimiento y ritmo: estatismo o dinamismo visual.

ICONOGRAFÍA E ICONOLOGÍA

- Iconografía: identifica personajes, escenas y símbolos.
- Iconología (Panofsky, 1939): tres niveles:
- 1. Preiconográfico: qué vemos (descripción).
- 2. Iconográfico: qué representa (identificación).
- 3. Iconológico: qué significa en su contexto.

EL CONCEPTO DE ESTILO

- Estilo = modo particular de hacer (artista, escuela, época, región).
- Fases de evolución del estilo:
- · Arcaica: dominio técnico incipiente; formas esquemáticas.
- · Clásica: máximo equilibrio y perfección.
- · Manierista: crisis del clasicismo; exageración y artificio.
- · Barroca: dinamismo, emoción, realismo extremo.

EL MUSEO Y LA PERCEPCIÓN DEL ARTE

- Primeros museos públicos: s. XVIII (Louvre, 1793).
- El museo descontextualiza las obras: las aleja de su función original.
- Consecuencia positiva: democratización del arte (patrimonio de todos).
- Debate actual: restitución de obras (frisos del Partenón, arte africano).

Winckelmann (1764)	Duchamp, Fuente (1917)	Panofsky (1939)	Fischer (1959)	Guggenheim Bilbao (1997)	IA y arte (2022)
Funda la Historia del Arte como ciencia	El ready-made cuestiona qué es el arte	Método iconológico: 3 niveles de análisis	De la necesidad del arte	"Efecto Guggenheim": arte y economía	Théâtre D'Opéra Spatial gana concurso EE.UU.