

Temario de oposiciones

GEOGRAFÍA E HISTORIA III

Sergio Calvo Romero

Temario de opciones

GEOGRAFÍA E HISTORIA III

Sergio Calvo Romero

Edición, 2022. Revisado en 2024

Autor: Sergio Calvo Romero

Edita: Educàlia Editorial

Imprime: Grupo Digital 82, S. L.

ISBN: 978-84-126329-4-1

Depósito Legal: en trámite

Printed in Spain / Impress en España.

Todos los derechos reservados. No está permitida la reimpresión de ninguna parte de este libro, ni de imágenes ni de texto, ni tampoco su reproducción, ni utilización, en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico o de otro modo, tanto conocida como los que puedan inventarse, incluyendo el fotocopiado o grabación, ni está permitido almacenarlo en un sistema de información y recuperación, sin el permiso anticipado y por escrito del editor.

Alguna de las imágenes que incluye este libro son reproducciones que se han realizado acogiéndose al derecho de cita que aparece en el artículo 32 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de la Propiedad intelectual. Educalia Editorial agradece a todas las instituciones, tanto públicas como privadas, citadas en estas páginas, su colaboración y pide disculpas por la posible omisión involuntaria de algunas de ellas.

Educàlia Editorial

Avda. de las Jacarandas 2 loft 327 46100 Burjassot-València

Tel. 960 624 309 - 963 768 542 - 610 900 111

Email: educaliaeditorial@e-ducalia.com

www.e-ducalia.com

ÍNDICE

Tema 55. Teoría y función del Arte. Análisis e interpretación de la obra de Arte

Tema 56. El arte clásico: Grecia y Roma

Tema 57. El arte románico

Tema 58. El arte islámico

Tema 59. El arte gótico

Tema 60. El arte del Renacimiento italiano y su influencia

Tema 61. El Arte barroco

Tema 62. Velázquez y Goya en su contexto histórico.

Tema 63. Las Artes Plásticas del impresionismo a la abstracción.

Tema 64. La arquitectura en los siglos XIX y XX. El modernismo.

Tema 65. Picasso, Dalí y Miró en su contexto artístico.

Tema 66. Interdependencias y desequilibrios en el mundo actual. Desarrollo y subdesarrollo. Desarrollo sostenible.

Tema 67. Análisis de la Constitución Española de 1978.

Tema 68. Organización económica y mundo del trabajo. La inflación, el desempleo y la política monetaria

Tema 69. Regímenes políticos y sus conflictos internos en el mundo actual. Principales focos de tensión en las relaciones internacionales

Tema 70. Medios de comunicación y sociedades de masas

Tema 71. Revolución científico-técnica en el siglo XX: Las nuevas tecnologías y sus implicaciones socio-económicas.

Tema 72: Cambio social y movimientos alternativos. Feminismo, pacifismo y ecologismo

Contenidos

1. INTRODUCCIÓN
2. EL ARTISTA
3. TEORÍA Y FUNCIÓN DEL ARTE
4. TEORÍAS DEL ARTE
5. FUNCIÓN DEL ARTE
6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE UNA OBRA DE ARTE
7. CONCLUSIONES
8. BIBLIOGRAFÍA
9. LEGISLACIÓN
10. ANEXO

1. INTRODUCCIÓN

Llegar a definir el arte es algo que resulta imposible de acuerdo con Calvo Serraller, dado que cada definición solo es válida para un momento histórico. La dinámica de cambios que tiene el arte hace que su definición cambie según lo haga este. La definición clásica dice que el arte es atemporal y normativo, por lo tanto tiene un ideal de belleza que debe alcanzarse. Así el arte griego ha sido insuperable y después solo se pretendía recuperarlo. Según Dino di Formaggio "arte es todo lo que el hombre llama arte". Nos conformamos con una definición genérica de obra de arte: la obra de arte es una manifestación del espíritu hecha por el hombre que adquiere forma sensible a través de una técnica. Malraux llamó artista al hombre que crea formas y artesano a quien las reproduce.

El Arte es una necesidad esencial de la humanidad. Todos los seres humanos necesitan sentirse cómodos consigo mismo y con el lugar donde habitan así que estructuran sus actividades conforme a criterios más o menos estéticos. No obstante debido a la dificultad de definir que es estético; lo razonable es suponer Arte como una actividad humana intimamente ligada a la expresión / comunicación o a los sentimientos de algún tipo.

2. EL ARTISTA

El hombre para comunicarse ha utilizado signos, y uno de estos códigos de signos es el arte. El arte es, por tanto, una tendencia innata en el hombre. La obra del arte es producto de la elaboración del hombre. Lo primero que hay que tener en consideración entonces es los **condicionantes** que tiene el artista a la hora de producir obras: el modo de ser del artista, la naturaleza, la circunstancia histórica en la que vive.

El primer condicionante de la obra de arte es la **personalidad** del artista. La soledad propia del artista empuja al creador a establecer un dialogo con la obra con lo que la influencia así es mutua. Los estudios de Rudolf Wittkower se centran en la personalidad de los artistas, que en muchos casos se puede llegar a conocer a través de las obras que realizan. La **destreza técnica** sería otro condicionante, alterado por los avances del momento que pueden variar notablemente la forma de transmitir el mensaje artístico.

El segundo condicionante es **la circunstancia histórica** en que vive el artista. El artista vive y trabaja en una época, y no puede sustraerse a su influencia. El pensamiento del momento forzosamente influye en la creación artística. Se deja traslucir en los temas, como sucede en la pintura realista francesa del siglo XIX o más claramente en el Goya de la Guerra de Independencia. En este sentido está condicionado por la **sociedad en que vive**. El artista es un ser social, que vive de los encargos que le hace una clientela. Los clientes muchas veces imponen sus gustos, o los de la clase social dominante. Desde el siglo XIX las cosas han cambiado, pues el cliente es casi siempre anónimo. Las ideas y valores que nutren la obra de arte surgen de la educación y las vivencias sociales. Llevando al extremo el condicionante social, Fisher dice que el arte otorga expresión simbólica a los pensamientos y deseos de una sociedad, y Hauser que la obra artística es una expresión colectiva.

3. TEORÍA Y FUNCIÓN DEL ARTE

El Arte moderno (actual) se halla en el proceso de encontrarse a si mismo. Desde la aparición de las vanguardias a principios del siglo XX, se han roto totalmente los esquemas y en cierto sentido ha avanzado la posmodernidad. La posmodernidad, doctrina filosófica que duda de todo, plantea cuestiones serias sobre la herencia racional de la Ilustración en las llamadas ciencias humanas. Este fenómeno es un hecho consolidado en el terreno artístico desde hace bastante tiempo¹.

¹Kuspit, Donald.: (2005) *The End of Art*. State University of New York, Stony Brook. Este autor fue entrevistado por el país el 19 de febrero de 2005.

El cuestionamiento de todo ha hecho que el Arte no tenga que estar unido con nada. Ya no se puede definir ni por la belleza, ni la figuración, la armonía, el entendimiento del espectador o incluso con la expresión voluntaria o consciente del artista. Cada vanguardia ha roto algunos de las bases en las que se había basado el Arte tradicional hasta dejar en el aire preguntas importantes ¿Qué es Arte?. ¿Es Arte un bote de mierda enlatada enviada a la Tate Gallery en Londres²? ¿Y fetos abortados?

Por esa razón la pregunta ¿Qué es el Arte? sigue sin tener respuestas o por lo menos las respuestas que teníamos ya no nos valen. De hecho cada autor define lo que es Arte a menudo con frases ingeniosas que a la postre no solucionan el problema. Dino di Maggio diría que es Arte todo lo que el hombre llama Arte, Gombrich sostendrá que *“El Arte es lo que hacen los artistas”*, Adorno dirá *“Es evidente que en el Arte nada es evidente”*. La respuesta no es fácil ni mucho menos. L. Tolstoi intentó responder a la pregunta a finales del siglo XIX. Para él el Arte en sentido amplio impregna toda nuestra vida, en sentido estricto es alguna de sus manifestaciones. *“es un medio de comunicación entre los hombres (que los une en un mismo sentimiento), indispensable para la vida y para el progreso por la senda del bien de cada individuo y de la humanidad en su conjunto”*³. Otros como Burke, Reynolds, Kant, Diderot y Delacroix hablarán de *“lo sublime”* como aquello que define el Arte, el problema es que es un término que se acerca casi a la experiencia religiosa⁴ y depende obviamente de cada persona.

¿Qué marca o caracteriza una obra de Arte? En este aspecto sí que se pueden dar algunas respuestas. Principalmente la obra de Arte está ligada a la personalidad del artista que desarrolla su creatividad y su técnica en aquello considerado artístico para la sociedad donde vive. La obra de Arte está dentro del contexto de las ideas intelectuales de la época y de las circunstancias sociales. Si la creatividad del artista trasciende su tiempo y su espacio muy probablemente, o como mínimo, será marginado por sus coetáneos. Finalmente la obra de Arte está definida por las posibilidades técnicas de la época, cada momento tiene unas posibilidades que no puede trascender.

4. TEORÍAS DEL ARTE

Una teoría es un modelo explicativo de la realidad que en este caso es la obra de Arte. Las teorías son instrumentos revisables y cada teórico e historiador del Arte realiza sus propias aportaciones. Por otra parte estos autores se encuentran ellos mismos encuadrados en las grandes corrientes de pensamiento de su época con lo que se les puede asimilar fácilmente a las mismas.

a. LOS INICIOS

² La obra más conocida es la *“Merda d'artista”* de Piero Manzoni (1961)

³Tolstoi, Lev N.: (2007) *¿Qué es el arte?*Eunsa, Pamplona. (original de 1898). P. 66

⁴ De hecho, fue uno de los argumentos de Chateaubriand para defender al cristianismo de los ataques racionalistas de la revolución francesa. Chateaubriand (1768-1848) *El genio del cristianismo* (1802)

El primer texto canónico de la Historia del Arte es la “Vida de Artistas” del artista italiano Giorgio Vasari que describió las vidas de los principales artistas del Renacimiento. El enfoque de Vasari es biográfico, un método simple pero que tiene la ventaja de proporcionar mucha información sobre gran cantidad de artistas del momento. Vasari definió cuando empezaba el Renacimiento y cuando acababa la edad media.

Las primeras teorías globales nacieron en el siglo XVIII de la mano del neoclasicismo. Su principal representante es **Jacob Winckelmann** que con su obra “Historia del Arte en la antigüedad” marca el comienzo de la disciplina de la Historia del Arte. Este autor alemán pertenecía al movimiento ilustrado (1764) y ostenta la primera cátedra de Arte. Es también un teórico del neoclasicismo y se encuentra fascinado por el Arte griego. Se ha dicho que Winckelmann supera el método biográfico a través de la investigación estética. Para el alemán el Arte está unido a idea de belleza que es lo que ha de ser estudiado.

	Pensamiento artístico	Pensamiento global
Vasari	Vidas de artistas. Renacimiento	Humanismo italiano
Winckelmann	Historia del Arte. Neoclasicismo	Pensamiento ilustrado

b. EL NACIMIENTO DE LOS MUSEOS Y EL ATRIBUCIONISMO

En este mismo periodo nacen los primeros catálogos razonados de obras de Arte que nacen del proceso de investigación ligado a las colecciones particulares de nobles y reyes. El punto de inflexión fue la Revolución francesa que el 10 de agosto de 1793 abrió el Palacio del Louvre al público. Coetáneamente Clemente XIV abre el primer museo Vaticano: Pío Clementino. En 1795 se abre la Galería de los Uffizi; en 1801 el museo del Louvre definitivamente; 1808, el Rijksmuseum en Ámsterdam y en 1819 el museo de El Prado. Cada monarca de un gran reino, como herencia de un espíritu ilustrado, es consciente de que sus colecciones no pueden ser sólo para él mismo sino que tienen que estar abiertas al público.

Los primeros catálogos, que son llamados inventarios, constituyen uno de los orígenes esenciales de la Historia del Arte. Los conocedores de Arte deben determinar los objetos “museables” valiosos y ese calificativo dependerá de su vinculación a autores conocidos. Por esa razón las tareas principales de los conocedores son: determinar autoría y cronología. Este hecho impedirá la compra de falsificaciones por parte de los museos y prestigiará sus colecciones, por esa razón esta metodología es conocida como **atribucionismo**.

c. LAS GRANDES TEORÍAS DEL SIGLO XIX

En un plano más teórico el filósofo Hegel escribe una obra sobre estética en 1832. Este autor distingue entre lo bello natural y lo bello artístico a lo que da un estatus superior. En el bello artístico está presente el espíritu (Geist) de libertad del artista creador. El arte lo divide en simbólico, clásico y romántico. En el primer tipo la forma es diferente al contenido, en el segundo forma y contenido coinciden, el romántico se caracteriza por su interioridad y subjetividad. Otros autores independientes que tuvieron gran influencia en su tiempo son **Jacob Buckhard** que escribe sobre “*La cultura del Renacimiento en Italia*” (1860) e **Hypolite Taine** con su libro la “*filosofía del Arte*” (1890). Estos autores en cierta forma considera el estudio de la Historia del Arte como una Historia de la Cultura.

Existen por otra parte autores que se agrupan en torno a modelos teóricos de análisis del Arte. En primer lugar se encuentra el **método filológico**. Este tipo de enfoque divide la Historia del Arte en estilos en los que se integran los artistas, estos estilos responderían a unas características tipo. En la misma línea de análisis se encuentra también la **Escuela Formalista** que explica el Arte con referencia a los aspectos formales, se conoce también como “Escuela de Viena”. El principal representante es **Alois Riegl** (1858 – 1905) que se interesó por los llamados periodos de transición como el barroco, entonces despreciado. Destaca en

Alemania **H. Wöfflin**⁵ que realiza una Historia del Arte sin nombres y no califica las épocas, este autor distingue entre el nivel formal de la obra de arte y el nivel significativo. Para él el cambio de forma implica necesariamente un cambio de mentalidad. En Francia el formalismo está representado **H. Focillon** que sistematiza cada estilo en 4 fases: experimental, clásica, refinamiento y barroca. La Escuela Formalista tiene su paralelo en Historia en la sociología y la Historia Positivista, que hacía gran hincapié en la recopilación de datos y en la erudición. A pesar de ser hegemónica se vio superada por otras tendencias que tienen lugar a finales del siglo XIX: la historia del Arte como una historia de la Cultura (Jacob Burckhardt, la historia del Arte como historia social (Marx, Engels) y la historia del Arte como historia del espíritu (Wilthem Dilthey y Max Dvorak).

	Pensamiento artístico	Pensamiento global
Hegel, Burckhardt	Historia de la cultura	Romanticismo, Nacionalismo, idealismo alemán
Riegl, Wöfflin	Historia de la forma estética	Positivismo, Racionalismo. Escuela francesa

d. ICONOGRAFÍA, ICONOLOGÍA Y LA ESCUELA DE VIENA

A principios del siglo XX aparece la llamada **Escuela Iconográfica o iconológica** que estudia que figuras aparecen y como están representadas. La iconografía describiría la imagen, la iconología la comprendería. Esta escuela relaciona la imagen con el entorno – socio cultural, a menudo el mismo temas aparece de forma diferente según la época. Por ejemplo **E. Panofsky**⁶ considera el Arte Gótico como herencia del método escolástico. Su obra sobre el Abad Suger y la iglesia de San Denis es particularmente interesante⁷. Esta escuela considera que existe una relación intensa entre forma y significado, y la forma y el contenido. De esta forma siempre se repiten dos constantes. La primera es la copia los motivos de la antigüedad y la segunda es que se cambia el significado. En ocasiones se copian sin entenderlo como pudo pasar en el Renacimiento. El método iconológico necesita conocer entonces el resto de expresiones culturales del tiempo de la obra estudiada, principalmente las literarias. Otro autor que siguió esta metodología fue el alemán de origen judío **Aby Warburg**.

Sin estar enclavado en ninguna escuela en particular, **H. Gombrich**⁸ (1909 – 2001) es uno de los historiadores del Arte con más prestigio. En sus inicios se le considera heredero de la Escuela de Viena, para este autor el Arte es la expresión de las sociedades en el tiempo. Se basa en varios métodos como la iconología, psicoanálisis o simbolismo personal de artista, psicología de las formas y el método popperiano⁹. Su principal aportación está en tomar en cuenta la percepción del artista y del espectador.

e. LAS APORTACIONES DEL MARXISMO Y DEL PENSAMIENTO SOCIAL

En cuarto lugar está la **Sociología del Arte** que plantea la estrecha relación entre el Arte y la sociedad, esta escuela tiene gran relación con la Historia Social. **A. Hauser** es el más conocido representante de esta tendencia,¹⁰ insiste en la profunda relación entre las sociedades y el Arte que producen y en el fondo socioeconómico de muchas obras artísticas. **Pierre Francastel** por su parte divide la Historia del Arte en 3 épocas dependiendo del público al que van dirigido: A toda la comunidad, a una clase social o a los intermediarios como son las casas de Arte, los marchantes o los museos. Los historiadores del Arte que se

⁵Wöfflin, H.: (1961) *Conceptos fundamentales de la historia del Arte*. Espasa – Calpe, Madrid.

⁶Panofsky, E.: (1976) *Estudios sobre iconología*. Alianza Universitaria, Madrid. Otra obra interesante que refleja el método es Panofsky, Erwin.: (1998) *Los primitivos flamencos*. Cátedra, Madrid.

⁷Panofsky, E.: (2004) *Abad Suger. Sobre la Abadía de Saint Denis y sus tesoros artísticos*. Cátedra, Madrid.

⁸Gombrich, E. H.: (2003) *Historia del Arte*. Debate, Madrid.

⁹ Karl Popper es un filósofo británico que se caracteriza por aplicar a la ciencia el principio de falsabilidad, entendiendo el mismo como la renovación constante de una disciplina mejorando o negando las tesis anteriores.

¹⁰Hauser, A.: (1977) *Introducción a la historia del Arte*. Guadarrama, Madrid.

enmarcan dentro de este modelo estudian principalmente el papel de los museos, la publicidad y el marketing en la promoción de nuevos artistas y formas de Arte. Los críticos de la sociología del Arte consideran que lo que están haciendo en realidad macrosociología.

f. LAS APORTACIONES DE LA PSICOLOGÍA

En quinto lugar la psicología del Arte ha estudiado la obra de Arte desde el autor (**Huygue**). Esta escuela obviamente insiste en que la personalidad del autor influye y marca su composición artista de manera fundamental, los casos de Van Gogh y Dalí son paradigmáticos. Un enfoque más original es aquel que estudia la psicología de el receptor (Escuela Gestalt) , aquel contempla la obra de Arte. La teoría de la Gestalt sostiene que sólo cuando la percepción se asimile a una elaboración activa podrá interpretarse como fundamento para la creación o experimentación artística. Arte y percepción se encontrarán en la medida en que se conciben no como un mero registro o reproducción sino como procesos de elaboración. En definitiva este enfoque estudia como la obra de Arte impacta e influye en aquellos que la contemplan. Este modelo tiene como principal figura a **R. Arnheim**.

g. OTRAS TENDENCIAS

El Estructuralismo o semiología del Arte enfoca su estudio desde los conceptos de estructura y signo, de forma muy parecida a como se estudia el lenguaje. De esta forma el Arte es otra forma de comunicación que tiene un lenguaje propio en cada época. Por esa razón si no se conoce el vocabulario del Arte no es posible comprender las manifestaciones artísticas de una época. En Alemania la semiología del Arte generó en un modelo conocido como Strukturforschung. Los principales representantes de esta tendencia son **Charles Morris, Jan Mukarovsky y Umberto Eco**.

Finalmente existen actualmente otras propuestas en forma de últimas tendencias. Entre ellas está la llamada **Historia de la Percepción, la Cultura visual o la Antropología del Arte**. Otra forma de estudiar el Arte sería hacerlo desde una historia de las ideas estéticas.

5. FUNCIÓN DEL ARTE

La obra de Arte es un hecho histórico en sí mismo, tiene una forma y una función dependiendo de la época. La función haría referencia a ¿para que sirve una obra de Arte?. En ocasiones la función es estética, la obra de Arte corresponde al idea de belleza de la época y es considerada hermosa, puede incluso crear un canon de belleza como fue el caso de Policleteo o Praxíteles, de sus obras se han encontrado copias por todo el Mediterráneo. Esta idea de belleza en el mundo clásica estaba intimamente relacionada con la armonía o proporción. Con la llegada del cristianismo y el neoplatonismo comenzó a asociarse al mensaje, la obra era hermosa si el interior o el mensaje lo era. Posteriormente se asoció a la idea de lo sublime.

En otros momentos la función del Arte es educativa. Puede ser en un plano historicista como en el caso del romanticismo del siglo XIX que creaba símbolos nacionales (Delacroix), en un contexto de educación de la ciudadanía en valores éticos (La muerte de Sócrates de David) o tener una función catequética como es el caso de muchos relieves y pinturas de las iglesias destinadas a un público iletrado. Las imágenes, simplificadoras, son mucho más fáciles de comprender que la palabra escrita, mucho más compleja y abstracta.

También es muy común la función simbólica del Arte en donde este se constituye en símbolo o proyección del poder dominante en una comunidad, región o país. La Sainte Chapelle o el Palacio de Versalles mostraban a propios y extraños el poder y la majestad de los reyes de Francia. Hoy en día el fenómeno es parecido. Son los críticos, los grandes comisarios de las exposiciones de los museos, los editores, los medios de comunicación y otros los que generan que la obra de una artista se valore. Tom Wolfe define a este grupo de personas o instituciones como Culturburgo o “le beau monde”. Joseph Heath indica que “el buen gusto es un nivel posicional. El hecho de que una persona lo posea implica que muchas otras carezcan de él... cuando un

bien sirve como símbolo de distinción, significa que al menos una parte de su valor procede de su exclusividad¹¹”

El Arte también tiene una función estimuladora, busca crear una sensación en el espectador, bien simples o de tipo religioso como sucederá con la imaginería castellana del barroco. Estas estatuas de madera despertarán la emoción o el recogimiento de los fieles que las contemplan, en algunos casos incluso servirán en representaciones teatrales. El poder evocador de la obras de Arte se manifiesta en la gran capacidad de atracción de los museos, miles de personas acuden a ellos para ver “in situ” obras que son fácilmente accesibles en la era de la reproducción técnica¹².

Otra función es la configuración de hitos. Principalmente en el caso arquitectónico, decora y limita territorios, identificando y delimitando territorio, ciudades y pueblos. En este caso el estudio de Arte se relaciona con la llamada Geografía de la Percepción. En este caso destaca el llamado “Land Art” que se desarrolla desde este punto de vista.

Finalmente está el tema de como el arte se relaciona con la sociedad en la que nace y se desarrolla. ¿Constituye el arte/la praxis artística una actividad superflua, banal y, en cualquier caso, aislada del resto de actividades humanas o tiene una capacidad transformadora de la misma? Muchos artistas contemporáneos han apostado por el cambio social a través de sus obras. Hasta que punto tuvieron éxito o simplemente fueron producto de su tiempo es algo complejo aunque es cierto que el Arte siempre ha sido una actividad de frontera, que se ha situado en el límite social.

6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE UNA OBRA DE ARTE

Toda obra de Arte es un documento histórico y aporta información al historiador sobre aspectos cotidianos y de las mentalidades de cada época. A menudo constituyen fuentes históricas de primer nivel. La obra de Arte se puede estudiar por su valores estéticos o también en su contexto sociohistórico. Así que los historiadores del Arte han de ir más allá de su forma y su belleza. De esta forma el historiador tiene que valorar su trascendencia, en qué medida una obra se diferencia de otras e influye en el Arte posterior y su calidad técnica.

De forma general el análisis se puede realizar de forma diacrónica, a lo largo del tiempo, o de forma sincrónica, en un momento determinado y en comparación con otras expresiones artísticas o culturales.

a. LA CONTEXTUALIZACIÓN DE LA OBRA DE ARTE

El método es importante en el estudio de una obra de Arte. Como tareas previas estaría informarse sobre el estado de la cuestión en la literatura científica sobre la obra a estudiar. El manual de referencia *Summa Artis* suele ser el primer paso a dar por parte de un historiador, posteriormente en revistas especializadas las cuales son publicadas por museos o universidades. La “galaxia internet” ha cambiado todo esto haciendo mucho más accesibles unos datos que antes solo eran accesibles a un grupo muy reducido.

En un plano paralelo el historiador del Arte debería estudiar documentos coetáneos que nos informen del contexto cercano de la creación de dicha obra. Puede que estos documentos existan en forma de comentarios de observadores, el contrato para la elaboración de la obra, o también que haya sido observada a lo largo de la historia por otras personas. Sobre el contexto general la bibliografía histórica suele ser

¹¹Heath, Joseph y Potter, Andrew.: (2005) *Rebelarse vende. El negocio de la contracultura*. Taurus, Madrid. Pg 145

¹²Walter Benjamin es quien crea este concepto en su ensayo “La obra de Arte en su época de reproductividad técnica” indicando que muchas obras tienen un aura que los nuevos medios están empezando a cambiar. Escribiósuobraen 1934.Benjamin, Walter “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” publicado en Benjamin, Walter.: (1989) *Discursos Interrumpidos I*, Taurus, Buenos Aires.

suficiente aunque resulta útil conocer las mentalidades y símbolos del momento de creación de la obra. A menudo los autores se basan en las obras teóricas de otros más antiguos.

En este campo hay que resolver el problema del porqué ha sobrevivido una obra de Arte a lo largo del tiempo, algunos templos fueron convertidos en iglesias, otros transformados en cal. La estatua de Marco Aurelio sobrevivió porque fue confundida con la de Constantino. En general cada régimen político o época favorece algún tipo de manifestaciones artísticas y margina otras, con lo que estas últimas tienden a desaparecer por abandono. En ocasiones incluso se destruyen las obras de un periodo / gobernante anterior con el fin de castigar su memoria "Damnatio memoriae".

b. LOS LENGUAJES DEL ARTE

El segundo paso es el estudio de la obra de Arte en sus aspectos técnicos, el lenguaje plástico en el que está realizada la obra. La arquitectura, la pintura y la escultura tienen lenguajes muy consolidados, otras expresiones artísticas tienen sus propios lenguajes. En general la Historia del Arte se caracteriza por tener un lenguaje altamente especializado que en muchas ocasiones deriva de términos Artesanales muy antiguos.

En **arquitectura** es importante distinguir entre los elementos sustentantes y los elementos sostenidos. El principal problema de la arquitectura es siempre como sostener la cubierta. A menudo los maestros de obras e ingenieros elaboraron sistemas intuitivos para la creación de grandes espacios interiores algunas veces dichas cubiertas caían bien por fallos en los cálculos, incendios o temblores de tierra. Se suele distinguir entre los sistemas de soporte arquitrabados / adintelados y los abovedados. Entre los detalles técnicos a analizar estaría el estudio de la planta entre las que se encuentra la de cruz latina, cruz griega, basilical y otras. Entre los elementos sustentantes están las columnas que son divididas en órdenes y los muros de diferentes grosores. También están los materiales constructivos analizados en aparejos de sillarejo, sillares, mampostería, ladrillo y otros. También su unión que puede ser en seco o con algún tipo de mortero. En cuanto a la cubierta o cubiertas pueden ser planas o abovedadas en cañón o crucería. En ocasiones los edificios constan de cúpulas que a su vez pueden ser de diferentes formas. Otros aspectos más subjetivos son la luz que penetra en el edificio, el volumen tanto exterior como interior y la proporción y armonía en el edificio. Puede que también algún aspecto de la construcción tenga algún significado simbólico. Finalmente otro aspecto de la arquitectura son las técnicas de construcción que incide en el hecho de cómo se construyó el edificio (rampas, cimbras, ingenios mecánicos), en este campo a veces el historiador básicamente tiene que especular ante la falta de datos fiables.

En la **pintura**, o las Artes del color, el principal problema es como aglutinar el pigmento utilizado y como fijar este en la superficie de forma duradera. Las técnicas son el resultado de la solución de ambos problemas. Las más importantes son el fresco, la acuarela, la aguada o gouache, el temple, el óleo, la encáustica, la pintura acrílica, el mosaico y el vidrio. En cuanto a los soportes la pintura mural se realiza en una pared (de muro). La técnica puede ser: temple, óleo como la Última cena de Leonardo o al fresco, que es la más común. En la pintura al fresco se prepara al muro con una capa de estuco (que debe estar fresca), se pinta sin posibilidad de corrección y se retoca con temple u óleo. La pintura en tabla se realiza en madera preparada con una capa de colas, gelatinas y blancos. La técnica podía ser temple u óleo (Matrimonio Arnolfini – Jan Van Eyck). Finalmente la pintura se puede realizar en tela (lienzo), también tiene que prepararse pero cuesta mucho menos y es más fácil de transportar (también de robar). La pintura en tela (lienzo) se comenzó utilizar en Venecia en el siglo XVI, progresivamente se abandona el temple. Las modernas técnicas de análisis permiten hoy en día descubrir los bocetos y las rectificaciones que hizo el artista.

En lo que respecta a las imágenes un análisis pictórico investigaría el dibujo, que estudia las líneas, el color, la luz, la profundidad, la composición, la profundidad y la concepción del tema. Los temas también serían muchos variando desde los cristianos, mitológicos, históricos, bodegones, paisajes y muchos otros. Las posibilidades son numerosísimas puesto que a menudo se entremezclan.

En la **escultura** los materiales son importantes. Cada uno tiene sus características propias y es trabajado con diferentes técnicas. Se puede trabajar añadiendo material a un núcleo como es el caso del modelado de la arcilla, sustrayendo material de una pieza más grande como sería el caso del esculpido del mármol o trabajar con moldes como es el caso del bronce. En el estudio de las esculturas se deberá estudiar la composición, la masa, los valores visuales y el color. En escultura las obras suelen dividirse entre aquellas que están exentas, es decir pueden ser contempladas desde cualquier punto de vista, y aquellas que se encuentran dentro de algún marco arquitectónico como son los relieves. Otro aspecto importante de la escultura es su localización, cada una de ellas fue pensada para estar en un sitio determinado como una plaza pública (David de Miguel Ángel) o un ámbito más privado.

Técnicas de escultura

Método	Material	Técnica
Añadiendo	Arcilla	Modelado
	Metal	Soldadura
	Madera	Encolado
Quitando	Piedra	Esculpido
	Madera	Tallado
Vaciando		Escayola
		Hormigón
		Metal Plástico

Algunas estatuas estaban policromadas en su momento, de ellas pueden que se conserven restos de pigmento. Estas estatuas pueden representar numerosos temas tanto políticos, mitológicos, cristianos, ecuestres y de otros tipos, además tienen un lugar donde ser colocadas y observadas. El David de Miguel Ángel por ejemplo se situaban en la Plaza de la Signoria en Florencia, después fue trasladado al Museo de la Academia.

Artes decorativas. En esta denominación genérica entran las que se han llamado también artes industriales o artes menores, en contraposición a las mayores antes reseñadas. Desde los tiempos de Riegl hasta nuestros días se han ido revalorizando, siendo objeto de importantes tesis doctorales en las universidades españolas en las últimas décadas. En ellas cobra especial interés el aspecto técnico.

Mueble. El material que se emplea para su construcción es generalmente la madera, si bien hay que distinguir entre macizo (liso o tallado) y chapeado. Se suele incorporar otros materiales para asas, tiradores, o elementos decorativos, que si bien son casi siempre de bronce, también se pueden ver de latón o de plata. Estilísticamente se construyen imitando los modelos arquitectónicos hasta finales del siglo XVIII. Vive su esplendor durante ese siglo y las primeras décadas del siguiente. Se ordenan cronológicamente por el nombre de los reyes, hablándose de un estilo Carlos IV o un estilo fernandino (la época de Fernando VII).

Cerámica. Según el barro empleado y la temperatura de cocción puede ser terracota, mayólica, o loza (cuerpo poroso) o bien porcelana y gres (cuerpo compacto). Según la forma de impermeabilizar: bruñido, vidriado o engobe. La decoración: incisa, en barbotina, pintada, de cuerda seca y arista, en frío. La decoración más importante es la pintada, donde se clasifican los colores en función de las temperaturas de cocción, desde el azul cobalto (1400 °C), al azul, amarillo, verde y púrpura que son de los de alta temperatura (1000-1200 °C), hasta los de baja temperatura como negro y rojo. Por los colores se pueden identificar épocas y localidades debido a que se emplean los materiales de la zona hasta el siglo XVIII.

Platería. Debido a que los metales preciosos están controlados por el Estado desde el origen de este, en la platería se incorpora un elemento que en otras artes no lo hay: las marcas. Lo primero que se debe buscar siempre en un objeto es la marca, debe contener al menos la del platero y la del fiel contraste de la localidad, que acredita la pureza del metal empleado. En Europa hay que distinguir entre objetos civiles y litúrgicos. El material se puede tratar de dos formas básicas: fundido o la mina batida. También se cubre objetos hechos con otro material con chapas de plata. La decoración puede ser grabada, calada, cincelada, filigrana, granulada, sobredorada, etcétera.

Vidrio. Siempre tiene que ser fundido, para darle forma o bien soplado o en molde. Los colores están en función de los distintos óxidos que se añaden a la pasta vítrea en el crisol. Hay que distinguir el cristal de roca, que no es vidrio sino mineral tallado, el vidrio puro, combinación de sílice y potasa o sosa, y el cristal (desde 1675), que añade plomo, obteniéndose mayor dureza, brillo, transparencia y sonoridad. La decoración se diferencia según sea en caliente o frío. En caliente se hace el moldeado y la adición de vidrio, en frío el grabado, tallado (camafeo, diatreta, etc.) y pintado. Las vidrieras merecerían un capítulo aparte, alcanzan gran desarrollo durante el gótico y debe tratarse de manera parecida a la pintura.

C. LA DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El tercer paso del estudio de las obras de Arte, casi tan importante como el resto, es la difusión de las conclusiones en los distintos foros pertinentes. Esto permitirá someter el trabajo a la crítica de otros expertos y al mismo tiempo aportar información a la literatura científica sobre el tema trabajado. Existen en la actualidad bases de datos sobre artículos científicos que permiten consultar todos los trabajos publicados sobre un determinado tema. Para que los investigadores puedan consultar los trabajos se suele añadir un "abstract" en inglés al principio del artículo. Estos artículos son importantes puesto que pueden contribuir positivamente a una posible restauración de la obra de Arte. A menudo los investigadores tienen la oportunidad de presentar sus investigaciones en conferencias y encuentros patrocinados por los museos o universidades. El museo es el lugar de exhibición de las obras de Arte, pero también es un lugar de colecciones, de investigación, de publicación y de restauración. Los museos suelen publicar sus investigaciones respecto a las obras que poseen en forma de catálogos.

Como en el resto de ciencias a veces el sensacionalismo suele acompañar a la investigación puesto que resulta rentable económicamente y permite salir del estrecho círculo de la investigación profesional y científica.

7. CONCLUSIONES

Como ha quedado claro el concepto de Arte está en discusión, sobre todo en lo que respecta al Arte contemporáneo o moderno. Un aspecto a destacar es el papel de los grandes museos a la hora de definir cuales son las grandes obras maestras. A veces una obra no es adquirida por un museo porque es importante, sino que estar en dicho museo es lo que la valora.

Por un lado están quienes critican el Arte de las vanguardias sosteniendo que está totalmente mercantilizado. Para ellos se el Arte contemporáneo se ha de explicar en términos económicos, los artistas se mueven en un contexto de competencia perfecta donde el precio de los productos es bajo, en la medida que uno de ellos consigue distinguir su producto mediante algún proceso de marketing o promoción aumenta exponencialmente el valor económico de su Arte. Estos críticos sostienen que el Arte de las vanguardias tiene cierto paralelismo con el cuento de las ropas del emperador de Andersen. Por otra parte las vanguardias han proporcionado gran cantidad de obras artísticas de gran valor y originalidad, que en todas las épocas ha existido una producción mediocre y que con el tiempo algunos de los que fueron criticados en el pasado se han convertido en verdaderos clásicos.

Estas discusiones son también comunes en otras expresiones artísticas como la música o el cine. En cierta manera han sido positivas en el sentido que han hecho salir a la luz múltiples expresiones artísticas alejadas de los cánones tradicionales. El cómic, el cine, la fotografía, el diseño por ordenador y otras formas de Arte se están haciendo un hueco en el panorama artístico internacional y entre el gran público. Pero eso es otra historia, que deberá ser contada en otra ocasión.

8. BIBLIOGRAFÍA

- Barach, Moshe.: (1995) *Teorías del Arte. De Platón a Winckelmann*. Alianza Editorial, Madrid.
- Benjamin, Walter “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” publicado en Benjamin, Walter.: (1989) *Discursos Interrumpidos I*, Taurus, Buenos Aires.
- Berger, John y otros.: (2006) *Modos de ver*. Gustavo Gili, Barcelona.
- Borrás Gualis, Gonzalo.: (1996) *Teoría del Arte*. Historia 16, Madrid.
- Bozal, V (ed).: (1996) *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*. Visor, Madrid.
- Gombrich, E. H.: (2003) *Historia del Arte*. Debate, Madrid.
- Hauser, A.: (1977) *Introducción a la historia del Arte*. Guadarrama, Madrid..
- Heath, Joseph y Potter, Andrew.: (2005) *Rebelarse vende. El negocio de la contracultura*. Taurus, Madrid.
- Hobsbawm, E.: (1999) *A la zaga. A la zaga. Decadencia y fracaso de las vanguardias del siglo XX*. Crítica, Barcelona.
- Kuspit, Donald.: (2005) *The End of Art*. State University of New York, Stony Brook
- Martín González, J.J.: (1986) *Historia del Arte*. Editorial Gredos, Madrid.
- Panofsky, E.: (1976) *Estudios sobre iconología*. Alianza Universitaria, Madrid.
- Panofsky, E.: (2004) *Abad Suger. Sobre la Abadía de Saint Denis y sus tesoros artísticos*. Cátedra, Madrid
- Panofsky, Erwin.: (1998) *Los primitivos flamencos*. Cátedra, Madrid.
- Ramírez, J.A.: (1996) *Como escribir sobre Arte y arquitectura*. Ediciones Serbal, Barcelona.
- Tolstoi, Lev N.: (2007) *¿Qué es el arte ?*Eunsa, Pamplona. (original de 1898)
- Winckelmann, J.J.: (2000) *Historia del Arte en la antigüedad*. Editorial Iberia, Barcelona.
- Wöfflin, H.: (1961) *Conceptos fundamentales de la historia del Arte*. Espasa – Calpe, Madrid.
- Wolfe, Tom.: (1999) *¿Quién teme al Bauhaus feroz?* Anagrama, Madrid.
- Wolfe, Tom.: (1999) *La Palabra Pintada*. Anagrama, Madrid.

WEBGRAFÍA

- <https://opohispania.com/tema-55-teoria-y-funcion-del-arte-analisis-e-interpretacion-de-la-obra-de-arte>
- <http://lusitaniahistoriadelarte.blogspot.com/2009/01/tema-55-teora-y-funcin-del-arte-anlisis.html>
- https://nanopdf.com/download/interpretacion-de-una-obra-de-arte_pdf

9. LEGISLACIÓN

- ORDEN de 9 de septiembre de 1993 por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, adquisición de nuevas especialidades y movilidad para determinadas especialidades de los Cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, regulados por el Real Decreto 850/1993, de 4 de junio.

-Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

- Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales.

-Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria.

-Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.

10. ANEXO

Autor	Escuela	Obra
Winckelmann	Neoclásica	Historia del Arte en la antigüedad
Mengs	Neoclásica	
Lessing	Neoclásica	
G. Vasari	Biográfica o filológica	Vidas de Artista
Luigi Lanzi	Atribucionismo	Historia pictórica de Italia
Giovanni Morelli	Atribucionismo	
Franz Kugler	Método filológico	
Bernard Berenson	Método filológico	
Karl Schnaasen	Método filológico	Karl Schnaasen fue discípulo de Hegel
Marie Beyle	Positivismo	
H. Tayne	Positivismo	Filosofía del Arte. Producto derivado de la sociedad.
J. Buckhardt	Historia del Arte como historia de la cultura.	La cultura del Renacimiento en Italia
Max Dvorak	Historia del Arte como historia de la cultura.	Weltanschauung es la cosmovisión de cada época.
Alois Riegl	Historia del Arte como historia de la cultura.	Escuela de Viena, Kunstwollen. Considerado también formalista. El arte industrial tardorromano
Julius von Schlosser	Historia del Arte como historia de la cultura.	Influenciado por Benedetto Croce
Worringer	Psicología del estilo	Habla del Gótico alemán como manifestación del espíritu germánico. Einfühlung o empatía es la clave de este autor.
Wölfflin	Teoría de la visualidad. Variante del formalismo.	Renacimiento y Barroco 1888. Historia del Arte interpretativa, no solamente descriptiva
Von Hildebrand	Formalismo avanzado	<i>El problema de la Forma en la obra de arte.</i> 1893
Aby Warburg	Iconología	Fundador
Panofsky	Iconología. Sistematizador	<i>Iconografía e iconología: introducción al estudio del arte del Renacimiento</i>
Gombrich	Iconología. Arte e Ilusión	Muchas escuelas, método psicológico
A. Hauser	Sociología del Arte	<i>Historia social de la literatura y el arte</i> <i>Sociología del Arte</i>
Antal	Sociología del Arte	
Francastel	Sociología del Arte	La principal diferencia que mantiene con ellos es que va a considerar la obra en sí misma.
R. Arheim	Escuela Gestalt	La percepción es la captación por exploración activa de las características estructurales básicas.
Charles Morris	Estructuralismo	<i>Significance, signification and painting.</i> 1952. Designata y denotata.
Saussure	Estructuralismo	Teórico de la lingüística.
Mukarovsky	Estructuralismo	
Umberto Eco	Semiótica de la comunicación o de la significación	<i>Tratado de semiótica general,</i> 1975.

