

ALBERTO DURERO
Liebre
detalle, 1502,
acuarela y gouache, 25 x 22 cm,
Graphische Sammlung Albertina,
Viena (Austria).

- ❶ Antigüedad: período de la historia griega y romana que sirvió de referencia y de ideal de belleza para los artistas europeos del Renacimiento y de la época clásica.
- ❷ Barroco (arte): tendencia que apareció en Europa en el siglo XVII, en pintura, escultura y arquitectura. Se basaba en el movimiento y en las emociones.
- ❸ Bizantino (arte): arte esencialmente cristiano que se desarrolló después de la caída del Imperio Romano y hasta el Renacimiento, en toda la cuenca mediterránea. Se caracterizó por iglesias de cúpula, íconos y mosaicos así como por la riqueza de su decoración, donde el oro ocupó un importante lugar.
- ❹ Clásico (arte): arte de la antigüedad o conforme al ideal antiguo, que se basó en la armonía de la composición y en la nitidez del dibujo.

¿Qué es el arte? ¡Qué difícil pregunta! Para tratar de descubrir el sentido que se otorga a esta palabra, se pueden describir las distintas formas que ha adquirido el arte en todo el mundo, desde la prehistoria hasta hoy.

¿Qué es el arte?

El arte es una creación del hombre. Son hombres y mujeres quienes elaboran las pinturas, esculturas, arquitecturas que nosotros denominamos "obras de arte". Para crear, artistas como **Dürero** o **Rubens** se inspiraron en su alrededor, especialmente, en la naturaleza. Pero ¿se trataba sólo de copiarla?

PETRUS PAULUS RUBENS
Estudio de un hombre que levanta un objeto pesado (hacia 1615),
lápiz grafito y carboncillo sobre papel,
43,2 x 54,8 cm,
Museo del Louvre, París.

Estatuilla de una mujer
con un niño a la espalda,
madera, 54 cm (altura),
Costa de Marfil,
Museo de Artes de África y
de Oceanía, París.

Una cierta mirada a la realidad

Aquí surge el problema del parecido con la realidad. A veces tenemos la impresión de que algunas obras de arte se asemejan a la realidad que otras. Sin embargo, es raro que dos artistas diferentes interpreten la realidad de la misma manera. En ese caso, ¿cómo podemos decir que el cuadro de uno se acerca más a la imagen de la realidad que el del otro? Todo depende también de lo que el artista quiera expresar. Por ejemplo, muchas veces nos habremos sorprendido al ver en las pinturas de Pablo Picasso, rostros con los ojos debajo de la nariz o con la boca detrás de las orejas. Picasso tradujo de esta forma la emoción o el sufrimiento de alguien. Y nada es más difícil de representar que un sentimiento. Entonces, ¿por qué dibujar una cara "en desorden" para mostrar que una persona está turbada? En el arte, nunca se muestra la realidad completa, sino una mirada sobre esta: los grandes artistas nos presentan de una manera particular el mundo que nos rodea.

Visita a una exposición.

PABLO PICASSO
Estudio para *Las Señoritas de Avignon*
primavera 1907,
óleo sobre cartón, 53,5 x 36,2 cm,
Museo Picasso, París.

país, la cultura local es generalmente más conocida que las demás: en los museos franceses, hay muchas obras francesas, y en los museos japoneses, muchas obras japonesas.

Estudiar la historia del arte es también retroceder en el tiempo y viajar por toda la Tierra; es descubrir cómo los artistas observan las obras de otras civilizaciones, cómo las entienden y se inspiran en ellas. Por ejemplo, el arte indio tiene grandes influencias del arte griego; los pintores impresionistas tomaron mucho de las estampas japonesas, y el arte del siglo XX se inspiró en todas las demás artes, en especial en el africano.

Pero volvamos al museo. Para nosotros, para cada visitante, las obras de arte escapan a la historia. Cada vez que las contemplamos, nos envían un nuevo mensaje. Aunque hayan sido creadas en otro lugar y en otra época, siempre parecen dirigirse a nosotros, a quienes las observamos.

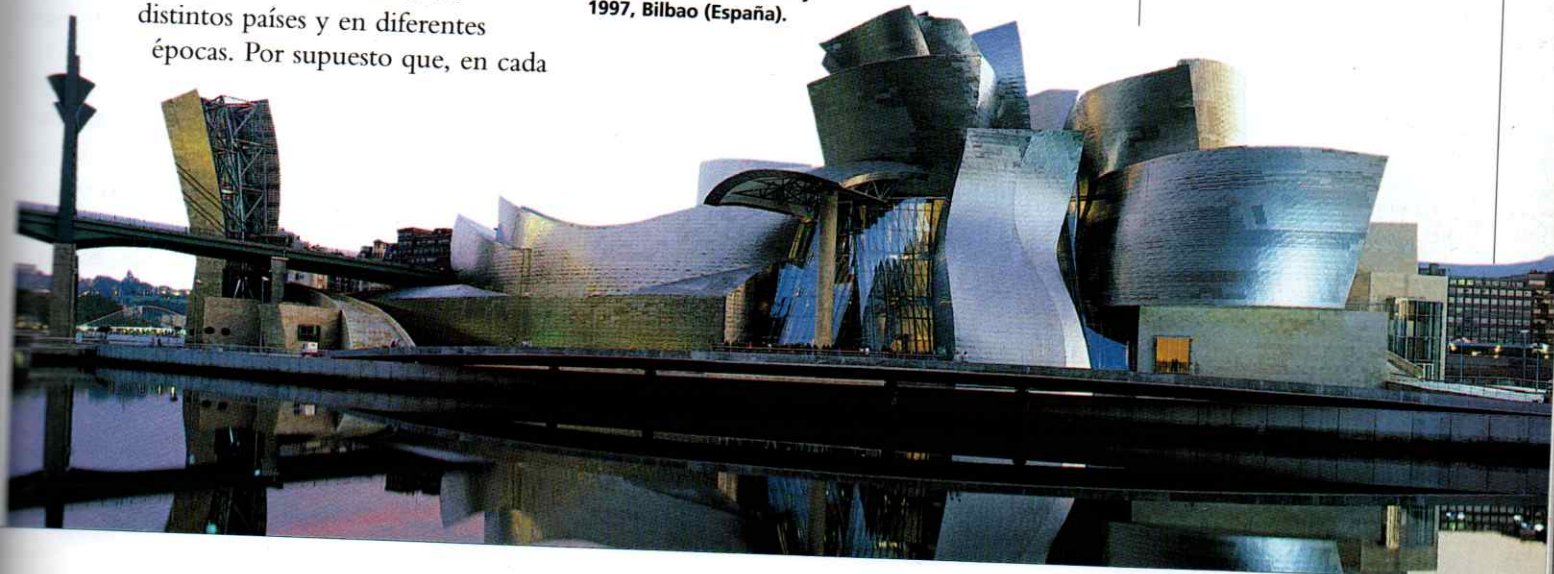
La arquitectura

En China, la India, América o Europa, cada civilización ha desarrollado su propia arquitectura, en función de sus necesidades y de los materiales de que dispone. A cada una corresponde una técnica particular: la columna, en Egipto y en la Grecia antigua; la bóveda de piedra, a la Edad Media (en el arte románico, después en el arte gótico), y el hierro, a fines del siglo XIX. Por último, hoy, los materiales y los medios de que disponen los arquitectos (cemento, hormigón armado, vidrio) permiten realizar edificios cuyas proporciones parecen desafiar las leyes de la gravedad y del equilibrio.

El arte, los siglos y los hombres

En todos los grandes museos del mundo, los visitantes pueden ver obras creadas en distintos países y en diferentes épocas. Por supuesto que, en cada

MUSEO GUGGENHEIM
arquitecto: Frank Gehry
1997, Bilbao (España).

ANDY WARHOL

Mao

1972, acrílico, 208 x 145 cm,
Samlung Froehlich, Stuttgart
(Alemania).

- **Figurativo (arte):** arte en que la imagen se puede reconocer, por oposición al arte abstracto o no figurativo.
- **Pintura costumbrista:** pintura que representa escenas de la vida cotidiana y no escenas históricas o religiosas. Tuvo mucho auge en los siglos XVII y XVIII.
- **Realismo:** estilo cuyo objetivo es la similitud entre la obra y el modelo.
- **Renacimiento:** movimiento cultural que surgió en Italia en el siglo XV en los ámbitos artístico y científico. Se tradujo en un retorno a la antigüedad, en la adopción de nuevos temas, entre los que el desnudo tuvo un importante lugar. Este movimiento se expandió a toda Europa en el siglo XVI.

religiosos, políticos o simplemente para expresar sus sentimientos y emociones, el hombre se ha dedicado a esta misteriosa ocupación: crear belleza.

El arte en la historia

THÉODORE GÉRICAUT

La balsa de la Medusa

1819, óleo sobre tela, 491 x 716 cm,
Museo del Louvre, París.

El arte siempre ha respondido a una necesidad profunda de la sociedad donde se desarrolla.

En la mayoría de las civilizaciones, las obras de arte tuvieron una función religiosa: representaban un vínculo entre el hombre y los dioses.

Las obras artísticas pueden tener una función política: frente a las representaciones de reyes o emperadores, las personas sienten respeto y admiración. Reunidas en un museo, las obras de arte pierden, indudablemente, su función religiosa o política de antaño, pero conservan una fuerza inmensa: la de la belleza.

Magia y religión

Desde la época prehistórica, los hombres han buscado la protección de los dioses.

Lo hicieron a través de pinturas -como las de Lascaux (ver págs. 16-17)- y de esculturas

que, generalmente, hoy consideramos obras de arte.

Posiblemente estas creaciones hayan sido a la vez relatos de caza y plegarias para capturar presas o para protegerse de animales temibles y peligrosos. Más tarde, en Egipto y en Grecia, las obras de arte sirvieron para representar a los dioses. También se consideraban intermediarias entre la vida en la tierra y la muerte.

Algunas estatuillas o máscaras africanas u oceánicas poseen, dependiendo de quienes las usan, un poder mágico: por ejemplo, hacen madurar las cosechas o curan las enfermedades. Para los cristianos y los budistas, las obras de arte constituyen simplemente un apoyo o una ayuda para la oración o la meditación. Al evocar la vida ejemplar de Jesús o de Buda, presentan un modelo de conducta para los hombres y sirven para fortalecer su fe.

JACQUES-LOUIS DAVID, *La coronación de Napoleón I*, 1806-1807, detalle, óleo sobre tela, Museo del Louvre, París.

PABLO PICASSO
Guernica
1937, óleo sobre tela, 351 x 782 cm,
Museo Reina Sofía, Madrid.

El arte, testimonio de su época

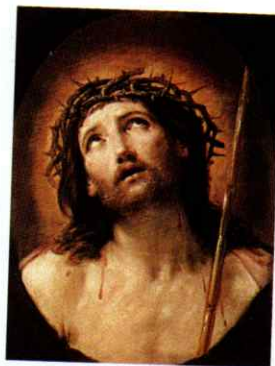
En todas las civilizaciones, numerosas estatuas y pinturas evocan la vida de grandes hombres, especialmente reyes y emperadores. En esos casos, el arte sirve para subrayar la importancia de estos personajes y la grandeza del Estado. Estas obras impresionan a todos los que pueden apreciarlas en los lugares públicos o en los palacios. Cuando la sociedad cambia de mando, erige rápidamente nuevos monumentos: en Europa durante el siglo XIX, muchas estatuas de reyes fueron derribadas para dar paso a otras de escritores, músicos, artistas o sabios, que por sus obras, habían prestado servicios al país y a la humanidad.

Además, es común que la obra de arte se inspire en un acontecimiento histórico y sugiera una interpretación política. Jacques-Louis David pintó *La coronación de Napoleón I* poniendo especial énfasis en la solemnidad y la expresión de complacencia de todos los testigos de la escena cuando, de

hecho, la coronación refuerza la dictadura napoleónica. En *La balsa de la Medusa*, Théodore Géricault relata un naufragio; pero también denuncia la incompetencia de un capitán que recibe el mando del barco exclusivamente por ser monárquico. En *Guernica*, Pablo Picasso cuenta el horror de los bombardeos a poblaciones civiles durante la Guerra Civil española, en 1937. Al mismo tiempo, presenta una crítica violenta a la Alemania nazi, que proporcionó las bombas lanzadas por los aviones.

GUIDO RENI
Ecce Homo
hacia 1639,
óleo sobre tela, 62 x 48 cm,
Museo del Louvre, París.

El Cristo

El arte europeo, desde la Edad Media y hasta el siglo XVIII, estuvo constituido principalmente por imágenes de Cristo, la Virgen y los santos.

La belleza ideal

Las grandes estatuas griegas de la época clásica alcanzaron una suerte de perfección, de belleza ideal, que ha servido de referencia a numerosos artistas.

EL DISCÓBOLO
copia romana en mármol
del original en bronce,
arte clásico, hacia 450 a.C.,
Museo de Termes, Roma.