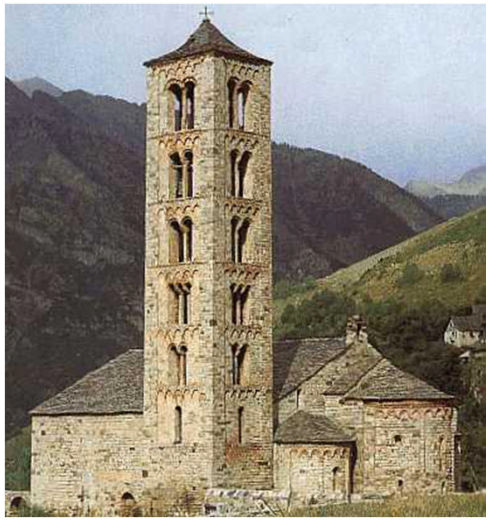
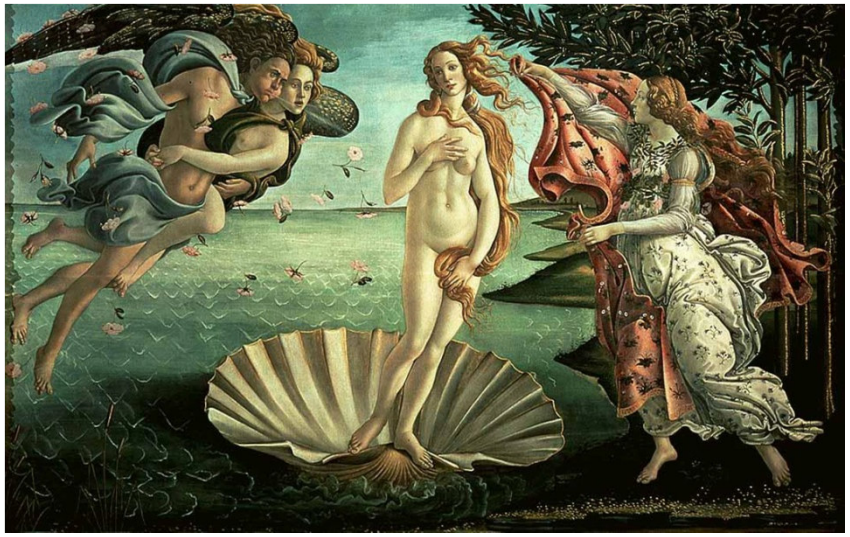
LOS LENGUAJES DEL ARTE

LOS LENGUAJES DEL ARTE

Formas universales | **Formas contemporáneas**

LA ESCULTURA

LA ARQUITECTURA y EL URBANISMO

LA PINTURA

LAS ARTES DECORATIVAS
(mosaico, vidriera, etc.)

- FOTOGRAFÍA
- COMIC
- CINE
- CARTEL
- TELEVISIÓN
- VIDEO – ARTE
- ARTE DIGITAL

Elementos para el análisis del lenguaje visual

ARQUITECTURA: Tipo de edificio, materiales, estructura: planta, muros, pilares bóveda, decoración, estilo

ESCULTURA: tipo (bulto, relieve…), técnica, material, motivo, rasgos estilísticos

PINTURA: técnica (fresco óleo, acuarela…), soporte, motivo o temática, características de la representación

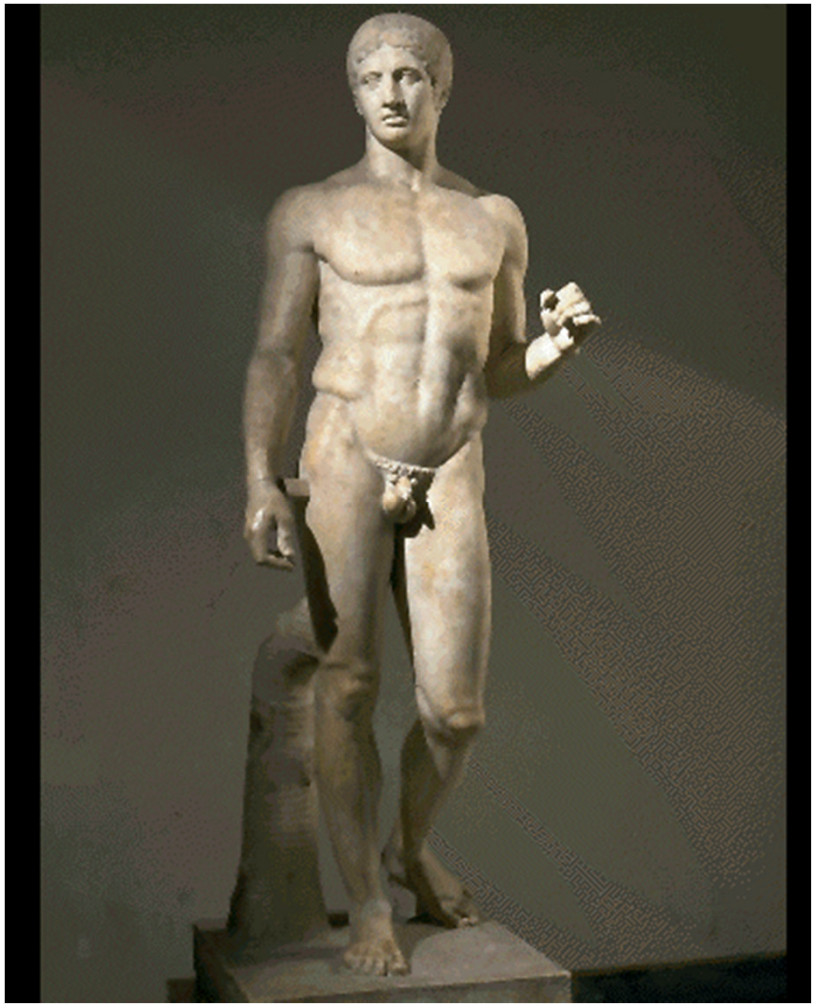
TÉCNICAS, MEDIOS Y MATERIALES DE CREACIÓN PLÁSTICA

Escultura

QUÉ ES “ESCULPIR”?

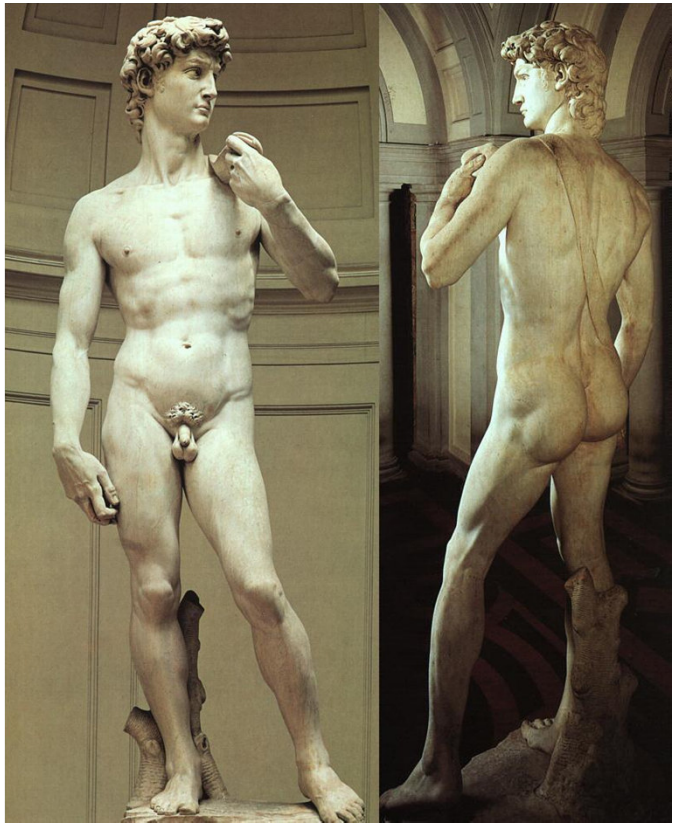

Esculpir es dar forma a la materia, cualquier tipo de materia, destacando los valores táctiles de la misma para transmitir ciertas sensaciones.

El Doríforo. Escultura en mármol del siglo I, de 2,12 metros de altura. Copia romana de un original en bronce de Policleto, del año 450-440 antes de Cristo

PRIMERAS DIFERENCIAS

- **Escultura exenta o de bulto redondo**

- **Relieve (altorrelieve, mediorrelieve, bajorrelieve), cuando la obra está adherida a un plano, del que sobresale en mayor o menor medida.**

Tipología en escultura

BULTO REDONDO Ó EXENTA(aislada, en tres dimensiones)

- **Estatua: escultura exenta de un ser humano.**
- **Cabeza, Busto, Torso.**
- **Cariátide, Atlante.**
- **Postura: yacente, sedente, orante, ecuestre**

RELIEVE(labrada en un muro o fondo, del que sobresale)

- **Alto relieve (sobresale +50%)**
- **Medio relieve (50%)**
- **Bajo relieve (-50%)**
- **Bajo relieve esbozado: scchiacciato**
- **Hueco relieve: rehundido**

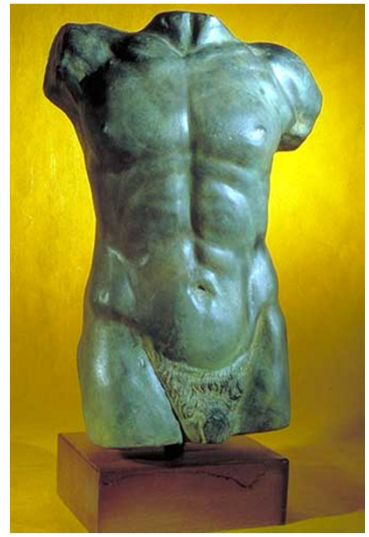
ESCULTURA EXENTA O BULTO REDONDO: TIPOLOGÍAS

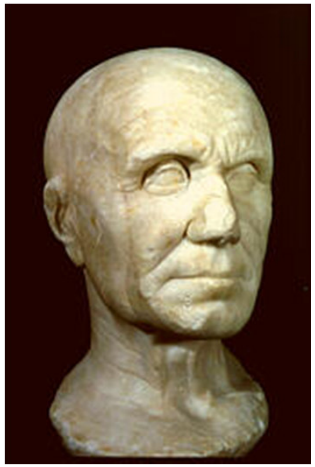
ESTATUA

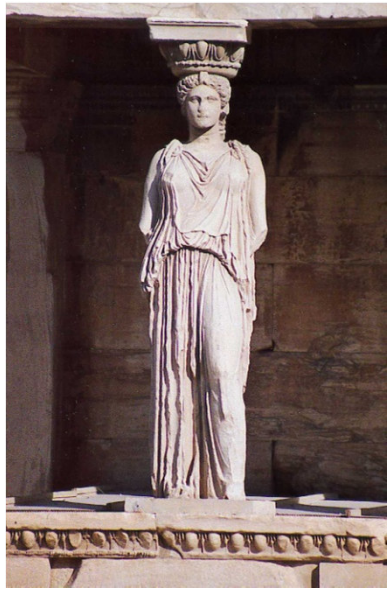
BUSTO

TORSO

CABEZA

CARIÁTIDE

ATLANTE

ESCULTURA: TIPOLOGÍA SEGÚN LA POSTURA

YACENTE

ECUESTRE

ORANTE

SEDENTE

ESCULTURA DE RELIEVE: TIPOLOGÍAS

ALTORRELIEVE

MEDIORRELIEVE

BAJORRELIEVE

LOS MATERIALES

Su tratamiento y naturaleza determinan la calidad táctil de la obra y las sensaciones que ésta transmite.

Mármol

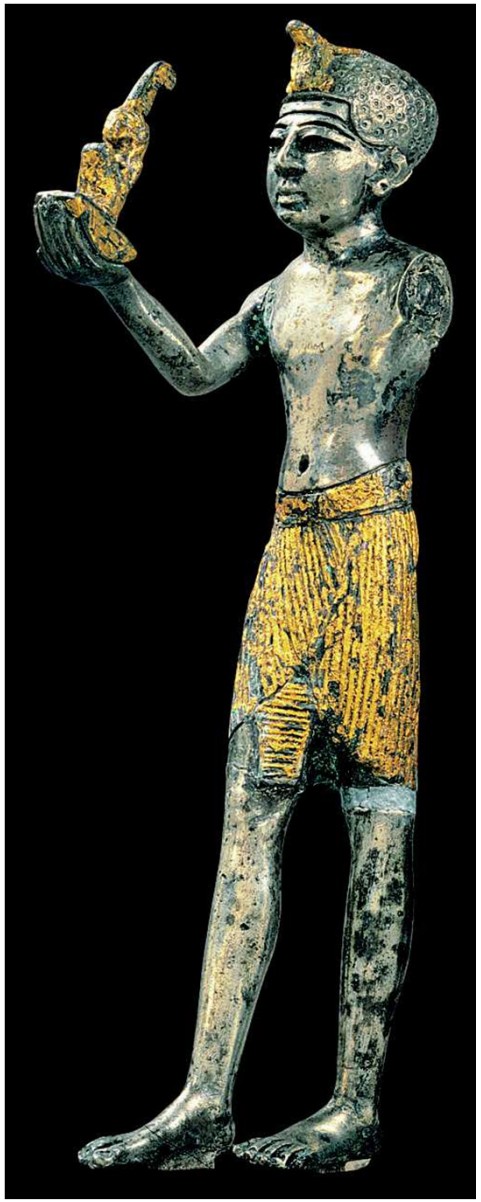
Madera

Terracota

Bronce

Oro

Plata

Marfil

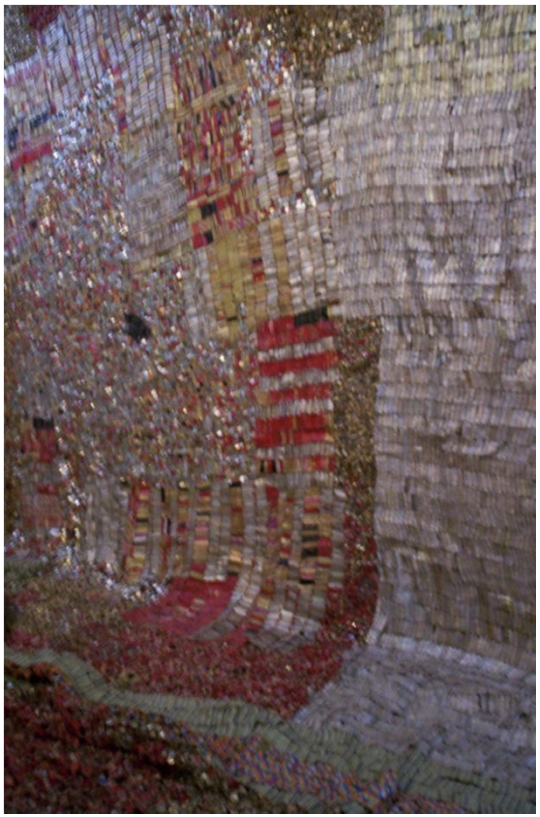

Los materiales ofrecen diversas calidades: dureza, compacidad, ductilidad, frialdad, suavidad, etc. y sus contrarios, a través del tacto.

El tratamiento de la superficie exterior de los materiales: finas y pulidas, aristadas, rugosas, etc.

En el siglo XX se utilizan gran variedad de nuevos materiales en escultura : acero, hormigón, hierro, yeso, tela, cartón, plástico, acrílico, etc.

TECNICAS Y PROCESOS TRIDIMENSIONALES

Adición: Es ir añadiendo.

Éstas técnicas son las de modelado. Modelar es dar forma a algo blando.

El modelado exige frecuentemente tener que utilizar armazón. Se trabaja con paletas de modelar.

Las obras modeladas se secan al aire libre o cociéndolas generalmente.

TECNICAS Y PROCESOS TRIDIMENSIONALES

MÉTODOS

ADICIÓN
MODELADO

MATERIALES

BLANDOS (barro, yeso, cera…)
DUROS (metales madera)

TÉCNICAS

SOLDADURA
ENCOLADO

TECNICAS Y PROCESOS TRIDIMENSIONALES

Sustracción: Significa quitar.

Estas técnicas son las de talla.

Las esculturas que se tallan de una sola pieza se llaman monolíticas y la que se compone de varias piezas se llaman ensambladas.

Hay 2 tipos de talla:

Talla directa: Se va quitando directamente el material.

Talla indirecta: Primero modelo la figura en barro que se puede corregir y ya después la copio a la piedra ó a la madera.

TECNICAS Y PROCESOS TRIDIMENSIONALES

MÉTODOS

SUSTRAYENDO

MATERIALES

PIEDRA (mármol, caliza)
MADERA

TÉCNICAS

ESCULPIDO
CINCELADO
TALLA

TECNICAS Y PROCESOS TRIDIMENSIONALES

Vaciado: consiste en hacer un molde y sacar una copia con el molde.

A la copia se le llama positivo y al molde negativo. Esta técnica se realiza es escayola, en yeso, etc. pero el más interesante es en bronce.

La técnica de fundición en bronce es la más difícil. También se puede fundir en oro, plata, hierro, etc.

Los colores que tiene se obtienen por oxidación.

En escultura la técnica mas utilizada de fundición es la cera perdida.

TECNICAS Y PROCESOS TRIDIMENSIONALES

MÉTODOS

VACIADO

MATERIALES

METALES, ESCAYOLA
HORMIGÓN, PLÁSTICO

TÉCNICAS

VACIADO/MODELADO
(a la cera perdida)

Acabado, textura y policromía

La escultura se percibe a través de la superficie exterior, su forma-superficie y su completa percepción debería ser mediante el tacto a la vez que la vista.

La vista nos da la información del color, la luz que refleja, los añadidos, etc., pero mediante el tacto se obtiene una mejor sensación de la textura y del acabado de la obra.

La expresión formal

La escultura, igual que las demás artes plásticas, es representativa en el aspecto formal. Sin embargo no siempre las formas de la escultura son reconocibles en la naturaleza sino que pueden aparecer volúmenes inexistentes o irreconocibles.

La expresión formal

Escultura figurativa

Es aquella que representa temas y formas reconocibles (personas, animales, objetos,...).

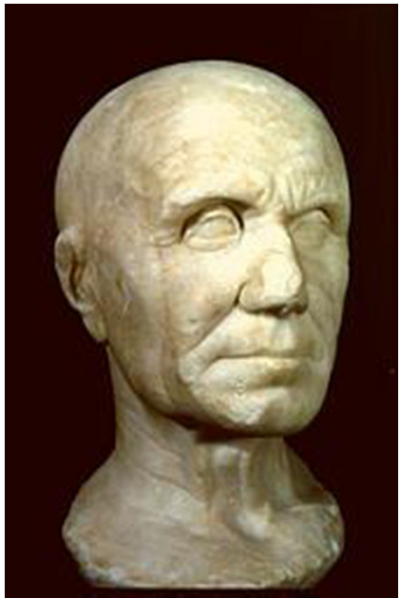
La expresión formal

A su vez podría ser:

Naturalista: si las formas se parecen a como existen en la naturaleza. Podemos distinguir entre:

Realista: si las personas, objetos,... aparecen con sus características peculiares y presentan, también, sus deformidades.

Idealizada: si no se representa a un individuo concreto con detalles específicos sino a uno genérico, perfecto.

Esquemática: si las formas están simplificadas y no contienen todas las partes de los objetos sino sólo aquellas que los identifican.

La expresión formal

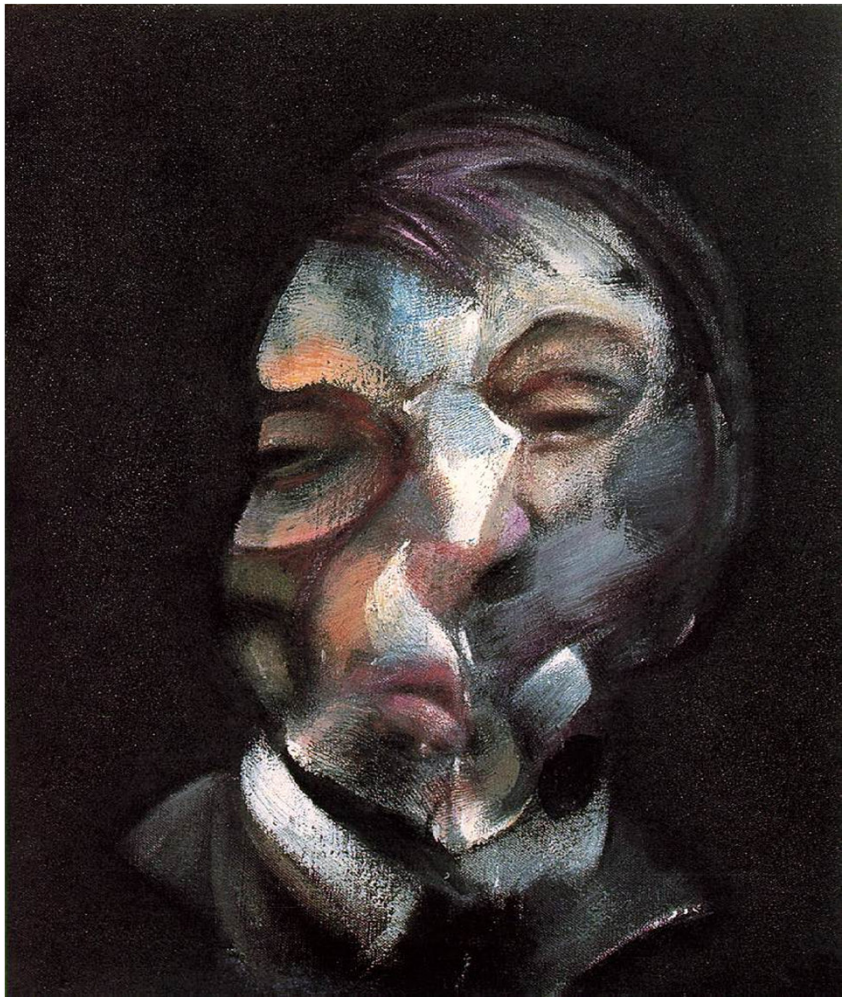
Escultura abstracta

Es aquella que no representa temas convencionales sino volúmenes, formas geométricas, signos,... Se le denomina también escultura no figurativa.

PINTURA

PINTURA

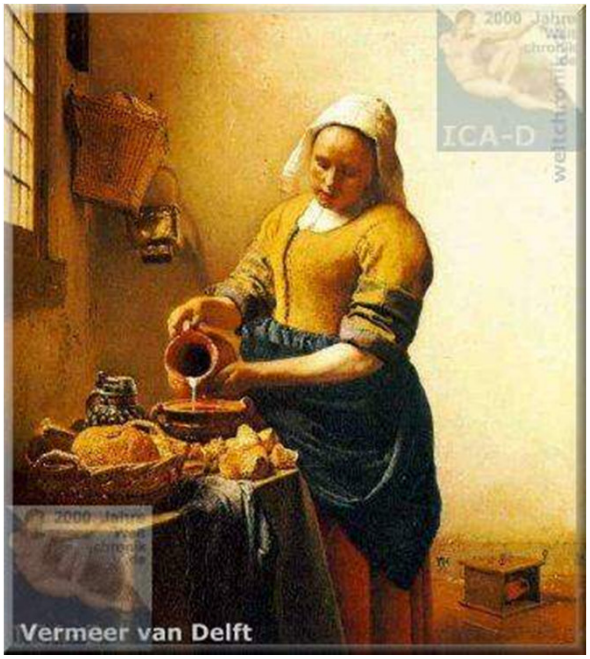
La pintura artística es el arte de la representación gráfica utilizando pigmentos mezclados con otras sustancias aglutinantes orgánicas o sintéticas.

En este arte se emplean conocimientos de teoría del color, de composición pictórica, y de dibujo. La práctica de el arte de pintar, consiste en aplicar, en una superficie determinada —una hoja de papel, un lienzo, un muro, una madera, un recorte de tejido, etc.— una técnica determinada, para obtener una composición de formas, colores, texturas, dibujo, etc. dando lugar a una obra de arte.

PINTURA

- Representación plástica en superficie de dos dimensiones (**ilusión tridimensional**).
- Intento de simular ***"una ventana abierta".***

La pintura es la más popular de las "**artes visuales**", la más democrática, por cuanto su apreciación o percepción no requiere, aparentemente, un gran esfuerzo intelectual..

EXPRESIÓN FORMAL DE LA PINTURA

Figurativas: cuando el cuadro representa objetos, paisajes o figuras mas o menos reconocibles o identificables con la realidad

EXPRESIÓN FORMAL DE LA PINTURA

Abstractas : cuando el cuadro no intenta representar objetos ni figuras reales, centrándose única y exclusivamente en elementos plásticos como el color, la forma, la mancha, la textura de los materiales, la composición, etc.

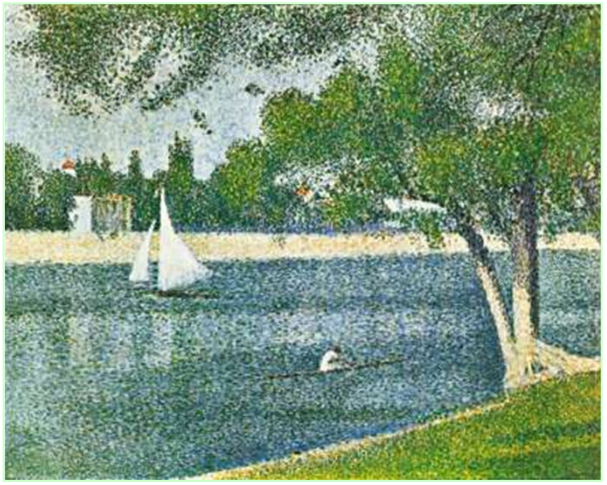

ARTE FIGURATIVO

GÉNEROS

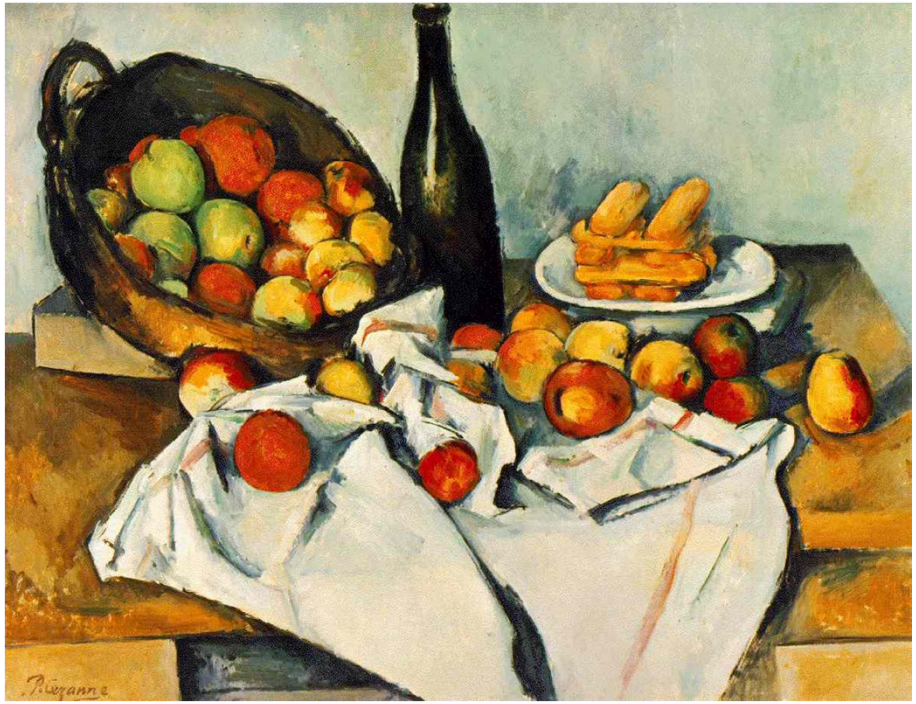
- Naturaleza Muerta
- Paisaje
- La Figura

ARTE FIGURATIVO
Naturaleza muerta

El término naturaleza muerta tiene un sentido más amplio que el de bodegón, englobando a todas las representaciones en las que aparecen cosas inanimadas, frutas, flores, objetos de la vida diaria y familiar, instrumentos musicales, de caza, etc. siendo el bodegón un subgénero de éste.

ARTE FIGURATIVO
El bodegón

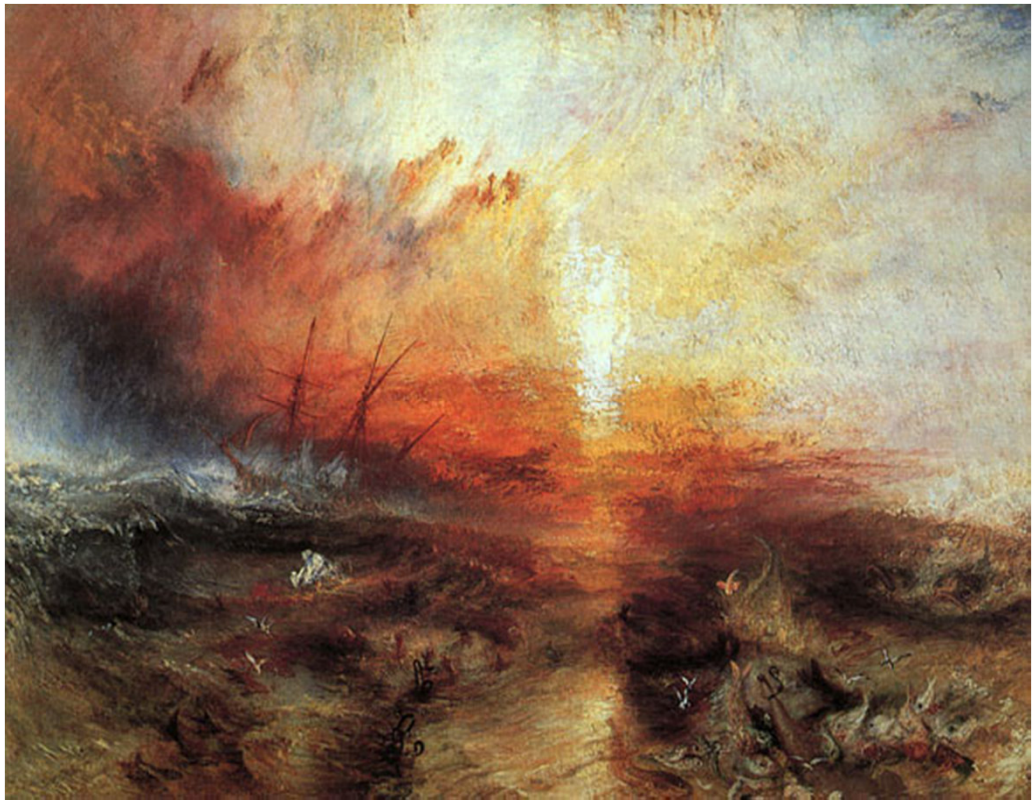
Suele representar objetos propios de las bodegas de las casas en España del siglo XVII, en los que las viandas y utensilios de cocina son los motivos más frecuentes.

ARTE FIGURATIVO
Paisaje

Género pictórico que representa escenas de la naturaleza, tales como montañas, valles, árboles, ríos y bosques. Casi siempre se incluye el cielo (que recibe el nombre técnico de celaje), y las condiciones atmosféricas pueden ser un elemento importante de la composición.

ARTE FIGURATIVO
Marina

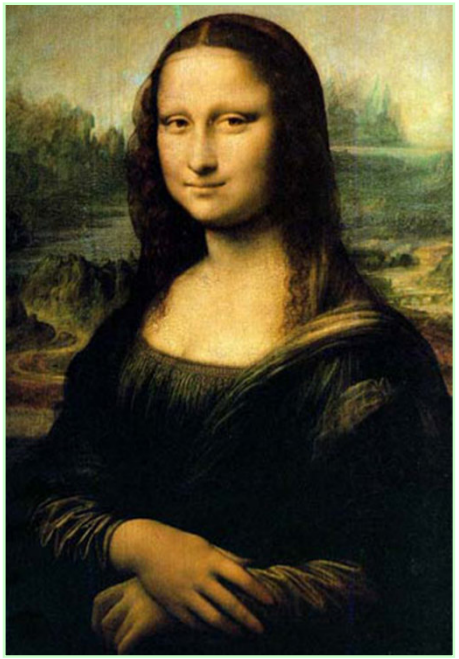
Cualquier forma de arte figurativo cuya inspiración principal es el mar.

Además de las representaciones *a mar abierto*, de batallas navales o de tipos de embarcaciones, pueden incluirse en este género las estampas de lagos, ríos y, escenas de playa, etc.

ARTE FIGURATIVO

TIPOS BÁSICOS DE “FIGURAS” (I)

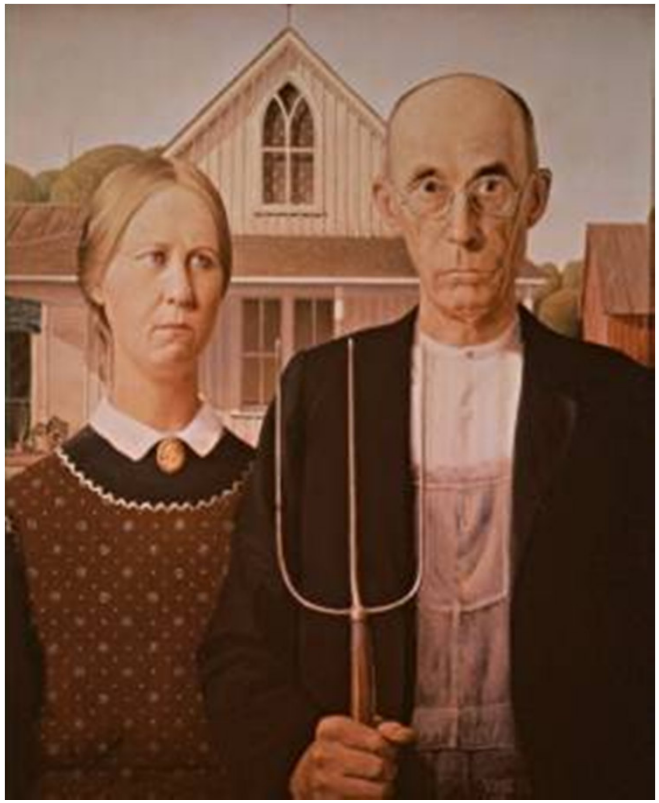
- El retrato
- El autorretrato
- Narración

ARTE FIGURATIVO
Retrato

Es un género dentro de la pintura, en el que se pretende representar la apariencia visual del sujeto, en particular cuando lo que se retrata es un ser humano, aunque también pueden representarse animales.

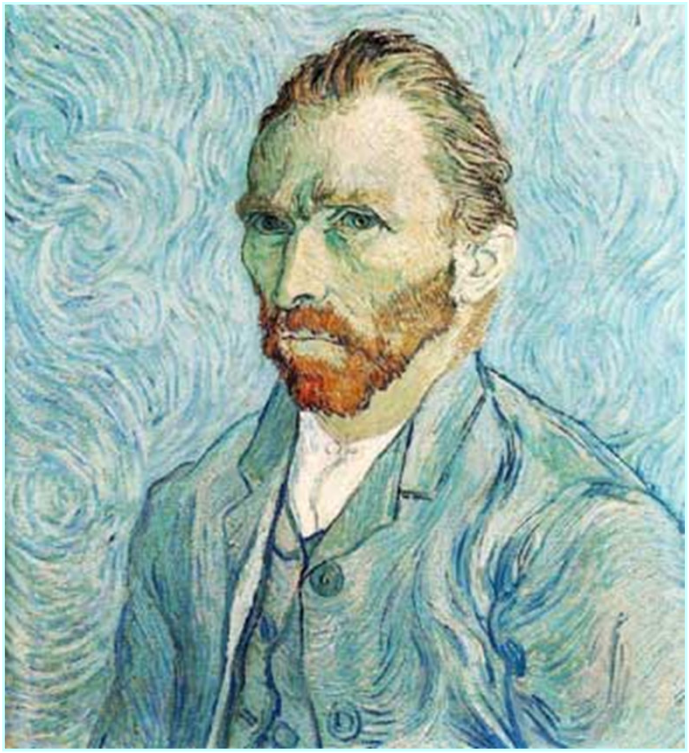
Puede ser de carácter privado u oficial, es decir, destinado a la difusión propagandística

ARTE FIGURATIVO
Retrato Colectivo

Es un subgénero del retrato pictórico en el que lo característico es representar a varias personas dentro del mismo lienzo.

ARTE FIGURATIVO
Autorretrato

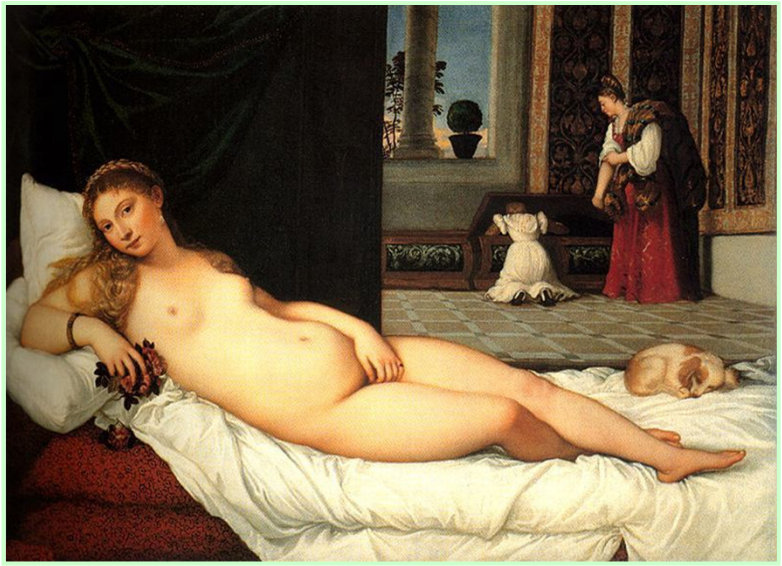
Retrato de una persona hecho por ella misma.

La intención es representar la apariencia física de la persona, incluso a veces se logra representar su personalidad y a través de todo esto reflejar al mismo artista.

ARTE FIGURATIVO

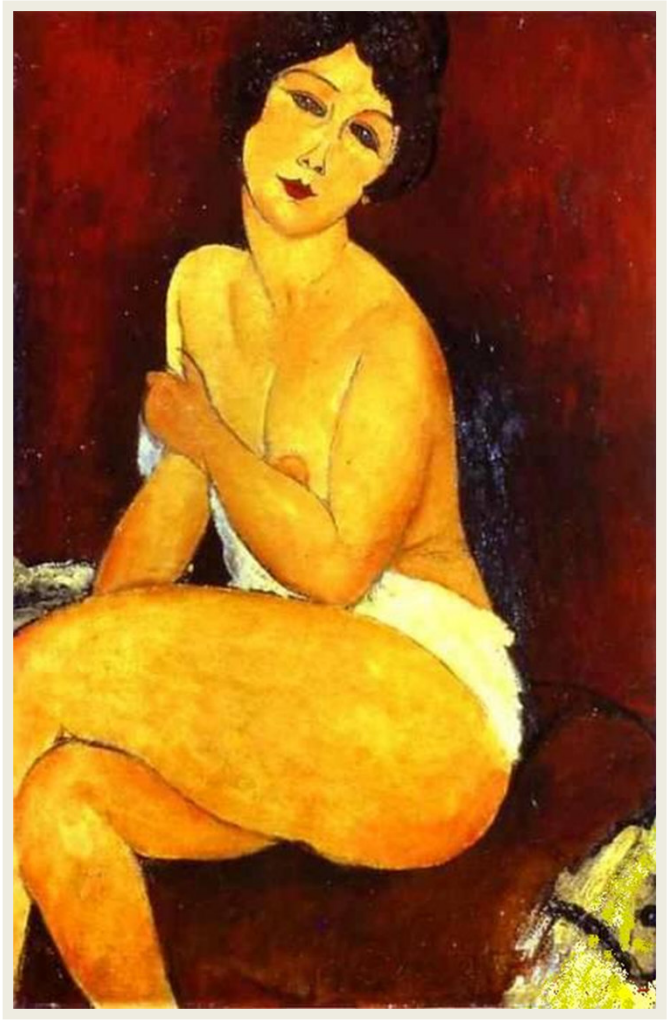
TIPOS BÁSICOS DE "FIGURAS" (II)

- El Desnudo
- Escenas costumbristas

ARTE FIGURATIVO
Desnudo

Es un género artístico que consiste en la representación en diversos medios artísticos —pintura, escultura o, más recientemente, cine y fotografía— del cuerpo humano desnudo.

ARTE FIGURATIVO
Escenas costumbristas

Cuando el tema hace referencia a escenas cotidianas, costumbres, fiestas, el trabajo, juegos, etc.

ARTE FIGURATIVO

TIPOS BÁSICOS DE NARRACIONES

- HISTÓRICAS
- MITOLÓGICAS
- RELIGIOSAS

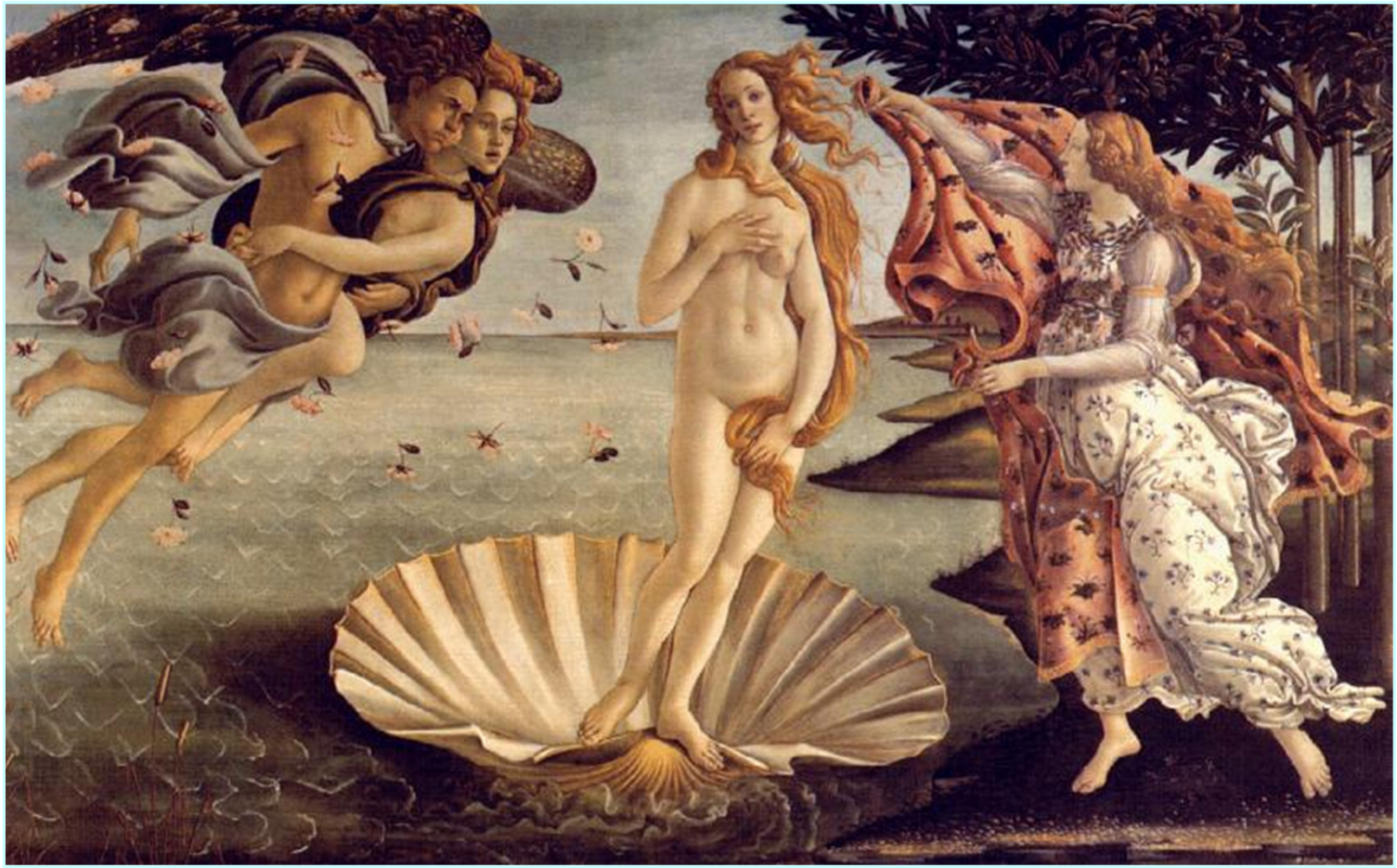

ARTE FIGURATIVO
Histórica

Obras cuyos hechos o sujetos se refiere a hechos o personajes de la historia

ARTE FIGURATIVO
Mitológica

Historias basadas en la mitología clásica greco-romana o de otras culturas.

ARTE FIGURATIVO
Religioso

Imágenes de santos, personajes bíblicos o escenas religiosas

TECNICAS Y PROCESOS BIDIMENSIONALES

- Soporte: muro, lienzo, madera, papel, etc.
- Elementos aglutinantes para el color: aceite, clara de huevo, agua, etc.
- En la época contemporánea: arena, trapos, metal, y cualquier otro material…
- La materia pictórica o cantidad de pasta determina, en cierto modo, la textura; es decir, las sensaciones táctiles que la obra transmite (lisa, pastosa, rugosa, mate, brillante, etc.)

LA TÉCNICA PICTÓRICA

MATERIALES ↔ **TÉCNICAS** ↔ **SOPORTES**

DETERMINAN | **EXIGEN**

COLORES (pigmentos)
AGLUTINANTES
adherentes y protectores de los colores

FRESCO
ACUARELA
TÉMPERA
AGUADA (GUACHE)
TEMPLE
ÓLEO
ENCÁUSTICA (en caliente)
ceras, lápices de colores
PASTEL
ACRÍLICO
MOSAICO
VITRALES

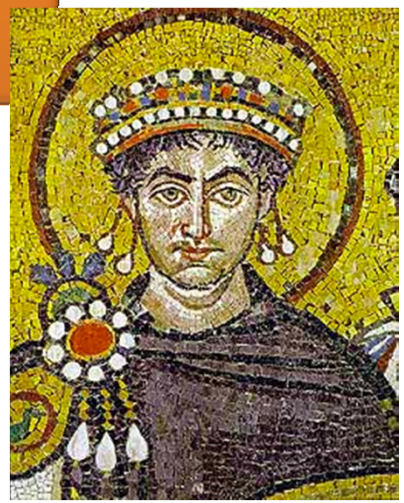
MURO
PAPEL
PAPEL
ESTUCO
TABLA
TELA
METAL
MADERA
CARTÓN
SUELO
VANOS

LAS TÉCNICAS MÁS FRECUENTES A LO LARGO DE LA HISTORIA

- FRESCO (pigmentos con agua y cal como aglutinante).
- TEMPLE (pigmentos como goma arábiga o yema de huevo como aglutinante).
- ÓLEO (pigmentos con aceite de linaza refinado como aglutinante).
- MOSAICO (pequeña teselas de colores hechas con pasta vítrea u otros materiales).
- VITRALES (fragmentos de vidrio coloreado)

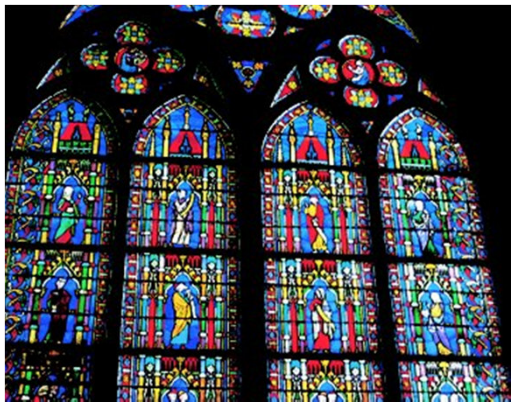
FRESCO

MOSAICO

ÓLEO

VITRALES

FRESCO
(pigmentos con agua y cal como aglutinante).

Técnica propia de la pintura mural

TEMPLE

(PIGMENTOS CON YEMA DE HUEVO O GOMA ARÁBIGA COMO AGLUTINANTE)

Es toda aquella pintura que utiliza un diluyente acuoso. Se puede aplicar sobre madera, lienzo o pared. Al contrario que el fresco se seca más lentamente y corre el riesgo de descascarillarse.

ÓLEO
(aceite de linaza refinado Como aglutinante de los colores)

Utiliza aceite para disolver los colores, dando brillo al lienzo o a la madera sobre la que se aplica (permite retocar y corregir).

MOSAICO

(pequeñas teselas de colores hechas con pasta vítrea o piedras de colores).

VIDRIERIA
(Fragmentos de vidrio coloreados)

Otras técnicas pictóricas

Acuarela: Utiliza mucha agua como diluyente, y muy poca cantidad de aglutinante (goma, baba de caracol, glicerina...).

Pastel: Es una pintura seca, se utiliza para la confección de lápices de colores, por ello sus soportes habituales son tela y papel. La propia grasa de la piel funciona como diluyente.

El **gouache**: Utiliza como aglutinante agua gomosa, lo que da texturas más pastosas y gruesas de mayor contenido expresivo. Su soporte habitual es la tela.

Polímeros o acrílicos: son pinturas plásticas o acrílicas, cuyo aglutinante es cola o resinas sintéticas. Tiene gran densidad, por eso seca con rapidez.

Arquitectura

Arquitectura

La arquitectura se anticipó a las demás disciplinas artísticas desde la aparición del Neolítico, y particularmente desde que se construyeron los primeros asentamientos urbanos. Por consiguiente, de ella han dependido la pintura y la escultura, además de otras obras muebles.

De esta manera, la arquitectura se convirtió en un campo de experimentación constante que directamente influyó en la evolución del arte en general.

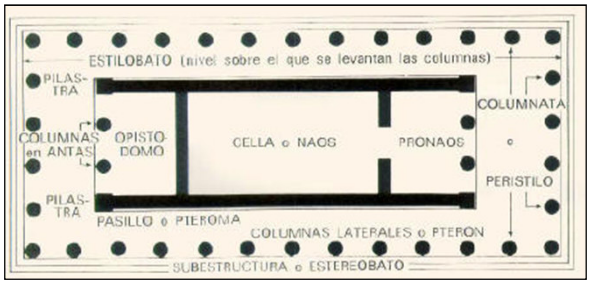

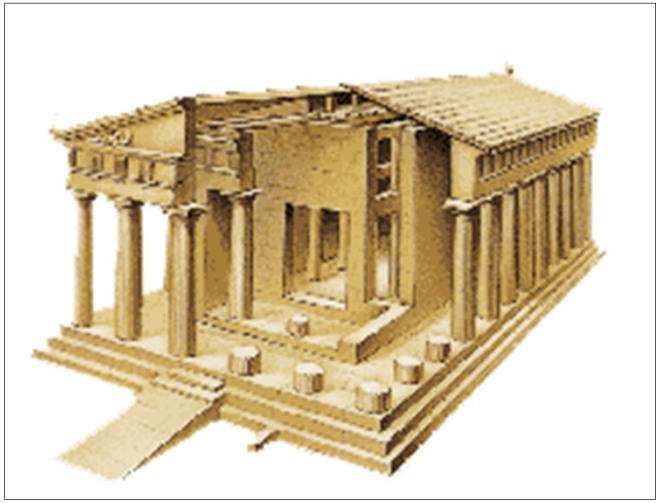
LA ARQUITECTURA

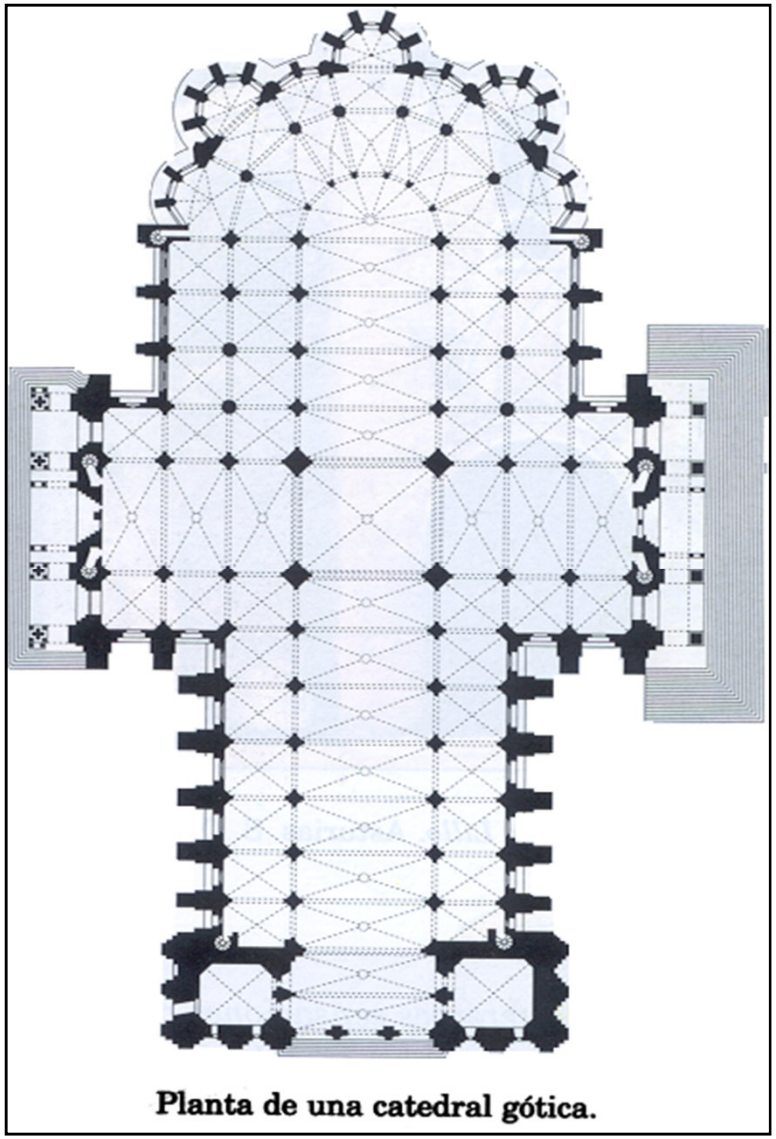
Es la forma de concebir el espacio interior de un edificio

ELEMENTOS:

- **LA REPRESENTACIÓN DEL EDIFICIO: EL ESTUDIO DE LA PLANTA Y EL ALZADO.**
- **LOS MATERIALES CONSTRUCTIVOS**
- **LOS ELEMENTOS SUSTENTANTES**
- **LOS TIPOS DE CUBIERTA**
- **LA INCIDENCIA DE LA LUZ Y EL COLOR**
- **EL VOLUMEN**
- **LA PROPORCIÓN Y LA ARMONÍA**

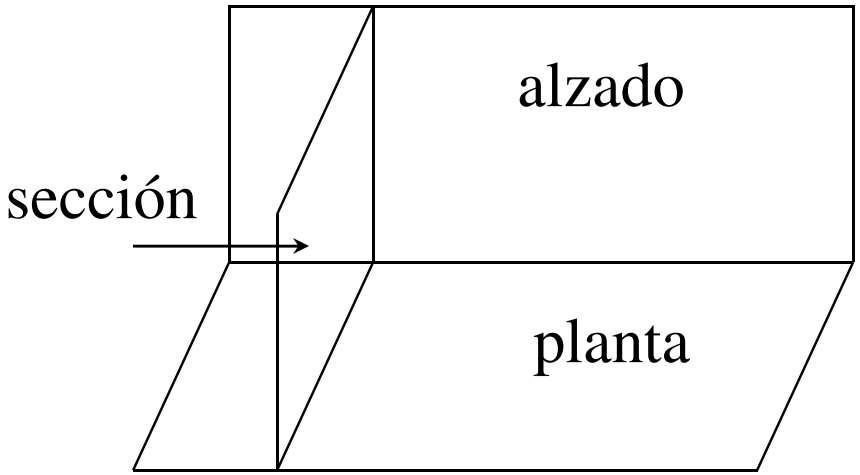

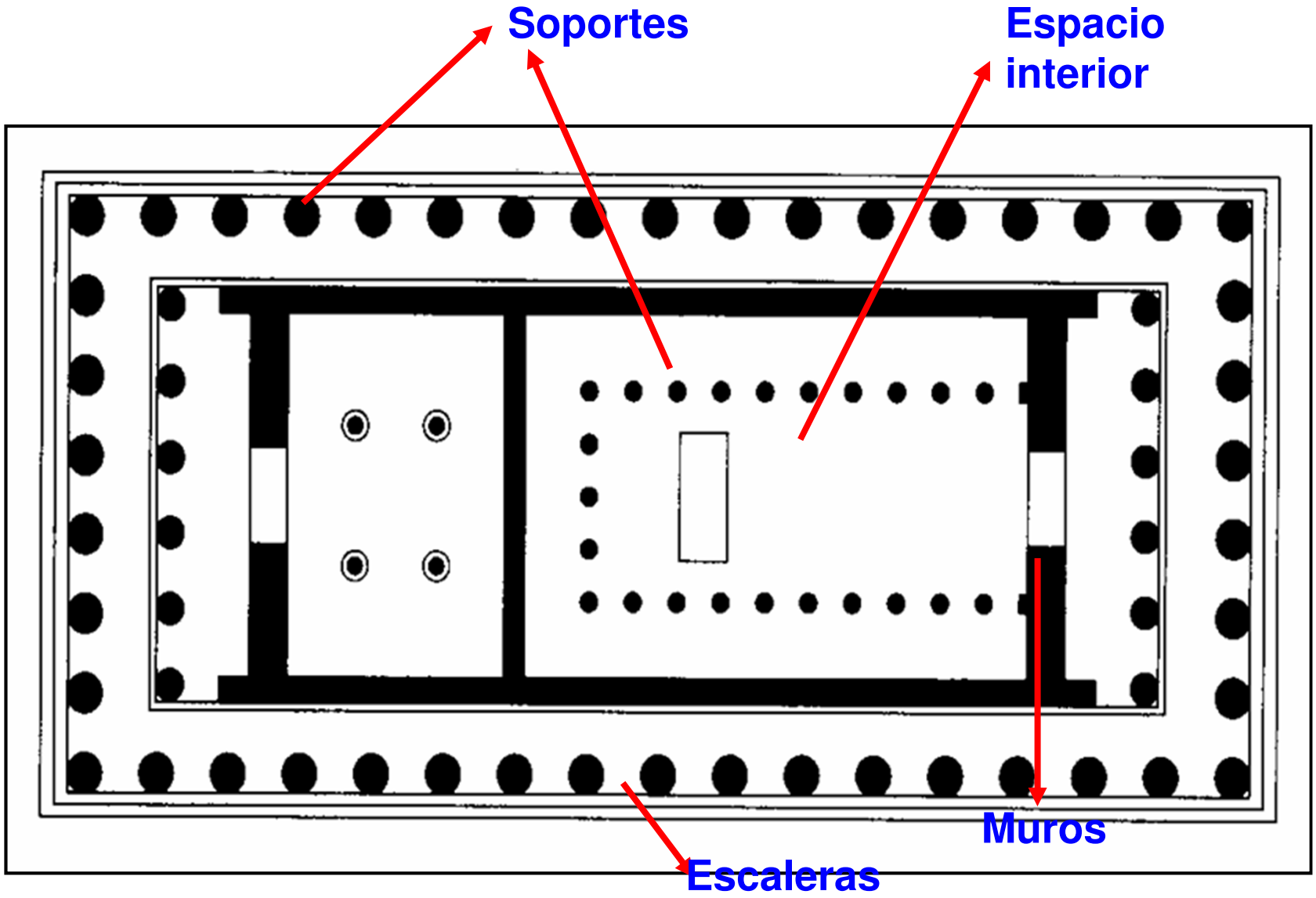
Planta de una catedral gótica.

LA REPRESENTACIÓN DEL EDIFICIO

- **LA PLANTA O PLANO** (Dibujo arquitectónico de un edificio representado en sección horizontal)
- **EL ALZADO** (dibujo de la representación vertical del edificio)
- **LA SECCIÓN** (dibujo de un corte transversal del alzado de un edificio)

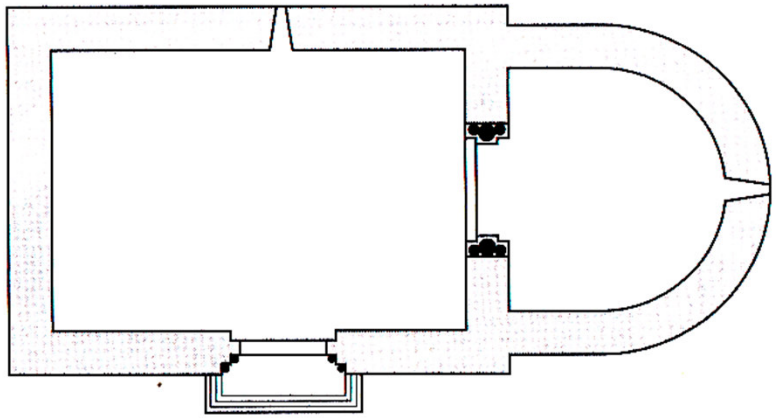

Planta de un templo griego

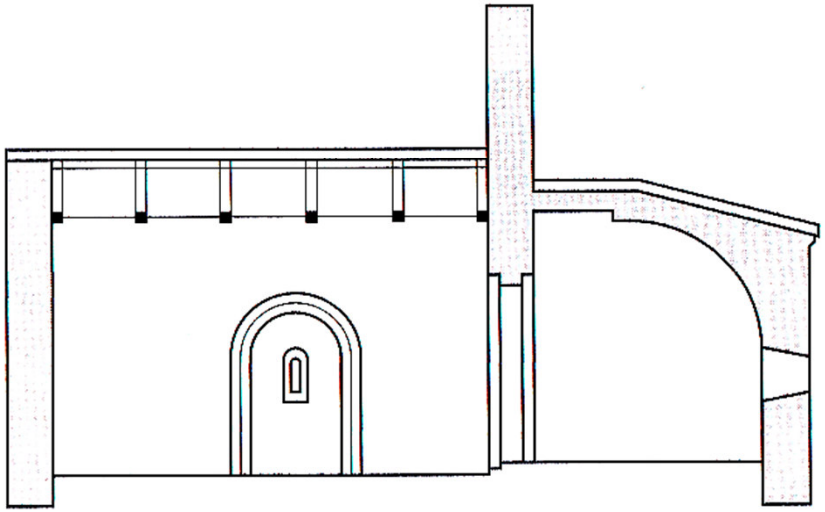

La representación del edificio

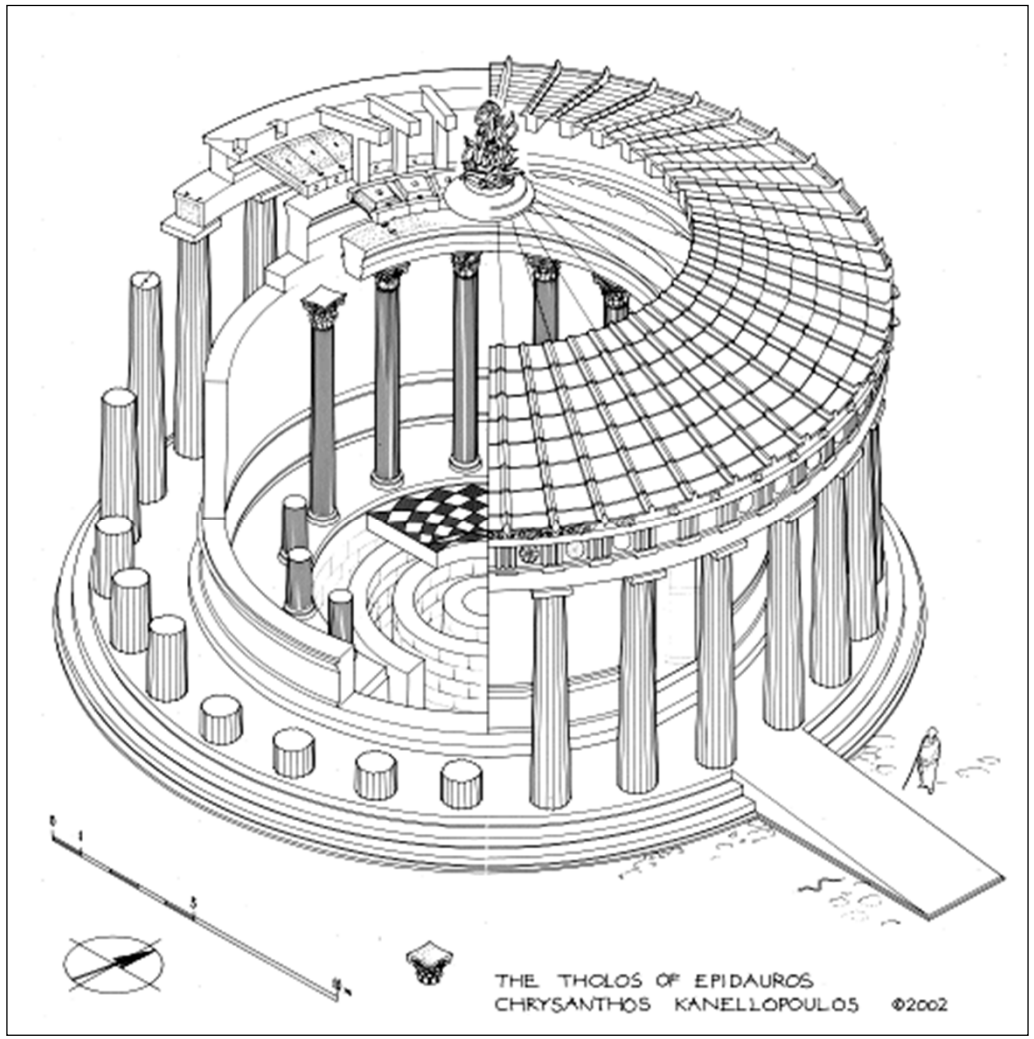
Planta: Dibujo en el que se recoge la forma de un edificio vista desde arriba.

Alzado: Vista vertical de un edificio.

PLANTA, SECCIÓN Y ALZADO DE UN THOLOS GRIEGO

LOS MATERIALES CONSTRUCTIVOS: adobe, madera, piedra, mármol, ladrillo, hierro, vidrio etc.

Condicionan la factura del edificio y la percepción interna y externa del mismo.

ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL EDIFICIO

SUSTENTANTES (soportes)

- **MUROS** (soporte y cerramiento lateral)
- **MACIZOS** (aparejo) y **VANOS** (ventanas y puertas)
- **PILARES (sección poligonal)**
- **COLUMNAS (sección circular)**
- **DINTEL** (arquitectura adintelada o arquitrabada)
  * **ARCOS** (Arquitectura abovedada)

SOSTENIDOS (cubierta)

* **Entablamento** clásico a **doble vertiente**
* **Bóveda** de cañón, de crucería
* **Cúpula** de 1/2 naranja, sobre trompas o pechinas

- **LA INCIDENCIA DE LA LUZ Y EL COLOR**
- **EL VOLUMEN**
- **LA PROPORCIÓN Y LA ARMONÍA**

LOS ELEMENTOS SUSTENTANTES DEL EDIFICIO SOPORTES

Hacen posible la construcción del edificio, permitiendo la elevación de muros, pisos y cubiertas.

- Columna (soporte vertical de sección circular)
- Dinteles (pieza horizontal que soporta una carga)
- Pilar (soporte vertical de sección poligonal)
- Arcos (pieza curva de variada tipología). El más común es el de “medio punto”.
- El Muro (diferentes formas de aparejo)

ARQUITECTURA: ELEMENTOS SUSTENTATES.

MUROS Y TIPOS DE APAREJO

SOPORTES: pilar, pilastra, columna, pie derecho, ménsula, estribo, dintel

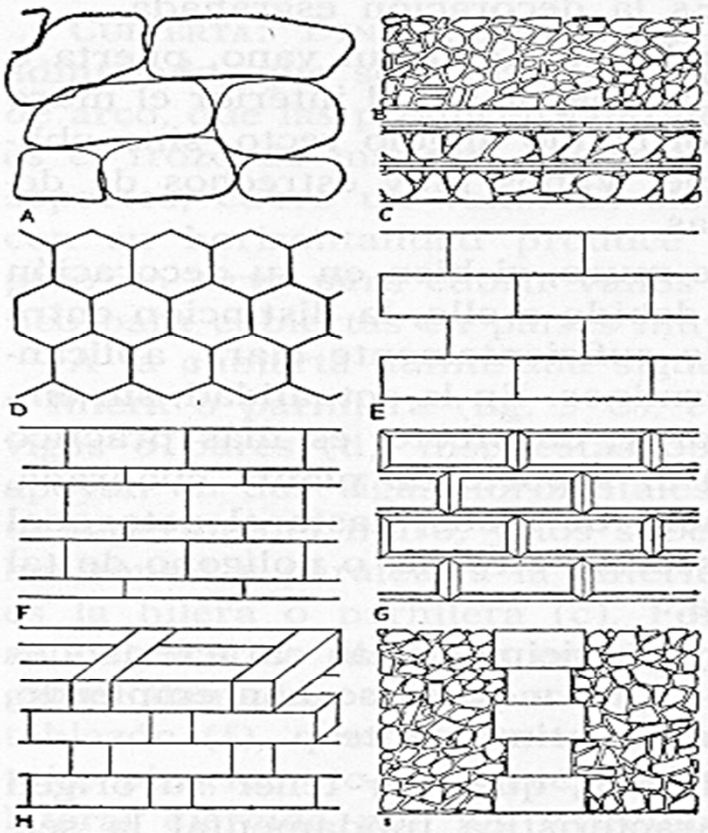

Fig. 1.—Muro. A, ciclópeo; B, C, de mampostería; D, poligonal; E, isódomo; F, seudoisódomo; G, almohadillado; H, a tizón; I, con cadenas. *(Argilés.)*

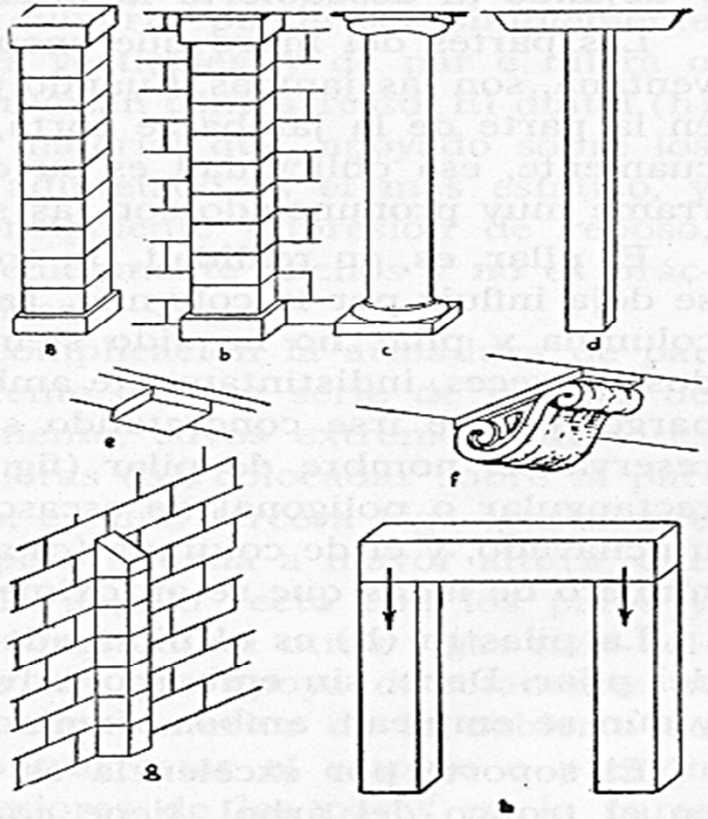
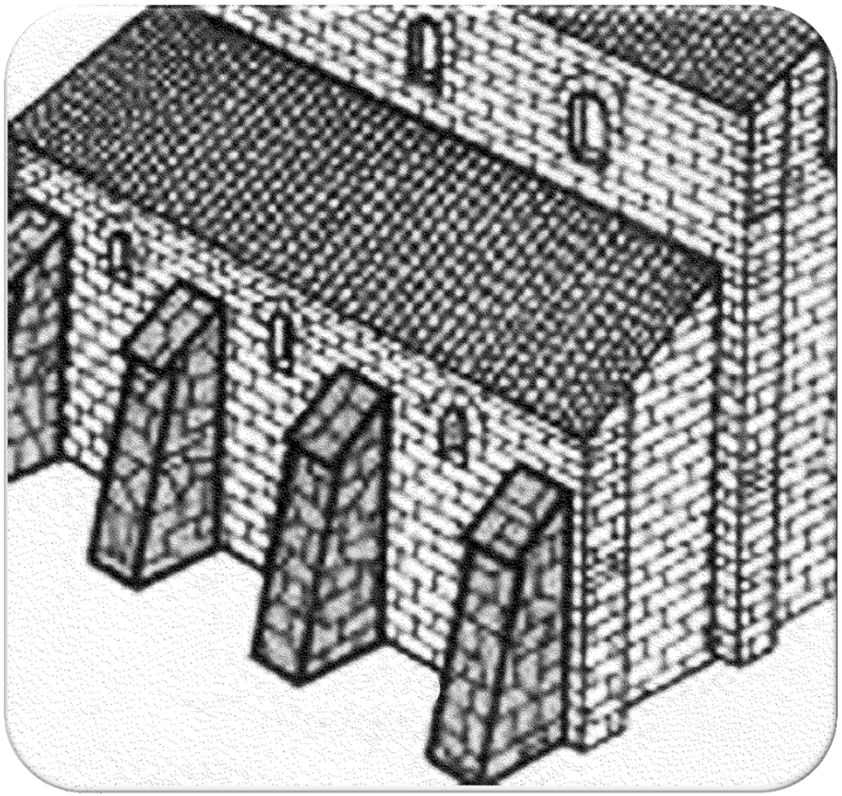
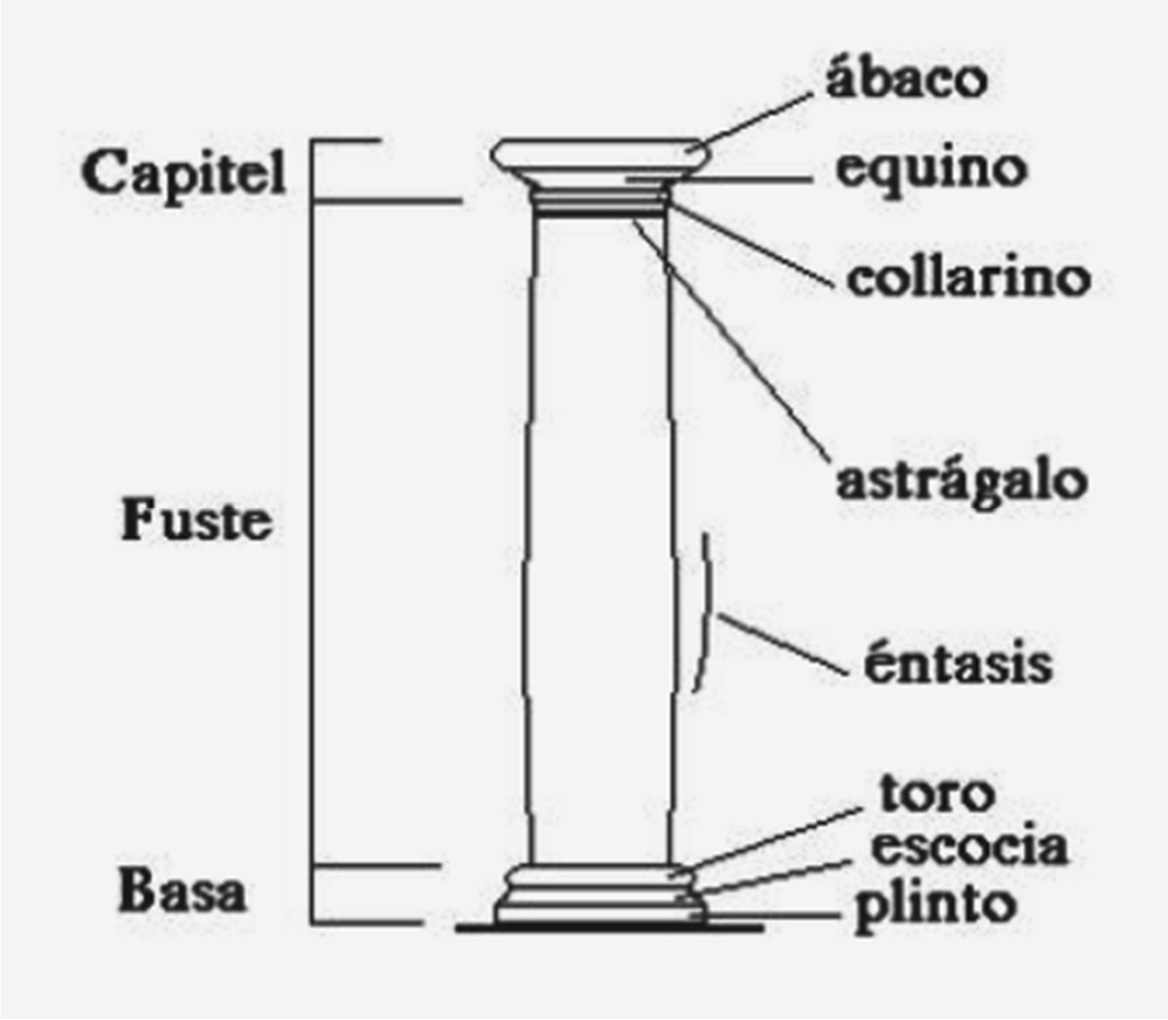

Fig. 2.—Soportes: *a*, pilar; *b*, pilastra; *c*, columna; *d*, pie derecho; *e*, *f*, ménsulas; *g*, estribo; *h*, dintel. *(Argilés.)*

Contrafuertes

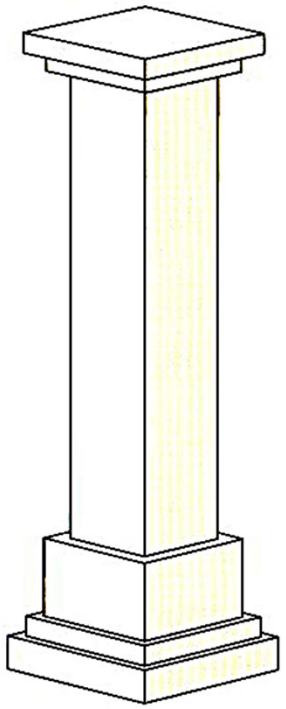

La columna

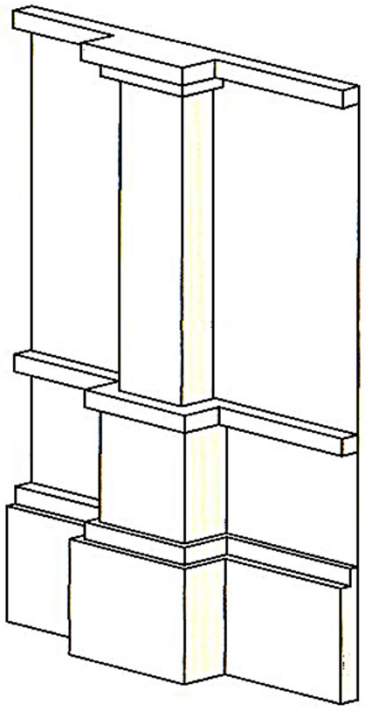

ábaco
Capitel
equino
collarino
astrágalo
Fuste
éntasis
toro
escocia
Basa
plinto

El pilar y la pilastra

Pilar: Elemento sustentante que tiene sección ortogonal.

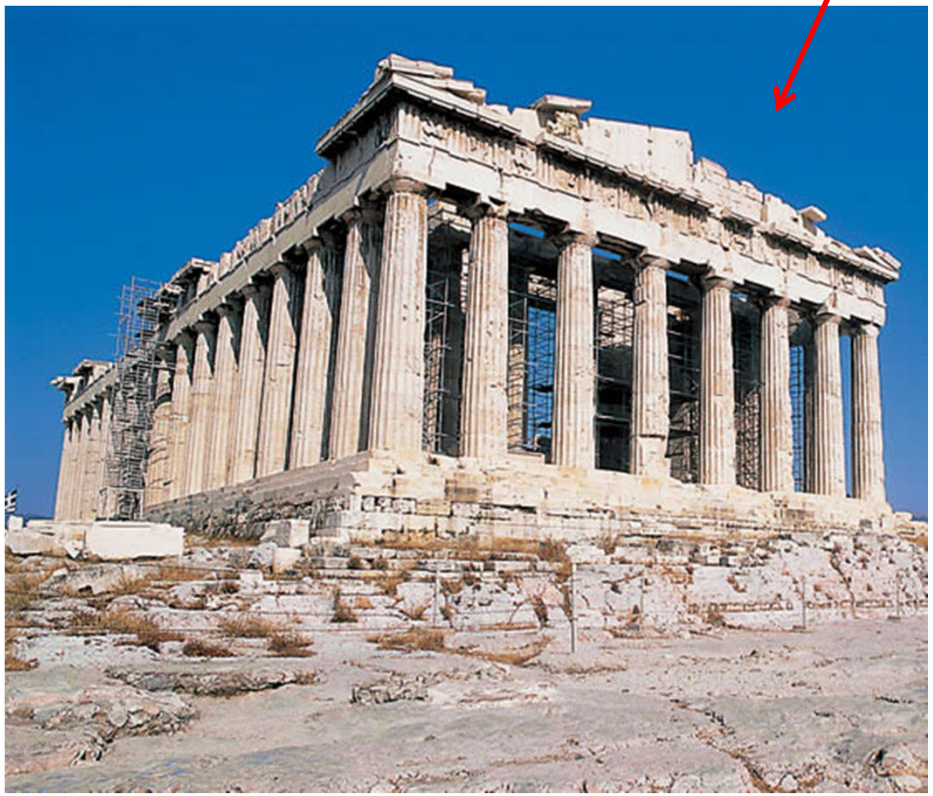

Pilastra: Pilar adosado a un muro.

ELEMENTOS SOSTENIDOS
TIPOS DE CUBIERTAS

LA CUBIERTA: Es el elemento sustentado del edificio. Según utilice el plano o la curva recibe el nombre de adintelada o abovedada.

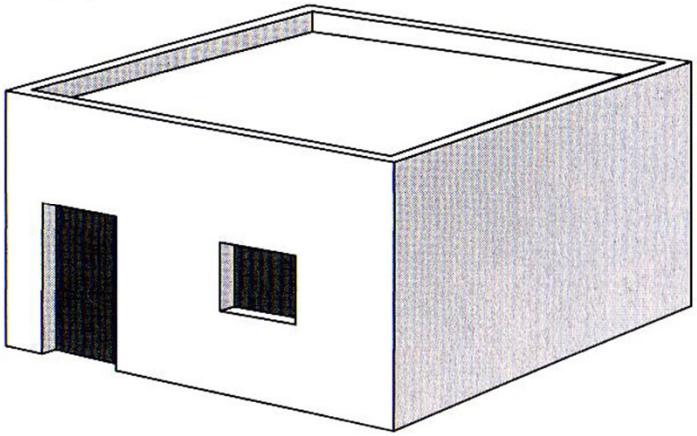

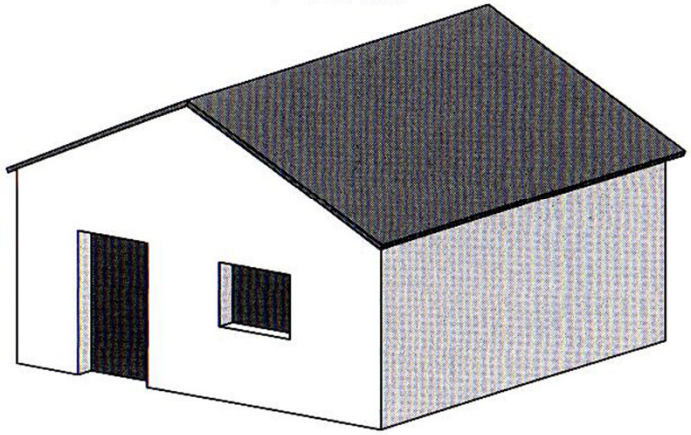
Las cubiertas

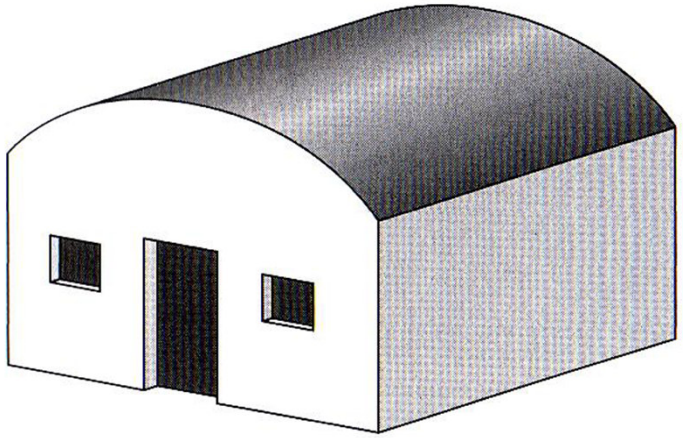
TIPOS DE CUBIERTAS

Plana

A doble vertiente

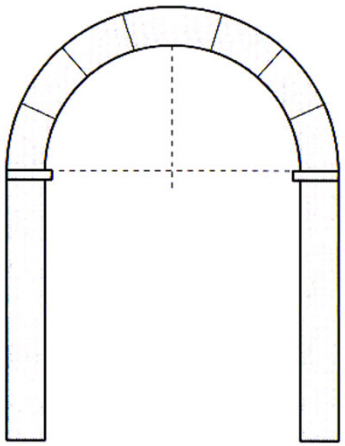

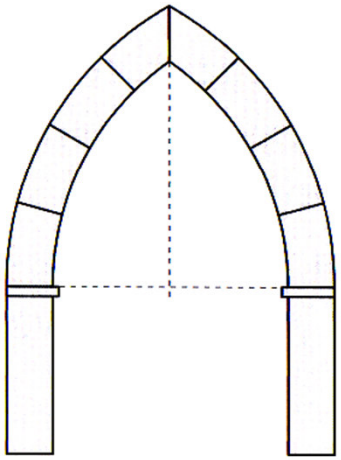
Abovedada

Tipos de arco

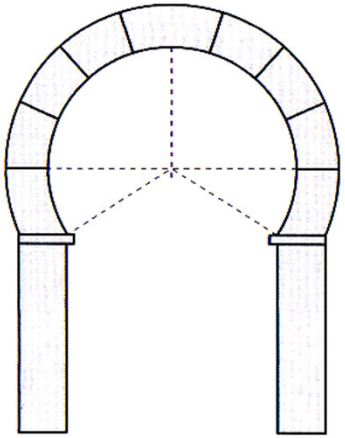
TIPOS DE ARCOS

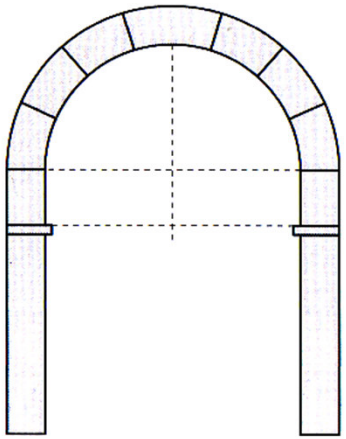
Medio punto:
Arco semicircular.

Apuntado:
Dos partes de una curva se cruzan en la clave.

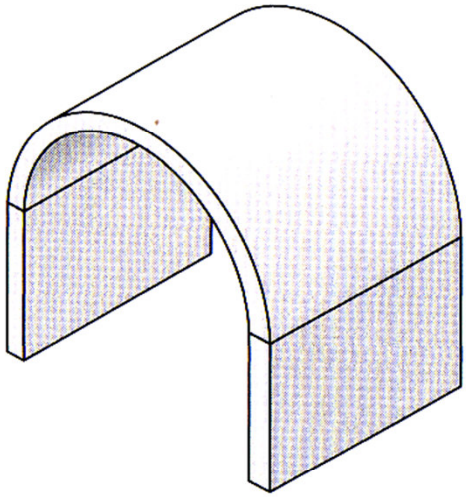
Herradura:
La curva del arco sobrepasa los 45º.

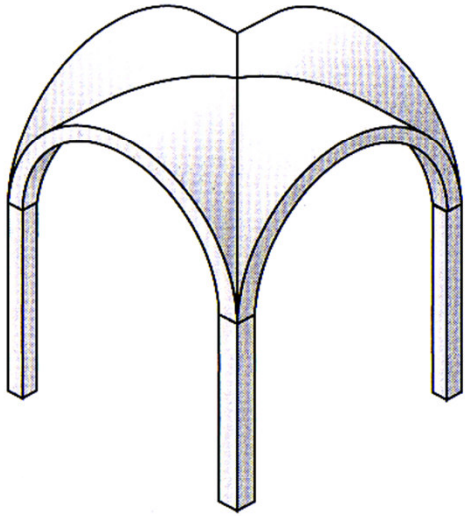
Peraltado:
Se prolonga en altura.

Bóvedas

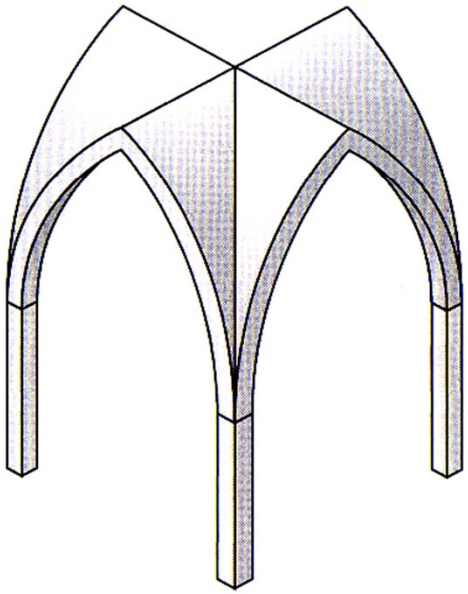
TIPOS DE BÓVEDAS

De cañón:
Se forma con arcos de medio punto.

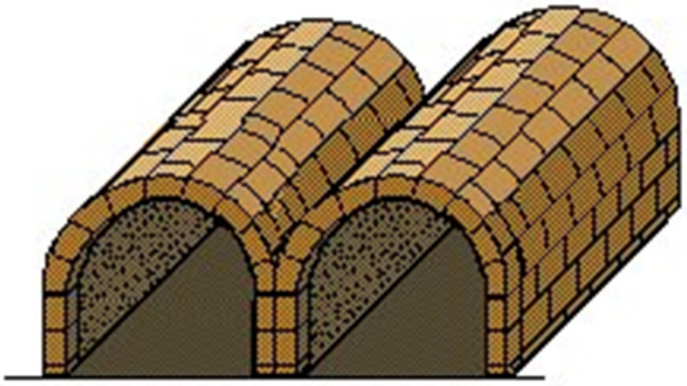

De arista:
Se forma al cruzarse dos bóvedas de cañón perpendicularmente.

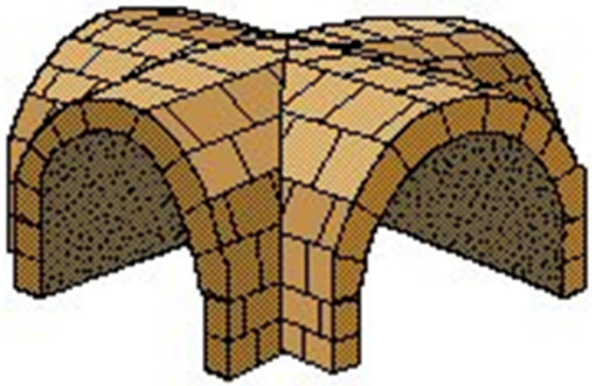

De crucería:
Se forma al cruzarse arcos ojivales.

LA CUBIERTA: TECHUMBRE ARQUEADA O ABOVEDADA

Bóveda de cañón

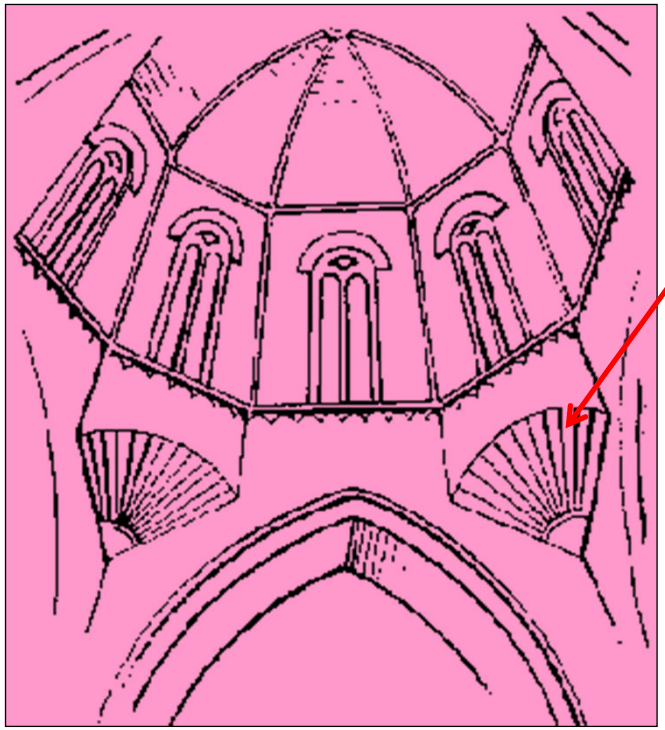

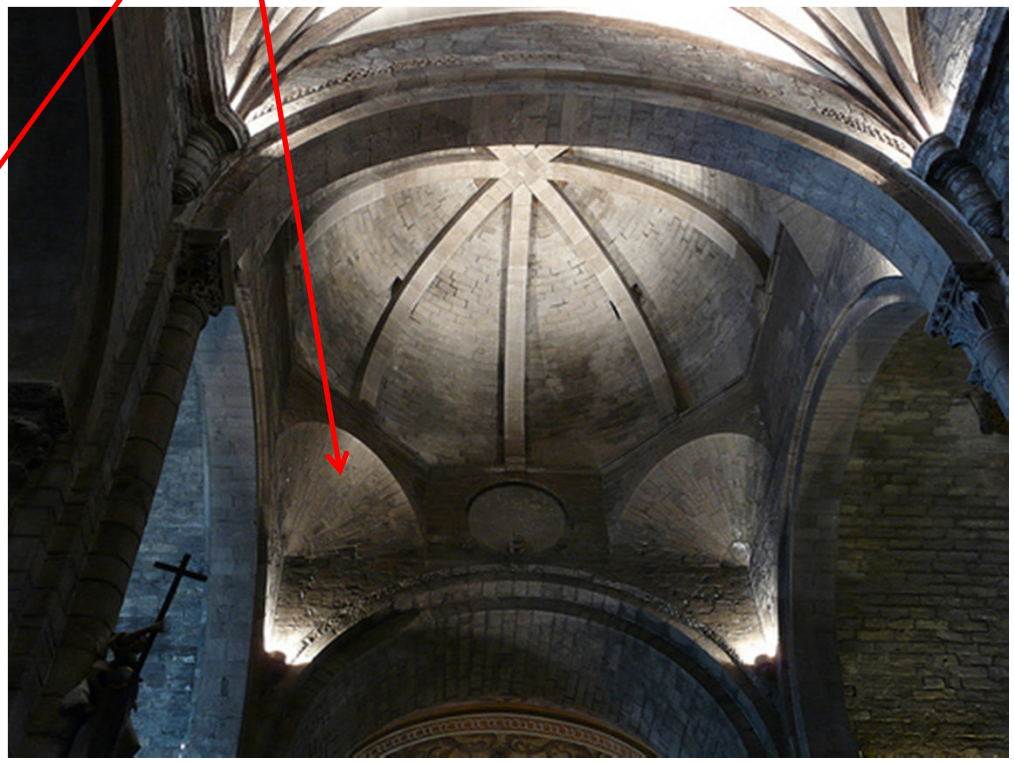
Bóveda de arista

CÚPULA SOBRE TROMPAS

LA LUZ Y EL COLOR COMO ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

Contribuyen a modelar el espacio interior y exterior del edificio.

Pueden provocar diferentes sensaciones en el espectador: agitación, tensión, serenidad; por otro lado, en ocasiones juegan un papel simbólico que subraya determinados significados de la obra arquitectónica.

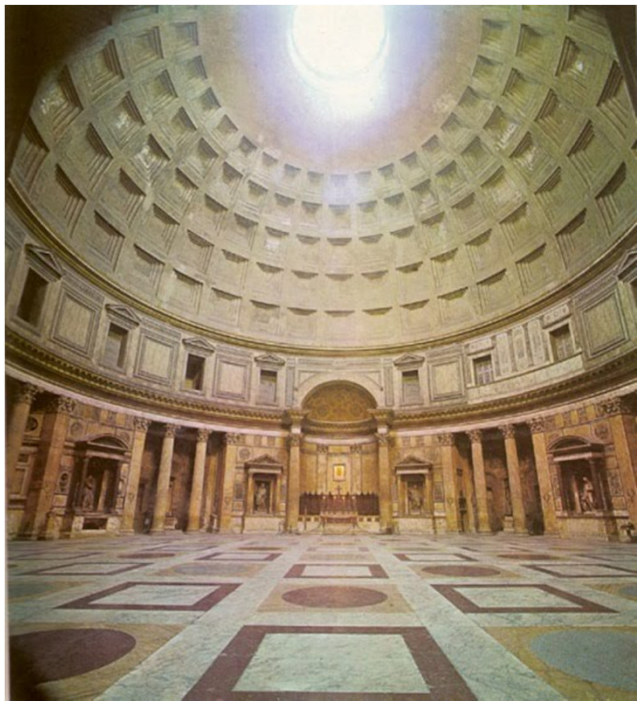

Reflejo de la luz de vitrales en catedral gótica.

Biblioteca de Alejandría

Panteón de Agripa en Roma

EL VOLUMEN EN LA OBRA ARQUITECTÓNICA

- El juego de masas y volúmenes es un elemento poderoso en arquitectura pues contribuye a subrayar aspectos como la grandiosidad del edificio o su carácter simbólico. Desde siempre la monumentalidad arquitectónica ha sido un valor muy estimado por todos los poderes de la tierra.

Coliseo de Roma

Museo de Arte Contemporáneo de Río de Janeiro