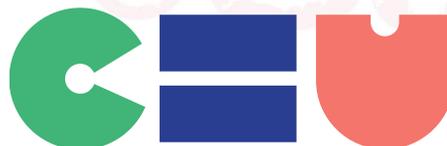
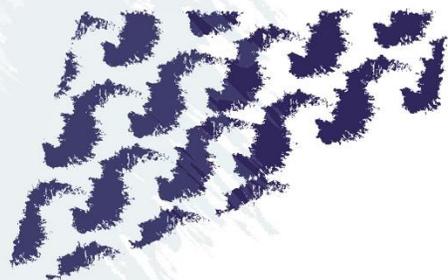

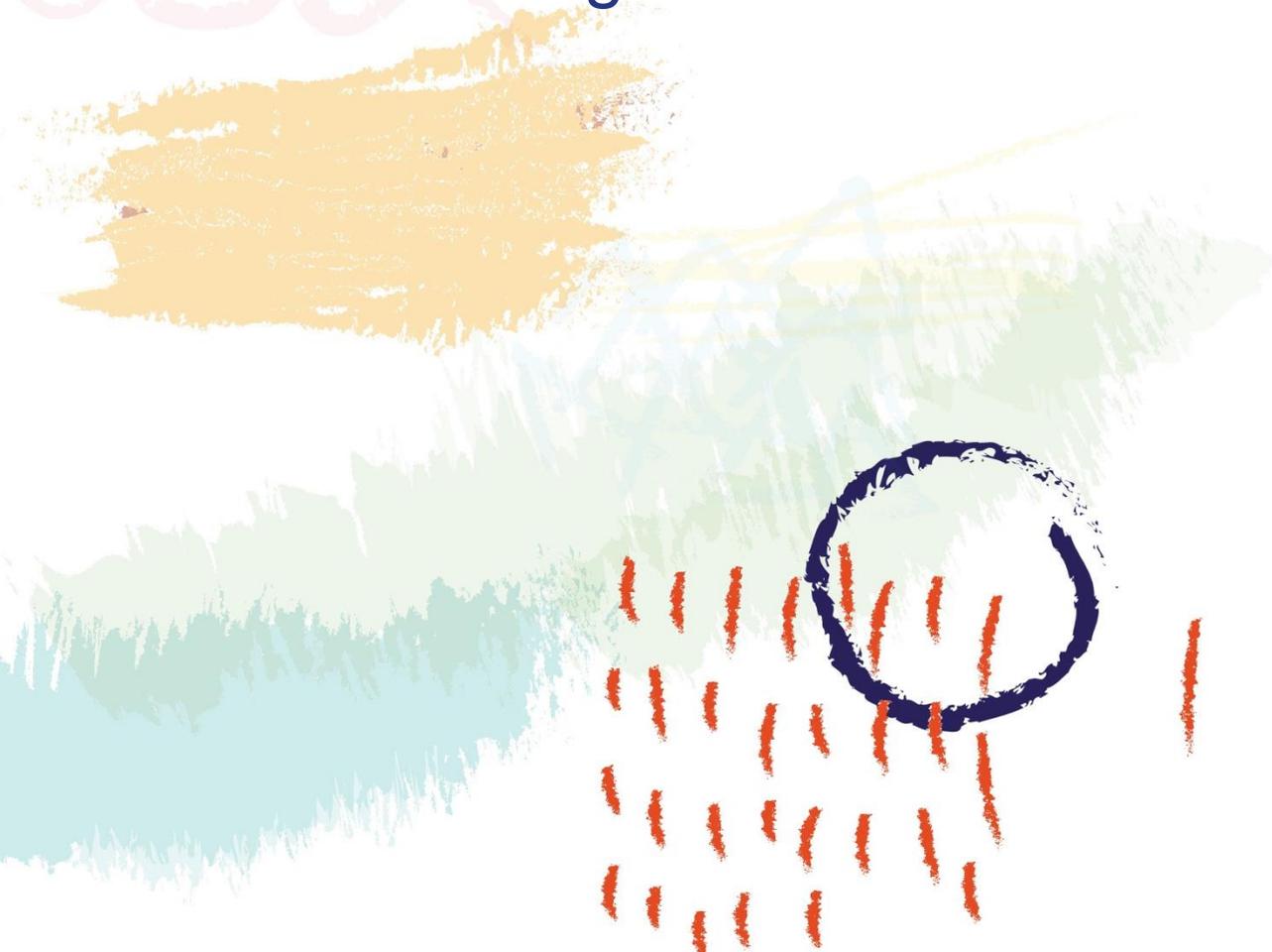
CULTURE is YOU

PROJECT NUMBER 2021-2-AT01-KA220-ADU-000049580

Unidad 6: Cultura en imágenes

Co-funded by
the European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or OeAD-GmbH. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

**Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here. - Error!
Use the Home tab to apply Überschrift 2 to the text that you want to appear here.**

6 Cultura en imágenes

6.1 Introducción

La cultura en imágenes está formada por siglos de ideas y conceptos creativos y filosóficos. El proceso artístico involucra a los artistas por un lado y a los admiradores por el otro.

Ya sea que te expreses artísticamente activamente o seas un contemplador e intérprete, contribuyes a cómo se ve una pintura. En esta sección, aprenderá a ampliar sus horizontes artísticos a través de impresiones de períodos artísticos inspiradores y ejemplos de obras de arte impresionantes. También le presentaremos formas en las que puede participar activamente en el arte, ya sea visitando un museo o aprendiendo técnicas sencillas de pintura.

En este módulo aprenderá sobre:

- La definición del término bellas artes
- Elementos de las bellas artes
- Estilos artísticos y épocas de estilo como el barroco, el expresionismo, el arte callejero
- Obras de arte tradicionales internacionales y conocidas y su forma específica de expresión
- Acceso a las bellas artes, así como sus espacios de encuentro cotidiano
- Técnicas para volverse artísticamente activo

**Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here. - Error!
Use the Home tab to apply Überschrift 2 to the text that you want to appear here.**

6.2 Bellas Artes

A modo de introducción, aprenderás sobre las bellas artes y los estilos y épocas que las han moldeado.

¿Qué son las bellas artes?

¿Has oído hablar alguna vez del barroco, el rococó, el gótico o el pop art? Entonces ya estará familiarizado con algunas épocas y estilos importantes de las bellas artes. Pero, ¿qué son exactamente las bellas artes y qué incluyen?

Nota

Bellas artes es un término colectivo para las artes visualmente creativas.

La palabra "formar" aquí significa "dar forma". Esto incluye **pintura, escultura, artesanía y gráfica**. Por ejemplo, un pintor crea un cuadro o un escultor crea una escultura. De esta manera, a través del diseño creativo se crean obras a partir de diferentes materiales, como pinturas, fotografías o esculturas.

Las bellas artes a menudo se denominan "arte hermoso". Esto se refleja en diferentes idiomas, como "les beaux-arts" en francés, "le belle arti" en italiano o el término "fine arts" en inglés.

El mundo de las bellas artes está formado por personas que crean, analizan, comunican, exhiben, observan y evalúan obras de arte.

**Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here. - Error!
Use the Home tab to apply Überschrift 2 to the text that you want to appear here.**

Nota

Formas de bellas artes

En las artes visuales, como término colectivo para las artes visualmente creativas, existen diferentes clasificaciones o categorizaciones. Básicamente, se incluyen los siguientes formularios:

- Escultura
- El arte de construir
- Dibujo y pintura
- Artes gráficas
- Trabajos manuales o manualidades

A menudo se divide en géneros clásicos (pintura, escultura, gráfica, arquitectura) y géneros aplicados (artesanía y diseño). Existe cierta controversia sobre si la fotografía es un arte moderno.

El dibujo incluye, por ejemplo, diseños hechos con carboncillo, lápiz o tiza, y puede incluir ilustraciones de libros o caricaturas en libros. La pintura incluye pintura al óleo, acuarela, gouache, acrílico y témpera. El grabado incluye xilografías, grabados, aguafuertes, litografías y serigrafías, y la escultura se puede realizar tallando en bronce, piedra o madera.

A medida que las bellas artes cambian con el tiempo, se agregan nuevas disciplinas artísticas. El arte del siglo XXI, por tanto, incluye la expresión a través de medios virtuales. El uso de nuevas tecnologías y medios está dando lugar a nuevas formas de bellas artes, también conocidas como arte digital. Se refiere al arte que se produce digitalmente con computadoras y que solo es posible gracias a las nuevas tecnologías.

**Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here. - Error!
Use the Home tab to apply Überschrift 2 to the text that you want to appear here.**

El arte digital incluye, por ejemplo, pintura digital, manipulación de fotografías, escultura digital, arte matemático, arte vectorial y arte por computadora

Ejemplos de estilos artísticos y épocas artísticas

Antes de conocer estilos y períodos artísticos fascinantes, es importante saber qué se entiende por ellos.

Importante

Un período del arte es un período de la historia del arte caracterizado por ciertas características y estilos artísticos.

Los períodos del arte son, por tanto, períodos de tiempo que pueden identificarse en las obras de arte a través de características fundamentales. Los períodos artísticos se definen por cambios significativos en el arte, la cultura, la política o la economía. Por lo tanto, comprender los períodos del arte también ayuda a ver y apreciar obras de arte del pasado en su contexto histórico.

Importante

Un estilo artístico es una categorización de obras de arte de determinadas épocas y artistas. El estilo artístico se utiliza para describir rasgos característicos, como una técnica de pintura.

La clasificación de las obras de arte en estilos es un intento de **poner orden en la diversidad del arte**. ¿Sabías que la palabra "estilo" proviene del latín y originalmente significaba "forma de escribir"? En arte, sin embargo, describe las características de las obras de arte.

La **variedad de estilos y períodos artísticos** es difícil de comprender. ¿Has oído hablar alguna vez del cubismo, el modernismo, el naturalismo o el futurismo? Sin pretender ser exhaustivo, esto es sólo una pequeña muestra de algunos de los períodos y estilos interesantes que son esenciales para Europa.

- Alrededor del 20.000 a.C. (Antes de Cristo) ya existían pinturas rupestres, que se consideran el primer arte humano conocido. Este estilo de arte se cuenta como pintura rupestre. La siguiente época sólo está marcada por el arte romano y griego alrededor del año 2000 a.C.
- Hacia el año 1000 d.C. tuvo lugar la primera época que abarcó a toda Europa: el período románico. Se caracteriza por el arte medieval y religioso, como lo demuestran las pinturas en los libros de la iglesia y en las paredes de la iglesia.
- Del siglo **XIV al XVII, Europa experimentó el Renacimiento**, una era transformadora que fue más allá de los temas religiosos, incluyendo la anatomía humana, la naturaleza y la vida cotidiana. Artistas famosos como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael dieron forma a esta época y crearon obras maestras. La influencia del Renacimiento desencadenó un despertar cultural que sentó las bases del mundo moderno.
- Otro estilo importante es **el barroco, que se originó en Italia**. Fue particularmente fuerte en las zonas católicas y representaba personas voluptuosas y placeres sensuales. El pintor de corte Diego Velázquez, natural de Sevilla (España), se hizo famoso durante esta época por sus

**Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here. - Error!
Use the Home tab to apply Überschrift 2 to the text that you want to appear here.**

retratos e historias mitológicas. En la Karlskirche de Viena se puede ver una pintura barroca clásica. Presenta las curvas dinámicas y las proporciones realizadas típicas del período barroco.

- The **Biedermeier period** was an art movement that emerged in Austria and Germany around 1800. This period was dominated by realistic portraiture, genre and landscape painting, which came close to photographic imagery. Ferdinand Georg Waldmüller was one of the most important Austrian painters of the Biedermeier period and was also commissioned to paint a portrait of Emperor Franz I.
- **Cubism**, the systematic structuring of forms and objects, often in collages, originated in France in 1900. Pablo Picasso, a Spanish painter, graphic artist and sculptor, was one of the founders of Cubism. From today's perspective, Cubism is the most revolutionary art style of the 20th century.

- El **surrealismo** de la primera mitad del siglo XX se inspiró en lo irreal, lo absurdo y los sueños. De esta manera, los artistas crearon una nueva visión del mundo y de la vida. Toven (nacida como Marie Čermínová) fue una pintora, dibujante y artista gráfica surrealista checa. Ayudó a establecer Praga como un importante centro de la cultura surrealista.
- El **realismo socialista** (c. 1930-1990) surgió en la Unión Soviética bajo la influencia de Stalin. El estilo fue diseñado para obligar a los artistas a reproducir los ideales comunistas en sus pinturas. Como resultado, el estilo se caracteriza por un fuerte sentido de la realidad y una

Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here. - Error!
Use the Home tab to apply Überschrift 2 to the text that you want to appear here.

ausencia de abstracción y estetización. El pintor polaco Andrzej Wróblewski fue el máximo exponente del realismo social.

Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here. - Error!
Use the Home tab to apply Überschrift 2 to the text that you want to appear here.

6.3 Obras de arte famosas – de lo tradicional a lo moderno

Aprenda y aprecie diferentes formas de arte visual a través de una selección concisa de obras de arte famosas.

Ejemplos de arte clásico

El pintor italiano **Leonardo da Vinci** creó uno de los murales más famosos del mundo. En el muro norte del refectorio del monasterio dominicano de Santa Maria delle Grazie en Milán, pintó “**La Última Cena**” (en italiano, L'Ultima Cena) en el apogeo de sus poderes artísticos. La pintura, que mide 422 cm × 904 cm, muestra a Jesús y sus doce apóstoles teniendo su última comida juntos antes de la crucifixión. La iglesia en la que se encuentra el cuadro ha sido declarada Patrimonio de **la Humanidad por la UNESCO**. La pintura ha sido sometida a varias restauraciones con el fin de proteger y preservar la obra, que tiene más de 500 años.

"The Night Watch" is a painting by Rembrandt van Rijn. Now on display in the Rijksmuseum in Amsterdam, it is not only one of the most important works of art in the Netherlands but also one of the most famous paintings in the world. The work, which belongs to the genre of the Baroque and the Dutch Golden Age, depicts the assembly of 31 soldiers.

**Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here. - Error!
Use the Home tab to apply Überschrift 2 to the text that you want to appear here.**

"El beso" es una de las obras más importantes del pintor austriaco Gustav Klimt. Importante exponente del Art Nouveau y cofundador de la Secesión de Viena, Klimt pintó en un distintivo estilo expresionista con una característica ornamentación plana. Pintado entre 1907 y Desde 1908, la obra se imprime ahora ampliamente en vasos, platos y otros artículos de mesa decorativos y se vende en tiendas de souvenirs de Austria.

Otra obra importante de Klimt es el retrato de Adele Bloch-Bauer, vendido en Nueva York en 2006 por la suma récord de 135 millones de dólares.

"Guernica" es una gran pintura al óleo del artista español Pablo Picasso, quien creó esta obra en respuesta a la destrucción de la ciudad española de Guernica durante la Guerra Civil Española. Asociada al cubismo, la pintura original ha sido reproducida en su tamaño original a modo de mural sobre azulejos y puede admirarse en la localidad de Guernica.

Dato

No sólo el arte o
la artesanía de o
Aquí algunos eje

, la arquitectura y

**Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here. - Error!
Use the Home tab to apply Überschrift 2 to the text that you want to appear here.**

Una de las obras de arte más importantes de Polonia es la **"Fuente de Neptuno"** ("Fontanna Neptuna" en polaco) en Gdansk. Se trata de una escultura de bronce del dios romano del agua de 1615, obra maestra del manierismo.

Uno de los lugares más populares e impresionantes de Viena (Austria) es el barroco **"Palacio Belvedere"** (del italiano "hermosa vista"). El complejo palaciego fue construido para el príncipe Eugenio de Saboya por Johann Lucas von Hildebrandt entre 1714 y 1723. Hoy en día, el palacio alberga impresionantes exposiciones de arte..

La Catedral de San Vít
más grande de la Re

v. Vít) es la iglesia
or, artista gráfico y

escultor checo Alfons Mucha. La vidriera de la nave norte fue creada por él en estilo gótico.

**Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here. - Error!
Use the Home tab to apply Überschrift 2 to the text that you want to appear here.**

Andorra alberga **una escultura surrealista** de uno de los artistas españoles más famosos del siglo XX. Creada por Salvador Dalí, "**La Nobleza del Tiempo**" (en español, "La Noblesse du Temps") es una escultura de bronce de un reloj y ángeles derritiéndose. El reloj con corona representa el dominio del tiempo sobre la humanidad

6.4 ¡Adelante, haz

Hay quienes gustan estar del lado del proceso artístico (artistas) y quienes prefieren estar del lado del receptor y observador (admiradores). Elijas lo que elijas, el arte tiene un impacto significativo en cada uno de ellos y, a la inversa, cada persona tiene un impacto en el arte.

¡Encuentra tu acceso al arte!

¿Aún no te sientes como en casa en el mundo del arte? Descubre cómo puede llevar su experiencia artística al siguiente nivel. Puedes acceder a las artes visuales en muchos lugares y a través de muchas actividades.

Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here. - Error!
Use the Home tab to apply Überschrift 2 to the text that you want to appear here.

Ejemplo

Si deseas estudiar las artes con más profundidad, puedes realizar más cursos de estudios de arte, bellas artes, historia del arte, artes mediáticas o artes visuales; visitar museos de arte; participar en talleres de arte; o hacer, ver, juzgar o vender pinturas, esculturas y otras formas de arte.

Como resultado, se le mostrarán algunas formas en las que puede participar activamente en las artes visuales.

Si desea experimentar el arte en Praga, el **Museo Checo de Bellas Artes de Praga** es el lugar al que debe acudir. O visite el **Museo de Bellas Artes de Sevilla** en España para ver arte desde la Edad Media y el Renacimiento hasta el siglo XX, principalmente de artistas españoles como Francisco Zurbarán, Murillo y El Greco. Si desea ver obras de arte impresionantes en Austria de artistas como Claude Monet, Vincent van Gogh y Gustav Klimt, visite el **Kunsthistorisches Museum** o el **Belvedere Museum de Viena**. El **Museo Nacional de Polonia** en Varsovia es uno de los museos más antiguos del país y alberga 830.000 obras de arte.

El **Rudolfinum** es también un centro cultural del siglo XIX en Praga, sede de la Orquesta Filarmónica Checa y la Galería Rudolfinum. Sus 1.500 m² de espacio expositivo se centran en pintura contemporánea, fotografía, vídeo y otras artes visuales.

En Austria, por ejemplo, los niños y jóvenes tienen acceso al mundo del arte a través de talleres de arte organizados por la Semana del Arte de Viena. La educación cultural para las personas socialmente desfavorecidas también se promueve a través del "**Kulturpass**" (descuentos en el sector cultural). Esto otorga a las personas con medios económicos limitados el derecho a participar en el arte y la cultura.

En lugar de ir de galería en galería, **las ferias de arte** ofrecen la oportunidad perfecta para admirar una gran colección de obras de arte. **En España, por ejemplo, ARCO**, una de las ferias de arte contemporáneo más visitadas, ofrece la posibilidad de ver arte latinoamericano.

También se ofrece **formación académica en bellas artes**, por ejemplo en la Academia de Bellas Artes de Barcelona, la Academia de Bellas Artes de Viena, la Academia de Bellas Artes de Varsovia o el Instituto de Arte y Diseño de Praga. Los estudios de bellas artes se centran en el desarrollo de la expresión artística individual. También enseña a los estudiantes a profundizar su conocimiento de técnicas específicas y a reflexionar sobre su propio trabajo. En un mundo cada vez más visualizado, el estudio de las bellas artes se está volviendo cada vez más importante a medida que desarrolla habilidades creativas, juicio estético y percepción.

Incluso si no deseas realizar estudios académicos, puedes conocer **diferentes formas de arte a través de cursos y talleres**. Por ejemplo, podrían conocer diferentes materiales como acrílicos, pasteles o óleos. También podrás aprender técnicas como técnica mixta o pintura húmedo sobre húmedo, así como instrucciones paso a paso y métodos de trabajo para pintura de desnudo, paisaje, retrato y abstracta.

También existen varias aplicaciones que te ayudarán a acercarte al arte, como aquellas que te permiten buscar obras de arte originales, conocer historias sobre obras de arte o preguntar el título de un cuadro. **La aplicación Artips**, por ejemplo, hace que la historia del arte sea accesible para todos. Suscríbese al boletín y reciba correos electrónicos breves repletos de anécdotas sobre los secretos mejor guardados de los principales museos, exposiciones de arte, sitios culturales y artistas famosos.

Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here. - Error!
Use the Home tab to apply Überschrift 2 to the text that you want to appear here.

Si amas el arte y quieres comprar una obra de arte pero no sabes dónde encontrarla ni cuánto vale, **Shazam of Art, la aplicación Magnus**, puede ayudarte. Magnus reconoce visualmente las obras de arte y te dice el título, la fecha, el valor e incluso dónde encontrarlas.

Relevancia práctica

Combine la educación artística con la tecnología digital y aprenda a dibujar digitalmente, estudie historia cultural o identifique obras de arte con aplicaciones como SMARTIFY, Sketchpad, Inkist, Painter, Artsy o Google Arts & Culture.

No importa cómo participes en las artes visuales, es importante recordar lo siguiente cuando te relaciones con el arte:

- **Tómate el tiempo para sentir el arte.** Permítase sumergirse en las sensaciones que obtiene al mirar arte.
- **Mire de cerca una obra de arte** y considere la técnica y los materiales utilizados. Pregúntese qué intentaba lograr el artista con la obra.
- **Considere el contexto cultural e histórico** de una obra de arte. El arte siempre se crea en interacción con el entorno y, por lo tanto, puede entenderse mejor si se comprende el contexto.
- **Participar en un diálogo** con la obra. Hágase preguntas como "¿Qué podría significar esto?", "¿Cuál es el mensaje detrás del trabajo?", "¿Cómo me afecta el trabajo?" o "¿Cómo implementaría yo mismo un trabajo así?"

Dato

Cuando se trata de arte, tómate el tiempo para observar, sentir, cuestionar, evaluar y comprender la obra de arte

Técnicas simples para aprender

Ahora que te has sumergido en el mundo de las bellas artes, ¿te sientes inspirado para probar suerte con la pintura? Aquí encontrarás una selección de técnicas fáciles de aprender.

Si te has decidido por la pintura al óleo, puedes probar la **pintura prima**, una técnica en la que pones la pintura en el lugar correcto y la dejas allí, sin corregirla después. Los colores ya están mezclados en la paleta.

Lo opuesto a esto es la **pintura en capas**, donde creas tu imagen en capas. Debes esperar hasta que la primera capa esté seca antes de poder pintar sobre ella. Esta técnica permite corregir y cambiar una pintura.

Otra técnica interesante y llena de acción son las **salpicaduras**. El famoso pintor estadounidense Jackson Pollock fue un conocido representante del expresionismo abstracto y ganó fama mundial por su técnica de "pintura por goteo", también conocida como "pintura de acción". ¿No te parece emocionante desahogarte artísticamente?

Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here. - Error!
Use the Home tab to apply Überschrift 2 to the text that you want to appear here.

Una técnica utilizada: **técnica de húmedo sobre húmedo**. Si te gusta trabajar de forma espontánea y espontánea, si te gusta pintar y cambiar tu trabajo, entonces esta es la técnica para ti. Primero, humedece la zona que quieres pintar con una esponja o brocha para que toda la superficie quede brillante. Luego pinta sobre el suelo húmedo, haciendo que los colores se mezclen. Esta técnica es especialmente buena para fondos naturales de naturaleza muerta, como el cielo, las nubes y los arbustos.

Otra técnica única y fácil de aprender es la **técnica del empaste**. Necesitará un cepillo de cerdas gruesas o una espátula. La pintura acrílica se aplica primero en capas gruesas sobre el lienzo y luego se trabaja con el pincel o la espátula. El efecto de relieve de esta técnica le da un efecto especial a la pintura.

**Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here. - Error!
Use the Home tab to apply Überschrift 2 to the text that you want to appear here.**

Relevancia Práctica

La expresión artística no tiene por qué ser difícil. Pruebe técnicas sencillas como pintura prima o en capas, pintura de acción, húmedo sobre húmedo, empaste o esgrafiado.

**Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here. - Error!
Use the Home tab to apply Überschrift 2 to the text that you want to appear here.**

6.5 Resumen

En este módulo ha estado estudiando las bellas artes en profundidad: comenzando con la explicación de términos como **bellas artes, estilo artístico y período artístico**. Además de estos conceptos teóricos, se han descrito en detalle estilos y períodos artísticos concretos. ¿Recuerdas el estilo de pintura rupestre mencionado anteriormente, que se considera el primer arte conocido de la humanidad, o el período romántico, que fue el primero en cubrir toda Europa?

También vimos **obras de arte famosas**: ¿Recuerdas el título del famoso cuadro de Leonardo Da Vinci? También se mencionaron "La ronda de noche" de Rembrandt van Rijn y "El beso" de Gustav Klimt, objeto de numerosos souvenirs. Además del arte clásico, también se presentaron ejemplos de escultura, arquitectura y artes y oficios.

Finalmente, analizamos cómo puedes **involucrarte activamente con las bellas artes**. Los museos de arte, como el Museo Checo de Bellas Artes de Praga o el Kunsthistorisches Museum de Viena, ofrecen grandes oportunidades para acceder al arte. Pero en la era digital actual, también puedes experimentar el mundo del arte a través de aplicaciones. Cualquiera que sea la forma que elijas, es importante que te tomes tu tiempo si quieres participar activamente en las artes visuales. Déjate conmover por el arte. A medida que observes más de cerca una obra y aprendas sobre la técnica utilizada, tu percepción cambiará porque comprenderás mejor el contexto histórico y cultural. ¡Atrévete a entrar en diálogo con las obras!

Si quieres convertirte en artista, estos materiales de aprendizaje te brindarán una buena introducción a diferentes técnicas como la pintura prima, la pintura en capas, la pintura de acción o incluso la pintura de húmedo sobre húmedo.

Cualquiera que sea su perspectiva sobre el arte, habrá aprendido que el trabajo creativo se trata tanto de crear como de ver y evaluar y que todas las personas involucradas en el arte contribuyen a darle significado a una obra de arte.

Visit us on

www.cultureisyou.com

 /cultureisyou/

 [profile.php?id=100086739879308](https://www.facebook.com/profile.php?id=100086739879308)

**Co-funded by
the European Union**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or OeAD-GmbH. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.