

PREPARATORIA SIETE

C U A D E R N O S

D E C U L T U R A

EL ARTE DE LA PINTURA,
MEDIO DE COMUNICACION

D1142
7

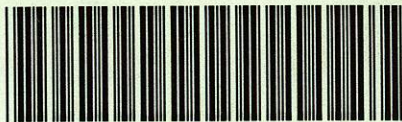
No. 12

COMPILADOR:
LIC. HECTOR M. HERNANDEZ RUIZ

ND1142

A7

1020091862

SPHON
FA

PROLOGO

Abrirse paso en el camino de la historia del arte, constituye hoy, aun para el especialista, -- una tarea difícil y ardua.

Una constante lectura facilita la tarea, pero debe pensarse en el empeño de los que se entregan por puro placer y han de solicitar, frecuentemente, el dato manual que les complete o aclare los conocimientos.

Este trabajo sobre el Arte, surge como iniciativa, después de haber asistido a la presentación en nuestra Ciudad, de la exposición: "México: Esplendor de Treinta Siglos", verificada en el Museo de Arte Contemporáneo (MARCO), al que titularíamos, El Arte de la Pintura, Medio de Comunicación.

Me es de importancia señalar, otro motivo que me llevó a realizar este trabajo. Resulta increíble, darnos cuenta que como connacionales, sabemos tan poco de nuestra riqueza cultural, y que, gente de otros países, con una cultura tan diferente y distante a la nuestra, boletines y folletos informativos en mano, profundicen tanto y lleguen a mostrarnos la belleza pictórica, que nosotros no hemos podido apreciar.

Cabe mencionar también que exhibir como se referida son el mejor instrumento de oportunidad, para comenzar y/o ampliar nuestros conocimientos y gusto por saborear, el colorido de las pinturas.

3775

ND1142

A7

1020091862

FONDO UNIVERSITARIO

37775

PROLOGO

Abrirse paso en el camino de la historia del arte, constituye hoy, aun para el especialista, -- una tarea difícil y ardua.

Una constante lectura facilita la tarea, pero de be pensarse en el empeño de los que se entregan por puro placer y han de solicitar, frecuentemen te, el dato manual que les complete o aclare los conocimientos.

Este trabajo sobre el Arte, surge como motiva--- ción, después de haber asistido a la presenta--- ción en nuestra Ciudad, de la exposición: "Méxi--- co: Esplendor de Treinta Siglos", verificada en el Museo de Arte Contemporáneo (MARCO), al que - titularemos, El Arte de la Pintura, Medio de Co- municación.

Me es de importancia señalar, otro motivo que me llevó a realizar este trabajo. Resulta increí--- ble, darnos cuenta que como connacionales, sabe- mos tan poco de nuestra riqueza cultural; y que, gente de otros países, con una cultura tan dig- tante y diferente a la nuestra, boletines y fo- lletos informativos en mano, profundice tanto y - llegue a mostrarnos la belleza pictórica, que no sotros no hemos podido apreciar.

Cabe mencionar también que exhibiciones como la referida son el mejor instrumento y oportunidad, para comenzar y/o ampliar nuestros conocimientos y gusto por saborear, el colorido de las pintu--

ND1192
A1

ras y las formas de las esculturas que se trajeron a ese bello MARCO.

INTRODUCCION

Después de los procesos racionales que distinguen al hombre de los demás animales, su capacidad de creatividad lo caracteriza y le permite destacar y desarrollarse intelectual y culturalmente.

En el arte, todos los hombres son expectadores de la vida y reaccionan emotivamente, con disgusto o agrado y con preferencias personales.

Existen diversos elementos que ayudan a despertar la creatividad del artista. Entre, éstos, podemos mencionar la fe, que influye en la seguridad que tiene el artista para con su obra.

El arte es el concepto que designa la actividad creadora del hombre, como individuo o en el conjunto de una comunidad.

Existen siete tipos de artes conocidos: En las artes espaciales: La Arquitectura, la Pintura y la Escultura.

En las artes temporales: La Literatura y la Música.

En las artes espacio-temporales: El Cine y la Danza.

En este trabajo, que se antoja superficial, se pretende conducir a las Artes Espaciales y exclusivamente a la *Pintura*.

EL COMPILADOR

LIC. HECTOR M. HERNANDEZ RUIZ.

37775

La Historia de la Pintura, es tan antigua como - el hombre mismo y constituye un exponente capi-- tal de la cultura y la civilización de cualquier pueblo o fase histórica.

Sea pues una invitación a profundizar en El Arte de la Pintura, como Medio de Comunicación.

BREVE HISTORIA DEL ARTE

El arte es la obra humana que expresa simbólicamente, mediante diferentes materias, un aspecto de la realidad entendida.

A su paso por la historia, el arte ha tenido una gran cantidad de estilos.

Comenzamos con el Arte Prehistórico: Arte anterior al uso de la escritura y a la existencia de documentos históricos ordenados. La preocupación del realismo y de la exactitud, es la ley de ese arte primitivo.

Arte Precolombino de América: Sus motivos decorativos son geométricos o realistas. La pintura se hallaba sujeta a un símbolo ritual, los motivos decorativos son muy variados y abundan los que se inspiran en la cara y el cuerpo.

Arte Chino: Es un producto de la vida religiosa y social del país. Los motivos decorativos están sabiamente estilizados; su producción y desarrollo ha sido extraordinario, prácticamente, desde todos los tiempos.

Arte Egipcio: Esta escuela artística, es la más importante entre todas las de Oriente, por su continuidad. Las características básicas de sus representaciones, tanto pictóricas como en relieve, son: La bidimensional, la ley de frontalidad, el expresionismo y hieratismo, en los rostros.

tros de los personajes.

Arte Griego: Se caracteriza por su idealismo egotístico y su interés en la expresividad de la figura humana. La sencillez, el ritmo, la claridad y la unidad, dominan todas sus formas artísticas.

Arte Romano: En la Arquitectura, su importante característica es la construcción de grandes edificios de utilidad pública, hasta imprimirles un sello que ha perdurado a través del tiempo.

Arte Gótico: Sus mayores características son: El colorido, un fuerte naturalismo y una fuerte tendencia hacia la caricatura. Es un arte original.

Estas artes mencionadas son algunos de los tantos testimonios que han existido en la historia artística, o más bien, en la historia de la humanidad. Para el hombre significa más que una fase histórica, la evolución de diversas culturas que nos enriquecen más, cada día.

EL ARTE COMO MEDIO DE COMUNICACION

El arte llega a ser considerado, por algunos artistas y diversos sociólogos, como parte de la comunicación, del juego, del canto y hasta del espectáculo.

Las diversas formas sociales que han surgido a través del tiempo, utilizan las manifestaciones artísticas, como espejo que refleja sus formas de organización social.

En el arte actual, existe la libertad absoluta para tratar asuntos y temas, sin que el artista, deba someterse a la representación natural.

El puede adoptar, suprimir o distorsionar las causas o imágenes de su mundo visual; para esto puede inventar, si de esa forma lo puede expresar mejor. Lo único que importa es que el artista sea sincero, que transmita su mensaje con sentimiento y honradez, sin imitar, ni copiar, la obra de otros y manifestando su propia individualidad.

MOVIMIENTOS ARTISTICOS

Impresionismo

Movimiento pictórico, literario y musical nacido en Francia y que alcanzó una influencia decisiva sobre la expresión de la poesía y el arte universal.

El primero entre los impresionismos, el pictórico, hizo su aparición en Francia hacia 1860. Debe advertirse, como detalle muy curioso, que el título de impresionismo, para señalar una escuela, nació varios años después que ésta.

La escuela nació en 1863, en el Salón des Refusés (de los Rechazados). Napoleón III quiso que el público juzgase las pinturas que habían sido consideradas como inaceptables para una exposición por un jurado demasiado apegado a la tradición.

En este Salón des Refusés, se inició propiamente el movimiento pictórico; y entre las obras rechazadas sobresalió -sugestionando a la crítica y a los espectadores aficionados- la obra de Manet, Déjeuner sur l'herbe.

Realmente, el primer impulso impresionista -iniciador de la escuela- se debió a Manet. El término ordenador y asociador se debió a un cuadro de Manet titulado Impressions -de una salida de --sol- pintado en Londres -1872- y presentado - -1874- en la Exposición Colectiva celebrada en París. Impresionismo - de Impressions - fue, desde entonces, empleado para designar un conjunto de aspiraciones pictóricas.

¿Tanta importancia tenía el cuadro de Manet como para bautizar con su título a toda una escuela - con pujanza magnífica?

Sí la tenía. Y vale la pena transcribir la descripción que de él hace el crítico Béla Lázár, - con la subsiguiente enumeración de sus peculiaridades.

"El sol se eleva sobre las casas de la orilla; - su luz tiembla en líneas de zigzag en el espejo de las aguas del río. Sobre las casas y sobre el agua se extiende un aire azul, en el cual surgen las manchas de las siluetas de los campanarios y de los barcos que cruzan el río.

"El Cuadro representa la pugna entre la niebla y la luz del sol, entre los valores cromáticos del cielo y del agua, así como la compenetración y -

la mutua influencia de sus colores. Los matices se funden. Las formas se hacen insensibles.

"El pintor toma como punto de partida un efecto real: la observación de la relación que existe - entre las manchas del color y el ambiente inundado por ellas. Tales son sus motivos.

"El profano no se acostumbra a darse cuenta de - ninguno de los fenómenos indicados, que esta composición le ofrece, porque en su manera de apreciar la realidad se ha habituado a considerar el color no como un elemento autónomo, sino como un medio para reconocer las cosas. Así se comprende que estos efectos cromáticos combinados ejerzan en él, de momento, una influencia perturbadora. En cambio, la situación del artista frente a la Naturaleza es completamente distinta.

"El pintor no ve el mundo con los ojos prácticos de la generalidad, sino que, apartándose de la - realidad, considera las formas en que se mani---fiestan los fenómenos visibles: colores, líneas, matices, transiciones de luz, elementos autóno--mos, objetos propios del mundo externo, las montañas, las praderas, los árboles, el agua, el --cielo, son para él fenómenos luminosos y cromáticos.

"El pintor busca la secreta articulación que - - existe entre estos elementos, sus variaciones -- siempre nuevas, para crear con ellas una nueva - obra de arte. Y no se satisface hasta que ha encontrado los medios de expresar esta nueva manifestación de la belleza artística.

"Esta nueva revelación de lo bello que él encuentra en la Naturaleza suscita en el artista sensaciones que constituyen el punto de partida de su creación. En él se producen visiones fantásticas, imágenes que se elaboran en su espíritu, que se transforman bajo la influencia de sus observaciones ante la Naturaleza y que, finalmente, llegan a convertirse en manifestaciones personales. Incluso aquellos pintores, que se dedican a la profunda contemplación de la Naturaleza y que, en apariencia, se limitan a copiar el cuadro que la Naturaleza les ofrece, no pintan sino cuadros creados por su fantasía, visiones que el artista ha observado con sus ojos internos, mirando a la Naturaleza. En realidad, el cuadro está creado por las sensaciones del pintor, alimentado por sus recuerdos y elaborado por su fantasía".

Hasta aquí las palabras de Béla Lázár, que denotan el sentido y la expresividad de la tendencia impresionista.

Modernismo

El modernismo se puede definir en muy pocas palabras. Es una revolución literaria y espiritual.

Artistas y espectadores creyeron que el modernismo era un gran movimiento de entusiasmo y libertad hacia la belleza. Sus tres principales características eran: Exquisitez conceptuosa de pensamiento, libertad en la expresión y esmero casi afectado en las formas.

Su valor está en haber llevado al espíritu y a

la sensibilidad de cada artista, la oportunidad del más abierto subjetivismo.

El modernismo agudizó el imperio de la correlación entre la poesía y el color, que habían defendido los simbolistas y los parnasianos. El color no es estricta captación de impresiones visuales; la imagen coloreada surge en la confluencia de los sentidos; así, en la poesía, el color nace e irradia de los valores sensoriales acumulados por la combinación de las emociones en trance de concebir; en una vibración recóndita de vida que se transmite por medio de gamas y matices a la realidad representada.

Este color es, lógicamente, elemento luminoso, y no ha de significarse en oposición de luces y de sombras, sino mantenerse siempre intacto en una vivencia de sombras y de luces. Así se ha podido afirmar que la melancolía es violeta; y la esperanza, verde; y la pasión sensual, naranja; y el escepticismo, limón; y la desesperanza, negra; esto es, negativa a todos los colores.

El modernismo se desarrolla a finales del siglo XIX y principios del XX.

Cubismo

Se desarrolla, nace en Francia en el primer tercio de este siglo.

El vocablo cubista distiende su elasticidad nominal en planos estéticos contiguos y tiene su raíz más indudable en el sector pictórico. Pues