

¿Qué es el arte?

El arte es una **expresión de la creatividad de los seres humanos**, que se manifiesta en obras que pueden ser apreciadas por los sentidos. El concepto de arte tiene varios significados y, durante siglos, artistas, filósofos, críticos y pensadores de diversas disciplinas han ofrecido muy diversas definiciones.

Algunas de los objetivos del arte son imitar o representar la naturaleza y la realidad; expresar el pensamiento o los sentimientos, las emociones y las percepciones; vivir una experiencia estética, jugar o divertirse. También puede estar al servicio de lo social, la religión, la educación, la moral o la política.

El arte es uno de los elementos más importantes de una cultura. A través de las diferentes disciplinas artísticas, mediante múltiples prácticas y técnicas lingüísticas, plásticas, sonoras o performáticas, se puede expresar lo que se es y lo que se siente.

Desde hace años, **la definición de arte es polémica y está sujeta a debates.** No solo porque cada sociedad, cada época y cada mirada individual son diferentes, sino porque el arte se aborda desde muy diversas perspectivas (técnica, estética, sociológica, filosófica, espiritual, arqueológica, etnográfica, antropológica, materialista y otras) y cada una ofrece un punto de vista particular.

Antiguamente solo se consideraba arte a algunas disciplinas como la pintura, el dibujo, la música, la literatura y la danza. **Hoy el concepto de arte abarca muchas más prácticas y manifestaciones**, y puede incluir desde la manipulación de materia biológica (bioarte) hasta intervenciones en la vida política (arte político).

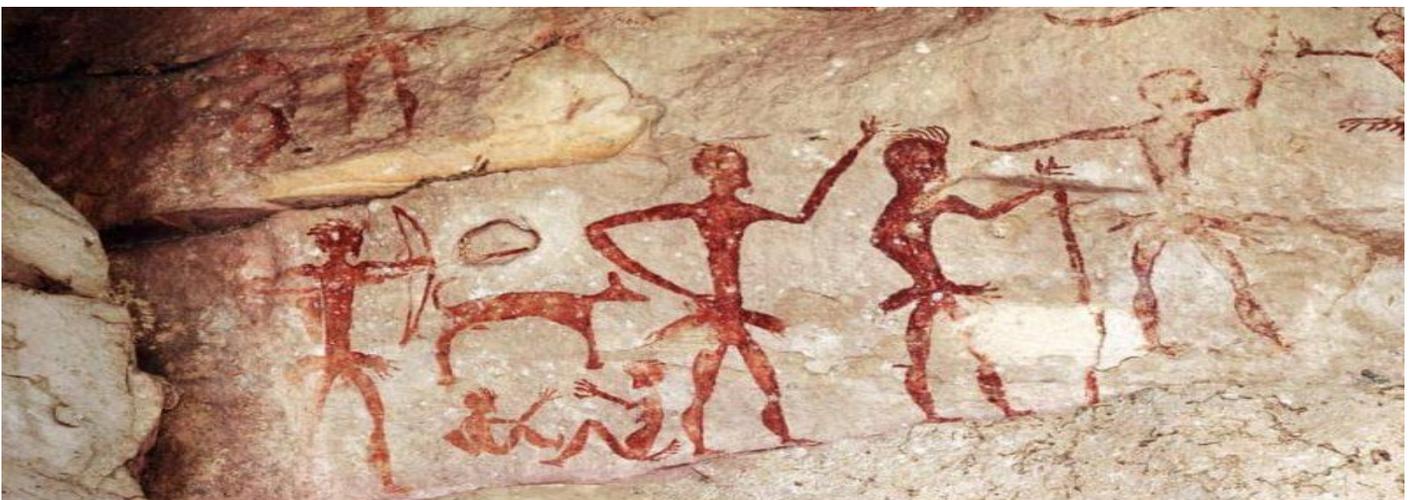
Los inventos, los descubrimientos, las transformaciones sociales y tecnológicas en diversas áreas del conocimiento configuran la forma en que el ser humano se relaciona consigo mismo y con su medio. Esto incide también en la forma en que crean y desarrollan nuevas formas de arte.

¿Artista o artesano?

La distinción entre los términos “artista” y “artesano” también ha sido controversial. Esa diferenciación proviene del Renacimiento, cuando cobró relevancia la figura del artista individual y se separaron, por un lado, la maestría del oficio (la destreza técnica) y por otro, el “genio” creador (una virtud especial para crear obras únicas, que se consideraban producto de la “inspiración divina”).

Según esa diferenciación, que de alguna manera persiste todavía, un “artesano” es una persona, generalmente anónima, que domina la técnica relativa a un oficio. El “artista”, por otra parte, es la mente maestra o el *genio* detrás de una obra, más allá de sus capacidades técnicas. El dominio de la técnica fue una condición necesaria para la formación de un artista hasta la ruptura provocada por las vanguardias del siglo XX, que trastocó todos los conceptos tradicionales del arte.

Origen del arte

Los seres humanos prehistóricos pintaban escenas de su vida cotidiana y de su entorno. [Pintura rupestre de Tailandia].

Las primeras representaciones artísticas datan de la prehistoria. Se pensaba que durante el período que se extendió desde el inicio de la evolución humana hasta el 3000 a. C. (es decir, desde la Edad de Piedra hasta la Edad de los Metales), habían aparecido las primeras obras de arte.

Sin embargo, el reciente hallazgo de pinturas anteriores a la aparición del *Homo sapiens* sugiere que el arte rupestre fue iniciado por el *Neandertal* que habitó la tierra hace más de 40.000 años.

Una de las manifestaciones artísticas de las que se tiene mayor cantidad y calidad de registro es la pintura rupestre, que apareció cuando los seres humanos nómadas que vivieron en la prehistoria comenzaron a habitar en cuevas.

Se utilizaban pigmentos naturales, como la arcilla y el óxido, para realizar dibujos sobre la piedra de las cuevas. En ellos, los humanos prehistóricos representaron su estilo de vida y su medio. Pintaron animales (leones, hienas, caballos y rinocerontes) y escenas de caza. Existen pinturas rupestres en los cinco continentes, y estas primeras representaciones artísticas formaron parte de lo que se denomina arte prehistórico.

El arte prehistórico comprende también las llamadas “venus paleolíticas”, pequeñas estatuas de figuras femeninas talladas en piedra, madera, hueso o barro que se cree que eran utilizadas en ritos de fecundación. Las primeras civilizaciones también elaboraron herramientas y utensilios de piedra, madera y hueso, aunque estos objetos se consideran más utilitarios que artísticos.

La invención de la escritura marcó el fin de la era prehistórica. Posteriormente emergieron grandes civilizaciones en Egipto y Mesopotamia que desarrollaron una importante identidad artística.

Características del arte

El arte es producido en todas las culturas y sociedades. [Danza tradicional Kathakali de La India]

Algunas características del arte son:

- **Es dinámico.** Está en constante transformación. Las representaciones artísticas varían con el tiempo y según las diferentes sociedades o culturas.
- **Es subjetivo.** Las representaciones artísticas son únicas. Cada cultura traduce, interpreta y representa el mundo según un particular punto de vista, y dentro de cada cultura, cada artista lo hace a su modo.
- **Es universal.** La capacidad de producir arte es inherente al ser humano. Las expresiones artísticas son realizadas por individuos y grupos de todas las culturas y procedencias.

- **Es un medio de expresión.** El arte como medio de expresión nació con el ser humano. A lo largo de la historia, la humanidad creó y encontró diversas maneras de transmitir y expresar emociones, opiniones, pensamientos y valores a través de los diferentes lenguajes artísticos.
- **Es una actividad creativa.** A través de las diferentes disciplinas artísticas, el ser humano utiliza su potencial y sus capacidades para crear.
- **Es multidisciplinario.** Se vale de multiplicidad de herramientas y métodos. El sonido, la escritura, el dibujo, la actuación y los soportes digitales son algunos de los recursos más utilizados en el arte.

¿Cuáles son las disciplinas artísticas?

El arte se manifiesta a través de diferentes disciplinas artísticas, que se transforman con el tiempo. Entre las más relevantes se destacan las artes visuales, las artes escénicas, las artes musicales y las artes literarias.

Artes visuales

Las artes visuales son las expresiones que se aprecian con la vista.

Las artes visuales son las expresiones artísticas que pueden apreciarse con la vista. Las principales son la pintura, la arquitectura, el dibujo, la escultura, la fotografía, el videoarte, la instalación y el arte digital.

- **Pintura.** Es una disciplina artística en la que se crean imágenes por medio de pigmentos de color sobre una gran variedad de superficies como lienzo, madera, papel o metal.
- **Arquitectura.** Es un conjunto de técnicas que se utilizan para proyectar y concretar la construcción de casas y edificios. Abarca el diseño de estructuras como viviendas, escuelas, instituciones u hospitales. Los procesos, materiales y métodos de la arquitectura se han modificado significativamente a lo largo de la historia.
- **Dibujo.** Es una técnica artística que se basa en la representación gráfica de cualquier tipo de elemento. Es también un recurso que sirve de base a otras formas de arte.
- **Escultura.** Es una técnica artística que se basa en la creación de obras modeladas con las manos. Emplea materiales como cemento, arcilla, madera o metal.
- **Fotografía.** Es el arte y la técnica de capturar imágenes que se hacen duraderas por acción de la luz. Durante los últimos años esta técnica se ha popularizado con rapidez.

- **Videoarte.** Es una disciplina que utiliza las herramientas de audio y video como formas artísticas. Surgió en la década de los 60 y ha tenido una repercusión muy importante en el arte contemporáneo. Puede ser tanto analógico como digital.
- **Instalación.** Es una forma artística que se caracteriza por crear ámbitos o espacios que involucran la participación del público (con acciones como recorrer el lugar o seguir instrucciones). Puede ser temporal o permanente.
- **Arte digital.** Es una forma artística que utiliza la tecnología digital como soporte para la creación de imágenes, sonidos, textos y otras formas de expresión. En los últimos años ha adquirido gran relevancia.

Artes escénicas

Las artes escénicas se presentan en vivo frente al público.

Las artes escénicas son el conjunto de disciplinas artísticas que se crean para ser presentadas en vivo, frente a un público. Las más comunes son la danza, el teatro y la performance. También son artes escénicas la ópera, el circo, el ballet y la interpretación musical en vivo.

- **Danza.** Es una disciplina artística en la que se utiliza el movimiento del cuerpo acompañado, generalmente, de música. Ha sido una expresión cultural muy difundida a lo largo de la historia.
- **Teatro.** Es una disciplina artística en la cual un grupo de personas (actores y actrices), representan una obra dramática sobre un escenario.
- **Performance.** Es una forma de expresión que se caracteriza por la acción directa del artista. Puede tener elementos improvisados o seguir estrictamente un plan previo. Surgió como disciplina artística con las vanguardias del siglo XX y es también considerada un arte visual.

Artes musicales

La música organiza los sonidos en el tiempo.

Las artes musicales o música son las expresiones artísticas que disponen los sonidos en el tiempo a través del tono, la armonía, la melodía, el ritmo, la dinámica y la textura. Al tipo de música que se hace solo con la voz se le llama canto.

- **Canto.** Es una forma de expresión artística que consiste en hacer uso de la voz para crear música.
- **Música.** Es una disciplina artística en la cual se utiliza la voz o cualquier tipo de instrumento sonoro para generar ritmo, armonía y melodía.

Artes literarias

La literatura utiliza la palabra como medio de expresión.

Las artes literarias o literatura, son las expresiones artísticas que utilizan la palabra como medio de expresión. Las más comunes son la poesía, la narrativa y el drama.

- **Poesía.** Es el arte de hacer composiciones literarias en verso o prosa que expresan ideas, sentimientos y emociones.
- **Narrativa.** Es el arte de escribir textos literarios (generalmente en prosa) que cuentan una historia a través de un narrador. Entre las formas más comunes están los cuentos y las novelas.
- **Drama.** El drama es un género literario que cuenta historias a través del diálogo y la acción de los personajes. Generalmente se destina a la representación en un escenario.

Arte y cultura

A menudo el concepto de arte está asociado al de cultura. El concepto de cultura es amplio y abarca todas las manifestaciones individuales y colectivas de una sociedad. Esto significa que **la cultura incluye al arte** y también las creencias, tradiciones, valores y costumbres de una comunidad.

La cultura está formada por conocimientos, bienes materiales e inmateriales que transmiten de generación en generación la identidad, la historia y la forma de ver el mundo de un grupo social. Incluye la lengua, la religión, la vestimenta, la gastronomía o los sitios históricos. El arte es un componente fundamental de toda cultura.

Importancia del arte

La pregunta sobre la importancia del arte es tan antigua como el propio concepto de arte, que proviene de la Antigua Grecia. Así como cada civilización o época produce un concepto y una forma de arte, también define dónde reside su importancia.

El arte es una parte inseparable del ser humano y está directamente relacionado con el desarrollo de las sociedades humanas. **Es un medio de expansión creativa y el canal de expresión por excelencia del ser humano.** A través de las diferentes disciplinas artísticas, las comunidades y los individuos pueden conocerse a sí mismos, relacionarse entre sí y vincularse con el mundo.

Las producciones artísticas ofrecen un importante testimonio acerca de las civilizaciones. A través del arte es posible conocer las costumbres e identidad de sociedades, culturas, tribus y comunidades. Las expresiones artísticas transmiten valores, cultura y modos de ver el mundo.

Fuente: <https://concepto.de/arte/>