

MARE VERUM

EL LIBRO DE
HISTORIA DEL ARTE



Mare Verum | Programa de educación clásica para familias homeschoolers

1

Cuadernillo “El libro de la historia del arte 1”

Editor: Gisela Arcando, Mare Verum

Diseño y maquetación: Viviana Alfano, Peregrina Del Arte

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la tapa, puede ser reproducido o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor.

Todos los derechos reservados. Mare Verum®

MARE VERUM

El libro de la Historia del Arte 1



Pre-Historia y Edad Antigua

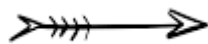


Mare Verum | Programa de educación clásica para familias homeschoolers

Este libro fue editado por Mare Verum, para integrar el estudio y la apreciación del Arte, la Historia y la Geografía. Son relatos de alta calidad literaria. Textos vivos, muy valiosos para ser leídos a distintas edades.

Contiene relatos de la historia del arte a través del tiempo. Con cada lección los niños o jóvenes podrán conocer un poco más acerca de nuestra cultura y civilización.

La recomendación que hacemos es que, además de las narraciones, se trabaje con el “Libro de Centurias” y el globo terráqueo o planisferio. También se puede incursionar en la práctica de dibujo de mapas. Podrán investigar sobre estos pueblos y las obras de arte profundizando de acuerdo a la edad e interés del niño o del programa del año en el que se encuentren.



Índice:

Lección 1

EL ARTE DEL HOMBRE DE LAS CAVERNAS.

- Lección 1.1
En su afán de belleza, el hombre primitivo voló en alas del arte.
- Lección 1.2
Los refugios naturales fueron los orígenes de la arquitectura.
- Lección 1.3
Los complementos de la vivienda, en busca de mayor comodidad.
- Lección 1.4
Nacen las artes mayores, a partir de toscas pinturas rupestres.
- Lección 1.5
El arte rupestre del paleolítico llega hasta la policromía.
- Lección 1.6
Arte escultórico de la edad de piedra: del relieve a la escultura.
- Lección 1.7
La escultura en hueso, revelada en utensilios y objetos de arte.
- Lección 1.8
Los grandes monumentos en piedra: dólmenes, crónleches y menhires.
- Lección 1.9
La edad de los metales y las artes menores que la caracterizaron.

Lección 2

EL ARTE DE LOS ANTIGUOS IMPERIOS: EGIPTO

- Lección 2.1
Culto de los muertos: las momias y su eterna morada, la tumba.
- Lección 2.2
El arte funerario: las pirámides son el mejor testimonio de su grandiosidad.
- Lección 2.3
Los templos de los dioses y las lujosas casas de los faraones.
- Lección 2.4
Particularidades de la pintura y la escultura egipcias. La decoración.
- Lección 2.5
La escultura colosal, de la que aún hay dos ejemplos cerca de Tebas
- Lección 2.6
La reforma monoteísta y la gran repercusión que tuvo en el arte
- Lección 2.7
El espíritu creador de los egipcios a través de las artes menores.
- Lección 2.8
El ocaso de un gran imperio y su nueva vida gracias a Psamético I.

Lección 3

EL ARTE ANTIGUO EN EL CERCANO ORIENTE.

- Lección 3.1
El arte de los primitivos pueblos mesopotámicos: súmeros y acadios.
- Lección 3.2
La arquitectura asirio-babilónica y sus elementos característicos.
- Lección 3.3
Ur la cuna de Abraham, sitio propicio para el hallazgo de piezas arqueológicas.
- Lección 3.4
La arquitectura religiosa alcanza con el zigurat un alto nivel.
- Lección 3.5
La escultura colosal: dos distintas técnicas, caldeo-asiria y egipcia.
- Lección 3.6
Realismo y fuerza refleja en sus obras el arte de los asirios. La construcción de palacios reales.
- Lección 3.7
Las influencias caldeo-asirias en el arte de hititas y fenicios.
- Lección 3.8
Las características esenciales del arte persa: sus muchos detalles.

Lección 4

LAS ARTES EN CRETA, MICENAS Y LA GRECIA HEROICA.

- Lección 4.1
El enigma de las islas del mar Egeo, referencias de Homero.
- Lección 4.2
El palacio de Cnosos, una ciudad dentro de la verdadera ciudad.
- Lección 4.3
La cerámica cretense refleja una estilización realmente hermosa.
- Lección 4.4
La fuerza y el color en los frescos cretenses, valor de las representaciones humanas.
- Lección 4.5
Micenas, la ciudad de los cíclopes, fue una verdadera fortaleza.
- Lección 4.6
El desnudo es lo más destacable en la escultura creto-micénica.
- Lección 4.7
En tiempos heroicos de la Grecia de Homero surge la edad de oro.
- Lección 4.8
El arte de los tiempos heroicos y su deseo de idealizar la vida.
- Lección 4.9
La madurez del arte griego llega cuando se esculpe la primera sonrisa.
- Lección 4.10
Transfórmase la pintura griega y da vida al mundo circundante.

Lección 5

LOS MONUMENTOS DE LA GRECIA INMORTAL

- Lección 5.1
Las ciudades griegas y el resurgir de Atenas al influjo de Pericles.
- Lección 5.2
Armonía de líneas y colores en el arte griego y su universalidad.
- Lección 5.3
Estilos u órdenes arquitectónicos: el dórico, el jónico y el corintio.
- Lección 5.4
Algunos monumentos de la antigua Grecia no están en Grecia.
- Lección 5.5
Rodeado de sabios y artistas, Pericles reconstruye a Atenas.
- Lección 5.6

- Paseo por la acrópolis, determinando su distribución.
- Lección 5.7
Paseo por la acrópolis, determinando su distribución.

Lección 6

EL MILAGRO DEL GENIO GRIEGO EN LAS ARTES PLÁSTICAS.

- Lección 6.1
Lo que llegó de la pintura griega hasta nosotros.
- Lección 6.2
La pintura aplicada a la cerámica cultiva los temas mitológicos.
- Lección 6.3
Los pintores de la edad áurea se libran de normas tradicionales.
- Lección 6.4
En la pintura del período helenístico se destaca Apeles.
- Lección 6.5
La escultura durante el siglo de Pericles, se consagra Fidias.
- Lección 6.6
Policleto da a sus atletas mayor soltura, gracia y movimiento.
- Lección 6.7
Las innovaciones de Mirón, quien apela a las líneas quebradas.
- Lección 6.8
El estilo sublime de las obras de Fidias sella su inmortalidad.
- Lección 6.9
Continuadores de la edad de oro: Praxiteles, Escopas y Lisipo.
- Lección 6.10
La escuela de Lisipo y Escopas y la famosa victoria de Samotracia.
- Lección 6.11
La escuela helenística, cuya obra cumbre es la tumba de Mausolo.
- Lección 6.12
Sus escuelas principales fueron las de Pérgamo, Rodas y Alejandría.
- Lección 6.13
En las estatuillas de Tanagra la frágil terracota cobra vida.

Lección 7

LAS ARTES EN EL PERÍODO PRERROMANO.

- Lección 7.1
Tages, el fundador de la estirpe etrusca.

- Lección 7.2
Influencias extrañas en el arte de los etruscos.
- Lección 7.3
El arte etrusco refleja el carácter de este pueblo.
- Lección 7.4
En las ciudades etruscas vemos las primeras necrópolis.
- Lección 7.5
Las artes plásticas entre los pueblos de la Etruria.
- Lección 7.6
La irrupción de los celtas y las artes en la España prerrománica.
- Lección 7.7
La arquitectura de los íberos y el encanto de su escultura.
- Lección 7.8
La dama de Elche, la más famosa escultura íbera.
- Lección 7.9
La pintura a través de la cerámica ibérica.
- Lección 7.10
Las artes en el imperio cartaginés y los restos de su arte.

Lección 8

REALISMO Y FUERZA EN EL ARTE DE LOS ROMANOS.

- Lección 8.1
Elementos foráneos en la arquitectura romana.
- Lección 8.2
Descripción de una casa romana en la época de Augusto.
- Lección 8.3
La escultura y el bajo relieve histórico en Roma.
- Lección 8.4
La pintura y el mosaico. Pompeya y Herculano.
- Lección 8.5
Algunos monumentos notables de la arquitectura romana.
- Lección 8.6
Las termas de Caracalla, descripción de las casas de baños.
- Lección 8.7
Las transformaciones sucesivas de los palacios imperiales.

Lección 9

NACIMIENTO DEL ARTE CRISTIANO Y BIZANTINO.

- Lección 9.1
El arte cristiano primitivo en las catacumbas.
- Lección 9.2
El arte catacumbario fue apenas un arte de aprendizaje.
- Lección 9.3
El edicto de Milán y la arquitectura cristiana.
- Lección 9.4
Función didáctica del arte cristiano primitivo.
- Lección 9.5
El arte de los mosaicos reemplaza a la pintura.
- Lección 9.6
Carácter cristiano oficial y oriental del arte bizantino.
- Lección 9.7
Las tres corrientes de la arquitectura bizantina.
- Lección 9.8
La basílica de Santa Sofía, joya del arte bizantino.
- Lección 9.9
La decoración esculpida y las artes del color.
- Lección 9.10
Figuras y temas que representó la iconografía bizantina.
- Lección 9.11
La influencia que tuvo Bizancio en occidente.
- Lección 9.12
Del arte cristiano primitivo al arte románico.
- Lección 9.13
Del arte románico al ojival. Las miniaturas iluminadas.



Lección 1

EL ARTE DEL HOMBRE DE LAS CAVERNAS

Una luminosa mañana de otoño, Marcelino de Sautuola, natural de Santillana del Mar, pueblecito de la provincia de Santander (España), salió con una de sus hijas y sus perros hacia los valles de las vecinas montañas, donde, entre matorrales y guijarros, abundaba la caza.

Apenas llegados al lugar, la niña empezó a corretear por los alrededores, cuando uno de los perros, persiguiendo una presa, se introdujo en una grieta de la montaña, disimulada por los escombros de un derrumbamiento. Atraída por la curiosidad, la niña siguió al perro y, con gran asombro, descubrió que la grieta comunicaba con un largo corredor, en cuyas paredes y techo vio dibujos de vivos colores. La gran imaginación de que estaba dotada le hizo guardar para sí el secreto, pues le recordaba los cuentos de grutas encantadas que había leído. Después de varios días, el entusiasmo del maravilloso hallazgo se impuso a la voluntad de la niña, que en rueda de familiares comentó su secreto relatando, con lujo de detalles, los dibujos que había observado en la galería.

Sautuola, queriendo comprobar la veracidad de lo que afirmaba su hija, se encaminó de nuevo al lugar llevándola consigo para que le indicara cuál de ellas había visitado. Al verificar que no había exageración en el relato, no pudo, de momento, explicarse tal maravilla, mas el hallazgo posterior de armas y cacharros en el suelo de otras galerías le hizo comprender que se encontraba frente a la industria y al arte de unos hombres primitivos, que probablemente habían vivido en el lugar muchos siglos antes de que España se hubiera organizado en una gran nación, y les atribuyó una antigüedad de miles y miles de años. Cuando habló del descubrimiento y publicó sus conclusiones, los científicos se mofaron de él, acusándolo de ser el autor de un lamentable fraude. Sólo un profesor de la Universidad de Madrid, don Juan de Villoslada y Piquer, dio crédito a la descripción que hizo de los dibujos de la cueva, por lo que él también fue objeto de burlas y censuras, hasta que el encuentro en otras regiones de cuevas similares a la de Altamira, con objetos de procedencia prehistórica, vino a darles la razón. Este extraordinario hallazgo, fruto de la natural curiosidad de una niña, abrió nuevos horizontes en las investigaciones que se venían realizando sobre el grado

de desarrollo cultural de los hombres primitivos, cuya antigüedad la ciencia había fijado en más de 30.000 años antes de Cristo.

Es lógico que las necesidades de la vida diaria y los fenómenos de la Naturaleza fueran avivando cada vez más la inteligencia del hombre primitivo, que tuvo que resolver cada uno de los problemas que se le presentaban, tales como la hostilidad del medio en que vivía o las dificultades para procurarse el alimento diario. Las primeras las resolvió con la vivienda, y las del alimento con un largo proceso que va desde la simple recolección de frutos que la Naturaleza brinda espontáneamente hasta la agricultura, pasando previamente por la etapa de la caza y la pesca. Una vez resueltos tales problemas, el hombre primitivo debió pensar cómo embellecer los actos del cotidiano vivir, y así surgieron las primeras manifestaciones del arte, realizadas ya para ponerse en contacto con la divinidad y merecer su protección, ya sólo para satisfacer su propio deleite.

Los restos que han quedado de ese lejano pasado son elementos necesarios que debemos tener en cuenta para formarnos una idea de cómo eran esos hombres primitivos y de cómo vivían. Cuando el hombre aprendió a escribir, pudo relatarnos su vida, sus luchas y sus ideales; pero si queremos saber algo de tiempos más remotos, tenemos que averiguarlo basándonos en lo que ha quedado de su cultura. Por eso el arte interesa tanto y resulta tan valioso para desentrañar la historia de un pueblo.

El largo período cuyo estudio se hace basándose en restos de las culturas primitivas se llama prehistoria, para diferenciarlo de la historia propiamente dicha, que se fundamenta en documentos escritos, y de la protohistoria, puente entre ambas, cuyos datos dan las leyendas y tradiciones transmitidas de padres a hijos.

La prehistoria se divide en dos grandes edades; la de la piedra y la de los metales. La primera se subdivide en dos períodos: el paleolítico o edad de la piedra tallada y el neolítico o edad de la piedra pulida; la de los metales se subdivide, a su vez, en edad del bronce y edad del hierro.



Cueva de Altamira