

El desarrollo del Arte de la antigüedad al periodo clásico y la importancia de su enseñanza en el Nivel Medio superior

The development of Art from antiquity to the classical period and the importance of its teaching in the Upper Middle Level

Elba Ibarra Torres ^a

Abstract:

Art has been considered since ancient times as an important part of the world and of human expression, values and feelings, as it has accompanied humanity since its origins, and we have seen that through time it is modified according to the time in which we are living and that undoubtedly some contemporary works of art have, of course, been influenced by primitive art, ancient art or also classical art; We have first of all, just to cite some of them to the art of the Renaissance and / or the neoclassical art whose artistic tendencies have been influenced by the Greco-Roman civilization and thus we can cite some more, sometimes it is incredible to believe that also the art of the avant-garde has the influence of prehistoric art.

However, it is important to mention that art is present in all cultures of all times, which manifested itself from the moment the artist was present, who interpreted it in a peculiar way, as well as the great revolutions and changes. historical.

Therefore, with this project it is intended to include the high school student to enter the knowledge of the world of art and put at his disposal the necessary instruments to understand and enjoy the art of two of its initial eras, the ancient era and the classical era., which were decisive for the development of art in later times.

Keywords:

Art, History, Development, Work of art, Artistic manifestations, artistic currents

---

Resumen:

El arte ha sido considerado desde tiempos remotos como parte importante del mundo y de la expresión humana, de valores y sentimientos, pues ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes, y hemos visto que a través del tiempo este es modificado de acuerdo a la época en la que se está viviendo y que sin duda algunas obras de arte contemporáneas han recibido la influencia desde luego del arte primitivo, el arte antiguo o también el arte clásico; tenemos en primer lugar, solo por citar algunos de ellos al arte del renacimiento y/o el arte neoclásico cuyas tendencias artísticas han recibido la influencia de las civilización grecolatina y así podemos citar algunas más, a veces resulta increíble creer que también el arte de la vanguardia tenga la influencia del arte de la prehistoria.

No obstante, es importante mencionar que el arte está presente en todas las culturas de todas las épocas, la cual se manifestó desde el momento en que estuvo presente el artista quien lo interpreta de una manera peculiar, así como de las grandes revoluciones y los cambios históricos.

Por consiguiente, con el presente proyecto se pretende incluir al estudiante de bachillerato a ingresar al conocimiento del mundo del arte y poner a su alcance los instrumentos necesarios para entender y disfrutar el arte de dos de sus épocas iniciales, la época antigua y la época clásica, las cuales fueron determinantes para el desarrollo del arte de épocas posteriores.

Palabras Clave:

Arte, Historia, Desarrollo, Obra de arte, Manifestaciones artísticas, corrientes artísticas

---

^a Elba Ibarra Torres, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Escuela Preparatoria Número 4, ORCID: 0000-0001-5958-2840 Email: elba_ibarra3635@uaeh.edu.mx

Introducción

El arte dentro de la sociedad tiene una gran importancia que tal vez no se la hemos dado y esto se ha presentado desde todos los tiempos, aunque en la actualidad considero es más notorio pues es triste darse cuenta que niños, jóvenes, adultos e incluso adultos mayores, pasan desapercibidos cuando se encuentran ante una obra de arte, sin darnos cuenta que el arte forma parte de nuestras vidas, no obstante que las manifestaciones artísticas se dan en cualquier momento y lugar, como resultado de la expresión humana la cual ha persistido desde todas las épocas y periodos históricos.

Por lo tanto, tenemos que el concepto de arte es muy extenso en virtud de que comprende varios campos, entre los que encontramos: la arquitectura, la escultura, la pintura, las cuales son conocidas como artes visuales; pero también comprende, la poesía, el teatro, la literatura etc., por otro lado, encontramos también las denominadas artes menores las cuales también están estrechamente ligadas con los conceptos de estética y belleza.

Los estudiosos han dividido la historia del arte en diferentes etapas o periodos, los cuales se caracterizaron por emplear los valores, creencias, religión, modo de vida etc. De acuerdo a la época en la que se fue desarrollando, por lo tanto tenemos que el arte fue dividido en cinco etapas: (Moreno Ramos, 2009).

1.- La prehistoria: es la etapa en las que las manifestaciones artísticas formaban parte de su vida cotidiana y social.

2.- Mundo antiguo: Aparece la primera civilización que fue Mesopotamia, seguida por Egipto, Persia, Grecia, Roma, china y la India; es el periodo en el que las ciudades fueron importantes, pero cada una era independiente de la otra y cada una de ellas creó sus manifestaciones artísticas siguiendo sus propios modelos, pero en el apartado de desarrollo del tema, ampliaremos un poco más el contexto de este periodo, ya que es tema central de este proyecto de investigación.

3.- Por otro lado, está la etapa conocida como el paleocristiano: la cual surge con la religión denominada el cristianismo (de ahí el nombre), por lo que el paleocristiano es de índole completamente religioso.

4.- La Edad media: Se considera una continuación del arte paleocristiano, enlistan este movimiento, dos tendencias que son el arte bizantino y el islámico, no obstante que son tendencias también de índole religiosa

5.- La edad moderna: Es la época en donde el arte tiene un fuerte crecimiento como tal, se manifiestan en esta época el renacimiento, el barroco y el manierismo, que son tendencias artísticas en las que el arte llegó a su época gloriosa con excelentes exponentes del mismo.

6.- El arte contemporáneo: Es el disfrute del arte al máximo, aunque este carente de elementos significativos,

el arte se convierte para los intelectuales en algo importante, no existen límites para expresarlo.

En consecuencia, tenemos que la obra de arte debe ser entendida en un marco cultural muy amplio, a través del cual se despierte el gusto y el interés por las obras, lo cual generará que la humanidad tenga una opinión crítica hacia las obras de arte y al mismo tiempo les genere un respeto y admiración.

Desarrollo del tema

Sin duda, el nacimiento del arte ha representado un gran desarrollo dentro de la sociedad y desde luego que es parte fundamental de una ciudad o un país, pues no solo representa su análisis histórico, sino que le brinda belleza a sus calles o ciudades, además de brindarnos un valor estético, A decir verdad, desde sus orígenes se le daba el nombre de arte a todo aquello creado por el hombre aunque este fuera un oficio, con el tiempo se le fue dando más importancia y se le designa arte para nombrar las disciplinas que estuvieran relacionadas con lo estético y con los sentimientos; fue hasta fines del siglo XV cuando se hace por primer vez la distinción entre artistas y artesanos, por lo que tuvo como consecuencia un lenguaje propio del arte.

Pero antes de comenzar con el desarrollo de nuestro tema principal, es importante definir la palabra arte:

El término, proviene del latín, ARS, que es el equivalente al término griego, *tekné* o *techne*, que quiere decir técnica o habilidad.

En sentido estricto, a través de los tiempos se ha tratado de establecer una definición de arte, varios han sido los filósofos y analistas que han indagado sobre este término y que siempre se han hecho la pregunta de ¿qué es el arte?, el cual ha sido analizado en diferentes tiempos, tenemos por ende varias acepciones del arte;

* En su apreciación Parselis opina que, El arte por su naturaleza es expansivo, y una definición cerrada del arte haría imposible la creatividad (Parsélis, 2008)

* Sin embargo, establece José Manuel Lozano Fuentes, en el libro de Historia del arte (Lozano Fuentes, 2007), una definición más completa y decía que, se entiende, el conjunto de reglas para hacer algo bien, en un sentido general, arte, es toda actividad humana que, basándose en ciertos conocimientos, los aplica el artista para alcanzar un fin bello.

Lo que es importante destacar es que la actividad artística es desarrollada por el hombre, por una necesidad de innovar, de crear formas y que por tanto tiene la necesidad de expresar sus sentimientos, sus emociones, por lo que se considera que el arte, no es otra cosa más que el reflejo del "yo del artista. (Moreno Ramos, 2009)

Entrando ya en materia, el origen del arte fue aproximadamente hace 50,000 años a.C., estableciendo

el primer periodo, conocido como la prehistoria, en la cual la magia fue probablemente la más representada en sus manifestaciones artísticas, así como la figura femenina, como consecuencia de la fertilidad de la cual ha sido dotada por la naturaleza.

El segundo lugar, una vez que ha concluido la prehistoria en su periodo neolítico en el cual se presentaron algunos avances como, el desarrollo de la cerámica, la agricultura, el hombre se hace sedentario y a propósito de ello, surgen las primeras civilizaciones en toda la historia del mundo.

La primera civilización en toda la historia fue conocida como Mesopotamia, que significa "lugar entre ríos" estaba ubicada en el continente asiático, en lo que hoy es Irak, entre los ríos Tigris y Éufrates, hace aproximadamente 3000 años a. C. , dentro del territorio de Mesopotamia, surge otro pueblo conocido como los sumerios, a los cuales se les atribuye la creación del arte e influyeron fuertemente en todo el territorio hallado entre ríos , se considera que ya para el año antes mencionado ya se contaba con templos amurallados, construidos sobre terrazas, que dieron origen al zigurat (templo sumerio), estos templos tenían planta cuadrada, tuvieron también el desarrollo de la arquitectura funeraria, que eran tumbas para reyes y sacerdotes, ubicados en la ciudad de Ur, e incluso estos eran decorados con orfebrería.

Mención aparte merece nombrar al desarrollo de su escultura, la cual estuvo subordinada a la arquitectura, ya que al igual que la pintura tuvieron la función de decorar templos y palacios, una de las más grandes aportaciones que se les atribuyen a los habitantes de la región de oriente es la "estela de Hammurabi", obra que además de representar el momento en el que Samash le entrega el poder al monarca con el mismo nombre, en la parte inferior se encuentra el código de Hammurabi, el cual es considerado el documento jurídico, más antiguo de toda la historia, está escrito en cuneiforme, manuscrito de los más antiguos del arte.

Por otro lado, encontramos también al imperio persa, es conocido como arte aqueménida, estuvieron ubicados en lo que hoy es Irak, fue un pueblo influido por los babilónicos, los asirios y los sumerios; tiene sus inicios gracias al rey Ciro el grande, en el siglo VI a.C. con él inicia un arte imperial con la construcción de la monumental ciudad de Pasargada, que se caracteriza por la distribución de paisajes y de espacios de esquema pastoril ,el complejo está rodeado de murallas cuyas entradas están custodiadas por iamassu , genios protectores zoomorfos de origen asirio. Otro gran constructor de la dinastía fue el rey Darío I, fundador de Persépolis ciudad construida sobre una plataforma, constituido de grandes salas hipóstilas, sala del trono y una sala de audiencias ambas decoradas con preciosos relieves que representan la comitiva de como los pueblos le rinden homenaje a su emperador.

Nos trasladamos ahora al continente africano, dignos son de mencionarse al pueblo de los faraones:

Egipto país fértil en medio del desierto, es el don del río Nilo, como decía el historiador griego Herodoto, su arte es, sobre todo, la expresión de un sentimiento religioso profundo, que evidencia su empeño por alcanzar el más allá. (Navarro , Bachs, & Casas).

Se desarrolla una manera de representar su arte de manera propia, por lo visto ellos entendían la cosmogonía como un ciclo, en la que había continuidad entre la vida y la muerte, por consiguiente, los signos y figuras, tenían una función simbólica y mágica.

Gracias a la unificación del alto y bajo Egipto, se impulsa el arte constructivo, siendo así que las primeras obras arquitectónicas fueron de adobe y más adelante comienzan a utilizar la piedra para los edificios de prestigio. La arquitectura funeraria y religiosa se caracterizaron por la monumentalidad, en lo que se refiere a la primera podemos mencionar las mastabas de la necrópolis del Sahara, edificadas en adobe, además de la tumba, incluyen otros elementos que constituirían el ajuar básico de cualquier enterramiento: la barca, los almacenes, la estatua o el busto del difunto y la estela, todo ello destinados a garantizar una vida placentera en el otro mundo. También durante el imperio antiguo, se crea el primer proyecto funerario global, tenía la forma escalonada y fue dispuesto por el faraón Sozer y diseñada por el arquitecto Imhotep, quien utilizó la piedra para dar forma al conjunto arquitectónico.

En el imperio nuevo los faraones impusieron un cambio en la arquitectura funeraria construyen los hipogeos, en la ciudad de Tebas, construyen el Valle de los reyes y el Valle de las reinas, las cuales fueron sencillas para vigilarlas, pero a pesar de ello casi todas fueron saqueadas, Excepto la de Tutankhamón.

El pueblo egipcio rendía culto a muchos Dioses, así que sus construcciones religiosas fueron edificadas en honor a ellos, en especial para Amón y Ra; en el Imperio nuevo se construyen dos templos solares: Karnak y Luxor, Ramsés II manda construir el Abu Simbel, decorado con los nuevos cánones iconográficos.

Para la época Tolemaica fue muy notoria la influencia de los helénicos, principalmente en el templo de Hathor.

En el siglo XVI a. C. Otra ciudad ubicada en las islas Cícladas, conocida con el nombre de Creta, tenía un poder impresionante, incluso habían desarrollado una escritura ideográfica, esta civilización tuvo su desarrollo en la ciudad de Micenas, en el cual destacaba un complejo arquitectónico compuesto por almacenes, habitaciones, pasillos alrededor de su patio central, además que contaba con un sistema hidráulico que podía disponer de baños y fuentes, el nombre de esta gran obra arquitectónica fue el palacio de Knossos, el legendario laberinto del rey Minos; en las paredes de esta

construcción, aparece la pintura naturalista y realista, siempre en busca de la representación del movimiento, como por ejemplo tenemos: el fresco de la tauromaquia, el príncipe de los lirios, esta civilización fue destruida por los micénicos en el siglo XV a. C.

Entre los siglos VII y IV a. C., los etruscos dominaban el centro de Italia, su arte es solo una extensión del arte jónico, proveniente de Grecia. En lo que respecta a su arquitectura, desarrollan los muros ciclópeos, que formaban una planificación urbana, por otro lado, los templos tuvieron la estructura del templo griego, pero ellos incorporaron el podio y limitan las columnas en la parte frontal.

No obstante, lo más sobresaliente del arte etrusco es su arquitectura funeraria, creando verdaderas necrópolis con trazos urbanos que eran verdaderas ciudades de difuntos.

El arte griego abarca del siglo VIII al siglo III a.C. momento de la conquista de Roma a Grecia, la llamada tradición clásica, tiene su origen en Grecia y se caracteriza por ser un arte naturalista y expresivo, que desarrolla sus propias reglas, denominadas canon; el canon se basó principalmente en el uso de la geometría y las matemáticas, cuyo objetivo era plasmar la belleza y la perfección en sus obras, la cual permaneció hasta el renacimiento y la ilustración, siglo XVIII d. C.

En sus inicios (VIII a.C.), el arte griego tuvo su desarrollo en la elaboración de la cerámica con motivos geométricos, pero para el año 1200 a.C. por invasión de los jonios y gracias al auge del comercio, se da un progreso artístico lo cual permitió el nacimiento de la escultura, la pintura y la arquitectura, aunque desgraciadamente el legado pictórico se ha perdido casi en su totalidad.

Por otra parte, el desarrollo de la arquitectura y la escultura van de la mano, ya que las obras arquitectónicas casi siempre tenían relieves decorativos.

El apogeo de Atenas, llegó aproximadamente en el siglo V a. C., tenía un dominio económico, político y artístico, esto influye para que el hombre se desvinculara un poco del mito y se apegara más al razonamiento filosófico, el auge de la razón llevó a los artistas a buscar la belleza ideal, fue así como surgen los primeros cánones estéticos con proporciones perfectas, tales como: el doríforo de Policleto, la Venus de Milo, la obra de Fidias, Atenea de Pártenos, en cuanto a la arquitectura se levantan los templos de la acrópolis de Atenas: El Partenón, el Erecteón, el primero dórico y el segundo jónico.

Durante el helenismo (IV a.C.) el arte se hizo más realista y las escenas cotidianas o dramáticas están representadas en su arte, un ejemplo de ello es la escultura del Laoconte, lo mismo sucedió con la arquitectura y un ejemplo es el altar de Zeus en Pérgamo. A propósito, cabe mencionar que, tras la conquista de Grecia, los romanos adoptaron el arte helenístico, esto

constituye la inspiración para el desarrollo del arte romano.

Aun cuando Roma fue la heredera universal del arte griego (753- 509 a.C.), ellos tuvieron una concepción más pragmática del arte, la cual estuvo destinada al servicio del poder, la característica principal del arte romano es su realismo que refleja su historia, el Estado y la sociedad, lo cual da lugar a una representación politizada.

Durante el alto imperio, el arte popular queda restringido al ámbito privado, la arquitectura es uno de los mejores ejemplos de este desarrollo, la cual estuvo dedicada al servicio del ciudadano, se crean enormes superficies, prueba de ellos son sus imponentes obras públicas: tales como los termas, los cuales brindaban varios servicios, un ejemplo es el de Caracalla; crean también los anfiteatros (Coliseo Flavio), o bien por influencia griega destaca también la construcción de los teatros, sus foros, que eran espacios sociales, y las basílicas, precedentes formales de las iglesias cristianas. Por lo que respecta a sus templos, retoman la de la época republicana, aunque es añadida la cúpula, (como ejemplo tenemos el panteón de Agripa).

El relieve es aplicado en los monumentos conmemorativos, tales como columnas o arcos de triunfo, con la finalidad de plasmar un hecho histórico, como es el caso de la columna de Aurelio y el arco de Constantino, la escultura recibe la influencia del arte griego clásico, un ejemplo es la estatua de Marco Aurelio y la estatua de Octavio Augusto.

Por último, la pintura fue plasmada en paredes de palacios, regresa a la concepción clasicista, representaban parte de la vida cotidiana, como muestra está el castigo de amor en la casa de Pompeya, ahí es donde se localizaron las mejores muestras pictóricas del arte romano.

Conclusión

Es muy claro que el arte está íntimamente relacionado con la naturaleza humana, en su mayoría de los casos las obras artísticas están porque representan la necesidad que el hombre tiene para expresar sus sentimientos y emociones, y el arte tiene un papel de mediador o de comunicador, a través

de las obras o de la creación humana nos hace reflexionar sobre circunstancias vividas en esa época, problemas sociales o la vida social, desde esta perspectiva el arte puede cambiar o educar a una sociedad.

El arte representa el reflejo de la cultura humana por eso a través de él se puede conservar el patrimonio cultural de un pueblo y que sea transmitido de generación en generación en virtud de que la educación hoy en día, se basa en el análisis de las obras de arte del pasado, pues

aun con el paso del tiempo ellas no han perdido su importancia para una sociedad.

Por lo tanto, tenemos que el estudio de la historia del arte, tiene una finalidad académica, la cual va enfocada hacia el análisis de la obra de arte, de su desarrollo histórico por una parte y por la otra su grado estético, al mismo tiempo se analizan los artistas como grandes creadores de la obra de arte, por lo que su importancia radica en que es una materia educativa para el bachillerato.

Por otro lado, también el arte nos puede brindar a todos los espectadores, paz, felicidad, amor, esperanza, principalmente al escuchar alguna pieza musical, al ver alguna comedia teatral que nos haga reír, ver películas para soñar o simplemente como diversión o para aprender y conocer el pasado a través de la apreciación de su belleza.

Referencias

- [1] Farga Mullor, M. (2012). Arte antiguo . En *Historia del Arte*. México: Pearson Education de México.
- [2] González Zymla, H. (2007). Consideraciones sobre la iconografía e iconología del mito de Gamínides, el troyano, a través del arte antiguo y medieval. *Troianalexandrina*, 7, 147-155.
- [3] Lozano Fuentes, J. (2007). Arte Egipcio, Arte en Mesopotamia y Arte Persa. En *Historia del arte* (págs. 59-99). México: CECSA.
- [4] Moreno Ramos, M. J. (2009). La importancia del arte en nuestra sociedad. *Innovación y experiencias educativas*(23), 1-5.
- [5] Navarro , J., Bachs, E., & Casas, V. (s.f.). *El mundo del arte*. España: Oceano.
- [6] Parsélis, V. (2008). ¿Puede el arte ser definido? *Biblioteca digital de la Uversidad Católica Argentina, LXIII*, 150.
- [7] University, T. (S.F.). *Journal Of Ancient History And Archeology*. *Journal Of Ancient History And Archeology*.