

Arte para todas las personas

Guía de arte en lectura fácil

Créditos

Adaptación y validación a lectura fácil:

Plena inclusión Castilla y León.

Asesoramiento en contenidos:

Departamento de Programas Públicos del Museo Nacional de Escultura.

MUSEO NACIONAL
DE **ESCULTURA**

Imágenes: Museo Nacional de Escultura
Wikimedia Commons
Getty Images a través de Canva

Índice

¿Qué es el arte?	1
El arte en la historia	2
• Prehistoria	3
• Edad Antigua	5
• Edad Media	10
• Edad Moderna	15
• Edad Contemporánea	20
• Actualidad	24
Elementos del arte	25
Cómo mirar una obra	27
Diccionario	28

¿Qué es el arte?

El arte es una actividad que consiste en crear obras para expresar pensamientos, sentimientos y emociones.

Hay diferentes tipos de arte.

Por ejemplo:

- La pintura.
- La escultura.
- La arquitectura.
- La música.
- El teatro.
- La danza.
- La literatura.
- El cine
- La fotografía.

El arte es parte de la cultura.

En el mundo hay muchas culturas, y todas son diferentes y únicas.

Una obra puede ser arte en una cultura y en otra cultura no lo es.

Por ejemplo, en una cultura un cuadro puede estar en un museo y en otras culturas no tener importancia.

Además, las culturas cambian.

Con el paso de los años, hay objetos que hoy consideramos obras de arte y antes no lo eran.

Solo eran productos que usaban en su día a día.

Por ejemplo, jarrones, platos y vasos.

El arte en la historia

El arte existe desde que existen los seres humanos.

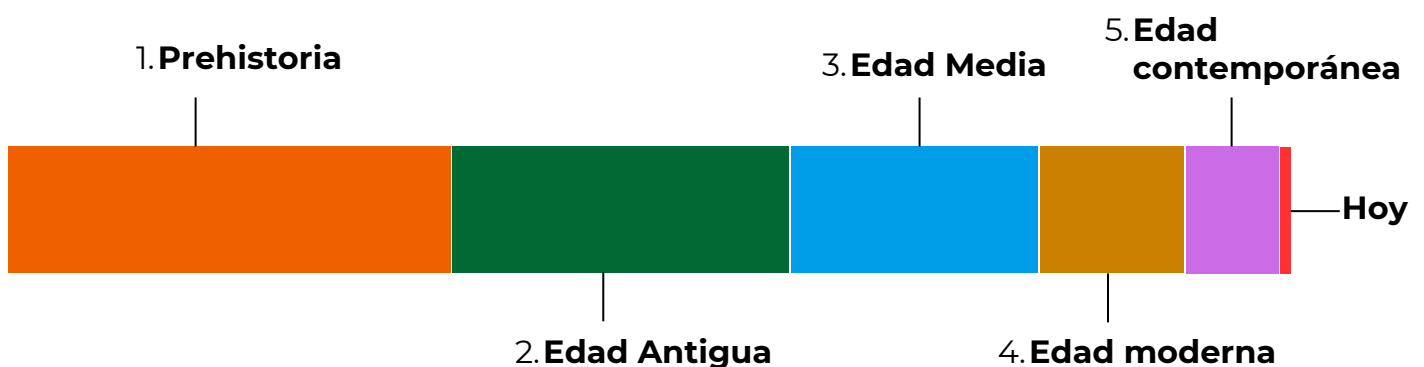
El arte ha cambiado a la vez que lo hemos hecho las personas.

El arte muestra cómo pensaban las personas de cada época. Desde la **Prehistoria** hasta la actualidad.

Prehistoria. Es el primer periodo de la historia de las personas, en el que no existía la escritura.

Aquí debajo tienes una línea del tiempo. Una línea del tiempo es una línea de colores que muestra las diferentes épocas de la historia.

En esta guía vas a ver qué tipo de arte había en España en cada una de esas épocas. Desde la Prehistoria, que es la época más antigua hasta la actualidad.

1. Prehistoria

Hace 2 millones
de años

Hace 3 mil años

1. La Prehistoria

La Prehistoria es el periodo más largo de la Historia de los seres humanos.

Empieza cuando aparece el primer **homínido**. Termina cuando se inventa la escritura.

Homínido.

Antepasado del ser humano actual.

En la Prehistoria, las personas vivían de la caza, la pesca y de los frutos que recogían en el campo. En esta época, las personas inventaron las primeras herramientas para cazar y pescar.

Estas personas al principio eran **nómadas** y no tenían una vivienda fija. Después, vivieron en cuevas. En estas cuevas aparecen las primeras obras de arte. Por ejemplo, las pinturas de bisontes en las cuevas de Altamira.

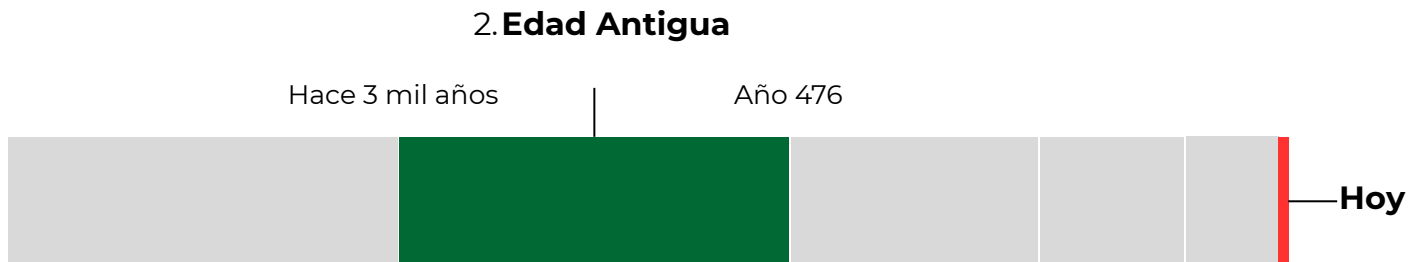
Nómadas. Personas que no viven en un lugar fijo, sino que se mueven de un lugar a otro.

Hombres, mujeres y niños pintaban en las cuevas. Es posible que las pinturas fueran una manera de hacer más fácil la caza de los animales

Imagen: Detalle de un bisonte pintado en la cueva de Altamira.

2. Edad Antigua

La Edad Antigua es el periodo de la Historia que empieza cuando se inventa la escritura. Termina con el fin del Imperio Romano.

En esta época, se desarrollaron las grandes **civilizaciones**:

- Mesopotamia.
Es una antigua sociedad que estaba en Asia.
- Egipto.
- Grecia.
- Roma.

En esta época también nacieron:

- Las **ciudades - estado**.
- La **democracia**.
- La moneda.
- La religión.

Civilización. Es una sociedad que vive de forma organizada, con leyes, gobierno y cultura propia.

Ciudad - estado. Ciudades que funcionaban como un país pequeño. Tenían gobierno, leyes, ejército y su propia moneda.

Democracia. Forma de gobierno en la que los ciudadanos pueden votar y elegir a las personas que dirigen el país.

En esta época
hubo muchos avances en la navegación
y se crearon los primeros barcos.

Gracias a esto,
los griegos y los romanos llegaron
a la **península ibérica**.

Los griegos y los romanos trajeron aquí
su cultura, su arte o sus productos.

Los griegos y romanos adoraban
a varios dioses.

Los griegos y los romanos
utilizaban su arte
para hacer homenajes
a sus dioses y gobernantes.

El arte de los griegos y romanos
tenían varias características en común:

- Buscaban que las esculturas y edificios
tuvieran **armonía**.
Es decir, que fueran bonitos
y estuvieran bien hechos.
Tenían buenas proporciones.
Esto quiere decir que nada era
demasiado grande o demasiado pequeño.
- Las esculturas representaban
cuerpos humanos
que se parecían mucho a la realidad.
- Muchas esculturas eran de mármol.

Península ibérica. Es
el territorio que
ocupan España y
Portugal.

Armonía. Cuando
todos los elementos
de una obra encajan
bien y son agradables.

Grecia

Las obras de arte más importantes son:

- Templos dedicados a diosas y dioses.
Por ejemplo, el Partenón era un templo dedicado a Atenea, que era la diosa de la **sabiduría**.
- Las ágoras.
Eran plazas donde se celebraban eventos importantes o donde las personas se reunían para hablar o compartir ideas.
- Esculturas que representaban a personas, dioses y héroes.
Estas esculturas mostraban cómo los griegos imaginaban que era el cuerpo ideal.
- Cerámica decorada.
que usaban para guardar y llevar agua, vino y aceite.

Sabiduría. Saber pensar y actuar bien.

Imagen: El partenón de Atenas era un templo en homenaje a la diosa Atenea.

Roma

Las obras de arte más importantes son:

- Templos dedicados a diosas y dioses.
- Acueductos.
Por ejemplo, el Acueducto de Segovia.
- **Termas.**
- Teatros.
Como el famoso Teatro de Mérida.
- Foros.
Eran como los ágoras de los griegos.
Eran la parte más importante de las ciudades romanas.
Como las plazas mayores de nuestras ciudades.
- Retratos de **emperadores** y sus familiares.
Algunos retratos eran de personas no famosas.
Por ejemplo, la Gitanilla.
Puedes ver la Gitanilla en el Museo de Arte Romano de Mérida.
- Mosaicos.
Murales hechos con pequeñas piezas de cerámica o vidrio.
Los mosaicos representan escenas de dioses, emperadores o de la vida cotidiana.

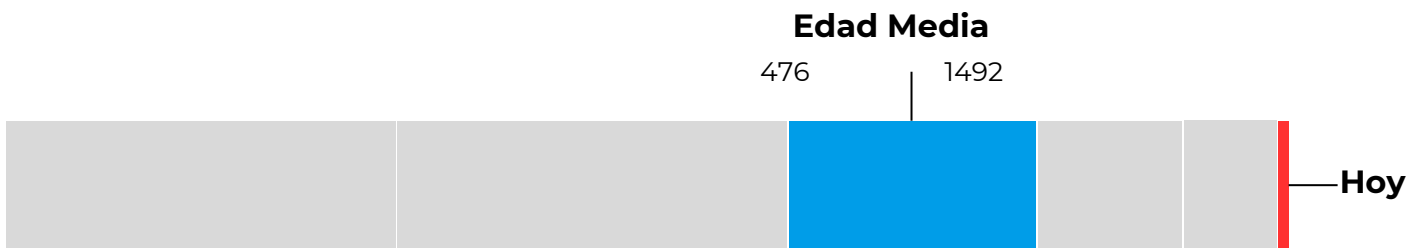
Termas. Son baños grandes que usaban los romanos para bañarse y hablar con otras personas

Emperador.
Gobernante de la Antigua Roma.

Imagen: El teatro romano de Mérida.

3. Edad Media

La Edad Media es el periodo de la Historia que empieza con el fin del Imperio Romano y termina con la llegada de Cristóbal Colón a América en el año 1492.

En esta época hubo muchas **invasiones** y guerras entre los diferentes pueblos.

Invasión. Cuando un país entra en otro para conquistarlo.

Por esa razón, se construyeron muchos castillos y muchos edificios para defender las ciudades.

En la Edad Media también se crearon las Universidades. Allí nacieron nuevos conocimientos.

Imagen: Fachada de la Universidad de Valladolid

Lo más importante en esa época era la religión.

La religión decía

cómo tenían que vivir las personas.

La gente tenía miedo de muchas cosas:

- Las enfermedades.
- La muerte.
- Los castigos de Dios.

En España

la iglesia cristiana era muy poderosa.

Utilizaba el arte

para demostrar su poder

y hacer homenajes a dios.

Por eso se construyeron

grandes edificios religiosos

como iglesias y catedrales.

La mayoría del arte era religioso.

Los dos estilos más importantes

de la Edad Media fueron

el Románico y el Gótico.

Románico

Apareció en Europa en el año 1000.

Su nombre viene de romano

porque algunas partes de los edificios

son parecidas al arte de Roma.

Algunas características de los edificios religiosos:

- Muros gruesos
- Arcos con forma redonda.
- Están decorados con pinturas y esculturas.

Las personas o figuras que aparecían en las esculturas o pinturas no se parecían a la realidad.

El arte en el románico servía para enseñar a la gente que dios y la iglesia eran poderosos.

Un ejemplo de este estilo es la Catedral de Zamora.

Imagen: Catedral de Zamora

Gótico

Es un estilo que apareció en los últimos siglos de la Edad Media.

Algunas características de los edificios religiosos son:

- Los muros eran más finos y altos para acercarse al cielo y a dios.
- Grandes **vidrieras** por donde entraba mucha luz. Para ellos, dios era luz.
- Arcos terminados en punta.
- Decoración con pinturas y esculturas. Las personas y figuras de estas se parecían más a la realidad. Las caras de las personas expresaban emociones como tristeza, sorpresa o alegría.

Vidriera. Es un conjunto de cristales de colores que se usan en ventanas y que forman dibujos o imágenes.

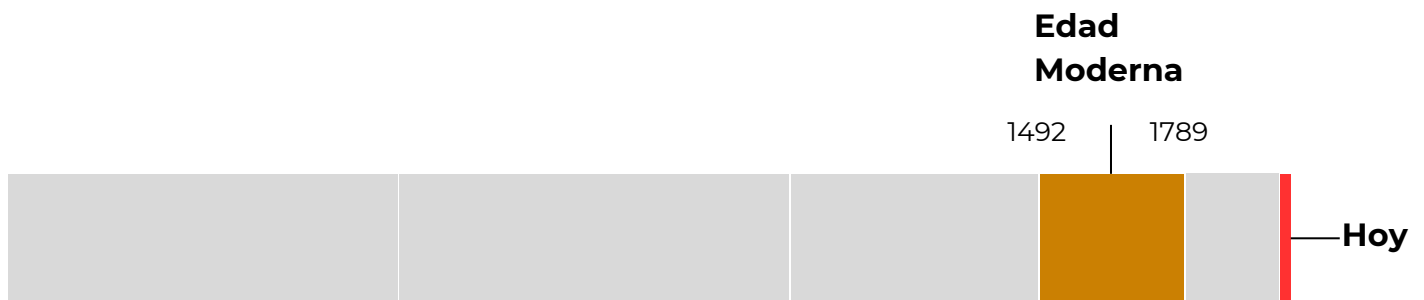

Imagen: Catedral de León

Es importante que sepas
que en esa época hubo también
otras dos religiones:

- El islam.
Es la religión de los musulmanes.
Durante muchos años,
en gran parte de España y Portugal
gobernaron los musulmanes.
El territorio que gobernaban
se llamaba Al-Andalus.
Es el origen del nombre
de la comunidad autónoma de Andalucía.
Los Reyes Católicos los expulsaron
a partir de 1492.
- El judaísmo.
El judaísmo es la religión de los judíos.
Creen en un solo dios que se llama Yavé
y siguen sus leyes y tradiciones.
En España había muchos judíos
hasta que los Reyes Católicos los expulsaron
a partir del año 1492.

4. Edad Moderna

La Edad Moderna es el periodo de la Historia que empieza con la llegada de Cristóbal Colón a América en el año 1492 y termina con la **Revolución Francesa**, en el año 1789.

En esta época, España tenía gobiernos en territorios de América o Asia. España consiguió muchas riquezas de estos territorios. Los reyes y la iglesia eran quienes disfrutaban de esas riquezas y tenían mucho poder.

Además, se inventó la **imprenta**. Fue un avance muy importante porque la información llegó a muchas más personas. Esto ayuda a que las personas aprendan a leer y a escribir.

Los estilos de arte más importantes de esta época son el Renacimiento y el Barroco.

Revolución Francesa.

Fue una protesta importante en Francia que cambió el tipo de gobierno en Francia y en muchos lugares de Europa.

Imprenta. Es una máquina que permite hacer copias de documentos y libros. .

Renacimiento

La palabra renacimiento viene del verbo renacer.

Renacer significa volver a nacer.

En esta época, vuelve a nacer el arte de la época de la antigua Grecia y Roma.

Algunas características importantes del arte del Renacimiento son:

- Las esculturas religiosas aún son importantes. La mayoría son de madera pintada. Se hacen grandes **retablos** con pinturas y esculturas que representan escenas de la Biblia.
- Hacían esculturas en las tumbas de las personas que estaban enterradas.

Retablo. Conjunto de figuras pintadas o talladas en madera que representan una historia. Suele estar al fondo de una capilla o detrás del altar de las iglesias.

- En esta época se construyen edificios importantes como iglesias o monasterios. Un ejemplo es el monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

También se contruyen universidades, como la Universidad de Salamanca y el palacio Santa Cruz para la Universidad de Valladolid. Los historiadores creen que este palacio fue el primer edificio del Renacimiento construido en España.

Imagen: Palacio de Santa Cruz en Valladolid

Barroco

El Barroco nace en el siglo 17,
hace 400 años.

En esa época hubo muchos cambios.
También muchas guerras y crisis.
Esto hace que los artistas usen
colores oscuros en sus obras de arte
porque es un periodo triste.

El arte religioso del Barroco
se parece mucho a la realidad
y busca emocionar a las personas que lo miran.
El Barroco representa a las personas
con expresiones y posturas
muy dramáticas y exageradas.
Si las figuras tienen heridas,
estas parecen de verdad.

Un ejemplo son las **tallas**
del escultor Gregorio Fernández
que puedes ver en el Museo Nacional de Escultura

Talla. Escultura de
madera.

Imagen: Paso Sed Tengo de Gregorio Fernández.
© Museo Nacional de Escultura.

En esta época
una mujer trabajó para el rey
por primera vez.
Se llamaba Luisa Roldán
y se hizo famosa
por sus esculturas de barro pintado.

En estos años
los reyes encargaban pinturas
para decorar sus palacios.

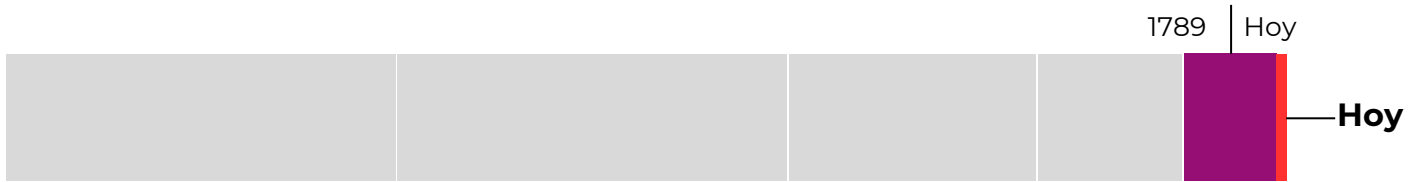
Un pintor muy famoso
era Diego de Velázquez
que pintó Las Meninas,
que están en el Museo Nacional del Prado
de Madrid.

Imagen: El Rey de Tarsis, de Luisa Roldán (1686-1688).
©Museo Nacional de Escultura

5. Edad Contemporánea

Edad Contemporánea

La Edad Contemporánea es el periodo de la Historia que empieza con la Revolución Francesa, en el año 1789 y continúa hasta hoy.

En esta época, hay muchas **revoluciones:**

- La Revolución francesa.
Antes de esta revolución, la iglesia y los reyes tenían mucho poder. Nadie controlaba sus decisiones. Con esta revolución, se hicieron leyes y gobiernos más justos y las personas comenzaron a luchar por sus derechos. Por ejemplo: el derecho a la libertad y la igualdad.
- La Revolución industrial.
Fue un cambio muy importante. Se empezaron a usar máquinas para fabricar cosas. Esto cambió cómo trabajaban las personas, cómo vivían o cómo eran las ciudades.

Revolución. Cambios en la política de un país o varios países muy profundos.

En esta época también hay 2 guerras mundiales. Son hechos que afecta mucho al arte.

Gracias al avance de la tecnología,
se crean nuevos inventos.
Por ejemplo: la fotografía.

Se inventan las cámaras de fotos
que permiten sacar en una imagen
una copia de la realidad.

Esto hace que el arte cambie mucho
porque ya no era necesario
que fuera igual a la realidad.
En ese momento,
los artistas tienen más libertad para crear.
Y para crear nuevas formas de arte
rompen con las normas y con la tradición.

Prueban diferentes formas de hacer arte
y utilizan nuevas técnicas y materiales.
A veces, el artista hace obras
donde usa su propio cuerpo
o el del público
como parte de la obra.

Nacen muchos estilos artísticos.

Los estilos artísticos del siglo 20 se llaman vanguardias.

Hay muchas vanguardias.

Algunos ejemplos de vanguardias son:

- El cubismo.
Son obras que representan la realidad con formas geométricas.
Algunos artistas importantes son Pablo Picasso y María Blanchard.
- El surrealismo.
Son obras que representan el mundo de los sueños.
Algunos artistas importantes son Salvador Dalí, Maruja Mallo y Ángeles Santos.

Imagen: Un mundo de Ángeles Santos.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid..

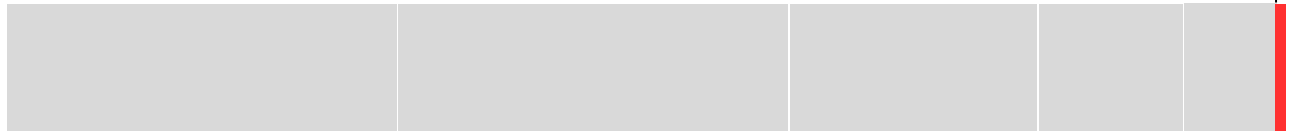
Algunos estilos de arte
de la segunda mitad del siglo 20 son:

- Informalismo.
Es un estilo abstracto.
Es decir, no representa la realidad.
Para hacer las obras
los artistas utilizan materiales como la arena.
Algunos artistas importantes:
Antoni Tàpies y Manuel Millares.
- Hiperrealismo.
Son obras que representan la realidad muy bien,
con mucho detalle.
Algunos artistas importantes son
Antonio López, Isabel Quintanilla.

6. El arte en la actualidad

Actualidad

Hoy

El arte en la actualidad es tan variado y cambia tanto como nuestra sociedad.

Hay pintura y escultura, pero también fotografía y nuevas formas de arte como el arte urbano, que pinta obras en edificios y calles. También el arte digital que crea obras con las nuevas tecnologías.

Las características del arte en la actualidad son:

- En las obras se mezclan distintos tipos de arte.
- El mensaje del artista es más importante que la técnica que usa para hacer la obra.
- Muchos artistas utilizan sus obras para denunciar injusticias o situaciones que les preocupan. Por ejemplo: el cambio climático.

Algunos artistas de la actualidad son Miquel Barceló, Jaume Plensa, Soledad Sevilla o Pilar Albarracín.

Elementos del arte

Los elementos del arte son todas las partes fundamentales que ayudan a un artista a hacer una obra.

Todas estas partes se juntan para crear sensaciones y emociones.

Los principales elementos son:

El color

El color sirve para transmitir emociones. Por ejemplo: alegría, tristeza o rabia.

La línea

La líneas dibujan formas y ayudan a la mirada a seguir caminos. Expresa movimiento o calma.

La forma

La forma es la silueta de un objeto. Puede ser un círculo, un cuadrado o tener formas diferentes.

La textura

La textura es cómo es la superficie de un objeto cuando la tocas. Puede ser lisa, áspera o suave.

El espacio

El espacio es el lugar
donde están los elementos de la obra.
El espacio da sensación de estar cerca o lejos.

El volumen

El volumen es el espacio que ocupa un objeto.
En la pintura o el dibujo,
los artistas usan luces y sombras
para que los objetos parezcan
que ocupan más espacio,
aunque sean planos.

Cómo mirar el arte

Para disfrutar del arte
no hace falta ser experto.
Te damos algunos consejos
para disfrutar en una visita cultural:

- Tómate tu tiempo.
Observa con calma.
- Mira la obra desde distintos lugares.
Algunas esculturas y obras
se ven diferentes
según desde dónde las mires.
- Hazte preguntas:
¿Qué colores y formas ves?
¿Qué emociones y sensaciones
te transmite la obra?
¿Qué crees que quiso decir el artista?
- Lee la información.
Muchas obras tienen carteles al lado
con la información de la obra y su autor.
- Pregunta o escucha.
Puedes aprender mucho de los guías
o profesionales de los museos
en visitas guiadas o talleres.
- Sigue tu curiosidad.
Si algo te interesa,
obsérvalo y busca información.

Diccionario de la guía

Armonía. Es cuando todos los elementos de una obra encajan bien y son agradables.

Arte contemporáneo. El es arte más actual que se crea a partir de la Revolución Francesa, en 1789.

Ciudad - estado. Ciudades que funcionaban como un país pequeño. Tenían gobierno, leyes, ejército y su propia moneda.

Civilización. Es una sociedad que vive de forma organizada, con leyes, gobierno y cultura propia.

Democracia. Forma de gobierno en la que los ciudadanos pueden votar y elegir a las personas que dirigen el país.

Emperador. Gobernante de la Antigua Roma.

Homínido. Antepasado del ser humano actual.

Imprenta. Técnica que permite reproducir en papel textos y dibujos utilizando unas planchas.

Nómadas. Personas que no tienen una vivienda fija.

Península ibérica. Es el territorio que ocupan España y Portugal.

Pinturas rupestres. Son pinturas y dibujos que los humanos de la Prehistoria hacían en las cuevas y las rocas.

Prehistoria. Es el primer periodo de la historia de las personas, en el que no existía la escritura.

Retablo. Conjunto de figuras pintadas o talladas en madera que representan una historia o suceso. Suele estar al fondo de una capilla o detrás del altar de las iglesias.

Revolución. Cambios en la política de un país o varios países muy profundos.

Revolución Francesa. Fue una protesta importante en Francia que cambió el gobierno en el país.

Sabiduría. Saber pensar y actuar bien.

Talla. Escultura de madera.

Termas. Son baños grandes que usaban los romanos para bañarse y hablar con otras personas

Vidriera. Es un conjunto de cristales de colores que se usan en ventanas y que forman dibujos o imágenes.

