

LAS ARTES VISUALES Y LAS ARTES MENORES

El concepto Artes Visuales se gesta a fines de la II Guerra Mundial, cuando los artistas europeos que habían emigrado a New York asientan una producción artística que se relaciona con la libertad expresiva y formal propiciada por las vanguardias de fines del siglo XIX, a lo que se sumó el crucial empuje que significaron las propuestas de Marcel Duchamp.

Como artes visuales se denomina el conjunto de **manifestaciones artísticas de naturaleza visual**, entre las que se cuentan las de disciplinas plásticas tradicionales, las nuevas formas de expresión aparecidas durante la segunda mitad del siglo XX y las manifestaciones artísticas más recientes, producto de las nuevas tecnologías y los nuevos medios.

Entre las disciplinas plásticas tradicionales se encuentran, por ejemplo, la pintura, el dibujo, el grabado y la escultura.

Asimismo, entre las nuevas formas de expresión aparecidas durante la segunda mitad del siglo XX podemos nombrar a la fotografía, el videoarte, acción artística o *performance*, las intervenciones y el graffiti.

Enmarcadas dentro de las nuevas creaciones de las artes visuales contemporáneas podemos mencionar a aquellas agrupadas dentro del arte digital.

El aspecto que tienen en común todas las expresiones de las artes visuales es que son captadas a través de la visión, de modo que comparten una serie de características, elementos y principios estéticos.

Dentro de los criterios podemos encontrar la armonía, el color, la composición, el espacio, el equilibrio, la luz, el movimiento, la perspectiva, el ritmo y la textura, definidos en lo que se denominan valores estéticos. Es a partir de estos códigos o lenguajes visuales que el artista busca transmitir al espectador una experiencia estética determinada.

Características de las artes visuales

Actualmente, se sostiene que las artes visuales responden a una serie de características básicas. Entre ellas encontramos la apropiación, donde el artista toma elementos o estilos, propios de otras corrientes, movimientos e, incluso, épocas, y los incorpora dentro de sus composiciones de una manera novedosa.

Por otro lado, el artista visual se caracteriza por ser inter- y multidisciplinario, por lo que tiende a moverse entre diferentes disciplinas para sus propósitos estéticos, involucrando un horizonte de investigación y experimentación e incorporando diferentes soportes, materiales y técnicas.

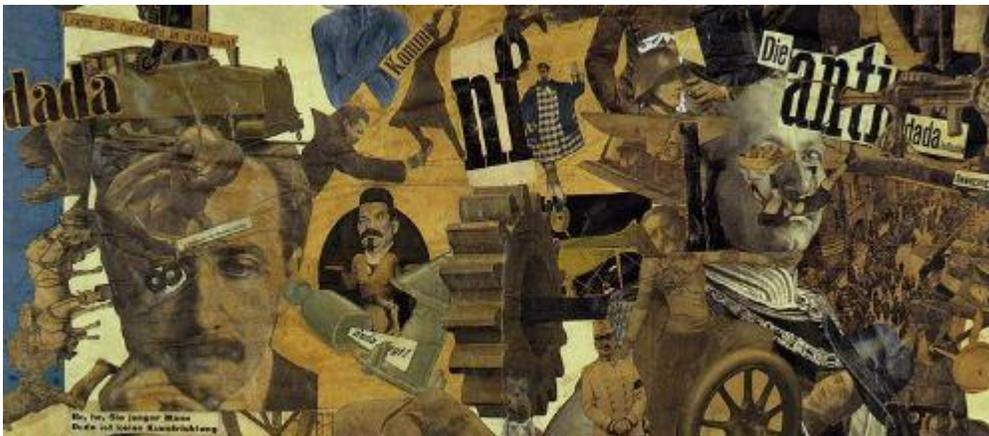
Otra de las características de las artes visuales es que se nutre significativamente del fenómeno de la globalización, que facilita la circulación y el acceso a las propuestas artísticas que se desarrollan en todos los puntos del planeta, propiciando una dinámica de retroalimentación estética y de pluralidad cultural, pero también una especie de estandarización en el fenómeno artístico.

Finalmente, las estrategias expositivas son también, dentro de las artes visuales, motivo de exploración estética, para realzar la naturaleza de las obras. En este sentido, casos dignos de mención son la apropiación de espacios públicos o el empleo del Internet para hacer la presentación de la muestra, así como la variación de los periodos de la exposición, que pueden ir desde horas hasta semanas.

Clasificación de las artes visuales

La denominación “artes visuales” solo surge a partir de la Segunda guerra mundial, con las corrientes vanguardistas del siglo XX que entrelazan disciplinas tradicionales de las bellas artes.

Bellas artes

Corte con cuchillo de cocina a través de la barriga cervecera de la República de Weimar, Hannah Höch, 1919

Dentro de la denominación de las 7 bellas artes, las artes visuales fusionan elementos provenientes de: la pintura, la escultura, la danza, la arquitectura y el cine, incorporando nuevos elementos hasta entonces ajenos a la experiencia estética visual.

La fuente, Marcel Duchamp, 1917

En este sentido, podemos incluir dentro de las artes visuales las obras de arte que se encuadran dentro de lo que se denominan corrientes artísticas, en especial las que surgen con el vanguardismo como lo son, por ejemplo, el dadaísmo, el cubismo, el arte pop, el arte abstracto, entre otros.

Arte contemporáneo

En tiempos recientes, el uso de las nuevas tecnologías y de los medios de comunicación emergentes, para exploración de potencialidades estéticas, han creado nuevas manifestaciones pertenecientes a las artes visuales donde podemos encontrar, por ejemplo:

la fotografía digital, el fotomontaje digital, el arte interactivo, el arte efímero, el arte digital, la acción artística o *performance*, el videoarte, las instalaciones, las intervenciones, el land art, el arte ambiental, el arte postal, el arte urbano, el arte público, el arte cinético.

Las expresiones artísticas mencionadas anteriormente pertenecen a lo que denominamos arte contemporáneo.

Como arte contemporáneo se denomina el conjunto de manifestaciones artísticas surgidas a partir del siglo XX. Como tal, el concepto de arte contemporáneo es relativo a cada época. Esto significa que el arte que se produce en cualquier periodo histórico siempre será contemporáneo para sus coetáneos. Contemporáneo fue el arte de Leonardo da Vinci para quienes vivieron en el siglo XV.

Uno de los criterios más amplios vincula el inicio del arte contemporáneo con el principio de la Edad Contemporánea, a finales del siglo XVIII con la Revolución francesa (1789-1799).

En este sentido, el arte contemporáneo comienza con el Romanticismo que se caracterizó por enfatizar la libertad, la individualidad, la sentimentalidad y subjetividad.

Como Romanticismo se conoce el movimiento cultural que se desarrolló desde las últimas décadas del siglo XVIII y que se prolongó durante buena parte del siglo XIX. Surgió principalmente en Alemania, el Reino Unido y Francia, y de allí se extendió a otros países de Europa y América.

El Romanticismo se caracterizó por la **exaltación de la libertad, la individualidad, la subjetividad y la sentimentalidad**, frente a la objetividad y el racionalismo del pensamiento de la Ilustración, además de un fuerte rechazo a la tradición clásica proveniente del Neoclasicismo.

Se expresó en distintos campos de la actividad humana, no solo en el arte, con la música, la literatura y la pintura, principalmente, sino también en el campo de la política y las ideas, con el liberalismo.

ARTES MENORES O APLICADAS

Las **artes menores o artes aplicadas** son aquellas que tienen un uso práctico, además del meramente artístico, en toda su extensión. Se han catalogado como menores las artes decorativas, la orfebrería y en general todo lo que une los elementos artísticos con objetos de uso habitual.

La distinción entre las artes menores y las llamadas Bellas Artes proviene de Grecia.

Con el paso del tiempo, primero durante la Revolución industrial y luego en una época más moderna, el concepto ha ido ampliando su rango de obras. Existen estudiosos que consideran que las artes visuales, como la fotografía

y el cine, deberían encontrarse englobadas dentro de las artes menores, mientras que otros discrepan.

Existen varias categorías dentro de las artes aplicadas, aunque todas se caracterizan por no tener un origen puramente artístico. Una de las características más relevante de este tipo de arte es que su funcionalidad es muy evidente. Dentro de las artes aplicadas destacan todas las modalidades de diseño, o incluso las relacionadas con la arquitectura.

Según su definición, ya habían existido artes menores desde la Prehistoria; sin embargo, fueron los griegos quienes hicieron la distinción teórica. Así, para ellos las Bellas Artes (o superiores) eran aquellas de las que se disfrutaba mediante la vista y el oído, sin contacto físico.

Por el contrario, las **artes menores** necesitaban de los otros sentidos para poder ser apreciadas. Por ejemplo, se hablaba de la perfumería o la gastronomía como parte de estas. Más tarde el concepto fue variando ligeramente, haciendo hincapié en si lo creado tenía un uso útil o si era simplemente artístico.

Edad Media

En la Edad Media las artes aplicadas reciben su primer impulso. Por una parte, este se debe a la aparición de los gremios de artesanos, que crean talleres y especializan a sus trabajadores. Por otra parte, la aparición de la burguesía permite que haya nuevos clientes, más allá de los señores o la Iglesia.

Durante el románico casi todas las obras tenían un motivo religioso. Así, se pueden nombrar los relicarios, cálices u otros elementos. Al ser destinados a clientes con dinero, casi todos usaban el oro y las piedras preciosas.

El diseño textil también toma mucha fuerza. No solo para la ropa, sino también con bellos tapices para las casas o castillos de los poderosos. Como materiales más

utilizados destacan la lana y el cáñamo, y posteriormente se incorpora la seda y el lino oriental.

En el gótico, sin duda lo que más destaca es la arquitectura con la construcción de grandes catedrales. Pero no solo era el edificio en sí mismo lo que contaba, sino también toda la decoración: desde las vidrieras hasta las esculturas.

La creación de muebles se ve beneficiada por la mejora económica, al igual que la de tapices ricamente adornados.

Neoclasicismo

Otro periodo histórico en el que las artes menores vivieron un gran esplendor fue durante el neoclasicismo. A partir de 1750 las artes decorativas viven un auge, especialmente en Inglaterra y Francia.

El estilo era bastante solemne, incluso frío. Se usaban formas simples y planas, quizás como contestación al anterior estilo rococó, lleno de exageraciones estilísticas.

Revolución industrial

De la producción manual y artesanal a la industrial; este es el efecto que tiene la Revolución industrial en estas artes. A partir de entonces era posible producir esos objetos de manera masiva, destinados al gran público. Incluso en sus primeros años se pierde algo de interés en la decoración y pasan a ser objetos totalmente utilitarios.

Tan solo los ricos podían permitirse los productos hechos a mano, inaugurando una tendencia que dura hasta la actualidad: la mayor valoración de la artesanía manufacturada frente a la industrial.

Arts & Crafts

Este movimiento comienza entre los años 60 y 70 del siglo XIX. El significado de su nombre ya da una pista sobre sus objetivos: Artes y Oficios. Así, frente a la poca importancia que los contemporáneos de la Revolución Industrial dan a las artes aplicadas, los creadores de esta corriente intentan darles un nuevo empuje.

De esta forma, trataron de regresar al trabajo artesanal intentado volver a lo tradicional. Para ellos el arte debía ser tan bello como útil, sin estar reñidas una cosa con la otra.

Siglo XX

El siglo XX presenta una revolución técnica y de materiales como nunca en la historia. El diseño, en todas sus modalidades, se consolida como la base del arte aplicado.

A pesar de eso, la producción en serie de los objetos era cada vez mayor, pero ahora con una clara intención de resultar bello para el comprador.

Movimientos como la Bauhaus y, especialmente, el Art Deco, imponen en definitiva que las artes decorativas se instalen en la sociedad.

El Art Deco fue muy importante hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y se caracterizaba por las líneas curvas en las artes gráficas y de las geométricas en los muebles.

Siglo XXI

Las décadas vividas hasta ahora del siglo XXI no han cambiado demasiado las características de las artes menores.

Como lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo, los objetos creados a nivel industrial, aunque sean bellos, se distinguen de los realizados artesanalmente, a los cuales se les da más valor.

Solo un par de estilos arquitectónicos, el high-tech y el deconstructivismo, han roto la herencia del siglo pasado, con el predominio del denominado arte post-moderno.

Artes aplicadas o Menores más representativas

Arquitectura

No existe consenso para incluirla dentro de estas artes, pero tiene una indudable doble función: la estética y la útil.

Diseño modas

Sobre todo, a partir del siglo XX se ha convertido en una de las más importantes. Hay que distinguir entre la ropa fabricada en serie y los modelos preparados para las pasarelas, mucho más cercanos al concepto de arte aplicada.

Diseño gráfico

Es una de las nuevas incorporaciones a este tipo de arte. Es uno de los que más ha aprovechado las nuevas tecnologías.

Diseño industrial

Es el diseño de productos industriales. Trata de resultar atractivo para poder llamar la atención de los compradores.

Grabado y la artesanía

Catalogadas entre las artes plásticas, aún no existe un consenso sobre si considerarlas entre las artes menores.

Publicidad

Esta es una de las artes menores más recientes. Se considera como tal debido a que las piezas publicitarias pueden estar cargadas de bellos elementos artísticos de forma sean más llamativas para los receptores y que el mensaje se transmita lo más eficiente posible.

Fotografía

Aunque los fotógrafos creativos o artísticos no están de acuerdo con esta clasificación, cada vez más teóricos colocan a la fotografía dentro de las artes aplicadas. Esto es debido a que este arte tiene una funcionalidad clara como herramienta para registrar situaciones y distintos contextos.

<https://www.significados.com/artes-visuales/>

[https://www.lifeder.com/artes-menores/#Origenes del concepto](https://www.lifeder.com/artes-menores/#Origenes_del_concepto)