

ARTES
VISUALES

presentado por ::
Elizabeth Nataly Alvarez Supanta
yamil Desayli Huayanca chacaliaza

Elizabeth Nataly Alvarez Supanta
yamil Desayli Huayanca chacaliaza

¿QUE ES?

Las artes visuales son un conjunto de disciplinas artísticas que se perciben principalmente a través de la vista. Estas expresiones artísticas abarcan desde técnicas tradicionales como la pintura, escultura y dibujo, hasta formas más contemporáneas como la fotografía, el videoarte y el arte digital. En esencia, las artes visuales son una forma de comunicación no verbal que utiliza elementos visuales para transmitir ideas, emociones y conceptos.

Las artes visuales son creaciones que se perciben a través de la vista, utilizando formas, colores, texturas y composiciones para generar experiencias visuales.

PINTURA RUPESTRE

Los primeros dibujos conocidos datan de 30,000 a 10,000 a.C y fueron hallados en las cuevas y superficies de herramientas primitivas en Francia y España.

ANTIGÜEDAD

A partir del año 3,000 a.C. los egipcios decoraban las paredes de sus templos y tumbas con escenas de la vida cotidiana y posteriormente los griegos en sus jarrones de cerámica decorados y edificaciones.

LA EDAD MEDIA

Durante la Edad Media a partir de los años 400 hasta los 1,400 las representaciones se apegaron a lo religioso fusionando las pinturas en la ilustración de las Biblias lo que ayudó a los artistas a mantener un registro de sus creaciones .

EL RENACIMIENTO

En 1,400 durante el Renacimiento nació un amor especial por el dibujo y se comenzó a considerar como la base de estudio de todas las artes y herramienta fundamental también para el estudio de la naturaleza.

El barroco

En el periodo barroco (entre 1,600 y 1,700) los dibujos fueron más vivos transmitiendo forma, movimiento y emociones. Los paisajes se volvieron más comunes pues los artistas iban al campo con un cuaderno de bocetos.

La tecnología como herramienta creativa:

ARTE DIGITAL:

La tecnología ha dado lugar al arte digital, que incluye desde ilustraciones creadas con tabletas gráficas hasta instalaciones interactivas y experiencias inmersivas.

Nuevas formas de expresión:

La IA, la RA y la RV son ejemplos de tecnologías que están expandiendo los límites del arte, permitiendo a los artistas crear mundos y experiencias totalmente nuevos.

Acceso global:

La tecnología permite a los artistas promocionar su trabajo en línea y llegar a audiencias globales, sin necesidad de galerías físicas.

Diálogo entre artistas y tecnólogos:

El arte y la tecnología se retroalimentan, generando nuevas ideas y desafíos en campos como la inteligencia artificial y la realidad virtual.

Fomento de la creatividad:

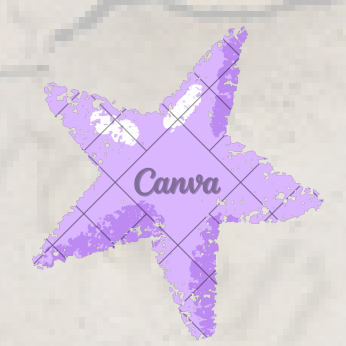
La tecnología en el arte fomenta la experimentación y el diálogo entre artistas, tecnólogos y el público, abriendo nuevas perspectivas sobre el arte y la sociedad.

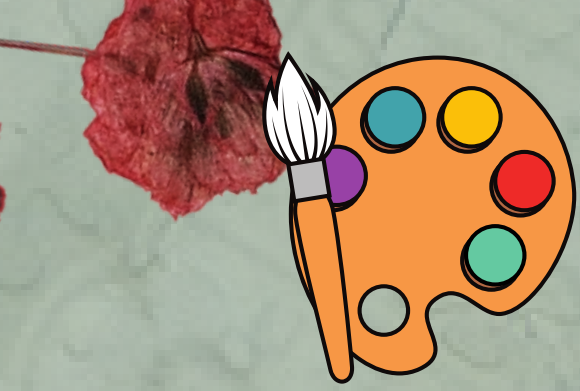
IMPORTANCIA EN LA ENSEÑANZA

La enseñanza de las artes visuales es fundamental en la educación porque fomenta la creatividad, la expresión personal y el pensamiento crítico. Además, mejora la capacidad de comunicación, la sensibilidad estética y la comprensión cultural. A través de las artes visuales, los estudiantes pueden explorar diferentes formas de expresión, desarrollar habilidades motoras y cognitivas, y conectarse con su entorno de manera significativa.

- **Desarrollo de la creatividad y la imaginación:**
- Las artes visuales ofrecen un espacio para la exploración y la experimentación, donde los estudiantes pueden desarrollar sus ideas y expresarlas de manera única.
-
- **Mejora de la comunicación y la expresión:**
- A través de diferentes técnicas artísticas, los estudiantes aprenden a comunicar sus ideas y sentimientos de manera visual, verbal y corporal.
-
- **Fortalecimiento del pensamiento crítico:**
- El análisis de obras de arte, la reflexión sobre el proceso creativo y la resolución de problemas en la práctica artística fomentan el pensamiento crítico.
-
- **Comprensión cultural y diversidad:**
- Las artes visuales permiten a los estudiantes explorar diferentes culturas y épocas, apreciando la diversidad de expresiones artísticas y sus contextos históricos.

-
-
-
-
-
- **Desarrollo de habilidades motoras y cognitivas:**
 - La práctica de actividades artísticas como dibujar, pintar o esculpir, ayuda a desarrollar la motricidad fina, la coordinación ojo–mano y la percepción espacial.
 - **Aumento de la confianza y la autoestima:**
 - Al crear obras de arte y recibir retroalimentación positiva, los estudiantes desarrollan una mayor confianza en sus habilidades y en sí mismos.
 - **Conexión con el entorno:**
 - Las artes visuales permiten a los estudiantes observar y analizar su entorno, interpretarlo y expresarlo a través del arte, creando una conexión más profunda con su realidad.
 - **Mejora del rendimiento académico:**
 - Estudios han demostrado que la educación artística puede mejorar el rendimiento en otras áreas académicas, como la lectura, la escritura y las matemáticas.
-
-
-

Tipos de Artes visuales

Las artes visuales abarcan una amplia variedad de disciplinas artísticas y evolucionan constantemente. Entre las más destacadas figuran:

Pintura y Escultura

Son las formas más tradicionales de artes visuales. Permiten representar el mundo físico o imaginario, así como explorar conceptos y emociones. La pintura, basada en la aplicación de pigmentos sobre una superficie como el lienzo o el papel.

La escultura, por otro lado, se refiere a la creación de formas tridimensionales a partir de materiales como piedra, metal, madera o arcilla.

Fotografía y cine

La fotografía es el arte de capturar imágenes mediante la luz, ya sea en formato analógico o digital. El cine, considerado el «séptimo arte», combina la fotografía en movimiento con el sonido para contar historias.

Diseño gráfico y arte digital

El diseño gráfico es una disciplina que combina el arte y la comunicación visual con un enfoque funcional.

Por su parte, el arte digital es una forma emergente que utiliza herramientas tecnológicas para crear obras, como gráficos generados por ordenador o arte en 3D. Con el avance de tecnologías como la inteligencia artificial y la realidad aumentada, el arte digital ha ampliado las fronteras de la creatividad.

ARTES VISUALES

Las artes visuales abarcan diversas disciplinas creativas, algunas de las más importantes son:

ESCULTURA

PINTURA

CINE

FOTOGRAFÍA

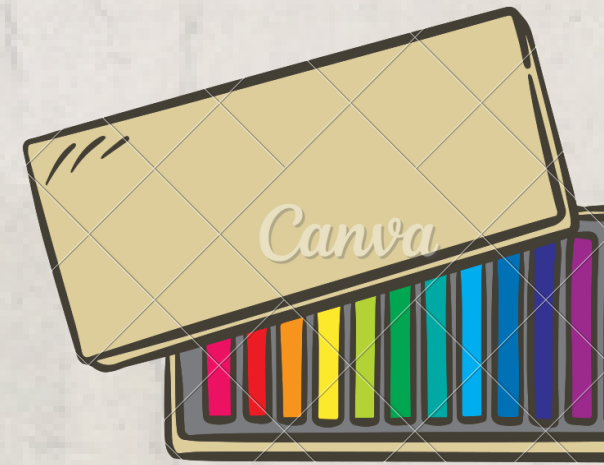

DISEÑO GRÁFICO

ARTEDIGITAL

Importancia de las artes visuales

Las artes visuales no solo son una forma de expresión artística, sino que también desempeñan un rol fundamental en la cultura y la sociedad. A lo largo de la historia, han influido en la manera en que comprendemos el mundo, nos comunicamos y desarrollamos nuestro pensamiento crítico.

- **Expresión y comunicación:** Las artes visuales son un medio poderoso de comunicación y expresión. Permiten transmitir ideas, emociones y perspectivas de manera visual, sin necesidad de palabras.
- **Estímulo del pensamiento crítico:** Fomentan la reflexión y el cuestionamiento, ayudando a los espectadores a analizar e interpretar distintas realidades.
- **Conexión cultural:** Reflejan las costumbres, valores e historias de una sociedad, funcionando como un puente entre el pasado y el presente.
- **Creatividad e innovación:** Las artes visuales son un medio para explorar nuevas formas de ver el mundo y crear a partir de la imaginación.
- **Estética y disfrute:** Ofrecen experiencias visuales que generan placer, belleza o impacto emocional en quienes las contemplan.

¿Cuál es el rol de las artes visuales en la era digital? ¿Y el papel del artista en el siglo XXI?

Las nuevas tecnologías han transformado las artes visuales, tanto a nivel de creación como de distribución, incluyendo el arte interactivo y el arte en redes sociales. También el rol del artista en el contexto moderno ha evolucionado significativamente.

Los artistas visuales de hoy cuentan con tecnologías avanzadas como el arte digital, la inteligencia artificial o la realidad virtual, lo que amplía sus posibilidades creativas. Además, tienen más herramientas y plataformas para llegar a una audiencia global de manera instantánea, abriendo nuevas oportunidades para la colaboración, la crítica y la difusión.

GRACIAS