

CARLOS MORALES CRUZ

LA HISTORIA DEL ARTE GUATEMALTECO

MI MÁS SINCERO AGRADECIMIENTO:

Al Colegio Alemán de Guatemala.

A mi asesora, la licenciada Luisa Ramos, y a mi coasesora, la licenciada Dagma Pelicó.

A la Universidad Francisco Marroquín y al Museo Popol Vuh, su Junta Directiva y, en especial, a su gerente, la licenciada Rossanna Valls.

Al Museo Nacional de Arte Moderno "Carlos Mérida": a su director, el licenciado Rudy Cotton, y en especial al Licenciado Manuel Antonio Guzmán.

A las profesoras Margarita de Del Valle y Sara Titus, y a los alumnos de 4 "C" del D.S.G.

ÍNDICE DEL LIBRO

CAPÍTULO 1: Los conceptos del arte..... página 5

CAPÍTULO 2: El arte del Preclásico..... página 8

CAPÍTULO 3: El arte del Clásico..... página 11

CAPÍTULO 4: El arte del Posclásico..... página 15

CAPÍTULO 5: El arte colonial..... página 18

CAPÍTULO 6: El arte independentista..... página 21

CAPÍTULO 7: El arte modernista temprano..... página 24

CAPÍTULO 8: El arte modernista tardío..... página 33

CAPÍTULO 9: El arte contemporáneo..... página 38

¡Hola, amiguito! Pero ¡qué sorpresa!
¡Qué bueno es verte! Mi nombre es
Quetzalo, el ave historiadora.
Soy un pájaro curioso, vivaracho y
aventurero al que le encanta la
historia del arte. ¡Bienvenido a mi
estudio!

De seguro has aprendido mucho sobre
las obras de arte de otros lugares del
mundo, como Egipto, Grecia o hasta
Italia, y lo importantes que son para
sus respectivos países y para toda la
humanidad: pero ¿crees que en
Guatemala existen obras similares?

Pues la respuesta a esa pregunta es que sí. Claro
que existe una gran cantidad de obras artísticas de
inmenso valor histórico para nuestro país, las que
siguen asombrando tanto a guatemaltecos como a
extranjeros hasta nuestros días. ¿Te gustaría
conocer cuáles son?

Bien, entonces prepárate para viajar al pasado con
el fin de descubrir la gran riqueza artística y
cultural de nuestra nación y aprender cómo esta
ha cambiado hasta la actualidad.

¡Espera! ¡Ay, casi lo olvido! Antes de que podamos emprender nuestro viaje, tienes que conocer ciertos conceptos básicos acerca del arte y su historia, ya que estos te ayudarán a comprender mejor lo que aprendamos en el camino: entonces, déjame enseñarte algunos de los principales.

¿QUÉ ES EL ARTE?

EL ARTE ES LA REPRESENTACIÓN DEL UNIVERSO MEDIANTE EL USO DE SÍMBOLOS, REGLAS Y TÉCNICAS. EL ARTE HA ACOMPAÑADO AL SER HUMANO A LO LARGO DE LA HISTORIA Y TRAE CONSIGO MUCHOS BENEFICIOS PARA LA SOCIEDAD, PUES LIBERA EL ESTRÉS, PRODUCE EFECTOS RELAJANTES Y SE POTENCIA EL DESARROLLO PERSONAL.

DIVISIÓN DE LAS ARTES

ACTUALMENTE LAS ARTES SE SEPARAN EN TRES CATEGORÍAS: LAS ARTES PLÁSTICAS (PINTURA, ARQUITECTURA, DIBUJO Y ESCULTURA), LAS ARTES RÍTMICAS (LA DANZA, LA MÚSICA, EL TEATRO, LA POESÍA Y LA LITERATURA) Y LAS ARTES MIXTAS (ÓPERA, CINE, COREOGRAFÍA, ESCENOGRAFÍA, ETC.).

¿QUÉ ES LA PINTURA?

ES UNA MANIFESTACIÓN ARTÍSTICA EN LA QUE SE UNEN LA FORMA, LA TEXTURA, LA PERSPECTIVA, LA LUZ, LA ARMONÍA Y EL MOVIMIENTO, QUE EN CONJUNTO LOGRAN TRANSMITIR UNA ESTÉTICA Y UN TEMA DESEADO Y QUE SON PLASMADOS SOBRE UNA SUPERFICIE COMO PAPEL, TELA, ETC.

¿QUÉ ES LA ESCULTURA?

ES UNA DISCIPLINA QUE PERMITE CREAR FORMAS TRIDIMENSIONALES REALES O ABSTRACTAS, EN MADERA, HIELO, METAL, PIEDRA, ETC.

¿QUÉ ES EL ESTILO?

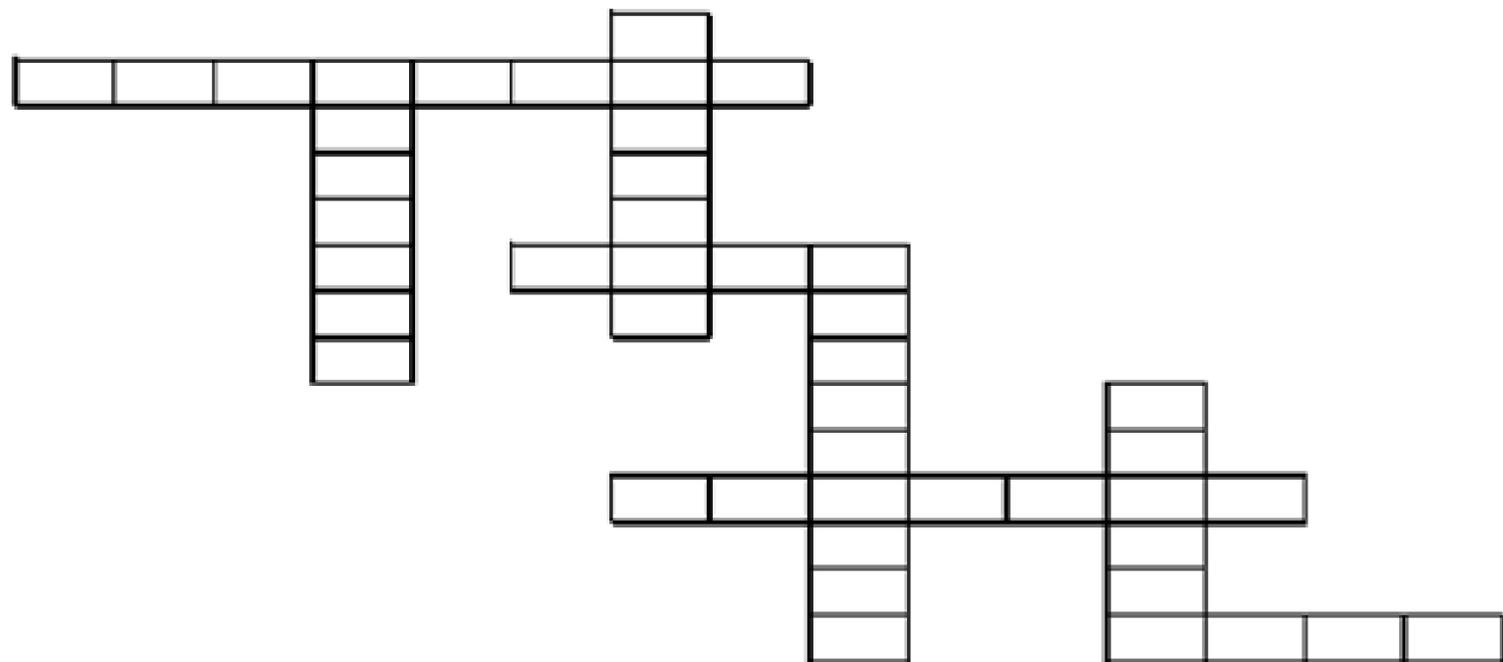
ES LA FORMA EN QUE SE MANIFIESTAN UNO O VARIOS ARTISTAS MEDIANTE UNAS CARACTERÍSTICAS COMUNES QUE SE REPITEN DURANTE UNA DETERMINADA ÉPOCA.

¿QUÉ ES LA HISTORIA DEL ARTE?

LA HISTORIA DEL ARTE ES EL ESTUDIO HISTÓRICO DE LA PINTURA, ESCULTURA, ARQUITECTURA, DIBUJO, ETC. ES MUY IMPORTANTE PARA NUESTRA SOCIEDAD PORQUE NOS AYUDA A ENTENDER LOS PENSAMIENTOS, EMOCIONES E IDEOLOGÍAS DE LOS ARTISTAS DE UNA ÉPOCA EN PARTICULAR.

VISTA DE QUETZAL

¿Crees que tienes la vista de un quetzal?
Compruébalo completando este crucigrama de los conceptos del arte.

PALABRAS HORIZONTALES

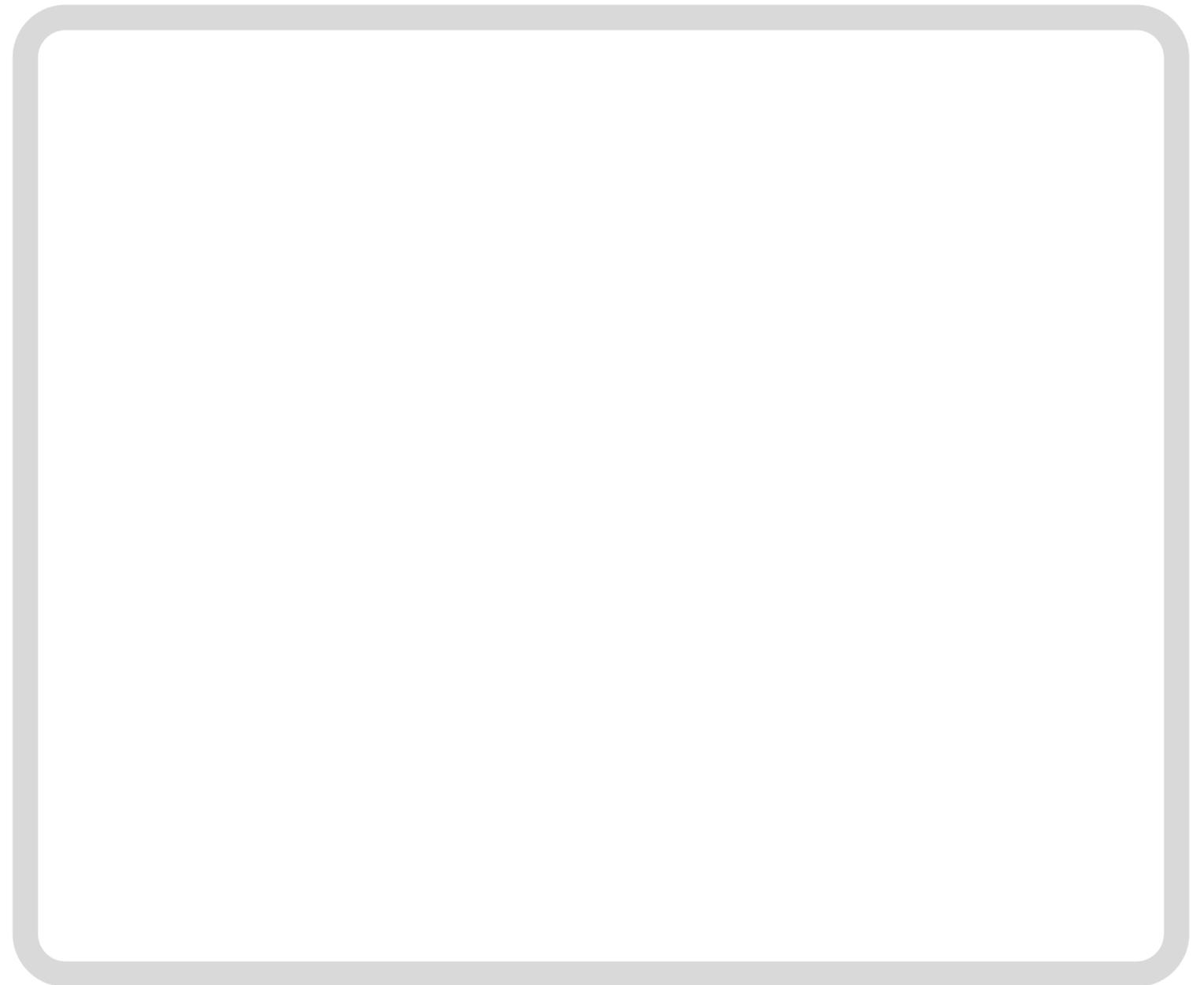
ARTE
ARTISTA
OBRA
HISTORIA

PALABRAS VERTICALES

ESCULTURA
PINTURA
TÉCNICA
ESTILO

COMO QUETZALO

Quetzalo comentó que quiere tener amigos. Dibuja otros animales en el mismo estilo de Quetzalo.

EL ARTE DEL PRECLÁSICO

Se dice que el arte en Guatemala probablemente inició en la costa sur del país, aproximadamente en el año 1500 a. C., cuando sus primeros habitantes comenzaron a transformar sus pequeñas comunidades primitivas en sociedades complejas. Algunos pobladores principiaron a experimentar con los recursos del ambiente, para satisfacer las necesidades de una población en crecimiento, y así consiguieron descubrir la cerámica y la escultura.

Poco a poco las comunidades progresaban social y tecnológicamente, delimitándose así la categoría de artistas, a quienes se les encomendaban obras, que ahora ya empezaban a utilizarse con un sentido decorativo y político.

Experimentaron con otros materiales y técnicas, entre las cuales destacan la escultura en piedra (aunque a su acabado todavía le faltaba la fineza que alcanzaría después) y la pintura, descubriendo así pigmentos a base de minerales, plantas y animales. Dentro de estos podemos mencionar el rojo (hematita u ocre rojo), el negro (ceniza), el blanco (piedra caliza), el rosa (mezcla entre el rojo y el blanco), el gris (mezcla entre el negro y el blanco), el amarillo (óxidos de hierro) y el naranja (mezcla entre el amarillo y el rojo).

NOMBRE: Escultura de silueta
ÉPOCA DE CREACIÓN: Preclásico Tardío
FOTO TOMADA POR Carlos Morales
COLECCIÓN MUSEO POPOL VUH, UFM

NOMBRE: Mascarón de piedra
ÉPOCA DE CREACIÓN: Preclásico Tardío
FOTO TOMADA POR Carlos Morales
COLECCIÓN MUSEO POPOL VUH, UFM

NOMBRE: Figurilla articulada
ÉPOCA DE CREACIÓN: Preclásico Medio
FOTO TOMADA POR Carlos Morales
COLECCIÓN MUSEO POPOL VUH, UFM

NOMBRE: Figurilla de La Blanca
ÉPOCA DE CREACIÓN: Preclásico Medio
FOTO TOMADA POR Carlos Morales
COLECCIÓN MUSEO POPOL VUH, UFM

LOS ARTESANOS

Los primeros artistas guatemaltecos

Se desconoce quiénes vivieron en esa época: pero sí se sabe que, en un principio, algunos miembros de las primeras civilizaciones en Guatemala se encargaban de elaborar utensilios con el propósito de usarlos en su vida diaria, ya sea como objetos religiosos o de supervivencia, y no precisamente con un fin estético o decorativo.

Para hacer sus creaciones empleaban sus manos y herramientas sencillas.

Con los años aumentó el número de personas que se dedicaron a crear objetos y con el tiempo se fueron especializando en sus trabajos, los cuales cada vez eran más reconocidos y solicitados en una sociedad en constante evolución y crecimiento.

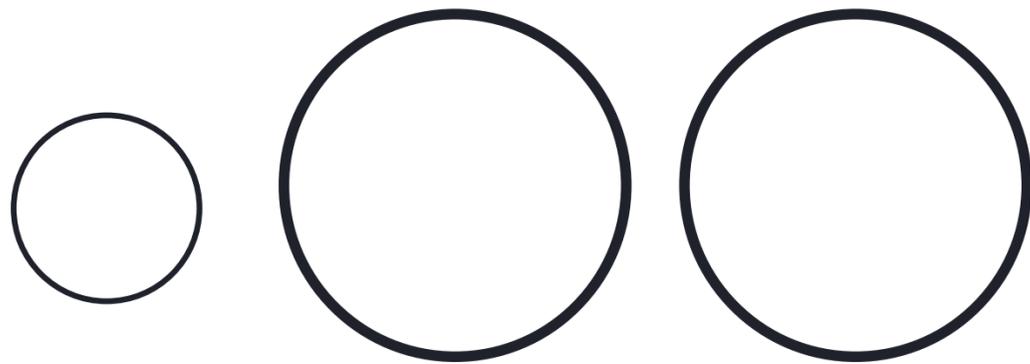

AL ESTILO DE LA VIEJA ESCUELA

Prueba a crear figurillas humanas justo como las elaboraban nuestros antepasados. Para ello puedes usar barro o plastilina.

1

Separa la plastilina en tres:
Dos bolas del mismo tamaño y una más pequeña.

2

Agarra una de las bolitas del mismo tamaño y amásala con tus manos hasta formar un rectángulo u óvalo.

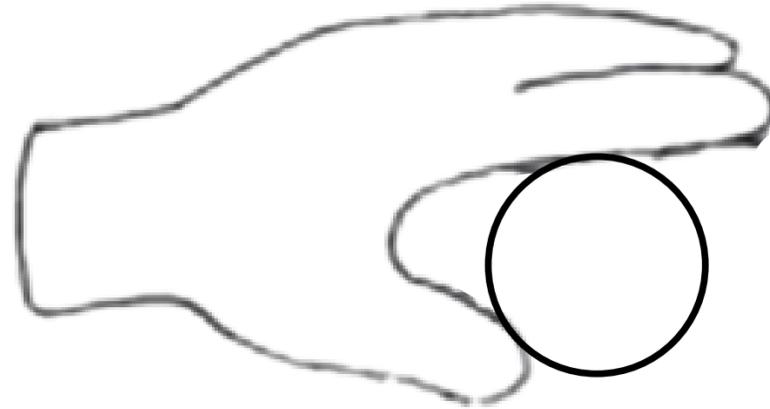
3

Agarra la otra bolita del mismo tamaño y, con ayuda de un palillo, hazle una cara.

4

Estira la bolita de plastilina más pequeña y divídela en porciones para crear las piernas, cuello y brazos.

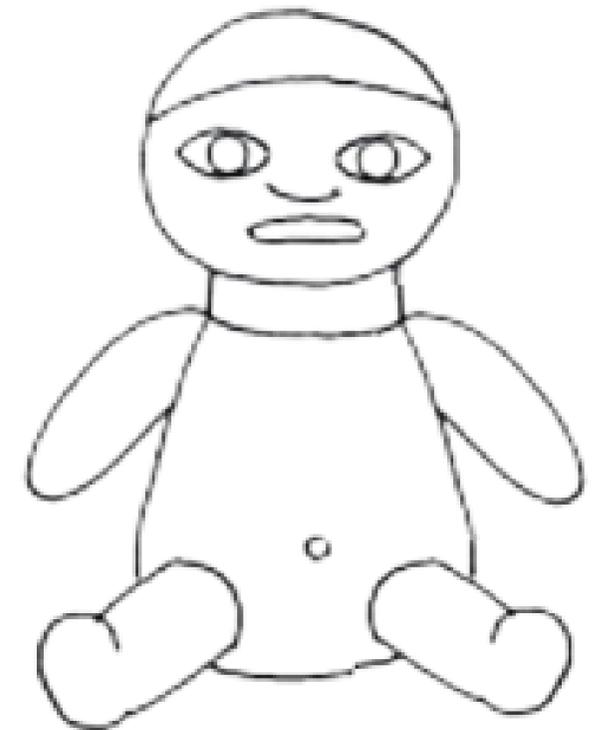
5

Une todas las piezas que hiciste.

6

¡Y listo! Tu figurilla está terminada.

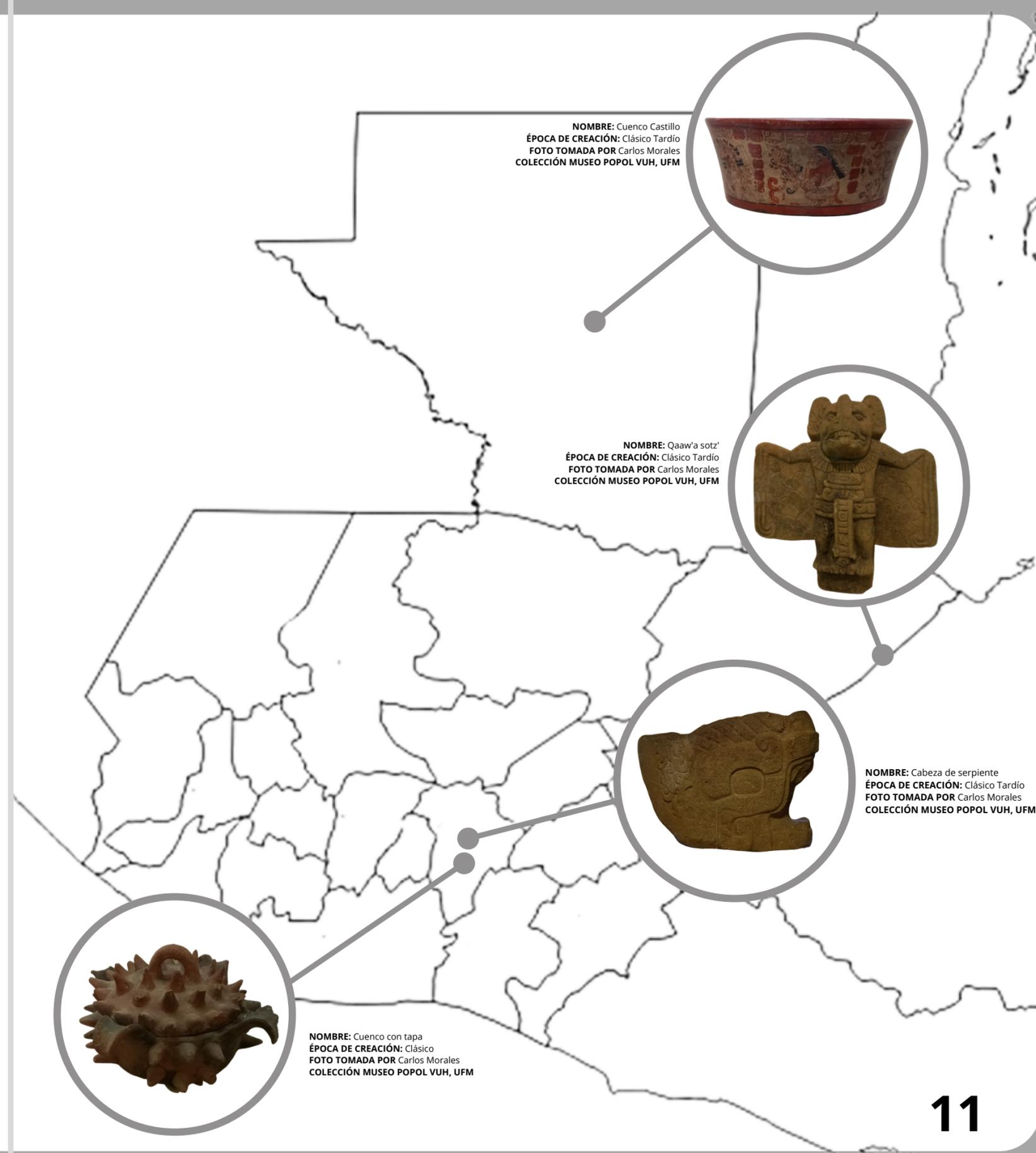
EL ARTE DEL CLÁSICO

Esta es la época maya más importante de todas, ya que aquí la sociedad maya logró avances en todos los ámbitos como nunca antes, alcanzando así su máximo esplendor político, intelectual, social y artístico.

Tikal se convirtió en una de las principales ciudades mayas y en uno de los lugares de producción de maravillosas obras de arte.

En este periodo, los mayas perfeccionaron sus técnicas, elaborando figurillas mucho más detalladas y mejor cocidas, esculturas más realistas y pinturas extraordinarias, precisas y minuciosas. Todas esas obras de arte se pintaban no solo con los colores usados en el pasado, sino también con nuevos colores, ya que se introdujeron el morado (caracoles marinos), el verde y el azul (ciertos tipos de arcilla).

Este periodo terminó cuando un gran número de ciudades mayas colapsaron, haciendo que mucho del conocimiento acerca del arte se perdiera.

NOMBRE: Cuenco Castillo
ÉPOCA DE CREACIÓN: Clásico Tardío
FOTO TOMADA POR Carlos Morales
COLECCIÓN MUSEO POPOL VUH, UFM

NOMBRE: Qaaw'a so tz'
ÉPOCA DE CREACIÓN: Clásico Tardío
FOTO TOMADA POR Carlos Morales
COLECCIÓN MUSEO POPOL VUH, UFM

NOMBRE: Cabeza de serpiente
ÉPOCA DE CREACIÓN: Clásico Tardío
FOTO TOMADA POR Carlos Morales
COLECCIÓN MUSEO POPOL VUH, UFM

NOMBRE: Cuenco con tapa
ÉPOCA DE CREACIÓN: Clásico
FOTO TOMADA POR Carlos Morales
COLECCIÓN MUSEO POPOL VUH, UFM

LOS ESCRIBAS

Los escritores de la historia

Ya en el Periodo Clásico, el conocimiento artístico estaba reservado a un solo grupo de personas: las élites.

Desde muy pequeños, los miembros de la nobleza recibían educación artística. Un maestro (el cual era un escriba o artista experimentado) les enseñaba a pintar, escribir, esculpir, etc.

Entre ellos, muchos de los que no llegaban a ser gobernantes trabajaban como artistas y se encargaban de documentar la vida de los reyes y la religión (de ahí viene el nombre de ESCRIBA, puesto que literalmente se ocupaban de escribir e ilustrar la vida de los mayas de la clase dirigente).

Otros planificaban o creaban obras artísticas que adornaban los palacios y las ciudades: pero además había casos en los que se sabe que se dedicaban a ambas actividades o ninguna, ya que enseñaban a otros a convertirse en artistas.

Al ser ellos personas muy importantes para la sociedad maya y sobre todo para el rey, se les permitía vivir en los palacios.

DOS PIEZAS IDÉNTICAS

Aunque estas piezas se vean iguales, tienen algunas diferencias.
Encuentra las tres diferencias en cada pareja y márcalas con un círculo.

1

NOMBRE: Diosa del cacao
ÉPOCA DE CREACIÓN: Clásico
FOTO TOMADA POR Carlos Morales
COLECCIÓN Museo Popol Vuh, UFM

2

NOMBRE: Figurilla femenina
ÉPOCA DE CREACIÓN: Clásico
FOTO TOMADA POR Carlos Morales
COLECCIÓN Museo Popol Vuh, UFM

3

NOMBRE: Diosa del cacao
ÉPOCA DE CREACIÓN: Clásico
FOTO TOMADA POR Carlos Morales
COLECCIÓN Museo Popol Vuh, UFM

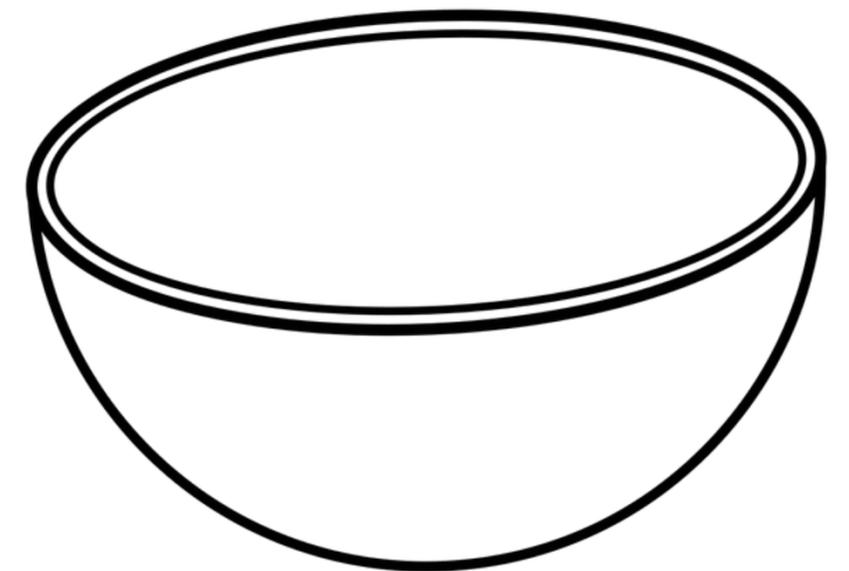
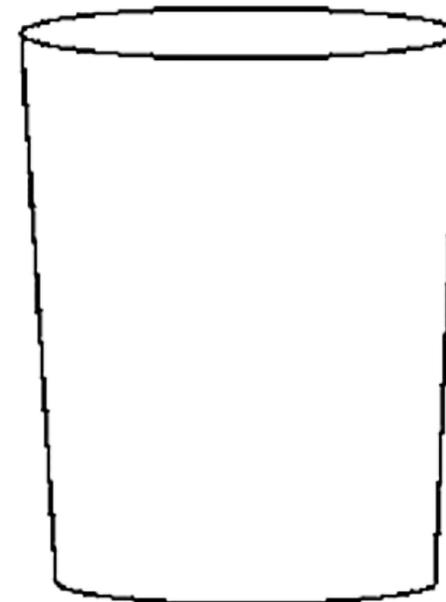
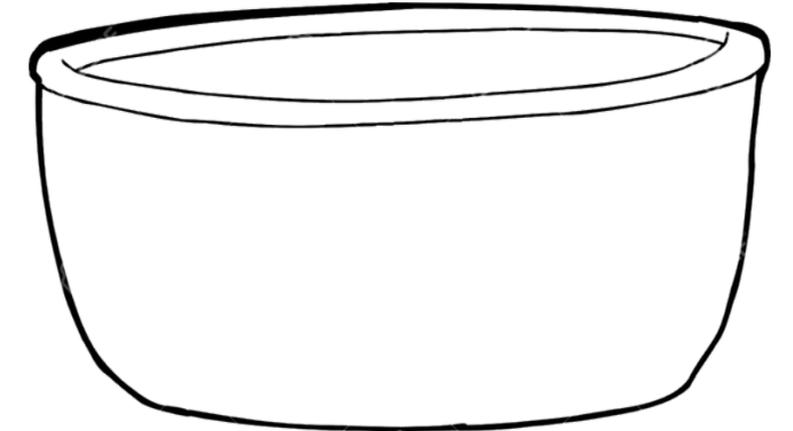
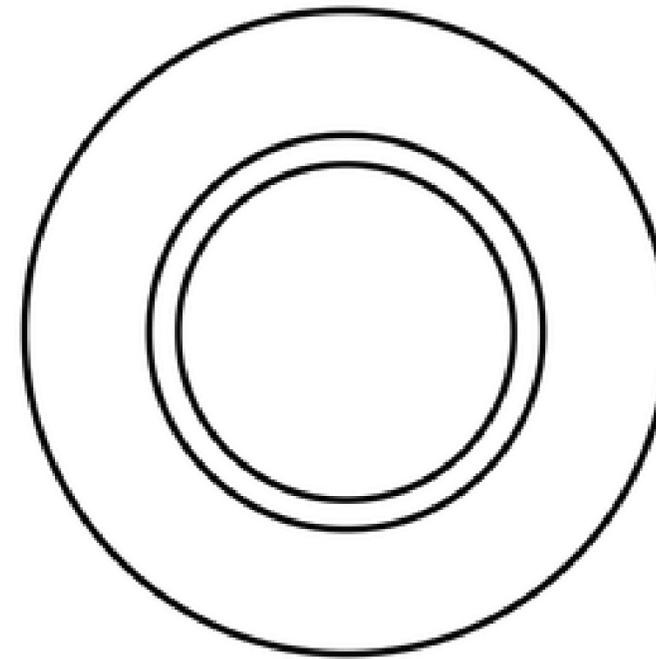
4

NOMBRE: Figurilla femenina
ÉPOCA DE CREACIÓN: Clásico
FOTO TOMADA POR Carlos Morales
COLECCIÓN Museo Popol Vuh, UFM

ANIMALES EN LA CERÁMICA

A estas piezas de cerámica les falta color. Decóralas dibujando en ellas tus animales nacionales favoritos y píntalas de tus colores preferidos.

LAS PARTES FALTANTES

Estas obras del Periodo Clásico están incompletas. Usa tu imaginación y dibuja la parte que les falta.

1

NOMBRE: Incensario de tres picos
ÉPOCA DE CREACIÓN: Clásico
COLECCIÓN Museo Popol Vuh, UFM

3

NOMBRE: Plato de Chak Ch'ok Yab'iin
ÉPOCA DE CREACIÓN: Clásico
COLECCIÓN Museo Popol Vuh, UFM

2

NOMBRE: Vaso con inscripción
ÉPOCA DE CREACIÓN: Clásico
COLECCIÓN Museo Popol Vuh, UFM

4

NOMBRE: Plato con cacomistle
ÉPOCA DE CREACIÓN: Clásico
COLECCIÓN Museo Popol Vuh, UFM

5

NOMBRE: Urna funeraria
ÉPOCA DE CREACIÓN: Posclásico
COLECCIÓN Museo Popol Vuh, UFM

6

NOMBRE: Cuenco trípode
ÉPOCA DE CREACIÓN: Clásico
COLECCIÓN Museo Popol Vuh, UFM

7

NOMBRE: Urna funeraria
ÉPOCA DE CREACIÓN: Posclásico
COLECCIÓN Museo Popol Vuh, UFM

8

NOMBRE: Tapadera de urna
ÉPOCA DE CREACIÓN: Posclásico
COLECCIÓN Museo Popol Vuh, UFM

EL ARTE DEL POSCLÁSICO

En el Posclásico, hubo grandes cambios en el arte de los mayas: experimentaron con materiales que no utilizaban anteriormente, desarrollando así nuevas técnicas: surgieron nuevos estilos, y las escenas plasmadas en sus obras dejaron de centrarse en la realeza, al tiempo que los temas religiosos adquirirían mayor importancia. Un gran logro de este periodo fue la metalurgia.

La combinación de sus conocimientos previos con los recién aprendidos los llevó varias veces a crear obras mejor acabadas y más avanzadas,

En 1524, los españoles comenzaron la colonización de Guatemala, terminando con ello la primera era del arte en Guatemala.

NOMBRE: Cerámica plumiza Tohil
ÉPOCA DE CREACIÓN: Posclásico Temprano
FOTO TOMADA POR Carlos Morales
COLECCIÓN MUSEO POPOL VUH, UFM

NOMBRE: Urna funeraria con jaguar
ÉPOCA DE CREACIÓN: Posclásico
FOTO TOMADA POR Carlos Morales
COLECCIÓN MUSEO POPOL VUH, UFM

NOMBRE: Cántaro con efigie
ÉPOCA DE CREACIÓN: Posclásico Temprano
FOTO TOMADA POR Carlos Morales
COLECCIÓN MUSEO POPOL VUH, UFM

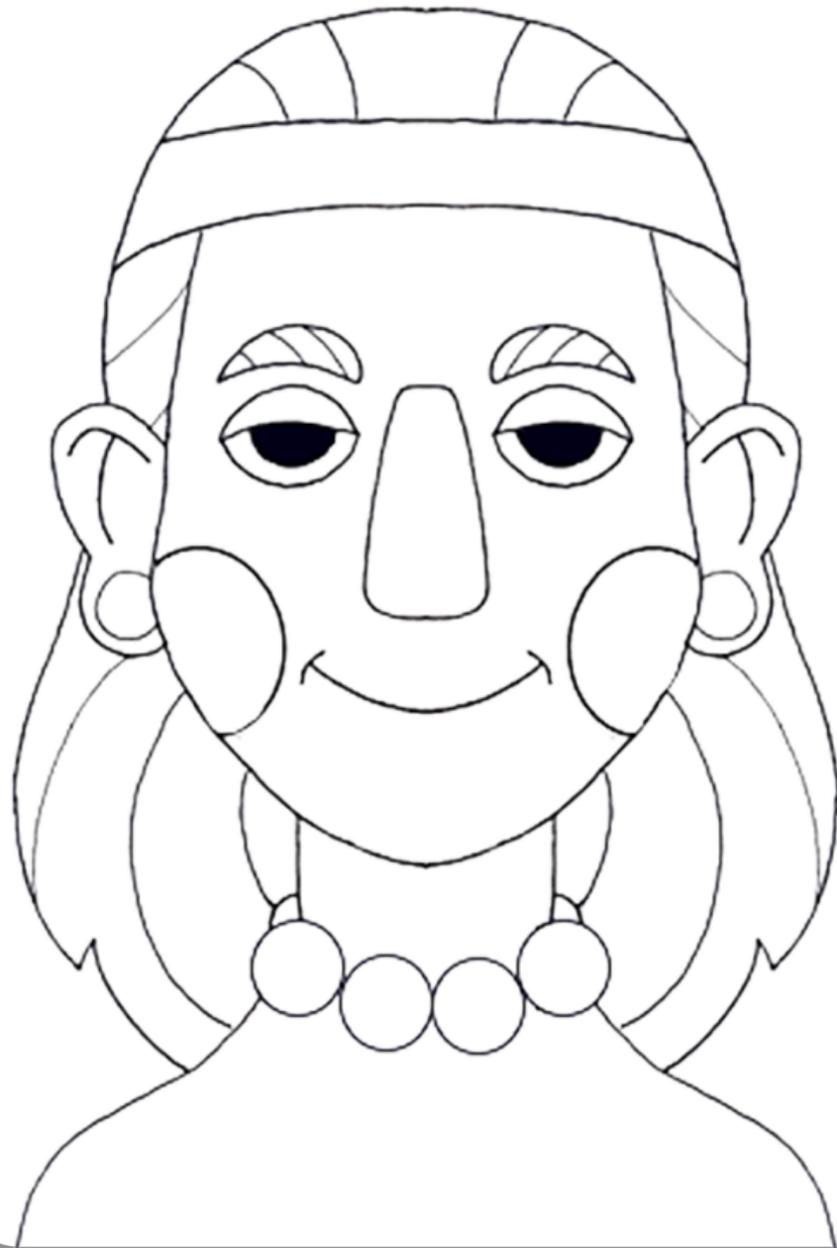
NOMBRE: Cerámica plumiza
ÉPOCA DE CREACIÓN: Posclásico Temprano
FOTO TOMADA POR Carlos Morales
COLECCIÓN MUSEO POPOL VUH, UFM

LOS ESCRIBAS

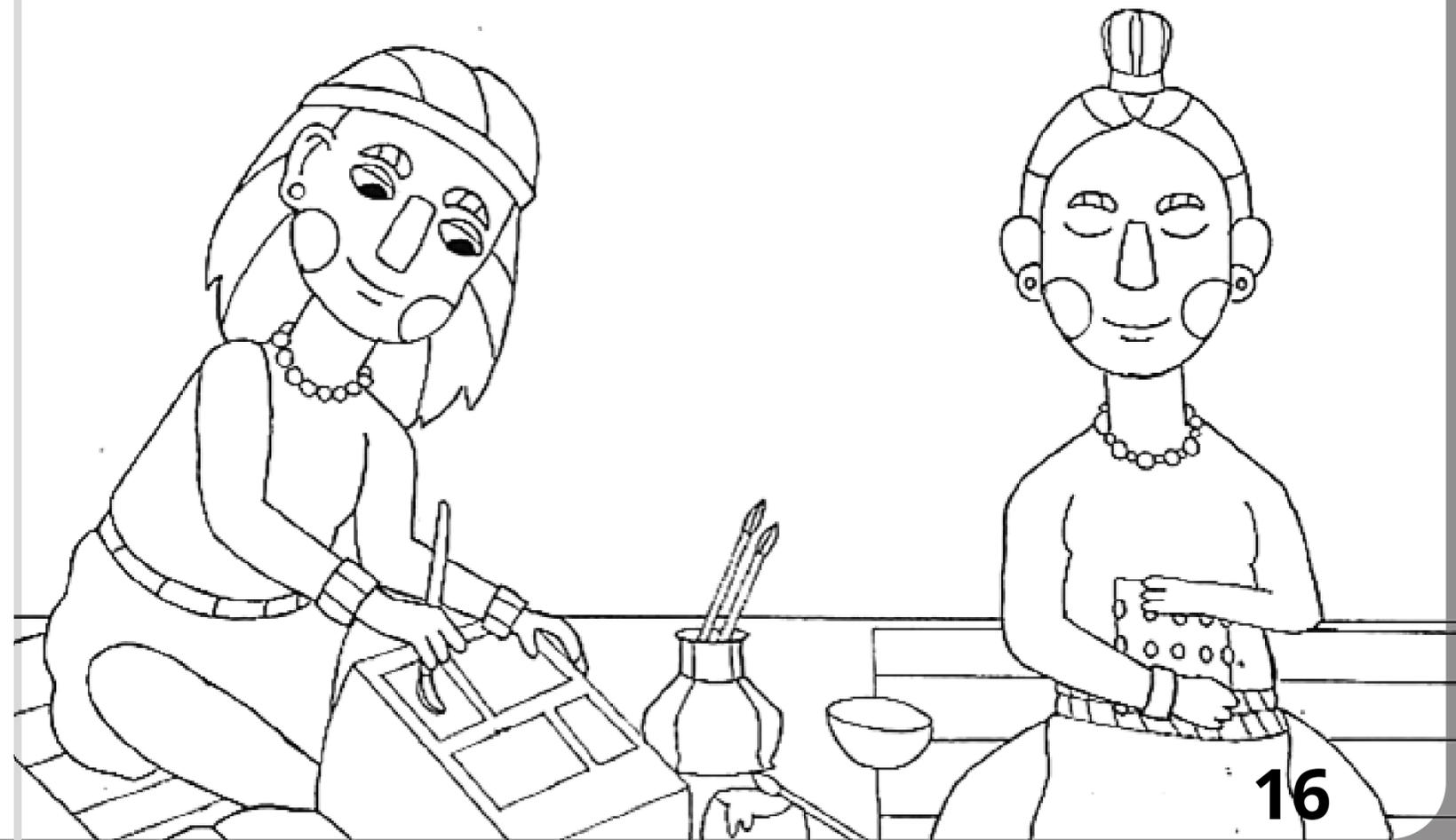
Los herederos de un gran legado

Durante el Posclásico, los escribas continuaron produciendo códices (nombre dado a los libros hechos por los mayas).

Escribían por ambos lados de hojas que se plegaban, como una especie de abanico. El uso de la escritura, sin embargo, fue disminuyendo a lo largo de este periodo.

Los mayas continuaron dándole gran importancia al arte. Por otra parte, las ciudades que en esta época sobresalieron no fueron las mismas del periodo anterior.

ESCONDIDOS ENTRE PAPEL

En esta página del CÓDICE DE DRESDE se encuentran figuras y símbolos muy curiosos: encuéntralos y márcalos con un círculo.

NIVEL FÁCIL

NIVEL MEDIO

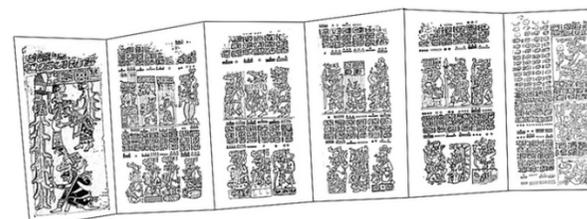
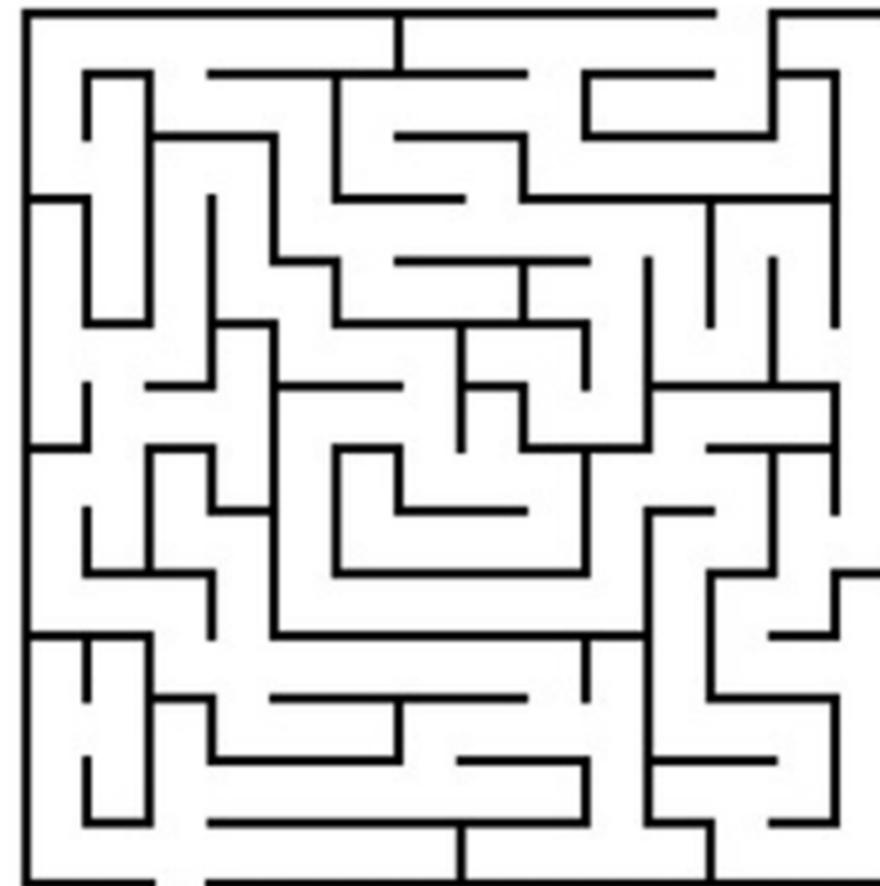

NIVEL DIFÍCIL

ENCUENTRA EL CÓDICE

¡Al escriba se le ha perdido su códice! Ayúdalo a recuperarlo.

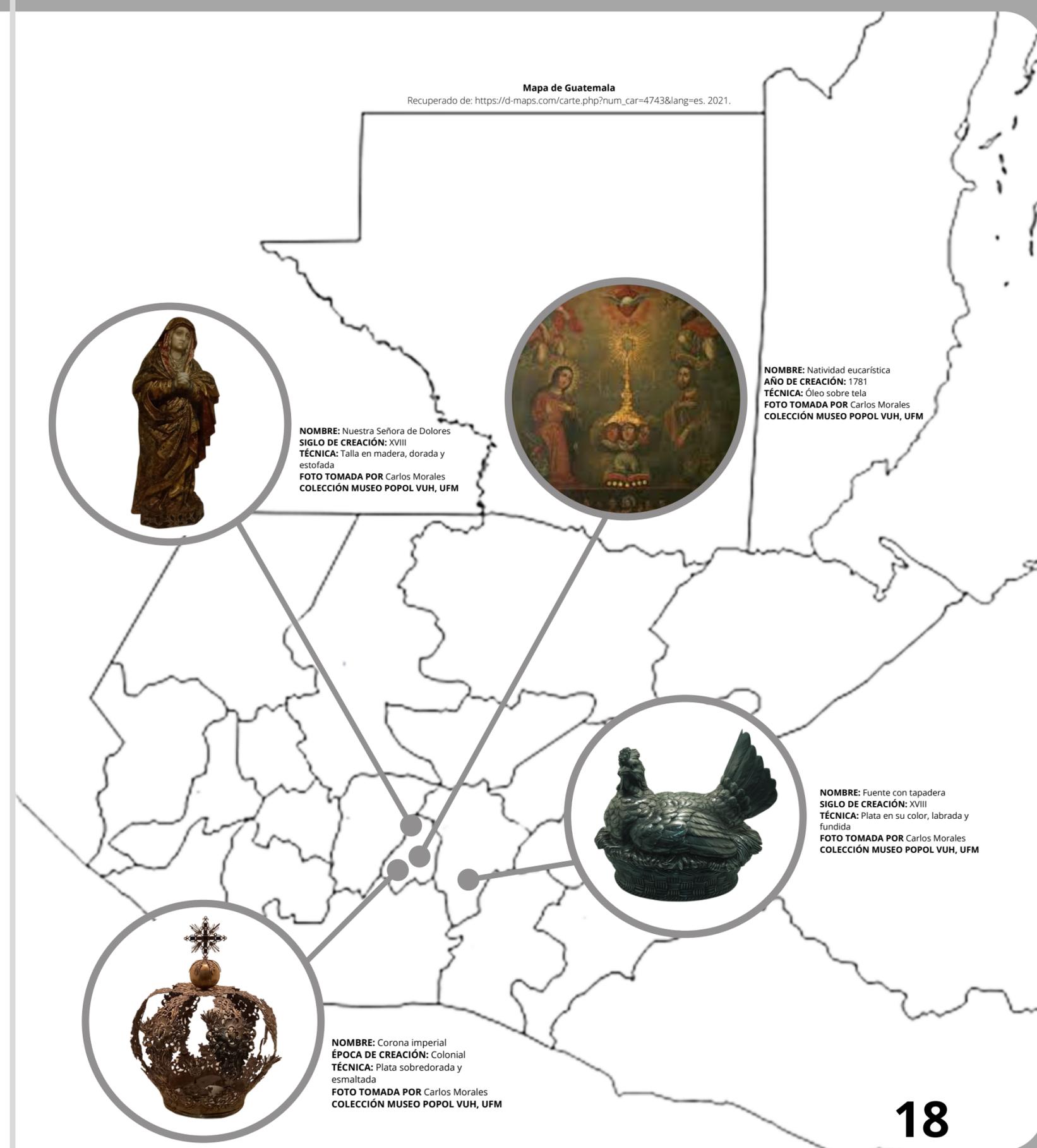
EL ARTE COLONIAL

Al llegar los españoles a Guatemala, se esforzaron por deshacerse del arte maya que quedaba, sustituyéndolo por el arte traído de Europa.

Muchos artistas europeos vinieron a Guatemala para trabajar, lo que originó que se fundaran gremios de artesanos y artistas, en los cuales había aprendices que recibían instrucción sobre el oficio del gremio (escultores, pintores, etc.).

Construyeron grandes ciudades, llenas de arte de estilo barroco (como la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, hoy conocida como Antigua Guatemala).

Casi todo en el arte colonial giraba en torno a temáticas religiosas, ya que la Iglesia era uno de sus compradores principales.

TOMÁS DE MERLO

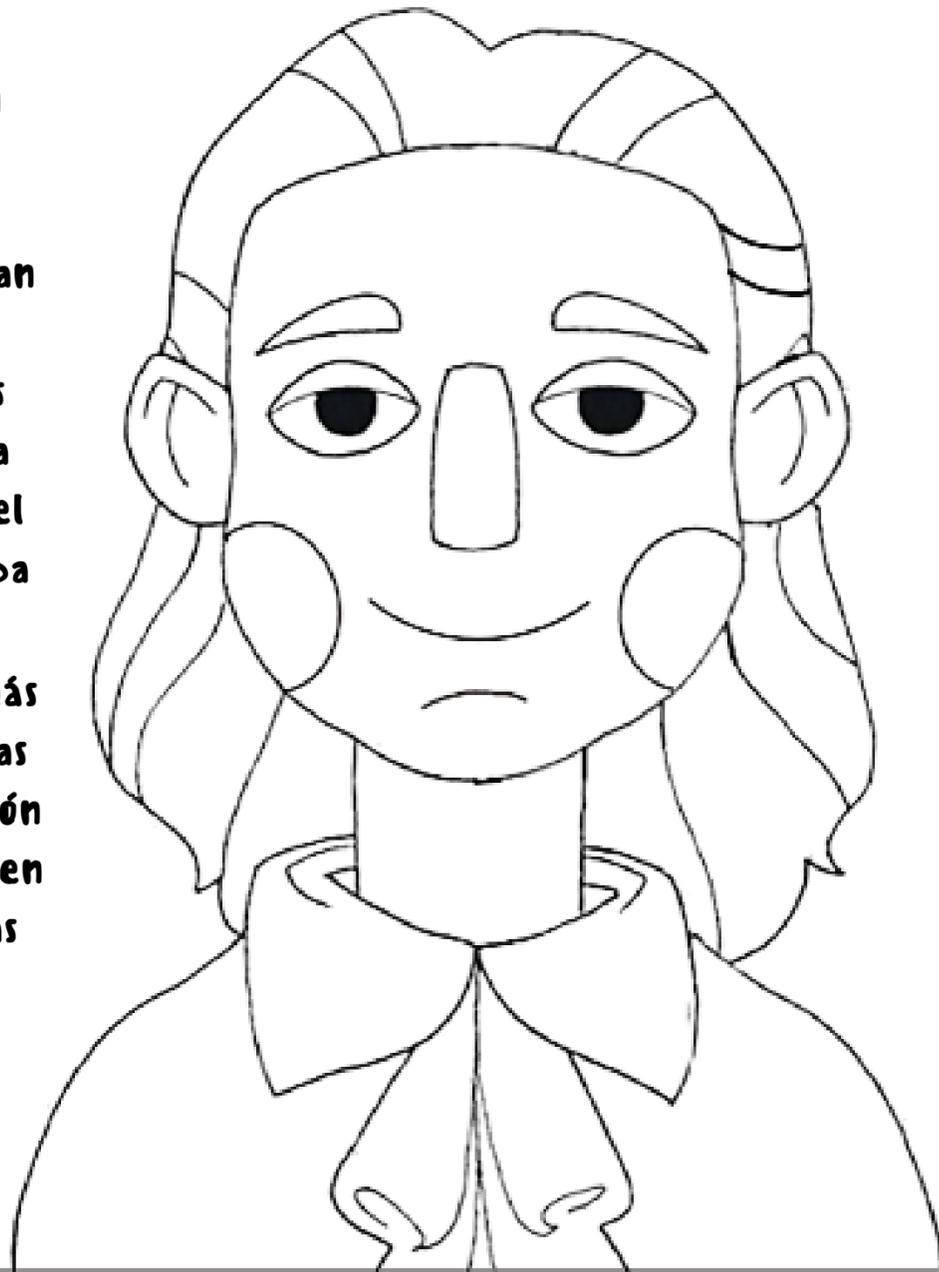
Ícono del arte barroco de Guatemala

Nació en Santiago de Guatemala en 1694.

Sus obras estilo barroco tienen cierto efecto dramático.

La mayoría de sus pinturas tratan sobre temas religiosos y con frecuencia presentan grandes grupos de personas. Le gustaba emplear colores como el rojo, el blanco y el azul, los que matizaba con tonos ocres.

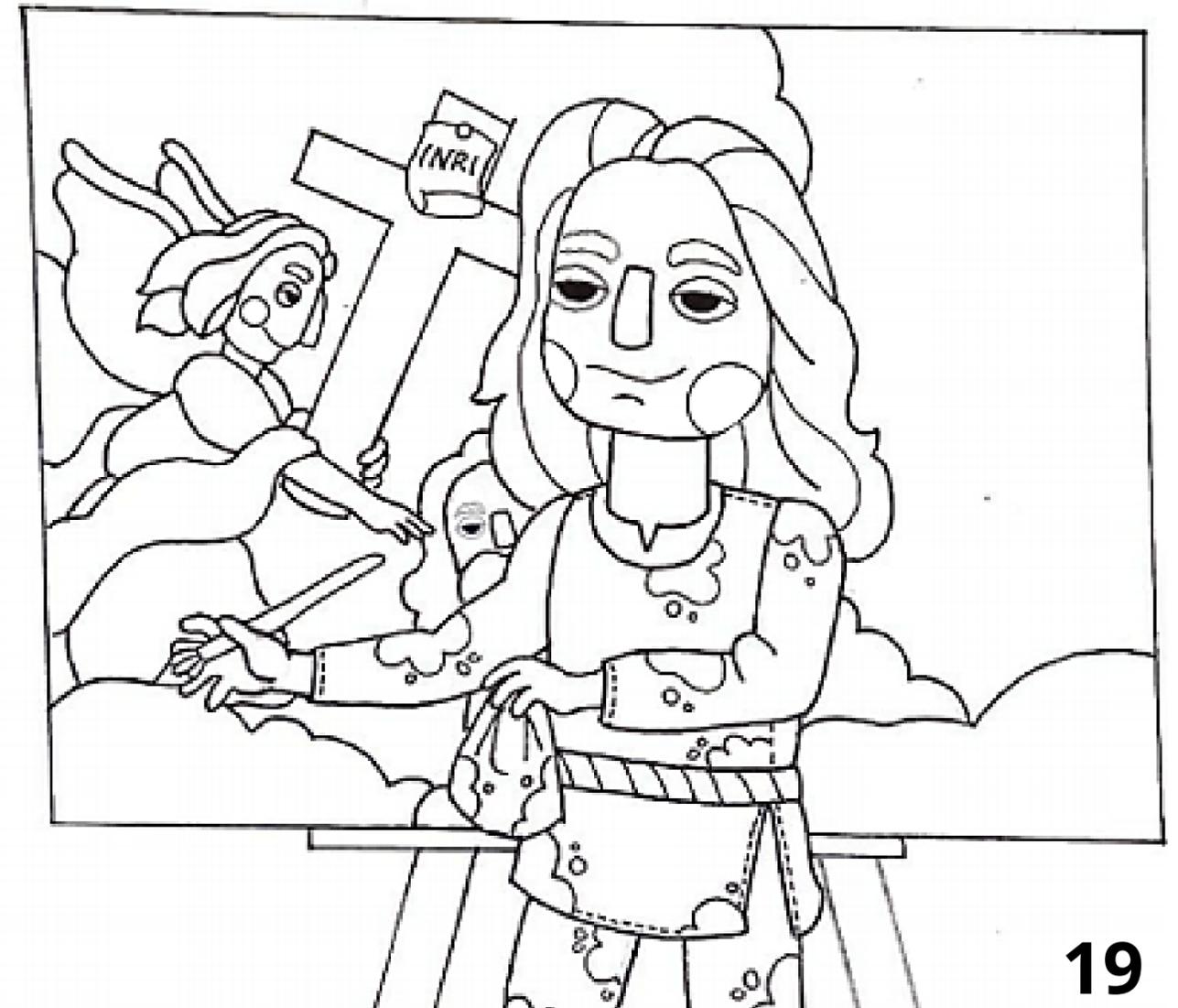
La obra más espectacular de Tomás de Merlo es la serie de once obras de gran formato llamada "La pasión de Cristo": estas se encontraban en La Antigua Guatemala repartidas entre la iglesia El Calvario y el Museo de Arte Colonial de La Antigua Guatemala.

Solo pudo terminar nueve de la serie porque falleció en 1739. Las dos restantes las pintó su discípulo.

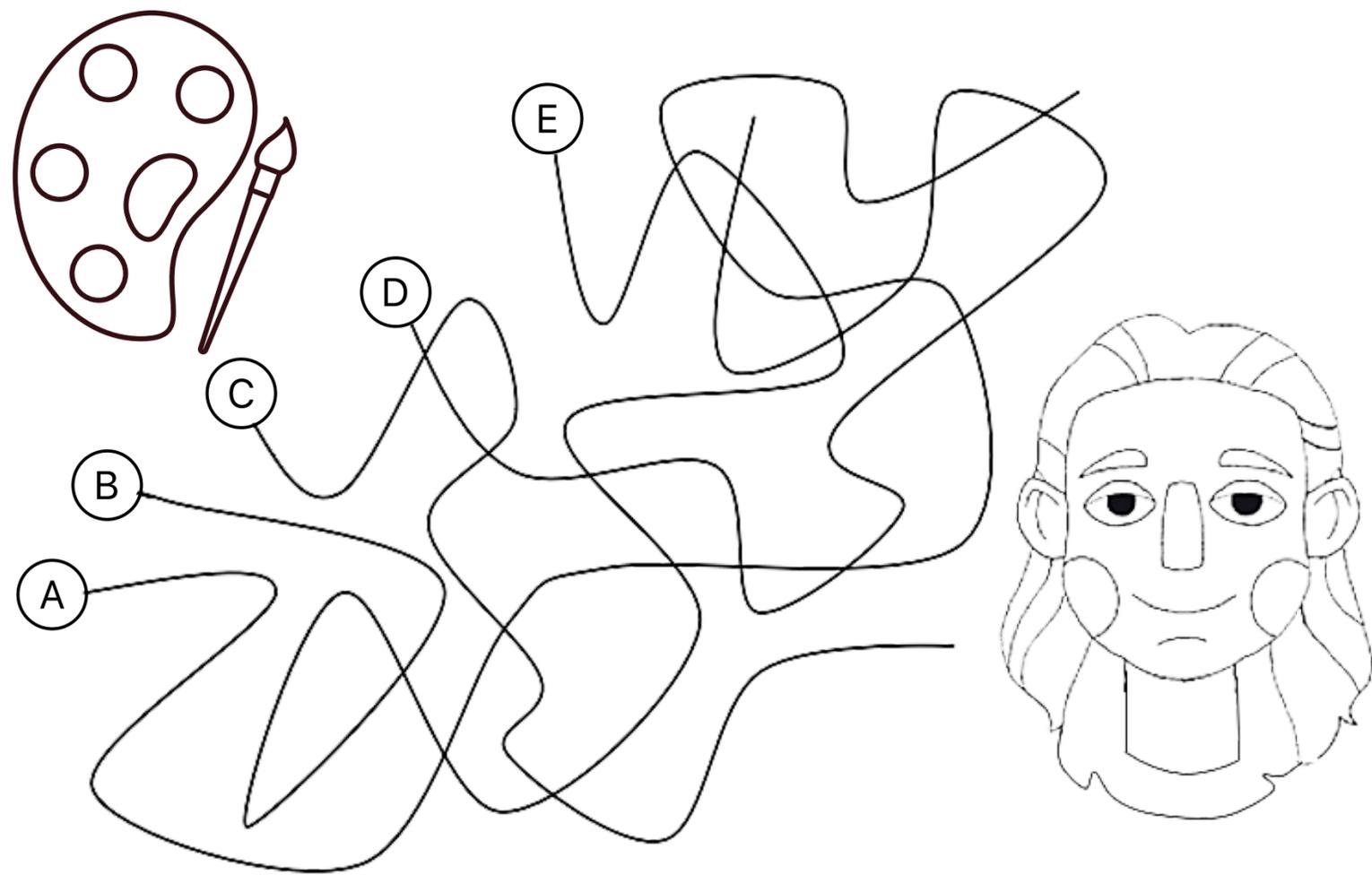
Estas obras son 'La oración en el huerto', 'La curación de Malco', 'Cristo ante Caifás', 'Cristo ante Herodes', 'La flagelación', 'El rey de burlas', 'Ecce homo', 'La sentencia', 'La primera caída', 'La crucifixión y 'La Piedad'.

En el 2014, robaron de la iglesia El Calvario seis de estas obras.

BÚSQUEDA POR LAS OBRAS

Tomás quiere hacer una nueva obra, pero ha perdido sus materiales. Ayúdalo a encontrarlos poniendo tu dedo en una de las letras y siguiendo el camino.

PRIMERA CORONA

Decora como gustes tu primera corona al estilo colonial. Puedes usar brillantina, crayones, marcadores, etc.

