

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

**COLEGIO DE
BACHILLERES**

Apreciación Artística I

1º SEMESTRE

Créditos

Elaboración

Profesora Alioscha Hernández García
Plantel 5 Satélite

Profesora Erika López Velázquez
Plantel 5 Satélite

Profesora Fabiola Zárate Gómez
Plantel 2 Cien Metros “Elisa Acuña Rossetti”

Profesor Fernando Acosta Rodríguez
Plantel 2 Cien Metros “Elisa Acuña Rossetti”

Profesor Omar Romero Rodríguez
Plantel 15 Contreras

Coordinación Oficinas Generales

Adriana Avila Fuentes
Subdirección de Planeación Curricular
Dirección de Planeación Académica

Índice

INTRODUCCIÓN	3
CORTE DE APRENDIZAJE 1	4
Conocimientos previos	5
Contenidos	8
Autoevaluación	20
¿Quieres conocer más?	21
Fuentes Consultadas	22
CORTE DE APRENDIZAJE 2	25
Conocimientos previos	26
Contenidos	27
Autoevaluación	42
¿Quieres conocer más?	48
Fuentes Consultadas	49
CORTE DE APRENDIZAJE 3	50
Conocimientos previos	51
Contenidos	52
Autoevaluación	63
¿Quieres conocer más?	65
Fuentes consultadas	66
EVALUACIÓN FINAL	67

Introducción

El presente material tiene como propósito orientarte sistemáticamente en el desarrollo de los aprendizajes correspondientes a la asignatura de apreciación Artística I, la cual se ubica en el primer semestre y pertenece al campo de Desarrollo Humano. Esta asignatura está conformada por tres cortes, en los cuales se revisarán diversos contenidos.

En el primer Corte “El arte en la cultura”, revisarás la definición de cultura y arte, así como las diversas clasificaciones del arte este contenido lo retomarás en asignaturas posteriores, por lo que deber poner mucha atención. Otro contenido que se abordará son las disciplinas artísticas y sus características, por ejemplo: la pintura, el teatro, la danza, la música, la fotografía, la arquitectura, el cine, la literatura y el arte digital. Te sugerimos que revises con detenimiento la información que se presenta, así como los videos, esquemas, imágenes, gráficos y respondas las actividades conforme a lo que se te solicita.

En el segundo Corte “Las funciones del Arte, revisarás la función comunicativa y expresiva presente en una obra artística, recuerda que a través del Arte podemos expresar emociones, sensaciones, mensajes, entre otros; por tal motivo, el Arte se compone de elementos simbólicos que le permiten al artista expresar distintos mensajes.

Y, por último, en el tercer Corte “Elementos que conforman el lenguaje artístico, podrás identificar los diversos elementos que componen una obra artística, así como elaborar un producto con rasgos artísticos que integre lo que abordó durante los dos cortes anteriores.

Es recomendable que al momento de estudiar atiendas las siguientes recomendaciones:

- Reduce o elimina las distracciones
- Dedicar un tiempo exclusivo para el estudio
- Designa un espacio particular para tu estudio
- Organiza cuáles serán los temas que vas a estudiar
- Realiza anotaciones y sigue los procedimientos de manera activa, es decir, reproducélos y compruébalos por tu cuenta
- Anexa hojas si lo consideras necesario
- Si se te presentan dudas, repasa el contenido o consulta el material recomendado en la sección ¿Quieres conocer más?

CORTE

1

Reconocer el arte en la cultura

Al finalizar el corte, serás capaz de identificar diversas manifestaciones artísticas y el papel del arte en tu identidad cultural.

Contenidos específicos

- Definición de cultura
- Definición de arte
- Las diversas clasificaciones del arte
- Las disciplinas artísticas y sus características

Aprendizajes esperados

- Reconocerás los elementos de la cultura (diversidad cultural e identidad cultural).
- Identificarás el concepto del Arte a partir del momento histórico del Renacimiento.
- Identificarás cuáles son las bellas artes.
- Distinguirás las características principales de:
 - a) Pintura
 - b) Teatro
 - c) Danza
 - d) Música
 - e) Fotografía
 - f) Arquitectura
 - g) Cine
 - h) Literatura
 - i) Arte digital

Conocimientos

PREVIOS

En este primer corte identificarás diferentes manifestaciones artísticas y el papel del arte en tu identidad cultural. Para lograr esto, debes tener claros algunos conceptos básicos e importantes que abordaste en la secundaria.

Responde las siguientes preguntas a partir de los conocimientos previos:

- Se define al hombre como ser vivo con la capacidad de razonar ¿Podrías compartir que entiendes con esta frase?

- La socialización es una actividad primordial del ser humano ¿Consideras que el ser humano es el único que puede socializar?

- Todo lo que hace el hombre forma parte de su cultura, ¿Qué significado tiene para ti el concepto de cultura?

- Se entiende por hedonismo, hacer una actividad que provoque placer o gusto hacerla ¿Consideras que el arte es una actividad meramente hedonista o no?

- ---

- Utilizamos los sentidos para percibir, conocer y relacionarnos ¿En qué utilizas tus sentidos?

- Frecuentemente entendemos por apreciar, el reconocer y estimar algo. ¿Qué entiendes tú por apreciar?

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA:

A continuación, se presentan una serie de preguntas que tienen como propósito identificar tus conocimientos vinculados con la signatura de **Apreciación Artística I**, a partir de tus resultados, puedes tomar decisiones que mejoren y faciliten tu aprendizaje.

Subraya la respuesta que consideres correcta y contesta lo que se te solicita.

1.- ¿Cuándo hablamos de color en el arte a que se refiere?

- a) la combinación de la gama del color
- b) la pigmentación de los objetos
- c) la distorsión de la luz
- d) la luminosidad de los objetos

2.- Menciona por lo menos 4 disciplinas artísticas que conozcas o hayas hablado de ellas.

3.- ¿Cuál es la principal herramienta para generar cualquier tipo de arte?

- a) la imaginación
- b) la fantasía
- c) el cuerpo
- d) la creatividad

4.- ¿Cuál es el primer grupo social con el que intervienes en la vida?

- a) amigos
- b) vecinos
- c) familia
- d) compañeros

5.- Menciona 3 tipos de costumbres que conozcas cerca de tu comunidad.

6.- ¿Qué entiendes en este momento por apreciar?

- a) observar a detalle un objeto sin dar opinión alguna
- b) observar a detalle un objeto y otorgar mi punto de vista
- c) observar a detalle un objeto y comparar lo circundante

7.- Es el lenguaje del arte que se encarga de embellecer la palabra escrita.

- a) música
- b) literatura
- c) danza
- d) teatro

8.- Es el lenguaje del arte que se encarga de relatar hechos presentes y pasados del hombre por medio de la expresión facial y corporal.

- a) teatro
- b) danza
- c) artes visuales
- d) música

9.- ¿Qué entiendes por movimiento?

10.- ¿Espacio físico para llevar acabo cualquier representación artística?

- a) teatro
- b) galería
- c) campo
- d) estadio

Contenidos

Y ACTIVIDADES

A continuación, revisaremos contenidos que te ayudarán identificar diversas manifestaciones artísticas y el papel del arte en tu identidad cultural.

Definición de cultura

(INALI) <https://www.vertigopolitico.com/politica/ife/la-diversidad-cultural-es-una-pluralidad-de-expresiones>

Cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre no sólo en la familia, sino también al ser parte de una sociedad como miembro que es.

La palabra cultura es de origen latín *cultus* que significa “cultivo” y a su vez se deriva de la palabra *colere*.

La cultura en la lengua latina, entre los romanos, tenía el sentido de la agricultura, y se refería al cultivo de la tierra para la producción. Aún se conserva de esta manera cuando se habla de la cultura de la soja, la cultura del arroz, etc.

La cultura también se define en las ciencias sociales como un conjunto de ideas, comportamientos, símbolos y prácticas sociales, aprendidos de generación en generación a través de la vida en sociedad. Sería el patrimonio social de la humanidad o, específicamente, una variante particular del patrimonio social.

La cultura es una abstracción, es una construcción teórica a partir del comportamiento de los individuos de un grupo. Por tanto, nuestro conocimiento de la cultura de un grupo va a provenir de la observación de los miembros de ese grupo que vamos a poder concretar en patrones específicos de comportamiento.

Algunas aproximaciones de la definición de Cultura:

Según James Lull:

“La cultura es una compleja y dinámica ecología de personas, cosas, cosmovisiones, actividades y escenarios que fundamentalmente permanecen estables, pero que también va cambiando en virtud de la comunicación de rutina y la interacción social. La cultura es un contexto. Es el modo que tenemos de hablar y de vestirnos, es lo que comemos y cómo lo preparamos, son los dioses que inventamos y los modos en que lo veneramos, la forma en que repartimos el tiempo y el espacio, cómo bailamos los valores que les inculcamos a nuestros hijos y todos los demás detalles que conforman nuestra vida cotidiana. Esta perspectiva de cultura implica que ninguna cultura es inherentemente superior a otra y que

la riqueza cultural en modo alguno deriva de la posición económica". (Medios, comunicación, cultura. Aproximación global. Buenos Aires, Amorrortu Ediciones, 1997)

Y para Néstor García Canclini: "¿Quién se ocupa por la cultura cuando los salarios pierden 100 por ciento de su poder adquisitivo y la gente se desespera por llegar a fin de mes? Esta crítica podría tener al menos la eficacia de la sensatez común si al hablar de cultura nos refiriéramos sólo a las bellas artes, a los libros, a los conciertos. Nos ocuparemos de eso, pero también del modo en que la gente come y piensa, se viste e imagina, arregla su casa y hace política, habla y se calla: en suma, lo que hace a un pueblo vivir de una forma que le da identidad y lo distingue. Hablamos de cultura como el conjunto de fenómenos que contribuyen, mediante la representación o reelaboración simbólica de las estructuras materiales a comprender, reproducir, o transformar el sistema social". ("Las políticas culturales en América Latina" en Revista Chasqui No 7. Ciespa, Julio-Septiembre, 1983)

Actividad 1

Realiza la lectura del siguiente artículo "Cultura y Diversidad Cultural IES "SÉNECA" Departamento de Filosofía Bachillerato Adultos [Consultado 16 de Septiembre 2020] Link: http://www.iesseneca.net/iesseneca/IMG/pdf/tema_3_adultos.pdf.

Una vez hecha la lectura anota las definiciones de los siguientes conceptos:

Cultura:

Diversidad cultural:

Expresiones culturales:

Identidad cultural:

Fue, precisamente, E. B. Tylor quien acuñó una de las definiciones más clásicas de la cultura, y ya con el sentido que tiene hoy, en 1871, en Cultura Primitiva: "La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridas por el hombre en cuanto miembro de una sociedad".

La idea de "cultura" se refiere a todo aquello que se transmite y adquiere a través del aprendizaje. Es la información que se transfiere socialmente y no genéticamente; lo que se hereda y se genera en la vida social, y no lo que se transmite y desarrolla en el plano de la pura biología.

Por cultura entendemos: el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un lugar determinado siendo esta una herramienta que permite situar y precisar el verdadero contenido social

Actividad 2

Observa el siguiente video. ¿Qué es Cultura? Que se encuentra en el siguiente enlace <https://www.youtube.com/watch?v=U66tgsRtnj8> y posteriormente, realiza una infografía acerca del concepto de cultura, a partir de lo que se aborda.

INFOGRAFIA

Definición de arte

(Cultura)<https://www.gob.mx/cultura/es/articulos/siempre-florece-la-palabra-lenguas-indigenas-de-mexico-contra-su-extincion?idiom=es>

De acuerdo con la definición de la Real Academia Española, arte es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.

El arte es sobre todo un estado del alma. Marc Chagall (1887-1985) Pintor francés.

La belleza artística no consiste en representar una cosa bella, sino en la bella representación de una cosa. Immanuel Kant (1724-1804) Filósofo alemán.

Si el mundo fuese claro, el arte no existiría. Albert Camus (1913-1960) Novelista, filósofo y periodista francés.

El arte se puede definir como una gama diversa de actividades hechas por los seres humanos, así como los productos de estas actividades. Un arte visual es la creación de imágenes que pueden ser apreciadas por el sentido de la vista por los ojos y estas incluyen escultura, pintura, fotografía y otros medios visuales. La música, el teatro, la danza, el cine y otros lenguajes del arte se incluyen en la categoría de artes escénicas. La literatura y otras formas de artes interactivas caen bajo la definición más amplia de las artes, mientras que campos como el diseño de interiores, la arquitectura, el diseño industrial y los gustos entran dentro de la categoría de artes aplicadas. El arte también se puede definir como la representación de la realidad, la comunicación de la emoción, la expresión u otras cualidades. El arte ha existido desde los tiempos prehistóricos y continúa prosperando.

Se denomina arte o artes a un conjunto de actividades humanas de índole creativa, comunicativa y subjetiva, que persiguen una finalidad estética, es decir: que intentan conmover, producir belleza, despertar sentimientos o reflexiones, todo a través de la manipulación de materiales de diversa naturaleza.

Arte y Tecnología

Uno de los grandes errores de la modernidad fue separar el arte de la ciencia y de la tecnología en la educación, a pesar de que entre ellos ha existido siempre y existe una relación intrínseca.

Sin el desarrollo tecnológico no existiría la fotografía, la gráfica, el cine, el videoarte, las películas en 3D, ni tampoco los IMAX, menos aún el arte electrónico, el videoarte o el Netart. Tampoco se hubiera revolucionado la escenotecnia hasta llegar a los sistemas de iluminación robótica de los teatros o de los grandes espectáculos.

La tecnología y el arte se transforman mutuamente. Los actuales dispositivos portátiles y para el hogar que transmiten o reproducen audio, imagen y video no se habrían diversificado tanto sin el impulso y el poder de la música, la popularización de la fotografía y el interés por el cine entre millones de personas y, especialmente, entre los jóvenes.

Actividad 3

Esta dirección electrónica pertenece al Blog Historia del Arte I, el cual aborda el tema del Arte y el Renacimiento: Contexto histórico y características [Consultado 16 de septiembre 2020] Link: <http://historiadelarte2015-2.blogspot.com/2015/11/el-arte-y-el-renacimiento-contexto.html>, realiza la lectura del mismo e identifica el concepto del Arte a partir del momento histórico del Renacimiento, sugerimos la siguientes preguntas como guía para la identificación del mismo.

¿Cuál es el nuevo significado de Arte, a partir del Renacimiento?

¿Qué aspectos artísticos toman relevancia en el Renacimiento?

¿Qué significa “humanismo” a partir del Renacimiento?

Actividad 4

Completa este anagrama con palabras asociadas.

A _____

R _____

T _____

E _____

Actividad 5

A partir de lo anteriormente revisado referente a la definición de arte, completa el siguiente cuadro comparativo donde se indica qué es arte y qué no lo es.

Cuadro comparativo de arte	
Qué si es arte	Qué no es arte
Un producto humano con fines estéticos y simbólicos	Un producto humano meramente tecnológico
Aquello que se realiza para no dar respuestas ni soluciones únicas	Aquello que se realiza para dar una sola respuesta
Algo que nos invita a pensar	Algo bello

Las diversas clasificaciones del arte

Una primera clasificación del arte que había en la época griega es la siguiente:

Artes superiores: son aquellas en las que no es necesario entrar en contacto físico con la obra de arte en cuestión, pues se puede apreciar por medio de la vista y el oído, considerados como sentidos superiores. Por lo tanto, las artes superiores eran la arquitectura, la escultura, la pintura, la danza, la declamación (que incluye a la poesía) y la música (que incluye al teatro).

Artes menores: son aquellas que se aprecian por el olfato, el tacto y el gusto, es decir, por lo sentidos menores, con lo que es necesario establecer contacto con el objeto. En esta clasificación se encuentra la gastronomía, la perfumería y la artesanía.

(Fotolia) <https://blancoynegro.com.mx/el-arte-y-su-clasificacion/>

Otra clasificación de las artes es de acuerdo al elemento con que se ejecutan:
Plásticas: incluyen a la pintura, escultura y arquitectura.

Fonéticas: Se encuentra la literatura.

Acústicas: incluyen a la música, la danza y el teatro.

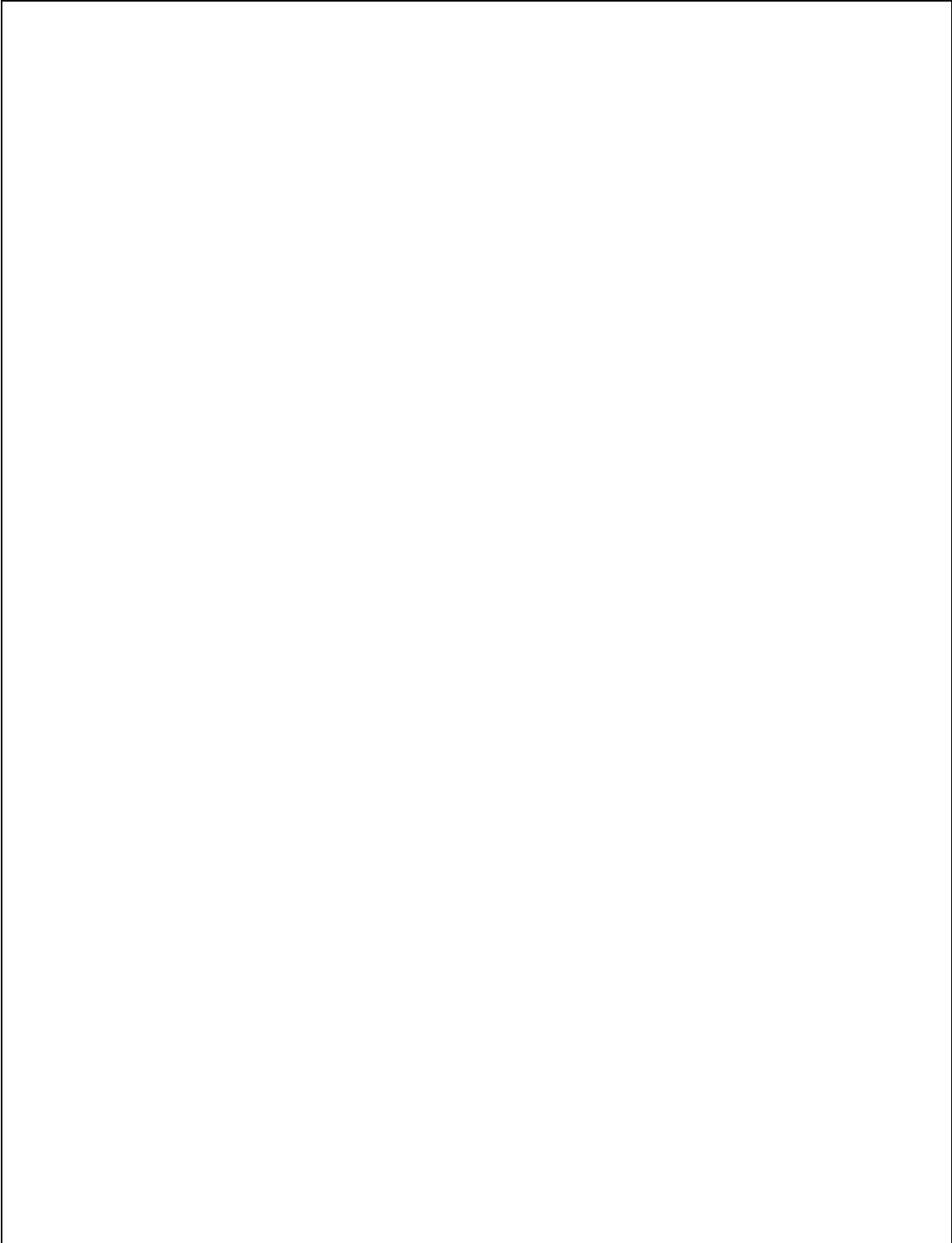
El ejercicio de la clasificación del arte, no sólo nos permite adquirir el concepto para un mejor uso, sino para entender por qué lo hacemos.

En las siguientes ligas podrás encontrar información relevante acerca de la clasificación del arte.

Actividad 6

Observa los siguientes videos: “Clasificación de la bellas artes” de Jorge Alvarado Aguilar consultado en el siguiente enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=xRVg5leJEks> y “Los lenguajes del arte” de aeiou TU Fundación Carullo consultado en el siguiente enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=7XXWDKymb1E>, posteriormente, realiza un mapa mental de las diversas clasificaciones del arte.

Mapa mental de las clasificaciones del arte

Las disciplinas artísticas y sus características

(Miguel) <https://www.pinterest.com.mx/pin/560064903657312587/>

Las artes han sido posibles siempre bajo el signo del devenir; en el cambio, en la transformación continua, en la constante revisión crítica de las formas y los procedimientos, en el análisis de los mensajes. En todo ello se encuentra la razón de su fuerza de comunicación y las condiciones mismas de su existencia.

Danza:

La danza es una clase de arte que pone en evidencia la necesidad de profunda interrelación entre corporeidad y espiritualidad en el ser humano.

Teatro:

La expresión dramática como actividad expresiva es siempre acción, por lo que constituye una experiencia eminentemente práctica, que involucra un mundo en el que se representa y, en consecuencia, se puede observar, pensar, analizar, explorar y estudiar aquello que se está experimentando o se ha vivido. Puede ser un hecho artístico, una creación colectiva y en todos los casos es una experiencia de aprendizaje colaborativo.

Música:

Arte que trata de la combinación de sonidos (especialmente tonos) con el fin de producir un artificio que posee belleza y atractivo, que sigue algún tipo de lógica interna y muestra una estructura inteligible.

Literatura:

Arte que emplea como medio de expresión una lengua.
Conjunto de obras que versan sobre un arte o una ciencia
Conjunto de las producciones literarias de una nación, de una época o de un género
Tratado en que se exponen estos conocimientos

Artes visuales:

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. 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.

A continuación, se presentan diversos microsítios de la Secretaría de Cultura (<https://www.gob.mx/cultura#598>), los cuales albergan diversos materiales, eventos, revistas, videos, entre otros que pueden ser de tu interés en estos momentos de contingencia:

INBA: https://inba.gob.mx/
CENART: https://www.cenart.gob.mx/
Instituto Mexicano de la Cinematografía: http://www.imcine.gob.mx/
Palacio de Bellas Artes: https://palacio.inba.gob.mx/
Museo Nacional de Arquitectura: https://munarq.inba.gob.mx/
Museo del Palacio de Bellas Artes: http://museopalaciodebellasartes.gob.mx/
Fonoteca Nacional: https://www.fonotecanacional.gob.mx/
Centro de Cultura Digital: https://centroculturadigital.mx/
Cineteca Nacional: https://www.cinetecanacional.net/

Actividad 7

Revisa los lenguajes que están a tu izquierda y las definiciones que se encuentran a tu derecha, posteriormente, realiza la actividad de asociación de los conceptos correspondientes a los lenguajes del arte.

Coloca en el cuadro vacío el número que le corresponde a la definición que se señala en la derecha.	
Lenguaje del arte	Definición del Lenguaje del arte
1.- Danza	Es el arte y la técnica de construcción de edificios, por lo que en sus realizaciones participa igualmente la ciencia, sobretodo la matemática y la estética.
2.- Grabado	Arte y la técnica de representar en una superficie plana cualquier objeto concreto visible o bien algo imaginario, sugerido por líneas y/o colores.
3.- Música	Es el arte de crear formas figurativas o abstractas, tanto en bulto como en relieve. Se expresan mediante formas sólidas, reales, volumétricas; pues ocupan un espacio tridimensional: tienen alto, ancho y profundidad.
4.- Teatro	Arte de trazar un dibujo sobre una plancha de madera o metal sobre incisiones de tal modo que entintándola se puede estampar con ella el dibujo sobre papel u otra superficie en múltiples ejemplares.
5.- Cine	Arte de representar las imágenes de los objetos basados en la acción química de la luz.
6.- Pintura	Conjunto de saberes para escribir y leer bien. Emplea como medio de expresión una lengua.
7.- Arquitectura	Conjunto de sonidos y silencios, organizados de manera lógica, que se rige por una serie de leyes como la armonía, el ritmo y la melodía.
8.- Fotografía	Se observa creación y expresión, además de la transmisión del mundo subjetivo que se objetiva en un producto que no persigue directamente la satisfacción de una necesidad utilitaria. Constituye un lenguaje (determinado social e históricamente) en donde el mensaje se transmite por medio de símbolos elaborados con el movimiento del cuerpo humano.
9.- Escultura	Arte de representar obras dramáticas a través de la voz y el cuerpo para interpretar personajes en acción.
10.- Literatura	Su base es una industria que, si bien está regida por parámetros comerciales, puede producir obras artísticas con su lenguaje. Es una forma de construir y comunicar realidades a través de imágenes que producen la ilusión de movimiento.

Actividad 8

Prueba Formativa de las disciplinas artísticas

Esta prueba formativa tiene como finalidad conocer el acercamiento que tienes con los lenguajes del arte.

1. Expresa tus preferencias en relación con el arte por disciplina: si te gusta la literatura, la música, la danza, el teatro, o la pintura.

2. ¿Por qué te gusta la disciplina artística que seleccionaste? ¿La has practicado en algún momento de tu vida?

3. ¿Qué te proporciona la disciplina artística que seleccionaste? ¿Qué emociones te genera?

4. ¿Cuáles consideras que sean las características que hacen que nombrar algo disciplina artística?

5. ¿Cómo crees que sería la vida diaria sin el arte?

6. ¿Qué entiendes por arte? Explícalo con tus palabras y ejemplifica:

7. ¿Consideras que cualquier persona puede ser un artista?

8. ¿Qué importancia crees que tiene el arte para ti como estudiante y como un ser social?

9. ¿Crees que en tu comunidad hay alguna obra artística? ¿Si es así cuál es?

10. Nombra a cinco artistas que te gusten y explica por qué es que te gustan. (Cultura)

Autoevaluación

A continuación, se presenta una serie de preguntas que tienen como objetivo identificar los conocimientos adquiridos en este primer corte:

1. De los contenidos abordados en este primer corte selecciona: - Dos conceptos, que te hayan resultado importantes para comprender los temas ¿Por qué? - Dos actividades que te hayan resultado atractivas ¿Por qué?

2. ¿En qué medida consideras que los temas abordados en este primer corte resultaron de aprovechamiento para tu formación académica?

3. ¿Cuál/es fue/ron la/s clase/s, tema/s y/o que más te interesaron y/o gustaron? ¿Por qué?

4. ¿Consideras que la bibliografía recomendada te sirvió para profundizar los temas abordados? ¿Por qué?

5. Relata brevemente tu proceso de aprendizaje durante la resolución de la guía. Ten en cuenta el grado de interés, temas que más te gustaron, temas que menos te interesaron, dificultades, la realización del trabajo final, entre otros.

6. Si deseas incluir alguna consideración no considerada hasta el momento puedes hacerlo en este punto.

¿Quieres

CONOCER MÁS?

- **Cultura**

- ✓ Sobre el Concepto de Cultura. En: <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/48111.pdf>
- ✓ ¿Qué es Cultura? En: <http://www.capacitar.sil.org/antro/cultura.pdf>
- ✓ Cultura: sus significados y diferentes modelos de cultura científica y técnica. En: <https://rieoei.org/historico/documentos/rie58a01.pdf>
- ✓ Downloads/Dialnet-ElConceptoDeLaCultura-5173324.pdf
- ✓ TV UNAM. (4 oct. 2019). ¿Qué es Cultura? [Archivo de Video] <https://www.youtube.com/watch?v=U66tgsRtnj8>

- **Arte**

- ✓ [UAEH Bachillerato Virtual](https://www.youtube.com/watch?v=42f8WArD1kk) (19 de marzo.2014) El lenguaje del arte [Archivo de Video] <https://www.youtube.com/watch?v=42f8WArD1kk>

- **Disciplinas artísticas y sus características**

- ✓ Andrea Daniela Vazquez (13 oct-2015) Clasificación de las artes [Archivo de Video] <https://www.youtube.com/watch?v=Yn5J5skZ0oq>

Fuentes

CONSULTADAS

En este apartado se enlistan las lecturas y documentos que se consideraron para realizar esta guía de estudios en el primer corte.

- Medios, comunicación, cultura. Aproximación global. Buenos Aires, Amorrortu Ediciones, 1997.
- "Las políticas culturales en América Latina" en Revista Chasqui No 7. Ciespa, Julio-septiembre, 1983.
- Olga Lucía Molano L. [Consultado 29 de julio 2020] Link: https://www.researchgate.net/publication/40440991_Identidad_cultural_un_concepto_que_evolucion
- Podestá C., Paola UN ACERCAMIENTO AL CONCEPTO DE CULTURA. Revista de Economía, Finanzas y Ciencias Administrativas [en línea]. 2006, 11 (21), 25-39 <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360733601002> [fecha de Consulta 16 de septiembre de 2020]. ISSN: 2077-1886.
- Cadenas, Hugo Cultura y diferenciación de la sociedad: La cultura en la sociedad moderna Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, vol. 13, núm. 39, 2014, pp. 1-18 Universidad de Los Lagos Santiago, Chile.
- <https://www.redalyc.org/pdf/305/30533388012> [fecha de Consulta 16 de Septiembre de 2020]. ISSN: 0717-6554
- Rojas de Rojas, Morelba Identidad y cultura Educere, vol. 8, núm. 27, octubre-diciembre, 2004, pp. 489-496 Universidad de los Andes Mérida, Venezuela. <https://www.redalyc.org/pdf/356/35602707> [fecha de Consulta 16 de Septiembre de 2020]. ISSN: 1316-4910
- TV UNAM. (4 oct. 2019). ¿Qué es Cultura? [Archivo de Video] <https://www.youtube.com/watch?v=U66tgsRtnj8>
- Jiménez, Lucina. "Arte, revolución tecnológica y educación" en: Jiménez, L.; Aguirre, I.; Pimentel, L. (coordinadores). Educación artística, cultura y ciudadanía. Fundación

Santillana. En línea: <http://www.oei.es/metas2021/EDART2.pdf> [Consultado 16 de septiembre 2020]

- La definición clásica de arte - Revistas UAX28691 Villanueva de la Cañada (Madrid, España) Saberes, vol. 3, 2005 [fecha de Consulta 16 de Septiembre de 2020]. ISSN: 1695-6311
- Esta dirección pertenece al Blog Historia del Arte I, el cual aborda el tema del Arte y el Renacimiento: Contexto histórico y características <http://historiadelararte2015-2.blogspot.com/2015/11/el-arte-y-el-renacimiento-contexto.html> [Consultado 16 de septiembre 2020]
- http://www.cobachenlinea.com/Materiales/AEV03/unidad_1/Tema_3/Clasificacion_Artes.pdf [Consultado 16 de septiembre 2020]
- <https://www.boundless.com/art-history/textbooks/boundless-art-history-textbook/thinking-and-talking-about-art-1/what-is-art-38/what-does-art-mean-243-5704/> [Consultado 16 de septiembre 2020]
- aeioTU Fundación Carulla (22 feb. 2018) Los lenguajes del arte [Archivo de Video] <https://www.youtube.com/watch?v=7XXWDKymb1E> [Consultado 16 de septiembre 2020]
- Nancy Martinez. (24 ago. 2015) Clasificación de las Artes [Archivo de Video] <https://www.youtube.com/watch?v=pypPQanGYIM>
- <https://doku.pub/documents/el-devenir-de-las-artes-gillo-dorfles-d0nx3d7yeylz> [Consultado 16 de septiembre 2020]
- IVELIC K., RADOSLAV El lenguaje de la danza Aisthesis, núm. 43, 2008, pp. 27-33 Pontificia Universidad Católica de Chile Santiago, Chile <https://www.redalyc.org/pdf/1632/163219835002.pdf> [fecha de Consulta 16 de Septiembre de 2020]. ISSN: 0568-3939
- Cajade Frías, Sonia TEATRO Y VALORES EN LA CULTURA CONTEMPORÁNEA. Un análisis desde la Antropología Social y Cultural Prisma Social, núm. 3, diciembre, 2009, pp. 1-24 IS+D Fundación para la Investigación Social Avanzada Las Matas, España. <https://www.redalyc.org/pdf/3537/353744576010.pdf> [fecha de Consulta 16 de septiembre de 2020]. E-ISSN: 1989-3469

- Gallo Reyzábal, Eva María; Reyzábal Manso, María Isabel; Santiuste Bermejo, Víctor MÚSICA Y LINGÜÍSTICA International Journal of Developmental and Educational Psychology, vol. 4, núm. 1, 2008, pp. 315-323 Asociación Nacional de Psicología Evolutiva y Educativa de la Infancia, Adolescencia y Mayores Badajoz, España <https://www.redalyc.org/pdf/3498/349832319033.pdf> [fecha de Consulta 16 de Septiembre de 2020].
- Reo de nocturnidad. (11 mar. 2016) La literatura [Archivo de Video] <https://www.youtube.com/watch?v=t3vdBs8IMOA>
- 4e-ducación Recursos Educativos (7 mar. 2017) La literatura como obra de arte [Archivo de Video] https://www.youtube.com/watch?v=KliNVW_aDyl
- Laberinto espiral (30 ago. 2020) Artes Visuales #1 ¿Qué son las Artes Visuales? [Archivo de Video] <https://www.youtube.com/watch?v=yTYx5fP-IFs>
- INBA: <https://inba.gob.mx/>
- CENART: <https://www.cenart.gob.mx/>
- Instituto Mexicano de la Cinematografía: <http://www.imcine.gob.mx/>
- Palacio de Bellas Artes: <https://palacio.inba.gob.mx/>
- Museo Nacional de Arquitectura: <https://munarq.inba.gob.mx/>
- Museo del Palacio de Bellas Artes: <http://museopalaciodebellasartes.gob.mx/>
- Fonoteca Nacional: <https://www.fonotecanacional.gob.mx/>
- Centro de Cultura Digital: <https://centroculturadigital.mx/>
- Cineteca Nacional: <https://www.cinetecanacional.net/>
- Fuente: Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) en <http://plasticas.dgenp.unam.mx/inicio/introduccion/clasificacion>. [Consultado 16 de septiembre 2020]
- Fuente: Latham, Alison. Diccionario enciclopédico de la música. Fondo de Cultura Económica. México 2008. Pág. 29 [Consultado 16 de septiembre 2020]
- (Cultura) <https://www.gob.mx/cultura/es/articulos/siempre-florece-la-palabra-lenguas-indigenas-de-mexico-contra-su-extincion?idiom=es>
- (Fotolia) <https://blancoynegro.com.mx/el-arte-y-su-clasificacion/>
- (INALI) <https://www.vertigopolitico.com/politica/ife/la-diversidad-cultural-es-una-pluralidad-de-expresiones>
- (Miguel) <https://www.pinterest.com.mx/pin/560064903657312587/>

CORTE

2

Las funciones del Arte

Al finalizar el corte, serás capaz de distinguir las diversas funciones comunicativas y expresivas presentes en una obra artística.

Contenidos específicos

- Elementos simbólicos presentes en las obras artísticas.
- Función comunicativa de las obras artísticas.
- Función expresiva presente en las obras artísticas.

Aprendizajes esperados.

- Analizarás la estructura y característica de un signo.
- Analizarás la estructura y características de un símbolo.
- Identificarás la función comunicativa a partir de un mensaje presente en una obra artística.
- Identificarás la función expresiva presente en una obra artística

Conocimientos

PREVIOS

En este segundo corte se busca que aprendas a valorar el arte como una manifestación de la belleza y que lo entiendas como un medio de comunicación útil para expresar un mensaje en el que intervienen las ideas, sensaciones y emociones de un artista. Para lograr esto, debes tener claros algunos conceptos básicos e importantes que trabajaste en los contenidos vistos durante el Corte 1:

Evaluación diagnóstica

Instrucciones:

A partir de los conocimientos que adquiriste en el Corte 1 “Reconocer el Arte en la cultura”, responde de manera breve y puntual las siguientes preguntas. No olvides, puedes consultar tus apuntes o las fuentes de información, que se mencionan en el apartado ¿Quieres conocer más?

1. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Cultura?

2. ¿Cómo podemos definir el concepto de Arte?

3. ¿Cuál es el momento histórico en el que empezamos a designar con el nombre de Artes Bellas y Artes Útiles a ciertas actividades realizadas por el ser humano? (Cita el momento por nombre y ubícalo cronológicamente)

4. Enlista cuáles son las disciplinas artísticas que conforman las Bellas Artes

5. Selecciona 5 disciplinas artísticas y explica sus principales características

Tener claridad en estos nuevos conocimientos te ayudará a comprender de manera fluida los contenidos que revisarás en este segundo corte, y evitarás avanzar con dudas, por eso es importante que leas todo con atención y que sigas las instrucciones que se presentan en cada actividad.

Contenidos

Y ACTIVIDADES

ELEMENTOS SIMBÓLICOS PRESENTES EN LAS OBRAS ARTÍSTICAS

¿Ya habías observado que a tu alrededor hay imágenes que nos transmiten significados, que no son identificables a simple vista en ellas?

Las cosas, los objetos, tienen una forma determinada, estamos rodeados de figuras volúmenes y contornos, es decir, cosas tangibles que podrían llegar a representar algo que se nos haya ocurrido, estos objetos ayudan a dar forma a una idea y así poder transmitir a otras personas lo que hay en nuestra cabeza, es decir, nos ayudan a comunicarnos mediante una referencia visual que conocemos como imagen.

¿Qué es una imagen?

Del latín *imago*.

Figura, representación, semejanza y apariencia de algo.

Una imagen es una selección de la realidad que podemos percibir por los sentidos. Es un conjunto de elementos y estructuras de representación.

La imagen es un medio de comunicación, por ello, desde tiempos remotos ha sido empleada para transmitir ideas, sentimientos o valores a través de simbolismos asignados a colores formas o figuras.

Cada cultura a través del tiempo conforma su propio lenguaje visual, en el que los objetos y su representación adquieren significados. Las culturas en donde el lenguaje escrito no está muy difundido, se enfatiza la comunicación a través de las imágenes simbólicas.

Signos y símbolos en el arte

Semiótica: Parte de lingüística que estudia los sistemas de comunicación dentro de las sociedades.

El lingüista suizo Saussure la define como:

“Ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de una vida social”

La semiótica nos va a ayudar a entender el origen de las palabras en torno a la relación que existe entre ellas y las cosas que representan o designan.

¿Por qué es necesario que tengamos presente el qué hacer de esta ciencia? Porque el Arte, igual que muchas otras disciplinas, apoya su quehacer trabajando en conjunto con otras ciencias, tales como justamente, la Lingüística, la Filosofía, la Historia etc., estas nos

ayudan a contextualizarnos para que podamos entender y apreciar más claramente el mundo de las artes.

Para que una sociedad funcione es necesario que esta posea un adecuado sistema de comunicación; que va a consistir básicamente en el intercambio de mensajes entre los individuos que la conforman, es con estos mensajes mediante los cuales obtenemos información, y el medio que utilizamos para ello es el lenguaje.

El arte es una forma de comunicación, por lo que, así como hemos aprendido a escribir y a hablar correctamente para lograr comunicarnos con eficiencia, aprenderemos a construir imágenes correctamente para lograr mensajes claros.

Las imágenes tienen varios elementos estructurales que van a facilitar su lectura, entre estos elementos encontramos dos muy importantes:

- El Signo
- El Símbolo

¿Qué es un signo?

Del latín: *signum*

Es la unión entre un concepto y una imagen acústica, es decir, la unión entre un significante y un significado.

Significado: Es la imagen o representación mental. Es el concepto que tenemos en nuestra cabeza y que nos ayuda a poder conceptualizar una idea. Ejemplo:

Silla: Asiento individual con patas y respaldo. Mueble hecho de diferentes materiales que sirve para sentarse

Significante: Es el objeto tangible que representa de manera real el concepto que hay en nuestra cabeza. Ejemplo:

Silla: Y vamos a encontrar un objeto tangible muy parecido a este

Ahora bien, ¿Qué pasa si alguien nos dice: “Dibuja una silla”? Bueno, pues vamos a dibujar algo muy parecido a lo que vemos en esta imagen; entonces, el dibujo que hagamos será el resultado de sumar el concepto que conocemos (significado) con la imagen del objeto que identificamos

en nuestra realidad (significante) y no es que nuestro dibujo sea una silla como tal, es más bien el signo que semióticamente utilizamos para representar gráficamente la palabra “silla”.

Imagina que alguien te dice: “Dibuja el amor”. El amor es un sentimiento, es algo que conocemos y por consecuencia podemos conceptualizar, sin embargo, no tenemos un objeto real y tangible que podamos usar como significante del concepto de “Amor”, entonces lo que sucede es que buscamos un significante que nos ayude a generar un signo para ese significado.

Simplemente piensa: ¿Tú qué dibujas cuando quieres representar el amor? Y es así como se genera una imagen en el mundo del Arte. Un signo va a representar “algo” que no podemos ligar a un objeto, por lo que va a tener dos funciones específicas en una obra de arte: la expresión y el contenido

Los signos son el resultado de nuestro desarrollo cultural y va a ser todo aquello que podamos interpretar. Para poder entender un signo es necesario que como espectador contemos con un contexto que nos permita una correcta lectura.

¿Qué es un símbolo?

Del latín *Symbolum*.

Representación sensorialmente perceptible de una realidad en virtud de rasgos que se asocian con ella mediante una convención socialmente aceptada.

El hombre ha creado realidades indiscutibles que han demostrado que la vida humana se distingue claramente de la vida animal por sus creaciones.

El símbolo es una de esas creaciones que el hombre sintió necesidad de hacer para identificar por medio de una representación gráfica aquello que significaba para él una idea, una abstracción, un valor, un hecho, una nación, un determinado personaje, etc.

En este sentido un ejemplo del símbolo más gráfico que todo el mundo puede identificar y relacionar con una nación es el de las banderas, hasta tal punto que su destrucción resulta un delito.

Para nosotros como mexicanos, un ejemplo claro de lo anterior son justamente nuestros símbolos patrios; cualquier persona en el mundo identifica con ellos a México, incluso sin tener un conocimiento histórico especializado sobre nuestro país.

El arte desde su inicio necesitó crear símbolos que sustituyeran o acompañaran a alguien o a algo, y en ese acto demostró una vez más que el ser humano trasciende a lo material para entender lo inmaterial. Así, representó una idea intelectual mediante una realidad sensible lo más puramente material. Y con ello demostró su grandeza sobre los otros seres vivos del universo incapaces de crear o de sentir más que un fuerte instinto por la supervivencia o una inclinación afectiva.

Así tenemos que el símbolo visual es una representación universal producto de la suma de dos o más significantes, que a diferencia del signo en el que como ya dijimos necesitamos de un contexto para poder entenderlo, un símbolo al ser universal no necesariamente necesitamos de ese contexto, ya que al verlo podemos identificar de lo que se trata. Ejemplo:

Símbolo de amor y paz

Esta es una imagen que es reconocida en todo el mundo, es una representación gráfica que surge en la década de los 60's teniendo como contexto histórico La Guerra de Vietnam; es una creación del diseñador gráfico y objetor de conciencia Gerald Holtom para la Campaña por el Desarme Nuclear (CND), una organización británica surgida para protestar contra la fábrica de armamento nuclear de Aldermaston.

Tú sabes perfecto los conceptos que representa: "El amor y la paz" (significados), sin embargo, seguro que no sabías que su origen es la letra "N", de nuclear, y la "D", de desarme, tal y como se representan en el alfabeto marino de banderas, es decir, con los brazos formando una uve invertida y hacia arriba, como un palo vertical.

Este símbolo es la representación universal de dos significados que carecen de un significante. Tu sabías lo que simboliza aún sin saber el origen de este. Así funcionan los símbolos.

No olvides que los signos y los símbolos, a pesar de ser ambas representaciones gráficas, se construyen de maneras diferentes.

Actividad 1

Para esta actividad trabajaremos con una de las obras más importantes del artista español Pablo Picasso: “El Guernica”.

Primero, obsérvala detenidamente:

Imagen: <https://static5.museoreinasofia.es/sites/default/files/obras/DE00050.jpg>

Ficha Técnica

Fecha: 1937 (1 de mayo-4 de junio, París)

Técnica: Óleo sobre lienzo

Dimensiones: 349,3 x 776,6 cm

Categoría: Pintura

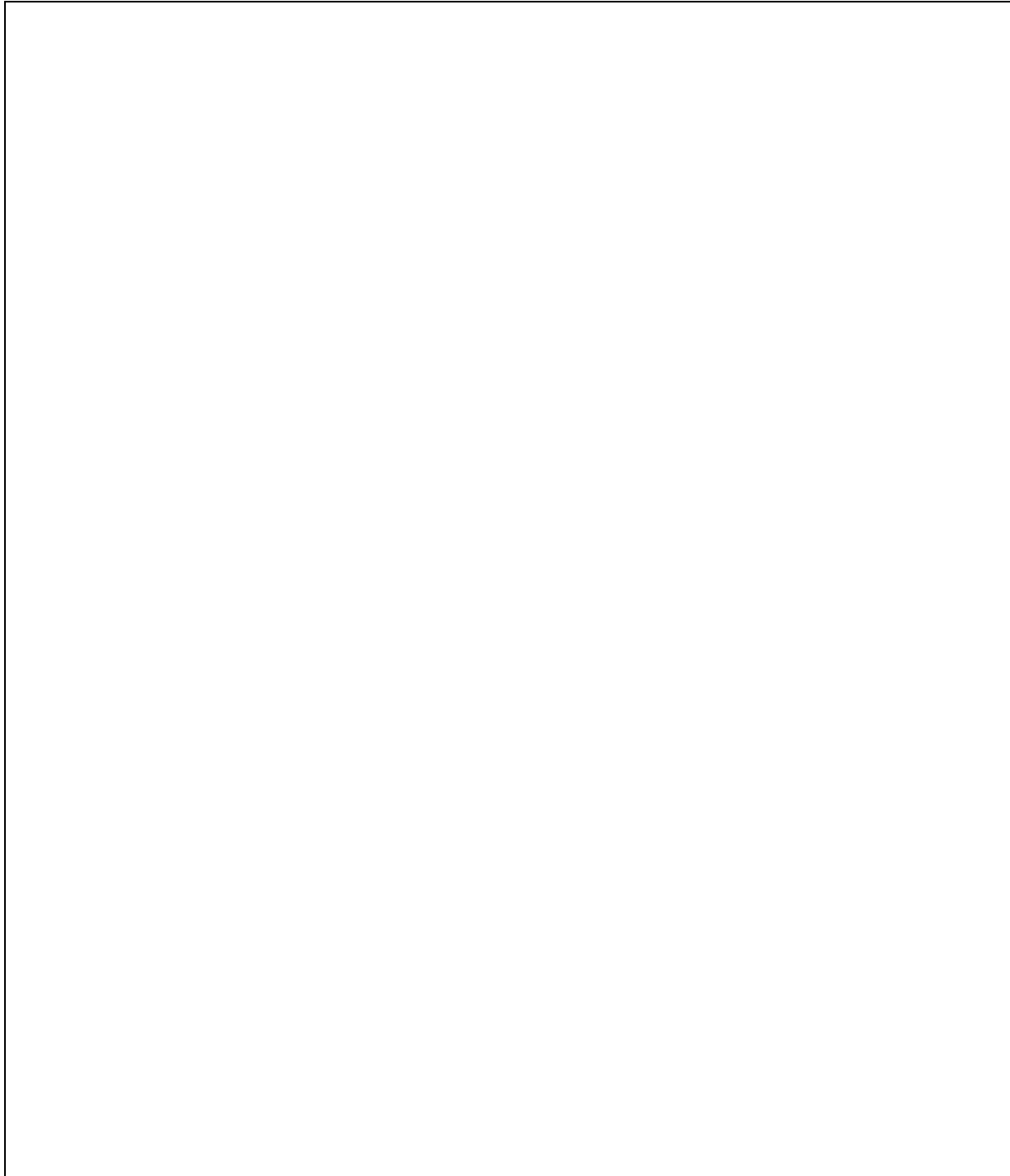
El mural «Guernica» fue adquirido a Picasso por el Estado español en 1937. Debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial, el artista decidió que la pintura quedara bajo la custodia del Museum of Modern Art de Nueva York hasta que finalizara el conflicto bélico. En 1958 Picasso renovó el préstamo del cuadro al MoMA por tiempo indefinido, hasta que se restablecieron las libertades democráticas en España, regresando la obra finalmente a dicho país en el año 1981.

Como segundo paso necesitamos contextualizarnos para comprender mejor lo que vimos anteriormente:

1. Elabora una biografía breve del autor. (Utiliza en su totalidad el espacio designado)

Pablo Picasso:

2. Investiga los acontecimientos históricos que se desarrollaron en España entre los años 1936 a 1939. (Utiliza el 100% del espacio en esta cuartilla)

Ahora realizaremos un pequeño análisis para identificar los signos existentes en esta pintura y para eso necesitas abrir el siguiente enlace, que aborda el tema “Historia del Arte”:<https://historiadelarte560.wordpress.com/2015/12/15/interpretacion-y-explicacion-de-el-quernica-de-picasso/>

Con la información que se proporciona en el sitio, anota el significado que dio Picasso a los siguientes elementos, de preferencia haz una paráfrasis de lo que leíste. Recuerda, que es muy importante, que sintetices y comprendas lo que se menciona en el sitio.

Toro:

Madre con su hijo muerto en brazos:

Soldado muerto:

Paloma:

Caballo:

Las luces o lámparas:

Mujer sujetando la lámpara:

Mujer arrodillada:

Hombre en llamas:

Lo que acabas de hacer en este ejercicio, es lo que idealmente tendríamos que hacer como espectadores al apreciar una obra de arte, conocer sobre su autor, ubicarnos en un contexto para situarnos en el mensaje y conocer el significado de los elementos utilizados para construir la obra, esto independientemente de la disciplina artística de la que se trate, ya que el arte puede valerse de muchos recursos para generar productos con finalidades estéticas.

Actividad 2

“Auto-simbolizándome”

1. En las siguientes columnas anota una lista con:

- 5 aspectos de tu personalidad que consideres cualidades positivas.

Personalidad				

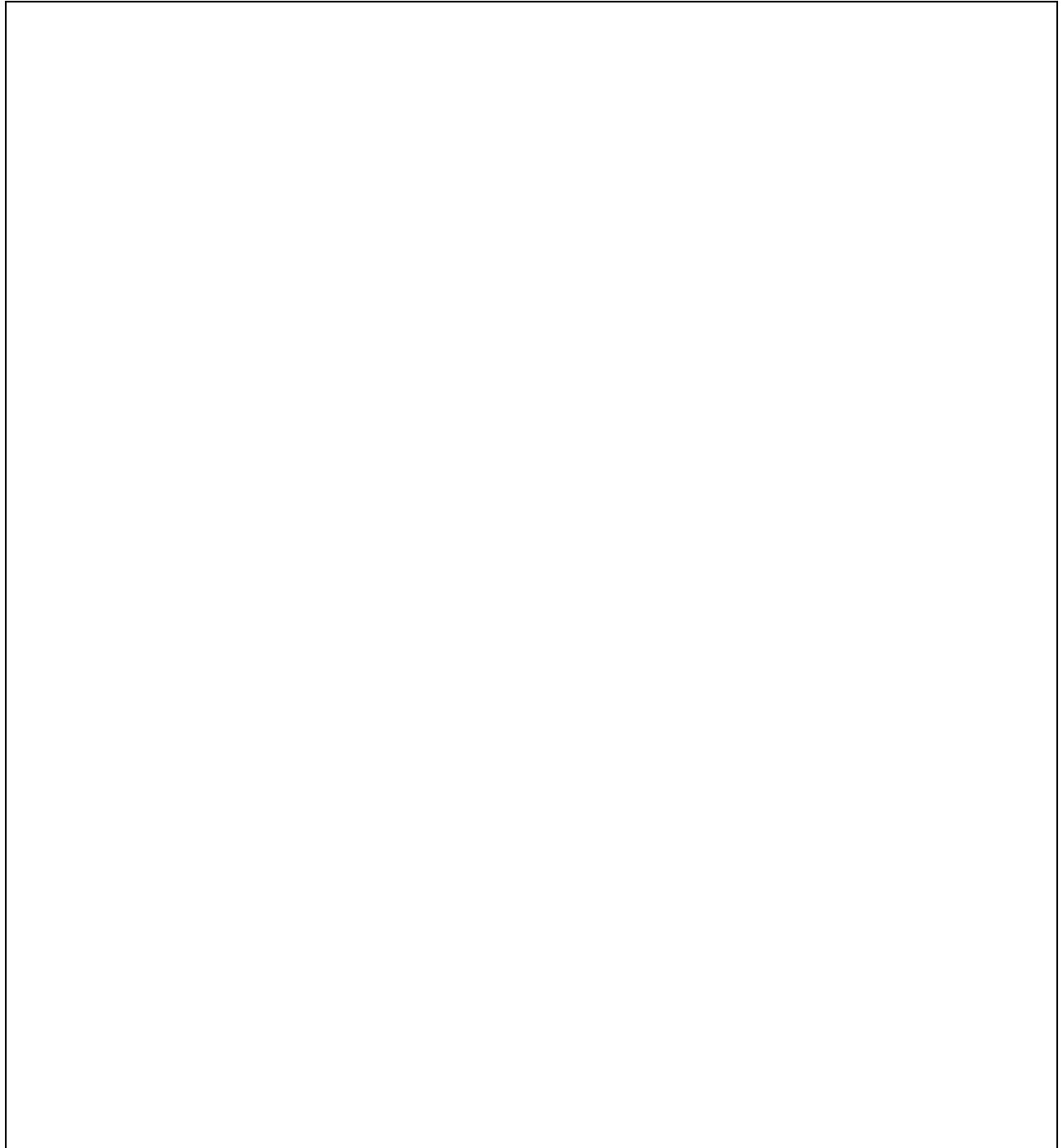
- 5 aspectos de tu forma de ser que consideres que te hacen ser quién eres (algo así como “tu sello personal”).

Sello personal				

- 5 cosas que te apasione hacer (esas actividades que al hacer te pongan feliz o te hagan sonreír más de lo normal).

Actividades que te apasiona hacer				

2 ¿Recuerdas la explicación del símbolo de “amor y paz”? Bueno, la información que escribiste sobre ti en las columnas son los significados, a continuación, la utilizarás para elaborar un símbolo gráfico que te represente, toma en cuenta la teoría de ¿Qué es un símbolo? Y no olvides que en ese símbolo debes reflejar todo lo que escribiste, y utiliza colores que ayuden a resaltar esos conceptos:
(Utiliza el 100% del espacio designado para tu símbolo)

3. Por último, escribe un texto de 15 renglones en los que expliques lo que acabas de dibujar:
(Una vez finalizado tu texto no olvides ponerle un título)

FUNCIÓN COMUNICATIVA DE LAS OBRAS ARTÍSTICAS

El arte es un medio de comunicación, por el cual, el artista emite un mensaje a través de las distintas manifestaciones artísticas, como son danza, teatro, pintura, música, etc. Dicho mensaje debe ser captado e interpretado por un receptor, es decir, el espectador. El mensaje de la obra de arte tiene como finalidad comunicar y dependiendo de la intención que el artista quiera dar pertenecerá a distintas funciones.

Para que como espectadores comprendamos el mensaje presente en una obra de arte debemos de poder entenderlo con claridad y para esto hacemos un proceso de valoración que funciona a base de filtros:

a) **Filtro Sensorial:** Es aquel que depende de los sentidos en el caso de un mensaje visual un factor determinante para este filtro es la capacidad visual del receptor, pero no solamente contamos con los ojos como receptores de información, sino también la nariz, la boca, los oídos, la piel y estos son los sentidos. Recordemos que ellos son receptores de sensaciones externas a nosotros que mediante impulsos eléctricos que dirigen al cerebro éste los interpreta como sensaciones y como conocimiento.

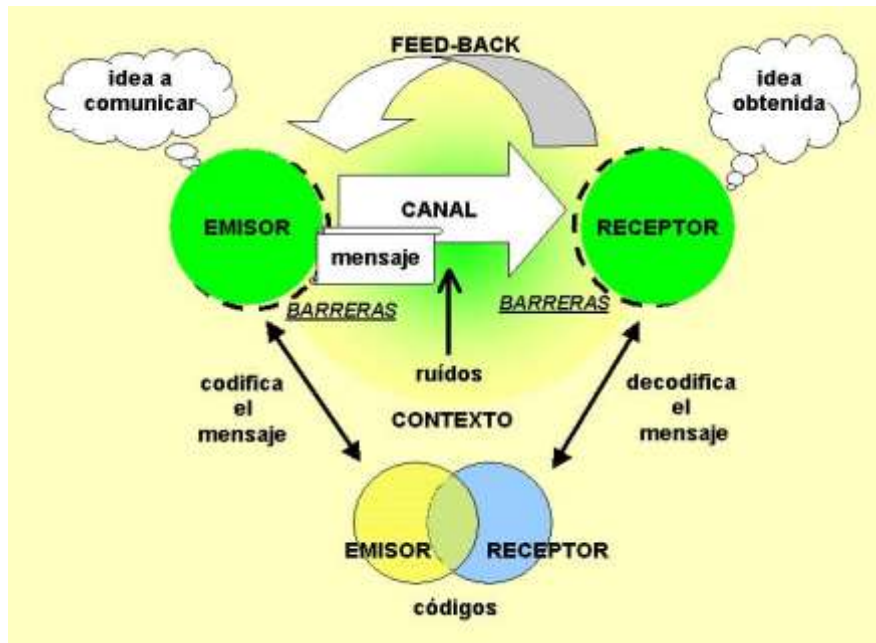
b) **Filtro Operativo:** Este tipo de filtro depende de las características constitucionales del receptor, esto se refiere por ejemplo a la edad, sexo, constitución del receptor, lugar donde vive, experiencias personales, etc.

c) **Filtro Cultural:** Este filtro se refiere al entorno social del receptor el cual siempre va a incidir en la forma de interpretar un mensaje, esto se refiere al idioma, las costumbres, las convenciones sociales que rodean al intérprete o receptor, cultura y religión entre otros aspectos.

Cada uno de estos filtros influye directamente en nosotros y la forma de percibir el mundo, ya que, dependiendo de nuestro estado de ánimo, nuestra condición social, nuestra historia de vida, el lugar donde vivamos, nuestra familia, costumbres, educación y preparación académica, vamos a asociar lo que llega a nuestros sentidos de la realidad de forma diferente. Igualmente, nunca será o sentirá lo mismo un espectador en un mismo evento artístico que otro.

El arte es un medio de comunicación (proceso por el cual alguien trasmite un mensaje y es percibido por otra persona). Existen dos principales formas de comunicación: verbal y no verbal. Casi todas las expresiones artísticas pertenecen a la comunicación no verbal. (imágenes, sonidos, gestos faciales, movimientos corporales, señas, etc.)

El emisor es el artista que por medio de su trabajo estético (escribiendo, componiendo, etc.) expresa un mensaje. El mensaje lo forman las ideas, emociones y vivencias del artista que son transmitidas a alguien más. El canal es la obra artística, el objeto artístico, que sirve como medio para que el mensaje pueda ser transmitido al receptor. Finalmente, el receptor es el espectador, el que recibe la obra y por medio de esta el mensaje.

Digamos que, como en cualquier proceso de comunicación, podemos traducir los elementos de arte a un esquema de comunicación en el que se busca que Artista (emisor) – Obra (canal) – Mensaje – Espectador (receptor) entablen un dialogo que genere una experiencia estética.

FUNCIÓN EXPRESIVA PRESENTE EN LAS OBRAS ARTÍSTICAS

Es la función sensible o emotiva del arte donde le permite al artista plasmar sus emociones, miedos, preocupaciones y deseos provocando al espectador. Es el significado de la obra, lo que expresa el artista de manera sensible.

Cuando conocemos la obra completa de un artista, podemos encontrar similitud entre las piezas, identificar un estilo, temas frecuentes, uso de materiales similares, etc. Esto se debe a que el artista tiene una forma de expresar todo lo que le rodea de una manera muy marcada.

Como ya hemos mencionado el arte es una expresión humana, con la necesidad de expresar por medio de la belleza y la estética, la función expresiva es sumamente importante, funge como un acto liberador, expresivo y en algunos casos catártico. Por ejemplo, en la danza, el esfuerzo físico, la fuerza de los movimientos, la historia que se cuenta a través de la coreografía, el bailarín hace uso de sus movimientos para expulsar un sentimiento. En la literatura, los escritores, dramaturgos y poetas, traducen sus emociones, vivencias en obras literarias, ya sea llevadas a la ficción o a una denuncia social.

Actividad 3

Esta actividad te ayudará a identificar y diferenciar la Función comunicativa y la Función Expresiva de las obras de arte.

Instrucciones:

3.1 Revisa el siguiente video de “Marina Abramović e Ulay – MoMA”, (2010), en: <https://youtu.be/OS0Tq0ljCp4>

3.2 Después de ver el vídeo describe qué está pasando en el vídeo y responde las siguientes preguntas:

3.2.1 ¿Qué relación crees que existe entre los dos últimos personajes que aparecen en el video?

3.2.2 ¿Qué te comunica el video?

3.2.3 ¿Identificas algún mensaje? Escríbelo.

3.3 Después de contestar las preguntas lee el siguiente texto:

“Mariana Abramovic nació el 30 de noviembre de 1946 en Belgrado Serbia. Desde pequeña se interesó por las artes, a los 6 años recibió clases de piano. En 1965 entro a la Academia de Bellas Artes de Belgrado, en 1972 terminó su posgrado en la Academia de Bellas Arte de Zagreb, Croacia.

Abramovic es una reconocida artista del performance e icono femenino. En sus performace suele llevar la exploración del cuerpo y su corporalidad en relación con la figura del artista, así como el intercambio emocional de energía con el público, el público es la otra pieza para la ejecución del performance.

A finales de los sesenta, Abramovic comienza una relación sentimental con el fotógrafo alemán Uwe Laysiepen, mejor conocido como Ulay. Durante más de una década compartió su producción artística con su pareja. La relación se volvió profesional y sentimental. Mucha de su obra artística habla de una “unidad” de la relación interpersonal que mantenían.

En 1988 realizan “The Lovers” una performance que pone fin a su relación amorosa y apasionada, representada por una caminata por la Muralla China, cada uno al extremo del otro. Durante tres meses, caminaron solos, cada uno por su cuenta, a pie, hasta encontrarse a la mitad del camino, simbolizando el desgaste físico y emocional de una relación. La performance culmina con un abrazo y una despedida definitiva.

Después de 23 años de no verse, Ulay asiste a la performace que viste en el video pasado.”

*Puedes buscar más información en la siguiente liga:

<https://abcblogs.abc.es/alejandradeargos/otros-temas/marina-abramovic-biografia-obra-y-exposiciones.html>

- 3.4 Después de leer el texto, busca información sobre la artista y vuelve a ver el video. Reflexiona y contesta las siguientes preguntas:
- 3.4.1 Describe que está pasando en el video
 - 3.4.2 ¿Qué piensas de la relación entre Marina y Ulay?
 - 3.4.3 ¿Qué emociones identificas en el video?
 - 3.4.4 ¿Cómo expresarías la emoción o el sentimiento de volver a ver a alguien después de 25 años?
- 3.5 Compara tus respuestas y reflexiona sobre lo que sentiste la primera vez que viste el video y la segunda vez cuando sabías toda la historia.
- 3.6 Realiza un escrito reflexivo, menor a 20 líneas, en tu cuaderno, mencionando la Función Comunicativa y la Función Expresiva en el video.

Autoevaluación

Signo y Símbolo.

Ejercicio 1

Casi nunca nos damos el tiempo para reflexionar sobre la cantidad de imágenes que se encuentran en nuestro entorno, mucho menos para detenernos a averiguar su significado o el por qué son utilizadas para ese fin en específico.

Haremos un ejercicio que nos ayudará a identificar tus avances y los conocimientos que has adquirido sobre los contenidos en los que trabajamos en este corte.

Instrucciones:

1.- Observa con atención la siguiente imagen:

2.- Lee la siguiente información:

La imagen que observaste es una fotografía del artista letón Philippe Halsman, fotoreportero que inició en la década de los 40's a hacer importantes colaboraciones con el pintor español Salvador Dalí; quien es considerado el máximo representante de la vanguardia artística conocida como Surrealismo; entre las colaboraciones más importantes y conocidas que tienen está justamente esta imagen que se titula "*Dalí Atomicus*"

La idea de Dalí Atomicus surgió por la fascinación que ambos experimentaron al ver la fotografía de alta velocidad de Harold Edgerton, titulada “Coronet”, donde se puede ver cómo una gota de leche al impactar con una superficie roja crea un patrón de corona. Ambos artistas pensaron en emular en cierta manera esta fotografía, buscando la idea de suspensión, y surgieron ideas tales como hacer estallar un pollo o derramar leche. Como ambos sabían que estas primeras ideas no iban a tener buena recepción en el público debido a la crueldad con los animales y al derroche de leche optaron por el uso de agua y gatos, como toda línea de pensamiento normal llevaría a concluir. La idea era sencilla: Yvonne, la esposa de Philippe, sostendría la silla que se ve a la izquierda con sus manos. Unos asistentes a la izquierda lanzarían el agua que tenían en unos baldes. Otros asistentes a la derecha harían volar los gatos. Dalí, en el centro izquierda de la imagen saltaría en el momento justo, y Philippe algunos milisegundos después oprimiría el disparador de su cámara de formato medio, para imprimir la imagen en papel de gelatina de plata. Las manos de Yvonne fueron retiradas, las cuerdas de piano que sostenían los cuadros y atriles fueron eliminadas y se aplicó un ligero recorte a la fotografía para focalizar más la imagen en el pintor. El nombre de la fotografía deriva de la combinación del nombre de Dalí y Leda Atómica, que es el título de la pintura que se observa a la derecha de la imagen, tapada por uno de los chorros de agua. Leda Atómica es un retrato frontal de la esposa de Dalí, Gala, que está sentada en un pedestal, y un cisne la besa en su mejilla.

Luego de 28 intentos frente a la cámara, 28 baldes de agua y 28 lanzamientos de gatos arrojados con suavidad durante seis horas de trabajo en el estudio, Halsman consiguió la fotografía que había imaginado para demostrar la suspensión del movimiento, y así representar la extravagancia del mundo surrealista que Dalí había comenzado a desprender de su mirada frenética.

3- Utilizando la información que ahora posees señala si el elemento enlistado es un Signo o un Símbolo y brevemente explica por qué:

Título de la obra	
SIGNO	SÍMBOLO
¿Por qué?:	
Agua y Gatos	
SIGNO	SÍMBOLO
¿Por qué?:	
Pintura: “Leda Atómica”	
SIGNO	SÍMBOLO

¿Por qué?:

4.- Responde a los siguientes cuestionamientos.

A partir de lo que acabas de ver y de leer:

- ¿Crees que todas las imágenes que te rodean son obras de arte?

¿Por qué?

- ¿Cuándo tú haces un dibujo buscas que quien observe tu creación, entienda qué es y lo que quieres representar?

- ¿Cómo lo logras?

- ¿En qué otras disciplinas artísticas encontramos simbologías?

Funciones del Arte

Ejercicio 2

Instrucciones:

1. Observa la siguiente imagen

Imagen: <https://elhurgador.blogspot.com/2012/11/tammam-azzam-arte-digital-pintura.html>

2. Responde las siguientes preguntas:

2.1 ¿Qué te transmite?

2.2 ¿Qué crees que esté tratando comunicar el artista con esta obra?

La imagen que acabas de ver se llama “Regreso a la escuela” pertenece al artista sirio, Tammam Azzam, todo el arte que produce está inspirado en el conflicto bélico de su país. Siria.

Para conocer más acerca de Tammam Azzam visita el siguiente sitio de Christina Gómez Echavarría, titulado Un artista sirio recrea el conflicto de su país con escombros y arte occidental en: https://www.vice.com/es_latam/article/vdaz98/el-conflicto-de-siria-a-travs-del-arte.

3. Con los datos de la obra de Azzam, que ahora conoces realiza las siguientes actividades:

3.2 Elabora un breve escrito, no mayor a veinte líneas, en tu cuaderno, de todo lo que te provoca la imagen.

1.2 A partir de tu escrito, realiza un collage donde expreses tu opinión sobre la imagen. (Utiliza el siguiente espacio para realizar tu collage)

Ejercicio 2

Instrucciones:

- 1. Observa la siguiente pintura de Gustav Klimt titulada "El beso"

Imagen:https://artsandculture.google.com/asset/kuss/HQGxUutM_F6ZGg?hl=es-419

- 2. Después de observar el cuadro, escribe una composición de 10 renglones, en los que menciones las emociones y sentimientos que te produce la obra.

¿Quieres

CONOCER MÁS?

A continuación, se encuentran diversos recursos para que profundices en los contenidos revisados en este segundo corte, recuerda es muy importante profundizar en los contenidos y tener claridad en lo que se revisó.

- Farthing, S. (2011) Arte: Toda la Historia. Blume
- Mancilla Gallardo, J.A. (2014), Artes Visuales 2, México Ek Editores
- Vázquez Valdez, M. Artes Visuales 2, México, SM Ediciones <https://dle.rae.es/s%C3%ADmbolo> [Fecha de consulta: 15 de septiembre 2020]
- Diccionario de la Lengua Española www.arteytecnica.com.ar/htm/reflexiones/simbolo_simbol_es.htm [Fecha de consulta: 17 de septiembre 2020]
- Blog Artes Visuales <https://www.blogartesvisuales.net/disenio-grafico/la-imagen-los-signos-la-iconicidad-y-la-cultura-mosaico/> [Fecha de consulta: 16 de septiembre 2020]
- Amador, S. Efraín. El símbolo en el arte <https://es.slideshare.net/juanalbertopadillazamora/el-simbolo-en-el-arte> [Fecha de consulta: 17 de septiembre 2020]
- Rey L. Ana. Funciones del Arte y papel del artista en a la sociedad https://www.murciaeduca.es/iesvilladeabaran/aula/archivos/repositorio/0/229/B1-1_Funciones_de_la_imagen_representada.pdf [Fecha de consulta: 15 de septiembre 2020]
- Imaginario, Andrea. Significados: Función expresiva o emotiva <https://www.significados.com/funcion-expresiva/> [Fecha de consulta: 15 de septiembre 2020]
- Educarchile. Función del arte y la experiencia estética en la cultura y la sociedad <https://youtu.be/nzgPlrY8LqA> [Fecha de consulta: 16 de septiembre 2020]
- iTunes U-UAEH. Conceptos y Funciones Básicas del Arte <https://youtu.be/wuhEG4dGC6M> [Fecha de consulta: 16 de septiembre 2020]
- Seminario de las Estéticas 1 IENBA (2018) <https://www.departamentoesteticas.com/SEM%201/PPT/2018/Clase%20Signo%20y%20S%C3%ADmbolo%20f1.pdf> [Fecha de consulta: 15 de septiembre 2020]

Fuentes

CONSULTADAS

- Acha, J. (2011) Expresión y apreciación artísticas. Artes Plásticas, México, Editorial Trillas
- Bayer, R. (2014) Historia de la Estética, México, FCE
- Durham, J. (2007) Entre el mueble y el inmueble. Entre una roca y un lugar sólido; Berlín, Alias
- Eisner, E. (2004) El arte y la creación de la mente. Barcelona, Buenos Aires, México, Editorial Paidós.
- Farthing, S. (2011) Arte: Toda la Historia. Blume
- Fisher, E. (1993) La necesidad del arte. México, Editorial Planeta.

Corte de Aprendizaje

CORTE

3

Elementos que conforman el lenguaje artístico.

Al finalizar el corte, serás capaz de identificar los elementos que componen una obra artística y aplicar lo aprendido durante todo el curso para elaborar un producto integrador

Contenidos específicos

- Elementos básicos que conforman el lenguaje artístico formal.
- Elementos secundarios que conforman el lenguaje artístico.
- Los elementos presentes en la creación de un producto con rasgos artísticos.

Aprendizajes esperados.

- Definirás los conceptos de los elementos básicos presentes en una obra artística (Punto, línea, plano, volumen, color y textura).
- Definirás los conceptos de los elementos secundarios presentes en una obra artística (Forma, contenido, espacio, tiempo, armonía, ritmo y movimiento).
- Elaborarás un producto con rasgos artísticos que integra los elementos del lenguaje artístico.

Conocimientos

PREVIOS

Antes de iniciar con los contenidos esenciales y actividades correspondiente a este tercer y último corte, responde las siguientes preguntas, las cuales te ayudarán a identificar tus conocimientos previos. Recuerda este ejercicio no se evalúa, no obstante, debes considerarlo para alcanzar tus aprendizajes.

1.- Recuerdas, ¿Cuáles son las bellas artes? Anótalas a continuación.

2.- ¿Qué expresiones artísticas se han ido integrando con el avance tecnológico?

3.- ¿Recuerdas las características de la danza?

4.- ¿Cómo relacionas la función comunicativa en una obra artística?

5.- ¿Qué elementos expresivos encontramos en una obra de arte?

6.- ¿Cuál es la diferencia entre símbolo y signo?

Es importante que recuperes los contenidos abordados en el primer y segundo, así como las fuentes de información recomendadas y realices las actividades anteriores.

Contenidos

Y ACTIVIDADES

Elementos básicos que conforman el lenguaje artístico formal.

Dentro de una obra artística encontramos elementos que consideramos básicos, ya que son los que conforman la obra.

Primero, los definiremos para después poder ubicarlos dentro de una obra.

La secuencia de estos conceptos refiere a lo mínimo que se puede conformar y a la relación de ellos para poder construir una obra, uno complementa al otro o se apoya en él.

Punto (grafico)

Expresión mínima grafica que se percibe y generalmente se representa de forma circular, aunque esto depende del instrumento que lo imprime (lápiz, pincel, una gota de tinta, etc.) puede ser de forma regular o irregular.

Punto. 2016, tutorgráfico. imagen <https://tutorgrafico.com/el-punto-y-el-plano-grafico.html>

Su tamaño es en relación a la superficie que lo contenga, cuando excede esta relación podría confundirse con un plano.

A partir del punto podemos conformar obras artísticas donde este sea el principal recurso, esto lo podemos ver en la técnica artística del **puntillismo** (crear una obra mediante el uso de puntos diminutos) y como otra forma de recurso en el **Pop Art**.

Collage for reflections on hair, 1989, Roy Lichtenstein, imagen <https://www.wikiart.org/es/roy-lichtenstein/collage-for-reflections-on-hair-1989>

El uso del punto o puntillismo es una técnica artística que ha ganado muchos adeptos en este siglo y podemos encontrar bastas galerías en Instagram y Facebook tanto en uso artístico como en uso comercial.

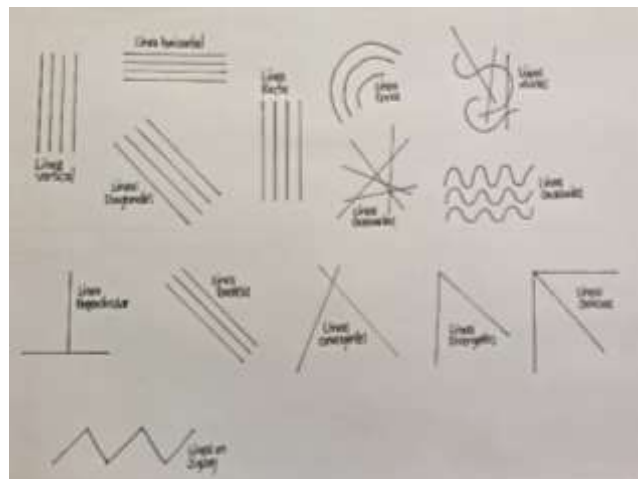
River Landscape with a boat, 1884, Georges Pierre Seurat. Imagen <https://www.wikiart.org/es/georges-pierre-seurat/river-landscape-with-a-boat-1884>

Línea (gráfica)

Es una sucesión o extensión del punto gráfico en una dirección, una línea puede ser delgada o ancha, dependerá del instrumento que utilizemos, pero debemos considerar la relación ancho-longitud para que no se confunda con un plano, la longitud siempre debe de ser mucho mayor.

La línea dentro del plano gráfico nos da ubicación y dirección, pueden ser de forma:

- Horizontal
- Vertical
- Oblicuas o diagonales
- Quebradas
- Zigzag
- Onduladas
- Curvas
- Paralelas
- Perpendiculares
- Secantes
- Divergentes
- Segmentos de línea

Tipos de línea, 2015. Leonardo Rincón. Imagen <https://leonardrincon0.wixsite.com/miportafolio/single-post/2015/08/20/Actividad-6-Tipos-de-l%C3%ADneas>

La línea dentro de una obra artística las podemos encontrar de distintas formas:

- Como técnica artística, donde la línea es la protagonista y conforma la obra, como la línea continua, el achurado y la línea horizontal.
- Como soporte estructural, por medio del uso tramas.
- Y en el uso de la perspectiva y puntos de fuga.

El uso de la línea como recurso artístico en nuestro tiempo nos refiere a propuesta de ilusión óptica y en el bordado con las técnicas de contorno, black work entre otras.

Plano

El plano lo podemos encontrar de dos formas, el primero como el espacio delimitado que contiene una obra, puede ser una hoja de papel o un lienzo en el caso de la pintura o dibujo, al que también podemos llamar sustrato, que es el contenedor de la obra y que dependiendo la expresión artística podrá ser, como en la danza el cuerpo, en la escultura el barro o el mármol o cualquier material o espacio.

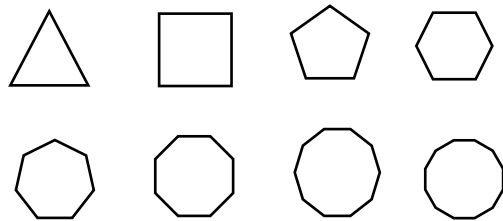
La segunda forma es cuando la línea tiene cambios de dirección y regresa al punto de partida obteniendo el plano gráfico, es delimitado y lo diferencia del espacio creando un perímetro o contorno.

El plano puede ser regular si sus lados y ángulos son iguales o irregular si no lo son, también pueden ser matemáticos u orgánicos.

Las figuras geométricas son nombradas por la cantidad de lados y los ángulos internos que forman, a los que llamamos polígonos (Poli-muchos y gonos- ángulos) y sus lados son líneas rectas.

Polígonos

- **Triángulo:** 3 lados
- **Cuadrilátero:** 4 lados
- **Pentágono:** 5 lados
- **Hexágono:** 6 lados
- **Heptágono:** 7 lados
- **Octógono:** 8 lados
- **Eneágono:** 9 lados
- **Decágono:** 10 lados
- **Endecágono:** 11 lados
- **Dodecágono:** 12 lados

El círculo y las elipses están considerados dentro del plano, siempre que sean formas cerradas serán consideradas dentro del plano y podrán ser geométricas u orgánicas.

El plano gráfico dentro del arte lo podemos encontrar como estrategia compositiva donde el plano a través de figuras geométricas construye la forma e intención de la obra o como recurso estructural por medio de redes y retículas.

El cubismo es un ejemplo donde los planos son los protagonistas y el arte geométrico.

Storm, 1953. Auguste Herbin, imagen <https://www.wikiart.org/es/auguste-herbin>

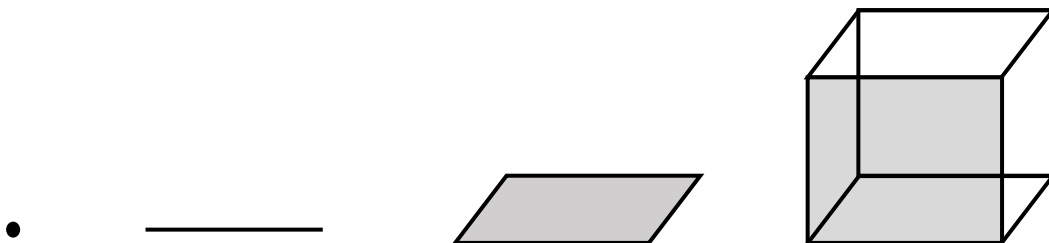

Sin título, 1953. Rogelio Polesello, imagen <https://blog.diderot.art/2018/05/14/arte-geometrico/>

Volumen (virtual)

El volumen en forma física es el espacio que ocupa un cuerpo, la altura, el ancho y la profundidad son sus características inherentes, en nuestro caso hablaremos no del volumen físico sino del volumen virtual, aquel que por medio de efectos de perspectiva y de percepción humana reconocemos como un objeto con volumen sin tener necesariamente las tres dimensiones.

La unión y cierre de líneas forman un polígono, la unión de los polígonos forman los poliedros (polis-muchas, edros-caras) y demás cuerpos geométricos como los prismas y las pirámides.

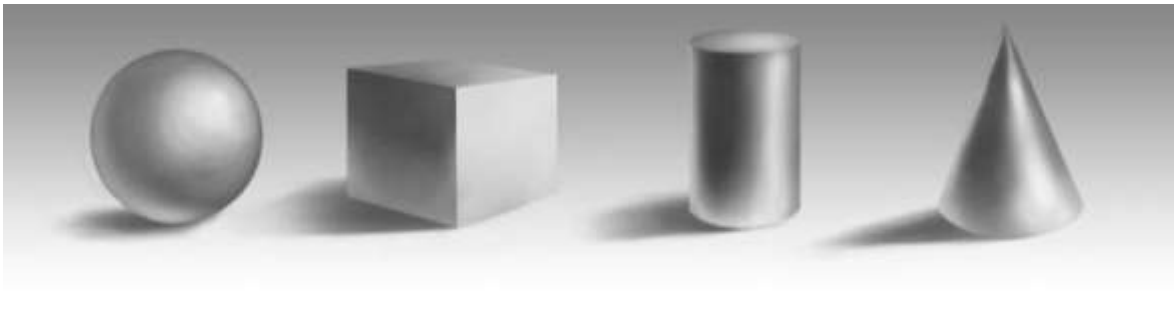

Los nombres de los poliedros derivan de la cantidad de caras que tienen y pueden ser regulares y uniformes. Algunos ejemplos: Tetraedro (4 caras), el hexaedro (6 caras), octaedro (8 caras), dodecaedro (12 caras) y el icosaedro (20 caras).

Platonic solids, 2014, Максим_Пе, imagen https://commons.wikimedia.org/wiki/User:%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9F%D0%B5?uselang=es

El volumen es, junto con la forma, uno de los aspectos que distinguen a los objetos que nos rodean, la definición correcta del volumen de un objeto o cuerpo consiste en valorar las intensidades de su sombra que son las propias, la penumbra y las arrojada. Se utilizan luces y sombras para simular su volumen.

Study shading, 2020, Julka Belka, imagen https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/f6a6de9b-3e8f-48aa-a6ab-26702c7fd147/d6tqlqi-d5b910a6-b25b-4289-a38d-7caf698f37f5.jpg/v1/fit/w_800,h_784,q_75,strp/study_shading_by_julka_belka-d6tqlqi.jp

Actualmente el uso de la perspectiva y del volumen virtual a enriquecido el arte principalmente el arte urbano como el grafiti y a lo larga de la historia ha sido un recurso muy utilizado por los grandes artistas.

Graffiti 3d, 2017, Odeith, imagen <https://img.culturacolectiva.com/content/2014/12/Graffiti-3D-por-Odeith-medium.jpg>

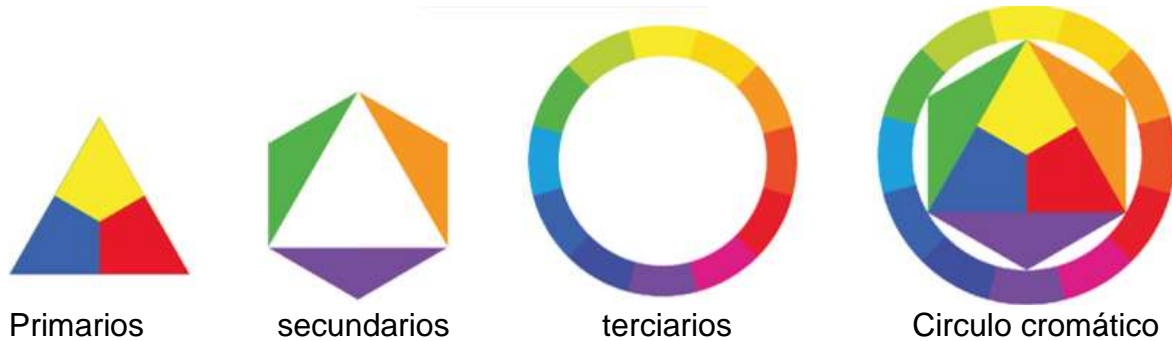
Color

Estrictamente hablando, todo aspecto visual debe su experiencia a la luminosidad y al color. Los limites que determinan la forma de los objetos se derivan de la capacidad del ojo, de las zonas luminosas y de los diferentes colores que percibimos.

El color en sí no existe, no es una característica del objeto, es más una apreciación subjetiva, que se puede definir como, una sensación que se produce en respuesta a la estimulación del ojo y sus mecanismos nerviosos y por la energía luminosa.

Lo que ocurre cuando percibimos un objeto de un color determinado, es que la superficie de ese objeto refleja una parte del espectro de luz blanca que recibe y absorbe los demás.

El número de colores que somos capaces de reconocer con seguridad y facilidad no pasa de seis, que son los colores primarios más los secundarios, pero somos muy sensibles a distinguir tonalidades sutilmente diferentes.

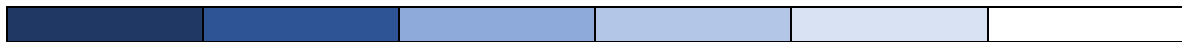

Matiz: sinónimo de color, es lo que nos permite distinguir un color de otro, los colores secundarios (verde, naranja y violeta) se obtienen mezclando los colores primarios y los intermedios resultan de la mezcla del color secundario con el primario.

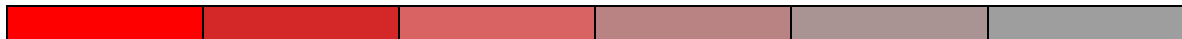
El verde se obtiene de la mezcla del azul y el amarillo, el verde amarillento se obtiene de la combinación del verde con amarillo.

Valor: se refiere a la claridad u oscuridad de un matiz. Un color puede ser aclarado mezclándolo con un matiz más claro del mismo color o mediante la adición de blanco y la aclaración de un color produce un nuevo matiz.

Saturación: se refiere a la pureza o intensidad de un color, la viveza o palidez del mismo, un color intenso es muy vivo. Para neutralizarlo se mezcla el color con su complementario o con gris.

El color puede ser físico, que es la sensación producida por la capacidad de las superficies de absorber y reflejar las diferentes amplitudes y longitudes de onda de luz y el color químico que depende de la constitución molecular de la materia colorante (pigmento), que son compuestos que absorben la luz de unos colores particulares, esta propiedad es una característica físico-química. El color varía dependiendo del material y su estado físico.

El color produce principalmente una experiencia emocional, los colores se tornarán cálidos o fríos dependiendo que color predomine, un azul rojizo parecerá cálido y un rojo azulado parecerá frío. Se puede decir que una adicción al rojo calienta y una adicción al azul enfría. Los colores cálidos invitan y se perciben más cercanos mientras los colores fríos mantienen distancia y lejanía.

La apreciación de los colores dependerá de factores personales y culturales, pues en sí no tiene validez universal. Cada color tiene un carácter psicológico y se puede clasificar en directos, indirectos y simbólicos.

- **Directos:** son aquellas por las que un objeto, motivo gráfico, mensaje o una obra de arte transmite la sensación de calidez o frialdad, pesadez o ligereza, alegría o tristeza.
- **Indirectos:** tienen su origen en las relaciones afectivas, de ánimo y en asociaciones subjetivas generadas bajo el efecto del color, como la asociación del rojo (sangre) con peligro, el negro con la noche o el miedo.
- **Simbólicos:** el color se asocia con una convención cultural o social, como el color verde de la bandera de México que significa esperanza, el negro que representa luto, el naranja que simboliza tacos al pastor.

A continuación, una lista de colores y sus asociaciones más comunes:

Negro: elegante, formalidad, compacto, muerte.

 positivo, estimulante, inocencia, integridad, franqueza.

Rojo: pasión, agresividad, cálido, pesado.

Amarillo: vitalidad, independencia, en virtud de que es el color más luminoso y vistoso, produce alegría, buen humor y ternura.

Verde: productividad, fresco y húmedo, calmante y tranquilizante, se relaciona con la vegetación, la realidad, la esperanza y la juventud.

Naranja: color incandescente, ardiente y brillante, significa atrevimiento, deseo, radiación, alimentos, amigable, comunicación, irritable.

Azul: tranquilidad, confianza, fresco, frío, profundo, madurez, atmosférico y aéreo, no causa fatiga.

Turquesa: mezcla de verde y azul, productividad, tranquilidad y confianza.

Morado: relacionado con la creatividad, calmante, sabiduría, refiere a la niñez, sueños y fantasías.

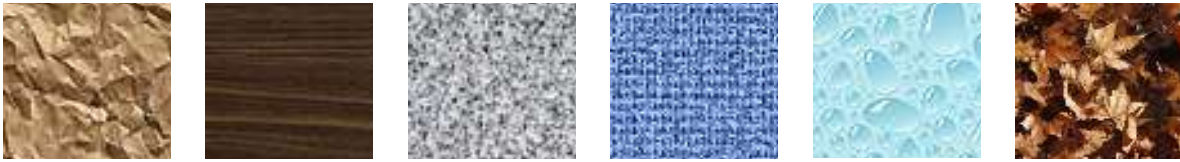
El color en su función expresiva e identificadora es el primer rasgo de lectura del mensaje expresivo y comunicativo de una obra artística, el significado de un color no es único sino que se determina por múltiples factores humanos, los códigos operantes y el contexto donde aparezca.

Textura

La textura se refiere a la sensación que produce al tacto el roce con un determinado material, el sentido del tacto es el principal decodificador de la misma, pero se sirve de la vista para poder reconocerla y relacionarlas con experiencias táctiles previas.

La textura de las cosas influye en nuestros sentidos, crean una atracción o rechazo según sean las características, imaginen una manzana roja liza, lustrosa y fresca y una manzana roja arrugada y marchita ¿cuál de las dos manzanas te invita a tocarla y a comerla?

Hay texturas táctiles y texturas visuales en ambos casos encontraremos texturas naturales y artificiales.

Las texturas visuales son reconocidas por la percepción visual pero no necesariamente tienen una confirmación táctil, es una representación por medio de formas, luces, sombras y colores que simulan y permiten la sensación de textura como rugosidad, suavidad, dureza, lizo, etc. Además de la textura propia del sustrato o soporte donde se impriman las texturas y de los materiales con las que se desarrollen.

Como elemento artístico no es solo la apariencia externa de la estructura de los materiales sino al tratamiento que puede darse a una superficie a través de los materiales.

La textura da realismo y contexto a las obras artísticas y se utilizan como un recurso asociativo o discrepante de la realidad, es expresiva, significativa y transmite reacciones variables en el espectador, puede ser un elemento compositivo que enriquece o el protagonista de la obra.

Fish Head in Steel Sink, 1983. Mary Pratt, imagen <https://www.wikiart.org/es/mary-pratt/fish-head-in-steel-sink-1983>

Las texturas táctiles son usadas como recurso compositivo y tiene gran participación haciéndolas casi imprescindible en la escultura, decoración, diseño industrial, textil y en la pintura.

Podemos encontrar en una obra artística tanto texturas visuales o táctiles o una combinación de ambas y pueden ser

naturales o artificiales.

Elementos secundarios que conforman el lenguaje artístico.

Bellas artes, 2020, Ricardo Osnaya. imagen <https://www.ricardoosnaya.com/blog/podcast-bellas-artes-primera-parte/>

Forma

La forma es el aspecto que tienen los objetos que nos rodean, es la apariencia externa y la que nos da información de su estructura, de ella obtenemos la información de cómo son y está constituida por elementos naturales y artificiales, puede ser bidimensional (alto y ancho) o tridimensional (alto, ancho y profundidad) y puede ser compleja o sencilla, estas características de la forma nos permite identificarlas y diferenciarlas.

La forma es la identidad de cada cosa, es la unión de puntos, líneas, planos, colores y texturas que le dan un aspecto determinado y lo distinguen de otro objeto o cosa.

La forma es la apariencia sensible de las cosas y la forma artística es la que surge de la mente y manos del artista, es un proceso creativo donde se unen todos los elementos necesarios para llegar a una obra de arte.

Podemos considerar a la **forma** como el tipo de expresión artística que usa el artista para expresar y comunicar sus ideas, emociones y todo aquello que quiere que provoque en el espectador, puede ser una pintura, un poema, una danza, etc.

Contenido

Es lo que el artista quiere comunicar y/o expresar mediante las expresiones artísticas, es la originalidad, sinceridad y cualidad imaginativa y creativa que le da el valor artístico a la obra y está presente en todas las expresiones artísticas. Básicamente está constituido por el tema y la idea, también conocido como "sustancia".

Espacio y tiempo

Toda obra está hecha en el espacio y tiempo, el espacio es el contenedor de la obra y está ligado con el tiempo, ambos representan un componente expresivo que completa la obra artística, ya que son determinantes en su forma y significado, además que le da permanencia y temporalidad, hay obras de arte que están conformadas para durar un largo tiempo o simplemente unos minutos, esto también depende del tipo de expresión artística y su contenido.

Armonía

Es la relación coherente de los elementos que la conforman, esto aplica para cualquier expresión artística. Implica que haya un orden y congruencia entre los elementos, ya sea en el teatro o en el cine exista una armonía entre las secuencias de diálogos, movimientos, escenografía y música o en la pintura entre líneas, planos, luces, sombras y color o en la música a través de los acordes.

Equilibrio

Es la relación de igualdad de fuerzas visuales o elementos respecto al espacio o soporte, tenemos dos tipos de equilibrio el estático y el dinámico, está definido por la simetría y

direcciones horizontales y verticales en el caso del estático y el dinámico por las líneas compositivas en diagonal o curvas; ambas unidas por el peso visual o elemental que es la distribución armónica de los elementos para generar o no generar tensión en el espectador. Esto es aplicado a todas las expresiones artísticas.

Ritmo

Es la sucesión ordenada de los elementos que componen una obra. Es una característica de todas las expresiones artísticas, especialmente de la música, la danza y la poesía, en las artes plásticas y la arquitectura lo podemos encontrar como sucesiones geométricas y la creación de patrones. El ritmo puede ser dinámico o estático, creciente y decreciente dependiendo la intención que quiera expresar el artista.

Movimiento

Es importante aclarar que en arte encontramos dos términos relacionados con movimiento, el primero refiere a las agrupaciones de artistas, reunidos por compartir similitudes estilísticas, estética y desarrollo de temas comunes en tiempo o momentos específicos. El segundo, más amplio, permite la comprensión del concepto como un elemento o recurso compositivo, que permite la expresión artística presente en las bases de la danza, teatro, cine, música, esculturas móviles, etc.

En las artes visuales, produce la sensación de desplazamiento y actividad, por medio de los recursos de posición, dirección y secuencialidad de los elementos.

Los elementos presentes en la creación de un producto con rasgos artístico.

Los elementos básicos y secundarios, que leímos previamente, son lo que componen las obras artísticas sea cual sea la expresión artística, en el caso de los básicos encontraremos algunos presentes y/o en combinación, pero los secundarios siempre van a estar presentes, son características y/o elementos inherentes de las obras artísticas, sin ellos no podríamos considerarlo como un producto artístico.

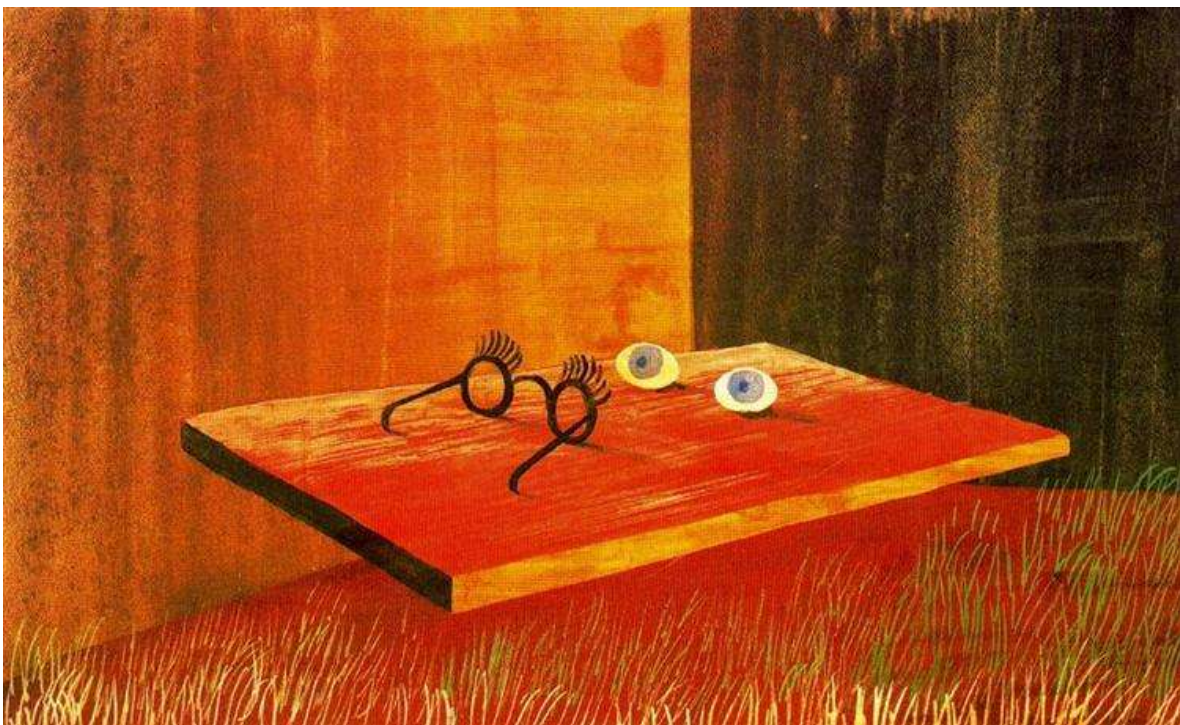
En nuestro caso el producto con rasgos artísticos es un objeto que cumple con algunos elementos básicos como estrategia o recurso artístico e incluye todos los elementos secundarios.

Autoevaluación

A continuación, encontrarás actividades que te serán de utilidad para ejercitar los aprendizajes adquiridos.

Actividad 1. Observa y analiza detenidamente la siguiente obra de Remedios Varo “Ojos sobre la mesa” del año 1938 y que pertenece al movimiento surrealista y determina si el contenido de cada una de las siguientes afirmaciones es Verdadero o Falso.

Ojos sobre la mesa, 1935, Remedios Varo.
Imagen <https://www.wikiart.org/es/remedios-varo/eyes-on-the-table-1938>

A partir de la observación que realizaste determina si el contenido de cada una de las siguientes afirmaciones es Verdadero o Falso.

Afirmaciones	Verdadero	Falso
En esta obra, la línea es el protagonista.		
Manejo el elemento del plano para crear movimiento.		
Las texturas están creadas a partir de líneas.		
Esta obra no tiene armonía		
El equilibrio de la obra es estático		

Actividad 2. Observa y analiza detenidamente la siguiente obra de Sandro Botticelli “La primavera” 1478-1482; Florencia, Italia, es una pintura alegórica que pertenece al bajo renacimiento, la técnica es pintura al temple sobre panel y sus dimensiones son 314 x 203 cm, a partir de tu observación realiza una breve descripción de los elementos básicos (punto, línea, plano, volumen, color y textura) que encuentras en la obra y como están presentes los elementos secundarios (contenido, espacio, tiempo, armonía, equilibrio, ritmo y movimiento).

1La primavera, 1478-1482, Sandro Botticelli, imagen <https://www.1st-art-gallery.com/Sandro-Botticelli-Alessandro-Filipepi/Allegory-Of-Spring-La-Primavera.html>

En este espacio puedes escribir tu observación:

¿Quieres

CONOCER MÁS?

Revisa estos materiales audiovisuales que te ayudarán a profundizar en los temas vistos en este corte.

- AndyelConde. (2018). *7 elementos básicos para entender mejor el arte*. En: <https://youtu.be/nHf7jB18a0M>
- Pedro Menchén, (2017). *Para entender el Arte contemporáneo (XXII)*. En: <https://youtu.be/7M2n0PISuhw>
- El invernadero creativo. (2019) *¿Qué es el color? Explicación de la Teoría del color*. En: <https://youtu.be/CFn-wPKxRR4>
- Grupo Programación. (n.d.) Home [Canal YouTube]. En: https://www.youtube.com/channel/UC_8sINV-suPrJTX0BlaxtNQ
- Google LLC. (2016) Google Arts & Culture (7.9.2) [Aplicación móvil]. Descargado de: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.cultural&hl=es_MX

Fuentes

CONSULTADAS

- DONDIS, DONIS A. (1985) *La sintaxis de la imagen: introducción al alfabeto visual*. Gustavo Gilli.
- KANDINSKY, WASSILY. (1926) *Punto y línea sobre el plano, Contribución al análisis de los elementos pictóricos*. Ediciones Paidós.
- ARNHEIM, RUDOLPH. (1954) *Arte y percepción visual*. Alianza Editorial.
- GARDNER, H. (1994) *Educación artística y desarrollo humano*. España: Paidós
- RAMOS, S. (1994) *Filosofía de la vida artística*. México: Austral.

Evaluación final

Interpretando el arte.

Producto con rasgos artísticos

Como proyecto final realizarás un producto con rasgos artísticos, utilizando y aplicando lo que se abordó en los tres cortes que integran esta guía de estudios.

Busca en diversas fuentes de información acerca de la pintura durante el barroco novohispano y elige aquella que resulte de tu interés, guarda la imagen para que la anexes en tu proyecto y anota los datos de referencia (nombre de la obra, en qué año se realizó y autor).

Observa detenidamente la obra pictórica que elegiste y realiza las siguientes actividades:

Actividad A

A partir de la observación desarrolla un escrito reflexivo acerca de la pintura, en la que se mezclan elementos como el drama o el humor, esto dependerá de tu estado de ánimo y de lo que provoca en ti la obra que elegiste, debes tener cuidado con los detalles, sobre todo en los que hay un peso simbólico para que tu escrito reflexivo sea más significativo.

El escrito reflexivo tiene que ser coherente y respetar las reglas gramaticales y de ortografía.

No olvides ponerle título, considerar una extensión mínima de una cuartilla en letra Arial tamaño 12 a doble espacio.

Actividad B

Una vez realizada la actividad A, tendrás que interpretar escrito reflexivo, a través de la fotografía, donde tienes que representar las emociones e ideas expresadas en el mismo, apoyándote en el uso de simbologías (evita hacer una viñeta o fotonovela).

Las fotografías pueden ser en blanco y negro o a color, esto dependerá de la intención que tenga el color en la expresión de tus emociones e ideas.

Como evidencia de tu proyecto anexa una serie de 6 tomas fotográficas que interpreten claramente la expresividad de tu escrito reflexivo.

No olvides revisar la lista de cotejo del proyecto final “**Interpretando el arte. Producto con rasgos artísticos**” para que no omitas ningún punto.

Interpretando el arte.

Producto con rasgos artísticos

Referencia de la obra

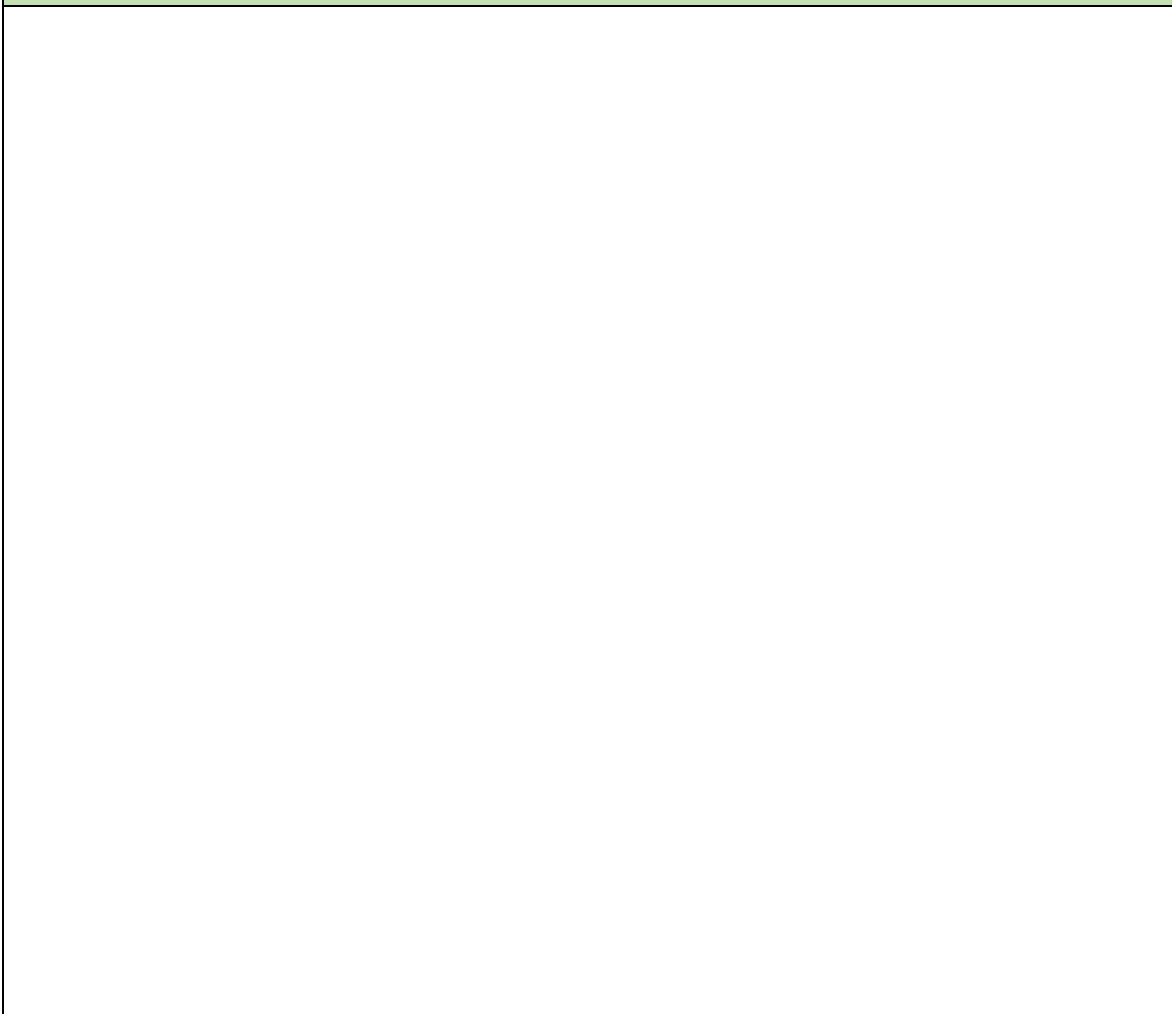
Nombre del Autor: _____

Año: _____

Título: _____

Recuperado de http: _____

Imagen de la pintura

Escrito reflexivo

Interpretación fotográfica del escrito reflexivo

Foto1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6