

Universidad Autónoma
del Estado de México

Apreciación y expresión del arte I

Libro de texto basado en competencias

Manuel Ruiz Sánchez · María Dolores Carmona Torres
Brisa Elizabeth Fuentes Rogel · Sara Ileana Silva Bernal

5°
Semestre

1.1. Conceptualización del término arte

Escuchar hablar de arte o de obras artísticas es común, pero si nos preguntáramos qué es el arte seguramente no tendríamos un concepto claro debido a la complejidad del término. Según León Tolstoi (2012) el arte es una “forma de la actividad humana, que consiste en transmitir a otro los sentimientos de un hombre, consciente y voluntariamente por medio de ciertos signos exteriores” (p. 52).

También podemos comprender como arte a las creaciones mediante las cuales el ser humano expresa una visión sensible en torno al mundo que lo rodea sea este real o imaginario. El arte usualmente expresa ideas o emociones a través de recursos plásticos, lingüísticos o sonoros; y busca manifestar percepciones y sensaciones que tienen los seres humanos que no son explicables de otro modo (<http://bit.ly/2ttn127>).

Fuente: imagen recuperada de <http://bit.ly/2rV09Iv>.
Detalle del San Sebastián de Tilman Riemenschneider.

Para comprender más acerca del arte es necesario responder las siguientes preguntas:

Actividad

En parejas resuelvan el siguiente cuestionario:

1. ¿El arte utiliza solo un tipo de conocimiento para su realización o una serie de estos?

2. Si decidieron que emplea una serie de conocimientos escriban por lo menos tres.

3. ¿Quién produce arte, el ser humano o cualquier ser vivo? Argumenten su respuesta.

4. ¿El arte es de carácter privado o es público?

5. ¿Por qué?

6. ¿El arte es agradable o desagradable? Argumenten su respuesta.

7. ¿Cuál es el principal objetivo del arte?

Fuente: imagen recuperada de <https://pxhere.com/es/photo/719084>

El arte, en sus diferentes modalidades, utiliza una serie de conocimientos de diversas áreas como filosofía, química, física, psicología, matemáticas, comunicación, historia, entre otras, pero también es deseable y hasta necesario poseer y desarrollar ciertas habilidades como la imaginación, la creatividad, la observación, el análisis o la síntesis que, con la práctica constante, se llegan a convertir en destrezas. El arte ayuda a tener un buen manejo y coordinación de nuestra mente (en lo creativo y racional) y cuerpo, hecho que puede convertirse en un recurso impredecible

a la hora de crear arte. En este sentido, cuando un animal crea una obra de arte, al hacerlo sin intención, no se le puede considerar arte, dado que es necesaria la capacidad de razonamiento; de esta manera, el único ser capaz de producir arte es el ser humano.

En las civilizaciones antiguas el arte sigue cumpliendo con funciones mágicas, religiosas y funerarias, tal es el caso de los egipcios que producían arte para honrar a los dioses y así ayudar a sus difuntos a abandonar su cuerpo terrenal y poder ser inmortales. También se comienza a exaltar a la vida a través de la representación del cuerpo humano perfecto, como lo hicieron los griegos, y a crear grandes construcciones arquitectónicas funcionales (producto de la ingeniería) embellecidas con altos relieves que contaban escenas de la vida cotidiana o empleando elementos ornamentales, sobretodo de formas vegetales, como en la Roma clásica. El arte deja poco a poco de ser funcional y comienza a embellecer entornos, cubriendo así una necesidad de suma importancia desde aquellas épocas y hasta nuestros días: sensibilizar nuestros sentidos, motivo por el cual se volvió necesario contemplar la organización, el equilibrio, la unidad y la armonía (es en las civilizaciones antiguas, donde se comienza a emplear la sección aurea como método compositivo) en la realización de expresiones artísticas, para que, aparte de ser majestuosas, resultaran agradables en su momento de apreciación.

Actividad

Investiga y responde de forma individual las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles eran los implementos o herramientas para producir arte? (analiza el tipo de líneas o trazos realizados en los diferentes períodos).

2. ¿Qué tipo de pigmentos se empleaban para la realización de las pinturas? (analiza y observa el tipo de colores predominantes en las diferentes épocas).

3. ¿Por qué estas pinturas han perdurado a través de los años?

Actividad

En el siguiente cuadro ilustra cada una de las manifestaciones artísticas antes citadas y completa las cédulas de cada manifestación.

Manifestación	Cédula
	Título de la obra: Técnica: Nombre del autor: País: Año:
	Título de la obra: Técnica: Nombre del autor: País: Año:
	Título de la obra: Técnica: Nombre del autor: País: Año:
	Título de la obra: Técnica: Nombre del autor: País: Año:

	Título de la obra: Técnica: Nombre del autor: País: Año:
	Título de la obra: Técnica: Nombre del autor: País: Año:
	Título de la obra: Técnica: Nombre del autor: País: Año:
	Título de la obra: Técnica: Nombre del autor: País: Año:
	Título de la obra: Técnica: Nombre del autor: País: Año:
	Título de la obra: Técnica: Nombre del autor: País: Año:

	Título de la obra: Técnica: Nombre del autor: País: Año:
	Título de la obra: Técnica: Nombre del autor: País: Año:
	Título de la obra: Técnica: Nombre del autor: País: Año:
	Título de la obra: Técnica: Nombre del autor: País: Año:
	Título de la obra: Técnica: Nombre del autor: País: Año:

1.5. Artes plásticas y artes visuales

Las artes visuales son manifestaciones que se aprecian exclusivamente mediante el sentido de la vista y se pueden dimensionar. Si analizamos el cuadro anterior veremos que estas se ven reducidas a pintura, escultura, arquitectura, grabado, fotografía y diseño.

Para algunos autores las artes plásticas son aquellas que se realizan utilizando las manos y diversos materiales para dar forma a las creaciones, desde esta óptica, las artes plásticas serían la pintura, la escultura, la arquitectura y el diseño, sobre todo el de tipo industrial, estos dos últimos en su fase creativa, ya que al llevarse a la realidad intervienen otros medios para su realización.

2.1.2. Estímulo incondicionado

El estímulo incondicionado es al que reaccionamos con una respuesta innata, es decir, con respuestas naturales que no requieren de aprendizaje, por ejemplo: sonreír, parpadear al escuchar un estruendo, fruncir la nariz o el ceño, entre otras.

Leamos un ejemplo identificando los estímulos y respuestas: A ella le gusta él (estímulo incondicionado), quien siempre se pone la misma loción (estímulo condicionado); cuando lo ve se pone nerviosa (respuesta incondicionada). Un día, paseando por la calle, ella huele la loción y se pone nerviosa aunque sabe que no es él (respuesta condicionada).

Fuente: fotografía de Brisa Elizabeth Fuentes Rogel.

Estudios que se enfocan en la comunicación entre las personas argumentan que si no hay un estímulo no habrá una respuesta, esto se debe a que toda acción tiene una reacción.

Actividades
Módulo dos

Actividad

Pasos:

1. Relajación: colocarse en forma cómoda, relajarse, cerrar los ojos y respirar lenta y profundamente.
2. Procuren vivenciar los siguientes fenómenos que aparecen en el listado, son frases creadas especialmente para que los participantes visualicen imágenes, situaciones y escenarios por lo que debes poner mucha atención en las reacciones de tu cuerpo.

Imagina lo siguiente:

- Recuerdo de el día que recibiste tu mejor regalo
- ¿Cómo se siente la corteza de un árbol?
- El olor a café caliente
- El sabor de tu manzana favorita al dar una mordida
- Un pingüino andando en el desierto

3. Expresa por escrito o gráficamente lo vivenciado.

4. A partir de lo expresado en el punto anterior generen una relación donde apliquen estímulo condicionada e incondicionada.

Estímulo condicionado	Estímulo incondicionado

QR de cortometraje
"Cocodrilo"

Cortometraje 1:
Cocodrilo – cortometraje
Duración 4:54
Candidato premios goya
2020 - mejor cortometraje de
ficción
Guión y dirección: Jorge
Yúdice

QR de cortometraje
"Mientras me
muero"

Cortometraje 2:
"Mientras me muero"
Duración: 20:43. Mario
Muñoz, escritor, director
y productor.

El origen de la percepción se remite a los primeros filósofos, Platón, por ejemplo, sostenía que el origen de la percepción se basaba en el nativismo como postura psicológica, según la cual hay ciertas conductas que son nativas o innatas. Por su parte, Aristóteles habló de empirismo, en donde las percepciones eran fruto del aprendizaje y de las experiencias. Posturas como las de los psicólogos alemanes fundadores de la Teoría de la Gestalt –Max Wertheimer, Kurt Koffka y Wolfgang Köhler– sugieren que la percepción es producida por una espontaneidad del sistema nervioso central que puede llamarse "organización sensorial", puesto que si la percepción requiere de un aprendizaje que se hace a lo largo de la vida de manera casual e inconsciente sufre alteraciones y condicionamientos, en otras palabras, la percepción es el resultado de todo el proceso de captación de información (<http://bit.ly/2sqO7Zp>).

Actividad

Fuente: <https://bit.ly/2lCCjPC>

Videos recomendados para trabajar con la guía del docente y contestar las preguntas:

1.- ¿Qué sentiste al ver el cortometraje? _____

2.- Describe la parte que te causó mayor impacto y comenta tu reacción. _____

Fuente: <https://bit.ly/2MoJSog>

3.- ¿Qué reacciones físicas experimentaste en tu cuerpo? _____

4.- Reconoces la razón de tu reacción al ver el cortometraje? _____

Actividad

Describe tus sensaciones después de ver el siguiente video: <https://www.youtube.com/watch?v=nxF6Ta671> . Jueves - La Oreja de Van Gogh

QR de Jueves - La Oreja de Van Gogh

Exteroceptivas	Interoceptivas

2.2.3. Emoción

Goleman (1998) sugiere que todas las emociones son impulsos en los que se halla implícita una tendencia a la acción. La emoción es la variación profunda, pero pasajera, del estado de ánimo, es de poca duración debido a que es un sentimiento muy intenso producido por un hecho, una idea, un recuerdo, etc. Las emociones nos permiten establecer una posición respecto al entorno que nos rodea; es impulsada hacia otras personas, objetos, acciones o ideas. De acuerdo con esto podemos diferenciar las emociones en dos tipos:

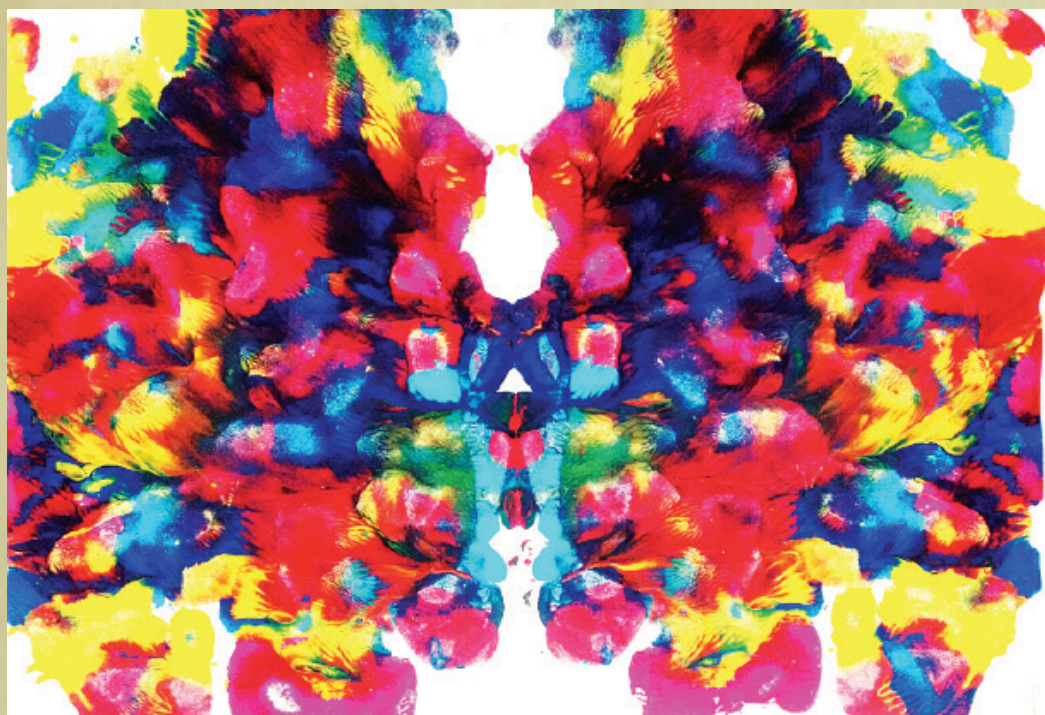
Emociones positivas: aquellas que muestran bienestar del individuo y contribuyen favorablemente en la manera de pensar y de actuar de las personas. Ejemplos de emociones positivas son la alegría, la satisfacción, la gratitud, la serenidad, etcétera.

Actividades
Módulo dos

Actividad

1. Observa la imagen e imagina una mariposa ¿la ves?

Fuente: pintura elaborada por Brisa Elizabeth Fuentes Rogel. Técnica de pliegue.

2. ¿A qué crees que se deba?

3. A continuación realiza un ejercicio con la técnica del pliegue bajo las indicaciones de tu docente.

4. Una vez terminado tu ejercicio recuerda describir lo que observas.

2.3.1. Tipos de imaginación

Imaginación voluntaria: es donde la conciencia interroga a la memoria y crea imágenes; por ejemplo, imaginemos un conejo con alas de mariposa y orejas de ratón ¿qué hacemos?, buscamos en nuestra memoria cómo es un conejo, las alas de mariposa y orejas de ratón y fusionamos toda esa información, así funciona la imaginación voluntaria.

Imaginación no voluntaria: es la que se produce en la conciencia, es decir, aquella que se da por impresión, esa que sucede de repente y está fuera de control, como ejemplo están las pesadillas. Este tipo de imaginación es la que te define como persona creativa e imaginativa; debido al instinto o a la intuición, he aquí la razón por la cual muchos adolescentes y adultos creen no tener imaginación. A lo largo de la vida no perdemos imaginación, ya que la memoria no se entrena, sino que posee datos dinámicos; de esta manera la imaginación no voluntaria trabaja utilizando la imaginación no voluntaria trabaja utilizando la memoria, pues las respuestas vienen de la memoria y no de la conciencia (<http://bit.ly/2tO7ERx>).

Actividad

Pasos:

1. Cierra los ojos e imagina un árbol.
2. ¿Has podido imaginarlo sin tener un árbol delante? ¿Sí? ¡Enhorabuena! tienes imaginación, que es la capacidad de representar mentalmente objetos, seres o situaciones que no están presentes.
3. Con lo que tengas a tu alrededor dibuja un árbol.

¿Eres capaz de dibujarlo? ¿Sí? Entonces tienes creatividad, que es la capacidad de materializar ideas, objetos u obras que antes no existían.

¿No eres capaz de dibujar un árbol con lo que tienes a tu alrededor? Necesitas entrenar tu mente para poder plasmar o materializar tu idea.

Muestren sus dibujos y observen la imaginación de cada uno. ¡Increíble no!

El peso visual y su cálculo adquieren la cualidad de importantes en el análisis y creación de toda composición. Para distintas disciplinas artísticas como el arte, la pintura, la fotografía, el cine, el diseño gráfico, la publicidad, la arquitectura, la ingeniería y el diseño en general, el peso visual y el cálculo de su equilibrio se establecen como herramientas de gran valor en el desarrollo de la composición creativa.

Actividad

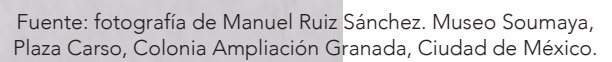
Observa las siguientes imágenes e identifica los elementos de la teoría de la imagen.

Elementos morfológicos

Elementos dinámicos

Fuente: fotografía de Manuel Ruiz Sánchez.
Carretera Toluca-México, Santa Fe,
Ciudad de México.

1. Menciona los tipos de lenguaje que conozcas:

2. ¿Qué entiendes por lectura descriptiva?

3. ¿Qué es la lectura interpretativa?

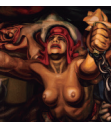
4. ¿Qué es el arte contemporáneo?

5. Menciona 3 artistas plásticos mexicanos:

6. ¿Conoces el museo Leopoldo Flores? Si tu respuesta es positiva, dime en dónde se encuentra:

7. ¿Qué museos de Toluca conoces?

8. ¿Qué arquitectos mexicanos famosos conoces?

M
4

Basado en
Competencias

Función referencial: hoy en día el índice de mortandad en México ha aumentado por causa del consumo de tabaco, y se aprovecha de esto para hacer conciencia en los fumadores.

Función poética: a través de un hombre vestido con ropa vaquera (por la alusión a cierta marca de tabaco) dentro de una cajetilla de cigarros que utilizan como ataúd sugieren que fumar es dañino para la salud.

Función fática: se trata de un anuncio grafico de campaña de concientización en el interior de una página web.

Función metalingüística: los códigos que utilizan para la realización de este anuncio se relacionan con la problemática que se vive en nuestro país y en el mundo entero, en este caso con la muerte a una edad temprana por el consumo de tabaco, con ello se trata de hacer conciencia.

Función conativa: es posible que se tenga éxito en la publicidad de la campaña antitabaco por los elementos utilizados entre el anuncio y el público en general.

Actividad

Ejercicio de aplicación.

Actividades
Módulo cuatro

Función emotiva:

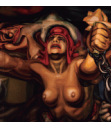
Función referencial:

Función poética

Función fática

Función metalingüística

Función conativa

M
4

Basado en
Competencias

c) Nivel iconológico: La imagen en donde representa una construcción que se creó con toda probabilidad es la torre de anglés en girona, el pueblo natal de la artista en la cual se observa una especie de chimenea y en donde se observa el tubo que atraviesa el tejado de la torre es un elemento de importancia para el arte de remedios varo, ya que este le recuerda a la fábrica textil propiedad de su padre. En el cuadro, los dos personajes femeninos, se apoderan del espectador: la luna como objeto de iluminación y como figura central, y la mujer que la alimenta con un semblante tranquilo, ya que a pesar de que la luna está encerrada, la papilla estelar es símbolo de lo lejano y lo esperanzador, misma sensación que remedios varo decía, le provocaba ver las estrellas.

Actividades
Módulo cuatro

Actividad

Ejercicio de aplicación.

Autor: Leopoldo Flores

Título: Autoderrota de Teseo (Autodestrucción)

Serie: El hilo de Ariadna

a) Nivel pre-iconográfico:

b) Nivel iconográfico:

c) Nivel iconológico:

Fuente: fotografía de María Dolores Carmona Torres,
Museo Leopoldo Flores.

Actividad

Ejercicio: Elige un símbolo de la siguiente imagen y describe lo que se te pide:

Significante

Referente

Significado

Actividades
Módulo cuatro

Fuente: imagen elaborada por Renato Antonio López Carmona.

4.4. Lenguaje

En su afán por comunicarse, el hombre se ha manifestado a través de diferentes medios y el arte es uno de ellos; no obstante, este concepto varía en los distintos medios sociales políticos y de producción.

El arte inició como un lenguaje de las formas de vida de las culturas y en sus orígenes representó las actividades que el humano desarrollaba; sin embargo, la relación con la naturaleza motivó un largo periodo de magia y mitos que propiciaron la creación de templos, pinturas, esculturas, poesía, música, literatura, etc., que explicaba el asombro y temor de las fuerzas de la naturaleza, así como la necesidad de manifestar las pasiones, debilidades y sentimientos humanos, por lo que podríamos decir que antes de cualquier tipo de lenguaje que el hombre pudiera haber utilizado, podríamos asegurar que la pintura fue la primera forma de expresión.

Tipos de lenguaje²

“Se llama lenguaje a cualquier tipo de código semiótico estructurado, para el que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. Existen contextos tanto naturales como artificiales” (Pérez, Ruiz y Campuzano, 2014).

²Clasificación basada en el libro de *Apreciación del arte. Libro de texto basado en competencias* (2013) de María de Lourdes Pérez García, Manuel Ruíz Sánchez y Sandra Griselda Campuzano Flores.

Esta experiencia te servirá para que observes y analices cómo se conforma un museo; será interesante aprender que el orden y las salas que conforman un museo están diseñadas estratégicamente para que el visitante aprecie y comprenda el porqué es importante la clasificación y el orden de las obras así como la conservación de las mismas. Tal vez las visitas te estimulen para participar en concursos donde podrás presentar los trabajos que has realizado durante el semestre. Te recomendamos que vivas esa experiencia para que comprendas y apliques lo que has aprendido.

En tus visitas deberás tomar en cuenta lo siguiente.

1. Investiga qué museo vas a visitar y la corriente artística a la que pertenece el artista de la exposición, de esta manera podrás conocer lo que vas a apreciar y lograrás comprender lo que el artista quiere transmitir.
2. Guíate por una secuencia: los museos estructuran sus exposiciones en salas: por autores cuándo es una muestra colectiva, por épocas si es por estilos o tendencias, por técnicas o por años si es una muestra retrospectiva. Si seguimos esta secuencia apreciaremos mejor lo expuesto.
3. Aprecia detenidamente cada obra. Con el tema de sensibilidad y las dinámicas que aprendiste podrás apreciar una obra de arte, valorarla y comprenderla; veras que vale la pena.
4. Reflexiona y comparte: intercambiar experiencias de la visita al museo con tus compañeros te ayudará a conocer las diversas interpretaciones que puede tener una obra de arte, de esta manera comprenderás más la estética; recuerda que cada quien tiene una perspectiva diferente de ver las cosas y de interpretarlas.
5. Conformar un portafolio de evidencias: arma un álbum con toda la información, las imágenes, los comentarios y las interpretaciones de una obra de arte y pon en práctica lo aprendido en estos cuatro módulos.

Actividad

Puedes visitar la página <https://www.toluacultural.com/> encontrarás la agenda de eventos culturales de Toluca y sus alrededores, ya sean conciertos, talleres, teatro, danza, cine, exposiciones y festivales.

Te damos múltiples opciones para estrecharte con el maravilloso mundo del arte.

Museos Universitarios	Visitado		Centro Cultural Mexiquense
Museo de Historia Universitaria José María Morelos y Pavón UAEM			Museo de Artes Populares
Museo Leopoldo Flores			Museo de Antropología
Museo Casa de la Mora			Museo de Arte Moderno

Museos de la Ciudad de Toluca			Museos en los Alrededores
			Museo del vidrio (Santa María Otzolotepec)
Museo de la Acuarela			Museo Virreinal de Zinacantepec
Museo José Ma. Velasco			Centro de Actividades Culturales
Museo de la Estampa			Talleres de música
Museo de Numismática			Talleres de danza
Museo Felipe Santiago Gutiérrez			Talleres de fotografía
Museo Torres Bicentenario			Talleres de manualidades
Museo Taller Luis Nishizawa			Centro Cultural Toluca
Museo de Bellas Artes			Casa de Cultura Metepec
Museo del Alfeñique			Archivo Histórico de México
Museo de la Inquisición			Conservatorio de Toluca
Museo de Ciencias Naturales del Estado de México (El calvario)			Teatro Morelos
Museo Salón de la Fama (Deportivo Toluca)			Teatro Universitario "Los Jaguares"
Museo del Alma Artesanal			Teatro Toluca

4.5.1. Acercamiento a la obra de artistas contemporáneos mexicanos

La primera definición sobre el artista la dio Platón, quien decía que el artista era un hombre de Dios; no obstante, el artista es toda aquella persona que produce arte. El concepto de artista se determina por el concepto de arte que se tenga en la sociedad y en la época que se encuentre. Un artista es aquella persona que posee la capacidad de comunicar su cosmovisión a partir de la impresión de su creatividad y sentimientos en un medio concreto, ya sea plástico, fonético o acústico (Ruiz, 2010).

El artista es un ser sensible con su entorno porque tiene que involucrarse con la vida para tener la posibilidad de expresar diversas percepciones con su obra, a tal grado de que despierte en el espectador el sentimiento que se quiere transmitir.

Muchos de los grandes artistas de la historia adquirieron una formación académica que les permitió desenvolverse. En este apartado hablaremos de algunos artistas plásticos, arquitectos y escultores mexicanos, entre los cuales se encuentran tres grandes exponentes del muralismo mexicano: Siqueiros, Rivera y Orozco.