

PRIMER
SEMESTRE

Guía de estudio

Apreciación Artística I

PLAN 2014
ACTUALIZADO

CRÉDITOS

Autores:

Ajuste 2022

Profesora Tamara Escobar Gómez
Plantel 6 Vicente Guerrero

Profesora Fabiola Elsa Beatriz Valtierra Orozco
Plantel 13 Xochimilco Tepepan

Profesora Brianda Beatriz Alejandre Araiza
Plantel 7 Iztapalapa

Primera versión

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:

Adriana Avila Fuentes

Araceli Lugo Cruz

María Guadalupe Coello Macías

Departamento de Análisis y Desarrollo Curricular

PLAN 2014

A C T U A L I Z A D O

Esta Guía de estudio pertenece a:

Apellidos y Nombre: _____

Plantel: _____

Grupo: _____

Profesor(a): _____

Matrícula: _____

PRESENTACIÓN

Con la finalidad de acompañar el trabajo con el plan y programas de estudio vigentes, además de brindar un recurso didáctico que apoye al cuerpo docente y al estudiantado en el desarrollo de los aprendizajes esperados; el Colegio de Bachilleres desarrolló, a través de la Dirección de Planeación Académica y en colaboración con el personal docente de los veinte planteles, las guías de estudio correspondientes a las tres áreas de formación: básica, específica y laboral.

Las guías pretenden ser un apoyo para que las y los estudiantes trabajen de manera autónoma con los contenidos esenciales de las asignaturas y con las actividades que les ayudarán al logro de los aprendizajes; el rol del cuerpo docente como mediador y agente activo en el aprendizaje del estudiantado no pierde fuerza, por el contrario, se vuelve fundamental para el logro de las intenciones educativas de este material.

Las guías de estudio también son un insumo para que las y los docentes lo aprovechen como material de referencia, de apoyo para el desarrollo de sus sesiones; o bien como un recurso para la evaluación; de manera que, serán ellos, quienes a partir de su experiencia definirán el mejor uso posible y lo adaptarán a las necesidades de sus grupos.

El Colegio de Bachilleres reconoce el trabajo realizado por el personal participante en la elaboración y revisión de la presente guía y agradece su compromiso, entrega y dedicación, los cuales se reflejan en el servicio educativo pertinente y de calidad que se brinda a más de 90,000 estudiantes.

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 debes 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 se abordó durante los dos cortes anteriores.

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

- Reduce o elimina las distracciones
- Dedica 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?*

PRESENTACIÓN
3
INTRODUCCIÓN
4
CORTE DE APRENDIZAJE 1
7

Propósito

8

Conocimientos previos

9

Evaluación diagnóstica

10

Contenidos y Actividades

13

Autoevaluación

35

Fuentes Consultadas

38
CORTE DE APRENDIZAJE 2
39

Propósito

40

Conocimientos previos

41

Evaluación diagnóstica

42

Contenidos y Actividades

43

Autoevaluación

77

Fuentes Consultadas

79

CORTE DE APRENDIZAJE 3	81
Propósito	82
Conocimientos previos	83
Evaluación diagnóstica	84
Contenidos y Actividades	85
Fuentes Consultadas	109
 EVALUACIÓN FINAL	 110

CORTE

1

Reconocer el arte en la cultura

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.
- Distinguirás las características principales de: Pintura, Teatro, Danza, Música, Fotografía, Arquitectura, Cine, Literatura, Arte digital.

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

Recomendación

**Revisa los aprendizajes esperados antes de iniciar el estudio del corte.
Realiza las anotaciones que sean necesarias.**

¿Sabías que? Desde el momento de iniciar este proceso, tú ya cuentas con conocimientos habilidades y actitudes que te permitirán construir tu aprendizaje relacionado con los contenidos de esta asignatura. A este conjunto de información que has ido conformando durante tu experiencia escolar, e incluso con tu experiencia de vida, se le conoce como conocimientos previos.

Para el desarrollo de este corte, los conocimientos previos que nos van a servir como base para construir los nuevos conocimientos son los siguientes:

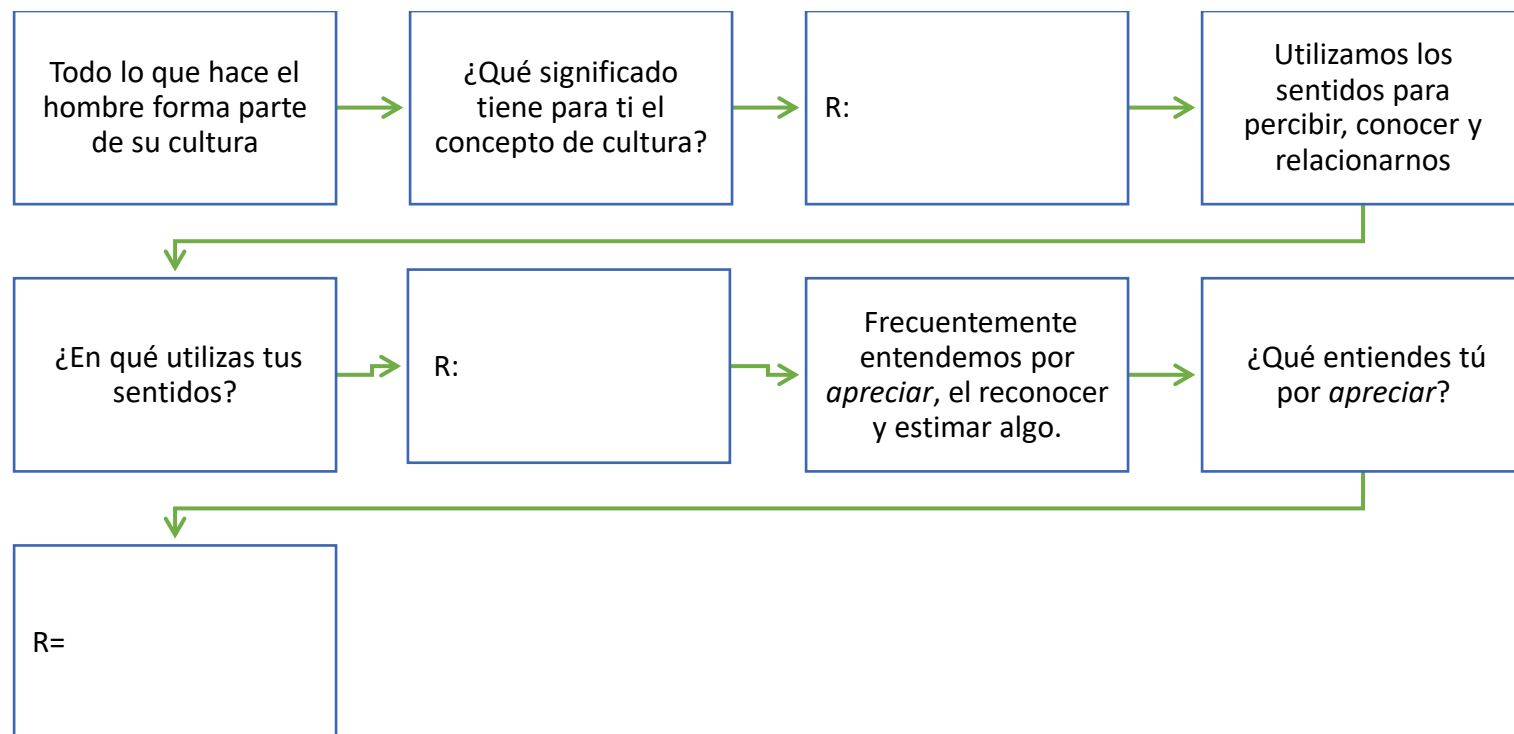
- Manifestaciones artísticas
- Derechos culturales
- Costumbres y tradiciones
- Creatividad para expresarse
- Elementos de las artes (artes visuales,música, danza, teatro, entre otras)

Identifica lo que debes saber
para que la comprensión de los
contenidos sea más fácil, si
descubres que has olvidado algo
¡repásalo!

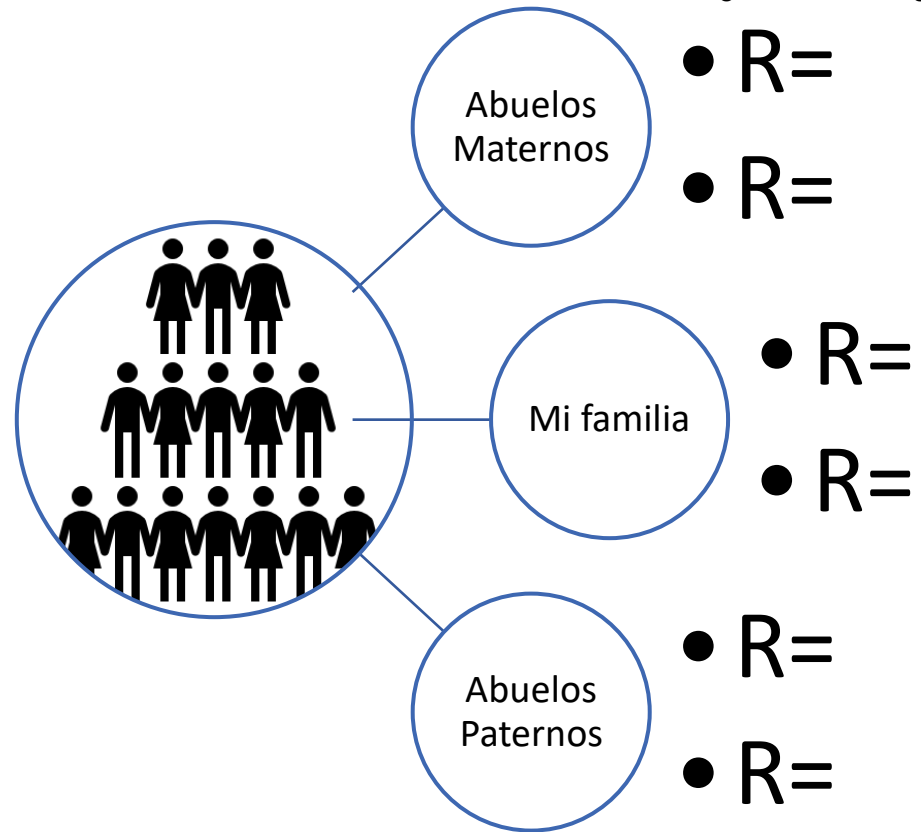

En este primer corte identificarás diferentes manifestaciones artísticas y el papel del arte en tu identidad cultural. Para lograr esto, debes tener claros algunos conceptos básicos e importantes que abordaste en la secundaria.

Responde las preguntas en los espacios vacíos; al final lee todos los elementos siguiendo el orden de las flechas.

Completa el esquema donde muestres cómo se ha transmitido una tradición, de generación en generación en tu familia.

Proporciona un ejemplo de identidad cultural.

¿Cuál es para ti, la importancia de conocer la cultura de nuestro país?

¿Cuál es para ti, la importancia de conocer la cultura de otros países?

Escribe en cinco líneas una reflexión acerca de la importancia que tiene el arte en el contexto en el que vives.

A continuación, revisaremos los contenidos que te ayudarán identificar las diversas manifestaciones artísticas y, el papel que tiene el arte para la formación de tu identidad cultural.

Cultura

Foto: INALI. Revista Vértigo político.
La diversidad cultural es una pluralidad de expresiones.

“La **cultura** es un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época y grupo social determinado” (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Gobierno de Chile, 2016, p.14). Es decir, La cultura es un conjunto de ideas que incluyen todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre en la familia al ser parte de una sociedad.

La palabra cultura viene del latín *cultus* que significa “cultivado” y a su vez se deriva del verbo en participio *colere* que significa “cultivar”. Para los romanos esta palabra tenía un sentido similar al de la agricultura y, se relacionaba con el cultivo de la tierra para la producción.

Por otro lado, para las ciencias sociales, la cultura es un conjunto de ideas, comportamientos y prácticas, aprendidos de generación en generación a través de interacciones de los miembros de una sociedad. Es decir, corresponde a los elementos que conforman el patrimonio social de la humanidad.

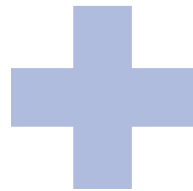
Considerando todos los elementos anteriores, se puede decir que la cultura es una construcción poetizada de las prácticas sociales, resultado del comportamiento de un grupo de individuos. Por tanto, nuestro conocimiento de la cultura va a provenir de la observación de sus miembros y de ese grupo es que vamos a poder concretar en patrones específicos de comportamiento.

Para ampliar nuestra visión, revisemos otras definiciones que nos permitan tener una mayor comprensión de lo que es la cultura.

Según James Lull:

"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 los 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.

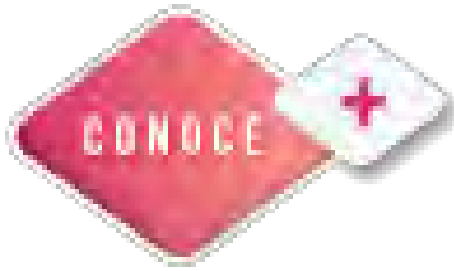
Esta perspectiva de cultura implica que ninguna cultura es inherentemente superior a otra y que la riqueza cultural en modo alguno deriva de la posición económica" (1997).

Y para Néstor García Canclini:

"(...) al hablar de cultura nos refiriéramos sólo a las bellas artes, a los libros, a los conciertos. (...) 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" (1983).

Cultura

¿Qué es la CULTURA? Significado, definición y etimología de #Cultura

<https://youtu.be/8E4PHQOtWZs>

¿Qué es Cultura? Resumen. Orígenes, definición y elementos

<https://youtu.be/RFJN0LYY3BQ>

¿Qué es la CULTURA? DEFINICIÓN más EJEMPLOS

https://youtu.be/RpngVL4_jFY

Como podemos observar la cultura es un fenómeno que se puede apreciar en los distintos escenarios sociales. Ambientes que a primera vista se ven estables, pero en realidad, interactúan transformando los distintos contextos que conforman la vida social. Por ello, para entender todos los elementos que contribuyen y enriquecen la cultura, revisemos una serie de conceptos clave.

Diversidad cultural

Cada grupo social y comunidad tiene distintas experiencias, las cuales dependen del lugar en el que viven y de su proceso histórico. Esto hace que otorguen distintos significados a las cosas que suceden en su vida cotidiana. En este orden de ideas podemos decir que “la diversidad cultural significa que existen muchas formas diferentes de organizar las experiencias vitales, ninguna mejor que otra, pues todas son particulares y valiosas” (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Gobierno de Chile, 2016, p.14).

Por otro lado, de acuerdo con la UNESCO (2021) la diversidad cultural expande las alternativas de vida, nutre capacidades, valores, cosmovisiones y permite que la historia alimente nuestro futuro, es decir impulsa el desarrollo de las personas, comunidades y países.

En resumen, la diversidad cultural se da cuando conviven en armonía dos o más culturas en un mismo territorio. La convivencia genera el enriquecimiento de los rasgos culturales como: el lenguaje, las edificaciones, las tradiciones, la comida, la vestimenta, el arte y las tradiciones; un ejemplo de nuestra diversidad: el mole negro.

Foto: Biotropía.
Iguales en Dignidad y Derechos
<https://rpj.es/iguales-en-dignidad-y-derechos-biotropia/>

Es importante resaltar que la convivencia entre los seres humanos es un elemento sustancial para la conformación de la cultura porque permite el enriquecimiento sustancial de los miembros que forma parte de una sociedad. Para comprender mejor, revisemos los elementos que nos dan sentido de pertenencia.

Identidad cultural

Es la característica que se da cuando un grupo de personas en una zona geográfica determinada, comparten de manera más o menos homogénea, diversos rasgos culturales que se han transmitido de generación en generación y se componen por todos los elementos que caracterizan a los miembros de una sociedad.

Este sentido de pertenencia genera una identidad en lo colectivo, pero también en lo individual trascendiendo incluso las fronteras. Además, para su comprensión debemos recordar que el concepto no es estático, sino que evoluciona. Recordemos que la identidad cultural de un individuo no está condicionada por un territorio.¹

En pocas palabras podemos decir que son una serie de manifestaciones culturales y comportamientos que le dan sentido de pertenencia, a los miembros de una sociedad, dentro del grupo social; es decir, es la identificación colectiva con el grupo (Molano, 2007).

Foto: Muñeca Mexicana Lele
<https://www.pngwing.com/es/free-png-ijwkc>

¹ Uriarte, Julia. 12 noviembre 2019. Diversidad cultural 10 Características de la Diversidad Cultural (caracteristicas.co). Consultado: 18 de abril de 2022, en <https://www.caracteristicas.co/diversidad-cultural/>

Actividad 1

Identifica una manifestación cultural de tu contexto o comunidad, por ejemplo, la fiesta patronal de tu colonia.

1. Reflexiona: qué elementos reconoces en esta manifestación cultural y cómo impacta en la identidad y diversidad cultural de nuestro país. Anota tus reflexiones

¿Qué elementos reconoces?	¿Cómo impacta en la identidad?	¿Cómo impacta en la diversidad cultural de nuestro país?

Para reconocer algunos elementos de la cultura de nuestro país, observa con atención el siguiente video:

Los Voladores de Papantla – Los hombres pájaro que volaron hacia los dioses.

<https://www.youtube.com/watch?v=4cX2rDowDtc>

2. Anota, con tus propias palabras la definición de:

Cultura	Identidad cultural	Diversidad cultural

3. Ilustra con un ejemplo, que aparezca en el video, los siguientes conceptos:

Cultura	Identidad cultural	Diversidad cultural

Por otro lado, el sincretismo² cultural y la forma en la que los rasgos culturales se transmiten y modifican se pueden dar de distintas maneras:

- Una cultura retoma como medio de adaptación, características de otra sin perder las suyas de origen.
- Una familia de inmigrantes mexicanos que viven en estados unidos, tiene descendencia y los hijos de estos serán mexicanos, pero adoptarán rasgos de la cultura norteamericana

Transculturación

- Es la manera en que las generaciones más antiguas transmiten los rasgos culturales de manera consiente o no a la población más joven.
- En la familia nos enseñan desde nuestras primeras palabras hasta las tradiciones que pertenecen a cada grupo social (festejar los XV años).

Endoculturación

- Una cultura modifica sus rasgos de manera muy significativa al contacto con otro siendo por lo general la más débil la que es influenciada con diverso nivel de intensidad que va desde resultar en una mezcla de la cultura nueva con la original, hasta ser casi subyugada por medios violentos.

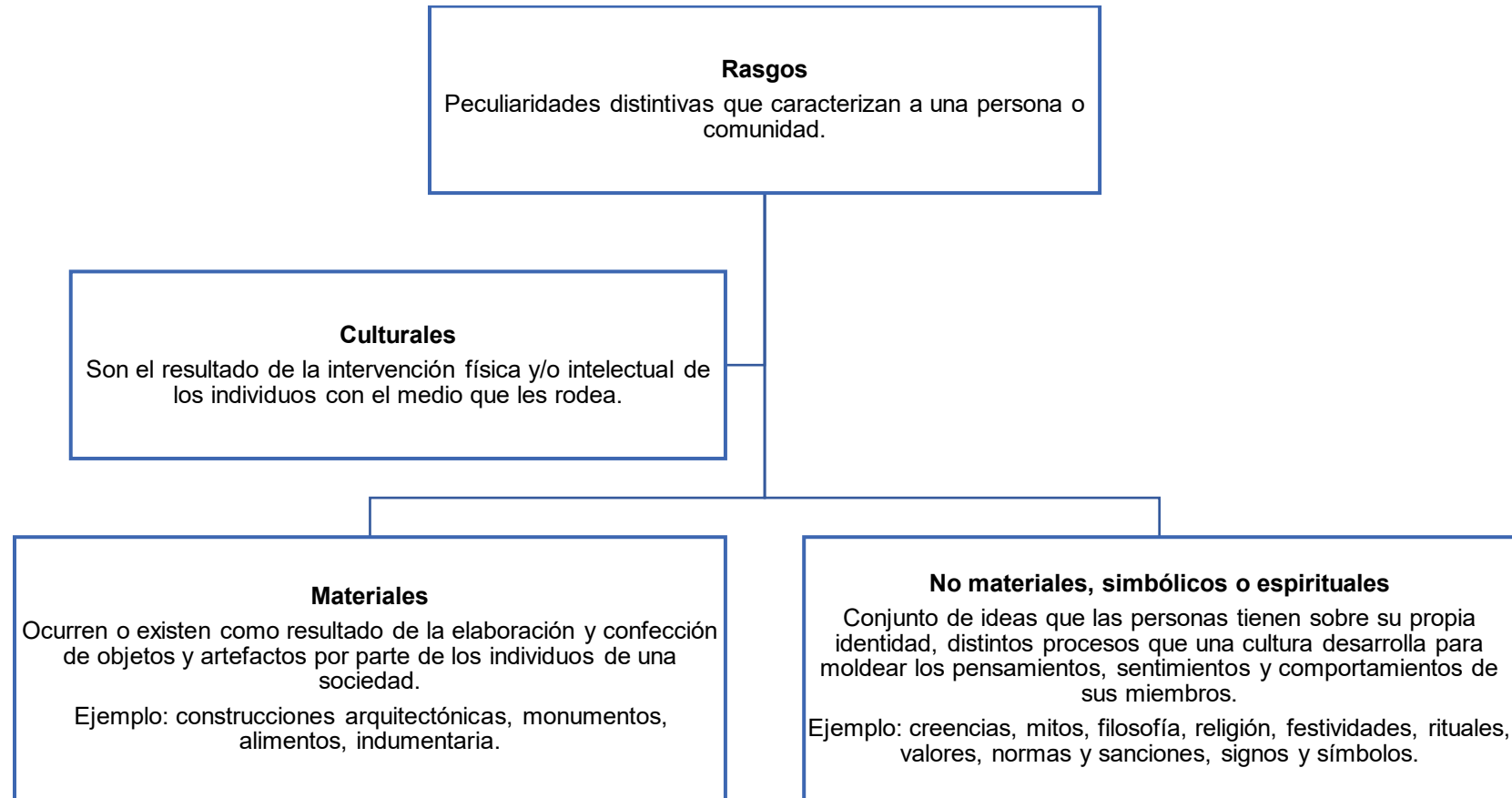
- La conquista de México

Aculturación

² Fusión entre dos manifestaciones culturales.

En este orden de ideas, debemos considerar que las características que se atribuyen y dan una particularidad distintiva a la cultura son:

Actividad 2

Reflexiona sobre los elementos de la cultura. Recuerda diferenciar los rasgos: culturales materiales y los no materiales, simbólicos o espirituales; esto te permitirá comprender su importancia para la conformación de nuestra identidad y diversidad cultural.

1. Después de tu reflexión, elabora un cuadro comparativo con 5 imágenes, recortes (no monografías), que representen los siguientes rasgos de México:

Rasgos	
Culturales materiales	No materiales, simbólicos o espirituales

2. Menciona dos ejemplos de un rasgo cultural material y un rasgo cultural no material, simbólico o espiritual, que encuentres en tu casa.

El Arte

Secretaría de cultura (2020). Gobierno de México. Tatutsi Xuweri Timaiweme
<https://www.gob.mx/cultura/es/articulos/siempre-florece-la-palabra-lenguas-indigenas-de-mexico-contra-su-extincion?idiom=es>

De acuerdo con la Real Academia Española el “Arte es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros” (2019).

Sin embargo, no debemos quedarnos con la impresión de una sola definición porque caeríamos en una visión muy reducida; para evitarlo echaremos un vistazo a algunos autores de distintas disciplinas que han dado su propia conceptualización del arte.

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

Por otro lado, el Filósofo alemán Immanuel Kant (1724-1804) nos dice: *La belleza artística no consiste en representar una cosa bella, sino en la bella representación de una cosa.*

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

Las definiciones, nos permiten observar que existe una gama diversa de actividades y productos hechos por los seres humanos; estos siempre tienen presente una finalidad: “comunicar “algo”; además muestran su relación directa con la historia, la religión y por supuesto con la sociedad (Mullor,2012).

Cada una de las definiciones presentadas nos han dejado ver que el concepto de arte es polisémico, es decir tiene múltiples conceptualizaciones; sin embargo, este se transforma dependiendo del lugar y del tiempo. Por ello, podemos decir que el concepto de Arte es tan antiguo como la misma humanidad.

Concepto de arte y el renacimiento.

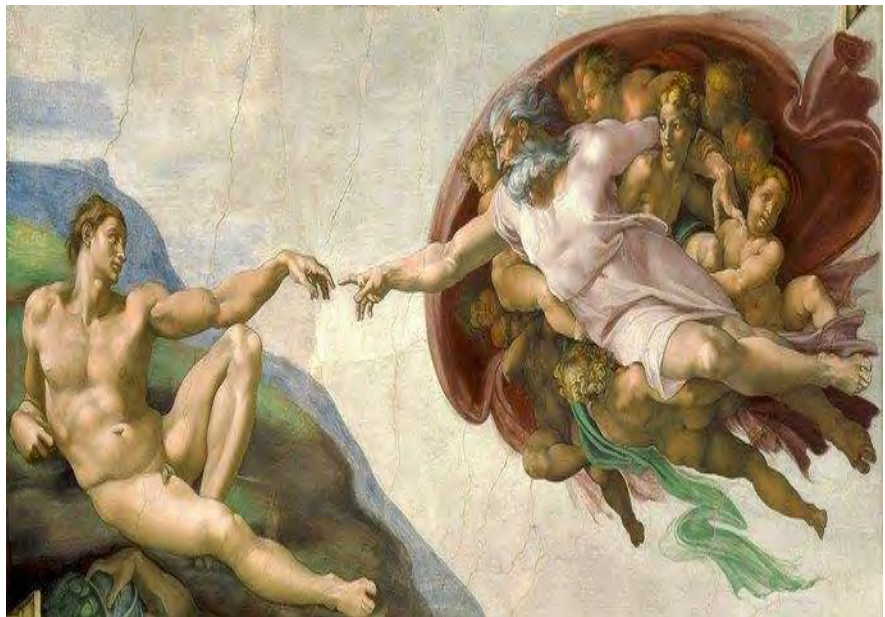
El Renacimiento (XV, XVI) fue un movimiento cultural e histórico que nace en Italia y posteriormente influye a Europa, su principal característica fue el redescubrimiento de la antigüedad clásica grecorromana. Este movimiento buscaba representar el mundo con gran realismo y precisión, en contraposición al periodo anterior: la edad media (UNAM,2020).

La vanguardia artística que encabezó la modernidad tiene sus orígenes en el renacimiento; en este periodo se da inicio a una nueva forma de aprender y aproximarse a nuestra herencia grecolatina, elemento que permite ver el antes y después del pensamiento medieval y que permite tener nuevas concepciones sobre el hombre, la tierra y el universo (UNAM,20202).

Estas ideas rectoras relacionadas con la ciencia, la razón y la utopía, por mencionar algunas, se manifestaron en distintas áreas: la filosofía, la sociedad y por supuesto el arte.

Es durante esta época, el “Renacimiento” donde el artesano pasó a ser artista y comienzan a firmar sus obras; además contaban con mecenas (personas ricas que patrocinaban sus obras) que les permitía adquirir prestigio social. En este punto es donde cambia el valor social del artista y aparecen las academias de arte (Mullor,2012).

Miguel Ángel: La creación de Adán. Detalles de la Capilla Sixtina
<https://www.culturagenial.com/es/caracteristicas-del-renacimiento/>

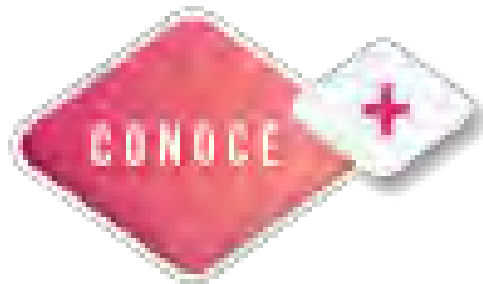
El Renacimiento se encontraba reforzado por el Humanismo: movimiento intelectual y cultural que vinculó la educación y el desarrollo de la inteligencia, además exaltó las cualidades de la naturaleza humana y le dio sentido racional a la vida; dando origen a la imprenta y la creación de Universidades. En consecuencia, por todos estos elementos vale la pena resaltar que el Renacimiento sentó las bases de la concepción moderna del Arte.

A partir de todos estos elementos, podemos destacar que el arte es uno de los componentes más significativos de la cultura, esta premisa es el parte aguas que permite resaltar algunas cualidades que distinguen al arte y sus elementos nos ayudarán a reconocer lo que no es arte.

Es por esta razón, que vamos a partir de los factores que ayudan a identificar una obra de arte.

Características del Arte:

- Dinámico, no es estático.
- Subjetivo, visión del mundo.
- Es un medio de expresión de un mensaje.
- Universal.
- Multidisciplinario.
- Contemplativo.
- Actividad creativa.

Qué es arte y por qué es difícil definirlo.

<https://youtu.be/xw8MffnsHyo>

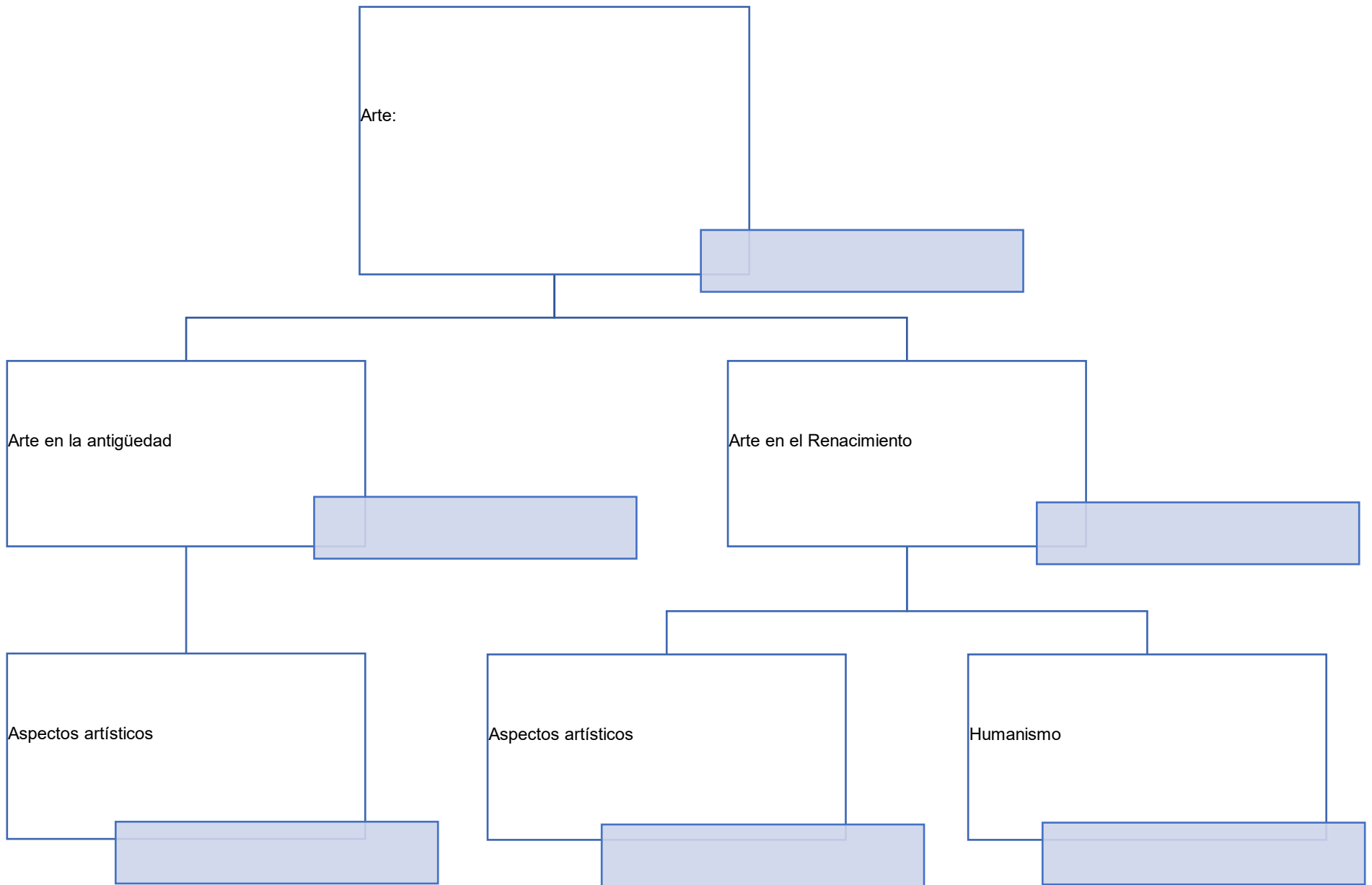
La Evolución del concepto de arte

https://youtu.be/tqd_iud-0GI

Actividad 3

Después de haber revisado la información, has logrado reconocer el significado del arte, sus características y la evolución de este concepto a través del tiempo, realiza las siguientes actividades.

1. Completa el siguiente un mapa conceptual relacionado con la definición de arte desde la perspectiva renacentista. Proporciona la definición en el recuadro gris e incluye imágenes (recortes) en el cuadro más grande.

Actividad 4

Observa los siguientes videos:

¿Qué es el arte? Cuándo, Dónde y Por qué
<https://youtu.be/wvQYZ8cNpmw>

¿Qué es arte y qué no es arte?
<https://www.youtube.com/watch?v=l74Dydk7MwE>

Manifiesto Hamparte ¿Qué es arte y qué no es arte? Definición y Ejemplos
<https://youtu.be/XHtfmngQ7aA>

1. Con los conocimientos desarrollados hasta el momento, realiza una lista de 5 enunciados que expresen lo que necesita una manifestación para considerarse Arte, y 5 enunciados que expresen por qué una manifestación no puede considerarse Arte.

Es Arte si:	No es arte si:
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.

2. Observa con atención las siguientes imágenes y dentro del recuadro de cada uno, escribe si se trata o no de Arte; explica en cada caso tu respuesta basándote en los conocimientos que has construido y en la lista que realizaste en esta actividad.

1. Javier Marin
"Mujercita"

2. Frascos decorados

4. Cartel publicitario

3. Voladores de Papantla, Veracruz

5. Joan Miró
"La bailarina española"

Arte popular y su relación con la artesanía

El arte popular cuenta con dos enfoques. El primero se refiere al *Pop Art* el cual tiene el objetivo de mostrar los aspectos de vida y cultura popular del momento, es decir presenta la realidad de una época histórica. Este movimiento surge en 1950 en Inglaterra y por 1960 en Estados Unidos y se mantiene en el foco de la atención hasta 1980.

Estas obras se caracterizan por hacer una crítica de la sociedad, por ejemplo, el consumismo; es decir presentan desde una perspectiva subjetiva el movimiento de la sociedad; para lograrlo utilizaban distintos materiales y echaban mano de la sátira y el sarcasmo para cuestionar principios y valores, además representó un movimiento clave para la “ruptura de criterios tradicionales establecidos por las Bellas Artes” (IFEMA, Madrid,2021).

Andy Warhol
Lata de sopa Campbell (Turkey Noodle), 1962

Serigrafía sobre lienzo, 51 x 41 cm

The Sonnabend Collection Foundation. En depósito en Ca Pesaro, Venecia, inv. AW-0018

© The Sonnabend Collection Foundation y Antonio Homem

© The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc./VEGAP, Málaga, 2018

Por otro lado, desde una perspectiva local. El arte ha sufrido distintas transformaciones con el paso del tiempo, sin embargo, una de las manifestaciones artísticas más importantes que reflejan la visión cotidiana de la cultura mexicana es el Arte popular. Su propósito es ser un reflejo de múltiples tradiciones culturales y artísticas de nuestro país.

Este concepto se comenzó a utilizar en nuestro país en 1920, durante la época revolucionaria, es un término utilizado para revalorar nuestra cultura y referirse a las artesanías producidas por nuestros campesinos; no obstante, este reconocimiento del arte popular buscó representar al pueblo y los múltiples objetos que se producían en torno a nuestra cultura. (Espejel,2014; Ovando,2010).

Es por ello, que durante mucho tiempo se empleó sin distinción alguna el término “Arte Popular” y “Arte Indígena” al momento de referirnos a las artesanías; pero, la polémica que existe para determinar la línea que divide ambos elementos ha sido difícil de concretar. Por consiguiente, es importante resaltar que las artesanías que se producen en nuestro país, no son exclusivamente indígenas, mestizas o extranjeras (UNAM,2020).

Por esta razón “las diversas influencias artísticas y culturales (...) elementos que han concluido en la formación del pueblo mexicano, patentizan el mestizaje” que ha dado forma a nuestro pueblo. En México Gerardo Murillo, el Dr. Atl, acuñó el término “Arte popular” para destacar el valor estético de las artesanías y así colocarlas a la altura del “Arte” y en 1921 organizó la primera exposición con este tema (Ovando, 2010).

Nos referimos a una artesanía cuando “se crea un producto, duradero o efímero, cuya función original está determinada en el nivel social o cultural” (CONABIO,2020); sus usos oscilan en lo doméstico, ceremonial, implemento de trabajo, recreativo u ornamental. Por lo que se relaciona con la cultura, la sociedad y la naturaleza.

Es decir, el Arte popular en referencia con las manifestaciones artísticas producidas por el pueblo y los artistas se relacionan con el folklor, la cultura y sabiduría popular que se encuentra conformada por las tradiciones y costumbres que se heredan de generación en generación, formando parte fundamental en la construcción de la identidad de los grupos sociales.

<https://alcaldiacuauhtemoc.mx/nope/museo-de-arte-popular/>

Como ejemplo de este tipo de manifestaciones artísticas podemos mencionar:

- Baile popular: El baile de los viejitos
- Música popular: Las mañanitas
- Lírica popular: Las calaveritas
- Artesanía: Alebrijes
- Literatura oral: La leyenda de la llorona

El arte popular no es ni mejor ni peor que el académico, simplemente es diferente tanto en los resultados y maneras de manifestarse como en los procesos generativos.

Finalmente, podemos decir que el conjunto de sentimientos, actitudes y creencias que predisponen al individuo para reaccionar estéticamente frente a un objeto o a una situación, no es tan sólo un fenómeno individual sino eminentemente cultural. Es decir, las creaciones estéticas del pueblo, cuando son auténticas y no contaminadas, no se generaron de acuerdo con los patrones académicos oficiales, sino al margen y a veces en contra de ellos.”³

³ F. Catàla, Roca. (1981). Arte Popular de América, Ed. Blume, Barcelona.

Actividad 5

1. Recupera los elementos que conforman los dos enfoques del arte popular; incluye definición, objetivo, lugar y fecha.
2. Registra un ejemplo de arte popular relacionado con el folklor (sabiduría popular) de las siguientes disciplinas, así como la región de México de donde provienen. Recuerda incluir ilustraciones.

Ejemplo de arte popular	Región de México de donde proviene
Música Popular	
Artesanía	
Literatura oral	
Baile o danza	

Las disciplinas artísticas y sus características

<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” (Gillo,1977). Además, reflejan los valores de una la sociedad a través del tiempo y de un lugar específico.

Denominamos *Bellas Artes* a un conjunto de expresiones artísticas que cuentan con valor estético. Término que se acuñó en el S. XVIII. Las Bellas Artes se agrupan en siete disciplinas de contemplación: Pintura, Escultura, Danza, Música, Arquitectura, Literatura y la más reciente (S. XX) el cine.

Algunas de las características de las Bellas Artes: se disfrutan por medio de los sentidos, se excluyen de lo popular y se enfocan en valores estéticos.

Actividad 6

A partir de lo aprendido hasta el momento, elabora un organizador gráfico que contenga las principales características de las Bellas Artes. Recuerda incluir ilustraciones.

Complementa la información con la revisión del siguiente vídeo:

Clasificación de las bellas Artes

<https://youtu.be/xRVg5leJEks>

Organizador Gráfico

Clasificación del arte

El arte en Grecia se refería a distintos oficios; sin embargo, su distinción era necesario y se concretó en los dos siguientes grupos:

Artes superiores: que impresionan a los sentidos más elevados y 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 y son la arquitectura, la escultura, la pintura, la danza, la declamación (que incluye a la poesía) y la música (que incluye al teatro).

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

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

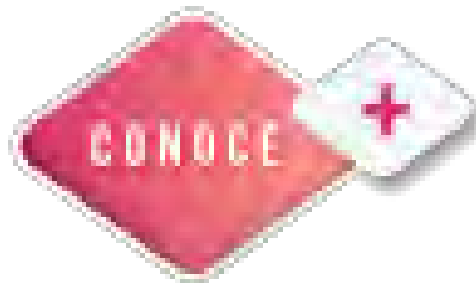
Otra clasificación de las artes está relacionada con el elemento con que se ejecutan, ahí encontramos:

Plásticas: incluyen a la pintura, escultura y arquitectura.

Fonéticas: Se encuentra la literatura.

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

El conocimiento puntual de la clasificación del arte, permite un uso apropiado, lo cual permite entender sus resultados y mejora su apreciación.

Clasificación de las artes.

<https://www.youtube.com/watch?v=Yn5J5skZ0og>

Bellas Artes

<https://youtu.be/IJ1PkJDSEIo>

Pintura de Iván Carbonell (2012) Sueño III
https://www.ecured.cu/Artes_visuales

Tipos de arte

Durante este corte de aprendizaje hemos observado que el arte tiene diversas disciplinas, expresiones, representaciones y categorías, elementos que ayudan a conocer y entender el amplio panorama que lo conforma.

Por un lado, contamos con el arte visual que es la creación de imágenes que pueden ser apreciadas por el sentido de la vista, es decir por los ojos y estas incluyen escultura, pintura, fotografía y otros medios visuales.

Por otro lado, tenemos, la música, el teatro, la danza, el cine y otros lenguajes del arte que se incluyen en la categoría de artes escénicas.

No debemos dejar de lado, a la literatura y otras formas de artes interactivas que caen bajo una definición más amplia, mientras que campos como el diseño de interiores, la arquitectura, el diseño industrial entran en la categoría de artes aplicadas.

Sin embargo, son muchas las representaciones artísticas que debemos considerar como: arte visual, artes escénicas, artes interactivas, artes aplicadas, arte popular, arte digital, el arte corporal, sólo por mencionar algunas. Cada una de ellas procedentes siempre de las Bellas Artes.

El papel de la tecnología en el Arte

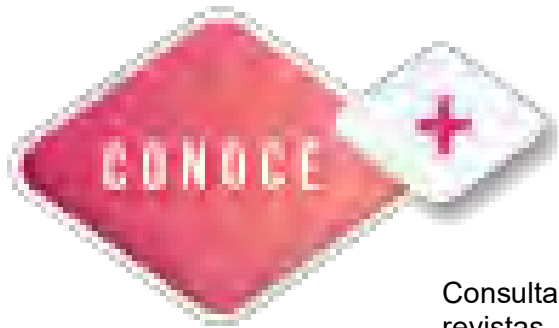
Uno de los grandes errores de la modernidad fue separar el arte de la ciencia y de la tecnología, a pesar de que entre ellos ha existido y existe una relación intrínseca. Debemos tener presente que sin el desarrollo tecnológico no existiría la fotografía o el cine, y tampoco se hubieran revolucionado los sistemas de iluminación de los teatros o de los grandes espectáculos. La tecnología y el arte han hecho una gran mancuerna y el interés de millones de personas y, especialmente, el de los jóvenes ha servido para estimular la relación.

Como se puede apreciar el arte ha existido desde los tiempos prehistóricos y continúa prosperando con el apoyo de la tecnología. Cada tipo de expresión artística nos deja ver que el arte puede ser una plataforma para la representación de la realidad, la comunicación de una emoción, la expresión de ideas u otras cualidades.

Por lo tanto, denominaremos 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.

Finalmente, en este corte, hemos aprendido a reconocer, de manera general, los elementos que conforman la cultura, a entender que es la identidad cultural y cuál es la diversidad cultural, elementos sustanciales para entender las distintas expresiones artísticas. Además, reconocimos donde y cuando nace la definición del Arte desde la perspectiva de la modernidad y su relación con el renacimiento. Por último, logramos tener una visión global de las distintas expresiones artísticas y características distintivas.

La cultura y el arte nos permiten tener un conocimiento más amplio del lugar donde vivimos, de los distintos conceptos que nos rodean; además en sus manos, encontramos distintas formas de ver, entender y expresar nuestras ideas y sentimientos.

Consulta los microsítios de la Secretaría de Cultura que albergan diversos materiales, eventos, revistas, videos, entre otros que pueden ser de tu interés.

(<https://www.gob.mx/cultura#598>)

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/>

1. Elabora un cuadro comparativo donde presentes la definición y características de los siguientes conceptos; incluye ilustraciones que representen lo solicitado.

Cultura	Diversidad Cultural	Identidad Cultural

2. ¿Por qué el Renacimiento se considera el momento histórico clave para entender el Arte, tal y como lo conocemos ahora?

Revisa los tipos de arte que están a tu izquierda y las definiciones que se encuentran a tu derecha. Posteriormente, asocia los conceptos correspondientes, colocando en el cuadro vacío el número que le corresponde a la definición que se señala en la derecha.

Tipo de arte		Definición
1.- Danza		Es el arte y la técnica de construcción de edificios, por lo que en sus realizaciones participa igualmente la ciencia, sobre todo la matemática y la estética.
2.- Grabado		Arte y 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.

1. CONABIO (2020) Diversidad Natural y Cultural. [Video]. You Tube
<https://www.biodiversidad.gob.mx/diversidad/artesantias>
2. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Gobierno de Chile (2016) Por qué enseñar Arte y Cómo hacerlo. Caja de Herramientas de Educación Artística.
3. Espejel, C. (2014). ¿Arte popular o Artesanía? México: UNAM
4. Gillo, D. (1977) El Devenir de las artes. México: FCE
5. IFEMA. Madrid (2021, 05 de febrero). *Por Art*: qué es, artistas y características.
<https://www.ifema.es/noticias/arte/pop-art-que-es-artistas-caracteristicas>
6. Laberinto espiral (2020, 30 de agosto) Artes Visuales #1 ¿Qué son las Artes Visuales? [Video]. You Tube
<https://www.youtube.com/watch?v=yTYx5fP-IFs>
7. Lull, J. (1997). Medios, comunicación, cultura. Aproximación Global. Buenos Aires: Ediciones Amorrortu.
8. Molano, O. L (2007) Identidad Cultural. Un concepto que revoluciona: Revista Opera, (7),69-84
9. Mullor, F.M.R. (2012). Historia del Arte. Bachillerato. México: Pearson Educación
10. Museo del Arte popular (2022) Centro de Documentación <https://www.map.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/centro-de-documentacion>
11. Ovando, C. (2013, 09 de abril). ARTE POPULAR: Origen y devenir de un concepto. Cenidiap INBAL. [Video]. You Tube <https://youtu.be/VHrVCkM0M2s>
12. Real Academia de la Lengua Española. RAE. (2019). Diccionario. <https://www.rae.es/>
13. TV UNAM. (2019,04 de octubre). ¿Qué es Cultura? [Video]. You Tube
<https://www.youtube.com/watch?v=U66tgsRtnj8>
14. UNAM (2020). Guía: cuaderno de trabajo de historia del arte. Área IV. Bachillerato.
https://drive.google.com/file/d/1V_h7HytU57ob7a2mxMY0cEXc0Fp3AsfP/view
15. Unesco, español. (2021). Educación para el desarrollo sostenible. Diversidad Cultural.
<https://es.unesco.org/themes/educacion-desarrollo-sostenible/diversidad-cultural>

CORTE

2

Las funciones del Arte

Aprendizajes esperados:

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

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

Recomendación

**Revisa los aprendizajes esperados
antes de iniciar el estudio del corte.
Realiza las anotaciones que sean
necesarias.**

En este segundo corte retomaremos la importancia del concepto de cultura para reconocer la relación que tiene con nuestro lenguaje, ya sea hablado o corporal.

El acto comunicativo generalmente se acompaña por lenguajes corporales y no verbales, como entonaciones de la voz, pausas, gestos con la cara, movimientos y señas con las manos, etcétera. A lo largo del corte irás identificando algunos conceptos de la comunicación entre las personas, así como la comunicación entre los artistas y los espectadores a través de su obra.

Recuerda que ya estudiaste los conceptos de:

Cultura, que 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. Definición de Tylor, en 1871. (RON., 1977)

Arte, que 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.

Las disciplinas artísticas y sus características: Música, Danza, Teatro, Cine... ¿recuerdas las demás?, si no es así, consulta la información en el primer corte.

Ahora podrás comprender las funciones del arte como medio de comunicación y expresión.

Comprender lo que alguien nos quiere decir, requiere de muchos procesos mentales y sociales que actúan como transporte de las ideas que ese alguien nos quiere dar a entender. Contesta las siguientes preguntas de la evaluación diagnóstica, a partir de tus experiencias ¿en qué piensas cuando...?

1.- Se habla de un signo o signos. Anota 3 ejemplos:

2.- Se habla de símbolos. Anota 3 ejemplos:

3.- Se habla de lenguaje hablado y lenguaje corporal.

4.- ¿Alguna vez te has comunicado con alguien con solo una mirada y se entendieron?, o en su defecto, ¿utilizaron algún otro gesto o seña que no fuera con palabras? Describe brevemente qué sucedió.

5.- ¿Alguna vez has dibujado o garabateado algo que no tenga sentido para otras personas, pero para ti, sí lo tenía? Describe brevemente tu sensación sobre la situación.

ELEMENTOS SIMBÓLICOS PRESENTES EN LAS OBRAS ARTÍSTICAS

El lenguaje hablado y escrito se apoyan en otros tipos de lenguajes que forman parte del mundo de la comunicación, cada uno asume funciones específicas y complementarias llenas de símbolos y significados que enriquecen y hacen atractivas todas las manifestaciones y posibilidades del hombre.

Signo es la representación gráfica de algo, entendiéndolo como cualquier cosa que, con carácter convencional –resultado de un acuerdo histórico-social–, representa, sugiere o significa otra cosa; es la expresión mínima de comunicación.

Por su parte, el símbolo es algo que se utiliza deliberadamente para representar una cosa aceptada por los miembros de una comunidad,⁴ ya que un símbolo puede representar una cosa para unos y otra para otros, por ejemplo, hablemos de los presagios, cuando se dice que un gato negro da mala suerte, solo es un cierto grupo de personas que así lo creen, esto ha ocurrido desde la antigüedad, por ejemplo, se dice que en Grecia, al salir de casa si alguien veía un escarabajo, tenía que volver a casa para evitar una desgracia.

Elementos simbólicos presentes en las obras de arte

La filosofía concibe al ser humano como un animal simbólico que se manifiesta de diversas formas en todos los ámbitos de la vida, creando la cultura.⁵

¿Te imaginas cómo se comunicaba el hombre primitivo?

El hombre primitivo otorgó especial significación a la producción de objetos y utensilios domésticos para la siembra y consumo de semillas en su época; actualmente dichos objetos conservados en museos adquieren valor, entre otras razones, porque son patrimonio histórico y dan testimonio de la inteligencia, capacidad y evolución del hombre.

Por ejemplo, observa la siguiente imagen, ¿sabes qué es?

Cuchillo bifacial. <https://f5c4537feeb2b644adaf-b9c0667778661278083bed3d7c96b2f8.ssl.cf1.rackcdn.com/piezas/541/cuchillo-bifacial-coleccion-de-arte-prehispanico-museo-amparo-puebla-20151223-023131.jpg>

⁴ El signo lingüístico. Fonética y fonología. Curso en línea UNAM. Consultado en: <http://foneticafonologia.filos.unam.mx/topic/el-signo-linguistico/#:~:text=El%20signo%20ling%C3%BC%C3%ADstico%20es%20un,asociaci%C3%B3n%20es%20arbitraria%20y%20convencional>.
Conceptos de signo, símbolo, señal y el proceso de interpretación. Consultado en: http://www.universidadupav.edu.mx/documentos/BachilleratoVirtual/Contenidos_PE_UPAV/3Trimestre/TAAC%201/unidad3/tema3.pdf

⁵ Pérez-Santana, Laura Elizabeth, El hombre como animal simbólico. Revisiones sobre el ser y la cultura La Colmena, núm. 91, 2016 Universidad Autónoma del Estado de México. Consultado en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=446347254020>

Este es un cuchillo antiguo llamado bifacial; tenía infinidad de usos como cortar, pelar, cavar, etcétera, con el tiempo se ha ido modificando de acuerdo a las necesidades y evolución del hombre.

Se cree que hace más de 75.000 años el hombre ya tallaba piedras para conseguir herramientas con filo, aunque era una técnica muy rudimentaria conocida como retoque lítico que consistía en una modificación parcial del borde de las piedras mediante la talla aplicando presión y percusión con otra piedra; aunque era un trabajo arduo tenían resultados increíbles seleccionando los materiales que iban a tallar eligiendo, preferiblemente, lascas de piedra que ya tuvieran una forma predeterminada de lo que iba a ser el resultado final.

Con el paso del tiempo apareció el hacha de mano o bifaz. Tenían entre 15 y 30 centímetros de largo y podían ser muy ligeros o pesados. Hoy en día se le conoce como la *navaja suiza* del Paleolítico ya que tenía varios usos no sólo como hachas de mano (como se pensaba al principio) sino que, sin el cabo servía para cortar, raspar, golpear o lanzar y en caso de partirse los pedazos podían usarse para hacer útiles más pequeños.⁶

Esta es una navaja suiza mundialmente conocida tanto por la marca como por su utilidad.
Imagen: Navaja suiza. <http://res.freestockphotos.biz/pictures/9/9182-a-swiss-army-knife-isolated-on-a-white-background-pv.jpg>

Actividad 1

Ahora, piensa por unos segundos en qué otros utensilios crees que se han ido modificando y que, con el paso de los años, se han transformado en objetos además de funcionales, valiosos y dignos de apreciación.

Registra en el siguiente espacio ejemplos, de un objeto antiguo y cómo se transformó con el tiempo, en uno moderno. Puedes recortar imágenes, imprimir o dibujarlas para ilustrar esta modificación.

⁶ Texto anónimo, “Cuchillo de piedra” en: https://www.ecured.cu/Cuchillo_de_piedra Consultado el 18 de mayo de 2022.

Utensilio antiguo	Utensilio moderno

Lista de cotejo Actividad 1 Elementos simbólicos presentes en las obras de arte			
Criterio: Realización de cuadro			
Indicadores	SI	NO	OBSERVACIONES
Ilustra con dibujos o imágenes impresas de internet, revistas o periódicos.			
Las imágenes corresponden a objetos antiguos y su transformación con el tiempo, en uno moderno.			

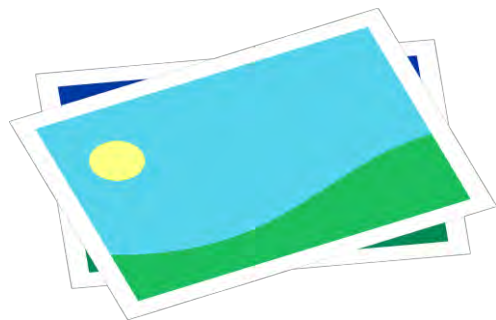
¿Has observado que a tu alrededor hay imágenes que nos transmiten significados, que no son identificables a simple vista en ellas?

Todas las cosas 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.

Piensa por un momento en la imagen de una manzana... Observa el contorno de su figura, su forma, volumen, textura y color.

Ahora imagina que se la describes a alguien que no sabemos si alguna vez ha visto una manzana.

Como habrás experimentado en este ejercicio mental, la imagen que tienes en mente puede ser muy parecida a la imagen de otra persona, puesto que tu manzana puede ser verde, roja o amarilla y variar en tamaños; sin embargo, la mayoría de las personas a las que se les dice que imaginen una manzana, arrojarán casi el mismo tipo de imagen, ya que esta ha sido aprendida y apropiada desde que se introdujo en su lenguaje.

¿Qué es una imagen? Es la representación visual de un objeto, una persona, un animal o cualquier otra cosa plausible de ser captada por el ojo humano a través de diferentes técnicas como ser la pintura, el diseño, la fotografía y el video, entre otras. 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.

Florencia Ucha, Imágenes, 2009, Definición ABC. Consultado en: <https://www.definicionabc.com/comunicacion/imagenes.php>

Cada cultura a través del tiempo conforma su propio lenguaje visual, en el que los objetos y sus representaciones adquieren significados.

<https://paginasalmon.files.wordpress.com/2017/12/daniel-salazar.jpg>

Signos y símbolos en el arte

Las imágenes tienen varios elementos estructurales que van a facilitar su comprensión, entre estos elementos encontramos dos muy importantes: el Signo y el Símbolo

El análisis de los signos parte de la lingüística que estudia los sistemas de comunicación; en el estudio de lo social se le conoce como *semiótica*. El lingüista suizo Ferdinand de 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 tener presente la función de esta ciencia en el arte?

Porque el Arte, hace uso de la Lingüística, la Filosofía, la Historia, la Historia del Arte, etc., las cuales ayudan a contextualizar las obras tanto en el tiempo y el espacio, así como en los distintos referentes que guían al espectador para poder 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 en el intercambio de mensajes entre los individuos que la conforman; mediante estos mensajes obtenemos información, y el medio que utilizamos para ello es el lenguaje.

Ahora bien, 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 transmitir mensajes claros.

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

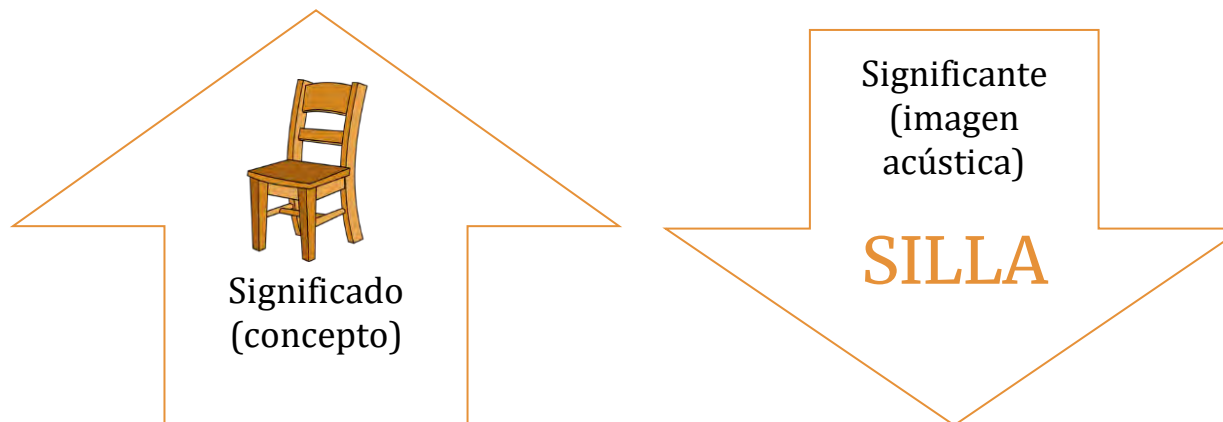
¿Qué es un signo?

Del latín: *signum*

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

<https://3.bp.blogspot.com/-oJdEytZf7G0/XNL3pZ97gjl/AAAAAAAAAD8k/xrvhzle9Ua0MwnvuvTd1LUGCHZ6UWCrDQCLcBGAs/s1600/s%25C3%25ADmbolos%2Bdel%2Bfara%25C3%25B3n.png>

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

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

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

Una silla, una manzana, un auto y demás objetos son fáciles ahora de entender en significado y significante, pero ahora imagina cómo se dibujaría algo que no tiene forma física como “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.

[Esta foto](#) de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY](#)

¿Qué es un símbolo?

Del latín *Simbolum*.

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 en algunos países resulta un delito.

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

<https://fisicartes.files.wordpress.com/2020/08/captura-de-pantalla-2020-08-10-a-las-11.18.17.png>

Para nosotros como mexicanos, un ejemplo claro de lo anterior son precisamente los 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, muchos desconocen 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.

Como conclusión, el signo, y el símbolo son conceptos que están ligados y relacionados entre sí, no se contraponen, se complementan y juntos constituyen la fuerza, riqueza y vitalidad de todas las formas y medios de expresión naturales y técnicos que el hombre ha utilizado para **comunicarse** con sus semejantes en la cercanía, en la distancia, en el tiempo, y en su historia.⁷

Actividad 2

Para poner en práctica tus conocimientos sobre signo y símbolo, en la siguiente actividad trabajaremos con una de las obras más importantes del artista español Pablo Picasso: el Guernica.

1. Observa detenidamente de izquierda a derecha como si leyeras un libro:

Ficha Técnica

Fecha: 1937 (1 de mayo-4 de junio, París)
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 349,3 x 776,6 cm
Categoría: Pintura

⁷ Conceptos de signo, símbolo, señal y el proceso de interpretación. Consultado en:

http://www.universidadupav.edu.mx/documentos/BachilleratoVirtual/Contenidos_PE_UPAV/3Trimestre/TAAC%201/unidad3/tema3.pdf

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 MoMA (*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 restablecieran las libertades democráticas en España, regresando la obra finalmente a dicho país en el año 1981.

2. Realiza la búsqueda de los datos biográficos más relevantes del autor y los acontecimientos históricos que se desarrollaron en España entre los años 1936 a 1939.
3. Elabora una biografía original de Pablo Picasso. Utiliza imágenes para enriquecer la información. Puedes utilizar el resto de la página y la siguiente.

...Continúa biografía original de Pablo Picasso.

La importancia de conocer los datos de un autor nos sirve para entender tanto el contexto de realización de la obra como su significado.

4. Para profundizar en el análisis de esta obra consulta el siguiente enlace: “Historia del Arte” <https://historiadelarte560.wordpress.com/2015/12/15/interpretacion-y-explicacion-de-el-guernica-de-picasso/> para conocer el significado de los elementos que lo componen y anota en cada elemento de la siguiente lista los signos existentes en esta pintura y el tema que aborda. Recuerda que es muy importante comprender y sintetizar la información solicitada para este ejercicio.

Toro:

Madre con su hijo muerto en brazos:

Soldado muerto:

Paloma:

Caballo:

Las luces o lámparas:

Mujer sujetando la lámpara:

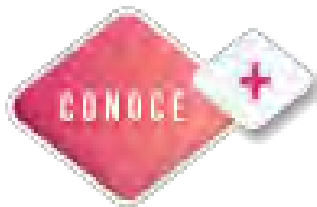
Mujer arrodillada:

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 entender el mensaje dado por los signos y símbolos, y conocer el significado de los elementos utilizados que construyen 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 de diversa índole.

5. Por último, contesta de manera concisa la siguiente pregunta: ¿Qué elemento te sorprendió más conocer? ¿Por qué?

“La búsqueda por entender y comprender una obra de arte reacciona desde el primer momento en que nos encontramos frente a ella, es común intentar buscar que nos sean familiares, formas, figuras, colores que nos remitan a recuerdos previos de objetos similares.” Tomado del ensayo de Francisca Castillo, ensayo: En la percepción del arte. Un fenómeno que se revaloriza con una segunda mirada.

Si quieres leer artículo completo, revisa el siguiente enlace: <https://critica.cl/artes-visuales/la-percepcion-del-arte-un-fenomeno-que-se-revaloriza-con-una-segunda-mirada>

Lista de cotejo Actividad 2 Elementos simbólicos presentes en las obras de arte			
Criterio: Investigación y realización de biografía original			
Indicadores	SI	NO	OBSERVACIONES
Realiza la búsqueda de los datos biográficos más relevantes del autor y los acontecimientos históricos que se desarrollaron en España entre los años 1936 a 1939.			
Elabora una biografía original de Pablo Picasso.			
Utiliza imágenes para enriquecer la información.			
Consulta el enlace para el análisis de los elementos presentes en la obra que se le solicita: https://historiadelarte560.wordpress.com/2015/12/15/interpretacion-y-explicacion-de-el-guernica-de-picasso/			
Contesta de manera concisa la pregunta.			

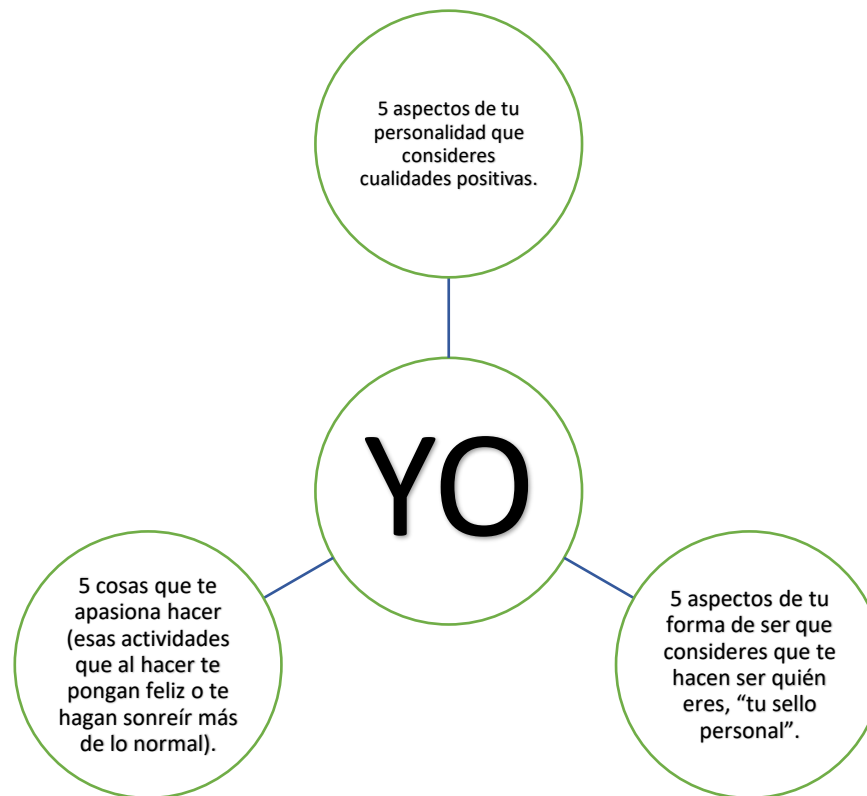

Actividad 3

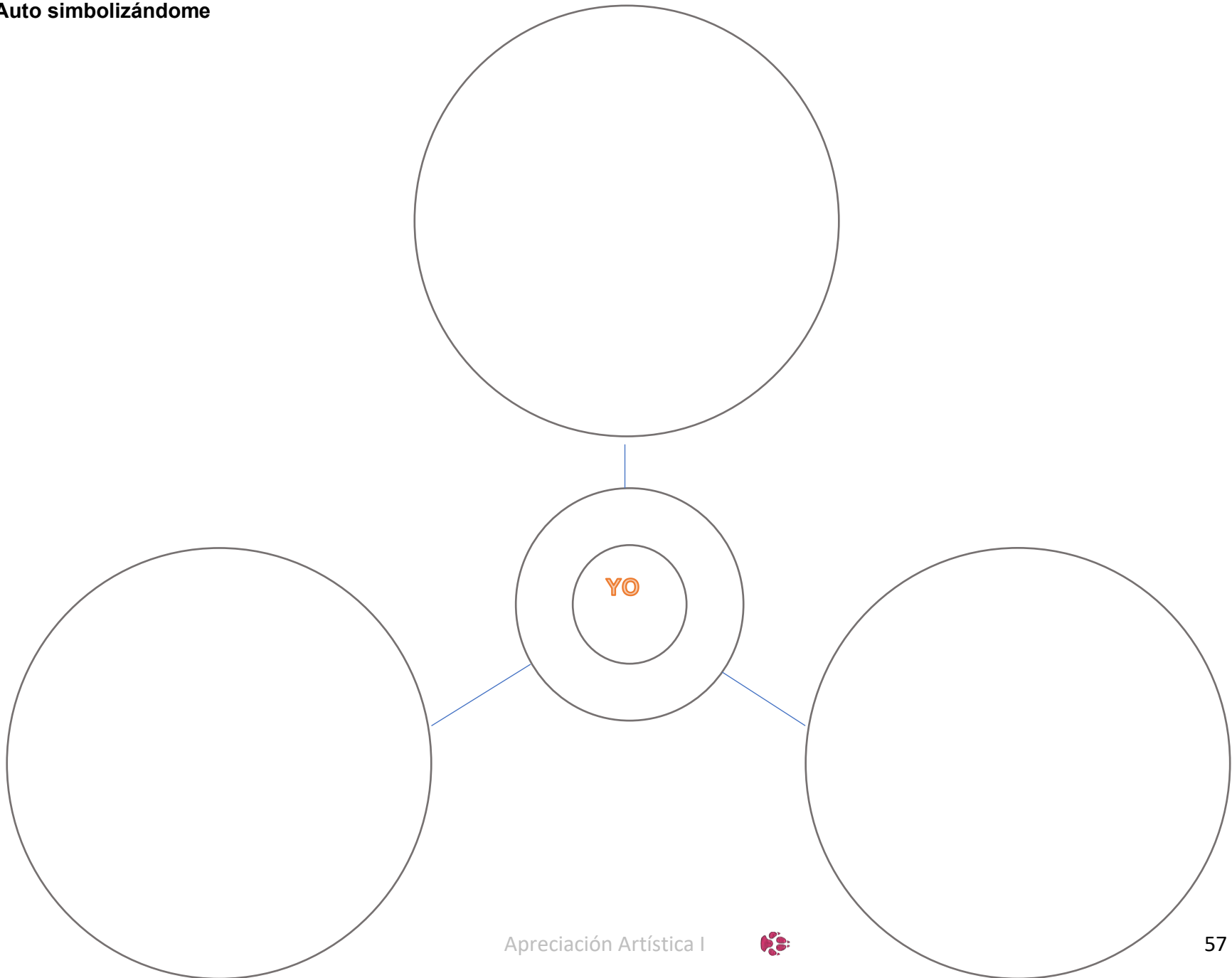
“Auto-simbolizándome”

La finalidad de este ejercicio es que tengas un acercamiento a la noción que tienes de ti mismo para identificar y mejorar tus capacidades comunicativas. A partir del diagrama que se presenta con información, elabora una representación acerca de ti en el diagrama en la siguiente página.

Al terminar de escribir, ilumina cada círculo con el color que crees que mejor representa esos aspectos de tu vida, para darte mayor idea del uso de los colores. Te sugerimos revisar el siguiente enlace: La rueda de las emociones de Robert Plutchik: ¿qué es y qué muestra? <https://psicologiyamente.com/psicologia/rueda-emociones-robert-plutchik>

Auto simbolizándome

Lista de cotejo Actividad 3 Auto simbolizándome			
Criterio: Realización de cuadro sobre sí mismo			
Indicadores	SI	NO	OBSERVACIONES
Muestra 5 aspectos de su personalidad que considera cualidades positivas			
Muestra 5 cosas que le apasiona hacer			
Muestra 5 aspectos de su forma de ser que considera que le hacen ser quién es			

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 deberá ser captado e interpretado por un receptor, es este caso, 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.

Observa las siguientes imágenes de trabajos realizados en clase de apreciación Artística y piensa por un momento qué relación encuentras entre ellas y qué crees que quieran comunicar.

Escribe en dos líneas tu reflexión:

Imágenes de productos realizados en salón en clase de Apreciación Artística.

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

Filtro sensorial:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>

Ejercicio de sensaciones en clase de Apreciación Artística

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.

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.

Imagen tomada del taller de Teatro 13 del plantel 13 Xochimilco-Tepepan

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.

Imagen tomada del taller de Teatro 13 del plantel 13 Xochimilco-Tepepan

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.

Observa las distintas maneras en las que tus compañeros intentaron comunicar un mensaje a través del performance y del dibujo.

Imagen tomada del taller de Teatro 13 del plantel 13 Xochimilco-Tepepan

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.

Observa en la siguiente imagen el espacio en el que tus compañeros llevaron a cabo un performance y cómo el público está atento a su mensaje.

Así es como ocurre el proceso de la comunicación en el arte.

FUNCIÓN EXPRESIVA PRESENTE EN LAS OBRAS ARTÍSTICAS

Es la función sensible o emotiva del arte, la cual, 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 con un estilo propio. El arte es una expresión humana, 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.

La siguiente imagen corresponde a un ejercicio de radio en el que los estudiantes juegan roles de comunicólogos en una estación de radio en la que los temas son de arte y cultura.

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. Lo mismo sucede en la música que puede ser muy dramática, estridente, fuerte o monótona, en el teatro, por ejemplo, un solo artista en escena con un monólogo puede provocar una serie de emociones en el espectador que es capaz de modificar alguna actitud o pensamiento o simplemente, llevarlo a una reflexión profunda, una máscara, un vestuario, un gesto, el espacio escénico, las luces, etc. crean la ficción y atraen la atención del público.

Actividad 4

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

Instrucciones:

1. Lee el extracto de biografía de Marina Abramovic:

“Marina 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 Artes de Zagreb, Croacia. Abramovic es una reconocida artista del performance e icono femenino. En sus performances 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.”

2. Revisa el siguiente video de “Marina Abramović y Ulay – MoMA”, (2010), en: <https://www.youtube.com/watch?v=OS0Tg0ljCp4>
3. Describe qué está pasando en el video; utiliza como guía las siguientes preguntas:
 - a) ¿Qué piensas de la relación entre Marina y Ulay?
 - b) ¿Identificas algún mensaje? Escríbelo.
 - c) Si tuvieras que terminar una relación con alguien por cualquier razón ¿cómo te gustaría que fuera esa despedida?, ¿te gustaría hacer algo simbólico?
4. Después de contestar las preguntas lee el siguiente texto al que hemos titulado The Lovers:

The Lovers

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 performance que viste en el video pasado.”

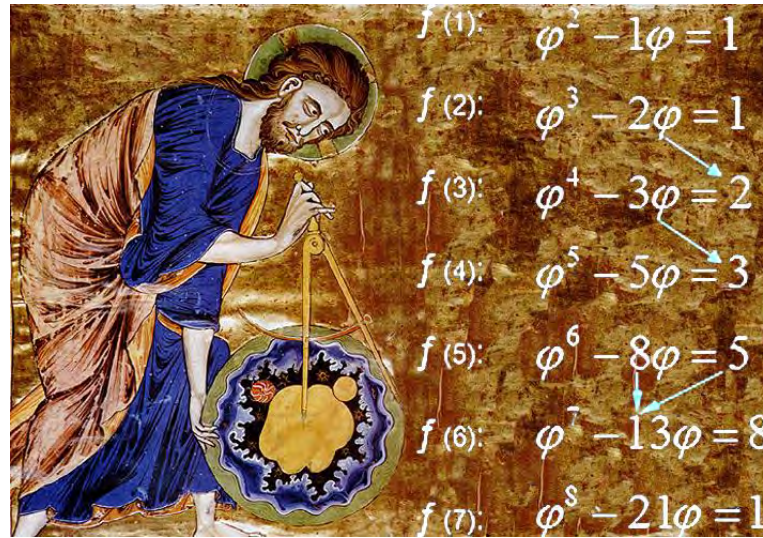
https://denemenlazim.net/wp-content/uploads/2020/01/marina-abramovic_6-620x310.jpg

4. Reflexiona y compara tus respuestas sobre lo que sentiste la primera vez que viste el video y la segunda vez cuando sabías toda la historia.
5. Realiza un escrito reflexivo, menor a 20 líneas mencionando en qué momentos se manifiesta la función comunicativa y en cuál es la función expresiva en el video.

Lista de cotejo Actividad 4 Función comunicativa y la Función Expresiva de las obras de arte			
Criterio: Función comunicativa y la Función Expresiva de las obras de arte			
Indicadores	SI	NO	OBSERVACIONES
Lee el extracto de biografía de Marina Abramovic.			
Revisa el video.			
Contesta las preguntas.			
Lee el texto "The Lovers"			
Reflexiona y compara sus respuestas sobre lo experimentado.			
Realiza un escrito reflexivo, menor a 20 líneas mencionando en qué momentos se manifiesta la función comunicativa y en cuál es la función expresiva en el video.			

Signo y Símbolo

https://1.bp.blogspot.com/-ArX358BaS5I/WGuLq_1Lzzi/AAAAAAAAANJo/0WxdaL9BqXsLVPuK7PcYnAp1TaSNMhqMgCLcB/s1600/God%2BAs%2BArchitect%2B%2528Fibonacci%2529.jpg

Actividad 5

1. Escribe o dibuja 5 símbolos

Matemáticos:

Culturales de México:

De diversas religiones:

Piensa por un momento que casi nunca nos damos el tiempo para reflexionar sobre la cantidad de imágenes que se encuentran en nuestro entorno, ni 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.

1. Observa con atención la siguiente imagen:

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Salvador_Dali_A_%28Dali_Atomicus%29_09633u.jpg

2. Lee la siguiente información:

La imagen que observaste es una fotografía del artista letón Philippe Halsman, foto reportero 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.

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

- El agua:

- Los gatos:

2.2 A partir de lo que acabas de ver y de leer, responde a lo siguiente:

¿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?

Lista de cotejo Actividad 5 Signo y símbolo			
Criterio: Función comunicativa y la Función Expresiva de las obras de arte			
Indicadores	SI	NO	OBSERVACIONES
Observa la imagen.			
Lee el texto sobre la fotografía.			
Contesta las preguntas.			

Funciones del Arte

En este punto, has comprendido que el arte contiene signos y símbolos, que intentan transmitirnos algún mensaje, ya sea comunicativo o expresivo. Realiza la siguiente actividad como parte del reforzamiento de los conocimientos adquiridos a lo largo de este corte.

Actividad 6

1. Observa la siguiente imagen

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

2. Responde las siguientes preguntas:

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

¿Te despierta alguna emoción o pensamiento?

¿Cuál es el tema principal?

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.

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

1. Elabora un breve escrito, no mayor a veinte líneas de todo lo que te provoca la imagen.

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

1. Observa la siguiente pintura de Gustav Klimt titulada “El beso”.

Describe brevemente lo que para ti represente o exprese la obra.

Imagen: https://artsandculture.google.com/asset/kuss/HQGxUutM_F6ZGg?hl=es-41

Lista de cotejo Actividad 6 Funciones del arte			
Criterio: Función comunicativa y la Función Expresiva de las obras de arte			
Indicadores	SI	NO	Observaciones
Observa la imagen			
Lee el texto sobre la fotografía			
Contesta las preguntas			
Realiza un collage con el tema solicitado			
Realiza un breve escrito sobre la obra <i>El beso</i> de Gustav Klimt			

AUTOEVALUACIÓN

Recuerda los aspectos que te caracterizan que escribiste en la actividad 3 llamada: *auto simbolizándome*. Con tu propia información, la cual es única e irrepetible, intenta crear un símbolo que signifique lo que tú consideras es tu esencia y úsalo para realizar el boceto de lo que podría convertirse en un *ex libris* o sello y que podrías utilizar para marcar o estampar tus libros o apuntes personales una vez que lo tengas.

Utiliza el siguiente espacio para realizar tu boceto:

Si más adelante te gustaría llevar a la realidad tu diseño, recuerda que siempre puedes hacerlo, aquí te dejamos una idea de cómo podrías hacerlo https://youtu.be/vYf47Zh7_wY

Y si quieres conocer más sobre los *ex libris*, revisa el siguiente video.
<https://youtu.be/UM3rDmUJoMI>

Por último, contesta lo siguiente:

- Observa el tipo de letra con el que has estado contestando esta guía, describe cómo es, sí, si es chiquita, grandota, irregular, etc.
- ¿Has utilizado distintos colores para contestar esta guía?
- ¿Te has dado cuenta de que al escribir comienzas con un punto y al continuar se van volviendo líneas las cuales forman una letra?
- Estas letras a su vez ¿qué forman?
- ¿En realidad utilizaste aspectos personales para crear tu boceto de un *ex libris*? ¿Cuáles?

1. Acha, J. (2011) Expresión y apreciación artísticas. Artes Plásticas, México, Editorial Trillas
2. Bayer, R. (2014) Historia de la Estética, México, FCE
3. Durham, J. (2007) Entre el mueble y el inmueble. Entre una roca y un lugar sólido; Berlín, Alias
4. Eisner, E. (2004) El arte y la creación de la mente. Barcelona, Buenos Aires, México, Editorial Paidós.
5. Farthing, S. (2011) Arte: Toda la Historia. Blume
6. Fisher, E. (1993) La necesidad del arte. México, Editorial Planeta.
7. JOSE RON. (1977) Sobre el concepto de cultura CUADERNOS CULTURALES. Publicación del INSTITUTO ANDINO DE ARTES POPULARES. <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/48111.pdf>
8. Castillo, F. (2012) La percepción del Arte. Un fenómeno que se revaloriza con una segunda mirada. Crítica.cl. Revista Latinoamericana de ensayo.
9. A continuación, se encuentran diversos recursos para que profundices en los contenidos revisados en este segundo corte; da click en las palabras clave:
 - Sobre la mímica, el no uso de la palabra y la expresión del cuerpo, conoce a [Marcel Marceau](#).
 - Sobre otras funciones del arte <https://youtu.be/wuhEG4dGC6M>
 - iTunes U-UAEH. Conceptos y Funciones Básicas del Arte <https://youtu.be/wuhEG4dGC6M> [Fecha de consulta: 05 de mayo 2022]
 - Sobre [Saussure y el signo lingüístico](#).
 - Seminario de las Estéticas 1 IENBA (2018) [Sobre el signo y el símbolo](#) [Fecha de consulta: 05 de mayo 2022]

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

CORTE

3

Elementos que conforman el lenguaje artístico

Aprendizajes esperados:

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

Recomendación

**Revisa los aprendizajes esperados
antes de iniciar el estudio del corte.
Realiza las anotaciones que sean
necesarias.**

Hemos avanzado a lo largo del semestre experimentando los elementos que componen el proceso de la apreciación artística conociendo los componentes del lenguaje artístico, conectando con la emociones y sentimientos que experimentas al apreciar el arte, en este proceso haz puesto en práctica tus habilidades de interpretación y observación de esta manera vas adquiriendo conocimientos que se te complementan y te permitirán avanzar en este Corte 3.

Para el trabajo de este Corte 3 los conocimientos previos que deberás poner en marcha son los siguientes:

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

Identifica lo que debes saber para que la comprensión de los contenidos sea más fácil, si descubres que has olvidado algo ¡repásalo!

Nos encontramos en la última parte de nuestro curso, recuperemos tus conocimientos previos, con los siguientes conceptos que se abordaron en el segundo corte. Recuerda que este ejercicio es un diagnóstico, debes considerarlo para alcanzar tus aprendizajes. Es importante que recuperes los contenidos abordados en el primer y segundo, así como las fuentes de información recomendadas y realices las actividades anteriores. Contesta brevemente las siguientes preguntas:

- 1.- ¿Describe el proceso de comunicación en el arte?
- 2.- ¿Cuáles son las características del signo y del símbolo?
- 3.- ¿Por qué el arte forma parte de la expresión humana?
- 4.- Para ti ¿qué son y para qué sirven las emociones?
- 5.- ¿Qué emociones identificas más fácilmente en ti mismo y como las experimentas o manejas?
- 6.- Describe las características del símbolo y signo

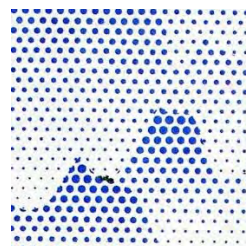
Elementos básicos que conforman el lenguaje artístico formal.

El arte forma parte de la expresión humana, los seres humanos expresan sus ideas y mensajes, estos mensajes llevan la estructura del lenguaje artístico por elementos básicos y secundarios, la combinación de estos elementos nos permite generar composiciones y significados visuales, es momento de que aprendas a relacionarlos y comprenderlos, esto te ayudará a interpretar y crear con mayor entendimiento todo tipo de expresiones visuales y artísticas.

Desde las primeras representaciones visuales de los seres humanos, los elementos de expresión forman parte de sus mensajes, desde la representación de territorios en los mapas, planos, pasando por la escritura y el arte, han favorecido la comunicación, la expresión artística y en definitiva, la expresión del conocimiento y el intercambio cultural. Su aplicación sigue vigente en la era digital y forman parte de nuestra vida cotidiana, tanto en los mensajes visuales que percibimos como receptores, como en aquellos que creamos como emisores.

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.

Detalle, Self-Portrait II, 1976, Roy Lichtenstein https://www.imageduplicator.com/main.php?work_id=0654&year=1976&decade=70

Su tamaño está 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>

Representación con pinceladas multicolores, modelando la forma como en el Post-impresionismo.

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.

Paul Signac, "Venice, the Pink Cloud", 1909, óleo sobre tela, <https://g.co/arts/RhKsDcwmSrHKwBdd8>

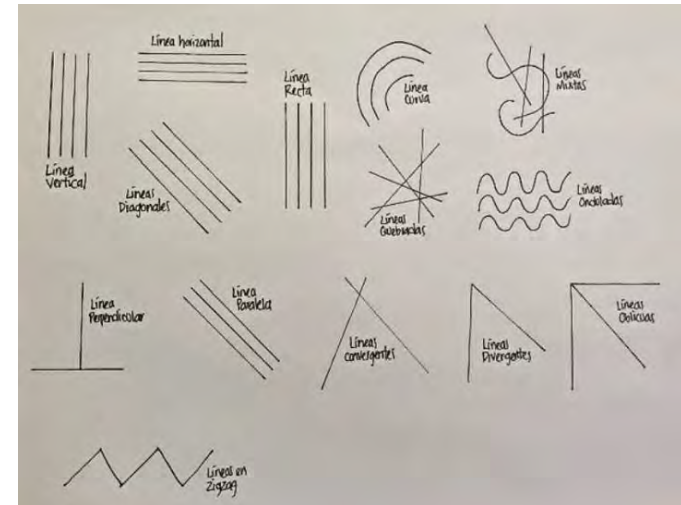
7 elementos básicos para entender mejor el arte. En: <https://youtu.be/nHf7jB18a0M>

Línea (gráfica)

Es una sucesión o extensión del punto gráfico en una dirección, una línea puede ser delgada o ancha, dependerá del instrumento que utilicemos, 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.

Formas en mi entorno y en las imágenes.

En: https://youtu.be/_IXgv7USpeo

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.

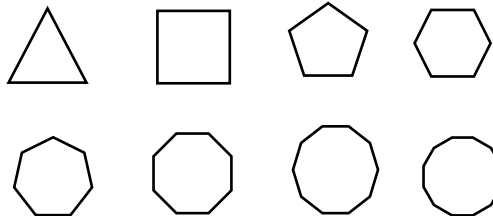
La segunda forma es cuando la línea tiene cambios de dirección y regresa al punto de partida obteniendo el plano gráfico, es delimitado y lo diferencia del espacio creando un perímetro o contorno.

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

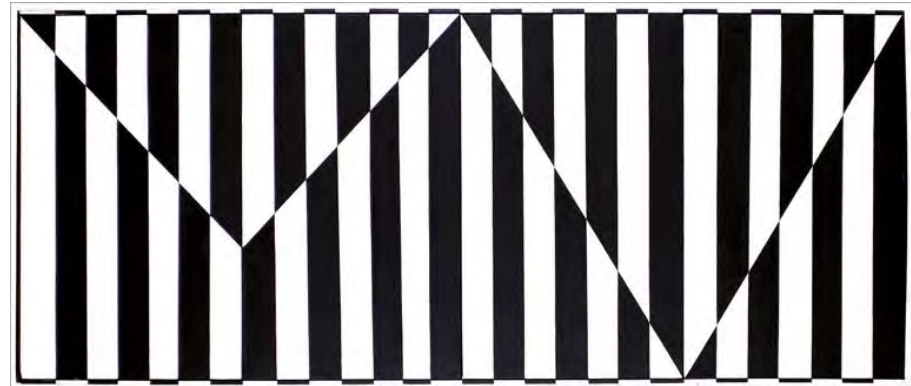
El círculo y las elipses están considerados dentro del plano, siempre que sean formas cerradas serán consideradas dentro del plano y podrán ser geométricas u orgánicas.

El plano gráfico dentro del arte lo podemos encontrar como estrategia compositiva donde el plano a través de figurar 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.

Carmen Herrera. Shocking Pink, 1949. Acrílico sobre lienzo. 81,2 x 102 cm. <https://www.artnexus.com/es/magazines/article-magazine/5d63262f90cc21cf7c09f4e3/58/carmen-herrera>

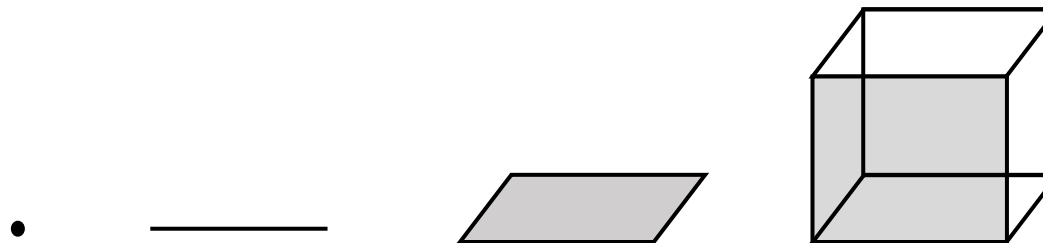

Carmen Herrera. Sin título, 1952. Acrílico sobre lienzo. 10 x 24 cm. <https://www.artnexus.com/es/magazines/article-magazine/5d63262f90cc21cf7c09f4e3/58/carmen-herrera>

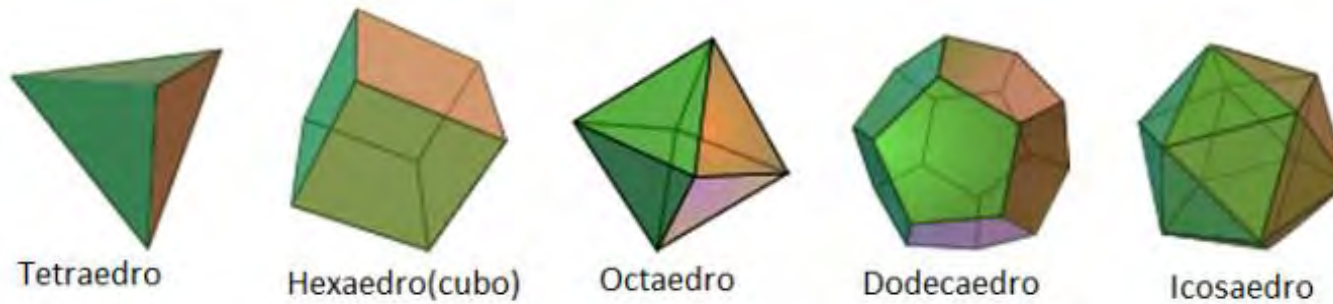
Volumen (virtual)

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 formas los poliedros (polis-muchas, edros-caras) y demás cuerpos geométricos como los prismas y las pirámides.

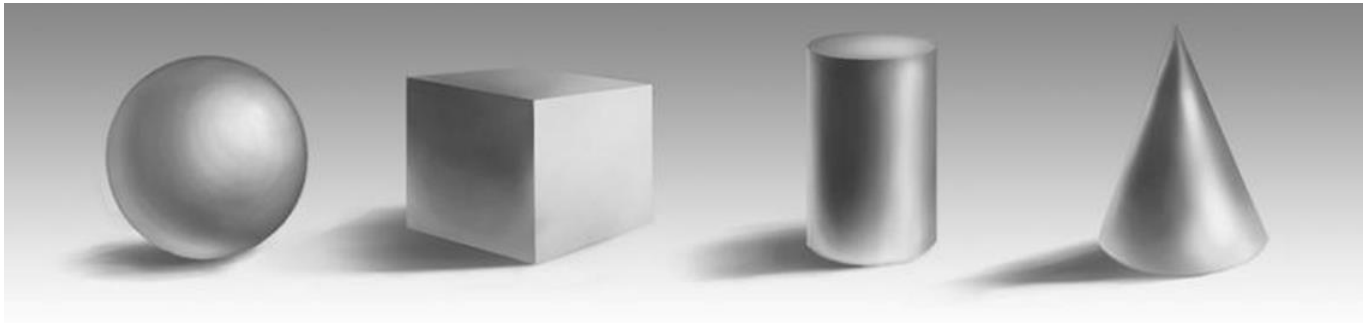

Los nombres de los poliedros derivan de la cantidad de caras que tienen y pueden ser regulares y uniformes. Algunos ejemplos: Tetraedro (4 caras), el hexaedro (6 caras), octaedro (8 caras), dodecaedro (12 caras) y el icosaedro (20 caras).

Platonic solids, 2014, Максим_Пл, 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/ff6a6de9b-3e8f-48aa-a6ab-26702c7fd147/d6tqlqi-d5b910a6-b25b-4289-a38d-7caf698f37f5.jpg/v1/fill/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 largo de la historia ha sido un recurso muy utilizado por los grandes artistas.

Muralismo 3d, 2021. Mesin, imagen

<https://www.cronica.com.mx/notas-el-graffiti-es-una-forma-de-recuperar-el-espacio-publico-1183202-2021.html>

Color

Estrictamente hablando, todo aspecto visual debe su experiencia a la luminosidad y al color. Los límites 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.

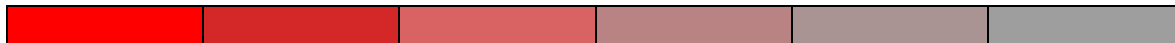
Matiz: sinónimo de color, es lo que nos permite distinguir un color de otro, los colores secundarios (verde, naranja y violeta) se obtienen mezclando los colores primarios y los intermedios resultan de la mezcla del color secundario con el primario. El verde se obtiene de la mezcla del azul y el amarillo,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

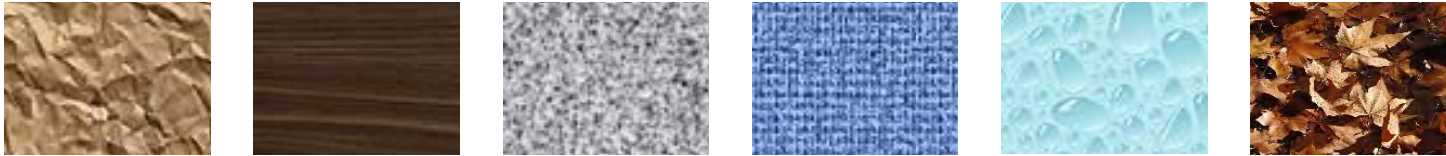
El color en su función expresiva e identificadora es el primer rasgo de lectura del mensaje expresivo y comunicativo de una obra artística, el significado de un color no es único, sino que se determina por múltiples factores humanos, los códigos operantes y el contexto donde aparezca.

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 relacionarla 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.

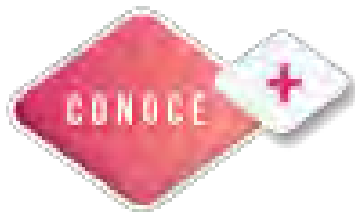

Las texturas visuales son reconocidas por la percepción visual pero no necesariamente tienen una confirmación táctil, es una representación por medio de formas, luces, sombras y colores que simulan y permiten la sensación de textura como rugosidad, suavidad, dureza, lizo, etc. Además de la textura propia 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.

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.

7 elementos básicos para entender mejor el arte. En:
<https://youtu.be/nHf7jB18a0M>

Elementos secundarios que conforman el lenguaje artístico.

<https://artsandculture.google.com/explore>

Forma

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

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. 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. Las características de la forma nos permite identificarlas y diferenciarlas.

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

Contenido

Es lo que el artista quiere comunicar y/o expresar mediante las expresiones artísticas, es la originalidad, sinceridad y calidad 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.

La forma como plano

Es limitada por líneas conceptuales que constituyen los bordes de la forma.

1. **Geométricas**- construidas matemáticamente.

2. **Orgánicas**- rodeadas por curvas libres, que sugieren fluidez y desarrollo.

3. **Rectilíneas**- Ilimitadas por líneas rectas que no están relacionadas matemáticamente entre sí.

4. **Irregulares**- limitadas por líneas rectas y curvas que no están relacionadas matemáticamente entre sí.

5. **Manuscritas**- caligráficas o creadas a mano

6. **Accidentales**- determinadas por el efecto de procesos o materiales especiales, u obtenidas accidentalmente

Imagen: Libro Fundamentos del diseño. Wucius Wong.
<https://es.slideshare.net/carmensenande/resumen-libro-wucius-wong>

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.

Ejemplo de armonía en el color

Armonía de los análogos

Armonía de tres colores

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.

Equilibrio Axial, equilibrio radial y equilibrio oculto
Fuente: <https://apreciacionartisti.wixsite.com/aacb>

Ritmo

Es la sucesión ordenada de los elementos que compones 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, estéticas 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.

Movimiento Dinámico

Movimiento Horizontal

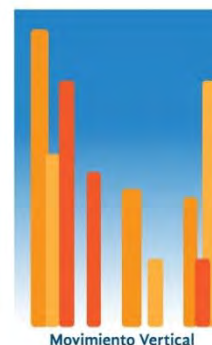
En las artes visuales, produce la sensación de desplazamiento y actividad, por medio de los recursos de posición, dirección y secuencialidad de los elementos.

08. Tiempos y espacios en el teatro

En: <https://youtu.be/MQWVF0VbpdU> ¿Qué es el color?

Explicación de la Teoría del color. En:
<https://youtu.be/CFn-wPKxRR4>

Movimiento Vertical

Movimiento Diagonal

Fuente: <https://apreciacionartisti.wixsite.com/aacb>

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.

Para entender el Arte contemporáneo (XXII). En: <https://youtu.be/7M2n0PISuhw>

Artes | Pide al tiempo que se vuelva... teatral. En: <https://youtu.be/LBFkCVq3PMI?t=174>

Aprende en Casa, Artes "Elemental, mi querido arte". En: <https://youtu.be/NXvcHOa3PHw>

Aprende en casa, Artes. Miradas que hablan desde mi percepción estética. En:
<https://youtu.be/k3XkE0wnnL0>

Artes, "¿Qué me hace sentir una expresión artística?". En: <https://youtu.be/MUHTwiBneGA>

Es momento de poner en práctica los conocimientos adquiridos, te sugerimos consultar los contenidos revisados para contestar la siguiente actividad.

Actividad 1. El arte nos ofrece la posibilidad de expresarnos abiertamente, dialogar y fortalecer nuestra empatía hacia los demás.

Observa con atención las siguientes imágenes de diversos artistas y algunos forman parte de la colección del Museo de Arte Moderno (MAM). A continuación, explica cómo están presentes los elementos básicos y secundarios del lenguaje artístico, así como el mensaje que te comunica cada obra artística.

Apóyate en la consulta de los siguientes elementos y así puedas orientar el desarrollo de tus respuestas:

1. Cuida la ortografía al redactar.
2. Identifica los elementos básicos punto, línea, volumen, plano, color, textura del lenguaje artístico presentes en cada imagen o video.
3. Explica cómo están presentes los elementos secundarios: forma, contenido, espacio, color, armonía, equilibrio, ritmo y movimiento del lenguaje artístico en la imagen o video que corresponde.
4. Explica el mensaje que comunica la obra artística en cada imagen que corresponde y videos. Ordena las ideas al redactar.
5. Consulta los links de apoyo de cada imagen.

Kazuya Sakai, *Come out (Steve Reich)*, 1976, Acrílico sobre tela

<https://memoricamexico.gob.mx/swb/memorica/Cedula?old=t6g-8HEB1W35U1K4ub2M>

Elementos básicos que conforman el lenguaje artístico formal.

Punto:

Línea:

Mensaje que te comunica la obra artística:

Manuel Rodríguez Lozano, *Muchacha sentada*, 1929.
Óleo sobre tela.

<https://memoricamexico.gob.mx/swb/memorica/Cedula?old=sKg-8HEB1W35U1K4t71W>

Elementos básicos que conforman el lenguaje artístico formal.

Volumen:

Plano:

Mensaje que te comunica la obra artística:

Las Torres de Satélite en el Estado de México. Getty Images
VIDEO: <https://youtu.be/2TtTTiaC1pI>

Elementos básicos que conforman el lenguaje artístico formal.

Volumen:

Plano:

Mensaje que te comunica la obra artística:

Abraham Ángel, *La chica de la ventana*, 1923, óleo sobre cartón
<https://memoricamexico.gob.mx/swb/memoria/Cedula?old=lqg-8HEB1W35U1K4rb1r>

Elementos básicos que conforman el lenguaje artístico formal.

Color:

Textura:

Mensaje que te comunica la obra artística:

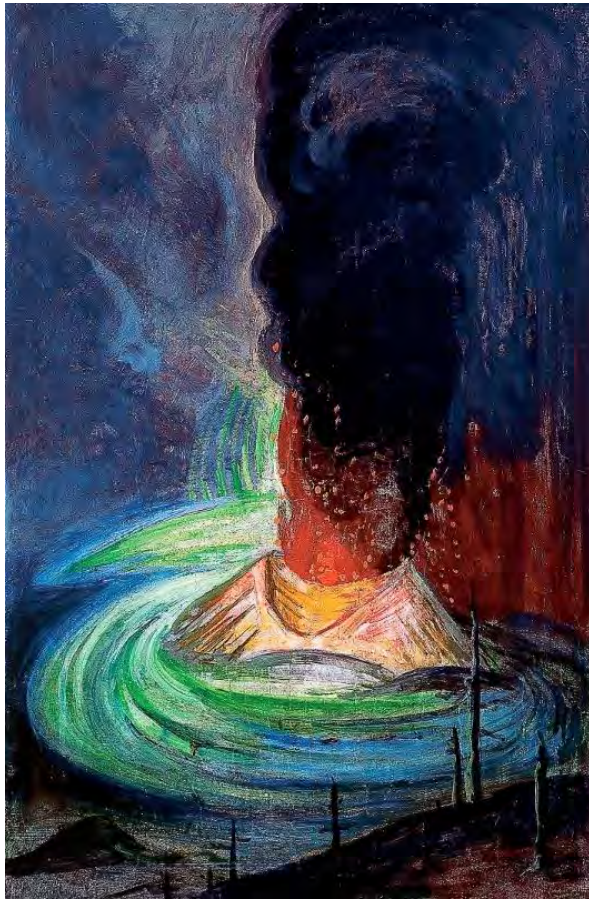
Los colores de la Danza
VIDEO: <https://youtu.be/dx97d3ilt-A>

Elementos básicos que conforman el lenguaje artístico formal.

Color:

Textura:

Mensaje que te comunica la obra artística:

Dr. Atl (José Gerardo Francisco Murillo Coronado), *Fuego verde en el Parícutín*, 1943, Atlcolor sobre asbesto

<https://mexicana.cultura.gob.mx/es/repositorio/detalle?id=suri:ESPECIAL:TransObject:5bce55047a8a0222ef15d47b&word=museo%20arte%20moderno&r=3&t=13436>

Elementos secundarios que conforman el lenguaje artístico formal.

Forma:

Contenido:

Mensaje que te comunica la obra artística:

Elementos secundarios que conforman el lenguaje artístico formal.

Espacio:

Tiempo:

Olga Costa, *La vendedora de frutas*, 1951, Óleo sobre tela.
<https://memoricamexico.gob.mx/swb/memorica/Cedula?old=k6g-8HEB1W35U1K4rL17>

Mensaje que te comunica la obra artística:

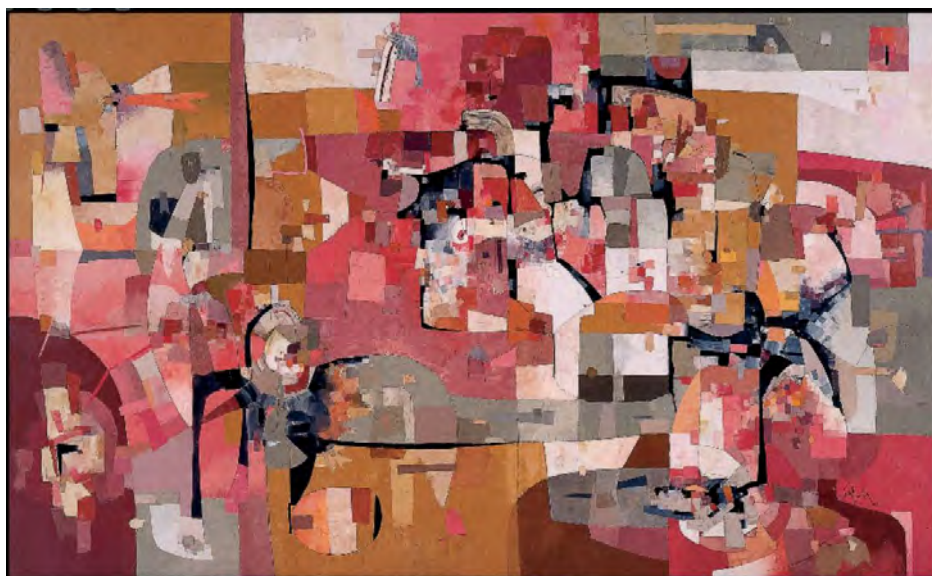
Obra de Teatro “Olvidando Recordar”
 VIDEO: <https://youtu.be/JRSBBwg91bk>

Elementos secundarios que conforman el lenguaje artístico formal.

Espacio:

Tiempo:

Mensaje que te comunica la obra artística:

Manuel Felguérez, *En busca de la gaviota*, 1959, Óleo sobre tela.
<https://memoricamexico.gob.mx/swb/memorica/Cedula?old=o6g-8HEB1W35U1K4sr1x>

Elementos secundarios que conforman el lenguaje artístico formal.

Armonía:

Equilibrio:

Mensaje que te comunica la obra artística:

Ángel Zárraga, *Las futbolistas*, 1922, Óleo sobre tela.
<https://memoricamexico.gob.mx/swb/memorica/Cedula?old=xag-8HEB1W35U1K4vr1C>

Elementos secundarios que conforman el lenguaje artístico formal.

Ritmo:

Movimiento:

Mensaje que te comunica la obra artística:

Pasos para bailar jarana en 6/8 de compás [Centros Culturales]

[VIDEO: https://youtu.be/QV-b3rl6UcM](https://youtu.be/QV-b3rl6UcM)

Elementos secundarios que conforman el lenguaje artístico formal.

Ritmo:

Movimiento:

Mensaje que te comunica la obra artística:

Dondis, Dondis A. (1985) *La sintaxis de la imagen: Introducción al alfabeto visual*, Ed. GG.

Museo de Arte Moderno, CDMX, (2020) *Marea educativa. Guía para el profesorado*.

Wucius Wong. (1998). *Fundamentos de Diseño Barcelona*, Ed. GG.

Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Básica y de la Dirección General de Televisión Educativa y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa [Aide García]. (2015 noviembre 28). Historia II 15 Manifestaciones artísticas en el México contemporáneo. [Video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=3hFFDVbk5Lk>

SEP. (2021 enero 25). Aprende en Casa. Artes. Los murales de México. [Video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=EP2KgCpmDNY>

- (2022 enero 24). Aprende en Casa. Artes. Viajemos por la historia del arte IV. [Video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=A_bw2-GPePs

Interpretando el arte.

Producto con rasgos artísticos

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

Las artes plásticas facilitan el autoconocimiento a partir de varios aspectos: desde lo que motiva para crear una obra, así como la paleta de colores, las formas que se eligen como medios de expresión, las emociones y pensamientos que se buscan comunicar.

Actividad

Realizar un autorretrato en una hoja tamaño carta con materiales para dibujar y pintar el autorretrato, consiste en la representación artística de tu persona, en este el tema será algún elemento de la identidad (fortalezas, valores, necesidades, gustos, intereses, preferencias, deseos y sueños). Te sugerimos enfocarte en representar tus fortalezas, tus características positivas que has desarrollado y que te permiten fluir mejor contigo mismo y con los demás, utilizando para expresarlo con colores, texturas, diferentes tipos de líneas, formas, composición de armonía y equilibrio.

Te recomendamos pensar qué elección de colores representa mejor tu sentir actual, desde un autoconcepto positivo, toma en cuenta que no necesariamente tienes que pintar la piel de su color real, ni hacer la cara ovalada, ni siquiera tiene que distinguirse la figura de un rostro.

Algunos ejemplos de fortalezas que te pueden ayudar y que te hacen ser son: alegre, entusiasta, agradecido, empático, optimista, resiliente, con capacidad de escucha, con capacidad para resolver conflictos, generoso, con iniciativa personal, reflexivo, perseverante, colaborativo, solidario, leal, directo, etc.

A lo largo de la historia del arte han existido gran diversidad de artistas mujeres y hombres que han realizado autorretratos, mediante los cuales han representado y expresado diversas emociones, fortalezas o elementos de su identidad.

Para inspirarte buscar ejemplos de estilos de estos artistas para inspirarte, *Nahui Olin, María Izquierdo, Olga Costa, David Alfaro Siqueiros, Rosa Rolanda de Cobarrubias, Adolfo Best Maugard, Roberto Montenegro Nervo, Frida Khalo, Remedios Varo, Pablo*

Picasso, Paul Klee, Zinaída Serebriakova Juan O’Gorman y Betsabée Romero, elige los ejemplos que sean 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).

Toma una foto de tu Autorretrato y anexa la imagen.

Al terminar del proyecto te pedimos consultar la lista de verificación y así puedas apoyarte en la realización del autorretrato y cumplir con el propósito del mismo.

No olvides registrar tus datos:

Interpretando el arte.

Producto con rasgos artísticos “Autorretrato”

Apellidos y Nombre:

Año y lugar:

Título:

Tema:

Elementos de tu identidad:

Elementos básicos del lenguaje artístico utilizados en tu Autorretrato:

Elementos secundarios del lenguaje artístico utilizados en tu Autorretrato:

Foto de tu Autorretrato

Referencia de la obra en la que inspiraste

Nombre del Autor:

Año:

Título:

Recuperado de [http:](http://)

Imagen de la obra

Lista de verificación de la evaluación final		Autorretrato	
Actividad:	Realizar un autorretrato en una hoja tamaño carta con materiales para dibujar y pintar el autorretrato. Consiste en la representación artística de tu persona, en este el tema será algún elemento de la identidad (fortalezas, valores, necesidades, gustos, intereses, preferencias, deseos y sueños). Consulta las sesiones anteriores, para recordar los elementos básicos y secundarios del lenguaje artístico		
Criterio de ejecución		SI	NO
1.- El autorretrato contiene sus datos de identificación, apellido paterno apellido materno, nombre, grupo y matrícula.			
2.- Identifica y utiliza en su dibujo los elementos básicos del lenguaje artístico.			
3.- Explica cómo están presentes los elementos básicos del lenguaje artístico en su autorretrato.			
4.- Identifica y utiliza los elementos secundarios del lenguaje artístico.			
5.- Explica cómo están presentes los elementos secundarios del lenguaje artístico en su autorretrato.			
6.- Explica los elementos de su identidad expresados en su autorretrato.			
7.- Anexa a su proyecto la imagen en la que se inspiró y los datos de la imagen.			
8.- Revisa la ortografía al redactar sus respuestas.			
9.- Utiliza colores, formas, figuras y texturas en el dibujo del autorretrato.			
10.- Anexa la foto de su autorretrato.			

PLAN 2014

ACTUALIZADO

Somos Lobos Grises,