

**Lunes
08
de noviembre**

1º de Secundaria Artes

¿A qué sabe el mundo que nos rodea?

Aprendizaje esperado: *Reconoce elementos del arte en obras y manifestaciones artísticas desde distintas perspectivas estéticas.*

Énfasis: *Explorar las categorías estéticas a partir de sus sentidos en relación con los objetos cotidianos, los olores, sabores y sonidos del entorno*

¿Qué vamos a aprender?

Explorarás qué es la percepción en el arte, ¿a qué sabe el mundo que te rodea?
¿Cómo lo piensas, lo sientes, lo percibes, lo expresas?

El arte es una capacidad humana para expresar, representar e interpretar el mundo que te rodea, hoy vas a explorarlo, usando algunos de tus sentidos.

¿Qué hacemos?

Para esta sesión primero recordarás algunos conceptos y aspectos revisados en sesiones anteriores, que te apoyarán para el tema que se verá en esta sesión.

El primer concepto que se retoma es de la cosmovisión que es la forma de entender e interpretar el mundo que te rodea y por la diversidad es complicado definir qué es arte y que no lo es.

Debes considerar que el arte integra puntos de vista: la intención del creador o artista, el contexto del receptor, el diálogo entre artista y espectador. Y claro que la obra de arte, en sí, tiene su propio discurso que se expresa en el tiempo.

Frases como “qué bonito sentí cuando los personajes se abrazaron” o “me gusta la combinación de colores distintos de esa pintura” son juicios de valor estético porque expresan lo que se percibe. Se suele expresar la sensación que provoca una obra de arte, ya sea que se disfrute o no, siendo igual de válido decir “no le entendí” o “no me agrado”.

Tal vez puedas entender o no una obra, pero se te has preguntado, ¿a qué huele el arte? ¿Cómo sabe una obra artística?

El arte es una expresión humana que permite la comprensión del mundo que te rodea; sin embargo, para su estudio, se ha clasificado a partir de elementos que puedes percibir.

La estética está relacionada con la percepción y la sensación que te provoca la obra de arte con la que entras en contacto, es una experiencia que permite manifestar una opinión al respecto.

En sí, el arte se observa desde la cosmovisión o punto de vista de quien percibe la obra. Uno de los fines de la obra artística es: comunicar un mensaje a alguien. Recuerda que el arte se vive con todos los sentidos y con el pensamiento, y se hace con lo que eres y se desarrolla con la experiencia, la experimentación y dialogando con la obra misma en el entorno. El gusto, como la percepción se construyen y transforman con la experiencia.

Ahora toma una fruta, verdura o hierba que tengas a la mano. Cierra los ojos y percibe su textura, su peso, su temperatura y descubre las formas que tiene. ¿Cómo suena?, ¿a qué huele?

Seguramente ya lo conocías, pero ahora con los ojos cerrados y poniendo tu atención con los otros sentidos es muy diferente. ¿Verdad?

Abre tus ojos y continúa con la exploración: observando, percibiendo, si lo puedes probar y responde las siguientes preguntas:

- ¿A qué sabe?
- ¿Tiene algún sonido?
- ¿Qué sucede en tu cuerpo?
- ¿Qué te hace pensar o recordar?
- ¿Qué te hace sentir?

En esta sesión incorporarás dos elementos del arte: sentimientos y tono, porque lo que percibes con los sentidos produce una emoción, pero cada quien la expresa de forma diferente. Esos elementos los notas con los sentidos y la percepción se alimenta con la experiencia.

Traer a la memoria experiencias de vida provoca emociones, como puede ser el miedo, la sorpresa u otros, que son parte de la riqueza sensorial y conviene que lo hagas de una forma consciente. Por eso, es importante que pongas atención a lo que vives. Asimismo, la observación y la escucha son grandes aliados y la exploración es una invitación a jugar y descubrir muchas posibilidades!

Entre más elementos y recursos del arte reconozcas en ti mismo y en tu entorno, más nutrirás tu cosmovisión o punto de vista sobre la vida y tu persona.

El arte surge por los mitos que se hicieron ritos. Los mitos explican la vida en el mundo, los ritos la rememoran.

Los ritos están ligados a lo social y también al pensamiento mágico o religioso ¡a la explicación de la vida y la muerte! Por eso el arte tiene su toque mágico y además cultural. El arte es como la hierbas que son alimento y además le dan un, sazón especial a la vida.

En tu región ¿qué hierbas le ponen el toque mágico a su comida? ¿Se usan sólo para comer o también en la medicina tradicional? ¿Qué otro uso les da tu familia y comunidad?

Con las verduras, frutas y hierbas se puede hacer una ensalada, pero eso es comida. ¿Tú crees que se puede hacer una exploración artística con estos ingredientes?

Ya se mencionó, que el arte es una capacidad humana para expresar, representar e interpretar el mundo que te rodea, así que, mientras explores las posibilidades que tiene tu entorno estas dentro de los principios del arte.

Al preparar una ensalada, todo tu cuerpo, incluyendo la piel, la nariz, los oídos, todo tu cuerpo tiene una experiencia sensorial que causa emociones, genera reacciones, te trae recuerdos o imágenes. Ahora vas a prestarles atención de manera detenida.

Se propone la siguiente actividad, vas a hacer una composición plástica con ingredientes que tengas en casa como verduras, frutas y yerbas, tu lienzo será un plato. Para ello, vas a seleccionar los materiales, y los colocarás para construir formas y prepararás una ensalada. Explora diferentes ubicaciones y decide cuál es la más rica visualmente o cuál va acorde con lo que quieres expresar. Combina y experimenta.

Así como en la ensalada, en el arte, la integración de los elementos comunes es lo que determina que una creación sea arte o no, porque logra transformar una parte de ti o no lo logra. Incluso, puede ser transformadora para alguien y para alguien más no serlo.

Eso es lo maravilloso del arte, es una experiencia humana y subjetiva, es decir, con un sentido particular para cada quien. Que una obra de arte te cambie o no, habla más de ti mismo que de la obra en sí. El gusto se educa y se desarrolla con la experiencia y

se transforma con el tiempo, como algunos sabores que, combinados, producen una experiencia extraordinaria.

El juicio o idea previa es aquella que indica que algo es de determinada manera y se toma como verdadero. Pero no debes olvidar que todo punto de vista es personal, por lo que algo puede ser significativo para ti o para tu comunidad, sin que necesariamente deba serlo para otras personas. Lo importante es conocer y respetar. Por ejemplo, la comida típica de tu región, te gustan los sabores con que has crecido porque son parte de tu cultura e identidad.

Retomando la actividad de la ensalada o combinación de ingredientes, solo es un pretexto para explorar lo que ocurre con tus sentidos: el olfato, el gusto, la mirada, el tacto y un poco el oído.

Así puedes adentrarte en un viaje de percepción para poder reconocer algunos elementos del arte que te rodean en la vida cotidiana.

Imagina que los siguientes ingredientes: cebolla, ajo, jitomate son los elementos comunes en las artes, usados en determinados platillos, es decir, en esta analogía, los platillos serían los ejercicios artísticos, pero, ¿qué pasa cuando se mezclan de forma en que nadie lo ha hecho?

¡Eso de mezclar como nadie! Fue lo que le pasó a León Theremin, un señor ruso que mezcló la ciencia con la música, hace cien años, desarrolló el instrumento que hoy lleva su nombre: theremín.

A continuación, te presentamos este instrumento, que sigue causando sensación porque ¡se toca sin tocarse! Seguramente reconocerás el sonido.

THEREMÍN.

¿Te imaginas que esta caja sea el primer antecedente de la música electrónica?

En la primera década del siglo XX León Theremin logró lo que parecía imposible, el único instrumento que se toca sin tocarse. Creado en 1920.

- El volumen sube o baja al acercar o alejar la mano.
- El modelo se ha venido compactando, conservando las dos antenas que le dan la particularidad en la ejecución el músico se mueve como director de orquesta.
- La antena horizontal controla el volumen mientras que la vertical exige del ejecutante la precisión para posarse en el tono exacto de la nota deseada, ¡sobre el aire! ya que suena a partir de la interferencia en la señal.
- Es el único instrumento que se toca sin ningún contacto propiamente físico, se toca sin tocarse.

¿Habías escuchado algo así? Suena como a película de ciencia ficción, ¿verdad? ¿Sabías que este año se conmemoran los cien años de su invención? El theremín es un instrumento que se toca, ¡sin ser tocado! al involucrar la interferencia de señales.

El arte combina técnica, desarrollo científico y tecnológico, pero todo surge siempre en un tiempo y en un espacio determinado en respuesta a la percepción y el contexto del creador, como pasó con el ruso, León Theremin.

Ahora vas a explorar cómo los humanos en la prehistoria descubrieron el color en su entorno. Has visto que las primeras manifestaciones gráficas se encuentran en cavernas y seguramente sus colores fueron obtenidos de los recursos naturales con los que contaban.

Pero ¿tú crees que los antepasados dibujaron en las paredes pensando y haciendo “arte”? ¿O crees que solo estaban tratando de expresar alguna idea o sentimiento por la necesidad de comunicarlo?

Cada grupo de personas se expresa e interpreta su realidad con lo que tiene y desea comunicar, por eso los humanos hacen arte, las personas son creadoras, transformadoras, aunque no siempre el resultado sea “amable” o agradable a la vista de todos. Por eso el arte es algo tan lleno de matices.

Durante el proceso creativo en el arte, puedes vivir experiencias nuevas, unas agradables y otras no tanto, precisamente esas posibilidades son las que nutren la cosmovisión, permitiendo la reflexión y fomentando el desarrollo de la creatividad.

Puede que la exploración no sea tan afortunada, pero nunca será un error, recuerda que en el proceso todo puede pasar. Así se nutre la percepción. La producción artística es tan vasta y diversa, porque cada obra de arte corresponde a un tiempo, un espacio y múltiples experiencias dentro de un contexto particular. Se puede decir que el arte tiene un significado o intención, pero también es un recurso expresivo variable de acuerdo al entorno o contexto.

El arte, como medio expresivo, varía también según los deseos, las necesidades y los discursos personales o colectivos de los creadores y los receptores del mensaje. Por eso se puede afirmar que el arte no es un objeto, es una experiencia. Es esa transformación que algunas veces llega a ocurrir cuando escuchas una canción, lees un poema, ves una pintura o asistes a una representación escénica.

Como la ensalada que preparaste ¿lo hiciste para comer o para explorar sabores, texturas y olores?

La respuesta es que hay un poco de todo junto; es difícil determinar donde inicia y dónde acaba la intención del creador al momento de realizar la obra.

Observa el siguiente video de una pieza musical ejecutada con el theremín. Disponte en casa como si estuvieras en un concierto. Y pon atención en cómo suena. ¿A qué te sabe al escucharla? “Saborea” la experiencia. Contempla cómo el músico se mueve al interpretar la pieza. Y también, si cierra los ojos ¿Qué te imaginas al escuchar el theremín?

Fíjate si ¿te llegan algunos pensamientos o imágenes? ¿Qué opinas si decimos que está inspirado en el serrucho musical?

¿Habías imaginado tocar sin tocar? Hay momentos en que su sonido es tenebroso o misterioso; por eso se usó en las películas de ciencia ficción. En momentos es como si cantara una soprano o sonara un chelo.

Debes estar atento a tu entorno, porque en cualquier momento vas a tener la necesidad creativa de transformarlo, para bien de tu comunidad y por supuesto de ti mismo.

Hacer arte es acción, es una decisión. Tú tienes todo el potencial para generarlo. Así surgen las nuevas tendencias, los movimientos artísticos: transformando lo establecido; no de tajo o golpe, sino cambiando la perspectiva en un par de elementos que parecían inamovibles.

Recuerda que el proceso es lo más importante para que tengas un resultado significativo y así puedas comunicarlo de manera clara. Debes estar atento a lo que sientes en cada momento y, si puedes, regístralo en tu libreta.

Ahora que combinaste sabores, sonidos, sentimientos, entre otros elementos, hay que recordar que el momento histórico no siempre entiende a sus creadores. Si algún familiar se sorprende o se asusta de verte combinar frutas con verduras, sabores fuertes con suaves o sonidos estridentes con melódicos.

- ¿Cómo lo invitarías a que pruebe contigo?
- ¿Qué más combinarían juntos?

La creación colaborativa es también muy rica, y tiene su potencial y complejidad.

Es importante que reconozcas aquellos elementos de tu entorno que son tan habituales que ya no te fijas en ellos. Como, por ejemplo:

- ¿Qué colores predominan en tu comunidad?
- ¿Qué sonidos se relacionan con los olores en un día soleado en tu región?
- ¿A qué huele el recuerdo que te hace sonreír?
- ¿Cómo sería la forma de tu tranquilidad o tu valentía?

Observa el siguiente video en donde se explora con otros elementos de las artes plásticas como expresar y plasmar ciertas situaciones de las emociones.

- **Vitamina Sé. Cápsula 147. Escultura de la Valentía.**
<https://youtu.be/6zYDdeL-skU>

Qué buena propuesta dio el maestro Francisco, si puedes realízala, si no tienes plastilina, puedes explorar con harina y agua para formar una masa y con ella, representar tu entorno, tu valentía, el miedo u otras emociones.

Se ha hablado de los sabores y olores, de la percepción en tu piel, pero, ¿cómo percibes la valentía?, la sientes, pero no la vez. ¿Crees que puedes materializar el miedo o la valentía?

Es importante que le pongas nombre, color, forma, sonido o sabor a lo que sientes, tanto como que te atrevas a probar lo que no conoces, aplicando lo que aprendes cada día.

¿Estás dispuestos a explorar, experimentar y combinar diferentes elementos durante los siguientes quince días? ¿Creen que cambiarían su percepción después de eso?

Antes de decir que algo te gusta o no, pregúntate ¿habías probado eso antes? Y desglósalo en pensamiento, sensaciones, emociones y percepción. Descubre muchas cosas en tu entorno y aprende mucho de ti mismo y de tus espacios. Permite momentos para expresarte de manera creativa.

El Reto de Hoy:

Explora los sabores del entorno, sus sonidos, sus formas y sus combinaciones. Claro, de manera responsable, tanto los alimentos como otras posibilidades o materiales. Recuerda que tu experiencia va a modificar tu percepción y que una manera de irte preparando para explorar es comenzar con acciones cotidianas. Prueba y responde las siguientes preguntas.

- ¿A qué sabe tu día?
- ¿A qué huele tu valentía o tu miedo?
- ¿Cómo se escucha tu soledad?
- ¿Qué color tiene el amor a un ser querido?
- ¿Cómo huele un abrazo?

Continúa haciéndote preguntas para descubrir hacia donde te lleva tu curiosidad y tu creatividad. Puedes experimentar diferentes elementos del arte en los diferentes lenguajes artísticos.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.