

**Lunes
08
de noviembre**

3° de Secundaria Artes

Tras la ventana del arte

Aprendizaje esperado: *Distingue las propiedades de los elementos del arte en obras o manifestaciones artísticas para ampliar su percepción y sensibilidad hacia el arte.*

Énfasis: *Explorar las formas, texturas, tamaños y sonidos presentes en el cuerpo, en los objetos y seres vivos para identificar cómo éstos han sido representados de maneras diversas en obras y creaciones artísticas.*

¿Qué vamos a aprender?

Abrirás la ventana hacia las artes, para descubrir cómo percibes las creaciones artísticas de otros y las propias.

Por ejemplo, ¿qué sensación te produce explorar los diferentes lenguajes artísticos? Como cuando escuchas tus canciones favoritas, observas una pintura, un mural o ves alguna representación escénica. ¿Te has preguntado qué es lo que los autores o artistas quieren expresar cuando ven una pintura, al escuchar un tema musical, cuando observan una danza o una obra de teatro?

¿Te has quedado mucho tiempo contemplando algo que te gusta y quieres descubrir cómo lo hicieron?

La idea es mirar con profundidad como si tuvieras una lupa, para mirar detenidamente lo que otros quieren decirte a través de sus obras artísticas. Recuerda

que el arte también es una forma de comunicarse y al contemplar una creación artística también estás estableciendo un diálogo con un artista o una cultura.

Para esta sesión necesitarás tu cuaderno, lapicera, materiales diversos que tengas a la mano, imaginación y creatividad.

Toma nota de las palabras clave, preguntas y tus propias reflexiones. Todo lo que observas se relaciona a situaciones que tu cuerpo vive día a día.

¿Qué hacemos?

El cuerpo percibe, siente y relaciona gran cantidad de información de manera simultánea. Las sensaciones y experiencias del cuerpo se sitúan necesariamente en el aquí y el ahora.

Te permiten relacionar ese presente de manera inmediata y sin intermediarios, con el conocimiento de ti mismo y de la experiencia perceptiva del otro y lo otro.

Los lenguajes relacionados con el cuerpo y el movimiento permiten una dimensión de contemplación absoluta de la realidad, para dejarse cautivar y apreciarla con todos los sentidos.

Posibilitando nuevas relaciones y conexiones entre lo que estás mirando y tus propias experiencias de vida. Cuando eso sucede, te asomas dentro de la obra, pero también te asomas dentro de ti mismo.

Las obras, aunque hablen del mismo tema, su interpretación o manera de representarlas, varía a lo largo de la historia. Por ejemplo, la interpretación del cuerpo humano ha variado:

En las pinturas rupestres esto se lograba de manera muy sintética poniendo más énfasis a la acción a representar. Utilizando pocos colores y formas muy específicas.

Con el paso del tiempo los recursos fueron mejorando, la intención era representar los objetos tal y como se veían. El cuerpo humano era inspiración para imitarlo en el arte. Se expresaban sensaciones de la vida real, buscando la perfección, experimentando con materiales como el mármol, el vitral, entre otros.

Pero la curiosidad de los artistas no tiene límites, así que se empezaron a representar los sueños, o incluso conceptos como el tiempo; con esto, los autores crean cosas alucinantes, en la espera de la interpretación del público. También se empieza a experimentar con otros materiales y formatos.

Posteriormente se comienza a jugar con la realidad y la intervención a esta realidad. Concretándose en una interpretación irreverente, de los objetos y situaciones reales.

¿Cómo realizarías la representación de tu realidad en este momento? Observa la mirada de varios artistas en esta exposición:

1. Itinerario – Arte/Sano entre artistas 5.0

<https://www.youtube.com/watch?v=EJOruqSi6tE>

Increíble cómo se logra esta representación de situaciones, de manera colectiva entre artistas y artesanos. Así como es evidente la utilización de materiales, formas, colores para representar la vida cotidiana o imaginaria. Recuerda estos elementos y su intención en las obras de Arte.

Seguramente te ha pasado que no sólo el color, formas y texturas te producen sensaciones al percibir estos elementos en una obra o creación artística.

La percepción visual de los colores, se ha producido en cada cultura y estilo bajo distintos momentos y recursos.

Hoy en día la percepción de los colores implica una asociación psicológica en la transmisión de sensaciones. Siendo la voluntad del artista el uso de este elemento y la mente del espectador quien interpretará la intención más allá de las asociaciones personales.

La forma es lo primero que se percibe en una obra de arte, pueden ser figurativas.

Esto significa que los elementos representados pueden ser relacionados con objetos reales. O también pueden ser abstractas, donde los elementos representan más la idea del objeto que al objeto en sí.

En la pintura las formas son bidimensionales y en la escultura las formas son tridimensionales.

Las artes escénicas tienen sus propias formas que se centran en la expresión corporal y la voz, ya sea cantada o hablada; y en la música, los sonidos, el ritmo y silencios son esenciales para su expresión.

El funcionamiento de la textura es proporcionar veracidad a la obra, hacerla creíble y lograr sensaciones en los espacios que observas; como si el artista tratara de desafiar tu sentido común.

Así, cuando logras “conectar” con una manifestación artística, los espectadores tienen la sensación de que se abre ante ellos una ventana a un universo paralelo que, aunque sea ficticio, da la sensación de que es verdadero y todo gracias a la imaginación y la sensibilidad.

En el teatro se logra con la ayuda de la escenografía y el vestuario, estos elementos se ayudan de la luz y sonido evocando esos lugares sorprendentes.

Y se complementa con los diálogos de los personajes que las actrices y actores interpretan en acción y en su expresión gestual y corporal. Así te transportan en un tiempo y espacio dentro de la ficción de las historias que te cuenta el teatro.

Muy similar pasa en la danza, en conciertos musicales o en el circo, que son otras expresiones de las artes escénicas. Un buen recurso para lograr la apreciación de estos elementos es la fotografía y el video para evidenciar toda esa carga emocional de cada escena. Para que puedas apreciar toda la preparación que se requiere para la creación, observa el siguiente video:

2. Artes - Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana

https://www.youtube.com/watch?v=JmuUdh_B17g

Increíble, cómo se logra representar situaciones de la vida cotidiana, como una boda. Pero gracias a las artes, se le da una dimensión poética muy hermosa.

Con los recursos de la Danza y el Teatro se logra crear esta atmósfera para representar un momento maravilloso en un día cotidiano del estado de Veracruz. Con ayuda de texturas y formas presentes en la escenografía y el vestuario, puedes evocar una plaza, una calle o diversos lugares en un tiempo determinado, que te provoca una experiencia única.

Es emocionante ver la preparación antes de comenzar la función. Los bailarines maquillándose y haciendo calentamiento, los directores y coreógrafos dando últimas indicaciones y motivando a los intérpretes. Todo el equipo técnico del teatro colocando la escenografía y las luces.

Toda obra o montaje artístico tiene un proceso creativo antes de ser expuesto. Desde el diseño, la investigación, planeación, producción o realización, ensayos, hasta lograr el montaje u obra final.

Y justo ahí el valor y reconocimiento que le da el espectador al percibir el trabajo finalizado. Como en el teatro, al dar tercera llamada se genera una energía indescriptible por parte de los intérpretes y por parte del público. Como alcanzas a percibir en el video cuando todo está listo para abrir el telón y comenzar con la magia.

La comunicación es parte de cómo percibes el arte. Los artistas son transmisores y el espectador el receptor quien es libre de interpretar desde sus creencias y experiencias lo que el artista quiere comunicar.

Realiza la siguiente actividad, para que observes a través de la ventana del arte. Como te habrás dado cuenta, las obras artísticas representan momentos comunes o significativos, pero desde la mirada del artista.

Situaciones pueden agradarte o disgustarte, con las que a veces te identificas y tienes una experiencia importante. Como lo han logrado los artistas durante mucho tiempo, utilizando varias técnicas que realzan la intención de cada momento.

Ahora te volverás poetas del Arte, revisa algunos ejemplos de expresiones artísticas y buscarás cómo expresar el momento que te inspira con ayuda de la experiencia e imaginación.

Puede ser que te inspire expresar ese momento con un graffiti, algún dibujo, una canción, un poema, una instalación, movimientos, un baile, crear una historia, etc. Utiliza los recursos que dispongas en casa.

Escucha la siguiente melodía, puedes hacerlo mientras cierras tus ojos.

<https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202010/202010-RSC-EwmFfobYUK-TOREROFLAMENCO.mp3>

El flamenco expresa sentimientos de muchas personas porque a veces se escuchan muchas voces. Eso podría ser un ejemplo de lo que se puede imaginar.

Imagina que el autor Raúl Villalón, quiso representar lo que escuchaste hace un momento, a través de esta pintura,

Por ejemplo, puedes pensar que el color rojo expresa la voz del flamenco y atraviesa su mente e imagina el canto de un ave, pero tal vez, también lo lleva a recordar algo de su pasado, representado con el color negro.

¿De qué otra manera podrías representar lo que te inspiró la canción?

Podría ser con una expresión gestual imitando alguna de las posturas del flamenco.

Esta pieza musical lleva necesariamente al país de España, lugar de donde proviene esta música y de donde es una obra muy famosa llamada Don Juan Tenorio escrita

hace muchos años por el dramaturgo José Zorrilla. Ahora, realiza otro ejemplo. podrías interpretar el personaje del Comendador en un fragmento de la obra.

Observa qué momento te inspira. En esta escena Don Juan ha invitado a cenar a su casa al Comendador... ¡que ya está muerto! Y para sorpresa de todos, el invitado llega en forma de estatua.

D. JUAN. ¡Es realidad o deliro! Es su figura..., su gesto.

ESTATUA. ¿Por qué te causa pavor quien convidado a tu mesa viene por ti?

D. JUAN. ¡Dios! ¿No es ésa la voz del comendador?

ESTATUA. Siempre supuse que aquí no me habías de esperar.

D. JUAN. Mientes, porque hice arrimar esa silla para ti. Llega, pues, para que veas que, aunque dudé en un extremo de sorpresa, no te temo, aunque el mismo Ulloa seas.

ESTATUA. ¿Aún lo dudas?

D. JUAN. No lo sé.

ESTATUA. Pon, si quieres, hombre impío, tu mano en el mármol frío de mi estatua.

D. JUAN. ¿Para qué? Me basta oírlo de ti: cenemos, pues; más te advierto...

ESTATUA. ¿Qué?

D. JUAN. Que, si no eres el muerto, no vas a salir de aquí.

Te sugerimos que leas la obra completa para conocer toda la historia, y así descubrir porqué es una de las obras de teatro más representadas en México durante la celebración de día de muertos.

¿Qué percibiste? ¿Cómo lo representarías? Podrías representarlo con un papel picado.

Puedes representar un momento en una calaverita literaria.

*Ahí viene la calaca
Que a mí me quiere llevar
Pues, aunque la veo tan flaca
No me quiero descuidar*

*Voy a ver si la convenzo
De quedarnos un ratito
Pues yo más bien lo que pienso
Es morirme de viejito*

*Escucha lo que te digo
No me quieras asustar
Pues yo no me voy contigo
Mejor quédate a bailar.*

*¡Ay calaca tan traviesa!
¿Qué no ves lo que aquí pasa?
Si no quieres estar tiesa,
Mejor quédate en tu casa.*

La forma de percibir tiene que ver con las experiencias cotidianas, aprendizajes y tu imaginación.

El Reto de Hoy:

Escribe las siguientes frases en tu cuaderno, después las leerás y con los materiales que dispongas expresarás momentos y emociones que les haya inspirado esa frase. Como lo has hecho con los ejemplos anteriores. Procura relacionar esos momentos con lo que hoy vives.

1. *“¡Tierra y libertad!”*
2. *“La Vida es Sueño”*
3. *“¡Silencio pollos pelones, ya les van a echar su maíz!”*
4. *“Sueño de una tarde dominical en la Alameda”*

Recuerda que puedes expresarte de muchas maneras y después compartir tus creaciones.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo