

**Miércoles
10
de noviembre**

1º de Secundaria Artes

¿Y si se mueve?

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

Énfasis: *Explorar las categorías estéticas a partir de eventos de la humanidad y fenómenos naturales.*

¿Qué vamos a aprender?

En esta ocasión vas a continuar la revisión de los elementos de las artes desde un punto de vista estético, relacionándolo ahora con fenómenos naturales.

Recuerda que, en el mundo del arte, la palabra “estética” se refiere a todo aquello que perciben nuestros sentidos del mundo exterior. Este día vas a conocer el arte desde algo que se conoce como categorías estéticas. Algunas de estas categorías son lo trágico, lo sublime y lo cómico.

¿Qué hacemos?

Los seres humanos observamos desde nuestra cosmovisión, es decir, desde nuestro propio punto de vista; y este punto de vista crece con la experiencia que vivimos cada día en nuestro entorno. Y es precisamente de lo que hay alrededor de ti que vas a ocupar también otros objetos que seguro tendrás en casa.

Los objetos que vas a utilizar son:

- 1 palo de escoba.

- 1 cojín o almohada.
- 1 sábana, mantel o tela.
- 3 utensilios de cocina de diferentes materiales.

Si no encontraste el palo podrás utilizar tu lápiz, y si no tuviste cojín, podrás utilizar tu cuaderno.

En la naturaleza hay sucesos o manifestaciones que presentan movimiento, color, forma, ritmo y sonido, los cuales generan emociones en las personas que los viven. A veces se manifiestan de formas armoniosas, tranquilas y otras con fuerza y estrepitosas. En esta primera exploración, te invitamos a buscar diferentes acciones que podría hacer la naturaleza. Toma tu cojín y prueba con voz y movimiento como se podría manifestar lo que te iremos mencionando.

¿Cómo sería hacer...?

- Un rayo, rápido, fulminante, y estruendoso.
- El aire cálido de la playa, lento, ondulado, suave y envolvente.
- Una corriente de mar debajo los pies.

Cuando hiciste cada acción ¿exclamaste admiración o sorpresa? Esto se debe a que en ese fenómeno natural estas percibiendo peligro o, por el contrario, disfrutándolo, porque de una misma experiencia se pueden vivir diferentes emociones, incluso opuestas como alegría o tristeza.

Ahora toma tu tela e imagina que ésta es una tormenta que estás viendo desde muy, muy lejos. Se ve pequeña, con movimientos que van de un lado a otro ¿Qué sonidos y movimientos puedes hacer con esa tela-tormenta lejana y chiquita?, ¿cómo te sentirías como espectador a la lejanía?

Ahora imagina que la tela es la tormenta, llegó hasta ti. Es muy diferente si te imaginas ahora en medio de esta tormenta ¿verdad que se siente distinto?

¿Te has preguntado qué pasaría si una cascada grande y majestuosa se moviera? Toma la tela e imagina que eres la cascada que se puede desplazar hacia varios espacios. Esto podría ser extraordinario porque es “imposible” que una cascada se mueva hacia otros lugares. Esto hace que tu imaginación te lleve a experiencias sublimes (extraordinarias, excepcionales, algo casi mágico).

Escribe lo que sentiste al convertirte en una cascada, cómo sentiste tu cuerpo. La naturaleza nos recuerda a los humanos nuestra “pequeñez” cuando intentamos compararnos con su grandeza.

Por ejemplo, este paisaje del lago con un bosque cerca y montañas nevadas es un espacio sublime, sobre todo para los que vivimos entre avenidas, mucha contaminación y edificios. Esta sensación "sublime" entra en conflicto cuando dejamos de notar los pequeños detalles que la naturaleza nos regala día a día, cuando ya no nos detenemos a contemplarla o cuando es demasiado tarde, porque ha sido devastada. Por lo pronto, podríamos decir que esta exploración que hiciste con movimientos, sonidos e imaginación te invitó a reconocer la categoría estética de lo sublime, donde fuiste espectadora o espectador de la naturaleza, desde tu cosmovisión.

Pues ahora vamos con la categoría de lo trágico dentro de la naturaleza ¿qué sucesos naturales conoces que te recuerden la destrucción de nuestro entorno, el caos o la mismísima muerte?, ¿terremotos, tsunamis o deslaves?

Para explorar esta categoría lo harás con la pregunta "¿y si se mueve?". Y lo harás jugando con el equilibrio, para eso toma el palo o tu lápiz.

Ahora en tu casa, intenta hacer equilibrio con el palo, empieza por algo sencillo, por ejemplo, con la palma de la mano si es el palo o con un dedo si estás usando tu lápiz. Y después ve poniéndote retos y cambiando en diferentes partes del cuerpo: puede ser el pie, la frente, la barbilla.

Cuando intentas mantener el equilibrio con este objeto, lo intenso sería esta lucha contra lo inevitable, contra lo fatal, que es el hecho de que el palo se va a caer debido a la gravedad. Lo trágico está en ese deseo de mantener algo predeterminado, la caída será inevitable, quizá frustrante o dolorosa.

En una historia, por ejemplo, es el personaje trágico quien no se da cuenta de la fatalidad, pero los espectadores sí lo saben. En este ejemplo con el palo tu serías el personaje que intenta equilibrarlo, pero sabiendo que se va a caer en algún momento. En la categoría estética de lo trágico se busca vencer al destino, a la naturaleza, a un poder superior e invencible, y en la mayoría de los casos todo cae por su propio peso.

Ahora vas a usar varios objetos con alguien de tu casa o intentarlo sola o solo, pero con cuidado. Primero un palo, después una tapadera, después otro palo, y ahora el cojín o un cuaderno. Si se sostiene sería, tal vez, algo sublime, si se cae será un ejemplo de catástrofe o tragedia.

Justo esto pasa cuando vivimos terremotos, huracanes, inundaciones o sequías. Todas y todos sabemos que la humanidad no controla a la naturaleza y que nuestro destino inevitable, y natural es la muerte, claro, a su tiempo.

Precisamente en este punto al que has llegado, puedes notar diferencias entre lo sublime y lo trágico, grandes diferencias entre contemplar un arco iris o en haber vivido un terremoto. ¿Puedes recordarte viviendo uno y otro fenómeno y las sensaciones que te causan?

Ahora que seguramente sentiste miedo, nervios u otras emociones similares con estos temas, pon mucha atención porque observarás cómo también el arte te ayuda a vencer el miedo o a darle forma a tus emociones.

Observa el siguiente video para conocer el trabajo del artista-maestro Francisco González.

1. Vitamina Sé. Capsula 143. Creación de una máscara contra el miedo

Alas y raíces

<https://youtu.be/QyFb2f5gv9k>

El arte te ofrece recursos para calmar tus miedos, expresar lo que las palabras muchas veces no alcanzan a decir, y así afrontar con mayor valentía los sucesos de la naturaleza.

El arte es una forma de transformar lo que has vivido. Por ejemplo, al materializar tus emociones o pensamientos y representarlos a través del arte, lo sublimas, es decir, experimentas esas emociones de manera más consciente, más controlada y creativa.

Pregunta a sus maestras y maestros cómo trabajarás en tu clase las categorías estéticas y si alguna de éstas te llama la atención, investiga, explora y comparte tus descubrimientos. Porque esto hace que tu experiencia se nutra con las experiencias de otras personas.

Ahora, pasemos a la tercera categoría que es lo cómico.

El humor es una manera de organizar, valorar o juzgar al arte. ¿Te ha pasado que te ríes cuando el viento le vuela el sombrero a alguien o una paloma hace sus necesidades en pleno vuelo y sin querer cae en el helado de vainilla de alguien que estaba a punto de darle la segunda lengüeteada?, o ¿te ha pasado que estás con tus amigas y amigos y te dan ataques de risa sin razón? También depende en dónde y cómo ocurra toda la situación, por ejemplo, no es lo mismo si sucede en casa o en la escuela, con amigos o con desconocidos. O también puede ser un suceso que ya pasó hace tiempo, y que en su momento fue de preocupación, pero ahora se vuelve risa. Los mexicanos somos muy creativos para eso.

¿Alguna vez te has preguntado, por qué te ríes si no es gracioso?

La respuesta es sencilla: al romperse la cotidianidad o la rutina de nuestras vidas, nos encontramos con algo imprevisto y esto nos sorprende. Aunque “sorpresa” no es igual a “cómico” ni a “risa”, cuando contenemos el aire por la sorpresa, después de comprobar que no hay peligro, la sorpresa libera el aire que había en nuestros pulmones en forma de carcajada o risa discreta, según sea el caso.

Utilizar objetos de una manera absurda, puede resultar cómico. De los objetos que tienes a tu lado ¿de cuántas diferentes maneras puedes utilizarlos? Explora en tu casa con objetos que tengas a la mano: la cuchara puede ser un micrófono, una lupa puede servir para explorar, o puede ser un helado de chocolate con vainilla. ¿O qué otra cosa se te ocurre?

Explora otras formas con objetos distintos. Por ejemplo, una bolsa de mandado puede ser un sombrero, o puede ser un bebé

La risa surge de un hecho inesperado que rompe la rutina o porque no sucede algo que pensabas iba a ocurrir. En lo cómico puedes ver de manera frecuente que se rompen reglas establecidas.

En algunos eventos de la humanidad como guerras, terremotos o pandemias los humanos necesitamos encontrar causas de alivio, de calma y pues la risa ha sido un gran recurso para sanar.

A través de la historia hemos visto como el cine mudo o el clown buscan generar consciencia sobre lo que está sucediendo, pero desde el humor. Y más recientemente, durante esta pandemia algunos artistas hicieron algo parecido, entre ellos Chucho

Lavadero clown excéntrico musical, para conocer parte de su visión y creación desde el humor, observa el siguiente video:

2. #ComunidadContigo: "En payaso", un payaso desde su casa 2/3

Contigo en la distancia

<https://www.youtube.com/watch?v=FoTPrTRxG5c>

Como has visto, algunos eventos de la humanidad y la naturaleza nos proporciona a los humanos experiencias sublimes, como pasar un día en un lago contemplando la armonía, o vivencias trágicas como esta pandemia, pero también momentos de creación y humor. Hay tantas maneras de expresar lo que apreciamos en la naturaleza que las y los artistas han usado su cuerpo, sonidos, objetos, movimiento y el espacio. Así como tú, van desarrollando sus habilidades expresivas y aprendiendo de la naturaleza que les rodea para transformarla en bien de su comunidad.

Es importante reconocer que las categorías estéticas te aproximan a tener una opinión personal sobre la experiencia artística, es decir, expresar lo que sientes o te parece al contemplar la naturaleza o una obra de arte y aunque en esta sesión, viste tres de ellas, las seguirás explorando.

Recuerda que una manera de cuidarte a ti mismo es escuchar, qué sientes, qué piensas y expresar de manera creativa todo eso que te inquieta de ti y de tu entorno.

El Reto de Hoy

Con estas categorías que exploraste hoy, sublime, trágico y cómico, te retamos a identificarlas en tu comunidad, tu familia, en la naturaleza que te rodea y por supuesto en las obras y manifestaciones artísticas.

Plasma una de ellas en un ejercicio artístico que inventes libremente.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.