

**Viernes
10
de diciembre**

**3° de Secundaria
Artes**

*Mi comunidad como una explosión
artística*

Aprendizaje esperado: Reflexiona acerca de las intenciones que tiene el arte en la sociedad para reconocer su influencia en las personas y comparte su opinión en distintos medios.

Énfasis: Relacionar los movimientos sociales con la posibilidad transformadora del arte en la ciudadanía, enmarcada por la cultura de paz.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión harás uso de diversos materiales, los cuales son:

Hojas, tijeras, pinturas, periódico, cutter, crayolas, colores de madera o una lámpara.

Recuerda que las artes pueden ser un catalizador, un acelerador de emociones para reestructurar el tejido social desgastado, todas sus emociones positivas o negativas, pueden ser detonadoras para crear y transformar su entorno.

Antes de iniciar recuerda algunos conceptos que te pueden ayudar para esta sesión:
El arte colectivo.

Recuerda que el arte colectivo es la construcción dialogada de una producción artística, es decir, es la unión entre dos o más artistas con la intención de trabajar

juntos en la creación de un proyecto al que puedes darle continuidad de distintas maneras creativas.

¿Qué hacemos?

El arte colectivo permite construir una obra partiendo de los sonidos, el movimiento, el color y las diversas formas, que se mezclan entre sí y pueden crear, por ejemplo, un performance.

El performance es una expresión libre y surge como una alternativa más, de las manifestaciones sociales, ayudado por el arte.

El performance es una práctica artística que surgió en 1916 a la par del movimiento Dadaísta, el cual siempre busca oponerse a los cánones establecidos, el performance fue entendido entonces como un tipo de *Arte Conceptual*.

El Dadaísmo es un movimiento cultural y artístico, que surgió entre 1916 y 1922 en Zúrich, Suiza. Surge con la intención de destruir todos los códigos y sistemas establecidos en el mundo del arte

Crea una especie de antiarte moderno, por lo que se trata de una provocación abierta al orden establecido y hasta hoy sigue siendo vanguardista.

Su intención era resignificar objetos comunes, para que, a partir del nuevo significado, se puedan crear metáforas que serán utilizadas en movimientos sociales en diferentes partes del mundo.

Observa el siguiente video:

1. **Icono mEX.** 03 seg.
<https://youtu.be/KBNc52bp1DA>

Las artes han tomado representatividad en las causas sociales, modificado su estética, formatos, difusión, entre otros.

Los movimientos artísticos han ayudado a promover la participación de grandes masas. Por lo que el conjunto de prácticas estéticas y culturales ha asentado su reconocimiento social, relacionándolas de manera directa al compromiso con la ciudadanía

Las relaciones establecidas entre lo artístico y los fenómenos sociales son determinadas por su producción, recepción y las posibilidades de promover la conciencia crítica de la población.

Los grafitis, las proyecciones, los performances, las canciones, entre otros, han facilitado en mucho el acercamiento de cierta lucha o movimiento social con el grueso de la ciudadanía. Es por eso, que con mayor frecuencia en las manifestaciones se emplean recursos de esta índole.

Estos carteles y pancartas rinden testimonio visual de las demandas del movimiento y de sus respectivos cuerpos iconográficos.

Fueron concebidos para actuar y ser consumidos en la esfera pública.

Las imágenes desplegadas sobrevivieron la censura y la represión, pues en aquel momento eran consideradas herramientas subversivas y, por ende, peligrosas.

Una de sus funciones más relevantes fue ser un canal de circulación de información crítica o sin manipulación oficial.

Mimeógrafos, pintas callejeras, esténciles, prensas y planchas han sido elementos que la mayoría de los movimientos sociales han ocupado.

Todas estas producciones gráficas tuvieron un carácter colectivo: el crédito autoral no era trascendente porque su objetivo era servir a la movilización social.

El anonimato era necesario, como medida de seguridad cuando el movimiento pasó a la clandestinidad y la represión política escaló.

Años después, muchos carteles han sido atribuidos a autores específicos, lo cual no modifica su sentido histórico y político.

Sabes que la parte que perduró fue producida por brigadas que operaron en la Antigua Academia de San Carlos, de la UNAM, y en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda", del INBA, donde profesores y estudiantes pusieron a disposición del movimiento los talleres gráficos.

El performance es una creación en la cual se pueden manifestar muchos ímpetus de los contextos.

Asimismo, el stencil es una técnica muy antigua y una muestra de ella la puedes encontrar en las pinturas rupestres.

Por ejemplo, las cuevas en Argentina donde los cazadores y recolectores que habitaron ahí hace más de 10,000 años, dejaron estampadas sus manos en las paredes. Ésta es una expresión muy parecida a la técnica del stencil.

Si lo intentas con tus manos o cuerpo puedes realizar posiciones muy evidentes de la acción representada sobre papel kraf esparciendo agua con un aspersionador cotidiano dejando la marca de la silueta en el papel)

Esta técnica de impresión en el arte, es pintar algo con la ayuda de una plantilla. En ella se recorta un dibujo o el patrón de un diseño, dejando un vacío similar a la imagen que se ha dibujado, enseguida la plantilla se apoya contra otra superficie que puede ser papel, madera, tela o una pared.

Se aplica pintura con ayuda de una brocha, rodillo, esponja o pintura en aerosol, después al retirar la plantilla puedes apreciar el dibujo estampado.

Como los ejemplos que has visto a lo largo de esta sesión, esta técnica tiene la ventaja de que puede reproducirse de forma infinita

Se usa mucho como medio de expresión en el arte urbano, interviniendo en espacios públicos, como la pared de una calle, sobre una señal de tránsito o en el mobiliario urbano.

Muchos artistas las han utilizado para comunicar su inconformidad contra el poder y los hábitos de la sociedad de consumo. Es una reapropiación del espacio público como lugar de la opinión.

Un artista, que combina y mezcla diferentes temas sociales y técnicas artísticas. Se hace llamar "BANKSY", y es el seudónimo de un artista de arte urbano británico, sus datos están en el anonimato, se especula que su nombre es Robin Gunningham.

Este misterioso artista se sospecha que nació en 1974, creció con gran influencia del grafiti; la mayoría de su trabajo es satírico y se refiere a temas de política, cultura pop, etnias, moralidad, combinando la escritura con el grafiti.

Sus obras han sido populares al ser visibles en varias ciudades del mundo, especialmente en Londres.

Una de sus obras ha sido muy polémica puesto que se vendió por una cantidad muy importante. Lo interesante fue que, al momento de ser comprada, sonó una alarma que anunciaba la autodestrucción de la obra; existía un mecanismo presuntamente colocado por el mismo Banksy, que al activarse bajaría la lámina impresa de la obra que la destruyera en delgadas tiras de papel.

Al haber hecho eso, se habla de un performance, no solo debió ser una gran sorpresa para el comprador y los que presenciaron el hecho, sino también deja ver que la destrucción de la obra comprada refleja que el arte es libre y el precio es sólo un valor que alguien más le pone, no el propio artista.

¿Qué crees qué quiso decir el artista con la acción de destruir su propia obra al momento de ser motivo de subasta? ¿Existe un punto de vista crítico en esta acción? Anota tus reflexiones.

El factor sorpresa en el arte, es importante, inclusive seguro te ha pasado que al caminar por la calle, colonia o barrio uno muchas veces se lleva sorpresas, al ver pinturas, o murales que saltan a la vista esperando que alguien las vea

Por ejemplo, una pintura en alguna pared que llama la atención porque es la imagen de Frida Kahlo con un cubrebocas, algo tan particular en estas épocas.

Así es como se transforma el arte, adaptándose al entorno y generando mayores lecturas con los contextos contemporáneos.

Este ha sido un tema muy polémico, porque en ocasiones no se pide permiso a los propietarios de las bardas para poder ejercer la expresión de una composición.

Por este motivo es importante pedir permiso siempre y así poder tener mayor respeto a la propiedad ajena.

Seguramente has visto en varios muros la reproducción de imágenes con estenciles

Algunos de estos expresan escenas que provocan el espectador mayor interés.

Realiza un estencil propio, con el tema de la paz

Utiliza los materiales: hoja, cartón, cualquier papel que tengas disponible o alguna superficie que puedas cortar. Para esto te ayudarás de un cúter o tijeras, ya que generarás una plantilla a partir de cortes. También utilizarás pegamento en cinta.

No olvides alguna tinta o pintura que tengas a tu alcance recuerda que puedes utilizar pigmentos naturales como concentrado de jamaica o betabel, también te puede servir la tierra o el café soluble, entre otros.

Y una superficie sobre la que se hará el estampado, por ejemplo: sobre una playera, un trozo de tela, un cartón o hasta una pared de su casa, el lugar lo seleccionarás tú, con previa autorización de tu familia.

Recuerda que debes de tener como concepto central “la paz”

Pero, ¿por qué la paz? Porque el énfasis de esta sesión, es relacionar los movimientos sociales con la posibilidad transformadora del arte en la ciudadanía enmarcada por la cultura de paz.

Comienza:

- Traza sobre el cartón tu diseño de lo que para ti representa la paz, recuerda hacerlo lo menos detallado posible, pero sin perder la forma. La forma se debe realizar a través de planos bien separados entre sí.

- Corta los planos generados, dejando entonces el espacio negativo en la cartulina o cartón.
- Coloca la plantilla previamente recortada, sobre la superficie que quieras estampar, asegúrala con un poco de pegamento en cinta
- Pasa la pintura sobre los huecos de la cartulina o cartón, de tal manera que se pinte la superficie que pusiste debajo de la plantilla.
- Si no te es posible tener pinturas, recuerda que podrías ocupar alguna fuente de luz para lograr admirar tu obra de manera efímera, en la forma de un reflejo o una sombra.

Ahora, con estas ideas se podría desarrollar un efecto sorpresa. Por ejemplo, puedes invitar a tus familiares y puedes provocar a algún familiar arrojando o pintando una parte de su cuerpo (con previa autorización), lo cual permite que inicies un diálogo de movimiento que simbolice una pelea entre ambos, a través de mancharse la ropa, quizá salpicando un poco a otro familiar, mientras otro sonoriza el momento y ambos logran establecer un acuerdo.

Este ejercicio podría durar 1`30" aproximadamente.

La paz es un cese de la guerra, alcanzándola a través de acuerdos. ¿Qué es para ti la paz?

El arte permite experimentar un poco de paz, donde uno puede estar en armonía con sí mismo y con los demás.

Observa un breve vídeo sobre el significado de la paz, para un adolescente como tú.

2. ¿Qué es para ti la paz? 02 seg.
<https://youtu.be/UJ4g8eWH4Bw>

Así como Maximiliano, reflexiona sobre cómo dirías lo que sientes y piensas, mediante un performance, sobre la paz, es decir, sin agredir o transgredir a nadie.

El Reto de Hoy:

Realiza tus actividades y compártelas con tus maestras y maestros.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.