

UNIDAD 1

Introducción a las artes

■ Asómate a las artes

Propósito: Reconoce y clasifica el arte como forma de expresión estética y sociocultural a partir de la distinción de sus funciones básicas.

La naturaleza humana, es sensible y creativa. Por ello, las producciones que el ser humano ha hecho, están en relación directa con las circunstancias de vida y son como una respuesta a la búsqueda de solución, o bien, de su propia realidad. Aunado a esto, también son tangibles las producciones y comportamientos, cuyo motor principal es expresar la interacción del ser humano con su propia existencia y con sus semejantes. La expresión artística es connatural: se nace con la facultad de percibir el mundo con "las avenidas del alma", manera figurada de llamar a los cinco sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si te faltara uno de éstos? Cada uno posibilita el hecho de estimular las emociones y la creatividad. ¿Puedes concebir tu mundo sin sabores, formas, colores, movimiento y sonido? Es así como el arte se constituye en una actividad imprescindible para el ser humano, porque ya por naturaleza, la produce.

El arte es necesario en el desarrollo pleno de todos los aspectos inherentes a la idiosincrasia de cada individuo y grupo social. Acercarte al umbral del mundo artístico, es reflexionar sobre qué significa arte, cómo se le llama al conjunto artístico y cuál es la importancia y función de la parte artística en ti.

Obra: *Viva la vida, sandías*
Autor: Frida Kahlo, México (1954)
Técnica: Óleo sobre fibra dura
Estilo: Arte moderno
Tamaño: 59 x 50 cm
Ubicación: Museo Frida Kahlo, Coyoacán, México.

Cuando se convenció de que sus días estaban contados, decidió escribir sobre la pintura, a modo de despedida.

Competencias genéricas y criterios de aprendizaje

Competencias genéricas	Atributos	Criterios de aprendizaje
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.	2.1. Valora y experimenta el arte, concebido como producto de la creatividad humana, manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y emociones, ubicadas en un contexto cultural e histórico-social determinado. 2.3. Aprecia la creatividad e imaginación desplegadas en las obras de arte.	<ul style="list-style-type: none"> • Valora críticamente diversas expresiones artísticas, distinguiendo las ideas y emociones que los autores pretenden comunicar con base al contexto donde se originan. • Aprecia la creatividad e imaginación en expresiones artísticas, valorando las aportaciones para el entendimiento de la sociedad y la cultura.
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.	8.2. Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.	<ul style="list-style-type: none"> • Expresa opiniones sobre temas diversos, considerando la opinión de sus compañeros de manera crítica y reflexiva.

Contenido temático
1.1 Concepto de Arte
1.1.1 Clasificación y definición de las bellas artes
1.2 El arte y la cultura
1.2.1 Concepto de cultura
1.2.2 Importancia del arte dentro de la cultura
1.3 Funciones básicas del arte
1.3.1 Simbólica
1.3.2 Comunicativa
1.3.3 Estética
1.3.4. Social
1.3.5. Cultural

SABERES		
Conceptuales	Atributos	Criterios de aprendizaje
<ul style="list-style-type: none"> • Reconoce el concepto de arte. • Conoce la clasificación de las bellas artes. • Define el concepto de cultura. • Identifica el papel del arte dentro de la cultura. • Identifica las funciones básicas del arte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Construye el concepto de arte. • Distingue la clasificación de las bellas artes. • Explica su concepto sobre cultura • Establece relaciones entre arte y cultura. • Explica la importancia del arte dentro de la cultura. • Expresa las funciones básicas del arte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Valora el arte como manifestación de la belleza. • Reflexiona acerca de las funciones básicas del arte. • Aprecia la relevancia del arte y la cultura.

Evaluación diagnóstica

Observa las siguientes Bellas artes.

- Señala del 1 a 7 tú grado de interés o preferencia sobre las mismas.

Contesta por escrito las preguntas que a continuación se presentan:

1. Expresa tus preferencias en relación al arte por disciplina: si te gusta la literatura, la música, la danza, el teatro, o la pintura. _____
2. ¿Por qué te gusta esa disciplina artística? ¿La has practicado en algún momento de tu vida? _____
3. ¿Qué te proporciona? ¿Qué emociones te genera? _____
4. ¿Cuáles consideras que son las características que hacen que una obra sea arte? _____
5. ¿Qué entiendes por arte? Explícalo con tus palabras y ejemplifica: _____

6. ¿Cómo crees que sería la vida diaria sin el arte? Argumenta. _____

7. ¿Qué importancia crees que tiene el arte para ti como estudiante y como un ser social? _____
8. ¿Consideras que cualquier persona puede ser un artista? Argumenta _____

9. ¿Crees que en tu comunidad hay alguna obra artística? ¿Cuál es? _____
10. Nombra a cinco artistas que te gusten y explica por qué los consideras así. _____

Obra: *La Creación de Adán* (1510)
Autor: Miguel Ángel (1475-1564)
Técnica: Fresco
Estilo: Pintura renacentista
(de renacimiento)
Dimensión: 280 cm 570 cm
Ubicación: Capilla Sixtina, Italia

Arte renacentista

Es uno de los más destacados, no solo por los artistas famosos que aparecen en esa época sino también por las obras de arte que nos dejaron. Por eso, es posible que este sea uno de los tipos de arte más conocidos de hoy en día. El artista toma conciencia del individuo, al que estudia tanto psicológica como físicamente, respetando los modelos clásicos Surgió en la ciudad de Florencia, Italia a partir del siglo XV y abarcó hasta XVI. Entre los grandes personajes que surgen en esta época destacan Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Donatello, Sandro Botticelli y Raphael, entre muchos otros.

Referencia: <https://tiposdearte.com/que-es-el-arte-renacentista/>

Actividad de aprendizaje 1. *Mi primera creación artística*

En el espacio siguiente, crea tu propia versión de alguna de las anteriores obras de arte u otra que tú quieras ¡Siéntete todo un artista!

1.1. Concepto de arte

Y el arte, ¿qué es?

El arte es la mentira que nos ayuda a ver la verdad. PABLO PICASSO

Es muy probable que haya pasado ya la época de las definiciones y conceptos tradicionales, pero lo que es una realidad, es que el arte va asociado a la posibilidad del gusto, del placer, del conocimiento, de la felicidad y esperanza. El abismo entre lo que es el arte y lo que esperamos que sea el arte, es cada vez mayor. En algunas ocasiones, se le llama arte a una pluralidad de obras, en función de una diversidad de argumentos y miradas. Entonces, la pregunta sería más bien ¿A qué se le llama arte?

¡Vaya pregunta! El arte es la arquitectura, la escultura, la pintura, la música y la poesía en todas sus manifestaciones;

Esa parece ser la respuesta del aficionado al arte. Pero, por ejemplo, en lo que respecta a la arquitectura ¿has visto edificios que no son obras de arte y otros que pretender serlo, nos parecen nulos e indignos de considerarse obras de arte? Entonces, ¿cuál es la marca de la obra de arte?

Lo mismo pasa con la escultura, la música y la poesía. El arte, en todas sus manifestaciones, está limitado, por un lado,

por la utilidad práctica y, por otro, por los intentos infructuosos de arte. Pero ¿cómo separar el arte de una y otra cosa? Podría pensarse que todo el mundo sabe. Sin embargo, el hombre medianamente cultivado de nuestro círculo e incluso el artista, siempre que no se haya ocupado en demasía de la estética, no tendrán dificultades para encontrar una respuesta. «El arte es esa actividad que crea belleza», será la respuesta del hombre cultivado. «Pero, si el arte consiste en eso, ¿también un ballet o una opereta son arte?»

Pablo Picasso (1881-1973) fue un pintor y escultor español, creador, junto con Georges Braque, del cubismo.

Es considerado como uno de los mayores pintores que participaron en muchos movimientos artísticos y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo.

Fuente: José Luis Alderete Retana, Pedro Enrique Ayala Medina(et, al) 2009

A continuación, lee algunas definiciones sobre este importante fenómeno cultural:

Arte... Actividad en la que el hombre recrea, con una finalidad estética, un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas valiéndose de la materia, la imagen o el sonido.

Arte: Es un fenómeno sociocultural, cuya producción y apreciación son especializadas. Su producción se realiza en diferentes medios y requiere de diferentes materiales, técnicas y procedimientos.

Fuente: Acha, Juan. Expresión y apreciación artísticas, Editorial Trillas, 2005 en Conocimientos Fundamentales para la Formación Artística

Ahora sé!

Arte... El arte (del latín ars) es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario. Mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, el arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. Tiene que ver con la disposición, habilidad y virtud para realizar algo de manera original.

Arte: es un modo de expresión en todas sus actividades esenciales, el arte intenta decirnos algo acerca del universo del hombre, del artista mismo.

Fuente: Read, Herbert, Arte y sociedad, Ediciones Península, Madrid, 1990, en Conocimientos Fundamentales para la Formación Artística

Arte: es una actividad humana consciente capaz de reproducir cosas, construir formas, o expresar una experiencia, siempre y cuando, el producto de esta reproducción, construcción, o expresión pueda deleitar, emocionar o producir un choque.

Fuente: Tatarkiewicz, Wladislao. Historia de seis ideas Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética. Editorial Tecno Alianza, España. C 2001 Pág. 67

El arte y tú o tú y el arte

Ningún gran artista ve las cosas como realmente son. Si lo hiciera, dejaría de ser artista.

OSCAR WILDE.

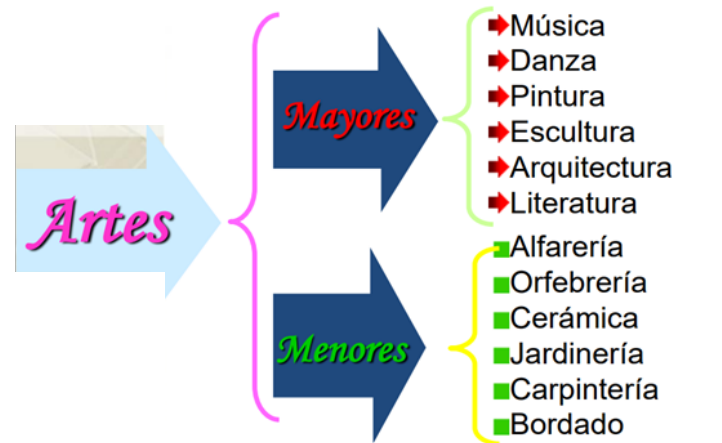

El arte es una abertura por la que observas al mundo con ojos de artista; es como un tragaluz que te permite tomar un respiro de la cotidianidad; una salida por la cual puedes escaparte y explorar aquello que no conoces o que tal vez no conocías muy bien. La naturaleza es una obra de arte, por ejemplo y si quieres intimar con sus matices artísticos, basta alejarte un poco de las luces de la ciudad para observar un cielo tachonado artísticamente por estrellas; o contemplar un majestuoso atardecer o un amanecer de un día cotidiano ¿lo has experimentado? Observar la infinidad de colores en las alas de las delicadas mariposas o de la multiplicidad de coloridos en el plumaje de las aves.

Por otro lado, en tu propio entorno, en tu ciudad, ¿has observado que hay en las casas, en las calles, en las placitas o centros comerciales que podrían llamar tu atención artísticamente hablando? En cualquier caso, el arte te permite empatizar con momentos, con gentes, con culturas que de otra forma te sería imposible.

El arte es y ha de ser algo distinto para cada uno, porque todos somos distintos. El arte ha de ser diferente porque todos somos diferentes y esta diferencia es la que da valor al conjunto y propio individuo. El arte ha de ser eterno porque sin él dejaríamos de expresar nuestra esencia.

El Arte y sus clasificaciones

El arte es una representación de la realidad. Es el acto de crear símbolos comunicativos a partir de una actitud estética de juego. Se vale para ello de distintos lenguajes, que surgen de y apuntan a las capacidades de expresión y comunicación de los distintos sentidos humanos.

El arte es lo que nos permite no morir a manos de la realidad. Friedrich Nietzsche (1844-1900) fue un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX.

Fuente: Introducción al Arte. (2102) Conceptos Básicos. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Demostración de danza

Demostración de guitarra clásica

Las formas de representación que toma el arte no son producto de la casualidad ni de las ocurrencias de quienes lo crean. Es una cuestión más formal: se relacionan con una concepción del mundo. ¿Cuál? La que existe cuando se produce el arte.

El arte responde a la necesidad natural de comunicar y comunicarnos. ¿Y sabes qué? Tu propio cuerpo, es el medio de comunicación, si te gusta y has practicado, la danza, la voz en el canto, la palabra en la literatura, y signos visuales y audibles lo son en la plástica y la música, respectivamente.

El cine, por su parte, lo conjuga todo. En tanto agentes de comunicación, los vehículos mencionados contienen una carga simbólica, lo cual permite hablar del arte como un lenguaje. En las sociedades primitivas, la práctica lo festivo, integrando la narrativa oral, la mímica, el canto, la música y las formas visuales depositadas en objetos ceremoniales, el vestido y el cuerpo. ¿Ya imaginaste un escenario mágico? ¿Qué pasaría si le quitáramos estos elementos? ¡Desaparecería!

Actividad de aprendizaje 2. *El arte en mi vida cotidiana*

Elige una o varias fotografías o recortes que evidencien cómo el arte está presente en la vida cotidiana. Pega esa evidencia en este espacio.

Subproducto 1. Definición y clasificación del arte

- A) Intégrate en equipos como tu docente indique.
- B) En equipo, busca en medios electrónicos y otras fuentes, el concepto de arte. Indaga la definición de grandes escritores, como Tolstoi, Einstein, I. Kant, Goethe, entre otros. Escribe breves datos del autor elegido, así como los antes mencionados.
- C) Con la información, construyan su propia definición de arte.

Definición de arte	
La que encontré yo	
La de mis compañeros	a)
	b)
	c)
	d)
Nuestra definición en equipo:	

D) Con la información recabada, presenten **un cuadro comparativo de cada una de las bellas artes** donde las definan y expliquen.
Comenten en grupo la información.
Ahora busca coincidencias y diferencias con lo que encontraron como grupo y coméntenlas.

Bella arte	Definición	Características

E. ¿Qué es para mí el arte?

De manera individual, escribe tu propia percepción del arte enfocándola a tu vida.

Ilustra este escrito con algo que tú mismo hayas producido: puede ser algo original o si lo prefieres, copia alguna obra de arte de tu preferencia. ¡Anímate!

*Quien busca la belleza en la verdad
es un pensador, quien busca la
verdad en la belleza, es un artista.*

JOSÉ DE DIEGO

En este momento, pienso que el arte es ...

Mi ilustración de arte

1.1.1 Bellas artes: ¿de qué se tratan y cómo se clasifican?

Ahora, hablemos un poco de cómo se clasifican las Bellas Artes. Puede hacerse desde diferentes categorías y conceptualizaciones. Durante la historia del arte, esta clasificación se ha modificado. Comprenderás que hace 100 años, el cine no formaba parte de las Bellas Artes: ahora definitivamente sí. Como bellas artes se denomina el conjunto de manifestaciones artísticas de naturaleza creativa y con valor estético, entre las cuales se encuentran la arquitectura, la danza, la escultura, la literatura, la música y la pintura. Adicionalmente, desde el siglo XX, se incluye como séptimo arte el cine.

Como tal, el concepto de bellas artes data del siglo XVIII, cuando su uso para aludir el conjunto de artes donde prevalecían las ideas de belleza, estética y virtuosismo técnico se extendió. Quien más temprano intentaría clasificarlas sería el francés Charles Batteux, en su trabajo titulado *Les Beaux-Arts réduits*

à un *mémepincipe*, es decir: “Las bellas artes reducidas a un mismo principio”, publicado en 1746, donde este se planteó la unificación de las artes bajo el concepto de belleza y buen gusto.

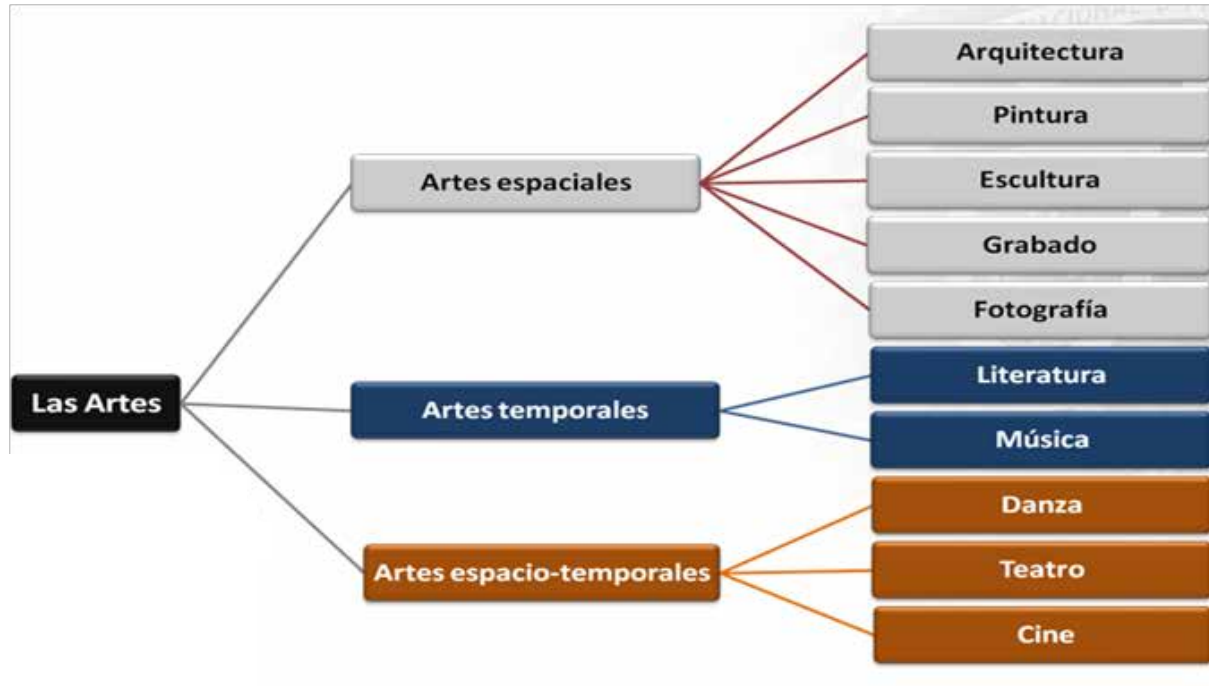
Sin embargo, aunque el teatro no está incluido en la clasificación anterior, es un arte a considerar también “donde pueden confluir todas las artes y está constituido por cinco elementos: La obra escrita o el libreto, los actores, los técnicos, el director y el público, cada uno de los cuales debe valorarse apropiadamente”.

en
CORTO

Las artes espaciales, plásticas o visuales son aquellas disciplinas artísticas en las que prima el contenido visual. Son aquellas en las que el artista crea la obra usando activamente los materiales y los medios visuales.

Fuente: Wright, Edward A. Para comprender el Teatro Actual. Tercera reimpresión. Fondo de Cultura Económica. 1995. en <http://plasticas.dgenp.unam.mx/inicio/introduccion/clasificacion>, https://www.google.com.mx/search?q=cultura&rlz=1C1CHZL_esMX740MX740&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiFy_DDte7WAhVH7CYKHUaoAj8Q_AUICigB&biw=1600&bih=794#imgsrc=AAC9pAJtHmgoM:

Ofrecemos a continuación, otra clasificación de las artes, con sus distintos nombres.

Ahora sé!

Fuente: Escobar Rodríguez, Irma Leticia (coordinadora) (2009). Conocimientos fundamentales para la formación artística. México: UNAM en <http://plasticas.dgenp.unam.mx/inicio/introduccion/clasificacion>

Como verás, se dividen en:

Artes espaciales:	Ocupan un lugar en el espacio
Artes temporales:	Ocurren mientras se ejecutan
Artes espacio-temporales:	Ocurren en un espacio mientras se ejecutan.

Actividad de aprendizaje 3. Identifica las definiciones de cada disciplina artística y relacionalas.

Escultura	_____	Es el arte y la técnica de construcción de edificios, por lo que en sus realizaciones participa igualmente la ciencia, sobretodo la matemática y la estética. <i>Fuente:</i> Monreal y Tejada, Luis y R.G. Hagggar, Diccionario de Términos de Arte, Editorial Juventud, Barcelona 1999, Pág. 38 en http://plasticas.dgenp.unam.mx/inicio/introduccion/clasificacion
Literatura	_____	Arte y la técnica de representar en una superficie plana cualquier objeto concreto visible o bien algo imaginario, sugerido por líneas y/o colores. <i>Fuente:</i> Cantú Delgado, Julieta de Jesús, y Heriberto García Martínez, Historia del Arte, Editorial Trillas, México, 2005, Pág.12 en http://plasticas.dgenp.unam.mx/inicio/introduccion/clasificacion
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. <i>Fuente:</i> Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) en http://plasticas.dgenp.unam.mx/inicio/introduccion/clasificacion
Danza	_____	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. <i>Fuente:</i> Monreal y Tejada, Luis y R.G. Hagggar, Diccionario de Términos de Arte, Editorial Juventud, Barcelona 1999, Pág.186 en http://plasticas.dgenp.unam.mx/inicio/introduccion/clasificacion
Cine	_____	Arte de representar las imágenes de los objetos basados en la acción química de la luz. <i>Fuente:</i> Mateos Muñoz Agustín, Etimologías Grecolatinas del Español, Editorial Esfinge, México D.F. 1984, Pág. 355, 356 en http://plasticas.dgenp.unam.mx/inicio/introduccion/clasificacion
Teatro	_____	Conjunto de saberes para escribir y leer bien. Emplea como medio de expresión una lengua. <i>Fuente:</i> Diccionario de la Real Academia Española (RAE) en http://plasticas.dgenp.unam.mx/inicio/introduccion/clasificacion
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. Sonido organizado". En esta organización pueden combinarse multitud de recursos, desde sonidos disonantes y consonantes. <i>Fuente:</i> Latham, Alison. Diccionario enciclopédico de la música.Fondo de Cultura Económica.México 2008.Pág. 29
Grabado	_____	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. <i>Fuente:</i> Sevilla, A. Danza, Cultura y Clases Sociales, Serie Investigación y documentación de las Artes, 2ª Época, INBA., 1990.Pag. 59 en http://plasticas.dgenp.unam.mx/inicio/introduccion/clasificacion
Pintura	_____	Arte de representar obras dramáticas a través de la voz y el cuerpo para interpretar personajes en acción. <i>Fuente:</i> PatricePavis. Diccionario del teatro.Editorial, Pág.435 (sobre el concepto de teatralidad.) en http://plasticas.dgenp.unam.mx/inicio/introduccion/clasificacion
Fotografía	_____	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. <i>Fuente:</i> Marcel Martín. El Lenguaje del Cine. GEDISA. 1990. Pág. 17-2 en http://plasticas.dgenp.unam.mx/inicio/introduccion/clasificacion

Subproducto 2. *Mapa mental de las Bellas Artes*

Elabora un mapa mental donde ilustres y describas cada una de las bellas artes, puedes iniciar según tu orden de interés o desde la que más te llame la atención. La organización, te la dejamos a tu criterio. Solo recuerda que un mapa mental, debe llevar ilustraciones. Utiliza recortes o dibuja.

1.2. Arte y cultura

¿Cómo se relacionan?

Estas dos definiciones, arte y cultura, se relacionan con aspectos parecidos, pero generalmente, se utilizan de diferente manera. Todo esfuerzo que distingue a la idiosincrasia de una sociedad, su forma de vida y su mirada introspectiva, están encerrados en estos dos términos: arte y cultura.

La cultura, se refiere a las convicciones, a la ideología y al pensamiento, que identifica a un grupo social. Por su parte, el arte permite generar expresiones artísticas, en base a diversos símbolos, técnicas y materiales, aplicando la creatividad o inventiva del creador.

Por otro lado, no se debe considerar que la cultura solamente se refiere a las ideas de los individuos, pues, todo lo que sea creado por la humanidad debe ser observado como un valor cultural. Incluye, manifestaciones como el folclore, las costumbres, tradiciones culturales, modas, doctrinas, políticas, economía, ciencia, tecnología y mucho más.

Así, el arte también plasma los diversos rasgos de la cultura, especialmente en la actualidad, donde están presentes toda clase de expresiones artísticas, a causa de los grupos sociales heterogéneos existentes. De esta manera, más allá de un uso utilitario, representa el desarrollo de la creatividad, de la sensibilidad, del ingenio, promoviendo la creación, para cumplir con objetivos estéticos inspirados en muchas manifestaciones, así influye en el individuo, en la cultura y en la sociedad.

Obra: *Torres de Satélite*, esculturas monumentales
Arq. Luis Barragán, Mathías Goeritz y
Jesús "Chucho" Reyes Ferreira.
Estilo: Arquitectura, segunda mitad del siglo XX
Dimensiones de 30 a 52 metros de altura
Ubicación: En Ciudad Satélite, Estado de México
Inauguración en marzo de 1958.

Del mismo modo, se dice que los individuos con cultura son esas personas que han desarrollado su nivel de preparación y de instrucción, así como, sus capacidades intelectuales. Igualmente, se puede afirmar que toda manifestación artística es cultura; sin embargo, para que la cultura sea arte, ésta, debe lograr un impacto en la sociedad, promoviendo su interés en la humanidad.

Las primeras manifestaciones artísticas de la humanidad datan de hace aproximadamente 40.000 años, y estaban probablemente relacionadas a rituales.

Glosario

Idiosincrasia

Rasgos, temperamento, carácter, etc., distintivos y propios de un individuo o de una colectividad. RAE 2017

Glosario

Folclore o tb folklore.

Conjunto de costumbres, creencias, artesanías, canciones, y otras cosas semejantes de carácter tradicional y popular. RAE 2017

Referencia: José Manuel Lozano Fuentes (2014) Historia del arte I. Grupo Patria Cultural, S.A. de C.V.

El arte, no solo está destinado a satisfacer el disfrute y la contemplación del público o de los consumidores de estas piezas artísticas que producen, sino que además, cumple con el objetivo de fomentar el equilibrio espiritual, la sensibilidad y la estética. Implica, abundancia de creatividad y de imaginación al momento de crear.

Es así como, se puede decir que la cultura y el arte son ambas relevantes para lograrla evolución de la sociedad, en base a las facultades intelectuales del individuo y a través de, ideas o expresiones que identifican a los diferentes grupos sociales.

Referencia: García, Armida (2014).El nacional. La importancia del arte y la cultura en http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/importancia-del-arte-cultura_79568

El arte es más que nada el espejo fiel donde van reflejándose los cambios de la cultura humana. No hay duda de qué tanto se sabe del ser de una cultura por su altura política y económica, como viéndola reflejada en las serenas aguas de la creación artística.

Referencia: José Manuel Lozano Fuentes (2014) Historia del arte I. Grupo Patria Cultural, S.A. de C.V.

La cultura musical criolla y afroperuana se inicia con la llegada de los españoles y los esclavos africanos que fueron traídos por ellos. <http://3.bp.blogspot.com/-KCK0J20yAYU/TiDgxdBAE6I/AAAAAAAAAVc/9svVc7nyxUY/s1600/frt.jpg>

1.2.1. Concepto de cultura

¿Sabes qué es cultura?

Lee las siguientes definiciones:

La cultura se define como el conjunto de ideas, comportamientos, símbolos y prácticas sociales, aprendidos de generación en generación a través de la vida en sociedad. La cultura en la lengua latina, entre los romanos tenía el sentido de agricultura... también hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre.

P La cultura también puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.

Para la Unesco, la cultura da al hombre la capacidad de reflexión sobre sí mismo.

Fuente: <http://matosas.typepad.com/vademecum/2014/06/el-mayor-invento-de-la-humanidad-la-cultura.html>

La cultura es el conjunto de todo lo realizado por los hombres: sus creaciones materiales y espirituales, que abarcan tanto un edificio como un pensamiento. Todo el universo de lo humano cabe dentro de la cultura, ya sea una creencia, una técnica, una película, un vaso, un sueño o un viaje en subterráneo. La cultura es tanto una acción, como un objeto, o una idea. Es sobre todo una creación colectiva, social, que existe en el espacio y en el tiempo, que se modifica con cada nueva acción, idea, actitud.

Es decir, todo lo que el hombre hace, crea y desarrolla, es cultura. Por eso, la reflexión misma sobre cómo surge la actividad creadora, si del espíritu o del cuerpo, o de ambas, es un producto cultural.

La cultura coadyuva al fortalecimiento de las identidades, apoya la diversidad cultural y estimula la participación ciudadana, valores imprescindibles en la promoción de sociedades democráticas. La cultura es una herramienta para la reconciliación y la cohesión social. Fuente: Culturas y estéticas contemporáneas Armando Dillon, Loretta Brass, María Eggers Lan 2001 Editorial Maipue

Arte rupestre

Las pinturas rupestres más antiguas que se han encontrado, trazadas en las paredes y los techos de cuevas como las de Cabrerets en Francia y de Altamira en España, por pintores pertenecientes a culturas de cazadores del Paleolítico superior (alta Edad de Piedra), aproximadamente más de 20.000 años.

Glosario

Pintura rupestre

Rupestre es aquello perteneciente o relativo a las rocas. Son representaciones gráficas y dibujos que se encuentran plasmados sobre rocas o cavernas y que fueron realizados en la prehistoria. Gracias a que la mayoría de ellas se encuentran pintadas dentro de estructuras cavernosas naturales, han logrado resistir el paso de los siglos y muchas de ellas todavía pueden apreciarse.

Características universales de la cultura

La cultura cuenta con algunas características universales:

- *La cultura siempre es un código simbólico:* Los que pertenecen a una cultura comparten los mismos símbolos. El más visible de los símbolos es la lengua que les permite comunicarse eficazmente entre ellos.
- *La cultura es un sistema arbitral:* Es decir, cada cultura despliega su propio modelo cultural; no hay reglas que obliguen a elegir un modelo.

Pintura rupestre

- *Es aprendida:* la cultura no es genética ni adquirida por instinto. Siempre hay alguien que enseña la cultura: familia, escuela, entorno...
- *Es compartida:* Todos los que pertenecen a una cultura comparten los mismos patrones de cultura para poder vivir juntos.
- *Es adaptable:* La cultura siempre está cambiando e incorporando nuevos símbolos.
- *La cultura tiene distintos modos de presencia:* Nivel implícito –y nivel explícito.

1.2.2. Importancia del Arte en la cultura

La cultura siempre está enriqueciéndose por influencias que pueden venir de muchas fuentes, entre ellas el arte, con su carácter social. El arte cumple las funciones de comunicar, educar y formar valores, donde el hombre puede adquirir visiones, concepciones y conocimientos relacionados con su arraigo cultural y su identidad, que permiten la conservación de elementos socioculturales necesarios para compartir un mismo espacio cultural y de pertenencia. Visto que toda producción artística es, por su contenido, popular, atractiva, estética y seductora de grandes multitudes, entonces deviene importante medio para el conocimiento y reflejo de la identidad cultural de toda región.

La obra de arte, como una expresión genuina por la cual el artista penetra en el mundo, lo transforma y somete a una constante superación. En ella queda materializada su actividad transformadora, su ideología, sus puntos de vista, y su conocimiento cultural.

La vinculación, en la vida cotidiana, del creador, su obra y el público, eleva considerablemente su afectividad en la formación de la conciencia de identidad cultural en la población.

Sin embargo, el arte, parte inseparable de la cultura, parece no tener cabida entre los innumerables problemas que bañan el día a día. Instituciones culturales antaño referentes ven cerradas sus puertas a cal y canto por la ausencia de apoyo.

Fuente: http://static.wixstatic.com/media/8f423b_918a04aee0a247e387fed17a4c4dfca8.jpg/v1/fill/w_552,h_541,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/8f423b_918a04aee0a247e387fed17a4c4dfca8.webp

Obra: *El Cargador de Flores* (1935)
Autor: Diego Rivera
Estilo: realismo mexicano
Técnica: pintura al aceite
Ubicación Museo Nacional de Arte, INBA

Observa las obras de Diego Rivera y comenta con otro compañero.

- ¿Hay elementos típicos de la cultura mexicana? ¿Cuáles son?
- ¿Qué comunica el pintor?
- ¿Cómo te hace sentir la pintura? ¿Qué sentimientos te genera?

Obra: *La molendera*, 1924
Autor: Diego Rivera
Técnica: Óleo sobre tela
Estilo: realismo mexicano
Dimensión: 105,4 x 132,5 cm
Ubicación Museo Nacional de Arte, INBA)

En los últimos años, la sociedad ha sufrido un retroceso, no solo en el aspecto económico, eso es evidente. La crisis cultural se presenta como la otra cara de la moneda; aquella que, aunque cobijada por la sombra de una serie de problemas aparentemente más importantes, conforma un punto de vital importancia social que comienza a verse inmerso en terreno pantanoso. En el instante en que eclosiona la cultura y se resquebrajan las bases de una civilización curtidas con el paso de los años, lo que debiera haberse desgastado poco a poco, dándonos tiempo a reaccionar, lo ha hecho en un plazo pasmosamente corto.

<http://www.museonacional.gov.co/sitio/diegoyfrida/imagenes/Diego-Rivera-La-molendera.jpg>

El arte, parte inseparable de la cultura, parece no tener cabida entre los innumerables problemas que sobresalen día a día. Instituciones culturales antaño referentes ven cerradas sus puertas a cal y canto por la ausencia de apoyo.

No es su tiempo, no hay recursos para ellas y parece no existir la necesidad de tenerlas entre nosotros, pero, en un momento en que parece no importar, el arte importa más que nunca.

¿Qué importancia tiene para la historia de la cultura esta humana y general preocupación por la conducta? La tiene doble. Como expresión de pensamiento y como forma de vida adoptada por muchos seres y que, por tanto, tiene su manifestación en todo ese amplio reino de la creación cultural. La preocupación ética es pues, en sí, una forma de cultura y también una fuente de consecuencias culturales. Por fin, si los valores morales son fundamentales, no los son menos en la creación del arte: la familia, la libertad, la fraternidad, la justicia, la conciencia, el compañerismo, la responsabilidad, la patria, etcétera

Referencia: La importancia del arte en el proceso cultural 4|JUNIO|2015, en <http://queaprendemoshoy.com/la-importancia-del-arte-en-el-proceso-cultural/> visto el 17 de noviembre, 2017.

Actualmente, las llamadas artes o Bellas artes producen obras u objetos que son valorados socialmente por las siguientes razones:

1. Al ser manifestaciones estéticas de una cultura (esto quiere decir, que se dirigen a nuestra sensibilidad produciendo efectos en ella), expresan los valores y elementos que estructuran a una sociedad.

*"...es interesante analizar una obra en el contexto en que surgió, y no sólo como la mera expresión de un iluminado".
"Una obra ve la luz no sólo por la voluntad de un artista individual, sino también porque hay un marco social que le permite hacerlo. De este modo, se constituye como un modo de expresión." Fuente: Susana Emanuel, Et. al. Culturas y Estéticas Contemporáneas. México. Macchi. 2001. Pág. 17.*

Mural de la plaza del Centro Cívico Constitución (1958) Rolando Arjona Amabilis

2. Las artes, por tanto, son fenómenos socio-culturales, que pueden explicarse a través de contextos históricos, sociales, económicos y políticos. Como procesos, se constituyen en contextos determinados, y como obras singulares y creativas, también nos hablan de dichos contextos.
3. Por otra parte, las artes proponen una serie de prácticas y valores que inciden significativamente en la sensibilidad de los individuos: "En síntesis, en la creación de necesidades estéticas, -o lo que es lo mismo, la formación de la sensibilidad-, intervienen sociedad, el individuo y la cultura; esta última a través del sistema estético en el que crece y nace la persona" Fuente: Acha, Juan. El Consumo Artístico y sus Efectos. México. Trillas. 1988. Pág. 35.

La Madre Tierra, "La Locha"
Rolando Arjona Amábilis
Parque Revolución, Culicán, Sin.

4. Entendiendo que la cultura es una construcción en constante transformación, la renovación de los valores artísticos y hábitos estéticos dependen de las artes, que cuestionan e innovan la manera de percibir lo establecido como valores, modelos o prácticas que se constituyen como norma.

Las artes, no responden muchas veces a las necesidades de uso que tienen los diseños o productos industriales, sin embargo, representan otro tipo de utilidades para el hombre: El desarrollo de la sensibilidad, la creatividad y la imaginación, también la renovación de valores y hábitos estéticos de apreciación. Las artes nos proponen la búsqueda incesante de un conocimiento especial sobre el hombre y sus sociedades que no se equipara al que proporcionan la ciencia y la filosofía. No obstante, se han dado diálogos muy fecundos e influencias recíprocas entre las artes y otras disciplinas científicas y humanísticas. Las manifestaciones artísticas también son productos de inspiración al tiempo que se nutren de otros productos y manifestaciones de la cultura estética, como las artesanías y los comics, por citar algunos ejemplos.

"En síntesis, en la creación de necesidades estéticas, -o lo que es lo mismo, la formación de la sensibilidad-, intervienen sociedad, el individuo y la cultura; esta última a a través del sistema estético en el que crece y nace la persona" Fuente: Acha, Juan. *El Consumo Artístico y sus Efectos. México. Trillas. 1988. Pág. 33.*

Fuente: Artículo tomado de <http://plasticas.dgenp.unam.mx/inicio/introduccion/artes-y-cultura>

Actividad de aprendizaje 4. Collage de arte y cultura

Elabora un collage en el que utilices imágenes que integren los conceptos básicos estudiados de arte y cultura. Al final de tu mapa, agrega una reflexión personal en la que destagues la importancia y trascendencia del arte en la cultura.

1.3 Funciones básicas del arte

Obra: *Guernica* 1937
Autor: Pablo Picasso
Técnica: Pintura al aceite
Estilo: Cubismo
Dimensiones: 349,3 x 776,6 cm
Tema: Guerra Civil Española, Guerra, Sufri-
miento
Ubicación: Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, Madrid, España <http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/guernica>

El arte cumple con algunas funciones; probablemente reconocerás algunas como algo que tiene que ver con tu vida y quizás algunas te parezcan más lejanas. Aquí van:

Función simbólica: Ésta es un poco más abstracta. Cuando la obra de arte pretende ir más allá de la superficie donde está representada y busca expresar algo que debe poder ser descifrable para el público: esto significa que el autor y el espectador deben compartir un lenguaje común (Espectadores de espaldas mirando una obra de arte).

Función comunicativa: En distintas etapas de la historia, las clases dirigentes han utilizado el arte como un modo de adoctrinar a la población. En este sentido, la función es propagandística, pero también adoptar una postura crítica. En cualquier caso cumple con una comunicación entre la obra y el espectador. Por ejemplo:

-*Guernica* de Pablo Picasso. Esta obra representa el bombardeo a Guernica, durante la guerra civil española 1936-1945. Esta obra estuvo prohibida en España hasta que se restableciera la democracia después de la muerte de Francisco Franco, el dictador. Actualmente, en nuestra sociedad, esta función se ha cobijado en el diseño gráfico. *Guernica* de Pablo Picasso

Función social: Es común ver que se transmitan pensamientos sociales, políticos o económicos y religiosos, a través de una obra de arte que influye de manera visual en la sociedad, lo que demuestra también sus componentes ideológicos, pues siempre se ha movido en función de patrocinios que buscan exaltarse en la propia obra artística, por ejemplo, en las manifestaciones como un instrumento propagandístico.

Obra: *Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central*
Autor: Diego Rivera, 1947
Estilo: Pintura de historia
Técnica: Fresco sobre tablero desmontable
Dimensiones: 15 x 4.80 m
Ubicación: Museo Mural Diego Rivera, México, D. F., México <http://oncetv-ipn.net/artes/?p=271>

Función estética: Esta es la más inmediata y clara. La obra de arte gira en torno del concepto de belleza, ya que desde siempre el arte ha servido como vehículo de expresión de necesidades interiores y de sensibilidades emocionales. Este concepto ha evolucionado pero encuentra su base en los ideales de la Antigua Grecia. La función estética parece haberse cobijado en la pintura y la escultura.

Obra: *El David*, 1501-1504
Autor: Miguel Ángel Buonarroti (1475-1564)
Estilo: Renacimiento italiano. Cinquecento. Escultura.
Técnica: Escultura
Dimensiones: 4,34 metros de altura.
Ubicación: Galería de la Academia. Florencia (Italia).
<http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/guernica>

*Danza del venado,
Sonora (Yaquis)*

Función cultural: El arte es un medio ideal para comunicar, educar, formar valores donde el espectador puede adquirir conocimientos sobre su identidad, sobre su pertenencia, y sobre su arraigo cultural. Dado que la producción artística es atractiva se convierte fácilmente en medio para darle forma a una cultura.

Fuente: <https://www.aboutespanol.com/las-danzas-mas-tipicas-de-mexico-1187542>

Subproducto 3: Cuadro comparativo de funciones básicas del arte

- a) Elabora un cuadro comparativo de las funciones básicas del arte. Pueden enriquecer la información buscando en más fuentes.
- b) Realiza una ficha técnica de una obra artística perteneciente a un autor mexicano.

Funciones	Simbólica	Comunicativa	Estética	Social	Cultural
Propósito:					
Características					

Actividad de aprendizaje 5. Identifica la función del arte.

Observa las siguientes imágenes. Menciona qué tipo de función del arte representan. Argumenta. En un segundo momento, consensan las respuestas en plenaria, con apoyo de tu docente.

Estatuilla de mujer de pie desnuda.
Siros. 3000-2100 a. C

Función del arte:

Argumento:

Gente viendo *La Estatua de la Libertad*

Función del arte:

Argumento:

Escultura de Javier Marín, México, 1962.

Función del arte:

Argumento:

Grafiti

Función del arte:

Argumento:

Orquesta sinfónica

Función del arte:

Argumento:

Pintura rupestre Baja California.

Función del arte:

Argumento:

Pirámide de Chichen Itzá, Yucatán, México, 800-110 DC

Función del arte:

Argumento:

Función del arte:

Argumento:

Obra: *Monumento a la Razón* (1962)
"El Mono Bichi", Nogales, Son.
Escultor: Alfredo Just Jiménez
Tamaño: 14 metros de altura

Danza de los Viejitos, Jarácuaro, Michoacán.

Función del arte:

Argumento:

Después de observar las imágenes anteriores, que son manifestaciones artísticas y culturales, te podrás dar cuenta que algunas son vestigios de culturas prehispánicas, incluso, algunas consideradas maravillas del mundo.

El arte es una de las expresiones más especiales del ser humano. Desde que los primeros habitantes forjaron su forma de vida y exploraron nuevos territorios, hemos sido testigos de la capacidad creadora y creativa del hombre. Diferentes muestras alrededor del mundo dan a conocer que el hombre siempre desea comunicar algo, y para ello existen muchas formas de hacerlo.

El arte implica la música, la danza, la pintura, escultura, etc. Todas aquellas expresiones que hacen voltear nuestra mirada y darnos cuenta que esa no es una creación cualquiera. Sino que sólo personas con un don especial realizaron eso, ya que no todos tenemos la habilidad de crear una pintura que se muestra en todos los museos o demostrar nuestra habilidad para la danza en una temporada de ballet clásico. Si bien es cierto que tenemos una noción de lo que significa el arte, vale aclarar que los estudiantes también deben crecer teniendo conocimiento de todas las expresiones que engloban a este término. Siempre se toma en cuenta a los cursos más mencionados como la Lengua o Matemáticas, pero muy pocos toman en cuenta un curso que permite formar la capacidad creativa de los niños.

No es posible enseñarte que seas un excelente pintor o el mejor músico de tu país, ya que en principio, las personas nacen con determinadas habilidades y si esas se refuerzan y practican, entonces, pueden mostrarlas a un cien por ciento. Lo que queremos es demostrar que con la enseñanza de las diferentes expresiones del arte (enseñanza teórica), uno puede lograr generar interés y curiosidad por la práctica.

Fuente: Nancy Morales Dosque en <http://profesoramorales.blogspot.mx/>

Producto integrador

Cápsula informativa

Arma el contenido de una cápsula como la del Voyager con lo siguiente:

- Elige las imágenes que prefieras que representen cada una de las Bellas Artes (escultura, pintura, arquitectura, danza, cine, música y literatura). Puedes buscarlas y/o consultar los siguientes enlaces.

- **FALTA BUSCAR ENLACES DE CADA UNA DE LAS ARTES:**

Pintura:

Escultura:

Arquitectura:

Danza:

Cine:

Música:

Literatura

- Puedes mencionar una ficha técnica de la obra con los siguientes datos: título de la obra, autor, fecha de creación, país, estilo, escuela a la pertenece el autor, etc., así como la clasificación artística y la función básica que cumple. con título, autor y las razones por las que elegiste cada una.
- Puedes compartir ejemplos musicales de países con tus compañeros. Como por ejemplo:
- Alemania: Concierto de Brandemburgo N° 2 en fa mayor 1 mov. (Johann Sebastian Bach) ver en <https://www.youtube.com/watch?v=aDB5Bi18iW8>

- México: El cascabel. Lorenzo Barcelatay Mariachi México ver en <https://www.youtube.com/watch?v=1puYprEvB4U>
- Estados Unidos: Johnny B Good, Chuck Berry
- Ver en <https://www.youtube.com/watch?v=ZFo8-JqzSCM>
- Presenta tu cápsula para que puedan apreciarla en grupo. En la medida de lo posible, emplea las TIC.
- En esta actividad estarás resumiendo lo aprendido en esta unidad.
- Guarda este listado para que compruebes si al finalizar el curso o en unos años, Sería interesante saber si tus gustos han cambiado o se mantienen.

En la nave espacial Voyager se envió un disco que contiene música, mensajes de paz en muchos idiomas, e imágenes sobre la vida y la cultura en la Tierra. Es una especie de botella al mar que se mandó al espacio con la idea de dar a conocer la existencia de una cultura terrestre en caso de que hubiera vida extraterrestre inteligente y que fuera capaz de descifrar el disco. Cada país seleccionó una pieza musical que los representara.

Autoevaluación

PARTE I. Contesta las siguientes preguntas

1. ¿Qué has aprendido sobre arte? ¿Cómo lo definirías?
2. ¿Qué importancia tiene el arte para ti como estudiante y como un ser social?
3. ¿A qué se le llama bellas artes?
4. ¿Qué artes se clasifican en las artes temporales?
5. ¿Qué característica tienen las artes espaciales o por qué se le llaman así? ¿Cuáles son?
6. ¿Por qué la danza, teatro y cine se clasifican dentro de las artes espacio-temporales?
7. Menciona tres características universales de la cultura y explícalas en tus palabras
8. ¿Explica cuál es la trascendencia del arte en la cultura?
9. ¿Qué aprendiste respecto a las funciones básicas del arte? Menciona y explica brevemente por lo menos dos que recuerdes?
10. Menciona 5 autores y sus obras de artes, vistas en esta primera unidad.

PARTE II. Comenta por escrito lo que consideras que ya conocías acerca del concepto de arte y las bellas artes. Reflexiona acerca de tu aprendizaje: qué sabías, qué no sabías y qué conocimientos incorporaste a partir del trabajo en esta unidad.

Producto integrador unidad 1. Lista de cotejo: Informe de las Bellas Artes

LISTA DE COTEJO									
Nombre del Docente			Asignatura	Apreciación de las artes					
Producto/Evidencia	Informe de las bellas artes		Forma de evaluación						
		1. Heteroevaluación			Autoevaluación	Coevaluación			
Competencia	Criterios de aprendizaje	Indicadores	Sí	No	Puntos	LOGRO			
					Cumple	En desarrollo	No cumple		
					Excelente	Bueno	Suficiente	Insuficiente	
GENÉRICAS 2.1. Valora y experimenta el arte, concebido como producto de la creatividad humana, manifestación de la belleza y expresión de las ideas, sensaciones y emociones, ubicadas en un contexto cultural e histórico-social determinado.	Valora críticamente diversas expresiones artísticas, distinguiendo las ideas y emociones que los autores pretenden comunicar con base al contexto donde se originan.	Reconoce las características de forma y contenido en diversas manifestaciones artísticas.							
		Expresa sus impresiones por escrito a partir de la experiencia apreciativa de obras artísticas.							
		Analiza e interpreta diversas expresiones artísticas.							
2.3. Aprecia la creatividad e imaginación desplegadas en las obras de arte.	Aprecia la creatividad e imaginación en expresiones artísticas, valorando las aportaciones para el entendimiento de la sociedad y la cultura.	Reconoce las posibilidades de representación de la sociedad y la cultura en una obra artística.							
		Aprecia las bellas artes como un sistema de manifestaciones estéticas relevante en el desarrollo de la sociedad, la cultura y la educación.							
		Analiza ejemplos de aportaciones artísticas, tomándolas como modelo para desarrollar su creatividad.							
EXTENDIDAS HUMANIDADES HE-1.. Promueve expresiones artísticas para reconstruir su identidad en un contexto de diversidad cultural.	Promueve manifestaciones artísticas que favorecen el reconocimiento de su identidad cultural.	Distingue las diversas manifestaciones artísticas							
		Reconoce su identidad cultural							
		Establece relación entre manifestaciones artísticas y su contexto							