

APRECIACIÓN Y EXPRESIÓN DEL ARTE 1

Unidad de Aprendizaje

Elaboración de material didáctico:

Sólo visión proyectable.

Título del material para la unidad de aprendizaje:

Módulo I. Generalidades del arte.

Nombre del programa educativo:

Apreciación y expresión del arte 1.

Espacio académico en que se imparte la unidad de aprendizaje:

Plantel Nezahualcóyotl de la Escuela Preparatoria de la UAEMéx.

Nombre del responsable de la elaboración del material didáctico:

L.D.G. Enedina Santiago Peña.

Propósito general de la unidad de aprendizaje:

Desarrolla la comprensión del lenguaje de las manifestaciones artísticas de carácter plástico, mediante el conocimiento de sus fundamentos teórico-prácticos y de experiencias vivenciales para apreciar las expresiones artísticas en su entorno.

Competencias genéricas:

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.

2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y emociones.

2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad.

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.

Competencias disciplinares

Humanidades

Básicas:

11. Analiza de manera reflexiva y crítica las manifestaciones artísticas a partir de consideraciones históricas y filosóficas para reconocerlas como parte del patrimonio cultural, su defensa y preservación.

Extendidas:

4. Comparte expresiones artísticas para reconstruir su identidad en un contexto de diversidad cultural.

Competencias de la dimensión:

A. Humana. Formación personal social

- Actúa de forma creadora e imaginativa; apoyado en el autoconocimiento, autonomía, autoestima; el interés y esfuerzo para trabajar en un grupo con la disposición de saber valorar en un proyecto común las aportaciones y los puntos de vista de los otros, previendo los conflictos personales, familiares y sociales a través de la resolución pacífica y asertiva.

B. Intelectual. Cultura-Ciencia-tecnología-humanidades. La que promueve el desarrollo de las siguientes competencias:

Humanidades

- Desarrolla un pensamiento crítico e independiente a partir de los temas, debates y los problemas que plantea la filosofía tanto histórico, conceptual, lógico, axiológico y ético, considerando el conocimiento del ser humano y del mundo desde perspectivas distintas a la suya, para reconocer formas de sentir, pensar y actuar que favorezcan formas de vida y convivencia que sean armónicas, responsables y justas.
- Aprecia el conocimiento de algunas técnicas y procedimientos artísticos que le permitan reconocer formas de sentir, pensar y expresar que singularizan la obra o el estilo del artista y su tratamiento de un determinado tema o contenido, literario o gráfico, de sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas.

C. Compromiso social. Integración y aplicación responsable del saber.

- Aplica los conocimientos adquiridos para interactuar eficazmente en el ámbito público para manifestar solidaridad e interés promoviendo su espíritu emprendedor.

Ejes transversales:

- Educación en valores
- Educación para la responsabilidad social

Campo disciplinar: Humanidades

Academia: Arte

Asignatura o unidad de aprendizaje: Apreciación y expresión del arte 1.

Semestre: Quinto

Créditos: 7

Tipo de Curso: Obligatorio

Asignaturas simultáneas: Física II, Cultura ambiental y desarrollo sustentable, Nociones de derecho, Calculo diferencial, Inglés 4, Optativa 1, Optativa 2.

Total de horas: 5

Etapa en la estructura curricular: Propedéutica

Propósito del material didáctico:

El objetivo del diseño de este material didáctico sólo visión proyectable, es servir como recurso de apoyo en las clases magistrales para desarrollar en el alumno el dominio de aprendizajes conceptuales (teóricos) de la asignatura o unidad de aprendizaje.

APRECIACIÓN Y EXPRESIÓN DEL ARTE 1

Unidad de Aprendizaje

APRECIACIÓN Y EXPRESIÓN DEL ARTE 1

MÓDULOS

- I. Generalidades del arte.
- II. Sensibilidad y entorno.
- III. Imagen y composición.
- IV. Lenguaje en las artes plásticas.

APRECIACIÓN Y EXPRESIÓN DEL ARTE 1

Módulo 2. Sensibilidad y entorno

Tema 1. Estímulo

Tema 2. Los órganos de los sentidos

2.1 Percepción

2.2 Sensación

2.3 Emoción

Tema 3. Imaginación.

Tema 4. Sensibilidad.

Tema 5. Estética y su clasificación.

5.1 Cultura e identidad

Propósito del Módulo 2.

Percibe e identifica sensaciones y emociones, en las diversas manifestaciones artísticas de su entorno, desarrollando su sensibilidad para expresar ideas y conceptos en composiciones creativas.

Módulo 2. Sensibilidad y entorno

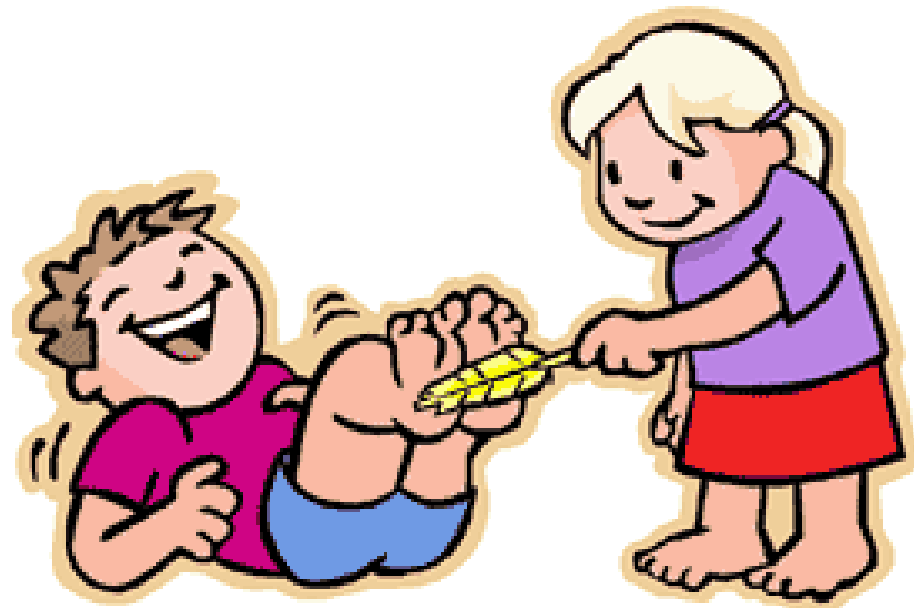

Tema 1. Estímulo

Estímulo

- Es una señal externa o interna capaz de provocar una reacción en un organismo.
- Es cualquier tipo de energía a la que podemos responder (como sonora o la presión sobre la piel).

Estímulo

Es una incitación a obrar o desarrollar alguna acción, puede ser cualquier cosa que influya sobre nuestros aparatos sensitivos incluyendo fenómenos internos (emociones) y externos del cuerpo (sensaciones). De estos últimos nos habla la psicología refiriéndose a estímulos condicionados e incondicionados.

Estímulo condicionado

Es el que responde a un reflejo aprendido.

Estímulo incondicionado

Es al que reaccionamos con una respuesta innata, es decir, con respuestas naturales que no requieren de aprendizaje. Ejemplo: sonreír, parpadear, etc.

Módulo I. Generalidades del arte

Tema 2. Los órganos de los sentidos

2.1 Percepción

2.2 Sensación

2.3 Emoción

Sentidos

Es una vía fisiológica particular por la que podemos responder a un tipo de energía específica.

La Espina (1952) Raúl Anguiano

Sentidos

Son órganos traductores, es decir, transformadores de ciertas señales, físicas o químicas, en señales eléctricas que son las que transmiten nuestros nervios.

Los cinco sentidos tradicionales son: vista, oído, tacto, olfato y gusto.

Steve McCurry "El Fotógrafo de la Guerra", Artista de USA FOTOGRAFIA ARTISTICA / FOTO PERIODISMO

Sentido del olfato

- Fue el primero de los sentidos. El cerebro surge del tallo olfativo.
- Si dejamos de oler morimos, porque dejamos de respirar.
- La anosmia es la falta del sentido del olfato.
- Guiados por el olfato nos hicimos nómadas.
- Nada más maltratado que nuestro olfato, sentido que parece estar en peligro de extinción gracias a la contaminación, alergias y demás afecciones.
- Es posible que no necesitemos el olor para sobrevivir, pero sin él nos sentimos perdidos y desconectados.

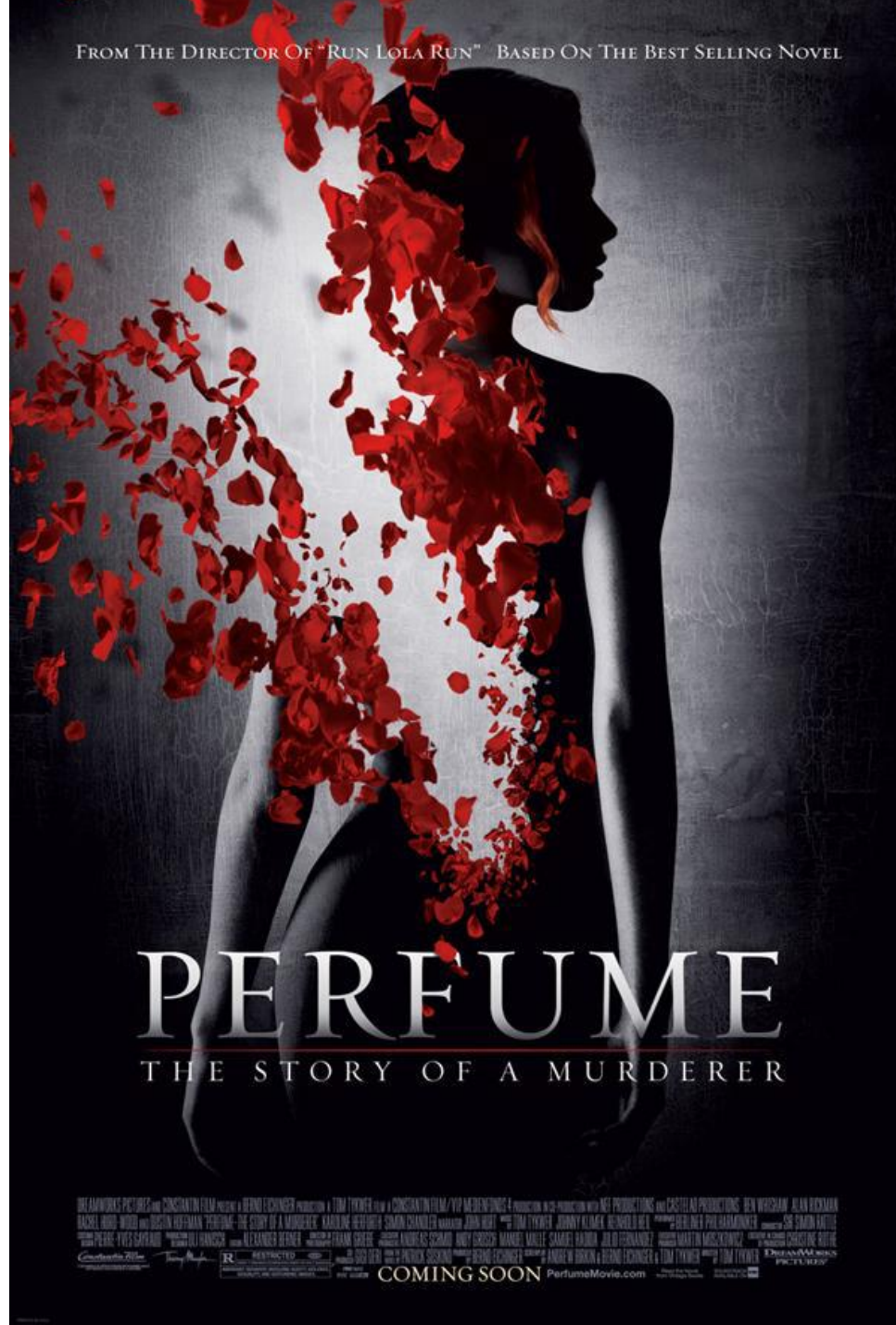
Sentido del olfato

- La piedra, vidrio, acero y marfil carecen de olor.
- Existen más de mil olores. Nos faltaría memoria para recordarlos. Nos faltarían palabras para describirlos. Se define el olor por medio de otro olor o sentido.
- Clasificación del olor: mentolados (menta, floral, rosas), etéreo (peras, amizclado, amizcle), resinoso (Alcanfor), pestilente (huevo podrido) y acre (vinagre).
- Gran parte del sabor de la comida depende de su olor.
- Beso significa olor, es un olfateo.

Sentido del olfato

- Toda una industria gira en torno a los olores (no pensemos sólo en perfumes, también en detergentes, alimentos precocinados, papeles para envolver, velas, etc) reproduciendo los que se encuentran en la naturaleza pero también creando otros nuevos mediante complejos procedimientos químicos cuyas fórmulas son tan secretas como las de un nuevo armamento.

FROM THE DIRECTOR OF "RUN LOLA RUN" BASED ON THE BEST SELLING NOVEL

es una película dramática de coproducción entre Alemania, España y Francia dirigida por Tom Tykwer y estrenada en el año 2006. El drama se basa en la novela homónima de Patrick Süskind y está protagonizada por Ben Whishaw, Dustin Hoffman, Alan Rickman, Rachel Hurd-Wood y Karoline Herfurth. Jean Baptisteno había nacido con un talento que lo hacía único entre la humanidad. Su nariz reconoce todos los olores del mundo.

Sentido del gusto

- Tan sólo cuatro notas: salado, agrio, dulce y amargo. Cuatro colores para un mosaico infinito. Sabores hay que han marcado el rumbo de la historia como es el caso de la ruta de las especias. El chocolate y la vainilla, el tabaco o las trufas son una muestra de lo que el hombre puede hacer por un sabor y el dinero que puede mover a su alrededor.

Sentido del gusto

- Por la boca nos llega la leche materna y nos administran la mayoría de las medicinas que tomamos en nuestra vida, pero a través de la boca nos llegan también infinidad de infecciones, no en vano es el orificio más directo (o el de mayor tamaño) a nuestro interior.

Sentido del gusto

- No hay sentido más primordial puesto que se relaciona directamente con la alimentación y con los nutrientes que necesitamos, pero que se ha sublimado por el devenir histórico.
- Pocos sentidos se asocian como el gusto con el placer, el lujo y la abundancia.
- El gusto, el más comunal de todos los sentidos ya que se disfruta mejor en compañía, el más cultural de todos ellos puesto que el hombre no ha dejado de inventar nuevos sabores, nuevos productos, nuevas mezclas que satisfagan los más sutiles paladares.

Título: Agua clara, **Autor:** Miguel Guevara Zerpa, **País:** Venezuela, **Categoría:** Pintura, **Técnica:** Óleo, **Soporte:** Lienzo, **Temática:** Bodegones, **Medidas:** 50 x 40 cm

Sentido del tacto

- Traje espacial con el cual nos desplazamos en una atmósfera de gases ásperos, rayos cósmicos, radiaciones solares y obstáculos de toda clase. Nos protege de radiaciones peligrosas y del ataque de los microbios.
- El tacto, primera puerta por la que se abre el placer sexual, pero también última barrera ante el peligro de depredadores a los que no hemos visto, olido u oído y que se abalanzan sobre nosotros.

Sentido del tacto

- Define nuestra individualidad. Huellas digitales únicas.
- Es portátil, lavable, decorable, resistente. Bastidor ideal para practicar la pintura, el tatuaje y decoración.
- Es una membrana de dos capas (dermis y epidermis). Pesa entre 6 y 10 kg. Órgano más grande. Esta en todo el cuerpo. Resulta complejo estudiarlo. Las partes más delgadas y sensibles están cubiertas de pelo. Puede repararse y cultivarse en grandes cantidades de piel nueva.

Sentido del tacto

- Los receptores táctiles pueden apagarse simplemente por la costumbre. Suave, áspero, frío y calor.
- Podemos tocar algo y saber si es pesado, liviano gaseoso, suave, duro, líquido, sólido, etc.
- Sin el sentido del tacto se pierde la conciencia de donde termina uno y donde empieza el mundo.
- La privación del contacto físico puede causar daño cerebral.

Sentido del tacto

- La piel es símbolo de poder, dinero o fuerza (los abrigo de bisón, pero también los tatuajes o las escarificaciones), claro que también es el papel sobre el que se dibuja la tortura, la mutilación o el dolor.
- El tacto, capaz de un beso sublime o de una violencia sin límite, el más extremo de nuestros sentidos, el que resulta más difícil de perder por completo, el mejor distribuido por todo nuestro cuerpo y el más difícil de aprender a usar.

Sentido del oído

- Biológicamente una obra maestra, compleja pero eficaz, diseñada para oír una gama de sonidos lo suficientemente amplia para sobrevivir en mundo hostil.
- Y es que una cosa es el sonido y otra el oído que sólo capta aquello para lo que está preparado.
- Existen máquinas que permiten aumentar la capacidad de audición de quienes la han perdido.

Sentido del oído

- La mayor creación en materia de sonido es, sin lugar a dudas, la música. Dominar esas ondas y saber combinarlas, construir aparatos que las reproducen añadiendo suaves matices hasta emocionarnos es fruto de un lento proceso que aún no ha finalizado ni lo hará nunca.

Sentido del oído

- Pero a nuestros oídos también llegan bombardeos sónicos en forma de claxon, motores, máquinas taladradoras, gritos, anuncios. La contaminación acústica, capaz de alterar el carácter más pacífico y equilibrado, la peor contaminación posible, la que tiene mejor propaganda (el silencio ha sido desterrado de nuestras ciudades, de nuestra vida, es el vacío al que nadie quiere mirar). Pero el silencio también se escucha, probemos.

Antonio Lucio Vivaldi(Venecia, 4 de marzo de 1678 -Viena, 28 de julio de 1741), más conocido como **Antonio Vivaldi**, fue un compositor y músico del Barroco tardío. Se trata de una de las figuras más relevantes de la historia de la música. Su maestría se refleja en haber cimentado el género del concierto, el más importante de su época.

Sentido de la vista

- Nuestra moderna vida descansa en la visión. Vemos películas, jugamos a video juegos, admiramos a las modelos desde sus anuncios.
- La televisión nos lleva a todas partes, a las guerras más recónditas, o a la casa de la vecina de arriba a través de un reality show.

Sentido de la vista

- Todo se puede ver, nos preciamos de no tener nada que ocultar, denigramos la oscuridad y queremos que todo salga a la luz. Inventamos la luz eléctrica para ahuyentar la noche.
- Pintamos todas las cosas de colores. Hemos hecho un arte de la pintura, al igual de la fotografía. Las proporciones en la arquitectura buscan un arquetipo de belleza totalmente visual.

Sentido de la vista

- Ni aún dormidos perdemos la vista y nuestros sueños son, principalmente, visiones, a veces acompañadas de sonido y otras sensaciones. La vista, el más cansado de nuestros sentidos, para el que hemos inventado las gafas, desarrollado técnicas láser pero al que no sabemos dejar descansar ni un solo segundo y para el que no nos cansamos de crear imágenes.

LICHTENSTEIN

A Retrospective

Roy Lichtenstein, Oh, Jeff... I Love You, Too... But... 1964
Collection Toronto © Estate of Roy Lichtenstein / TACIS 2012

El arte pop es un movimiento artístico de 60 s. La mayoría de los artistas pop de renombre están basados en Nueva York, como Andy Warhol, Roy Lichtenstein y Claes Oldenburg. Adosados a las bellas artes, el arte pop ofrece la imagen de la vida cotidiana, el surgimiento de la cultura de masas -periódicos, cómics, publicidad y bienes de consumo.

Sentidos según Rudolf Steiner

Los cinco sentidos tradicionales son: vista, oído, tacto, olfato y gusto. Sin embargo el psicólogo Rudolf Steiner sostiene que no son cinco sino doce definiendo los siguientes tres dominios:

- **Sentidos inferiores:** sentido del tacto, sentido de los conceptos, sentido del movimiento propio, sentido del equilibrio.
- **Sentidos del medio:** Sentido del olfato, sentido del gusto, sentido de la vida, sentido del calor.
- **Sentidos superiores o cognoscitivos:** Sentido de la audición, sentido de la palabra, sentido del pensar, sentido del yo.

Sensación

Es lo que experimentamos como respuesta a la información recibida a través de nuestros órganos sensoriales.

Son el mecanismo que tiene nuestro cuerpo para procesar los estímulos que recibe, estas se llevan a nuestro cerebro en donde son procesadas, de esta manera el cerebro determina nuestro comportamiento-instintivo (incondicionado) o aprendido (condicionado) y emite una respuesta.

Clasificación de las sensaciones

Exteroceptivas

Son dadas por estímulos externos y proporcionan datos de nuestro entorno; adoptan la forma a través de los siguientes sentidos: visual, auditivo, táctil, olfativo y gustativo. Ejemplo: frío, calor, dolor, ardor, etc.

Interoceptivas

Informan sobre los procesos internos del cuerpo y captan estímulos procedentes de las vísceras. Representan las formas de sensación más difusas y mantienen cierta afinidad con los estados emocionales. Ejemplo: vacío, tranquilidad, mariposas en el estómago.

Percepción

Es un proceso mediante el cual la conciencia integra los estímulos sensoriales sobre objetos, hechos o situaciones y los transforma en experiencia útil.

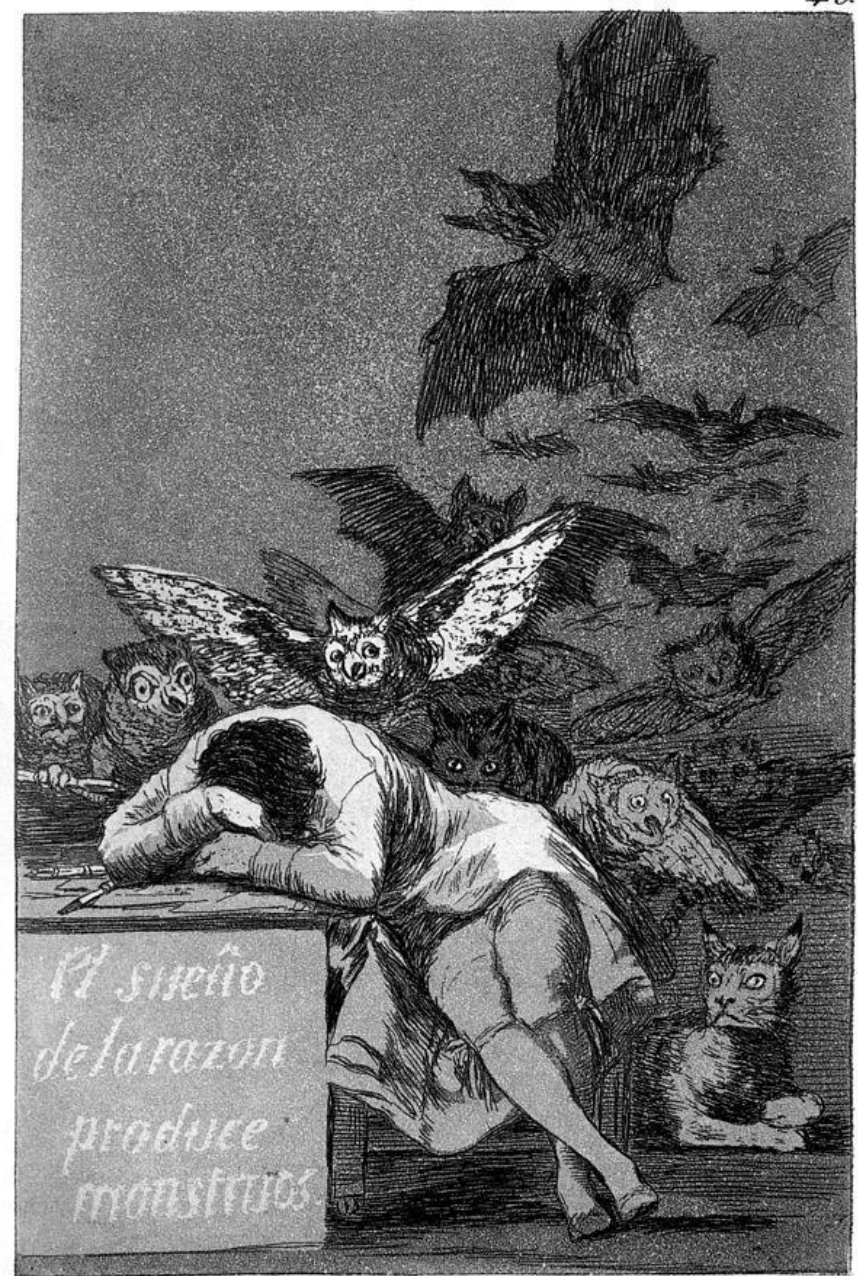

“Punto de percepción”
Susie Gadea
Acrílico sobre lienzo
100x81cm

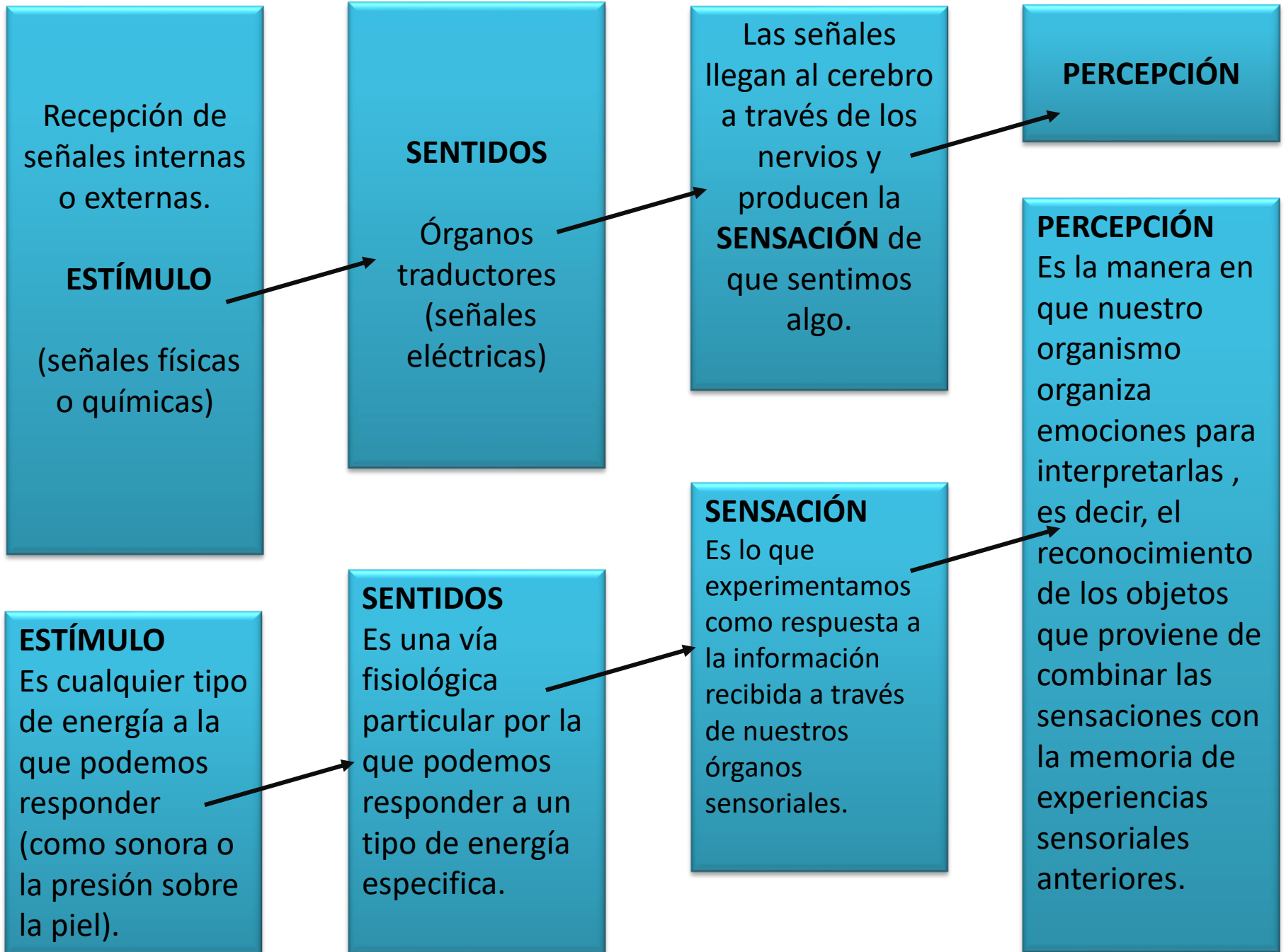

Percepción

La sensación es la encargada de dar respuesta inmediata a los órganos de los sentidos frente al estímulo que recibe de estos y por su lado, la percepción será la **interpretación** de las mencionadas sensaciones al atribuirles no solamente significado sino también organizarlas.

“El sueño de la razón produce monstruos” Capricho 43. Francisco Goya. Grabado al aguatinta

Emoción

- Según la RAE, es el interés expectante con que se participa en algo que esta ocurriendo.
- Es la alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que aparece junto a cierta conmoción somática.
- Es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de origen innato, influidos por la experiencia.
- Alteración del estado de animo que atenta a los sentimientos.

Características de la Emoción

- Las emociones son fenómenos psico-fisiológicos, que representan modos eficaces de adaptación a diversos cambios de las demandas ambientales.
- Las emociones alteran la atención y elevan el rango de ciertas conductas en la jerarquía de respuestas del individuo.

Características de la Emoción

- Las emociones organizan las respuestas de distintos sistemas biológicos, incluyendo las expresiones faciales, los músculos, la voz y el sistema endocrino, con el objetivo de establecer, un medio interno óptimo para el comportamiento.
- Existen modificaciones de un estado a otro, es decir, se pueden encontrar algunas personas en cierto humor y ser modificados ya sea a propósito o por circunstancias fuera de control.

Clasificación de la Emociones

Daniel Goleman y Rafael Bisquerra, clasifican las emociones en:

- 1) Emociones negativas
- 2) Emociones positivas
- 3) Emociones ambiguas

Esta clasificación se basa en el grado en que las emociones afectan al comportamiento del sujeto.

Clasificación de la Emociones

EMOCIONES NEGATIVAS:

• **IRA:** Rabia, cólera, rencor, odio, indignación, resentimiento, exasperación, tensión, excitación, agitación, acritud, animadversión, animosidad, irritabilidad, hostilidad, violencia, enojo, celos, envidia, impotencia.

• **MIEDO:** Terror, horror, pánico, pavor, desasosiego, susto, fobia, ansiedad, aprensión, inquietud, incertidumbre.

• **ANSIEDAD:** Angustia, desesperación, inquietud, estrés, preocupación, anhelo, desazón, consternación, nerviosismo.

Clasificación de la Emociones

EMOCIONES NEGATIVAS:

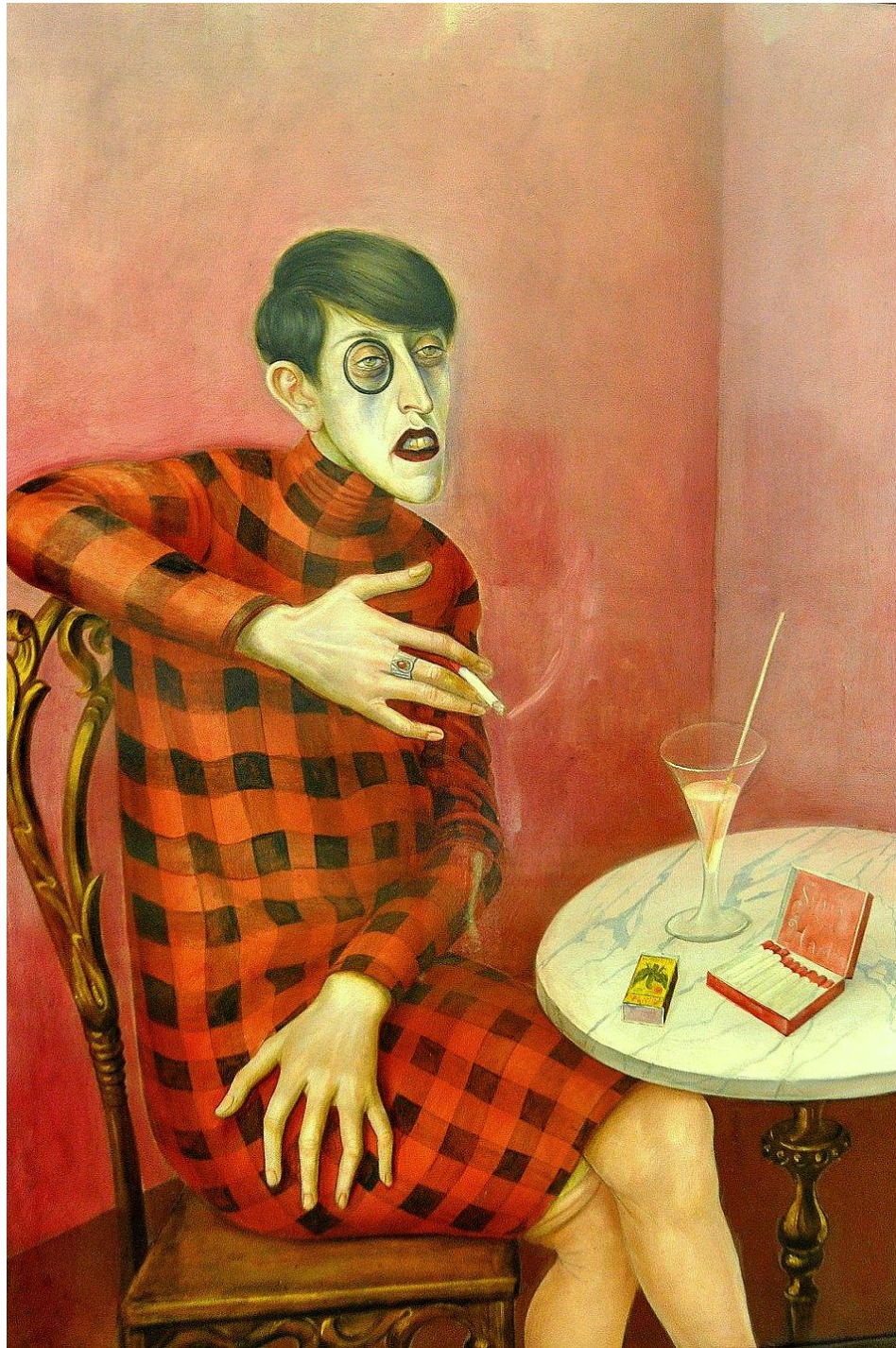
- **TRISTEZA:** Depresión, frustración, decepción, aflicción, pena, dolor, pesar, desconsuelo, pesimismo, melancolía, autocompasión, soledad, desaliento, desgana, morriña, abatimiento, disgusto, preocupación, desesperación.
- **VERGÜENZA:** Culpabilidad, Timidez, Inseguridad, ajena, bochorno, pudor, recato, rubor, sonrojo, verecundia, perplejidad, desazón, remordimiento, humillación, pesar.
- **AVERSIÓN:** Hostilidad, desprecio, acritud, animosidad, antipatía, resentimiento, rechazo, recelo, asco, repugnancia, desdén, disciplina, disgusto.

Clasificación de la Emociones

EMOCIONES POSITIVAS:

- **ALEGRÍA:** Entusiasmo, euforia, excitación, contento, deleite, diversión, placer, estremecimiento, gratificación, capricho, éxtasis, alivio, regocijo, diversión.
- **HUMOR:** Provoca sonrisa, risa, carcajada, hilaridad.
- **AMOR:** Afecto, cariño, ternura, simpatía, empatía, aceptación, cordialidad, confianza, amabilidad, afinidad, respeto, devoción, adoración, veneración, enamoramiento, agape, gratitud.
- **FELICIDAD:** Gozo, tranquilidad, paz interior, dicha, placidez, satisfacción, bienestar.

El **fovismo**, también conocido como **fauvismo**, en francés *fauvisme*, (1904-1908) fue un movimiento pictórico francés caracterizado por un empleo provocativo del color. Su nombre procede del calificativo *fauve*, fiera en español, dado por el crítico de arte Louis Vauxcelles al conjunto de obras presentadas en el Salón de Otoño de París de 1905. El precursor de este movimiento fue Henri Matisse y su mayor influencia en la pintura posterior se ha relacionado con la utilización de color en su estado puro, color libre.

Sentimiento

Es la experiencia subjetiva de la emoción.

Es la combinación de la emoción instintiva y breve, junto con el pensamiento que obtenemos de forma racional de esa emoción.

Son muchos los sentimientos que experimentamos los seres humanos.

A continuación se presenta una lista con 16 sentimientos muy frecuentes:

Clasificación de los sentimientos

Sentimientos positivos:

Son sentimientos que experimentamos de forma agradable:

1. **Euforia:** Este sentimiento nos hace sentir en subidón y nuestra percepción de la vida es magnífica.
2. **Admiración:** cuando contemplamos a algo o alguien de forma positiva.
3. **Afecto:** Es una sensación placentera al conectar con alguien.
4. **Optimismo:** Percibimos la vida de manera positiva y sin miedo a hacerle frente.
5. **Gratitud:** Sentimos agradecimiento por alguien.
6. **Satisfacción:** Una sensación de bienestar por algo que ha ocurrido.
7. **Amor:** Un sentimiento complejo que expresa lo mejor de nosotros mismos.
8. **Agrado:** Algo nos produce gusto.

Clasificación de los sentimientos

Sentimientos negativos:

Son sentimientos que experimentamos de forma desagradable:

1. **Enfado:** Es un sentimiento de disgusto o mala disposición hacia alguien o algo
2. **Odio:** Un fuerte sentimiento de repulsa hacia una persona
3. **Tristeza:** Un estado negativo que provoca malestar con tendencia al llanto
4. **Indignación:** Malestar ante algo que se considera injusto
5. **Impaciencia:** Sentimiento de necesitar algo ahora.
6. **Envidia:** Sentimiento que se produce al desear algo que no se tiene y que posee otra persona.
7. **Venganza:** Ganas de hacer venganza, pero no necesariamente hay que llevarla a cabo.
8. **Celos:** sentimiento que surge al pensar que va a perder a alguien que ama.

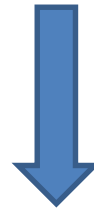
La emoción sería la primera reacción que experimentamos frente a un estímulo. Y el sentimiento sería el resultado de una emoción. La respuesta a un sentimiento puede ser física y/o mental. Asimismo, los sentimientos duran más que la emoción, pues su duración es proporcional al tiempo en que pensamos en ellos.

En nuestra vida cotidiana, los sentimientos se manifiestan todo el tiempo.

Ejemplo: Estamos en el trabajo, se acerca nuestro jefe y nos dice le acompañemos a la oficina. Allí, nos comunica que desde la dirección no les gusta nuestro trabajo y nos despiden. Casi constantemente el miedo se apodera de nosotros, lo que sería la emoción. Justo después, analizamos la situación y nos planteamos una serie de cuestiones: “¿Por qué yo? ¿Qué habré hecho mal?” y comenzamos a experimentar tristeza y lástima por tener que abandonar el puesto de trabajo, enfado, inferioridad, incertidumbre por el futuro, etc. Esta segunda reacción modificada por nuestros pensamientos conscientes, sería un sentimiento.

Uno de los temas más importantes de la psicología en la actualidad es la inteligencia emocional. Aunque se suele hablar de emociones, en realidad hace referencia los sentimientos. La correcta gestión de los sentimientos, es decir, por ejemplo, el autoconocimiento o la regulación aportan muchos beneficios para las personas tanto en su bienestar mental como en su rendimiento ya sea laboral, educativo o deportivo.

**Identificar las emociones es el primer
paso para controlarlas.**

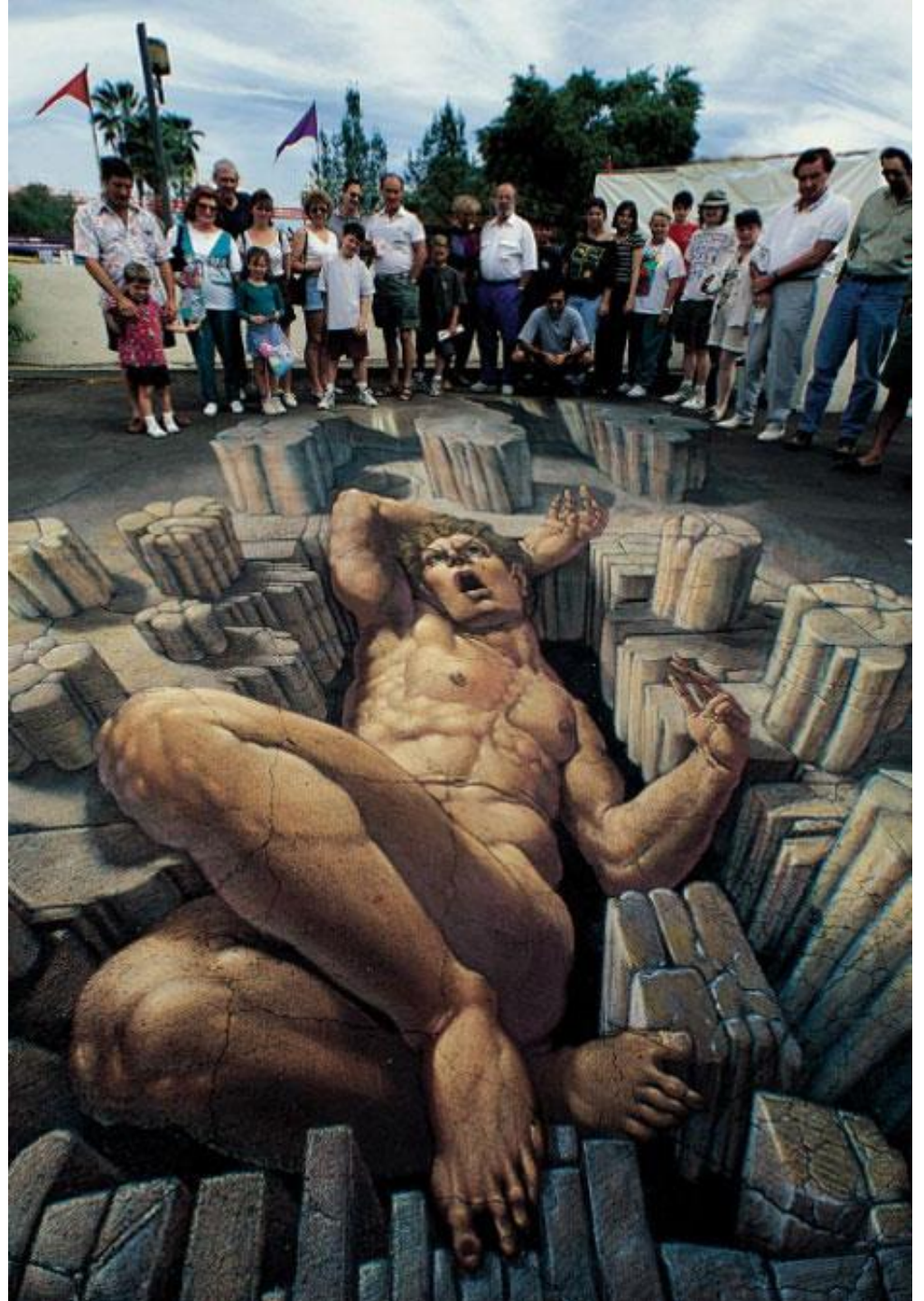
Inteligencia emocional

Las emociones en el arte

Hay ocasiones en que la representación artística provoca una emoción o sensación en el espectador, a través de lo que los sentidos son capaces de captar de la realidad.

KurtWenner ARTE URBANO

Módulo 2. Sensibilidad y entorno

Tema 3. Imaginación.

Imaginación

Es la facultad de una persona para representar imágenes de cosas reales o ideales. Se trata de un proceso que permite la manipulación de información creada en el interior del organismo (sin estímulos externos) para desarrollar una representación mental.

Sergei Tyukanov. Ciudades de fantasías de un artista Bosco-surrealista.

Imaginación

Para la Psicóloga Fanny JemWong es:

El proceso por el cual se crean formaciones de imágenes mentales de situaciones, personas, objetos... que no se encuentran presentes, como estímulo, para ninguno de los sentidos de la persona que está imaginando.

La actividad imaginativa se caracteriza por la capacidad de crear mundos fantásticos íntimos y propios donde el sujeto es generalmente el protagonista y donde no existe ni límites ni restricciones de ninguna clase para el impulso de su libertad.

Imaginación

La imaginación consiste en un ejercicio de abstracción de la realidad actual y en este presupuesto es donde mayormente se darán las soluciones a necesidades, deseos, preferencias, entre otras cuestiones. Las soluciones serán más o menos realistas de acuerdo a las posibilidades que tiene aquello imaginado de ser real o razonable. Si es perfectamente trazable, entonces recibe el nombre de inferencia; si no lo es, entonces recibe el nombre de fantasía.

Imaginación

También por imaginación se designa a aquella sospecha sin fundamento y a la facilidad que alguien dispone de crear o proyectar ideas nuevas.

Imaginación

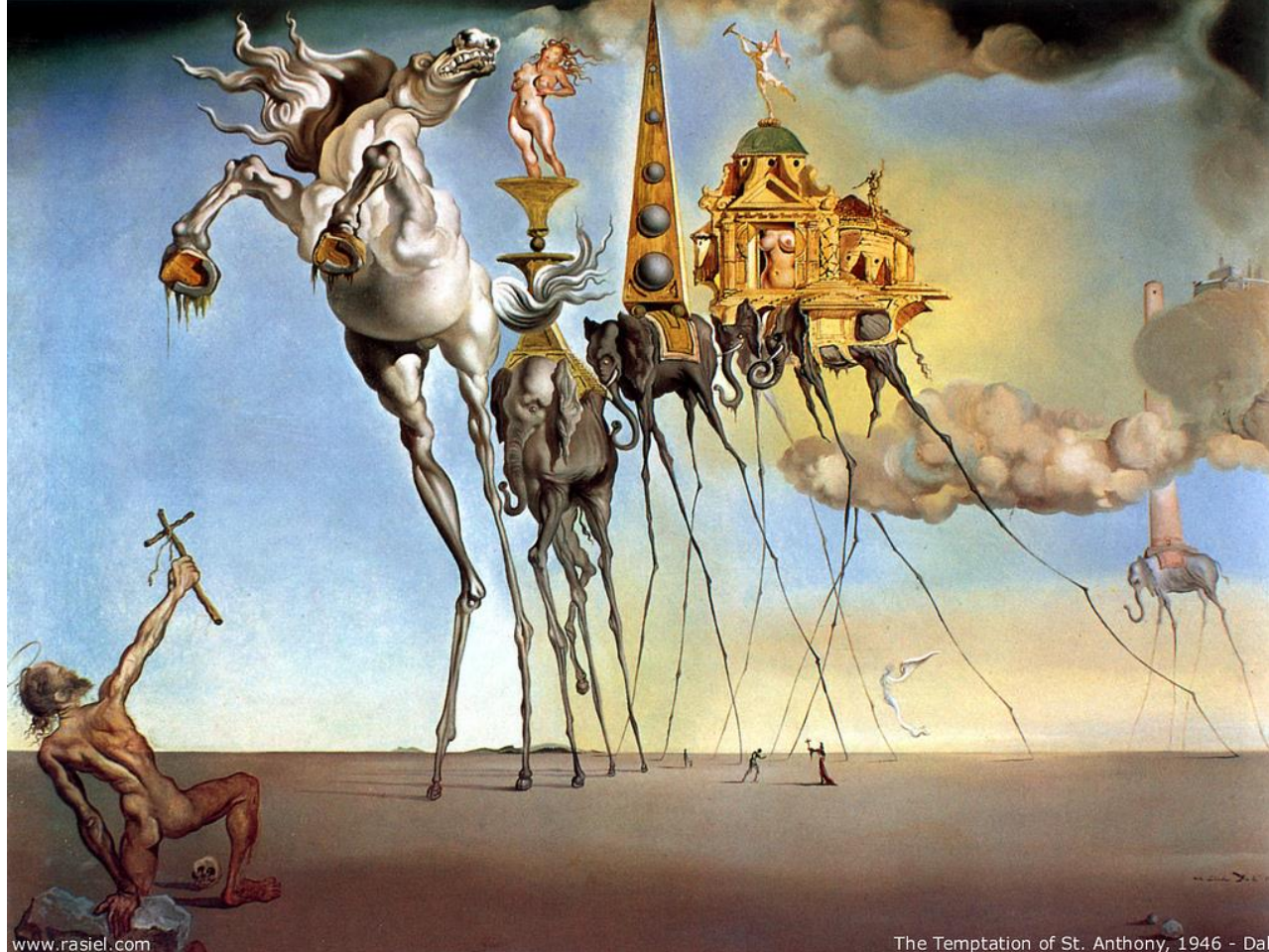
Imaginación voluntaria: es donde la conciencia interroga a la memoria y crea imágenes. ejemplo

Imaginación

Imaginación no voluntaria: es la que se produce en la conciencia, es decir, aquella que se da por impresión, esa que sucede de repente y está fuera de control, como ejemplo están las pesadillas

The Temptation of St. Anthony, 1946 - Dali

La tentación de San Antonio

 Autor(es):	Salvador Dalí
Año:	1946
País:	España
Dimensiones:	90 X 119,5 cm cm
Localización:	Bruselas , Bélgica

Bajo la proyección de un cielo azul claro, con discreto brillo del Sol, se puede observar en el extremo inferior izquierdo de la pintura a san Antonio Abad en un desierto, arrodillado y sosteniendo una cruz hecha con dos varitas para protegerse de las tentaciones que lo atacan, con el antiguo gesto del exorcismo. Estas son representadas por un caballo y una fila de elefantes, todos estos con sus patas alargadas de forma grotesca y cada uno cargando con una tentación.

San Antonio es representado como un mendigo, está desnudo y despeinado y se apoya sobre una piedra. Delante de él hay una calavera.

El cuadro describe literalmente las tentaciones a las que el hombre normalmente cae:

Ambición, representado con el caballo, el cual tiene sus pezuñas desgastadas y llenas de polvo. Tentación, sexo, representado por la mujer sobre el primer elefante.

Avaricia, representados por los dos elefantes sobre los que hay una pirámide y una casa de oro y dentro de esta última, un busto de mujer lo aguarda.

Más atrás, otro elefante carga un altísimo monolito sobre su espalda. Detrás de este y sobre las nubes, hay un castillo.

En el paisaje desértico, se pueden observar dos figuras humanas, una sosteniendo una cruz y la otra dirigiéndose hacia ésta, también se observa, al fondo, la representación de un padre que lleva de la mano a su hijo. Un ángel blanco vuela sobre el desierto.

Las nubes grises en el cuadro, muestran las características cambiantes, los contratiempos que hay que cruzar, para alcanzar la espiritualidad.

Módulo 2. Sensibilidad y entorno

Tema 4. Sensibilidad.

Sensibilidad

Capacidad propia e inherente a cualquier ser vivo de percibir sensaciones, por un lado, y por el otro de responder a pequeños estímulos o excitaciones. Esta capacidad es posible de poner en práctica, gracias a los sentidos que ostentamos los seres vivos y que nos permiten percibir las variaciones químicas o físicas que producen tanto en nuestro interior como en el exterior.

Sensibilidad

Pero también, el término sensibilidad se utiliza en otros contextos y para significar, cuestiones que no tienen que ver con lo estrictamente físico. Entonces, sensibilidad, además, es la tendencia natural que tenemos los seres humanos a sentir emociones o sentimientos, por eso, cuando una persona suele conmoverse muy fácilmente ante determinadas circunstancias que implican o guardan un fuerte compromiso emocional, se suele decir que esa persona ostenta una marcada sensibilidad.

Sensibilidad en el arte

Asimismo en contextos como el arte, el término ocupa un lugar muy especial y determinante, ya que suele ser utilizado para designar o dar cuenta de la capacidad que una persona tiene para acercarse, entender o contar con cuestiones relativas al arte.

Ubicación: Museo Nazionale del Bargello, Florencia, Italia

Autor: Donatello

Creación: 1440

Técnica: Bronce

Dimensiones: 158 cm

Módulo 2. Sensibilidad y entorno

Tema 5. Estética y su clasificación.

5.1 Cultura e identidad

Estética

Es la rama de la filosofía que se encarga de estudiar y valorar la belleza de una obra, esto depende de la manera en que el ser humano interpreta los estímulos sensoriales que recibe. La estética se relaciona con la belleza y esta, a su vez, con el placer, se dice bello a lo que es valioso por sí mismo y que nos agrada.

Estética

Tener una cultura estética es hablar de interpretación de un trabajo individual en donde se puede encontrar una concepción personal de lo estético. Entre diversos objetos de estudio de la estética figuran la belleza o los juicios de gusto “juicio estético”, así como las distintas maneras de interpretarlos; una vez analizada produce ideas, es decir, abstracciones de la mente que pueden ser objetivas o subjetivas, estas ideas provocan juicios; al relacionar elementos sensoriales surge el razonamiento, por ello se habla de la subjetividad del arte y su estrecha relación con la estética.

Estética

La estética está íntimamente ligada al arte y al estudio de la historia del arte, analizando los diversos estilos y periodos artísticos conforme a los diversos componentes estéticos que en ellos se encuentran. A menudo se suele denominar la estética como una “filosofía del arte”.

En la reseña titulada “Estética”, el filósofo español Adolfo Sánchez Vázquez clasifica la estética en tres diádas:

- 1) Lo bello - lo feo
- 2) Lo cómico – lo trágico
- 3) Lo sublime - grotesco

Belleza

La belleza es una característica de un ente real, imaginario o ideal cuya percepción constituye una experiencia de placer, revelación de significado, o satisfacción. La belleza es estudiada como parte de la estética. En su sentido más profundo, la belleza puede engendrarse a partir de una experiencia de reflexión positiva sobre el significado de la propia existencia. Lo bello según los griegos aparecen con un matiz peculiar en lo interior de lo bueno, también se designa la bello como bien fabricado o bien hecho en la aliada los objetos bellos se refieren producidos con arte como a personas humanas divinas, animales y naturaleza.

Fealdad

Lo feo se da en un objeto que por su forma es percibido estéticamente, aunque no se note no solo hallamos fealdad en la naturaleza si no también en lo que ha sido trabajado por el hombre. Lo feo es admirado en el arte por la capacidad de representarlo de imitarlo. Lo feo no puede hacer patente ante nuestros ojos esa relación embelleciéndose o sea negándose a si mismo dejando de ser propiamente feo.

Lo bello - lo feo

"El soldado"
Luis González Palma
1993

"La duquesa fea"
Quentin Massys
(1525-30)

Cómico

Es siempre creación o invención los personajes actos o situaciones creados tienen que ver siempre con la comicidad en la vida real como vertiente esencial de la existencia humana.

Trágico

La tragedia consiste en actos humanos en el curso de los cuales la felicidad se torna en desgracia o la buena suerte en mala.

Lo cómico – lo trágico

Joan Miró

Ecce Homo
Michelangelo Caravaggio
(1605)

Sublime

Lo sublime es una categoría estética, derivada principalmente de la obra (“Sobre lo sublime”) del poco conocido escritor griego Longino (o Pseudo-Longino), y que consiste fundamentalmente en una belleza extrema, capaz de arrebatarse al espectador a un éxtasis más allá de su racionalidad, o incluso de provocar dolor por ser imposible de asimilar.

Grotesco

El sentido original de la palabra hace referencia a un estilo extravagante del arte decorativo romano que fue redescubierto e imitado en Roma en el siglo XV. Se descubrieron en esa época varias “cuevas” decoradas, que, según se supo después, eran en realidad habitaciones y pasillos de la Domus Aurea, el complejo palaciego que el emperador Nerón mandó construir tras el gran incendio del año 64. Se llamó también grotesco al arte inspirado en la decoración de estas supuestas grutas, caracterizado por la presencia de elementos ridículos, chabacanos, vulgares o absurdos, con profusión de adornos en forma de bichos, sabandijas, quimeras y follajes (grutescos).

Lo sublime - grotesco

"Retrato de George Dyer en un espejo"
(1909-1992)
Francis Bacon

"El caminante sobre el mar de nubes"
(1818)
Caspar David Friedrich

Cultura

Incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre no sólo en la familia, sino también al ser parte de una sociedad como miembro que es

América Prehispánica 1950.
Óleo sobre lienzo. 70 x 92 cm.
Colección herencia de Licio Lagos. Ciudad de México.

Identidad

- Del lat. tardío *identitas*, *-ātis*, y este der. del lat. *idem* 'el mismo', 'lo mismo'.
- Cualidad de idéntico.
- Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás.
- Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás.
- Hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca.

Identidad personal

Identidad colectiva

Identidad colectiva

Identidad colectiva

Identidad de género

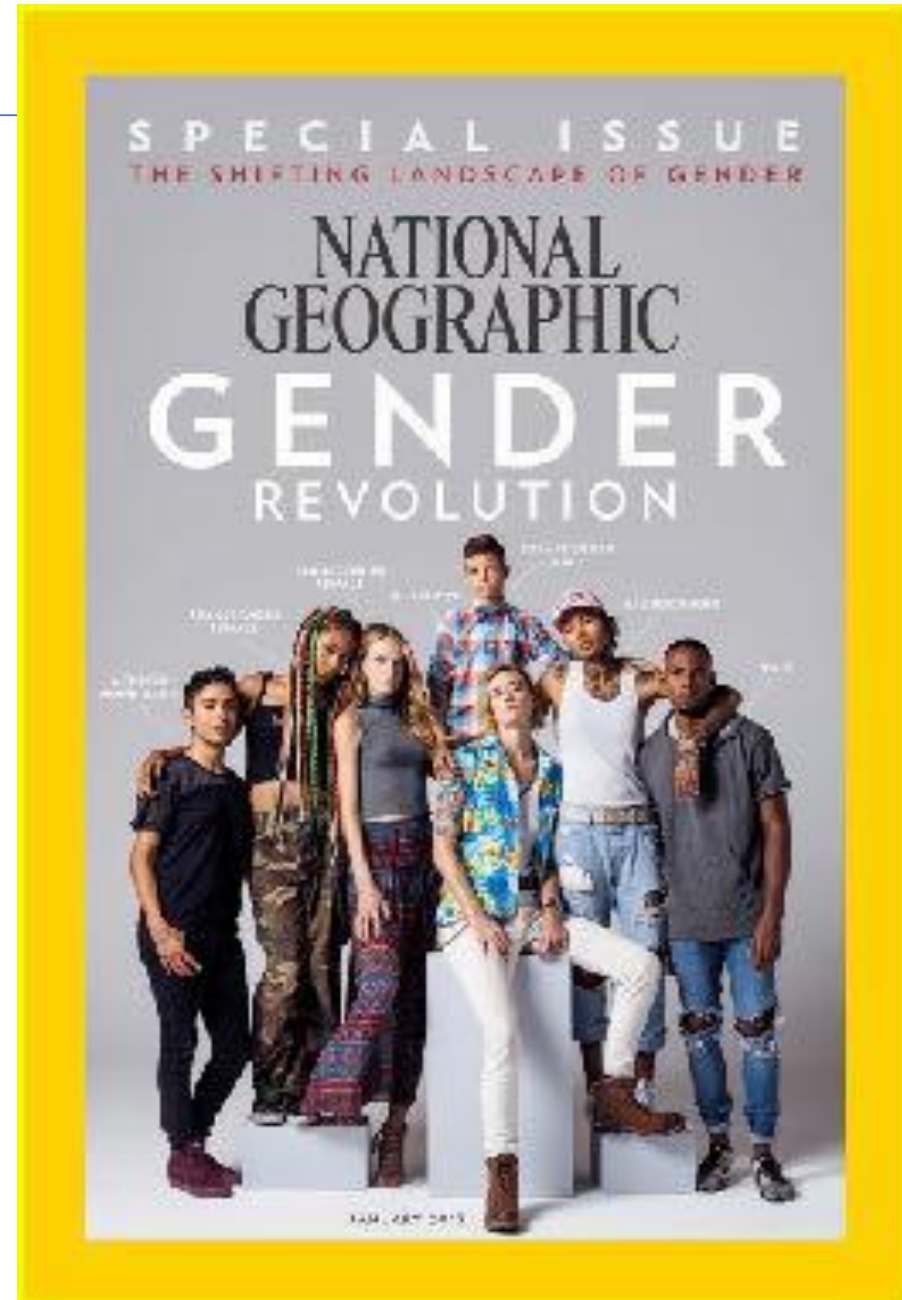

Identidad de género

Identidad de género

Identidad de género

Frida Kahlo

Frida Kahlo

“Mi familia”, 1949

Frida Kahlo

Frida Kahlo

“Mis abuelos, mis padres y yo”, 1936

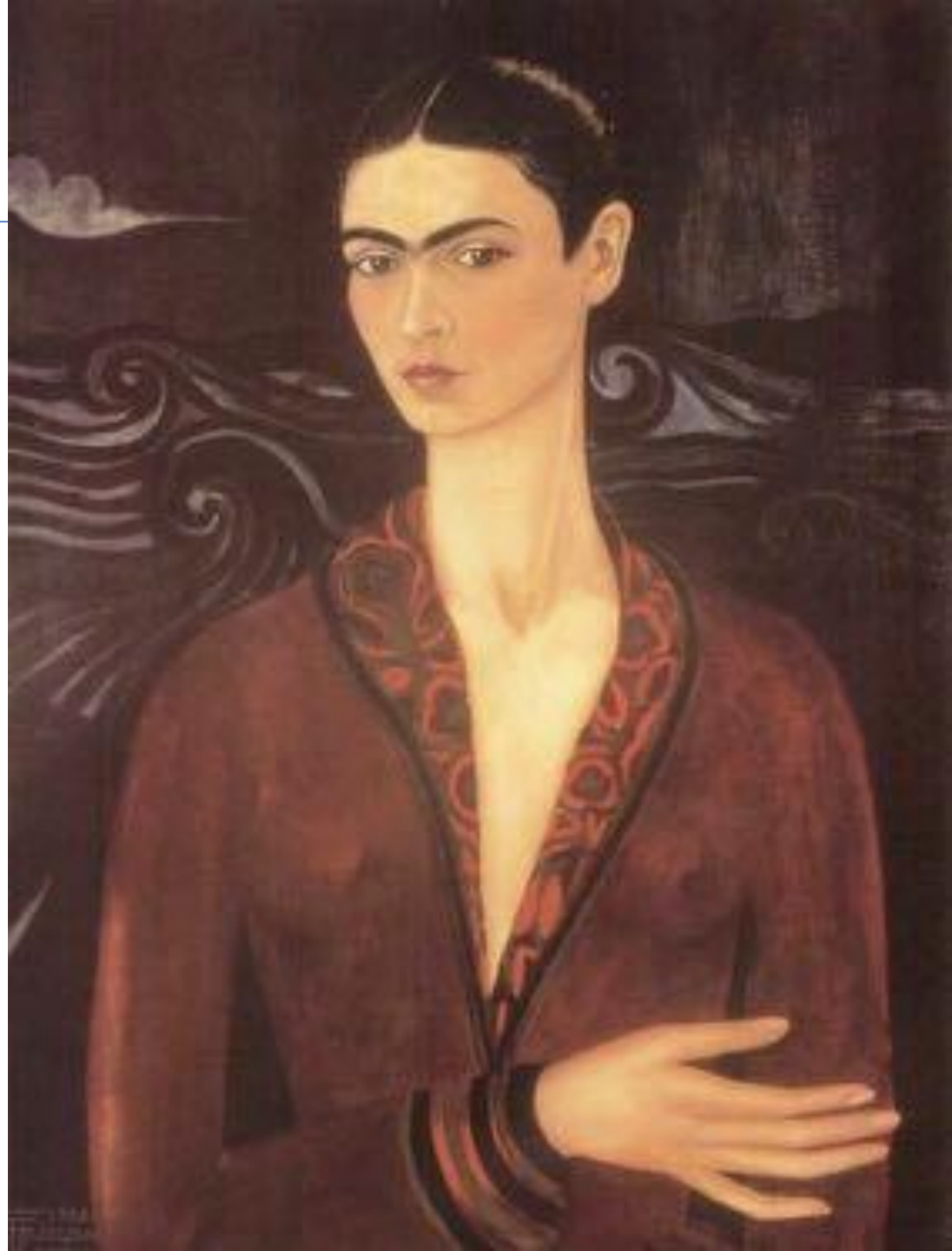

Frida Kahlo

Frida Kahlo

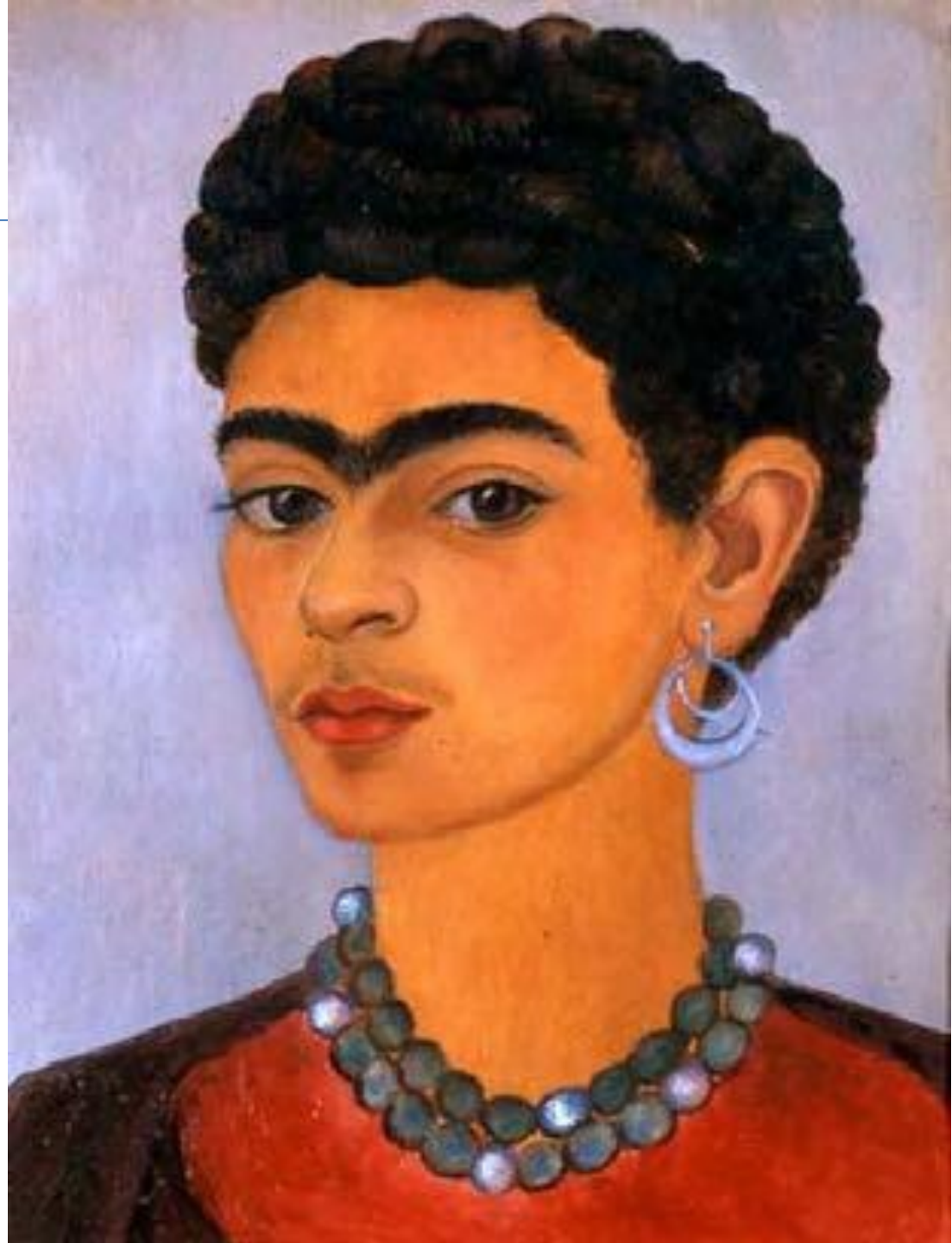

“Autorretrato con traje de terciopelo”, 1926

Frida Kahlo

“Autorretrato con el cabello chino”, 1935

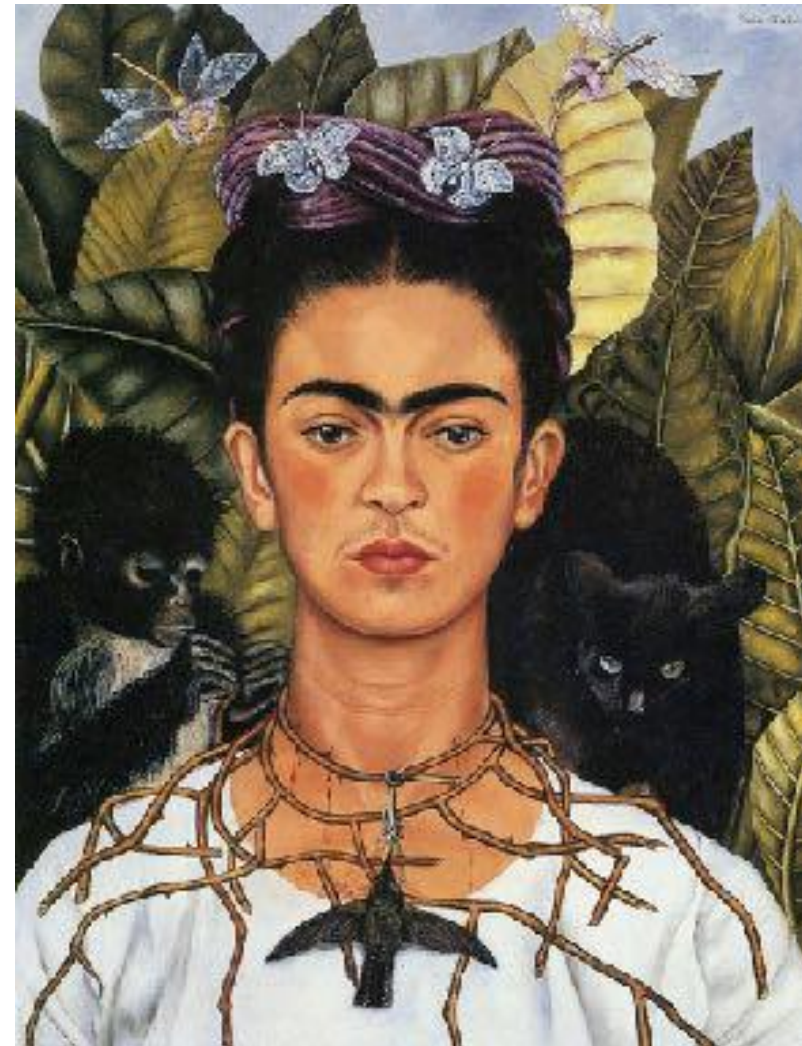
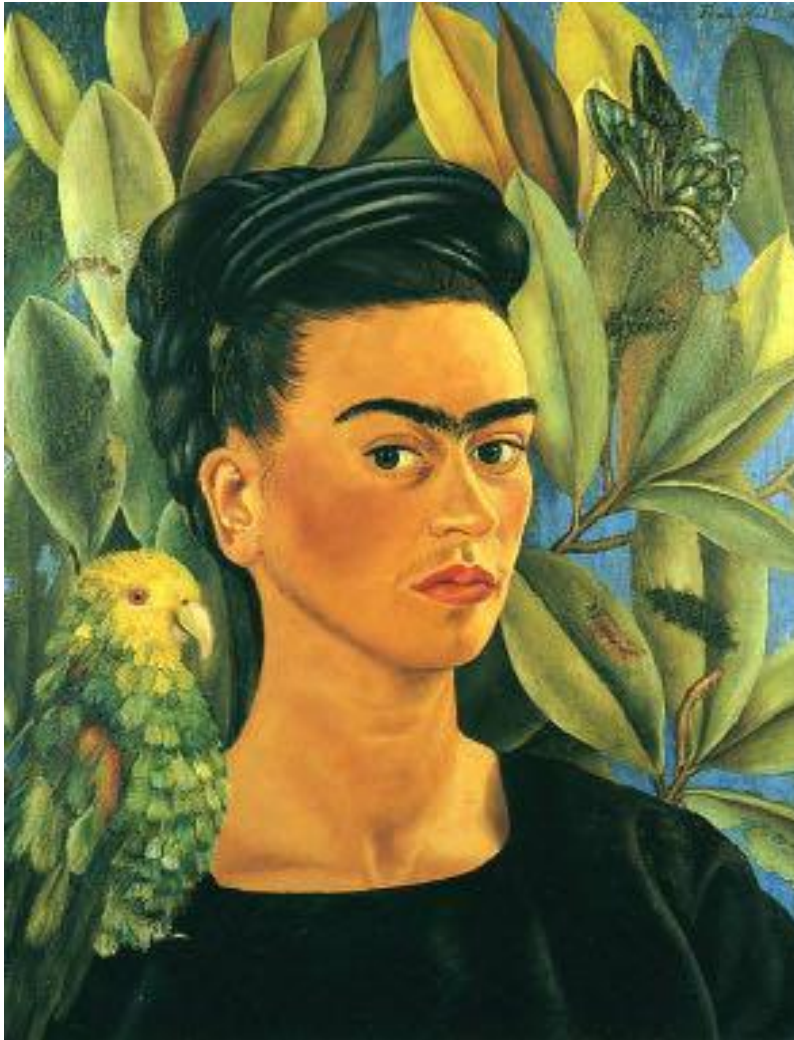

Frida Kahlo

“Las dos Fridas”, 1939

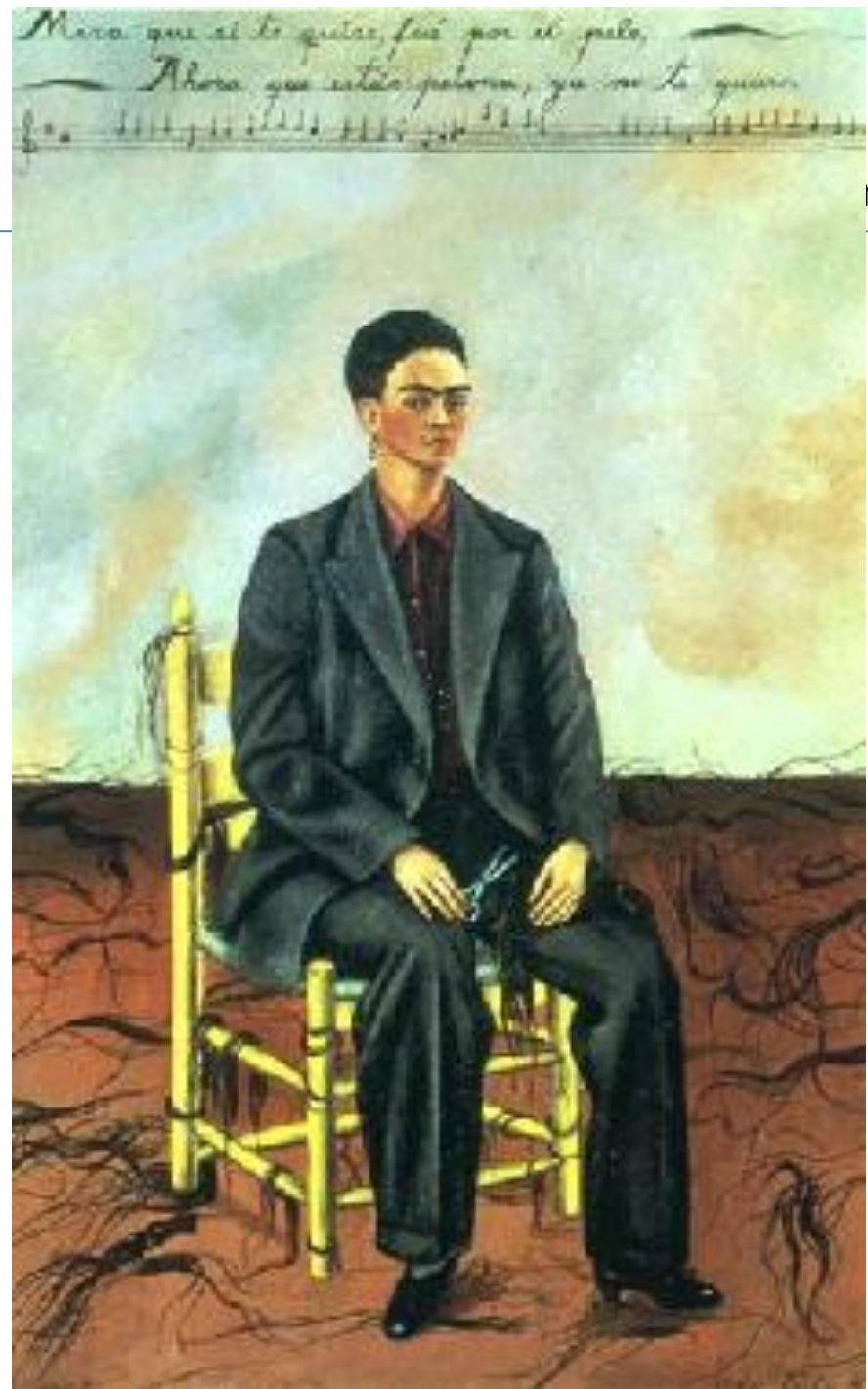
Frida Kahlo

Frida Kahlo

“Autorretrato con pelo corto”, 1940

Fuentes Referenciales

- Diane Ackerman, (1990) “Historia natural de los sentidos”, Anagrama colección Argumentos, Barcelona.
- Dewey John. (2008). El arte como experiencia. Paidós. Barcelona.
- Goleman Daniel (2013) “La inteligencia emocional”, Por qué es más importante que el coeficiente intelectual. Vergara. Buenos Aires.
- Pérez García Ma. de Lourdes, et. al. (2011). Antología Apreciación del arte. UAEMEX. México.
- Pino Georgina. (2005). Las artes plásticas. Universidad Estatal a Distancia. Costa Rica.
- Pérez García María de Lourdes , et. al. (2014) “Apreciación del Arte”. UAEMéx. México.
- Ruiz Sánchez Manuel, et. al. (2017) “Apreciación y expresión del arte 1. Libro de texto basado en competencias. UAEMEX. México.
- <http://www.unex.es/didactica/tecnologiaeducativa>
- <http://www.slideshare.net/rakelaguilar/psicologia-del-color>