

Actividad 4: ¿Qué es el arte?

PROPÓSITO

Se espera que los alumnos comprendan el problema de la demarcación del arte y la expresión artística, aplicando los conceptos estudiados en sus contextos cotidianos. Harán un trabajo colaborativo de selección y clasificación de objetos, con el fin de profundizar la reflexión en torno a qué es y qué no es arte, sus diferencias con la artesanía y otros objetos de la cultura.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

OA 1

Analizar textos filosóficos referidos a conceptos y problemas estéticos fundamentales, como la belleza, la demarcación del arte, la experiencia estética, la percepción sensible, los propósitos de la creación artística, entre otros.

OA 2

Evaluar posiciones de filósofos y escuelas de filosofía respecto de las principales cuestiones de la estética, contrastando sus métodos de razonamiento e implicancias en la vida cotidiana.

OA a

Formular preguntas significativas para su vida a partir del análisis de conceptos y teorías filosóficas, poniendo en duda aquello que aparece como “cierto” o “dado” y proyectando diversas respuestas posibles.

OA b

Analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, considerando sus supuestos, conceptos, métodos de razonamiento e implicancias en la vida cotidiana.

ACTITUDES

- Pensar con flexibilidad para reelaborar las propias ideas, puntos de vista y creencias.
- Actuar responsablemente al gestionar el tiempo para llevar a cabo eficazmente los proyectos personales, académicos y laborales.

DURACIÓN:

8 horas pedagógicas

EL OBJETO EXPRESIVO

El profesor les entrega un texto sobre el tema del objeto artístico y expresividad frente a otro tipo de objetos. El objetivo es que reflexionen acerca de la demarcación del arte en el contexto de la cultura.

Conexión interdisciplinaria:

-Artes Visuales:
expresiones y técnicas
artísticas [OA 4]

Los alumnos leerán el texto y luego responderán individualmente en sus cuadernos las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son las características principales del objeto expresivo?
- ¿Por qué el objeto de arte supera al objeto mimético?
- ¿En qué medida se puede decir que las expresiones abstractas son también arte?
- ¿De dónde viene la expresividad del objeto expresivo?
- ¿En qué se asemejan el arte y la filosofía?

Sugerencia de lectura:

“El Arte como Experiencia”. Extractos del capítulo “El objeto expresivo”, John Dewey.

EL ARTE Y SU CONTEXTO

El docente les presenta tres imágenes que muestran objetos y obras artísticas de distintas épocas y contextos culturales. Estas son (ver Sugerencias de imágenes):

- La “Venus de Willendorf”
- Una vasija cerámica diaguita-incaica conocida como “Jarra de Aríbalo”
- “La fuente” de Marcel Duchamp

Los invita a conversar y reflexionar en torno a las siguientes preguntas:

- ¿Qué tienen los objetos de estas imágenes en común?
- Los tres objetos fueron hechos con distintos propósitos: ¿cuáles crees que son?
- ¿Qué nos dice este objeto de la cultura a la que corresponde?
- ¿Por qué es importante conocer la cultura en que se realizan las expresiones artísticas?

Además, deberán responder las preguntas en sus cuadernos de manera personal.

Orientaciones al docente

- ✓ El profesor aclara se trata de objetos culturales, pues son hechos por el ser humano. Sin embargo, corresponden a épocas y contextos culturales completamente diferentes.
- ✓ Promueve que usen los conceptos estéticos analizados anteriormente.
- ✓ Es importante utilizar conocimientos generales de otras asignaturas, como Artes e Historia, Geografía y Ciencias Sociales, como contexto sociocultural de los objetos, la técnica utilizada, entre otros.

Sugerencias de imágenes

“Venus de Willendorf” – Anónimo

“Jarra de Aríbalo” - Estilo diaguita-incaico, Anónimo

“La fuente” - Marcel Duchamp

LOS OBJETOS DE LA CULTURA

Para que reflexionen sobre la demarcación del arte, sus diferencias con la artesanía y otros objetos de la cultura, el docente les entrega la siguiente tabla, que clasifica en diversas categorías los objetos analizados:

	OBJETO MÁGICO RITUAL	OBJETO ARTESANAL / DISEÑO	OBJETO ARTÍSTICO CONCEPTUAL
OBJETO	“Venus de Willendorf”	“Jarra de Aríbalo”	“La fuente”
ÉPOCA	Arcaica - Presente	Neolítico - Presente	Renacimiento - Presente
FIN	Manipulación de la realidad Religión y Ritual Veneración	Utilitario y/o Decorativo	Contemplativo/Reflexivo Subjetivo
CARACTERÍSTICAS	-Tiene relación con lo sagrado -Se utiliza en momentos específicos -Lo hace una persona “especial” o “dotada” (Chamán) -Es único	-Objeto profano -Se usa en cualquier momento -Lo hace el sujeto capaz de dominar la técnica/manualidad -Se puede producir en serie	-Objeto no utilitario -Producto de la imaginación y la manualidad o gesto -Lo hace el sujeto capaz de entender el contexto artístico -Es único
TIPO DE OBJETO	Religioso	Utilitario	Estético

A partir de las diferencias establecidas en la tabla y los conceptos estéticos estudiados durante la unidad, los alumnos responden individualmente las siguientes preguntas y luego las comentan en parejas:

- ¿Cuáles son las principales diferencias entre el objeto artístico y los demás objetos de la cultura?
- ¿Cuál es la importancia del contexto social e histórico a la hora de interpretar un objeto de la cultura?
- ¿Qué es lo que determina lo artístico de un objeto?

LOS OBJETOS DE MI BARRIO

Trabjarán en grupos de tres o cuatro participantes. Recorrerán sus barrios o lugares de tránsito para elaborar un registro fotográfico de lo siguiente:

- Un objeto ritual
- Un objeto artístico
- Un objeto de artesanía/diseño
- Un objeto bello
- Un objeto feo

Tienen que elegirlos en su contexto cotidiano y deben corresponder a los conceptos estudiados.

Tras fotografiar los cinco objetos, harán una presentación con las imágenes seleccionadas y explicarán por qué el objeto corresponde a su respectiva clasificación. Así aplicarán los criterios aprendidos sobre la demarcación del arte y su diferencia con otro tipo de objetos, y la belleza y la fealdad en las expresiones artísticas.

ORIENTACIONES PARA LA ACTIVIDAD DE AULA

Los siguientes indicadores de evaluación, entre otros, pueden ser utilizados para evaluar formativamente:

- Explican perspectivas acerca de la demarcación del arte a partir de la lectura de textos filosóficos.
- Analizan objetos de su contexto cotidiano a partir de conceptos filosóficos estudiados en la unidad.

Si no entienden los conceptos vistos durante la actividad, pueden leer “Oficio y Genio: entre el artista y el artesano” de J. P. Gay; está en internet en formato pdf.

Para la actividad colaborativa, el profesor les pide durante la clase anterior que traigan materiales y recursos de imágenes diversos para poder realizar la presentación ppt (imágenes de objetos para cada categoría). Asimismo, puede variar el número de integrantes por grupo según la cantidad de alumnos presentes en la clase.

RECURSOS Y SITIOS WEB

TEXTO

“El Arte como experiencia”, extractos del capítulo “El objeto expresivo”, John Dewey.

Expresión –lo mismo que construcción– significa al mismo tiempo una acción y su resultado. En el último capítulo se consideró como un acto. Nos ocuparemos ahora del producto, del objeto expresivo, que nos dice algo. Si se separan los dos significados, se considera al objeto aislado de la operación que lo produjo y, en consecuencia, apartado de la individualidad de visión, ya que el acto procede de una criatura viviente individual. Las teorías que se fijan en la expresión, como si denotara simplemente el objeto, insisten siempre, en extremo, que el objeto de arte es puramente representativo de otros objetos ya existentes. Ignoran la contribución individual que hace del objeto algo nuevo. Insisten sobre su carácter “universal” y su significado, un término ambiguo como veremos. Por otro lado, aislar el acto de expresión de la expresividad poseída por el objeto conduce a la noción de que la expresión es meramente un proceso que descarga la emoción personal, concepción criticada en el último capítulo.

El zumo exprimido por la prensa de vino es lo que es a causa de un acto anterior, y es algo nuevo y característico. No representa simplemente otras cosas. Sin embargo, tiene algo en común con otros objetos y está hecho para atraer a otras personas distintas de las que lo produjeron. Un poema y una pintura ofrecen una materia que ha pasado por el alambique de la experiencia personal, y no tienen precedentes en la existencia o en el ser universal; sin embargo, su materia provino del mundo público y tiene así cualidades en común con la materia de otras experiencias, mientras el producto despierta en otras personas nuevas percepciones de los significados del mundo común. Las oposiciones de individual y universal, de subjetivo y objetivo, de libertad y orden que han mareado a los filósofos, no tienen sitio en la obra de arte. La expresión se puede entender como un acto personal y como un resultado objetivo que están orgánicamente conectados entre sí.

(...) El problema inmediato puede ser abordado trazando una distinción entre expresión y enunciación. La ciencia enuncia significados; el arte los expresa (...)

(...) Lo poético como distinto de lo prosaico, lo artístico como distinto de lo científico, la expresión como distinta de la enunciación, hace algo que no es conducir a una experiencia, sino que constituye una experiencia. (...)

(...) El pintor no se aproxima a la escena con una mente vacía, sino con un fondo de experiencias desde largo tiempo fundidas en capacidades y gustos, o como una conmoción debida a experiencias más recientes, llega con un espíritu expectante, paciente, con el deseo de ser impresionado, pero no sin cierto sesgo y tendencia en la visión. (...)

(...) El arte abstracto puede parecer una excepción a lo dicho sobre la expresividad y el significado. Algunas personas no consideran que sus obras de arte abstracto sean obras de arte y otras personas, en cambio, las consideran como la cima misma del arte; estos últimos las estiman así por su alejamiento de la representación en su sentido literal, y los primeros niegan que tenga expresividad. La solución del asunto pienso que se encuentra en la siguiente afirmación del doctor Barns: “La referencia al mundo real no desaparece del arte cuando la forma deja de ser la de las cosas verdaderamente existentes, así como la objetividad no desaparece de la ciencia cuando deja de hablar de la tierra, el fuego, el aire y el agua y la sustituye por cosas menos reconocibles, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el carbono”.

(...) Cuando no encontramos en una pintura la representación de algún objeto particular, lo que representa pueden ser las cualidades que comparten todos los objetos particulares reales como color, extensión, solidez, movimiento, ritmo, etc. Todas las cosas particulares tienen estas cualidades; en consecuencia, lo que sirve, por decirlo así, como paradigma de la esencia visible de todas las cosas puede seguir despertando las emociones que provocan las cosas individuales de un modo más especial. El arte, en suma, no deja de ser expresivo porque

ponga de forma visible las relaciones de las cosas sin ninguna otra indicación de las particularidades de esas relaciones, más que las necesarias para componer un todo. Cada obra de arte abstrae en cierto grado los rasgos particulares de los objetos expresados.

(...) Es un hecho aceptado por todos que el arte implica la selección. La falta de selección o una atención no dirigida producen una miscelánea desorganizada. La fuente directiva de la selección es el interés; una inclinación inconsciente pero orgánica hacia ciertos aspectos y valores del universo complejo y variado en que vivimos. En ningún caso puede rivalizar una obra de arte con la infinita concreción de la naturaleza. Un artista es cruel cuando selecciona, siguiendo la lógica de su interés, y añade a su inclinación selectiva una florescencia o “incremento” del sentido o dirección en que es arrastrado.

El otro factor que se requiere a fin de que una obra pueda ser expresiva para un perceptor, son los significados y valores extraídos de experiencias anteriores, fundidos entre sí y con las cualidades presentes directamente en la obra de arte. Si no equilibra las respuestas técnicas con ese material secundario, aquellas son tan puramente técnicas que limitan estrechamente la expresividad del objeto.

(...) Entonces, ¿cómo pueden los objetos de la experiencia no convertirse en expresivos? La apatía y la torpeza ocultan esta expresividad, formando una costra alrededor de los objetos. La familiaridad induce a la indiferencia, el prejuicio nos ciega; la presunción mira por el lado equivocado del telescopio y disminuye la significación poseída por los objetos en favor de una pretendida importancia del yo. El arte rompe el caparazón que oculta la expresividad de las cosas experimentadas; nos sacude la pereza de la rutina y nos permite olvidarnos de nosotros mismos para reencontrarnos en el deleite del mundo experimentado en sus variadas cualidades y formas. Intercepta toda sombra de expresividad que se encuentra en los objetos y los ordena con una nueva experiencia de la vida. Como los objetos de arte son expresivos, se hacen comunicativos. Yo no digo que la comunicación a otros sea la intención del artista, pero es una consecuencia de su obra que, en efecto, vive solamente en comunicación cuando opera en la experiencia de otros. Si el artista desea comunicar un mensaje especial, tenderá por ello a limitar la expresividad de su obra para otros, ya sea que quiera comunicar una lección moral o el sentido de su propio ingenio. La indiferencia a la respuesta del público inmediato es el rasgo necesario de todos los artistas que tienen algo nuevo que decir. Con todo, están animados por la profunda convicción de que, puesto que pueden decir lo que tienen que decir, el problema no está en su obra, sino en los que a pesar de tener ojos no ven y a pesar de tener oídos no oyen. La comunicabilidad no tiene nada que ver con la popularidad. No puedo menos que juzgar falso lo que dice Tolstoi sobre el contagio inmediato como test de la calidad artística, y que lo que dice sobre la única clase de material que puede ser comunicado resulta estrecho de miras. Sin embargo, si el lapso se extendiera, es cierto que ningún hombre podría ser considerado elocuente si en algún momento alguien no se conmoviera al escucharlo. Los que se conmueven sienten, como dice Tolstoi, que lo que la obra expresa es, por decirlo así, algo que uno ha estado deseando expresar. Al mismo tiempo, el artista trabaja para crear un público con el cual comunicarse. Al cabo, las obras de arte son el único medio de comunicación completa y sin estorbos, entre hombre y hombre, que hay en un mundo lleno de abismos y muros que limitan la comunidad de la experiencia.