

Actividad 2: La experiencia estética

PROPÓSITO

En esta actividad, los estudiantes podrán comprender conceptos y problemas fundamentales de la experiencia estética, mediante la observación de imágenes y videos, la lectura de textos académicos y la elaboración de un producto creativo.

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 b

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

ACTITUDES

- Actuar responsablemente al gestionar el tiempo para llevar a cabo eficazmente los proyectos personales, académicos y laborales.

DURACIÓN:

10 horas pedagógicas

¿CUÁNDO UNA EXPERIENCIA ES ESTÉTICA?

Los alumnos observan imágenes o videos de carácter artístico que tengan como propósito expresar belleza, suscitar la reflexión o despertar alguna clase de reacción en su audiencia (ver Sugerencias de imágenes o videos). Posteriormente, el docente puede formular preguntas como las siguientes:

- ¿Qué emociones o sensaciones despiertan las imágenes o los videos revisados?
- ¿Qué elementos son los que suscitan esas reacciones?
- ¿Qué propósito crees que pretenden lograr en las personas?
- ¿Cómo se podría definir “experiencia estética” a raíz de los videos o imágenes revisadas?

A continuación, leen en forma individual un texto breve que defina el concepto de experiencia estética (ver Recursos y sitios web). Se sugiere explicitar la función expositiva de cada párrafo en dos modalidades: afirmaciones e interrogaciones. Conviene que el profesor exponga en voz alta los tres primeros párrafos para guiar la actividad del alumno.

- a. Párrafo 1: Introducción al concepto de experiencia. ¿Qué entendemos por experiencia?
- b. Párrafo 2: Ejemplificación del concepto de experiencia. ¿Qué tipos de experiencias existen?
- c. Párrafo 3: Descripción del arte como proceso. ¿Cómo es el proceso de creación artística?

Los estudiantes integran la información, organizando gráficamente los conceptos clave: “experiencia estética”, “arte”, “belleza” y “sensibilidad”. Se sugiere que elaboren un mapa conceptual para graficar las relaciones entre conceptos, ya sea en grupos o de manera individual.

Para finalizar, observan una obra artística y la analizan en forma individual, guiados por las siguientes preguntas:

- ¿Qué experiencia estética persigue la obra de arte analizada?
- ¿Qué ideas de arte y belleza representa dicha obra?
- ¿Cómo percibo esta obra? ¿Qué significa para mí?

Para revisar el análisis individual, se sugiere hacer una revisión plenaria, proyectando o mostrando la imagen para registrar los conceptos clave de las respuestas alrededor de la imagen. Finalmente, entre todos responden la siguiente pregunta: ¿Cuándo una experiencia es estética?

Observación al docente

- ✓ El docente puede modelar el análisis, utilizando una obra artística de similar complejidad.
- ✓ Se sugiere guiar el uso de los conceptos clave del texto leído para que los alumnos puedan responder aplicando dichos conceptos y con un lenguaje técnico.

Sugerencias de imágenes y videos

- “Caminante sobre mar de nubes” de Caspar David Friedrich
- “Study for a portrait” de Francis Bacon
- “Streak 2” de Bridget Riley
- “Fall 1” de Bas Jan Ader
[Video “Fall down & down & down (Bas Jan Ader – Fall 1)” (2013). Link: https://link.curriculumnacional.cl/https://www.youtube.com/watch?v=O_Vr1H_PK_c&t=33s]
- “The Quintet of the Astonished” de Bill Viola
[Video “The quintet of the astonished. Bill Viola” (2018). Link: <https://link.curriculumnacional.cl/https://www.youtube.com/watch?v=nS1MgPXOkmk>]

EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y EXPERIENCIAS ESTÉTICAS

Los estudiantes aplican los conceptos de la experiencia estética mediante una creación artística. Se sugiere que elaboren un collage en grupos.

El profesor puede proyectar algunos modelos (ver Observación al docente) y describirlos brevemente para que entiendan la tarea. Deben intentar provocar una reacción en los destinatarios con sus collage.

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

Se puede guiar el proceso creativo con el siguiente cuadro:

¿Qué idea o concepto deseo abordar? (situación, sentimiento, problema actual, etapa de la vida, etc.).	
¿Qué reacción deseo provocar en mis destinatarios? (ternura, rabia, alegría, reflexión, problematización, etc.).	
¿Qué imágenes puedo utilizar para causar efecto?	

Cuando terminen, exponen sus productos alrededor de la sala para revisarlos y seleccionar aquel que le permita experimentar y comunicar en forma oral y/o escrita su experiencia estética.

Para finalizar, el docente rescata las experiencias de algunos de los collage para resaltar la diversidad de emociones o reflexiones que puede suscitar una expresión artística.

Hay modelos atractivos de collages en <https://link.curriculumnacional.cl/https://www.joewebbart.com/>

Se sugiere revisar la obra del artista chileno Mauricio Garrido, reconocido por su trabajo en la técnica del collage.

El profesor supervisa la elaboración de collages, promoviendo que expresen emociones, reflexiones o problemas que quieran representar.

Si ya hubiesen hecho un collage en otra asignatura, el docente puede proponer otras formas de expresión artística más complejas, como un montaje fotográfico, un cortometraje, un poema, etc.

ORIENTACIONES PARA LA ACTIVIDAD DE AULA

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

- Analizan la experiencia estética a partir de conceptos y perspectivas presentes en textos filosóficos.
- Crean una expresión artística, considerando las características y alcances de la expresión estética.

RECURSOS Y SITIOS WEB

J. Dewey “¿Cómo se tiene una experiencia?” (extractos)

“La experiencia ocurre continuamente, porque la interacción de la criatura viviente y las condiciones que la rodean está implicada en el proceso mismo de la vida. En condiciones de resistencia y conflicto, determinados aspectos y elementos del yo y del mundo implicados en esta interacción recalifican la experiencia con emociones e ideas, de tal manera que surge la intención consciente. A menudo, sin embargo, sobreviene la experiencia. Las cosas son experimentadas, pero no de manera que articulen una experiencia. La distracción y la dispersión forman parte de nuestras vidas; lo que observamos y lo que pensamos, lo que deseamos y lo que tomamos, no siempre coinciden. Ponemos nuestras manos en el arado y empezamos nuestro trabajo y luego nos detenemos, no porque la experiencia haya llegado al fin para el que fue iniciada, sino a causa de interrupciones extrañas o a una letargia interna.

En contraste con tal experiencia, tenemos una experiencia cuando el material experimentado sigue su curso hasta su cumplimiento. Entonces y sólo entonces se distingue esta de otras experiencias, dentro de la corriente general de la experiencia. Una parte del trabajo se termina de un modo satisfactorio; un problema recibe su solución, un juego se ejecuta completamente; una situación, ya sea la de comer, jugar una partida de ajedrez, llevar una conversación, escribir un libro o tomar parte en una campaña política, queda de tal modo rematada que su fin es una consumación, no un cese. Tal experiencia es un todo y lleva con ella su propia cualidad individualizadora y de autosuficiencia. Es una experiencia.

(...) El arte denota un proceso de hacer o elaborar. El arte comprende modelar el barro, esculpir el mármol, colar el bronce, aplicar pigmentos, construir edificios, cantar canciones, tocar instrumentos, representar papeles en el escenario, realizar movimientos rítmicos como la danza. Cada arte hace algo con algún material físico, el cuerpo o algo fuera del cuerpo, con o sin el uso de herramientas, y con la mira de producir algo visible, audible o tangible. Tan marcada es la fase activa del arte que los diccionarios lo definen usualmente en términos de acción diestra, de habilidad en la ejecución. El Diccionario Oxford lo ilustra con una cita de John Stuart Mill: El arte es un esfuerzo hacia la perfección en la ejecución, mientras que Matthew Arnold lo llama “destreza pura y sin defecto-. (...)”

(...) La palabra “estético” se refiere, como ya lo hemos notado antes, a la experiencia, en cuanto a que es estimativa, perceptora y gozosa. Denota el punto de vista del consumidor más que el del productor. Es el gusto y, como al cocinar, la acción hábil está del lado del cocinero que prepara, mientras que el gusto está del lado del consumidor; como en la jardinería, hay una distinción entre el jardinero que planta y cultiva y el amo que goza el producto acabado. Estos ejemplos, así como la relación que existe al tener una experiencia, justo dice lo contrario entre hacer y padecer, indican que la distinción entre lo estético y lo artístico no puede ser llevada tan lejos hasta convertirse en una separación. La perfección en la ejecución no puede ser medida o definida en términos de

ejecución, implica a aquellos que perciben y gozan el producto ejecutado. La cocinera prepara el alimento para el consumidor, y la medida del valor de lo preparado se encuentra en su consumo. La mera perfección en la ejecución, juzgada aisladamente en sus propios términos, probablemente puede ser alcanzada mejor por una máquina que por el arte humano. Esta perfección por sí misma es técnica, y hay grandes artistas que no son de primer rango como técnicos, por ejemplo, Cézanne, así como hay grandes pianistas que no son grandes estéticamente, o pintores que no son grandes pintores, como Sargent (...)

(...) En suma, el arte en su forma une la misma relación entre hacer y padecer, entre la energía que va y la que viene, que la que hace que una experiencia sea una experiencia. La eliminación de todo lo que no contribuye a la organización mutua de los factores de la acción y la recepción, y la selección de los aspectos y rasgos que contribuyen a la interpenetración, hacen que el producto sea una obra de arte. El hacer o elaborar es artístico cuando el resultado percibido es de tal naturaleza que sus cualidades, tal y como son percibidas, han controlado la producción. El acto de producir, dirigido por el intento de producir algo que se goza en la experiencia inmediata de la percepción, posee cualidades que no tiene la actividad espontánea y sin control. El artista, mientras trabaja, encarna en sí mismo la actitud del que percibe (...)

(...) Supongamos, a modo de ejemplo, que un objeto bellamente hecho, cuya textura y proporciones son muy gratas a la percepción, se supone que es el producto de algún pueblo primitivo. Más tarde se descubren pruebas de que es un producto natural accidental. Como cosa externa, es ahora precisamente lo mismo que era antes. Sin embargo, inmediatamente deja de ser una obra de arte y se convierte en una curiosidad natural. Ahora pertenece a un museo de historia natural y no a un museo de arte. Y lo extraordinario es que la diferencia no es solamente obra de la clasificación intelectual, sino que se produce en la percepción apreciativa y de un modo directo. Se ve entonces que la experiencia estética –en su sentido limitado– está conectada de modo inherente a la experiencia de hacer. La satisfacción sensible del ojo y del oído, cuando es estética, no lo es por sí misma, sino que está ligada a la actividad de la cual es su consecuencia (...)

(...) Hay un elemento de pasión en toda percepción estética. Sin embargo, cuando estamos abrumados por la pasión, como en la extrema ira, el temor, los celos, la experiencia definitivamente no es estética. No se siente la relación con las cualidades de la actividad que ha generado la pasión. Luego, el material de la experiencia carece de los elementos de equilibrio y proporción, los cuales sólo pueden estar presentes cuando, al igual que en la conducta que tiene gracia o dignidad, el acto es controlado por un sentido exquisito de las relaciones que el acto sostiene: su conveniencia a la ocasión y a la situación (...)

(...) Lo que distingue a una experiencia como estética es la conversión de la resistencia y la tensión de las excitaciones que tientan a la distracción, en un movimiento hacia un final satisfactorio e inclusivo (...).