

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

**COLEGIO DE
BACHILLERES**

Apreciación Artística II

2° SEMESTRE

4 CRÉDITOS

Créditos

Elaboración didáctica:

- Rosa Avendaño Gayol
- Balfer Alberto Navarrete Pérez

Edición y corrección de estilo:

- Jaime Daniel Garfias Hernández

Índice

Introducción General.....	2
Corte de Aprendizaje 2.....	3
Conocimientos previos.....	4
Contenidos.....	5
Actividades de aprendizaje.....	11
¿Quieres conocer más?.....	13
Fuentes consultadas.....	14
Corte de Aprendizaje 3.....	15
Conocimientos previos.....	16
Contenidos.....	17
Actividades de aprendizaje.....	24
¿Quieres conocer más?.....	25
Fuentes consultadas.....	26
Autoevaluación.....	27

Introducción

GENERAL

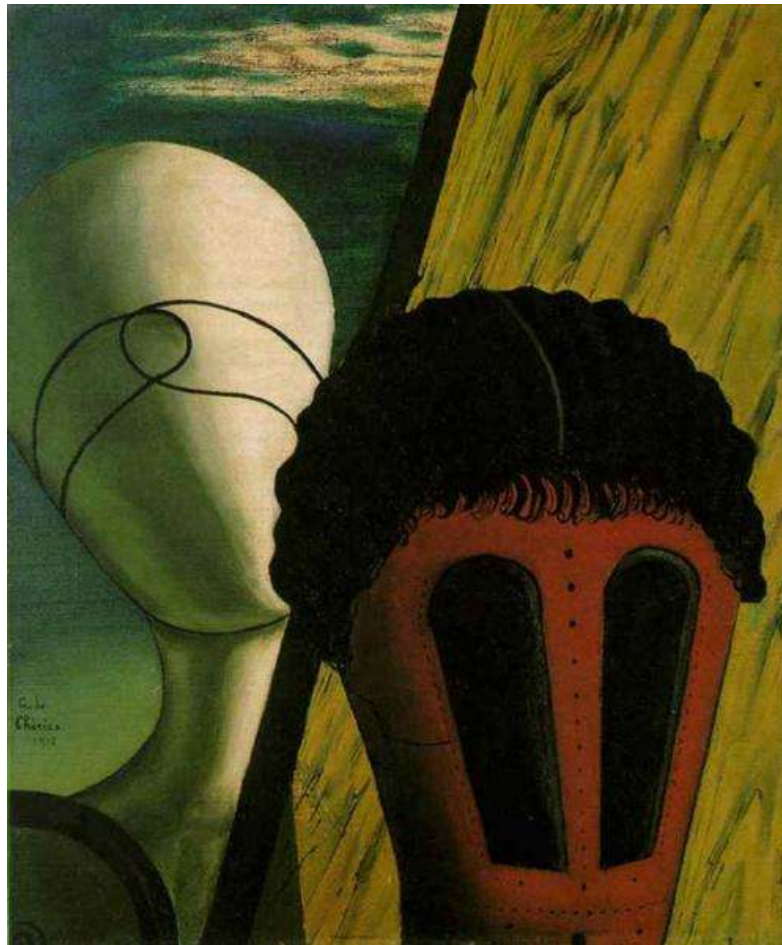
La asignatura de Apreciación Artística II retoma los conocimientos aprendidos sobre las características de las artes, sus distintas disciplinas y funciones, y te invita a que los pongas en práctica para realizar una acción u obra artística mediante la cual explores tus propias inquietudes artísticas, haciendo uso de los materiales que más te sirvan para su elaboración.

Todas las obras de arte que conoces, de todas las disciplinas, han sido elaboradas a través de procesos de producción artística: en los materiales, en la investigación de las y los artistas, en la selección de espacios para llevarla a cabo, etcétera, y responden a un contexto cultural específico.

Si alguna vez te has preguntado cómo es este proceso de producción por el que se lleva a cabo una obra de arte, en el último corte de esta guía podrás saberlo. Todo esto con la intención de que puedas aventurarte a realizar tu propia Acción Artística.

Sin embargo, en todos los procesos de elaboración de obras artísticas también se mezclan los ámbitos de la imaginación y la fantasía, que son el componente creativo que da origen a todas esas obras que admiramos por su belleza o por su capacidad de provocarnos emociones profundas.

Sin más, te invitamos a que te adentres a esta aventura. ¡Mucha suerte y a darle rienda suelta a tu creatividad!

Dos Cabezas, 1918, Giorgio de Chirico

Imagen: <https://www.wikiart.org/es/giorgio-de-chirico/two-heads-1918>

Corte de aprendizaje

CORTE

2

La creatividad: Imaginación y fantasía

Propósito

Serás capaz de distinguir las características de la imaginación y la fantasía.

Contenidos específicos	Aprendizajes esperados
La imaginación y la fantasía como impulsoras de la creatividad.	<ul style="list-style-type: none">• Identificarás las características de la imaginación, la fantasía y la creatividad y definirás la relación que existe entre ellas.
La creatividad: del pensamiento lógico a la innovación. La innovación en las expresiones artísticas.	<ul style="list-style-type: none">• Analizarás cuáles son las características de las innovaciones en las expresiones artísticas.

Conocimientos

PREVIOS

Para el logro de los aprendizajes anteriores es necesario que recuerdes información que previamente has aprendido. A esta información se le conoce como conocimientos previos, y son los siguientes:

- 1. Identifico qué es una acción artística y sus características.
- 2. Analizo la subjetividad como parte de la percepción en diferentes acciones artísticas.
- 3. Analizo mi desarrollo subjetivo y emocional a través de la ejecución de una acción artística.
- 4. Interpreto el impacto emocional que me genera una acción artística como una forma de percepción y comprensión.
- 5. Valoro en una obra artística los contenidos subjetivos y emocionales que expresan y se comunican: sentimientos, emociones y pensamientos.

Es importante que revises tus apuntes, la bibliografía y los recursos que te hayan recomendado tus profesores para el corte 1.

Contenidos

A continuación, encontrarás una serie de conceptos que serán el apoyo para lograr el propósito del corte 2.

La imaginación y la fantasía como impulsoras de la creatividad EN LAS JARDINERAS DEL BACHO

Hola. ¡Qué bueno que te encuentro! Te quería contar lo que me pasó el otro día en la escuela.

Estaba recostado en una de las jardineras en lo que llegaba la hora de clase y en eso llegaron Martuchis y Fer, ni te imaginas lo que venían hablando. Martuchis decía que acababa de regresar de Hollywood, que se había casado con Brad Pitt pues él siempre la había pretendido, pero que lo dejó arrodillado suplicándole que se quedara y ella se regresó a Iztapalapa porque allá, en el norte, todos los días la perseguían los paparazzi, que eran unos monstruos de cabezas gigantes con cámaras ocultas en su frente, y ya estaba harta de ellos. Lo bueno es que Fer tenía los pies en la tierra, así que se rió y le comentó a Martuchis que dejara de crear fantasías en su mente, que eran sueños locos, que sólo pensara en terminar la escuela, así después podría estudiar ingeniería de sistemas y, si terminaba, inventaría nuevas formas de mejorar las organizaciones humanas.

¡Ay, amigo!, al menos Fer imaginaba cosas con los pies en la tierra, bueno, un poco, porque tú sabes, ella es del grupo de Excelencia Académica, pero la verdad ¡qué va a saber uno si las cosas serán como se imagina que serán!

Después llegaron Mark y Roby, y ¡lo mismo! Mark es muy habilidoso porque le ayuda a su papá en la mecánica y traía una escultura con una foto de su cara, algo parecido a un pulpo con unos lazos que simulaban cuatro tentáculos, que a su vez traían colgando unas pinzas y desarmadores, y los otros tentáculos parecían llantas de un carro y una máquina de volar, y en la cabezotota traía un sombrero similar a una pirámide. Decía que seguramente él era así. ¡Casi me desmayo cuando lo dijo! Pero luego le explicó a Roby que él soñaba siempre esa fantasía.

Roby, como siempre, traía su guitarra y empezó a cantar:

“... Imagina a todo el mundo, viviendo la vida en paz...
Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único...
Espero que algún día te unas a nosotros, y el mundo será uno solo...”

Y luego dijo: a mí me gusta imaginar que la vida será cada día mejor, que ya no te robarán en la micro, que mis padres ya no pelearán por tonterías, que siempre habrá agua potable en la colonia, que bajarán los precios, que cuando yo me case podré vivir en paz y con libertad de ser feliz con mi pareja.

Ya que todos se retiraron yo también me fui a clase. Cuando el profe me preguntó el porqué venía con esa cara, le expliqué lo que había escuchado y empezó a detallar que hay una diferencia entre la imaginación y la fantasía.

La imaginación es una facultad de la mente que funciona para producir imágenes reales o no, pero en ella se combinan los hechos naturales en un orden distinto a la realidad, es decir, se basa en situaciones o cosas reales. Es como el enfermo imaginario que sólo se le figura padecer los males que siente: tiene sensaciones del cuerpo que conoce, que son verdad, pero no está enfermo. Gracias a la imaginación nos planteamos posibilidades y condicionantes y podemos decir: “y si esto fuera o se hiciera de tal modo...”; lo que nos lleva a tener avances e innovaciones en la ciencia, la tecnología y, claro, el arte.

Por ejemplo, Fer y Roby imaginaban un futuro personal o social, basado en situaciones reales, cambiadas, mejoradas a su manera de ver las cosas: por eso decía yo que tenían los pies en la tierra.

Por el contrario, la fantasía, aunque también es una facultad de la mente, es diferente a la imaginación: representa cosas que no existen, es todo creado o inventado en nuestro interior y no tiene un fundamento real, no parte de la naturaleza y es pura ficción. Es una capacidad que permite imaginar hechos, sucesos o situaciones que pueden ser posibles o imposibles, reales o irreales, pasados o futuros. Son como sueños. Así, por ejemplo, Martuchis inventó su casamiento con un actor de cine y el asunto de los monstruos.

De hecho, en un principio el psicoanálisis parte de esas fantasías del sueño y por eso el psicoanalista puede verlos como símbolos de un anhelo, de un miedo, de una emoción escondida.

Y así la escultura de Roby puede ser un símbolo de sus sueños en la cual su cabeza trae una pirámide como la idea de ser arqueólogo; los muchos brazos pueden significar que es habilidoso y le gusta la mecánica como su papá, por eso las pinzas, y las llantas seguramente son el anhelo de viajar a donde quiera.

Sobre el Surrealismo (que es una corriente artística) André Bretón, quien la inició, dice que el movimiento se trata de creaciones artísticas donde se proyecta el funcionamiento real del pensamiento

Alicia en el país de las maravillas,
1945, René Magritte

Imagen: <https://www.wikiart.org/es/rene-magritte/alice-in-wonderland-1945>

sin
vigilancia
de la
razón,
fuera de

toda preocupación estética... y añade que es un estado contradictorio con la realidad. Por su parte, Guillermo de la Torre, también artista plástico, dice que el fantástico mundo de los sueños es el que cultiva al surrealismo o superrealismo.

Después de decir eso me dieron ganas de ponerme a hacer dibujos de mis sueños locos, y también de hacer esculturas para plasmar todo lo que veo de manera revuelta. Esas escaleras que suben y llegan al mismo lugar, esos brincos donde vuelo y camino por el espacio, el tiempo que se deshace en mis manos. La imaginación me voló. Ahora había que empezar a crear, y en eso el profe dijo:

La creatividad es la capacidad de crear cosas nuevas, originales, usando la imaginación o la fantasía. Los científicos y los técnicos son muy creativos y muchos de ellos han empezado dibujando algo nuevo, inventando una canción o un instrumento musical, buscando una solución distinta a un problema mecánico, técnico, matemático, químico, social o personal.

Parecía que me había leído el pensamiento. Yo quería hacer algo parecido pero diferente, que sólo hubiera estado en mi mente y en mis manos la posibilidad de hacerlo. Luego añadió:

En el caso de la obra artística, la creatividad también es lograr que venga algo a la existencia por primera vez, en este caso con capacidad artística.

Gigantes, 1950, Leonora Carrington

Imagen: <https://www.wikiart.org/es/leonora-carrington/the-giantess-1950>

Y me dije otra vez: ¡quiero crear cosas nuevas usando mi imaginación y mi fantasía!

¡Y aquí estoy!, inventando que estaba en la jardinera del Bacho, imaginando que veo a mis amigos en persona, soñando y fantaseando en pintar al tiempo que se

deshace, escribiendo cómo estoy montando un caballo gigante por todo el patio de mi casa. Espero que pronto logre materializar todo eso, ¡en cuanto pase este tiempo!

Bueno, mañana te mando otro mensaje y te cuento cómo sigo creando cosas en casa. Besos y abrazos virtuales.

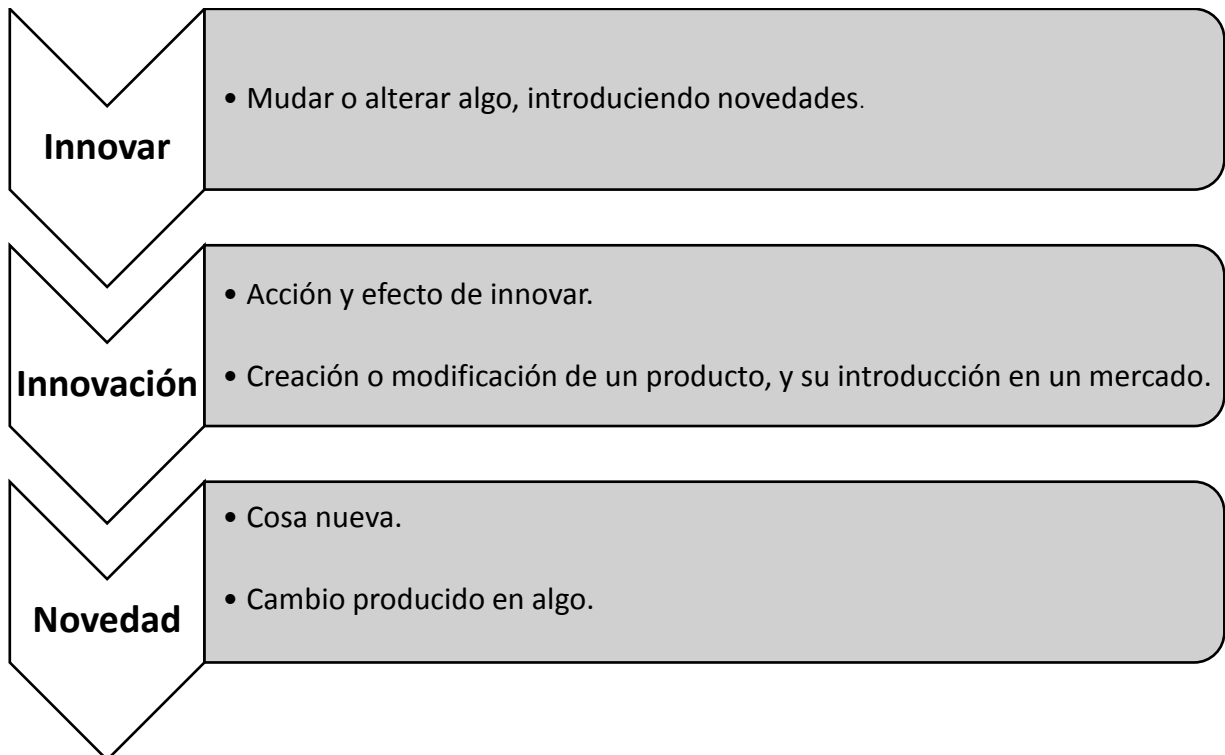
La persistencia de la memoria, 1931, Salvador Dalí
Imagen: <https://www.wikiart.org/es/salvador-dali/la-persistencia-de-la-memoria-1931>

La creatividad: del pensamiento lógico a la innovación. La innovación en las expresiones artísticas

¿DE QUÉ SE TRATA LA INNOVACIÓN EN LAS ARTES?

El término *innovación* es empleado en diversos ámbitos del conocimiento humano: desde la tecnología hasta la economía y la política. Aunque su uso no suele ser relacionado con el ámbito de las artes, éstas se han modificado sustancialmente (es decir, se han innovado) gracias los avances tecnológicos mucho más de lo que a veces vemos.

Para tratar de comprender con mayor precisión el término, te presentamos esta selección de significados que le da la Real Académica Española (RAE) a la palabra *innovación* y sus semejantes.

Como podrás notar, la *innovación* está relacionada con lo nuevo o con las modificaciones de ciertas cosas que producen algo diferente a lo que existía previamente. Es decir, innovar significa hacer algo distinto que anteriormente no estaba en ningún lado.

En las artes estas modificaciones o novedades tienen que ver con el uso de materiales inusuales, la inclusión de nuevos temas de representación, el desarrollo de nuevos instrumentos o materiales, etcétera. Por ejemplo, el desarrollo de la fotografía y del cine en el siglo XIX introdujo una innovación muy importante para el mundo de las artes visuales.

Sin embargo, se puede innovar de muchos modos. A continuación, te presentamos un texto de Julio Elías (Innovación a partir del arte, 2016) que te servirá para comprender cómo se puede innovar en el arte: ya sea planeándolo (innovación conceptual) o experimentándolo (innovación experimental).

Innovación a partir del arte

Por Julio Elías (2016)

A partir del estudio detallado de las carreras de más de 200 artistas, Galenson establece que existen dos tipos de innovadores muy diferentes en el arte: los innovadores conceptuales, quienes planifican en detalle antes de realizar una obra, y los innovadores experimentales, quienes toman las decisiones más importantes sobre su trabajo mientras realizan la obra.

Los innovadores conceptuales utilizan su arte para expresar ideas de forma precisa. La precisión de sus objetivos les permite planificar su trabajo y ejecutarlo de manera decidida. Sus nuevas ideas más radicales, y consecuentemente sus mayores innovaciones, ocurren temprano en sus carreras. Pablo Picasso, Andy Warhol y Frida Kahlo, entre otros, fueron grandes innovadores conceptuales (Ciuk, 2009, pág. 20).

En contraste, los innovadores experimentales buscan registrar sus percepciones visuales y carecen de un objetivo claro. Proceden de manera tentativa, mediante prueba y error, construyendo sus habilidades de manera gradual mientras desarrollan su trabajo, y tienden a realizar sus mayores contribuciones tarde en su carrera. Paul Cézanne, Georgia O'Keeffe y Jackson Pollock son algunos ejemplos de

Características de las y los innovadores

Conceptuales:
meticulosos, precisos, reflexivos y exactos

Experimentales:
intrépidos, impulsivos, volitivos y determinantes

Las y los artistas, como el resto de los productores de la sociedad, suelen estudiar, prepararse y reflexionar sobre sus obras: cómo las harán, en qué momento, qué utilizarán, cómo construirán lo que necesitan, etcétera.

Este tipo de artistas son los que se relacionan con las innovaciones conceptuales porque planean y diseñan las innovaciones que imprimirán en el mundo de las artes, las cuales nacen de un conocimiento muy específico sobre la disciplina que trabajan.

Por otro lado, existen las y los artistas más improvisados. Aquellos y aquellas que hacen arte de una manera más compulsiva e irracional: a muchos y muchas no les interesa pensar si van a innovar o no, a veces ni siquiera tienen conciencia de qué es lo que quieren realizar y simplemente proceden a hacerlo.

Como resultado, muchas veces logran materializar algo que no tenían ni remotamente planeado y que trae a la existencia obras de arte de alto valor.

Es importante señalar que ningún tipo de innovación es mejor que la otra, ambas son distintas y con particularidades propias. Cada una depende del temperamento y carácter de la o el artista.

Y tú, ¿qué tipo de innovador(a) eres?

A continuación, encontrarás actividades que te serán de utilidad para ejercitar los aprendizajes adquiridos.

Actividad 1.

Lee el texto “En las jardineras del Bacho” y determina si el contenido de cada una de las siguientes afirmaciones es Verdadero o Falso.

Afirmaciones	Verdadero	Falso
1. La fantasía es una capacidad mental que permite ordenar las cosas del mundo real de manera diferente.		
2. André Bretón fue quien inició la corriente artística llamada Surrealismo o Superrealismo.		
3. El surrealismo proyecta el funcionamiento real del pensamiento sin tomar en cuenta la razón.		
4. La imaginación y la fantasía son facultades de la mente, por lo cual todas las personas pueden imaginar y fantasear.		
5. La imaginación es una facultad de la mente para producir imágenes donde se combinan hechos o cosas naturales en un orden distinto a la realidad.		
6. El psicoanálisis se apoyó inicialmente en la imaginación.		
7. Los sueños son símbolos que algunos artistas renacentistas usan en sus pinturas.		
8. Leonora Carrington es una artista del Surrealismo mexicano.		
9. La creación de un objeto artístico se logra mediante la imaginación y/o la fantasía.		
10. Las canciones y la música nunca usan la fantasía.		

Actividad 2.

Después de leer el texto “¿De qué se trata la innovación en las artes?”, determina si el contenido de cada una de las siguientes afirmaciones es Verdadero o Falso.

Afirmaciones	Verdadero	Falso
1. Hay dos tipos de innovadores en el arte: los conceptuales y los experimentales.		
2. Algunas y algunos artistas estudian sus obras antes de realizarlas.		
3. Los innovadores conceptuales son mejores que los innovadores experimentales.		
4. La innovación es una característica exclusiva de las artes.		
5. Ser “intrépido” es una característica de los innovadores conceptuales.		
6. Se puede innovar con el uso de materiales, temas, técnicas, etcétera.		
7. El cine es un ejemplo de innovación.		
8. Paul Cézanne es un ejemplo de artista innovador conceptual.		
9. Descubrir un nuevo color y pintar con él sería algo innovador para la pintura.		

10. El arte digital no es un tipo de innovación.

Revisa estos materiales audiovisuales que te ayudarán a profundizar en los temas vistos en este corte.

- Academia Play. (2016). *Salvador Dalí y el surrealismo*. En: https://www.youtube.com/watch?v=pw0zH_JdHRY
- Arte Comunicación. (2016). *¿Qué es el Surrealismo?* En: <https://www.youtube.com/watch?v=x86k5e1xziE>
- Arte y cultura Alex Cuchilla. (2018). *Joan Miró descubriendo la Historia, grandes pintores*. En: https://youtu.be/MBX_sSIXvQs
- Arte y cultura Alex Cuchilla. (2018). *Remedios varo, La pintura Mujeres para un siglo*. En: <https://youtu.be/z-eVQmMPnXg>
- Estudio Katastrófico. (2018). *Liberar la imaginación – Kaos*. En: <https://www.youtube.com/watch?v=5tTiRxPeG-Y>
- Luis Berman. (2018). *Entender a México desde lo absurdo. México Surrealista*. En: <https://youtu.be/6Dwh9v7TZlw>

- TeleSUR TV. (2011). *Muere Leonora Carrington*. En:

<https://youtu.be/u3rOxqSlclo?t=78> Naturaleza muerta, 1951, Frida Kahlo

Fuentes

CONSULTADAS

- Alessandroni, Nicolás. (2001). *Imaginación, creatividad y fantasía en Lev S. Vygotski: una aproximación a su enfoque sociocultural*. En: <http://dx.doi.org/10.15517/ap.v31i122.26843>
- *Diccionario Enciclopédico Quillet*. (1968). Ed. Grolier International. Nueva York.
- *Diccionario de la Lengua Española*. (2014). Ed. Larousse.
- Gili, Samuel. (1978). *Diccionario de Sinónimos*. Sexta edición. Ed. Bibliograf. Barcelona, España.
- Elías, J. (2016). *Innovación a partir del arte*. En: <http://oleopastel.com/innovacion-partir-del-arte/>
- Limiñana, Rosa. (2008). *Cuando crear es algo más que un juego: creatividad, fantasía e imaginación en los jóvenes*. En: <https://www.redalyc.org/pdf/185/18512511004.pdf>
- Milenio. (2016). *¿Hacia dónde se dirige la innovación en el arte?* En: <https://www.milenio.com/estilo/hacia-donde-se-dirige-la-innovacion-en-el-arte>
- RAE. (Sin Fecha). *Innovación*. En: <https://dle.rae.es/innovaci%C3%B3n>
- RAE. (Sin Fecha). *Innovar*. En: <https://dle.rae.es/innovar>
- RAE. (Sin Fecha). *Novedad*. En: <https://dle.rae.es/novedad>

- Scruton, Roger. (2017). *La Experiencia Estética Ensayos sobre la filosofía del arte y la cultura*. Traducción de Cristina Múgica Rodríguez. Ed. Fondo de Cultura Económica. México.
- Silvia, S. (2019). *Explorando cuatro relaciones entre el arte y la innovación*. En: <https://blogs.iadb.org/industrias-creativas/es/explorando-cuatro-relaciones-entre-el-arte-y-la-innovacion/>
- Vygostki, Lev. *La Imaginación y El Arte En La Infancia*. En: https://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_md/lic/ED/DC/AM/10/La_imaginacion_y_el_arte_en_la_infancia.pdf

Corte de aprendizaje

CORTE 3

Etapas del proyecto de producción de una Acción Artística

Propósito

Serás capaz de diseñar un proyecto de producción de una Acción Artística con un sustento metodológico que se concreta en una expresión artística.

Contenido específico	Aprendizajes esperados
Fases del proyecto de producción de la Acción	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicarás las fases del proyecto de producción de la Acción Artística

<p>Artística:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tema. 2. Objetivo. 3. Fundamentación. 4. Ejecución. 5. Seguimiento. 6. Presentación y evaluación. 	
---	--

Para el logro del aprendizaje anterior es necesario que recuerdes información que previamente has aprendido. A esta información se le conoce como conocimientos previos, y son los siguientes:

- Identifico qué es una Acción Artística y sus características.
- Valoro en una obra artística los contenidos subjetivos y emocionales que expresan y se comunican: sentimientos, emociones y pensamientos.
- Interpreto el impacto emocional que me genera una Acción Artística como una forma de percepción y comprensión.
- Analizo mi desarrollo subjetivo y emocional a través de la ejecución de una Acción Artística.

Recuerda que es importante que revises tus apuntes, la bibliografía y los recursos que te hayan recomendado tus profesores para el corte 1, además de lo aprendido durante el corte 2.

Contenidos

A continuación, encontrarás una serie de conceptos que serán el apoyo para lograr el propósito del corte 3.

Fases del proyecto de producción de la acción artística

1. Tema, 2. Objetivo, 3. Fundamentación, 4. Ejecución, 5. Seguimiento y 6. Presentación y evaluación

EL PROCESO CREATIVO: SENDERO DE PRODUCCIÓN DE TODA OBRA DE ARTE

Todas las cosas que observamos a nuestro alrededor han llegado a ser tal como son gracias a un proceso: en el caso de los seres vivos, estos han nacido, se han desarrollado y, posteriormente, han muerto o morirán.

En el caso de los minerales, por poner otro ejemplo, también se han formado a través de un proceso, aunque éste no involucra a la vida o a la muerte directamente.

Las cosas que hacen los hombres y las mujeres también son resultado de un proceso. Pensemos en las grandes edificaciones: llegan a construirse gracias a la planeación, los cálculos, la obtención de materiales (cemento, piedras, agua), la selección del espacio que se ocupará, etcétera.

Todos estos procesos, aunque son muy diferentes, implican que las acciones se lleven de determinado modo para que el éxito de su realización se materialice sin contratiempo.

En el caso de nuestra humanidad, para poner otro ejemplo más ilustrativo, la ciencia nos dice que ha evolucionado, a lo largo de miles de años, de otra especie cercana a los monos.

Imagina por un momento cómo seríamos si algo en ese gran proceso evolutivo hubiera cambiado. ¿Qué pudo haber sido diferente?, ¿seguiríamos haciendo arte?; es más, ¿existiríamos como la especie que somos actualmente?

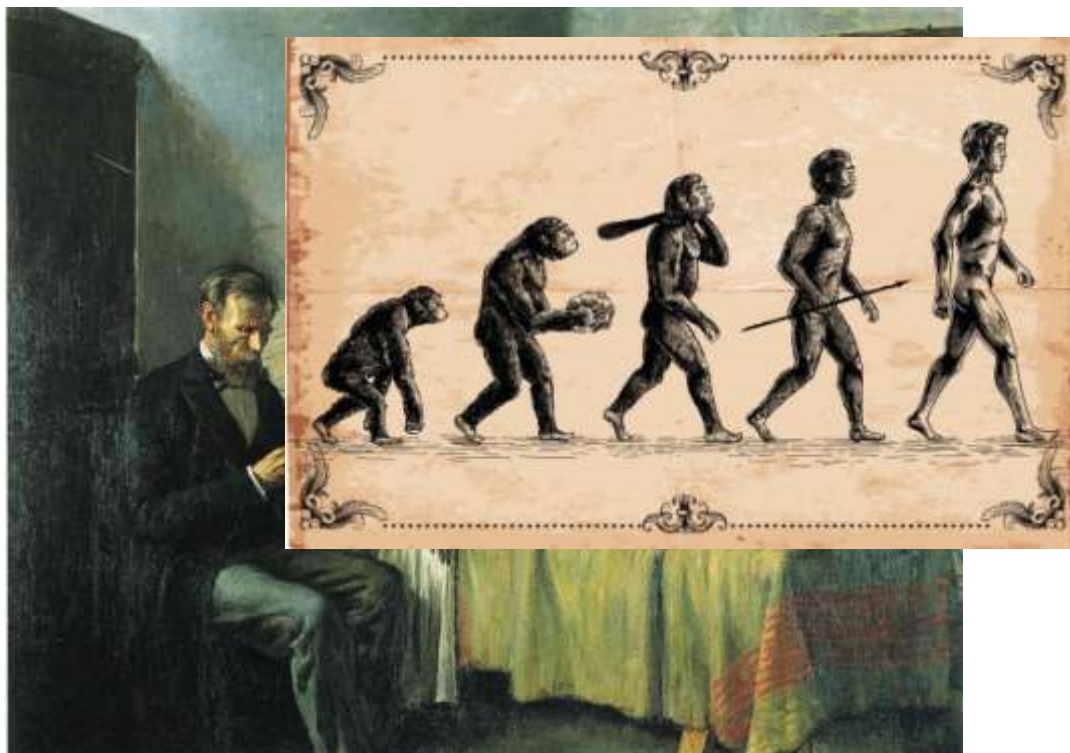
Imagen: <https://medium.com/dass-blog/la-evoluci%C3%B3n-humana-en-600-palabras-b0a4249df2bb>

Tal vez no, o si existiéramos seguramente seríamos muy diferentes: con tres manos, cuatro pies, dos cabezas, etcétera, como de hecho sucede con algunas personas que nacen con determinada mutación genética, que no es otra cosa que una alteración en el proceso del desarrollo humano que conocemos.

En el ámbito de las artes, que es el tema que nos corresponde en esta ocasión, sucede algo similar, aunque por las propias características de la obra de arte, el proceso de creación es distinto. En él se ven involucradas la inspiración, la imaginación, los materiales, el carácter de la o el artista, la planeación e, incluso, el error y el azar.

Todos estos factores, y muchos más, son objeto de análisis para las y los propios artistas que experimentan este proceso creativo, aunque también resulta de interés para los teóricos del arte que intentan analizar cómo es que las grandes obras de estos personajes famosos llegan a materializarse en el mundo tal como las conocemos y admiramos.

Cuando uno observa la vida de algún artista, por ejemplo, Pablo Picasso, y ordena sus obras cronológicamente: desde que comenzó a pintar, al inicio de su vida, hasta las últimas obras que logró realizar, inmediatamente se percata de que fue un artista cuya creatividad se lanzó hacia todos lados: desde el cuadro de caballete hasta la escultura y la cerámica.

Ciencia y caridad, 1897, Pablo Picasso
Imagen: <https://www.wikiart.org/es/pablo-picasso/science-and-charity-1897>

[pablo-picasso/science-and-charity-1897](https://www.wikiart.org/es/pablo-picasso/science-and-charity-1897)

Acrobata, 1930, Pablo Picasso

Imagen: <https://www.wikiart.org/es/pablo-picasso/acrobat-1930>

Clarinete y Violín, 1913, Pablo Picasso

Imagen: <https://www.wikiart.org/es/pablo-picasso/clarinet-and-violin-1913>

Dos mujeres en la playa, 1956, Pablo Picasso

Imagen: <https://www.wikiart.org/es/pablo-picasso/two-women-on-the-beach-1956>

Su vida, entendida como un proceso muy grande, pasó por muchísimas etapas: una de ellas fue el periodo azul, cuando su amigo Carles Casagemas se suicidó, y Picasso pintó sólo con azules, reflejando así su melancolía y tristeza. Otra gran etapa de su producción artística fue el Cubismo, del cual es un precursor e iniciador.

Así como en la obra de Pablo Picasso, podemos encontrar miles y millones de ejemplos de artistas que dedicaron su vida a experimentar, por cortos o largos periodos, diversos procesos de creación artística: con diferentes materiales, con diversos motivos e, incluso, con diversas disciplinas.

Otro ejemplo ilustrativo puede ser el del artista francés Marcel Duchamp que, a principios de su carrera artística, decidió dejar de pintar y comenzar a elaborar obras de arte con otros materiales, dando paso a uno de los estilos o técnicas artísticas más novedosas del siglo XX: el *ready-made*.

Marcel Duchamp junto a su ready-made *Rueda sobre Taburete*

Imagen: <http://ostariz.blogspot.com/2016/01/marcel-duchamp.html>

Sin embargo, hay que preguntarnos en qué consiste ese proceso en el que una obra de arte, sea cual sea su formato, se produce. A este proceso lo llamaremos **Proyecto de Producción de la Acción Artística** y consiste esencialmente en las siguientes fases:

Como podrás notar, estos rubros son muy generales. Cada artista decide cómo hacer su propia obra, qué pasos seguir y cómo darle forma. Bajo ese supuesto, hagamos un intento por encontrar generalidades en este proceso.

Para ayudarte a comprender en qué consisten las fases, enseguida realizaremos una descripción más detallada de cada una. La intención de esto es que observes de manera general cómo se va conformando una **Acción Artística**.

Fases del proceso de producción de la acción artística

Tema

Las obras artísticas, en su gran mayoría, reflexionan sobre algún tópico específico: la naturaleza, la humanidad, la vida, la muerte, la política, etcétera.

El tema se refiere, pues, a su contenido.

Objetivo

En este punto se determina cuál es la intención con la que se elabora la obra de arte: para qué, qué se quiere lograr con ella, tendrá algún objetivo concreto, responde a alguna situación específica, etcétera.

Fundamentación

Como lo hemos mencionado anteriormente, la mayoría de obras de arte nacen como resultado de la indagación e investigación sobre diversos temas. A esto se refiere la fundamentación: a las fuentes de información que le dan a la acción artística su sustento teórico y de investigación.

Ejecución

Una vez que la o el artista ha recopilado la información sobre el tema que investiga, procede a la realización concreta de la obra: escribir y componer una canción, dibujar y pintar un cuadro, por ejemplo. Esta parte involucra el uso de materiales y técnicas.

Hay otras dos fases consideradas en este procedimiento y son las de “Seguimiento” y “Presentación y Evaluación”. Como podrás notar inmediatamente, estas fases están relacionadas con el academicismo en las escuelas: el momento en que las y los artistas se están formando como tales a través de la entrega de obras (tareas, por ejemplo) como resultado de su proceso de formación pedagógica y profesional.

De manera muy general, estas dimensiones consisten en lo siguiente:

Seguimiento

Supervisar la ejecución y elaboración de una obra de arte implica un ejercicio de seguimiento. En este proceso el profesora o la profesora van guiando la elaboración de la **Acción Artística**, mediante revisión y asesoría, para que la obra de arte se construya adecuadamente: con los materiales seleccionados, con la técnica elegida, reflejando el tema propuesto, etcétera.

Presentación y Evaluación

Obtener una calificación sobre una Acción Artística elaborada siempre es complejo porque las obras de arte siempre se caracterizan por ser libres. Sin embargo, tienen que ser evaluadas a través de distintos mecanismos (rúbricas) que deben de ser proporcionados a las y los estudiantes.

Una vez que conoces las fases generales del proceso de producción de una Acción Artística puedes comprender la complejidad de elaborar productos artísticos y todas las dimensiones que se ponen en juego durante la creación de esos productos culturales que nos hacen percibir la riqueza de nuestra humanidad.

Una vez revisado este tema, ¿por qué no te animas a elaborar tu propia Acción Artística siguiendo las fases del proyecto?

¡Tú puedes!

Actividades

DE APRENDIZAJE

A continuación, encontrarás actividades que te ayudarán a ejercitar los aprendizajes adquiridos.

Actividad 1.

Después de leer “El proceso creativo: Sendero de producción de toda obra de arte”, responde las siguientes preguntas y afirmaciones: subraya la opción correcta.

1. En esta fase del Proyecto de Producción o Acción Artística se agrupan las fuentes de información que fueron consultadas:

- a) Fundamentación.
- b) Seguimiento.
- c) Tema.

2. ¿Cuál es el orden correcto de las fases del Proyecto de producción de la Acción Artística?

- a) Objetivo, Fundamentación, Tema, Seguimiento, Presentación, Evaluación y Ejecución.
- b) Seguimiento, Objetivo, Tema, Fundamentación, Ejecución, Presentación y Evaluación.
- c) Tema, Objetivo, Fundamentación, Ejecución, Seguimiento, Presentación y Evaluación.

3. Implementó el ready-made como técnica artística novedosa

- a) Pablo Picasso
- b) Marcel Duchamp
- c) Frida Kahlo

4. En esta fase del proyecto de producción artística, la o el artista define el contenido que le interesa trabajar en su Acción Artística

- a) Seguimiento
- b) Tema
- c) Fundamentación

5. El Seguimiento y la Presentación y Evaluación de la Acción Artística es importante para este ámbito del mundo artístico

- a) Laboral
- b) Académico
- c) Profesional

Revisa estos materiales audiovisuales que te ayudarán a profundizar en el tema anterior:

- El Balcón de Ricardo. (Sin Fecha). *Pablo Picasso: un alma primitiva - Documental* (1999). En: <https://www.youtube.com/watch?v=R9EYzhoANzA>
- Filmoteca UNAM. (2017). *LA CREACIÓN ARTÍSTICA: VICENTE ROJO – PINTURA MEXICANA*. En: https://www.youtube.com/watch?v=hVJWwO_O0to
- Hildegart Oloarte. (2019). *Cómo crear una obra de arte Método de creación artística en serie*. En: <https://www.youtube.com/watch?v=c5qvh9PrruM>
- Hildegart Oloarte. (2019). *Cómo empezar en el arte 5 consejos para artistas principiantes*. En: <https://www.youtube.com/watch?v=n2hr1VkBDx0>
- UOC – Universitat Oberta de Catalunya. (2017). *El proceso de creación de la mano del cineasta, Guillermo del Toro para la UOC*. En: <https://www.youtube.com/watch?v=01lxQSshhuc>

Fuentes

CONSULTADAS

- Acha, J. (2015). Introducción a la creatividad artística. Editorial Trillas. México, CDMX.
- Wikiart. (Sin Fecha). *Acrobat*. Wikiart. En: <https://www.wikiart.org/es/pablo-picasso/acrobat-1930>
- Wikiart. (Sin Fecha). *Clarinet and Violin*. Wikiart. En: <https://www.wikiart.org/es/pablo-picasso/clarinet-and-violin-1913>
- Wikiart. (Sin Fecha). *Two women on the beach*. Wikiart. En: <https://www.wikiart.org/es/pablo-picasso/two-women-on-the-beach-1956>
- Wikiart. (Sin Fecha). *Science and Charity*. Wikiart. En: <https://www.wikiart.org/es/pablo-picasso/science-and-charity-1897>

Autoevaluación

A continuación, encontrarás algunas actividades que te permitirán profundizar en los conocimientos revisados.

- **Actividad 1:** Crea un collage sobre **tu personalidad**: trata de elaborarlo con recortes e imágenes de animales, plantas, cosas, robots, etcétera. Lo importante es que desarrolles una imagen exagerada.

MATERIALES:

- Revistas de todo tipo con imágenes.
- Una hoja de tamaño carta, bond, cartulina o lo que tengas en casa.
- Pegamento: de barra o blanco líquido.
- Tijeras.

Puedes ocupar este espacio para pegar o insertar la fotografía de tu collage.

- **Actividad 2:** Haz una escultura con jabón de barra del que tengas en casa, acerca de algo que **te gustaría que sucediera contra las enfermedades del mundo actual**. Usa tu imaginación y pon elementos reales pero exagerados, en un orden muy original o que simbolicen la idea que quieres mostrar.

MATERIALES:

- Una barra de jabón de cualquier marca.
- Un objeto que te ayude a entresacar el jabón para darle una figura, puede ser una gubia, un tenedor, una cucharita.

Puedes ocupar este espacio para pegar o insertar la fotografía de tu escultura.

- **Actividad 3:** Ahora que estás en casa, asómate a la cocina, y quizá encuentres algunas semillas: de girasol, de calabaza, de avena, de trigo, tal vez de maíz, de ajonjolí, de arroz, de frijol, de garbanzo, de haba, de café, de limón, de naranja, o de cualquier otra. Con ellas vas a hacer un cuadro muy original e innovador, imaginativo o fantasioso, con la idea de representar un mundo donde **la tecnología colabora con la naturaleza** para generar un mundo de abundancia, de paz y de belleza para todos los seres humanos.

TÉCNICA:

Primero haz un dibujo sin detalles de la idea que vas a representar, sobre una hoja de cartón grueso, luego pones resistol o pegamento blanco líquido en las orillas del dibujo y sobre esa línea vas colocando semillas de un solo tipo que marquen las líneas principales del dibujo. Después pones el pegamento para rellenar lo demás con otras semillas, y así vas poniendo distintas semillas hasta que te quede un dibujo que en vez de colores tenga los colores propios de las semillas.

MATERIALES:

- Todo tipo de semillas.
- Pegamento blanco tipo resistol.
- Un cartón de 20 por 10 cm aproximadamente.

Puedes ocupar este espacio para pegar o insertar la fotografía de tu cuadro.

- **Actividad 4:** Elabora un proyecto de Acción Artística. Para esto sigue cada uno de los pasos que previamente te hemos descrito: puedes usar la siguiente imagen como guía.

No olvides tomar en cuenta que tu Acción Artística será personal y en ella te podrás expresar libremente: elige un tema que te guste o que te preocupe y trabaja sobre él. Exprésalo en pintura, dibujo, escultura, música o el formato que se te haga más atractivo, pero no olvides ir registrando todo el proceso de elaboración en algún cuaderno u hojas. Cada fase del proyecto deberá de contener media cuartilla aproximadamente como mínimo. Este registro será el cuerpo de tu proyecto de Acción Artística y te orientará para su correcta ejecución y elaboración.

MATERIALES:

- Libres y reutilizables. Procura ser creativo y recupera cosas que encuentres en tu casa y que ya no se estén usando.

Puedes ocupar este espacio para pegar o insertar fotografías de tu acción artística.

A continuación, encontrarás diversas listas de cotejo que te permitirán verificar que los productos solicitados cumplen con las características y criterios necesarios para su elaboración, además de ayudarte a revisar tu progreso.

Lista de Cotejo para las actividades 1, 2 y 3		
Indicador	Cumple	No Cumple
Aplica la imaginación y la fantasía		
Promueve la innovación en el arte		
Utiliza los materiales recomendados		
Muestra creatividad y originalidad		

Lista de Cotejo para la actividad 4		
Indicador	Cumple	No Cumple
Aplica las fases del proyecto de producción de Acción Artística y las desarrolla		
Elabora un portafolio de evidencias que muestran el proceso de creación		
Utiliza materiales reutilizados de manera creativa e innovadora		
Muestra creatividad y originalidad		

Fuente, Marcel Duchamp, 1917

Imagen: <https://www.wikiart.org/es/marcel-duchamp/fountain-1917>