

SESIÓN 1

LA NATURALEZA DEL ARTE

I. CONTENIDOS:

1. Introducción.
2. La filosofía, la estética y el arte.
3. Objetivos de la estética.
4. Ciencias del arte.
5. Cultura y arte.
6. Otros campos culturales relacionados con el arte.

II. OBJETIVOS:

Al término de la Sesión, el alumno:

- Conocerá la ubicación de la disciplina estética en la sistematización de la filosofía.
- Definirá el concepto de arte.
- Conocerá las ciencias que influyen en la producción del arte.
- Analizará la relación entre arte y religión, moral y política.

III. PROBLEMATIZACIÓN:

Comenta las preguntas con tu Asesor y selecciona las ideas más significativas.

- ¿Prácticas alguna de las Bellas Artes?
- ¿Conoces a un artista: un pintor, algún músico un actor?
- ¿Cuándo fue la última vez que visitaste una galería de arte?

IV. TEXTO INFORMATIVO-FORMATIVO:

1.1. Introducción.

El ser humano ha tenido la necesidad de manifestarse artísticamente ya que el arte está directamente relacionado con los principios esenciales que constituyen a la persona. En el arte se expresan el ritmo y la armonía de la naturaleza y para apreciarlo se necesita un conocimiento mínimo de los aspectos que lo rodean, entre otros, como la estética; ciencia del arte. La filosofía de la cual se desprendió, así como de otras ciencias que sirven de sustento. Estudiar la naturaleza del arte permite encontrar la armonía entre la materia, el espíritu, y la comprensión cultural del mundo.

2.1. La Filosofía, la estética y el arte.

Filosofía etimológicamente significa: *Amor al Conocimiento, a la sabiduría*. Comprende las siguientes áreas de estudio: Física, metafísica, ética y estética. La finalidad de la estética era el estudio de la belleza pero no se consideraba a la creación artística como objeto de estudio, ya que el arte está unido a la poética.

En el siglo XVIII, se denomina estética a la concientización del arte, se convierte en una disciplina filosófica que analiza el arte, sus manifestaciones y el impacto que provoca en el hombre.

3.1. Objetivos de la estética.

Es estudiar la esencia y la percepción de la belleza, explica una creación artística en su conjunto, comprende su proceso, investiga el valor estético de la obra.

La estética es la teoría del arte y este consiste en la trascendencia del espíritu que se materializa, es abstraer una idea y realizarla, materializar sentimientos y emociones.

Objeto de estudio de la estética:

- a) Al artista como creador.
- b) La obra de arte, naturaleza y valor estético.
- c) Géneros de arte y estilos.
- d) El placer estético.
- e) El juicio estético.
- f) La apreciación estética que trasciende el campo del hombre y penetra en muchas manifestaciones vivenciales del hombre.

La estética no pretende:

- a) Engendrar y dictar leyes artísticas a priori, ni para el artista ni para el espectador.
- b) Crear un paradigma o modelo de arte válido para todas las épocas y pueblos.
- c) Reglamentar y condicionar el agrado personal, sino ayudar a desarrollarlo y mejorarlo.

4.1. Ciencias del Arte.

Existen ciencias auxiliares del arte, ya que se infiltran en él para un mejor conocimiento del fenómeno artístico.

- a) **Psicología:** ciencia que estudia los comportamientos humanos; en el arte estudia las reacciones y emociones de los humanos frente a una obra, ya sea, sonido, palabra, color, movimiento, representación, forma, volumen. Analiza tanto al creador como la creación.
- b) **Sociología:** en el arte estudia la manifestación artística y las reacciones e influencias en la sociedad, la difusión de la obra, así como la cultura, política y economía que forman parte de la obra y la sociedad.
- c) **Historia:** estudia y relata la evolución del arte en el transcurso del tiempo y del espacio.
- d) **Antropología:** estudia al arte en interacción con el hombre y su entorno.
- e) **Pedagogía:** se encarga de la educación de la sensibilidad de los humanos, para adquirir aptitud y actitud frente a una obra de arte, de lograr que el individuo aprecie una creación.
- f) **Física y matemáticas:** estas son herramientas esenciales utilizadas en todo el mundo y en todos los campos, también son utilizadas en el arte.
- g) **Semiótica:** estudia el sistema de los signos en la vida social. Y estudia los signos y símbolos de una obra de arte, se apoya en la teoría de la comunicación.
- h) **Técnica:** método o pasos para lograr la producción de algo, cada arte posee sus propias formas de realización.

5.1. Cultura y Arte.

Cultura se refiere al conjunto de creencias, conocimientos, técnicas y tradiciones que conforman el patrimonio de una sociedad. Es el cultivo de la vida, de la belleza. A la cultura pertenece cualquier objeto creado por el hombre e implica conocimiento o creencia. Es un largo proceso de aprendizaje. La cultura posee una serie de características: es aprendida, inculcada y adaptativa.

El arte es la realización estética de algún producto determinado creado por el hombre, el arte es único y el humano a través de la manifestación artística busca la trascendencia de un mensaje que contenga sentimientos y/o emociones, interpreta espiritualmente y materialmente el entorno, explora para lograr reacciones, cambios, influencia en un individuo o sociedad.

6.1. Otros campos relacionados con el Arte.

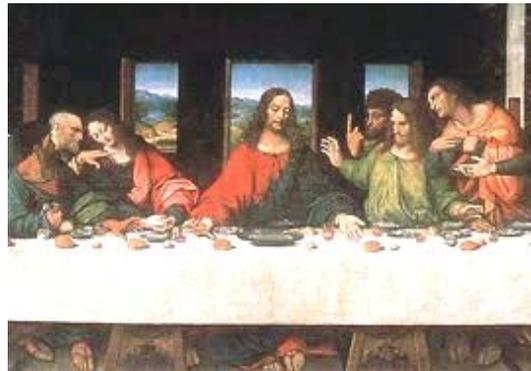
Existen otras ciencias auxiliares del arte y tienen una estrecha relación: la religión, la moral y la política.

○ Arte y Religión.

Desde la existencia del hombre se ha involucrado a la religión, y fue hasta el renacimiento que funcionó como inspiración para muchos artistas, por su fe y creencias realizaban representaciones de sus deidades, también utilizaban el canto, danza y música como adoración, ofrecimiento o agradecimiento a los dioses. También acostumbraron la poesía, sola o con música, con el mismo fin. Los hechiceros la usaron como parte de sus ritos. A finales del renacimiento no tuvo el mismo auge, arte y religión estaban saturados así que el artista exploró otros horizontes.

El arte plástico creció y se comercializó, las obras de los grandes artistas se convierten en íconos y estampas que se producían en grandes cantidades. Luego el arte obtuvo autonomía y valor por sí mismo, el impulso del artista se inclinó a conflictos éticos, y después hacia problemas sociales y políticos.

En México la mayoría de las interpretaciones coinciden con la misma inclinación, pero en el arte prehispánico. Durante la colonia, se produjo el mismo esquema que en Europa.

(Pintura “la última cena” Leonardo da Vinci)

○ Arte y Moral.

El arte expresa a la sociedad y las ideas morales que permanecen en esta. En las etapas primitivas la moral se identificaba con la religión, el artista era fiel a los principios de la moral religiosa. Y conforme se separaron el arte y religión apareció la problemática con la moral.

La tesis del “arte moralizador”, hecha en la antigua Grecia consideraba que; la misión del arte es solamente inculcar valores morales y que toda obra que no llena ese cometido no merece el nombre de arte.

Por su parte la tesis de “el arte por el arte”, afirmaba que el artista debe expresar lo bello, que es diferente de lo útil o lo bueno, independientemente de cómo lo exprese.

En el arte y la moral hay estrecha relación, el arte existe necesariamente dentro de un marco de referencia de valores morales, pero a su vez el arte representa un medio para realizar la crítica de los valores morales establecidos. El artista es en cierto modo, inadaptado, audaz, destructor de prejuicios, a veces se adelanta a su tiempo y con fina sensibilidad da forma artística a los cambios que se dan en los patrones morales de la sociedad, y su obra actúa sobre las mentalidades.

(Pintura “La noche estrellada”. Van Gogh)

- Arte y política.

La política influye en el arte en tres sentidos: sobre el contenido o temática, como motivación, en algunos casos, sobre lo íntimo del artista que en su obra realiza un acto de comunión. En una obra de arte influye el medio en que se desenvuelve el artista y la obra tiene gran influencia en la sociedad. En ella pueden expresarse los ideales de carácter político (democracia, política, libertad, etc.) por esto han existido manifestaciones de arte con carácter y objetivos políticos.

Existen casos en que la política es el principal motivo del arte, como en México, la pintura y escultura han plasmado aspectos de la Revolución de 1910, aquí entra la trilogía de grandes muralistas: *Rivera, Sequeiros y Orozco*. En 1922, declararon la necesidad de rescatar la pintura mexicana de la influencia europea y le pedían al artista que su producción tuviera “*valor ideológico para la sociedad*”. Hacer arte para todos, arte que fuera educación y de batalla, y así crearon nuevos contenidos con temas que fueron vertidos en nuevas formas de expresión.

Clasificación de las Artes:

Arte útil o utilitario: tiene por objetivo proporcionar algún uso práctico. A este corresponde el arte industrial y la artesanía (artes menores), ya que crean objetos útiles en los cuales se puede expresar también cierta belleza: cerámica, herrería, orfebrería, tapicería, ebanistería, repujado, mosaico, estas se llaman artes menores o artesanías. Y los que se ocupan se llaman artesanos. También se engloba dentro de esta manifestación de una actividad realizada con destreza y niveles de perfección por encima del promedio como el arte culinario, caligráfico.

Arte noble: manifiesta valores estéticos, (belleza, nobleza, virtuosismo) dándoles forma material. A este corresponden las artes que hacen caso omiso de la practicidad. A las Bellas Artes se les llama también artes mayores: *Pintura, escultura, música, literatura, danza, teatro, ópera*; son las artes por antonomasia, ya que son las que dan expresión a toda una gama de valores estéticos sin más propósito que crearlos.