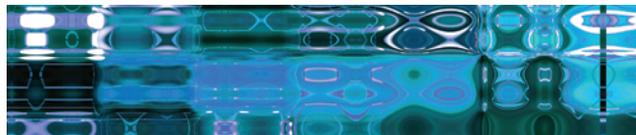

Conocimientos Fundamentales para la Formación Artística

¿Y tú qué con el arte?

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Dr. José Narro Robles

RECTOR

Dr. Sergio M. Alcocer Martínez de Castro

SECRETARIO GENERAL

Mtro. Juan José Pérez Castañeda

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

M. C. Ramiro Jesús Sandoval

SECRETARIO DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Lic. Luis Raúl González Pérez

ABOGADO GENERAL

Mtra. María de Lourdes Sánchez Obregón

DIRECTORA GENERAL DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA

Mtro. Rito Terán Olguín

DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

Mtra. Lidia Guadalupe Ortega González

COORDINADORA DEL CONSEJO ACADÉMICO DEL BACHILLERATO

Dr. Ignacio de Jesús Ania Briseño

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE CÓMPUTO ACADÉMICO

Dr. Francisco Cervantes Pérez

COORDINADOR DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A DISTANCIA

Enrique Balp Díaz

DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Colección Conocimientos Fundamentales

Esta colección es parte de un programa de la UNAM orientado a la producción de libros y materiales digitales para el bachillerato.

Colección Conocimientos Fundamentales

Conocimientos Fundamentales para la Formación Artística

Irma Leticia Escobar Rodríguez
(Coordinadora)

José Luis Alderete Retana
Pedro Enrique Ayala Medina
Ismael Antonio Colmenares Maguregui
Sergio Herrera Castro
Saúl León Ramírez
Felipe Mejía Rodríguez
Víctor Manuel Monroy de la Rosa
Guadalupe Sumano Durán

Aspectos sobre cine:

Alfredo Joskowicz
Carlos Hugo Gómez Oliver

Erick Alfredo Macías Juárez
Carlos Uribe Franco
(Asistentes de la coordinación)

Universidad Nacional Autónoma de México
México, 2009

Datos de catalogación bibliográfica

Conocimientos fundamentales para la formación artística /
coord. Irma Leticia Escobar Rodríguez. – México :
UNAM, Secretaría de Desarrollo Institucional,
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, 2009.
206 p. : il. ; 27 cm. – (Colección conocimientos fundamentales)
Programa conocimientos fundamentales para la enseñanza
media superior
Incluye bibliografías
ISBN 978-970-32-4953-4

1. Educación artística – Estudio y enseñanza (Superior) –
México. 2. Apreciación artística – Estudio y enseñanza
Superior) – México. 3. Arte – Estudio y enseñanza (Superior).
I. Escobar Rodríguez, Irma Leticia. II. Universidad Nacional
Autónoma de México. Secretaría de Desarrollo Institucional.
III. Universidad Nacional Autónoma de México. Dirección
General de Publicaciones y Fomento Editorial. IV. Ser.

707.1172-scdd20

Biblioteca Nacional de México

Programa Conocimientos Fundamentales para la Enseñanza Media Superior

Coordinación general: Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez
Coordinación operativa: Dr. Alfredo Arnaud Bobadilla
Coordinación editorial: Rosanela Álvarez Ruiz
Asistencia editorial: Mariana Mendia Mejía

La coordinación general agradece la colaboración de la Escuela Nacional Preparatoria, el Colegio de Ciencias y Humanidades, el Consejo Académico del Bachillerato, la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Economía, la Facultad de Derecho, la Facultad de Medicina, la Facultad de Química, el Instituto de Ecología, el Instituto de Geografía, el Instituto de Investigaciones Filosóficas, el Instituto de Matemáticas, el Instituto de Física, el Instituto de Investigaciones en Materiales, el Centro de Ciencias Físicas, la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico, la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, la Dirección General de Actividades Cinematográficas, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, la Dirección General de Televisión Universitaria, la Dirección de Literatura, la Escuela Nacional de Artes Plásticas y el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Se agradece también a la Academia Mexicana de Ciencias.

Portada: Detalle de escultura de la Plaza de la Sinagoga (Platz der Synagoge) en Gotinga, Alemania. Fotografía de Daniel Schwen.

Diseño y formación: Quinta del Agua Ediciones, S. A. de C. V.

Colección Conocimientos Fundamentales

Conocimientos Fundamentales para la Formación Artística

1ª edición, 2009

© D. R. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Secretaría de Desarrollo Institucional / Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial
Ciudad Universitaria, 04510, México, D. F.

ISBN: 978-970-32-4953-4

Impreso y hecho en México

Presentación

Los estudiantes son la razón de ser de nuestra Universidad. Cada año ingresan al bachillerato de la UNAM miles de jóvenes que depositan su confianza en la institución. Saben que los conocimientos y la experiencia que adquieran en nuestras aulas serán fundamentales en su proyecto de vida. Por ello, nuestra casa de estudios observa un profundo compromiso con sus estudiantes de nivel medio superior.

A partir del establecimiento de la Universidad Nacional, la preparatoria ha constituido una de las tres etapas de formación que ofrece la institución. En los albores del siglo XXI, nuestro bachillerato demanda una atención especial que asegure su fortalecimiento y su articulación, tanto entre los dos subsistemas que lo conforman como con los niveles de licenciatura y posgrado.

La adecuación de planes y programas de estudio a las exigencias contemporáneas, la actualización docente y la formación integral de los estudiantes son prioridades que asumimos con absoluta responsabilidad.

Así, a través del Programa de Fortalecimiento del Bachillerato, la UNAM invierte su enorme potencial de inteligencia y creatividad en transformaciones que emanan de la reflexión y la reelaboración de los procesos de enseñanza, en función de los cambios y exigencias de nuestra sociedad dentro de un contexto global.

Uno de los productos tangibles de este Programa es la Colección Conocimientos Fundamentales para la Educación Media Superior, de cuya segunda etapa forma parte este libro.

A los volúmenes anteriores se suman ahora nuevas disciplinas, con títulos como Español, Historia, Inglés, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Computación, con los que cubrimos el espectro de asignaturas que se imparten en nuestro bachillerato.

La preparación en las distintas áreas y especialidades del saber resultaría trunca si no contemplara la sensibilidad y la necesidad expresiva de los jóvenes. Por ello hemos incluido en esta etapa el libro de Formación Artística, a la que otorgamos particular importancia. En la UNAM sabemos que la identificación de las distintas ramas del arte y la adquisición de herramientas para su apreciación y ejercicio son determinantes en la formación integral de una ciudadanía capaz de concebir, comprender y transformar su entorno.

Joven estudiante: con estos materiales queremos brindarte las herramientas para ensanchar tus horizontes y contribuir a tu realización personal con el más preciado de los bienes con que cuenta la humanidad: el conocimiento.

Dr. José Narro Robles

Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México

Prefacio

La Secretaría de Desarrollo Institucional, en colaboración con la Escuela Nacional Preparatoria, el Colegio de Ciencias y Humanidades y el Consejo Académico del Bachillerato de la UNAM, emprendió la tarea de reflexionar sobre los contenidos temáticos de las disciplinas que se imparten en el bachillerato, bajo la premisa de que la enseñanza media superior tiene como objetivos principales la formación de estudiantes que continúen sus estudios en la licenciatura y el posgrado, con posibilidades reales de incorporarse a la vida laboral con un claro compromiso social.

Las disciplinas elegidas para trabajar en una primera etapa fueron biología, filosofía, física, geografía, matemáticas, literatura y química. En la segunda etapa se trabajaron español, historia, ciencias sociales, ciencias de la salud, formación artística, computación y comprensión de lectura en inglés. Se formaron grupos de trabajo integrados por profesores del bachillerato, la licenciatura y el posgrado, que definieron los conocimientos fundamentales de cada disciplina en función de su desarrollo reciente, de su pertinencia en el marco de la enseñanza media superior y del impulso a la interdisciplina.

La definición de los conocimientos fundamentales tiene como fin determinar los saberes básicos e imprescindibles con que los estudiantes deben contar al término del ciclo del bachillerato y proporcionar a los alumnos una cultura general de la disciplina que les permita estar preparados para incursionar en nuevos espacios del saber.

Una vez establecidos tales conocimientos, se integraron grupos de trabajo más amplios para elaborar los contenidos de los libros, de los discos compactos y de la página web, que son los tres materiales de apoyo a tu formación que incluye este programa. Éstos se insertan en el marco de la Colección Conocimientos Fundamentales para que puedas usarlos con la orientación y el apoyo de tus profesores.

La definición y la producción de los materiales de esta colección contó con la amplia participación de la Escuela Nacional Preparatoria, el Colegio de Ciencias y Humanidades, el Consejo Académico del Bachillerato, la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Ciencias, la Facultad de Química, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Derecho, la Facultad de Economía, la Facultad de Medicina, el Instituto de Ecología, el Instituto de Geografía, el Instituto de Investigaciones Filosóficas, el Instituto de Matemáticas, el Instituto de Física, el Instituto de Investigaciones en Materiales, la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico, la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, la Dirección General de Actividades Cinematográficas, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, la Dirección General de Televisión Universitaria, la

Dirección de Literatura, el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras y la Escuela Nacional de Artes Plásticas. También contribuyó en la tarea un selecto grupo de miembros de la Academia Mexicana de Ciencias, quienes hicieron sugerencias para mejorar los materiales. A todos ellos, nuestro reconocimiento y gratitud.

El Programa de Fortalecimiento del Bachillerato, del que forma parte la Colección Conocimientos Fundamentales, es una iniciativa de la UNAM destinada a apoyar y fortalecer los estudios de bachillerato en lengua española.

Con esta serie de libros y materiales, dirigidos a los maestros y estudiantes del nivel medio superior, nuestra Universidad ofrece una ventana de conocimientos que habrá de enriquecerse con más títulos, realizados con la calidad y el profesionalismo propios de nuestra casa de estudios.

Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez
Secretaria de Desarrollo Institucional

Acerca de los autores

Irma Leticia Escobar Rodríguez (coordinadora)

Realizó estudios magisteriales y finalizó la licenciatura en Artes Visuales por la UNAM. Es doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, con mención *Apto cum laude*. Ha colaborado en la SEP, en DGETA/COSNET, en el CONAFE, en el Centro de Desarrollo de la Comunicación Visual, A. C., en el Canal 11 y en Televisa. Conferencista en diversos foros nacionales y españoles, como el de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Académica e investigadora de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM.

José Luis Alderete Retana

Cuenta con la licenciatura en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y la maestría en Educación en el Centro Universitario México, A.C. Ha sido profesor en el Colegio de Bachilleres, en La Esmeralda del INBA y en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Ha realizado 15 exposiciones individuales en instituciones educativas, museos y galerías del país, así como 60 exposiciones colectivas tanto en el país como en España y Japón.

Pedro Enrique Ayala Medina

Es licenciado en Comunicación Gráfica y tiene estudios de maestría en Artes Visuales. Profesor de tiempo completo “B” interino en la ENP, plantel 2 “Erasmus Castellanos Quinto”. Actualmente es consejero académico suplente en la Escuela Nacional Preparatoria. Ha realizado exposiciones pictóricas de manera individual y colectiva en diferentes lugares de la República Mexicana y en Barcelona, España.

Ismael Antonio Colmenares Maguregui

Egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es maestro de Historia del Colegio de Ciencias y Humanidades. Actualmente funge como jefe de Difusión Cultural del CCH. Ha publicado diversas obras con otros autores. Entre las de carácter personal destacan: *La cultura en México, Introducción a la Historia II, Trozos de muerte sobre la mesa, Reflexiones de la vida cultural y Frida Kahlo 2007*. Fue ganador de los concursos Teatro Punto de Partida, Ensayo La Cultura en México 1928-1934 y Canción Vietnam (primer lugar de canción política en Berlín).

Sergio Herrera Castro

Es dibujante publicitario egresado de la ENAP/UNAM. Profesor de dibujo con categoría Asociado “B” TC interino del Colegio de Dibujo y Modelado con 21 años de antigüedad. Profesor de Asignatura definitivo de grabado en el Colegio de Educación Estética y Artística de la ENP. Ha realizado diversos diplomados en dibujo y diseño. Cuenta con posgrado en la especialidad de grabado. Es tutor del Programa Honorífico de Excelencia, consejero técnico de la ENP y miembro de la Comisión Dictaminadora del Colegio de Dibujo y Modelado de la ENP/UNAM.

Saúl León Ramírez

Licenciado en Filosofía por la Universidad Intercontinental, estudió la maestría en el área de Estética en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es asesor en el programa Jóvenes a la Investigación en el Bachillerato Universitario. Ha tomado múltiples cursos de actualización docente. Desde 1996 ha sido profesor de estética y otras materias filosóficas en el plantel 2 “Erasmus Castellanos Quinto” de la Escuela Nacional Preparatoria.

Felipe Mejía Rodríguez

Candidato a doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, es profesor de la maestría en Artes Visuales que se imparte en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Su línea de interés es la enseñanza de las artes. Ha escrito más de un centenar de artículos sobre arte, cultura y educación en diferentes publicaciones.

Víctor Manuel Monroy de la Rosa

Estudió la licenciatura y la maestría en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la Secretaría de Educación Pública y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en exposiciones individuales y colectivas efectuadas en museos, galerías y espacios públicos del país.

Guadalupe Sumano Durán

Licenciada en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde también realizó el diplomado en la especialidad de Filosofía y Análisis del Arte. Es asesora en el programa Jóvenes a la Investigación en el Bachillerato Universitario, ha sido conferencista en coloquios y encuentros de filosofía y ha participado en múltiples cursos de actualización docente. Desde 1982 ha sido profesora de estética y otras materias filosóficas en el plantel 3 “Justo Sierra” de la Escuela Nacional Preparatoria.

Alfredo Joskowicz

Egresado del CUEC, ha dirigido documentales y películas de ficción entre las que destacan *Playa azul* (1991), *Constelaciones* (1979) y *El cambio* (1971). Ha sido director de todas las instituciones relevantes de cine en México: Instituto Mexicano de Cinematografía, Estudios Churubusco, Estudios América, Centro de Capacitación Cinematográfica y Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, donde se desempeña como académico desde hace 30 años. Es Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, otorgado por la República de Francia, y premio Universidad Nacional 2008 en el Área de Docencia en Artes, entre otros reconocimientos.

Carlos Hugo Gómez Oliver

Egresado del CUEC, se ha desempeñado como escritor, productor y director de documentales y películas de ficción. Fue becario del Fonca en 2002 y ha recibido varios premios y reconocimientos por su obra. Hasta 2005 fue coordinador de producción documental en TVUNAM. A partir de ese año fue nombrado secretario académico del CUEC, donde imparte clases desde hace más de 10 años.

Asistentes de la coordinación:**Erick Alfredo Macías Juárez**

Es egresado de la licenciatura en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Carlos Uribe Franco

Es egresado de la licenciatura en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Agradecimientos

Agradecemos el apoyo invaluable otorgado a la realización del libro *Formación Artística*, a través de las personas e instancias universitarias que a continuación se enuncian.

A la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED), en particular al maestro Jorge León, director de Proyectos y Vinculación; a la maestra Monserrat Gamboa Méndez, subdirectora de Vinculación; a María Constanza Motta en la Producción General y Realización; a José Ramón San Pablo en Operaciones y Control, y transcripción de las entrevistas y al equipo de trabajo que con profesionalismo, entusiasmo y cordialidad hizo posible las grabaciones de las entrevistas.

A la Dirección General de Televisión Universitaria, cuyo titular es el licenciado Ernesto Velázquez, al licenciado Manuel Villanueva, subdirector de Programación, a Nora Noemí Terrazas, asistente técnica y a Ma. de Lourdes Cárdenas Meléndez, videotecaria del Departamento de Acervo y Documentación, por su expedita colaboración y diligencia en la reproducción de los diversos materiales solicitados, lo cual fue realizado con una actitud de invariable cooperación.

Al director de Radio UNAM, el maestro Fernando Álvarez del Castillo, y al director de la *Gaceta UNAM*, licenciado Víctor Manuel Juárez Cruz, por facilitarnos el acceso a sus acervos radiofónicos y documentales, valiosos materiales para la integración de los contenidos propuestos en el libro.

A la maestra Graciela de la Torre, directora del Museo Universitario de Ciencias y Artes (MUCA), y a Francisco Domínguez, jefe del Departamento de Difusión y Medios del MUCA. A Noé Agudo, director de Prensa del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, por proporcionarnos materiales fotográficos indispensables para la ilustración del texto.

A Gabriela Hernández, por propiciar la inclusión en el libro de una charla con el acreditado escultor Sebastián y por la recuperación de un material producido por TVUNAM, en virtud de la exposición de su obra que se llevó a cabo en el MUCA de la UNAM.

Al maestro Ignacio Salazar Arroyo, director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP), por su disposición abierta a colaborar en una orientación esclarecedora hacia las jóvenes generaciones de artistas y diseñadores universitarios.

Al licenciado José Ramón García Noriega y al maestro Gerardo García-Luna Martínez, coordinador de Gestión de la ENAP, por las facilidades otorgadas para la realización de tomas fotográficas, diversos trámites y servicios requeridos para la óptima consecución del libro.

A la licenciada Rosanela Álvarez, de la Secretaría de Desarrollo Institucional, por sus orientaciones y amables sugerencias que permitieron ajustar adecuadamente cada etapa en el proceso editorial. A su asistente, Mariana Mendía, y a Patricia Contreras González, secretaria de la Coordinación de Gestión de la ENAP, que con su trabajo diligente y comprometido dieron cauce ágil a nuestras solicitudes de servicio.

A Barry Domínguez, por su profesional apoyo en la toma de buena parte de las fotografías de esta edición.

A la LDCV Mónica Lisette Rodríguez Cano, al ilustrador Víctor Daniel Haro Gómez y a Carlos Canover, de la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico (DGSCA) de la UNAM, por su profesional y decidido apoyo en los diversos aspectos de diseño requeridos en torno al cómputo y sus proyecciones, así como en su momento, a la búsqueda y selección de imágenes para ilustrar el libro.

A Gabina López Castañeda, secretaria de la Secretaría Académica del CUEC, por hacer viable la comunicación con los colaboradores del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC).

A Alexandra Sánchez López, egresada de la licenciatura en Comunicación Gráfica de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, por su colaboración oportuna en aspectos relacionados con material gráfico y, en momentos precisos, como auxiliar en la coordinación del libro. A Carmen Mejía Solís y Cristina Arroyo Estrada, por las grabaciones y transcripciones de algunos videos de las entrevistas.

Y nuestro sincero reconocimiento a todos y cada uno de nuestros destacados *creadores* invitados, que con actitud dispuesta y desinteresada participaron con ánimo renovador en la concreción de una auténtica formación artística para nuestros destinatarios fundamentales, los estudiantes de educación media superior.

Índice

Presentación	V
Prefacio	VII
Acerca de los autores	IX
Cómo navegar por este libro.....	XV
¡No te saltes esta INTRODUCCIÓN! (o hazlo bajo tu propio riesgo)	XVII
Tampoco te saltes los OBJETIVOS	XIX
Módulo 1. ¿Y tú qué con el arte? La presencia del arte en el día a día	1
El arte y tú	1
Las sensaciones, las emociones y los pensamientos en el arte	6
Lo intuitivo y lo subjetivo en el arte	13
Lo transgresivo y lo asertivo en el arte	15
De la calle a la ENAP y de la ENAP a la calle: la propuesta de un grafitero	20
Aproximación a la danza mexicana	25
Reflejos del diario acontecer en la caricatura	30
Módulo 2. Cómo descubrir el mensaje estético.....	39
Viaje sin boleto: el mensaje estético	39
Líneas y formas: reflejos plásticos de otras realidades	50
Maneras diversas de ver el mundo a través de la fotografía	58
Estructurar el espacio subrayando su tangibilidad	65
Módulo 3. Los sujetos del arte: el creador, el intérprete y el espectador	73
Primera llamada, primera: el creador	73
Segunda llamada, segunda: el intérprete y el espectador	80
Entender lo humano en su cotidianidad, de la mano del escritor	84
Colores, texturas, formas, expresiones del hombre a partir de su pincel	86
El movimiento: mutación en el tiempo con la música como atmósfera	90
Espectadores participativos	94
Módulo 4. ¿Sirve para algo el arte? ¿Por qué la humanidad produce arte?.....	101
Y a todo esto, ¿para qué sirve el arte?.....	101
Comunicar modelando cada mensaje con las propias manos.....	111
Asonancias y disonancias, pulsiones humanas a partir de la música.....	117
Espacio modulado, la arquitectura como prolongación del organismo humano.....	120

Módulo 5. Enriquece tu vida, acércate al arte. Los objetos artísticos.

Características, propósitos y lecturas.....	129
El quehacer de un espectador participativo	135
El quehacer de un escritor	140
El quehacer de un pintor	144
El quehacer de un escultor	150
El quehacer de un arquitecto	154
El quehacer de un cineasta.....	166
El quehacer de una bailarina.....	175

Cómo navegar por este libro

Este libro contiene cinco módulos. En cada uno de ellos se trata una temática del arte. Para abrir boca, siempre iniciamos con unas palabras que introducen o sugieren la temática del módulo. Queremos que veas esta parte como un detonador de tu imaginación. Si la lees, te disparas y después de un rato regresas al libro, diremos que nuestra intención funcionó.

Enseguida del elemento anterior, encontrarás un conjunto de preguntas, a las cuales hemos llamado “Preguntas orientadoras”. No pretendemos que las respondas, sino que las tengas en cuenta al estudiar el módulo. Son como las preguntas que te haces al inicio de una película: ¿ese personaje es el héroe?, ¿por qué escondió un papel dentro del cajón?, ¿y si alguien lo vio hacerlo?, ¿por qué pone cara de “yo no sé nada”?... Está claro que no las puedes contestar en ese momento, pero constituyen una ayuda, avivan tu interés, es imposible no plantearlas. Sólo al terminar de ver la película estarás en condiciones de responderlas. Pues igual aquí: al terminar el estudio del módulo tendrás una o varias respuestas para cada pregunta orientadora.

Después viene el cuerpo del módulo, cuyo elemento central es un texto. Como tal, porta conceptos, hechos y puntos de vista. Es bueno que lo leas una vez, pero es mucho mejor que lo leas dos, tres o cuatro veces. Otro elemento del cuerpo es el conjunto de cuadros complementarios, a los cuales bautizamos como “Cibercuadros”, pues cumplen la función de ofrecerte información clave y remitirte a fuentes donde podrás ampliarla. No hace falta explicarte que este libro no quiere (ni puede ni debe) contener tooooooda la información del caso, pero sí conviene que te aporte referencias.

Un elemento más son las ilustraciones que elegimos y las que tú elegirás. Sí, leíste bien: este libro requiere más ilustraciones y eres tú quien decidirá cuáles poner. Así que ten a la mano fotos, revistas, estampas y periódicos, lo mismo que papel e impresora, cámara fotográfica o escáner. En algunos casos es posible que decidas ilustrar con dibujos. Se vale.

También hay espacios para que escribas. Si te has quejado de que a nadie le importa lo que piensas, ahora dejarás de hacerlo porque a nosotros ¡vaya que nos importa! Escribe, pues, lo que piensas, crees, sientes, sabes, has visto...

El último elemento del módulo lo conforman las actividades ideadas para fortalecer tu aprendizaje. En general, se trata de reflexionar sobre tus experiencias con el arte, de realizar algunas consultas sobre cuestiones específicas y de construir comentarios. Hemos meditado acerca de cuál sería la mejor propuesta en cada módulo, por eso estamos seguros de que te resultará útil abordar las actividades.

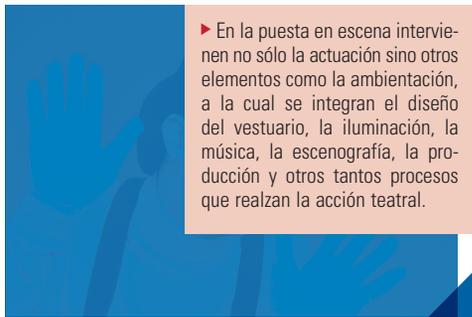
Como todos los libros, éste es un territorio. Lo que acabamos de escribir es sólo una descripción de lo que encontrarás. Ahora te toca dar el primer paso.

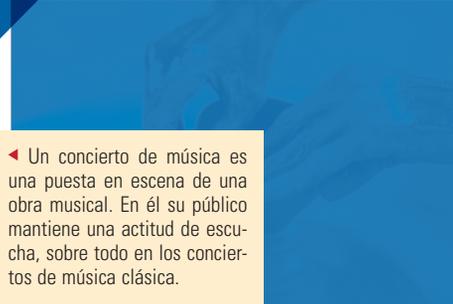
◀ La categoría artística no corresponde solamente a los géneros de las Bellas Artes, sino que las danzas populares son una forma de expresión artística que surge al interior de los grupos sociales.

▶ Para la práctica artística se requiere de comprensión de conceptos, pero para desarrollarlos se requiere de trabajo disciplinario para que el cuerpo se convierta en pensamiento acción, y se adquiera personalidad artística.

▶ En la puesta en escena intervienen no sólo la actuación sino otros elementos como la ambientación, a la cual se integran el diseño del vestuario, la iluminación, la música, la escenografía, la producción y otros tantos procesos que realzan la acción teatral.

◀ Un concierto de música es una puesta en escena de una obra musical. En él su público mantiene una actitud de escucha, sobre todo en los conciertos de música clásica.

¡No te saltes esta INTRODUCCIÓN! (o hazlo bajo tu propio riesgo!)

Como ya te habrás dado cuenta, este libro se encuentra en un campo que llamamos “Formación artística”. Lo primero que deseamos aclararte es que bajo este nombre agrupamos a las artes tradicionales y al cine. No incluimos a la literatura, porque ésta tiene su propio material en la colección. Así, desfilan por estas páginas cuestiones musicales, temas de danza, asuntos de teatro, contenidos de artes visuales, materias de arquitectura y tópicos de cine (algunos de ellos en estreno mundial). Pero no es una ensalada, sino una visión de conjunto: las artes tienen suficientes aspectos en común para justificar esta manera de abordarlas.

La segunda aclaración que deseamos hacer es que existe acuerdo en la necesidad de que las personas contemos con una formación artística, y en que la educación formal debe desempeñar un papel al respecto. En cuanto al primer punto, el argumento es que las personas enriquecen su vida y son mejores ciudadanos en la medida en que se vinculan con el arte; en relación con el segundo, se piensa que la educación no puede dejar fuera de su interés la formación artística, justamente por la manera como ésta coadyuva al logro de personas íntegras. Nosotros estamos de acuerdo.

Tú dirás que no te han consultado sobre el tema, pero escucha: ¿no es cierto que tarareas una y otra vez durante el día?; ¿no es verdad que los pies y los hombros se alegran al ritmo de tu música favorita?; ¿no sucede que garabateas tan pronto tienes dónde y con qué hacerlo?; ¿no es cierto que gozas una plaza, las callejuelas, los edificios, los centros comerciales? Vamos: ¿no pasa que gesticulas, imitas, dramatizas, finges... y que más de una película te ha dejado huella? ¡Claro! Estamos diciendo que tienes experiencias de sobra en el campo del arte, de modo que hay materia para fortalecer una formación artística, *tu* formación artística.

No te alarmes, pues “fortalecer tu formación artística” no significa dejarte caer toneladas de saber enciclopédico. No nos interesa (porque no es formación artística) que recites nombres y nombres de autores y obras, tampoco que engoles la voz y vistas de etiqueta cuando estés frente al arte. Creemos, al contrario, que podemos tener éxito si te presentamos información clave de manera ágil, y si ésta es, además, cercana a ti. Basta ya de la visión elitista del arte.

Debido a ello, no encontrarás aquí objetos de culto artístico. Lo que pretendemos es ofrecer posibilidades para tu integración en el ámbito humano a través de las artes. No obstante, recuerda que ésta es una primera aproximación, una introducción a la Formación Artística. A partir de ésta y de las múltiples alternativas que te ofrece la propia UNAM, podrás adentrarte cada vez más a la faceta del ámbito artístico que sea de tu mayor interés.

Por lo anterior, en este material encontrarás entrevistas, noticias, una que otra curiosidad, apartados claros y directos, ejemplos, bromas y vaciladas (por cuenta de los artistas, que así son muchas veces). Cuando decimos “este material” nos referimos al libro que ahora tienes en las manos, al disco compacto que se incluye en la solapa y a los contenidos del sitio <http://www.conocimientosfundamentales.unam.mx>, que

es todo lo que hemos producido para ti. Es importante que trabajes con los tres, ya que se complementan.

A propósito del plural: no se trata, como es frecuente en la vida académica, de una convención discursiva, según la cual escribe una sola persona que habla en plural y anota cosas como “pensamos”, “más adelante diremos” o “como dijimos en el capítulo anterior”; en *nuestro* caso, se trata de un colectivo que escribe como colectivo. Por cierto, gran parte del arte actual es generado por grupos, así que estamos a tono, ¿no?

Los autores

◀ Las plazas de algunas ciudades se están retomando para presentar eventos de carácter artístico con la finalidad de llegar a públicos más amplios, tal como sucedía en la Edad Media y como se observa en esta escena que corresponde a la presentación de un grupo musical en la explanada principal del Centro Cultural Universitario.

Tampoco te **saltes** los OBJETIVOS

¿Que para qué escribimos este libro y preparamos los materiales asociados a él?
Para alcanzar los siguientes objetivos:

1. Incentivar la curiosidad de los estudiantes del nivel medio superior hacia las distintas manifestaciones artísticas. (Como ves, esto te incluye.)
2. Propiciar la reflexión acerca del papel de las manifestaciones y los objetos artísticos en la vida de los estudiantes del nivel medio superior. (Sigues dentro...)
3. Aportar elementos conceptuales básicos relativos al arte, para fortalecer la formación artística de los estudiantes del nivel medio superior. (Te va a interesar...)
4. Y para coadyuvar a la elección vocacional de los estudiantes del nivel medio superior, mediante la presentación del campo de las artes a través de sus problemas y protagonistas.

Ya adviertes que hemos escrito lo que *nosotros* queremos —digamos, lo que deseamos *para ti*—, pero ¿por qué no expresas lo que *tú* estás pensando ahora que tienes el libro entre las manos y te encuentras leyendo estas líneas? Hazlo:

Estudio este libro para: _____

_____.

Me gustaría encontrar en él: _____

_____.

En este momento pienso que el arte: _____

_____.

◀ Numerosas obras han rebasado los límites del arte para incorporarse al universo de los iconos sociales relacionados con el consumo. Ciertamente, la publicidad juega un papel importante en este fenómeno, pero es claro que ésta no ha hecho sino llevar al extremo un proceso que iniciaron los propios artistas desde finales del siglo XIX, cuando resignificaron obras consideradas intocables por la cultura burguesa. He aquí a *La Gioconda* de Da Vinci en un anuncio espectacular en la Ciudad de México.

MÓDULO 1

¿Y tú QUÉ con el ARTE?

La presencia del arte en el día a día

El arte y tú

La fotografía es verdad. Y el cine es una verdad 24 veces por segundo.

JEAN-LUC GODARD

Preguntas orientadoras

- ▶ ¿El arte tiene algo que ver conmigo?
- ▶ ¿Yo tengo algo que ver con el arte?
- ▶ ¿Cómo sería la vida diaria sin el arte?

Para iniciar el estudio de este capítulo, ponte a gusto. Nada lo prohíbe y en cambio será muy provechoso. Si te acomoda escuchar música mientras lees, hazlo; si te funciona arreglar el lugar donde estudiarás, adelante (pon en su sitio la pieza

de cerámica que alegra tu mesa de trabajo y alinea el cartel que cuelga en el muro); si te reconforta estar junto a la ventana para sentir el mundo que está allá afuera, vamos (que vayas y vengas de este capítulo a la calle es exactamente lo que queremos). ¿Empezamos?

▲ La UNAM cuenta con la sala mejor diseñada para la audición de música en toda Latinoamérica: la Sala Nezahualcóyotl. Con una sana apertura, en este recinto se ha interpretado música de todo el mundo, lo mismo culta que popular.

Sacralizado, temido, ignorado, calificado como tal, puesto en duda, redescubierto, vuelto a interpretar, botado a la basura, ensalzado, patrocinado por terceros, gestado en la pobreza, coartado o presentado en la tele o la radio, el arte nos acompaña siempre, *te* acompaña día con día. La humanidad, mujeres y hombres de carne y hueso, no se ha afanado en producir arte para guardarlo en un cajón.

➤ *Sacralizado* por nosotros mismos, el arte aparece como algo ajeno y distante. Es cosa de los creadores, los críticos, los coleccionistas y se le ve en espacios con inicial mayúscula: el Museo, la Sala de conciertos, el Escenario, el Cineclub, la Casa de subastas. Llegamos a decir: “no es para mí, con su permiso”.

➤ *Temido* por algunos, cobra el carácter de denuncia, de lentes para ver mejor, de alegre pretexto para que los rebeldes se den cita. Porta mensajes inquietantes: habla de libertad para pensar y actuar, llama a romper reglas, invita a otro mañana, se burla de asuntos que se tienen por serios y despedaza a tipos poderosos. No falta quien exclama: “¡Cómo es posible, si así están bien las cosas... Estos artistas!”.

➤ *Ignorado* por la sociedad, sobrevive clandestinamente en los talleres, los ensayos y los laboratorios, que son los nombres que adquieren los escondrijos de creadores, iniciados y curiosos. Parece escucharse una voz reprobatoria: “Vaya una pérdida de tiempo. Miren que tocar el violín, tomar fotos, aprenderse unos diálogos... ¡bailar!”.

➤ *Calificado* como tal, el arte es por fin ARTE. Toma un nombre que lo identifica y se convierte en una cosa sobre la que se puede hablar. Habrá a quien le disguste, pero quíéralo o no, se trata de arte. Por cierto: ¿quién decidió que lo es?, ¿era arte desde un principio?, ¿el arte es arte a partir de que alguien dice que lo es?, y cuando no era arte, ¿qué era?, ¿hay arte al que no le gusta ser arte?

➤ *Puesto en duda*, el arte pugna por serlo con todas las de la ley. Cuando así pasa, le irritan las palabras compuestas y las frases agrias: pseudoarte, cuasi arte, dizque arte, arte según quién. En otras ocasiones, sin embargo, se encoge de hombros. Le da lo mismo el qué dirán. Sabe que es arte y eso basta.

▲ Si bien la forma, el tamaño y el aspecto de los instrumentos musicales responde a necesidades acústicas y de manipulación, también son resultado del aporte de quienes los construyen. El violín es el ejemplo característico de un instrumento ligado a sus más grandes constructores: la familia Stradivarius.

▶ *Redescubierto* por los estudiosos o la crítica, hay arte que nace por segunda ocasión. Emerge de entre toneladas de tierra, sale de una bodega, se le encuentra entre los bienes de un difunto o resulta que siempre estuvo ahí guiñándonos un ojo. Sucede que, aunque ya había tenido su momento en la historia, la rueda de la fortuna lo pone nuevamente en la cima. La gente corre a ver los restos de un pórtico o hace fila para escuchar una sinfonía cuya partitura se enmohecía en el cuarto de cachivaches.

◀ Los signos de la escritura musical plasmados en la partitura no sólo indican la altura y duración de los sonidos, también permiten indicar si la obra ha de ejecutarse con majestuosidad, júbilo o melancolía, entre muchas otras posibilidades expresivas, así como las partes en que los intérpretes deberán aumentar o reducir la energía con que ejecutan la obra. Precisamente para atender esos requerimientos expresivos en la interpretación de ciertas obras, las orquestas y los coros necesitan la intervención de niños y jóvenes que, con las escalas tonales que les son características, le confieren la sonoridad deseada.

▶ *Vuelto a interpretar*, el arte se renueva. Se peina a la moda, cambia de ropa, toma un nuevo aire y sale a recorrer las calles otra vez. ¡Cuántos años se pierden con sólo recortarse el cabello! Pero algunos piensan que el arte de ayer es intocable y que atreverse a hacerlo es una herejía: cero reinterpretaciones. Otros, en cambio, están seguros de que nada haría más felices a los artistas de antaño que reconocer su obra en una nueva.

◀ En la actualidad, las formas de representación en las artes visuales se han ampliado. Entre los recursos más fecundos se cuenta la intervención de imágenes, cuestión que se ejemplifica en esta obra. El artista seleccionó un retrato de Diego Rivera y otro de Frida Kahlo para presentarlos en un escenario distinto del original a través del fotomontaje, logrando con ello la creación de una nueva propuesta.

▶ *Botado a la basura* por inútil, desagradable, ofensivo, estorboso, grosero, efímero, malogrado o rústico (que rara vez los insultos vienen aislados), el arte se las ingenia para sobresalir del cesto. Queda como un iceberg, renuente a sumergirse entre desechos —no hablamos de los muchos intentos que el propio creador lanza al bote de basura, a veces con puntería de arquero, sino de purgas, exterminios y barbaridades. Ya vendrá quien reconozca su valía, se recoja las mangas y lo saque de semejante estado. ¿No se creyó que Vivaldi era *simple*? ¿No se pensaba que a Martha Graham le faltaba un tornillo?

▶ *Patrocinado por terceros*, el arte prospera, se multiplica, crece. Si el patrocinio es de mecenas, esperemos retratos, música contingente, danzas cortesanas; si viene de gobiernos, ya veremos mensajes patrióticos. El caso es que, patrocinado, el artista apenas gasta en hojas de papel. No obstante, tiene a su disposición dónde trabajar y espacios para mostrar su obra. Pero hay murmuraciones: ¿qué pasó, artista, con lo que tenías que decir?

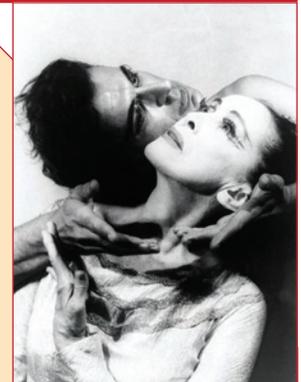
▶ *Gestado en la pobreza*, el arte es resultado de un sacrificio heroico. Es como si la necesidad fuera una musa. Cuanto más vacío el estó-

MARTHA GRAHAM

Todo espectador medianamente informado distingue la danza clásica de la moderna. En la primera se emplean las puntas de los pies y el vestuario es característico; en la segunda prevalecen los movimientos libres y el vestuario se subordina al cuerpo.

Pues bien, entre los grandes creadores de la danza moderna se cuenta

Martha Graham, cuyo legado en su campo se compara al de Pablo Picasso en las artes visuales o Claude Debussy en la música. Como ellos, Graham hizo suya la tradición que le precedía y asimiló el "espíritu" de su tiempo. El resultado fue un género que, a través del movimiento, expresa el mundo de hoy.

▶ **Para saber más lee:**

- Baril, Jacques, *La danza moderna*, Barcelona, Paidós, 1987.
- Dallal, Alberto, *La danza contra la muerte*, México, UNAM, 1993.

► Las calles y las plazas de nuestras modernas ciudades son revestidas cada vez con más frecuencia de los ropajes propios de las expresiones plásticas, como en esta recreación de una de las obras más emblemáticas de José Guadalupe Posada, un extraordinario grabador mexicano. La obra es conocida como *La Catrina*. Aquí la admiramos como parte de la ofrenda monumental a los muertos realizada los días 1 y 2 de noviembre de 2008. Las tradiciones y costumbres son legados culturales que, como tales, se van modificando con el tiempo, se enriquecen con nuevos conceptos y nuevas representaciones. Tal es el caso de las diversas ofrendas del Día de Muertos que en cada región del país se realizan, empleando diferentes materiales pero conservando el mismo sentido: honrar a los difuntos.

▲ Junto al título (o descripción) de las obras de Vivaldi aparecen las letras RV y enseguida un número. Por ejemplo: *Concierto No. 1 en Re mayor para cuatro violines y cuerdas, RV.549*. ¿Qué significan? Se trata de las siglas de Ryom Verzeichnis o "Catálogo Ryom", documento donde se nombran, organizan y clasifican las obras del violinista veneciano. El autor del catálogo fue el musicólogo danés Peter Ryom; de ahí el nombre Ryom Verzeichnis.

magos, más se desboca la creatividad. Asceta y artista vienen a ser sinónimos y, como consecuencia, algo de místico tiene su obra.

- ▶ *Coartado*, el arte —como el agua— desborda sus canales habituales de difusión. Sale a las plazas, a las paredes públicas, a las aceras... Cerradas las puertas del recinto sagrado (el Museo, la Sala de conciertos, el Escenario, el Cineclub), el arte sale en tropel para plantarse en las narices del transeúnte. Y como pudo ocurrir en el principio de los tiempos, la gente hace rueda alrededor del artista, que es ahora imán, centro de gravedad, obelisco.
- ▶ *Presentado* en la tele o la radio, el arte se deja maquillar y permite que un engomado presentador haga malabares con palabras que nunca había escuchado. Por ejemplo *adagio* (que no se dice "adajio"), *Op art* (donde no falta una "p") o *encuadre* (que no es igual a "enfoque"). Allá, del otro lado de la pantalla, estamos nosotros, a quienes se dirige.

¿Y tú QUÉ con el ARTE?

► Thomas Alva Edison patentó el fonógrafo en 1878. Lejos estaba de imaginar que la grabación y reproducción de la música llegaría a tener un impacto social de dimensiones mayúsculas, particularmente entre los jóvenes. De acuerdo con Forrester Research, agencia consultora de Internet, se calcula que la venta de música por este medio llegará a 3 500 millones de euros en 2009. Por lo pronto, la producción y la venta de discos compactos musicales constituyen un sector comercial de innegable importancia económica.

Tu ilustración

👉 Elige una fotografía o recorte que ejemplifique la presencia del arte en la vida diaria.

¡PEGA AQUÍ!

ARTE DE CARNE Y HUESO

Yo-Yo Ma (Fragmento)

Vancouver Recital Society. © Stephen Danelian

A Yo-Yo Ma le encanta tocar para los niños. Le gusta entrar en su mundo, porque sabe que al hacerlo, será para siempre. Por eso aceptó, hace muchos años, ir a un programa de Plaza Sésamo. “Allí conocí a Elmo, antes de que fuera famoso”, dice el chelista con su característico sentido del humor. En 1990 asistió con su hijo de 4 años al famosísimo programa infantil de Mr. Roger, allí padre e hijo interpretaron un vals. Ambos se veían tan felices y orgullosos. “La curiosidad de los niños es infinita y si aprenden a tocar y a apreciar la música desde pequeños, no hay duda de que en su vida serán mucho más felices”. Yo-Yo Ma también disfruta mucho tocar para los jóvenes: “Deben de respirar al mismo tiempo con quienes están ustedes tocando. No deben de tener los hombros tensos, deben soltarse y olvidarse del juicio de los demás. Y por último deben de creer en ustedes”, les dice el maestro con una llaneza conmovedora. Yo-Yo Ma cree que tocando con jóvenes de todas partes del mundo, especialmente de aquellas que se encuentran perennemente en conflicto, de alguna manera contribuye con su música a distender las tensiones políticas. Con ese mismo objetivo ha tocado con la orquesta Este-Oeste, con músicos palestinos, israelíes, sirios y jordanos. Todos compartiendo un mismo lenguaje: ¡la música! También ha tocado con la Orquesta Barroca de Ámsterdam, con ella interpretó los conciertos de Brandemburgo a la usanza antigua, con instrumentos originales. Ah, cómo disfrutó ese concierto, mientras tocaba su violonchelo antiguo, se hubiera dicho que se transportaba a los siglos XVI y XVII. Pero así como se entrega a la música barroca, lo hace con el jazz. ¿Cómo olvidar sus grabaciones con Claude Bolling y sus discos *Hush*, con Bobby Mc Ferrin, *Appalachia Waltz*, con Mark O’Connor y Edgar Meyer, y su disco dedicado al tango?

▲ Yo-Yo Ma es considerado el mejor chelista del mundo en el momento actual. Desde pequeño comenzó a estudiar violín, después el chelo. A los ocho años aparece en un concierto dirigido por Leonard Bernstein y a los quince es solista con la orquesta de Harvard Radcliffe. Yo-Yo Ma posee un repertorio ecléctico: lo mismo interpreta música clásica que piezas de blues, tangos, música brasileña y hasta música moderna minimalista. También ha participado en bandas sonoras de películas. Este chelista estadounidense de origen chino es, sin duda, un ejemplo de artista comprometido con su medio de expresión.

Loeza, Guadalupe, “Yo-Yo Ma”, en *El Pueblo*, versión electrónica (consultado el 28 de junio de 2007).

Las sensaciones, las emociones y los pensamientos en el arte

Las emociones son señoras; el intelecto, el servidor.

HERBERT SPENCER

Preguntas orientadoras

- ▶ El arte ¿informa, narra o describe?
- ▶ La intuición y la subjetividad ¿son significativas en el arte?
- ▶ ¿Por qué el arte es transgresivo y asertivo?

Ahora démonos un chapuzón en algunas ideas y conceptos que permiten entender el arte. Puede que el agua esté fría, pero por eso mismo resultará refrescante. ¡Cuántas veces acudimos al agua fría —si no es que helada— para despejarnos y pensar mejor! Una, dos y... ¡tres!

Las formas de representación que toma el arte no son producto de la casualidad ni, como a veces se escucha, de la chifladura de quienes lo hacen. El asunto es más serio: se relacionan con una concepción del mundo. ¿Cuál? La que existe cuando se produce el arte. Digámoslo así: las formas de representación del arte, desde las culturas primitivas hasta las contemporáneas, tienen una estrecha relación con su concepción del mundo. Así se entiende que encontremos formas de representación que comunican lo mágico y cosmogónico en el arte de las culturas primitivas, y formas que comunican lo expresivo y emocional en el arte contemporáneo.

El arte responde a nuestra necesidad de comunicar y comunicarnos. El cuerpo es vehículo de comunicación en la danza, la voz en el canto, la palabra en la literatura, y signos visuales y audibles lo son en la plástica y la música, respectivamente. El cine, por su parte, lo conjuga todo. En tanto agentes de comunicación, los vehículos mencionados contienen una carga simbólica, lo cual permite hablar del arte como un lenguaje.

En las sociedades primitivas, la práctica del chamanismo permitía el éxtasis y lo festivo, integrando la narrativa oral, la mímica, el canto, la música y las formas visuales depositadas en objetos ceremoniales, el vestido y el cuerpo. ¿Ya imaginaste un escenario mágico? ¿Qué pasaría si le quitáramos estos elementos? ¡Desaparecería!

▼ A partir de 1992, Spencer Tunick empezó a retratar personas desnudas en las calles de Nueva York. Como sus fotos se hicieron populares, decidió hacer ese mismo trabajo por todo el mundo con el proyecto Naked States (Estados desnudos). Esta propuesta llegó a México en la primavera de 2007. El 6 de mayo se dieron cita alrededor de 20 mil participantes —mujeres y hombres de diversas edades y condición social—, quienes se desnudaron sin prejuicios ante la cámara de Tunick.

Posteriormente, en las sociedades de la Antigüedad, el arte fue determinado por el animismo, el fetichismo y la religión, constructos que expresaban la idea de que la supervivencia del hombre dependía de fuerzas superiores (las deidades), a las cuales interpelaba a través de un mediador (el sacerdote). Las formas de representación artística son simbólicas, míticas y adquieren complejidad, como es el caso del arte egipcio.

Si damos un salto hasta la época de la decadencia del Imperio Romano (siglo III), observaremos que se ha fortalecido la concepción teológica de un

solo dios, lo cual impone formas de representación artística de carácter anagógico que se prolongarán incluso durante la Edad Media. Pero, ¿qué significa anagógico? Anagógico indica que “lo divino se manifiesta como una realidad visible y audible ante un testigo que no interpreta, sino que vive el milagro de la presencia de lo sagrado”.¹ Es así que durante el periodo del arte cristiano, la realización de todo tipo de obras obedece a una inspiración divina: el individuo que las produce deposita en su elaboración valores emocionales motivados por su fe religiosa.

En Occidente, la concepción anterior cambia hacia el siglo XIV debido a la aparición paulatina de la ciencia empírica, la secularización del conocimiento, el empuje del racionalismo y la revaloración de la Historia como acción humana. El hombre se piensa a sí mismo desplazando a Dios del centro de sus preocupaciones. Sí, adivinaste: estamos en el Renacimiento. La concepción del mundo que prevalece durante el Renacimiento se basa en la analogía y la similitud. Cuatro aspectos esenciales en este sentido son los siguientes: 1) se pasa de creer a ver; 2) el hombre ocupa el centro del universo; 3) la estética se racionaliza; y 4) se establecen normas para la práctica artística. Es así

¹ Arriarán, Samuel (coord.), *La hermenéutica en América Latina*, México, Itaca, 2007, pp. 11-12.

► La Capilla Sixtina fue decorada en dos ocasiones. La ilustración presenta un fragmento de la que realizó Miguel Ángel entre los años 1508 y 1512. Por su interpretación del Antiguo y Nuevo Testamentos, así como por su virtuosismo plástico, la obra de Miguel Ángel se considera uno de los aportes más relevantes del Renacimiento a la historia del arte occidental.

que el arte renacentista representa al hombre, su contexto social y su entorno natural, y que los artistas aprovechan los aportes de la ciencia: la geometría impulsa a las artes visuales, la gramática a la literatura y la física favorece el desarrollo de instrumentos musicales.

El conjunto de transformaciones que implicó el Renacimiento puede ilustrarse con el caso de la pintura mural de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Por una parte, aplicó la perspectiva, la proporción y el orden geométrico para crear un espacio escenográfico; por otra, realizó una representación mimética de los personajes y su entorno, trayéndolos a una dimensión humana. Estos aspectos indican una concepción del mundo distinta de la medieval, pero es la presentación de Dios desnudo el hecho que muestra sin

“CAPILLA SIXTINA” MAYA

La Capilla Sixtina (llamada así por haber sido efectivamente la capilla interior de la fortaleza vaticana y haber sido patrocinada por el papa Sixto IV) representa el paradigma de la monumentalidad pictórica del arte occidental.

Bajo este criterio es que se ha llamado “Capilla Sixtina” maya al mural descubierto en 2005 en las ruinas de San Bartolo, Guatemala. Este hallazgo se suma a otras importantes muestras de pintura mural, lo que pone de manifiesto el altísimo desarrollo de los pintores mayas, a quienes debemos ubicar a la altura de las figuras emblemáticas del arte occidental.

► Para saber más lee:

- Arai T., Alberto T., *La arquitectura de Bonampak, Ensayo de interpretación del arte maya*, México, INBA, 1960.
- Stierlin, Henri, *Los mayas: palacios y pirámides de la selva virgen*, Koln, Taschen, 1998.

◀ *La Escuela de Atenas*, fresco pintado por Rafael de Sanzio, contemporáneo de Miguel Ángel, constituye un homenaje a la filosofía griega, algo del todo comprensible en el marco del Renacimiento. Por ello Rafael concibió su pintura como una recreación de la Antigüedad, realizando los logros de la verdad racional y el saber humano de su época. La figura ubicada al centro a la derecha, colocada justo debajo de las arcadas, por ejemplo, representa a Aristóteles, en tanto que la de la izquierda, con blanca barba y señalando hacia el cielo, es el retrato de Leonardo da Vinci, quien, a su vez, personifica al filósofo griego Platón.

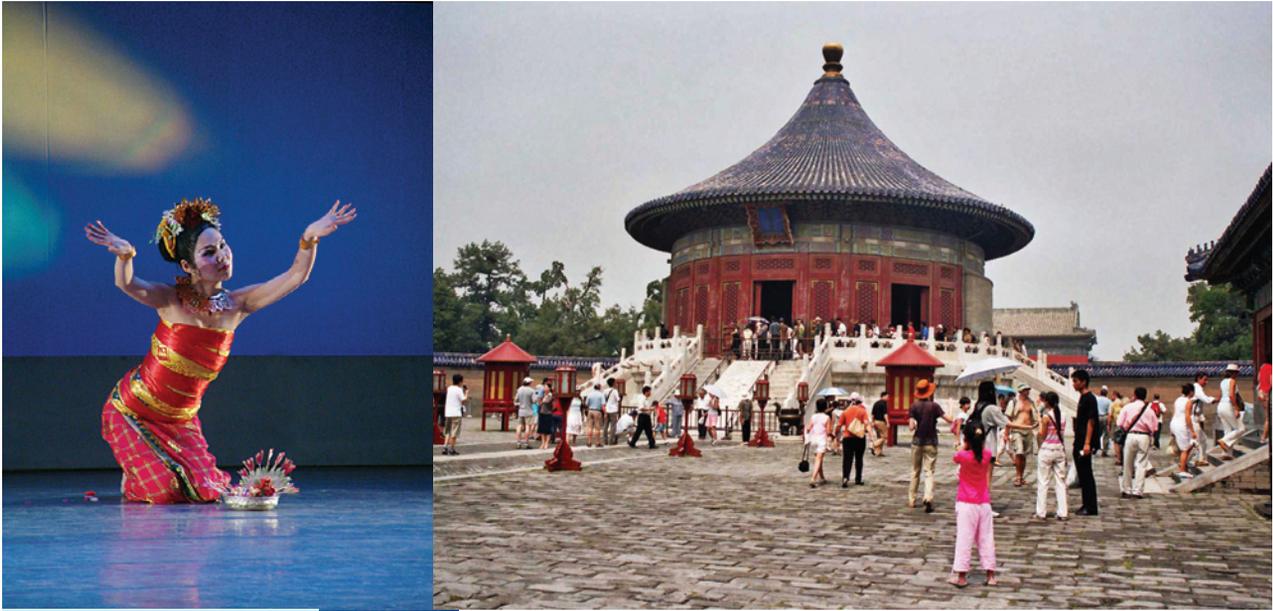
lugar a dudas la manera en que el arte renacentista rompe la visión del medievo y se afilia a otro momento de la historia de la humanidad.

De cara al Renacimiento, el cristianismo condenó la parte hedonista y placentera que se hacía patente en las fiestas populares a través de la danza, la música y el teatro; en tanto que al censurar las posibilidades lúdicas de los sentidos, la Iglesia católica propició su especialización: a cada uno dio un espacio y reglas específicas. Entre otros factores, estas situaciones darían lugar a la separación de las artes en academias y a una estética atada al valor de culto; asimismo, darían origen a la apreciación del arte por expertos y confinarían el contacto de las personas con los objetos artísticos a espacios acotados, como el Museo y la Sala de conciertos, así: con inicial mayúscula. La sociedad contemporánea vive aún el efecto de aquella reacción contra el Renacimiento. El arte —nos dice Walter Benjamin— pierde independencia y su carácter de emancipación para ser sometido a un valor de culto.

Como puedes observar, el arte, los creadores, los canales a través de los cuales se socializa, así como el público mismo no escapan a la dinámica de la sociedad (de hecho participan en ésta), con sus contradicciones, enfrentamientos, avances y retrocesos. No te resultará difícil entender que la estética renacentista se institucionaliza y deviene en una posición conservadora a lo largo del periodo conocido como Neoclasicismo (siglo XVIII). Las academias de arte, genéricamente denominadas “la Academia”, representan el triunfo de esta institucionalidad.

► El Neoclasicismo también se manifestó en México. Importantes edificios del periodo colonial constituyen ejemplos sobresalientes de dicho estilo. En el Centro Histórico de la capital destaca la obra de Manuel Tolsá conocida hoy como Palacio de Minería, la cual albergó originalmente al Real Seminario de Minería. Para honrar la memoria del arquitecto valenciano, en años recientes el gobierno capitalino colocó frente al Palacio de Minería otra de sus obras, *El Caballito* —como se le llama popularmente a la estatua ecuestre que representa a Carlos IV ataviado a la usanza romana—, y llamó a la plazoleta Plaza Tolsá.

▲ (Izquierda) La danza oriental expresa una concepción del cuerpo y del espacio que seduce e intriga al espectador occidental. Las notables diferencias entre la danza de una y otra civilizaciones ponen de manifiesto cómo el arte responde a su contexto particular.

(Derecha) La arquitectura oriental busca la integración con la naturaleza, para adentrarse paulatinamente en las sucesivas esferas de la espiritualidad. Trata por tanto de dominar las cuatro direcciones del espacio. La pagoda, debido a ello, aparece en forma cúbica o poliédrica, circular incluso. En ocasiones, adoptó la conformación de alta torre de piedra o ladrillo, con numerosos pisos o tejadillos superpuestos, modalidad que predominó. La época de la dinastía Ming planteó una vuelta al arte de la dinastía Song, a manera de renacimiento. La capital, establecida en Pekín, se adornó entonces con magníficos edificios como éste, de tejados cónicos y resplandeciente azul oscuro.

¿Qué ha pasado mientras en Oriente? El desarrollo del arte responde a las concepciones del mundo prevalecientes en esta vasta región del orbe. Así, por ejemplo, los templos islámicos se decoran con motivos abstractos de elaborada ejecución, puesto que es indebido representar a Dios. Por su parte, el concepto de cuerpo en la cultura budista —que, claro está, difiere de la noción cristiana— genera otra danza y otro teatro. En todo Oriente, el concepto del tiempo como un continuo da pie a otra música, y la idea del espacio subordinado a la naturaleza inspira otra arquitectura. Por último, la noción integral de los sentidos se traduce, por un lado, en el acrisolamiento de las expresiones artísticas y, por otro, en el virtuosismo del creador y el ejecutante.

Volvamos al asunto de los sentidos especializados, producto de la reacción en contra del Renacimiento. Estamos otra vez en Europa. Sucede que ya en 1794 el poeta Friedrich Schiller —iniciador del Romanticismo— criticaba la especialización de los sentidos, mientras que en los *Manuscritos de 1844* Marx ponía énfasis en el carácter histórico del desarrollo de los mismos y cuestionaba su enajenación bajo el capitalismo. También durante el siglo XIX, el poeta francés Arthur Rimbaud y el filósofo alemán Friedrich Nietzsche recurrían a la Grecia antigua como ejemplo de multiplicidad unitaria, en contra de la fragmentación que abanderaba el cristianismo. Fíjate cómo las reflexiones anteriores se relacionan con el arte, pues éste apela a nuestros sentidos. Su común denominador es plantear la liberación de nuestras experiencias sensoriales.

El Romanticismo, prevaleciente durante el final del siglo XVIII y el principio del XIX, significa una exploración de los sentidos y las emociones. Los artistas románticos actúan sobre los sentimientos y las vivencias. Esta forma de concebir y hacer arte confronta el orden establecido por la Ilustración, cuyo pilar son la razón científica y la razón práctica. El arte producido por los románticos atribuye valor a los objetos cotidianos, a las tradiciones populares, a los motivos íntimos, en contra del valor de exhibición adoptado por el Neoclasicismo. Durante algún tiempo, la situación del artista romántico es una “condición subterránea”.

Ten presente que al inicio de este apartado se dijo que el arte está ligado a la concepción del mundo que existe en el momento que se produce. Pues bien, las contradicciones que vive Occidente a partir de fines del siglo XIX, las sucesivas revoluciones científicas y tecnológicas, así como los movimientos sociales han

venido implicando hondas transformaciones en el arte. Si quienes se ven afectados por todo lo anterior son mujeres y hombres, y son justamente ellas y ellos quienes producen el arte, cómo no esperar que cambie la creación artística.

Pero, ¿qué pasa? En una frase, el artista confronta a la Academia por segunda ocasión en el marco de las vanguardias modernistas del siglo xx. En varias frases, sucede lo siguiente: la literatura rompe sus fronteras con el ensayo, la filosofía, la canción popular, el diario personal y el periodismo; la danza y el teatro las rompen con el espectáculo y el circo, lo que los acerca entre sí; la música incorpora instrumentos y recursos no acústicos, al tiempo que violenta estructuras tradicionales como *sinfonía* o *cuarteto de cuerdas*, y como el tiempo se le ha venido encima, topa con la radio y la grabación que la transformarán; las artes visuales conocen a otro miembro de la familia, la fotografía, y se replantean el carácter mimético que la recién llegada parece arrebatárles; por si fuera poco, descubren nuevos materiales y nuevas herramientas; y la arquitectura —ese reflejo del despliegue del hombre— se lanza por los aires desafiando las leyes de la gravedad.

Para completar este panorama, falta llamar a escena a un nuevo elemento, el cine, que para ese entonces no se pensaba como expresión artística. En efecto, el cine presentó un proceso diferente del de las otras artes. Para empezar, su cuna fue puramente la investigación científica. Resultó de experimentos llevados a cabo a fines del siglo XIX por científicos europeos, quienes tenían como propósito capturar y analizar el movimiento. Las películas obtenidas —verdaderas curiosidades para nosotros porque reflejan la vida y el pensamiento de la época— se convirtieron pronto en un espectáculo de feria, es decir, saltaron del ámbito científico al de las atracciones y portentos.

Rápidamente, sin embargo, aquel invento comenzó a contar historias y a constituirse en una forma más de crear arte. Hablamos del momento en que el cine no contaba con una banda sonora integrada, sino que el relato era acompañado por música interpretada en la propia sala de proyecciones e incluso, en ocasiones, diferentes personas se encargaban de simular el galope de caballos, los golpes en las puertas, el canto de los pájaros... Por esto es impropio hablar de un “cine mudo”: hablemos mejor de cine *silente*.

Durante los siglos XIX y XX sucede también que Occidente “descubre” y “revalora” el arte de África, América y las culturas del Pacífico Sur. Tras la idea superficial y discriminatoria de que se trataba de manifestaciones primitivas o satánicas, la investigación arqueológica, antropológica y estética revela un arte que sacude a Europa. Este arte no sólo ingresa en los gustos, subastas y colecciones europeas y estadounidenses, sino que se mezcla con el arte occidental. No es posible entender las vanguardias de las artes visuales sin este “nuevo” universo plástico, como no se entiende la danza contemporánea sin estos “nuevos” conceptos de cuerpo, ritmo y movimiento. La música de hoy —desde la tradición llamada *culta* hasta el rock— no sería la misma sin el aporte de la cultura negra.

◀ En la instrumentación de una obra musical pueden crearse armonías, de tal manera que al estructurarla no haya competencia de los instrumentos durante la interpretación. Para lograr esto, los instrumentistas deben responder a las indicaciones precisas del director.

▲ En julio de 2007, *Chichén Itzá* fue elegida una de las “Siete nuevas maravillas del mundo”. Los electores fueron miles de personas que, convocadas a través de los medios masivos de comunicación, manifestaron su preferencia votando por internet. Algunas personas cuestionan el hecho de que la elección no fue iniciativa de un organismo especializado en arte o cultura, pero es innegable que refleja la admiración que despierta su arquitectura en amplios sectores del mundo.

▼ *Mujer Bonita de Tlatilco*. Cultura arcaica (s. v a. C.) Ejemplos de estas figurillas, llamadas así debido al cuidado que pusieron sus creadores en resaltar las características sexuales del cuerpo modelado, pueden hallarse en el Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México.

▲ Los objetos de uso ritual se diferencian de los de uso cotidiano por sus decoraciones y elementos signícos que hablan de la función del objeto. En todas las culturas antiguas la representación de la figura humana es tema recurrente, los objetos se elaboran con materiales de la región y se decoran con síntesis de elementos naturales o mágicos que representan dioses.

▲ *Coatlicue*, la de la falda de serpientes: esto significa su nombre en náhuatl. Es una de las manifestaciones más vigorosas de la escultura mexicana (s. xv d. C.) Se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, en la sala dedicada a esta cultura. Su monumental figura constituye un verdadero compendio de la cosmovisión del mundo mesoamericano.

◀ La Quinta Casa de Correos, hoy Edificio Central de Correos, inició su construcción en el año de 1902, justo en el terreno que ocupaba el Hospital de Terceros Franciscanos. Se trata de un diseño ecléctico del arquitecto italiano Adamo Boari, en el que convergen tanto el plateresco como el gótico veneciano. Actualmente alberga al Museo de Historia y Cultura Naval. Fue declarado monumento artístico en 1987.

Lo intuitivo y lo subjetivo en el arte

El cerebro es mi segundo órgano favorito.

WOODY ALLEN

Antes que nuestra casa, como símbolo materno de protección uterina, es la ciudad aquello que determina la noción de espacio y habitabilidad. La dinámica de la ciudad actual no nos permite contemplarla: nuestra vivencia de la ciudad nos demanda extender los sentidos para tener una respuesta, por ejemplo, al cruzar una avenida. ¿Qué tiene que ver esto con el arte?

Los artistas contemporáneos operan sobre las nuevas vivencias que, por ser *nuevas*, no pueden ser abordadas según los cánones anteriores de lo artístico. Es así como han llegado al concepto de *intervención* en el contexto, desechando el de *producción* de representaciones y objetos. El artista contemporáneo es cada vez menos un productor de representaciones y objetos, para ser en mayor medida un sujeto que *interviene* o *interfiere* en el espacio social. En este sentido, es un trasgresor de lo que lentamente se ha construido durante 600 años para una sensibilidad y una percepción diferentes. Esto, como se observa, trae consigo posibles desfases entre el artista y los demás, nosotros.

La estética del orden y la armonía se ha transformado paulatinamente en una no estética, en una estética de lo repulsivo, cuyo propósito es impactar-impactar-impactar las sensaciones, las emociones y los pensamientos a través de lo sensorial, la percepción y lo conceptual.

Es a través de las sensaciones como entramos en contacto con la realidad externa en primera instancia. Ya lo sabía el artista, ahora lo confirma la ciencia. Desde este punto de vista, los conocimientos y los pensamientos se construyen no sólo con la razón sino también con lo sensorial. Cuando visitamos un lugar

▲ La ciudad —y especialmente las ciudades contemporáneas— nos obliga a replantear nuestro estilo de vida, nuestra relación con los demás y con el medio. Sería imposible que esta situación no se reflejara también en la manera de entender el arte, producirlo y acercarse a él; por eso, todo lo concerniente al arte se ha transformado de manera sustancial a partir del surgimiento y desarrollo de las grandes ciudades.

► En la actuación los elementos decorativos y las actitudes corporales nos muestran la personalidad de los personajes; el maquillaje puede ser sustituido por máscaras. Decía O'Neill, "la máscara es y ha sido siempre dramática en sí misma y ha demostrado ser un arma eficaz de ataque". La máscara, al resaltar la pura teatralidad del espectáculo, multiplica el impacto de lo misterioso y adopta el elemento ritual de las celebraciones de carnaval.

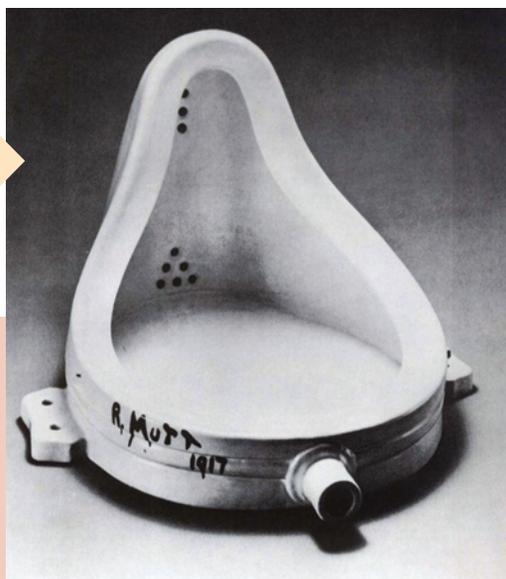

▲ El cuerpo humano es en sí mismo un medio de expresión. La danza es la manifestación que usa al 100 por ciento los movimientos corporales. La danza moderna disminuye al máximo la indumentaria y pone énfasis en los movimientos expresivos que realizan los danzantes.

lejano lo que nos traemos en la memoria son los olores y los sabores. Cuando entramos en contacto con un nuevo objeto no sólo lo visualizamos, también lo conocemos a través del tacto. Cuando nos gusta una melodía, la tarareamos. Todo esto quiere decir que lo sensorial alimenta la construcción de conocimientos y, como consecuencia, es relevante para el arte. El arte, antes que informar, narrar o describir, emociona.

El arte permite diversas capas de interpretación y puede revelar aspectos de sus creadores de los cuales ellos mismos no eran conscientes. Las interpretaciones del arte pueden ser más o menos razonables o más o menos defendibles. El arte integra conocimientos. El arte es un motor, una opción de lectura, un desafío y un acompañante.

► Con las cadenas de producción en serie se acentúa la enajenación del individuo. El obrero ya no participa en todo el proceso productivo, ya no se depositan valores emocionales en la manufactura de un objeto. Marcel Duchamp, de manera irónica e irreverente, destaca con sus piezas intervenidas esta contradicción: el objeto frío, al margen de los sentimientos humanos. Su ready-made, titulado *Fuente (Fontaine)*, de 1917, es una muestra de ello.

Lo transgresivo y lo asertivo en el arte

[Las obras de arte] sólo valen tanto como los conceptos en que están fundadas, cuyo valor es exactamente lo que estamos poniendo nuevamente en duda.

ANTONIN ARTAUD

Seguramente has escuchado la expresión “romper reglas”. Se dice con un sentido libertario, conlleva la necesidad de transformar y permite asomarse a un futuro posible. Es el *ábrete sésamo* del cambio. Hombres y mujeres de todos los tiempos y latitudes han roto las reglas para transformar la filosofía, las ciencias, los modos de organización social, las creencias, los idiomas y todo ese conjunto de ideas y acciones que llamamos vida cotidiana.

No nos hemos olvidado del arte, al contrario, estamos entrando a otra de sus dimensiones características: la transgresión. Sucede que a lo largo de la historia, el arte ha sido portador de la ruptura. Una verdad tan cierta como que ahora estás leyendo estas líneas, es que el arte ha participado en todos los cambios de la humanidad. En este sentido, es importante señalar que las expresiones artísticas no son intrascendentes como a veces se sugiere. Hay que contar al arte y los artistas en la primera fila de las transformaciones históricas.

◀ La danza contemporánea no sólo rompe con la danza clásica, sino con los escenarios donde se presenta: de cerrados espacios para el culto a espacios abiertos donde se interacciona con el público.

¿Y el arte se transforma? ¡Por supuesto! Se transforma, reinventa, modifica, renueva, transfigura, rehace... Es un transgresor activo. De hecho, desconfiemos de las obras que permanecen quietas, repitiéndose a sí mismas. Así como los niños rompen las reglas de un juego para descubrir nuevas posibilidades, los artistas transgreden las “normas” de sus respectivas disciplinas para dinamizarlas. En el arte, como en los juegos infantiles, las rupturas y las transgresiones son esenciales, y esto se ha dado en todas las sociedades que conforman la cultura humana.

En el arte no cabe gritar: “¡Que nadie se mueva!” Hoy mismo, ahora mismo, en este preciso momento, se está moviendo. En otras palabras, hay transgresión. Si nos asomamos al mundo encontraremos a Piero Manzoni ofreciendo como propuesta mierda de artista envasada; o toparemos con John Cage dirigiendo su obra *Organ/ASLSP*, cuya ejecución empezó el 5 de septiembre de 2001 y terminará el 5 de septiembre de 2640 (sí, leíste bien: 2640).²

Como te das cuenta, el arte actual rompe (también podríamos haber escrito *cuestiona* o *critica*) el concepto de arte para el culto y la contemplación, oponiéndole obras que dan lugar a la provocación, al impacto inmediato. Frente a ellas se siente un golpe, un aturdimiento que deja a la razón fuera de combate. No es raro que incluso los espectadores más abiertos rechacen en un principio las tendencias más recientes.

¿Esto significa que no podemos relacionarnos con el arte o el artista? ¿No hemos hablado del arte como comunicación? Existe una salida: así como el arte es transgresivo, es también asertivo, es decir, tiene la propiedad de conectar lo físico con lo emocional. Esta situación es muy clara en el cine, la danza y la música: el ejecutante (actriz/actor, bailarina/bailarín, intérprete) deviene un medio físico que expresa emociones. Distintos ritmos, distintas flexiones, distintos estados de tensión muscular y distintas formas de habitar el espacio operan sobre el espectador. ¿No es cierto que acompañamos al ejecutante en su respiración, dinámica y apropiación del entorno? ¿No es cierto que entramos en la atmósfera que crea? Gracias a la asertividad de su participación nos convertimos en su eco. Se diría que ejecutante y espectador se encuentran en un puente trazado por sus emociones que, aunque intangible, es sólido.

² ASLSP son las siglas en inglés de *As slow as possible*, frase que hace referencia a la manera en que Cage plantea la ejecución de su obra. Por eso, los tonos duran semanas enteras. Puedes escuchar el tono actual en <http://www.john-cage.halberstadt.de>.

Tu ilustración

👉 Elige una fotografía o un recorte de una expresión artística que ejemplifique la comunicación asertiva entre el ejecutante y el espectador.

