UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
Secretaría Académica

M7

REFORMA ACADEMICA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

1

Antología y Guía del Alumno

ARTES Y HUMANIDADES, PRIMERA EDICION 1995

ah

Artes y Humanidades

0
5
.1

N72
.H8
U53
199
v.7
pte

1020124219

Artes y Humanidades

Tercer Curso:

El Ser Humano y las Artes

Antología y Guía del Alumno

(Primera Parte)

FONDO UNIVERSITARIO

0120-35260
N72
.H8
U530
1995
V.7
pte. 1

Material seleccionado y elaborado por:

Lic. Aurelio Isaac Carreón
Lic. Ricardo Martínez Cantú
Lic. Jesús Guillermo Morín Reyes
Lic. Fernando Raúl Murrieta y de la Brena
Lic. José Viviano Quistiano Chapa

1a. edición, enero de 1995

FONDO
UNIVERSITARIO

AGRADECIMIENTOS

El Comité Técnico Académico de Artes y Humanidades agradece a las siguientes personas e instituciones:

Al Canal 28 de televisión, por su generosa aportación en material videográfico.

Al Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey A.C. -MARCO-, por su aportación en material videográfico y las facilidades otorgadas para realizar diversas grabaciones en sus instalaciones.

Al Centro de Apoyo y Servicios Académicos de la UANL y a su director Dr. Bernabé Rodríguez Buenrostro, por su apoyo; y al Lic. Alfredo Herrera Pescador, por su valiosa colaboración en la grabación, producción y edición de videos y diapositivas.

A la Facultad de Artes Visuales de la UANL y al Lic. Enrique Ruiz Acosta, por su valiosa colaboración en la selección de textos y estructuración de la primera y segunda unidades del curso.

A la Facultad de Música de la UANL y al Lic. Juan Briseño Banda, por su valiosa colaboración en la selección de textos y estructuración de la cuarta unidad de este curso.

Enero de 1995

Índice

Presentación 7

Objetivo del curso 11

Primera Unidad:
Clasificación de las artes

Objetivo y metas 12

Tema 1: La función del arte 13

¿Quién es quién? 21

Actividades 26

Actividad No. 1 26

Tema 2: Clasificación de las artes 33

I. LAS ARTES VISUALES 33

Pintura 33

Escultura y arquitectura 35

Arte, técnica y estética industrial 38

II. LA MÚSICA 39

III. EL TEATRO 41

IV. LA DANZA 43

V. EL CINEMATÓGRAFO Y LA FOTOGRAFÍA 45

Actividades 50

Actividad No. 2.1 50

Actividad No. 2.2 65

Actividad No. 2.3 66

Actividad No. 2.4 67

Actividad No. 2.5 68

Segunda Unidad:
Las artes plásticas

Objetivo y metas 70

Tema 3: ¿Qué es una pintura? 71

¿Qué es una pintura? 71

Tema y no tema. Valores temáticos 74

CUATRO MUJERES: PINTURA Y PERSONALIDAD 75

Madame Leblanc 75

Madame Renoir 76

La vida y Remoir 77

Valores universales 78

Mujer con crisantemas 80

Degas y la duda 81

Vida en fragmentos 82

Monna Lisa, lo propio del Ranacimiento 83

Mitos en torno a la Monna Lisa 83

Comparación de Degas con Leonardo 84

Cuatro pintores, cuatro personalidades 86

Actividades 87

Actividad No. 3.1 87

Actividad No. 3.2 94

Tema 4: Henry Moore o las barreras del arte contemporáneo . . 95

Perfil del público 95

¿Qué ofrecía la exposición 99

Los criterios estéticos del público 100

Valoración formal, histórica y afectiva del arte 101

Intermedio: la respuesta de las visitas guiadas 103

Del museo al espacio urbano 110

La valoración del público sobre su propio comportamiento cultural 113

Actividades 116

Actividad No. 4.1 116
Actividad No. 4.2 119
Actividad No. 4.3 120
Actividad No. 4.4 121
Actividad No. 4.5 122
Actividad No. 4.6 123
Actividad No. 4.7 124
Actividad No. 4.8 128
Actividad No. 4.9 130
Actividad No. 4.10 133

Bibliografía 135

PRESENTACIÓN

Por el Lic. Enrique Ruiz Acosta

El presente módulo (El ser humano y las artes) representa una modificación sustancial en los contenidos que hasta ahora se habían impartido en las preparatorias universitarias.

Con él, se aspira a que ustedes, los estudiantes, tengan la oportunidad de revisar aspectos generales del amplio campo de conocimientos que son las artes tradicionales y contemporáneas, para que ello les permita integrar mejor sus aspiraciones de profesionalización a las necesidades culturales y sociales del México de estos tiempos.

Sin embargo, abrir la oportunidad de acercarse a conocer las diversas teorías que explican el arte conlleva la responsabilidad de aclarar dos situaciones a quienes se inician en ello: primero, que habría que acabar con el mito de que el arte es cosa de sólo unos cuantos.

Hoy más que nunca se puede afirmar que la sensibilidad y la reflexión son algo inherente a la vida misma, de ninguna manera ajenas a ciertos individuos, sino que, por el contrario, están siempre presentes en todo lo que el hombre hace, en sus diversas formas y manifestaciones, sea como alta cultura, cultura regional, cultura popular o como cultura de masas (bailes, lenguaje, cine, televisión, ropa, diversiones, etcétera; diferenciados por sus aspiraciones interpretativas, sus clases sociales de origen, su arraigo y tradición o su construcción ideológica).

Y si entendemos que la cultura debe ser definida y construida así, entonces debemos comprender que siempre será múltiple, diversa y compleja, pero lo más importante, que es obligadamente necesaria para que el hombre pueda lograr su integración al medio social.

El arte, como parte que es de las formas culturales, permite significar los hechos cotidianos y los extraordinarios mediante configuraciones (películas, revistas, cuadros, danzas, canciones, etcétera) para que nosotros, el público, los estemos reconstruyendo continuamente como hechos significativos. En el arte siempre vamos a encontrar el significado ideológico de nuestra existencia social, tanto para afirmar nuestras ideas, como para transformarlas.

Hay que entender lo siguiente: más allá de que la imagen de la Virgen de Guadalupe nos conmueva, o de que vibremos al ritmo de una cumbia, existe el hecho de que quienes hacen ese arte (y cualquier otro arte) son individuos que deliberadamente están armando sus proyectos (visuales, literarios, musicales o escenográficos) con la intención de comunicar ciertos contenidos a quienes les rodean en ese momento. No hay sociedad sin arte, ni tampoco arte sin sociedad.

Cada uno de ustedes, estudiantes que cursan la preparatoria, lleva en su interior una mezcla diferente de intereses, aptitudes y actitudes que los orientarán a escoger una profesión. Pero, además de eso, tendrán que desarrollar también una visión totalizadora de su sociedad y de su cultura, lugares de donde han surgido, en donde han estado insertos y en donde ejercerán en un futuro la profesión. Al proporcionarles esta introducción a las artes, queremos acercarlos a campos de conocimientos que les permitan tener una visión más amplia e integral de los procesos de significación y simbolización de nuestra sociedad, visión que después ustedes podrán continuar ejercitando y renovando por su propia cuenta.

Todos somos sensibles al arte de una u otra manera. El problema es evitar la idea del arte como algo simplemente emotivo, o como algo de uso exclusivo y privilegiado.

El arte funciona en muchas direcciones. Es complejo y diverso. Requiere para comprenderlo de cierta información especializada, así como de dedicación e inteligencia. No es fácil entender el arte y la mayoría de las veces nos acercamos a él sin reflexionar. Así, vemos cientos de películas durante nuestra vida, pero no siempre sabemos

como explicar con claridad el porqué unas películas son mejores que otras, o porqué la mayoría son productos desechables.

Existe además otra razón para hablar de arte en los cursos de las preparatorias: nuestra Universidad se preocupa por desarrollar y proteger el patrimonio cultural de nuestra entidad. En ella se imparten clases, cursos, seminarios y licenciaturas que tienen que ver con esta área. No podría ser de otro modo. La sociedad nuevoleonesa es, al igual que nuestra Universidad, una sociedad que se está transformando vertiginosamente, que genera necesidades culturales enormes, y que contribuye de esa manera a definir la idea de nación que debemos construir todos los mexicanos.

Las ideas que se fijan y se manifiestan en las formas artísticas, es decir, las ideas que están contenidas en el arte, son un complemento a las diversas ideas políticas, económicas y sociales que fluyen y coexisten en la sociedad contemporánea. Hay formas artísticas diferentes para cada grupo social.

La finalidad de estos cursos no es la de hacer especialistas de la materia, así como tampoco se intenta formar artistas. Mas bien a lo que se aspira es a realizar un reconocimiento del panorama de los hechos artísticos que ocurren en nuestra región y en el mundo, como hechos significativos para nosotros mismos.

En el trabajo que desarrollarás se articulan tres actividades distintas. Realizar las lecturas seleccionadas y las tareas de cada tema son la primera parte. Visitar museos, teatros, auditorios y otros espacios son la segunda parte del trabajo. Por último, la tercera parte es la de descubrir e interpretar la forma en que cada uno percibe estas manifestaciones, para poder hacer comparaciones o para marcar diferencias entre los modos en que se expresa la cultura local y para compartir las experiencias estéticas que de ello se derivó.

Para trabajar en este módulo es necesario participar activamente en discusiones y en tareas conjuntas, que permitan a cada estudiante explorar los distintos contenidos que se expresan en las artes.

Para finalizar esta introducción, un comentario: es conveniente saber que los marcos teóricos que permiten analizar las artes parten desde diferentes campos. Haremos aquí una pequeña recapitulación para ejemplificar como esta constituido este complejo sistema.

La Sociología del arte explica el fenómeno como un proceso de vinculación entre los individuos y las instituciones a través de los objetos artísticos, los cuales portan un sentido ideológico fundamental para la cohesión social.

La Psicología del arte explica el acto de configurar las sensaciones mentalmente, y de cómo las sensaciones percibidas guardan una estrecha relación con el desarrollo de la personalidad y con la significación y simbolización de la realidad como tal.

La Historia del arte explica la relación temporal y espacial entre las culturas, sus valores y los tipos de productos que generaron a partir de ello, permitiendo así tener parámetros para valorar los patrimonios culturales de las naciones.

La Estética, como rama de la Filosofía, permite establecer y emitir, sobre la obra, juicios de valor que estén fundamentados en normas y paradigmas culturales.

Por último, la Teoría del arte (de cada arte en particular) permite conocer los principios de la configuración de las obras, explicados como procesos constructivos y creativos.

El producto artístico nunca se da aislado sino que siempre viene presentado y representado por una institución social, que a su vez tiene un valor como tal para los individuos. Es por ello que te proponemos revisar los principales centros de difusión artística de la región, sus características y sus orígenes institucionales, y visitar algunos de ellos para conocer sus objetivos.

MÓDULO VII, ARTES Y HUMANIDADES

TERCER CURSO
EL SER HUMANO Y LAS ARTES

Objetivo del Curso

Sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia que las múltiples manifestaciones culturales que coexisten en su entorno tienen en su desarrollo como individuos, tratando de inculcar en ellos un enfoque amplio y plural de la cultura, que incluya tanto las bellas artes como el arte popular y la cultura de masas.

UNIDADES Y SU DISTRIBUCIÓN

Primer texto

1a. Unidad: Clasificación de las artes.

2a. Unidad: Las artes plásticas.

Segundo texto

3a. Unidad: Las artes escénicas.

Tercer texto

4a. Unidad: La música.

Primera Unidad

Clasificación de las artes

Objetivo

El alumno identificará las diferentes manifestaciones artísticas, los medios de expresión que cada una utiliza y los procedimientos que las estructuran.

Metas

- Clasificar las artes con base en su medio de expresión.
- Relatar por escrito o verbalmente su encuentro personal con alguna o algunas de las artes y su gusto por alguna determinada obra u obras.
- Elaborar un ensayo sobre la valoración estética explicitada por el contexto en el que se dan las manifestaciones artísticas.

Tema 1

La función del arte

Tomado del libro de Ernst Fischer:
La necesidad del arte, pp. 5 a 14.

1 "La poesía es indispensable, pero me gustaría saber para qué." Con esta paradoja JEAN COCTEAU[1] resumió la necesidad del arte y, a la vez, su dudosa función en el mundo burgués contemporáneo.

2 El pintor MONDRIAN habló de la posible "desaparición" del arte. En su opinión, la realidad puede acabar desplazando la obra de arte, cuya esencia consiste, precisamente, en ser un sustitutivo del equilibrio de que carece actualmente la realidad. "El arte desaparecerá a medida que la vida resulte más equilibrada."

3 El arte como "sustitutivo de la vida", el arte como medio de establecer un equilibrio entre el hombre y el mundo circundante: esta idea contiene reconocimiento parcial de la naturaleza del arte y de su necesidad. Y puesto que ni siquiera en la sociedad más desarrollada puede existir un equilibrio perpetuo entre el hombre y el mundo circundante, la idea sugiere, también, que el arte no sólo ha sido necesario en el pasado sino que lo será siempre.

4 Ahora bien, ¿puede decirse de verdad que el arte no es más que un sustitutivo? ¿No expresa también una relación más profunda entre el hombre y el mundo? ¿Puede resumirse la función del arte con una sola fórmula? ¿No ha de satisfacer múltiples y variadas necesidades? Y si al reflexionar sobre los

[1] Al final del tema aparece una sección titulada **Quién es quién** en la que se proporcionan breves datos de los personajes históricos y mitológicos cuyos nombres en el texto aparecen excritos con MAYÚSCULA CORRIDA.