

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Preparatoria No.3

Área Académica: Arte

Tema: Introducción al Arte. Conceptos Básicos

Profesor(a): Lic. Belem Benítez Vargas

Periodo: julio-diciembre 2012

ABSTRACT

TOPIC: ART

- The material presented is part of the basic concepts that are used as a preamble to a better understanding in the subjects of Universal and Mexican art that are currently part of the Plan of Studies of High School in the UAEH.
- This presentation includes information on beauty, values, art, actors of artistic creation, among others. It is important to note that these concepts are basic to a better appreciation of art.

Keywords: Art, beauty and axiology

RESUMEN

TEMA: ARTE

- El material presentado forma parte de los conceptos básicos que se utilizan como preámbulo para la mejor comprensión en las asignaturas de arte universal y mexicano que actualmente forman parte del Plan de estudios del nivel medio superior de la UAEH.
- Esta presentación incluye datos sobre belleza, valores, arte, actores de la creación artística, entre otros. Es importante señalar que estos aspectos son básicos para la mejor apreciación del arte.
- Palabras clave: Arte, belleza y axiología

PREPA

3

ARTE

ESCUELA PREPARATORIA NÚMERO TRES

LIC. BELEM BENÍTEZ VARGAS

Enciclopedia Encarta, Art Resource, NY/Scala

PREPA

3

ARTE

Enciclopedia Encarta, Art Resource, NY/Scala

3

Introducción

La Emoción Estética

➡ Es un sentimiento agradable puro y desinteresado que afecta armónicamente a todas las facultades humanas sensitivas intelectuales y morales.

PREPA

Belleza

3

- El estudio de la belleza en abstracto se llama ESTÉTICA.
- Es tan sutil y complejo el concepto de belleza que hasta ahora ningún filósofo a podido gloriarse de haber dado una definición que gustara a todos los críticos.
- Hay tres elementos esenciales en toda obra bella:
  - 1) *Integridad*: o sea carencia de defectos.
  - 2) *Orden*: es decir unidad en la variedad que coordine las partes.
  - 3) *Resplandor*: es decir una luz que haga que sea agradable la percepción.

Las principales definiciones que se han dado de belleza son:

3

- ***(Alberto Magno) “Belleza es el resplandor de la forma sobre las partes proporcionales de la materia”***
- ***(Platón) “Luz y resplandor de la verdad”***
- ***(Platón) “El reflejo de dios en las criaturas”***
- ***(Aristóteles) “Lo hermoso consiste en la grandeza y en el orden”***
- ***(Tomas de Aquino) “lo hermoso es aquello que conocido, agrada”***
- ***(San Agustín) “Unidad en la muchedumbre y en la verdad”***
- ***(Milia y Fontanals) “Armonía viviente”***

La belleza

- **ESTETICA:** rama de la filosofía relacionada con la esencia y la percepción de la belleza y la fealdad. Es la ciencia o teoría de lo bello.
- **BELLO:** Es lo que agrada al ser contemplado.
- **BELLEZA:** Es la cualidad que poseen los objetos para producir emoción estética

PREPA

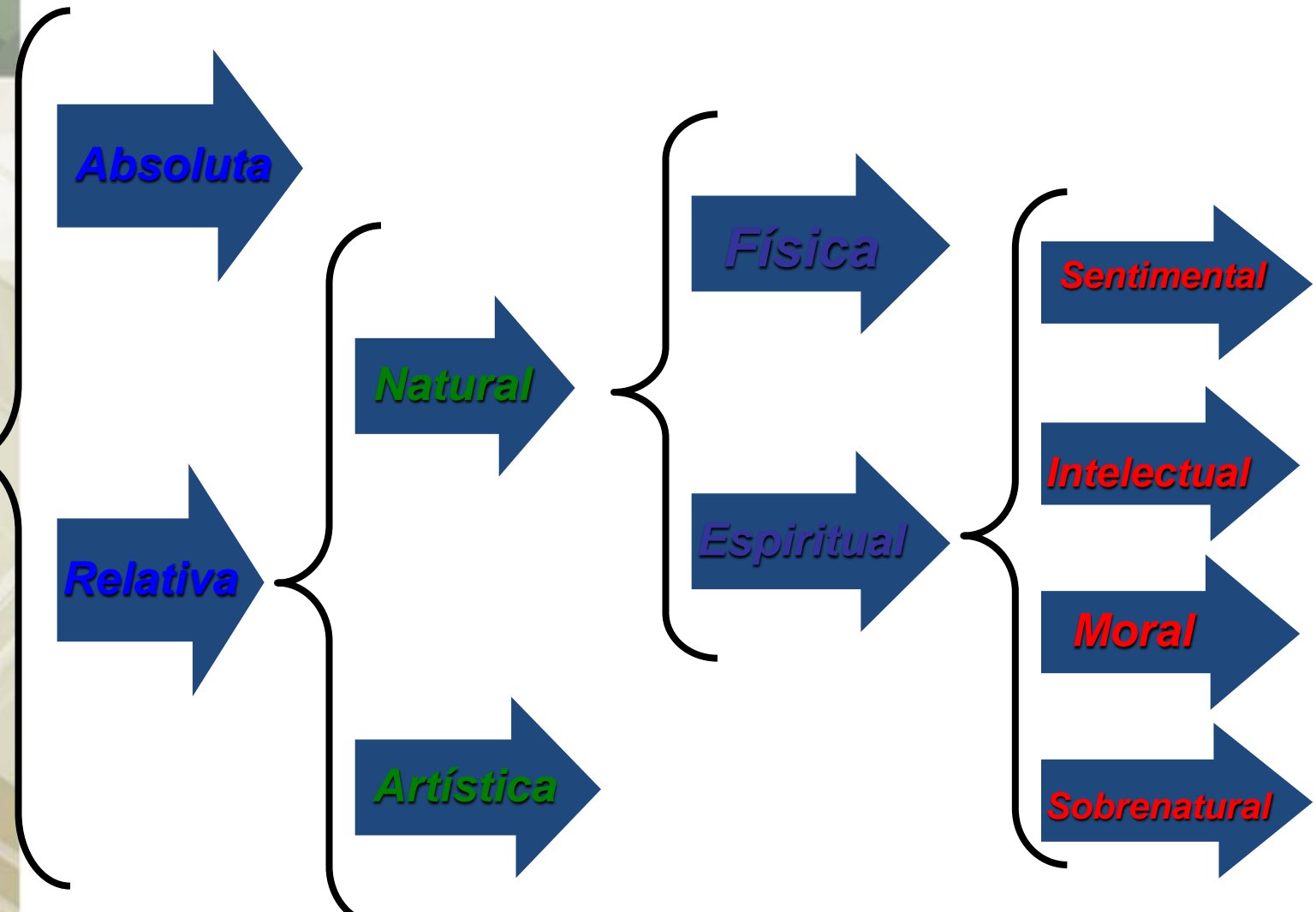
3

Introducción

La Belleza. Clasificación.

Belleza

La belleza absoluta

- Es la que se encuentra en Dios, Océano infinito de perfecciones hermosura sin límites y fuente manantial de donde se deriva toda la belleza creada; llámese absoluta porque no hay en ella mezcla de imperfección alguna.

3

La *belleza relativa*

- Es la que resplandece en los seres finitos y limitados de la creación.

La relativa se divide en:

- Natural y artificial o artística.
- La *natural*
- Es la que brilla en los objetos de la naturaleza sin intervención de artificios humanos; por ejemplo: un cielo estrellado, el arco iris.
- La *artística*:
- Se debe al ingenio del hombre y es propia de las obras de arte como el “Partenón”, obra maestra de la arquitectura griega; las “Vírgenes” de Murillo; las “Madonas” de Rafael.

PREPA

3

La *belleza natural* se divide en:

- Física y espiritual.
- La belleza *física*:
- Es la que percibimos por medio de los sentidos como la belleza de la rosa; una noche de luna, etc.
- Belleza *espiritual* :
- Es la que se contempla en los dotes del alma.

PREPA

3

La belleza *espiritual* puede ser:

- Sentimental, intelectual, moral, y sobrenatural.
- La *sentimental*
- Es propia de los sentimientos; por ejemplo, el afecto de los amigos.
- La *intelectual*
- Es propia del entendimiento, como la contemplación de una gran verdad.
- La *moral*
- Se refiere a las buenas costumbres como la belleza de la virtud y
- la *sobrenatural* es la que acerca a Dios por lo que se llama “Gracia de Dios”.
- La *belleza espiritual*
- Es tan superior a la belleza física cuanto sobrepuja el alma al cuerpo.

- En los mismos objetos que tenemos por bellos, caben grados muy diversos, desde
- la belleza perfecta hasta un grado mínimo de belleza, que casi raya en la
- indiferencia: son diversos matices, diversas facetas con que se presenta lo bello a nuestra contemplación.

Introducción Los Valores.

- **La Axiología** se designa a la filosofía de los valores.
- **Valor**: Significación, importancia de una cosa, acción, palabra, o frase.
“Cualidad de las cosas”

PREPA

3

LOS VALORES

- La ética consiste en valorar, en ascender del plano de los hechos al plano de los derechos.
- *La ética no estudia tanto lo que es como lo que debe ser.*
- Para ello se requiere reflexionar acerca del VALOR y sus propiedades, podemos encontrar las siguientes características:
  - BIPOLARIDAD. Consiste en que los valores siempre se pueden mencionar por pares; a un valor positivo corresponde un valor negativo, y viceversa; la belleza y la fealdad, la bondad y la maldad, la riqueza y la miseria, la verdad y la falsedad, la virtud y el vicio, etc.
  - TRASCENDENCIA. Consiste en que los valores se dan de un modo perfecto sólo en su esencia; pero cuando se encarnan en los seres materiales, existen de un modo imperfecto. Trascender significa estar más allá; por lo tanto, el término mismo nos indica que los valores sólo se dan con perfección más allá de este mundo, no aquí.

- **PREFERIBILIDAD.** Consiste en esa particularidad por la cual los valores atraen o inclinan hacia sí mismos la atención, las facultades y, en especial, la voluntad del
- hombre que los capta. Enfrente de las cosas, el hombre prefiere las que encierran un valor.

- **OBJETIVIDAD.** Consiste en que los valores se dan en las cosas o personas (objetos) independientemente de que sean conocidos, o no, por alguien en
- particular.

- En general, cuando se estudian las jerarquías de valores de los principales axiólogos, se nota un cierto paralelismo dentro de sus diferentes categorías.

3

LOS VALORES

CLASIFICACIÓN DE SCHELLER

- Los valores del primer grupo:
- Corresponde una idea sensible o sentimental, cuyos caracteres primordiales son el goce y el sufrimiento.

- En el segundo grupo:
- están los valores llamados vitales, que se dan en la antítesis entre lo noble y lo vulgar.

- El tercero:
- comprende los llamados valores espirituales, que se subdividen en tres estratos menores, que son:
  - Los valores estéticos
  - Los valores de lo justo y lo injusto
  - Los valores del conocimiento puro

- En la modalidad restante de carácter valorativo,
- Scheller incluye a los llamados valores religiosos, que se dan en el contraste entre lo santo y lo profano.

Los Valores Scheller

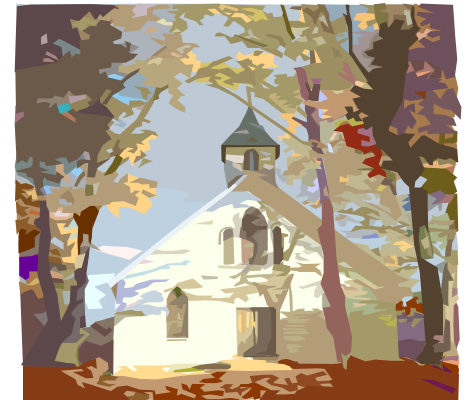
JERARQUIZACIÓN DE LOS VALORES

Sensibles

Vitales

Espirituales

Religiosos

PREPA

3

CLASIFICACIÓN DE NIETZSCHE:

- Define a los valores como cualidades que se advierten en las cosas, los valores requieren de una concepción objetiva y de apreciación subjetiva.
- Los clasifica en:
- Valores apolíneos.- Se refiere al Dios Apolo, es decir la belleza masculina externa.
- Valores Dionisiacos.- Se refieren al Dios Dionisio, es la belleza interna. La razón. Prevalecen los sentimientos
- Valores Místicos.- Se refiere a lo sobrenatural, es decir a los valores religiosos.

Los Valores.

3

Clasificación de Nietzsche

- ***Apolíneos*** = Belleza masculina. “Apolo”
- ***Dionisiacos*** = Prevalecen los sentimientos. “Dionisio”
- ***Místicos*** = Sobrenatural. “Religión”

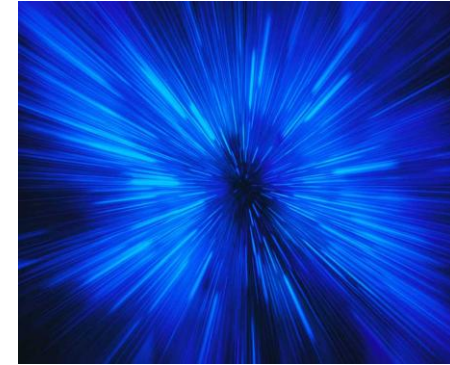

3

Las Facultades Estéticas

- 1. LA VISTA
- 2. EL OÍDO
- 3. LA IMAGINACIÓN
- 4. EL ENTENDIMIENTO
- 5. LA VOLUNTAD

La obra de arte

- Es la creación del artista resultado del reflejo de sus sentimientos o experiencias que pretenden provocar la emoción estética y sus características son:
- Orden
- Integridad y
- Resplandor

ARTE:

3

- 1.- Conjunto de reglas para hacer algo bien.
- 2.- Es toda actividad humana que basándose en ciertos conocimientos los aplica el artista para alcanzar un fin bello.
- 3.- Actividad humana que busca comunicar sentimientos, pensamientos, e ideas a los hombres de diversas latitudes y épocas. A través de la materia visible e invisible.

Enciclopedia Encarta, Bridgeman Art Library, London/New York

El Arte y sus clasificaciones

Artes

Mayores

- ➡ Música
- ➡ Danza
- ➡ Pintura
- ➡ Escultura
- ➡ Arquitectura
- ➡ Literatura

Menores

- Alfarería
- Orfebrería
- Cerámica
- Jardinería
- Carpintería
- Bordado

A
R
T
I
S
T
A

A
R
T
E
S
A
N
O

3

El Arte y sus clasificaciones

• **PLÁSTICAS**

ARQUITECTURA

ESCULTURA

PINTURA

• **FONÉTICAS**

LITERATURA

• **ACÚSTICAS**

MÚSICA

DANZA

ARTES

3

El Arte y sus clasificaciones

ARTES APOLINEAS

(Del lat. *Apollinĕus*). Que posee los caracteres de serenidad y elegante equilibrio atribuidos a Apolo, dios griego. Suele contraponerse al dionisiaco. Dicho de un varón: Que posee gran perfección corporal. Perteneiente o relativo a Apolo

- ✓ DIBUJO
- ✓ TALLA
- ✓ PINTURA
- ✓ ESCULTURA
- ✓ ARQUITECTURA CIVIL
- ✓ AUXILIARES: ARTES DECORATIVAS

Enciclopedia Encarta, Corbis/The National Gallery, London

PREPA

3

El Arte y sus clasificaciones

ARTES DIONISIACAS

(Del lat. *dionysiăcus*).

Pertenciente o relativo al dios griego Dionisio.

Que posee los caracteres de ímpetu, fuerza vital y arrebatado atribuidos a Dionisio.

Impulsivo, instintivo, en contraposición a *apolíneo*.

- DANZA
- TRAGEDIA
- POESIA
- TEATRO
- LITERATURA
- MUSICA
- AUXILIARES: CEREMONIAL, FESTIVO, PATRIOTICO, SOCIAL.

PREPA

3

El Arte y sus clasificaciones

ARTES MISTICAS

(De místico e -ismo).

Estado de la persona que se dedica mucho a Dios o a las cosas espirituales.

Estado extraordinario de perfección religiosa que consiste esencialmente en cierta unión inefable del alma con Dios por el amor acompañado accidentalmente de éxtasis y revelaciones.

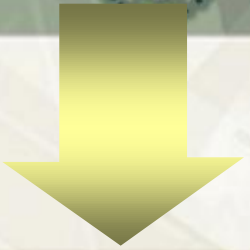

- DANZA RELIGIOSA
- MUSICA SACRA
- ARQUITECTURA RELIGIOSA
- LITURGIA

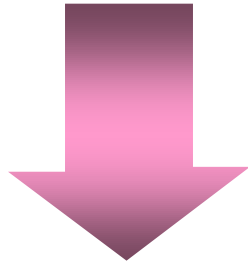

Actores de la creación Artística

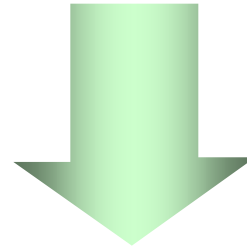
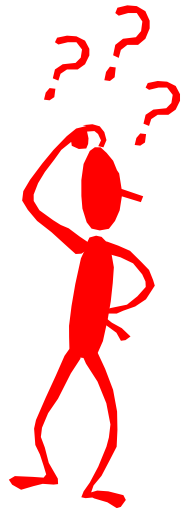
3

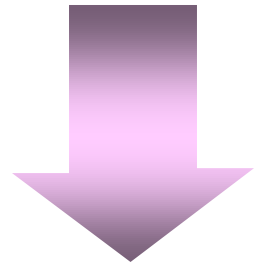
Creador o Artista

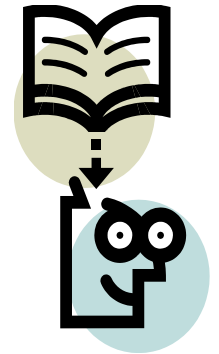
El Espectador

El Crítico

El intérprete

PREPA

3

CREADOR O ARTISTA

Es el compositor de obras bellas. Al que ve siente, crea y realiza la belleza de una forma sensible.

Enciclopedia Encarta, Woodfin Camp and Associates, Inc./Mike Yamashita

EL ESPECTADOR

3

No es el transeúnte curioso sino el individuo que posee ciertas disposiciones originales y las ha cultivado mediante la experiencia y el estudio disciplinado.

Enciclopedia Encarta, Corbis/Galen Rowell
Corbis/Galen Rowell

PREPA

3

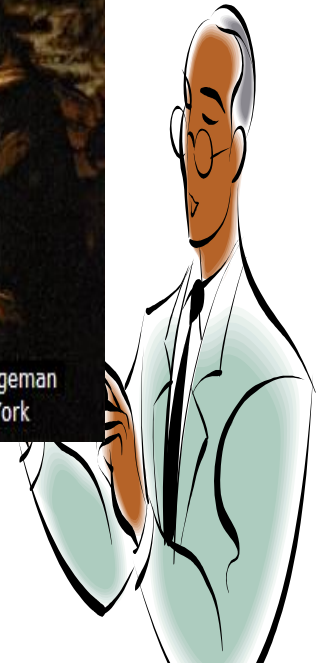

El Crítico

Es el exponente de una cierta madurez de la ciencia artística No aparece en las culturas muy jóvenes o sólo esporádicamente. El crítico de arte tiene su origen en el desarrollo de un espíritu reflexivo, que no se satisface con vivir del arte, sino que aspira a comprender racionalmente el sentido de cada obra artística.

Enciclopedia Encarta, Bridgeman Art Library, London/New York

PREPA

3

El intérprete

Las obras de arte deben pasar por una interpretación a fin de adquirir plena actualidad.

Es el caso del teatro y la música. Cuyas obras, son representadas o ejecutadas por intérpretes idóneos. El intérprete se hace transparente y se hace de los ojos del espectador para dejarlo directamente en presencia de la obra original.

BIBLIOGRAFÍA

- Acha, Juan: Expresión y apreciación Artísticas. Trillas, México.
- Historia del Arte, José Manuel Lózano Fuentes, Edit. CECOSA.
- Atlas Ilustrado para comprender el Arte . Susaeta Ediciones, S.A.

