

Arte y comunicación: conceptos básicos

Maribel Reyes Calixto

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Arte y comunicación: conceptos básicos

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Dra. Tania Hogla Rodríguez Mora
Rectora

Mtro. César Enrique Fuentes Hernández
Coordinador Académico

Museógrafo Fernando Fco. Félix y Valenzuela
Coordinador de Difusión Cultural y Extensión
Universitaria

Equipo de la Biblioteca del Estudiante

Ángeles Godínez Guevara
Responsable

Ana Beatriz Alonso Osorio
Daniel Cruz Valentín Núñez
Florina Piña Cancino
Sergio Javier Cortés Becerril
Verónica Durán Carmona

Arte y comunicación: conceptos básicos

Maribel Reyes Calixto

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

NADA HUMANO ME ES AJENO

Biblioteca
BE
del
Estudiante

FICHA CATALOGRÁFICA E-S/N

Reyes Calixto, Maribel, autora.

Arte y comunicación: conceptos básicos / Maribel Reyes Calixto. —
Primera edición. -- México : Universidad Autónoma de la Ciudad de México,
2023.

112 páginas; 21 cm.

Bibliografía: p. 107-110

ISBN 978-607-8939-34-3

1. Comunicación y artes. – 2. Arte y sociedad. – 3. Estética. – I. t.

LC NX180.C65

Dewey 707

Arte y comunicación: conceptos básicos

primera edición, 2023

© Maribel Reyes Calixto

D.R. © Universidad Autónoma de la Ciudad de México
García Diego 168, col. Doctores,
alc. Cuauhtémoc, c. p. 06720, Ciudad de México

ISBN: 978-607-8939-34-3

© Imagen de portada: Jackson Pollock, 1948, Composition No. 16, óleo
sobre tela

[https://www.uacm.edu.mx/Organizacion/CoordinacionAcademica/Biblioteca_](https://www.uacm.edu.mx/Organizacion/CoordinacionAcademica/Biblioteca_Estudiante)
Estudiante

Material educativo universitario de distribución gratuita para
estudiantes de la UACM. Prohibida su venta

Hecho e impreso en México

Presentación

La licenciatura de Comunicación y Cultura ofrece al estudiante un currículo educativo enfocado a desarrollar las competencias adecuadas para su formación académica, basado en los contenidos concretos que aborda cada curso obligatorio y optativo.

El curso de Arte y Comunicación se inscribe dentro de las 10 materias optativas que oferta el eje de Comunicación Aplicada. Su propósito es ofrecer conocimientos que le permitan al alumno aplicar los procesos comunicativos, así como las teorías de la comunicación y la cultura al campo del arte, para dotarlo de habilidades que le permitan intervenir en la comunicación y la cultura a partir de propuestas artísticas concretas. (Romeu & Rizo, 2005)

Con base en la experiencia derivada de la práctica docente al impartir el curso ya mencionado, se ha podido detectar que las y los estudiantes poseen referentes heterogéneos entorno al arte y su relación con la comunicación así que, en aras de ofrecer información conceptual seleccionada que ayude a comprender la

complejidad de las disciplinas que nos ocupan, se diseñó el presente material el cual tiene por objetivo: coadyuvar con el proceso de aprendizaje de las y los estudiantes en relación con el arte y la comunicación, a partir de conceptos básicos que le faciliten su comprensión para alcanzar las competencias que requiere la materia.

Es preciso señalar que el contenido de este libro se vincula también con otros cursos impartidos en la UACM, los cuales se concentran en la siguiente tabla.

TABLA 1. CURSOS IMPARTIDOS EN LA UACM CON LOS QUE SE RELACIONA EL CONTENIDO DEL LIBRO.

LICENCIATURA	NOMBRE DEL CURSO	CICLO	SEMESTRE	ÁREA DE FORMACIÓN	OBLIGATORIA	OPTATIVA
Comunicación y Cultura	Arte y Comunicación	Superior	8°	Comunicación aplicada		X
Arte y Patrimonio	Estética: introducción a los problemas de la estética y el arte Historia de las artes	Superior	4°	Estética y comunicación	X	
		Cursos opativos de ciclo básico				X
	Introducción a la cultura y al arte	Cursos opativos de ciclo básico				X

Tabla de elaboración propia.

Para consolidar la meta propuesta para el presente texto, el contenido está organizado en tres capítulos. El primero aborda el concepto de Estética inscrita como parte de la Filosofía, así como su vínculo estrecho con las nociones de belleza, naturaleza y arte, las cuales se han ido transformando a lo largo de la historia del pensamiento estético. Siguiendo con la primera parte también se reflexiona acerca del objeto de estudio de esta disciplina para comprender que los problemas que aborda no son estáticos e inamovibles sino dinámicos y en constante transformación por lo cual se modifica su lectura e interpretación en cada momento histórico.

Es frecuente reconocer en las y los estudiantes de comunicación algunas ideas preconcebidas acerca del arte, entre las más comunes se encuentran aquellas que lo ubican como algo aburrido de apreciar, un tema propio de las élites intelectuales y a las obras como objetos raros, incomprensibles y económicamente sobrevaluados.

El capítulo segundo aborda el concepto de arte, sus categorías y clasificaciones, pues otro problema al que se enfrentan no sólo los estudiantes sino el espectador en general es a distinguir lo que es arte de lo que no lo es y frecuentemente la única guía para emitir un juicio está basada en el gusto. La comprensión del juicio y el gusto estético ayuda a esclarecer algunas preguntas básicas acerca del mundo del arte para poder plantearse cuestiones más específicas que coadyuven al proceso de aprendizaje en la materia. Una vez involucrados en lo que es el arte se aborda la función social del mismo en el sentido de la comunicación, identificando los mensajes de las obras como agentes expresivos de concienciación

social y desde el receptor se valida la conmoción provocada por el arte como experiencia estética.

El tercer capítulo relaciona al arte con la comunicación no sólo desde el punto de vista del arte como expresión sino enfatizando a la obra en su calidad de texto y por tanto susceptible de ser leída, interpretada y analizada. La semiología y la semiótica se presentan como herramienta teórico-metodológica para el análisis de los textos artísticos, postura que se comparte en el curso de Enfoques Estructuralistas, ubicado en el sexto semestre, perteneciente al eje de Comunicación de la licenciatura. A manera de cierre de este tercer apartado no se podía pasar por alto la inserción del arte en las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, que sin duda representa posibilidades incontables para el artista, en nuevo lienzo es hipermedial y los pinceles se eligen en código binario.

El arte y la comunicación significan una «[...] aportación concreta [...] al perfil del egresado, se traduce precisamente en el entendimiento de que el profesionalista de comunicación y cultura que es formado en esta universidad es un mediador cultural que utiliza a la comunicación para ofrecer solución a los diferentes problemas socioculturales en la actualidad» (Romeu & Rizo, 2005). Además de ello, permite al estudiante reconocer su capacidad de expresión artística con las herramientas que la propia licenciatura les brinda y hacer una fusión creativa como en el caso de la fotografía artística, el videoarte, el arte sonoro, el diseño gráfico o el arte digital.

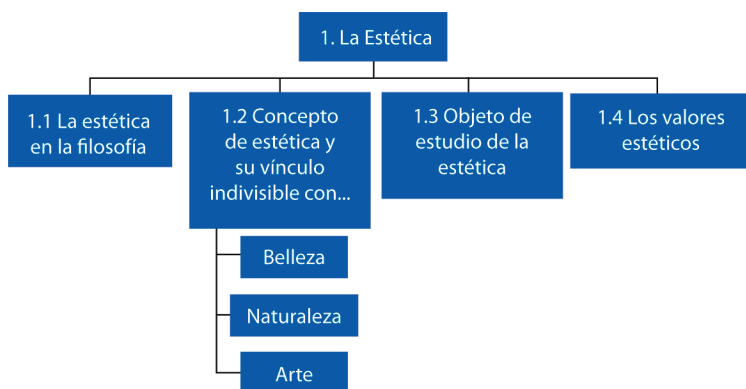
1. La estética

INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo se establecen las bases del conocimiento para la comprensión del arte y su estudio. Su contenido responde a los siguientes objetivos:

1. Reconocer a la estética como parte de la filosofía para comprender su relación y naturaleza.
2. Comprender la relación que existe entre la estética, y los conceptos de belleza y arte.
3. Determinar el objeto de estudio de la estética.
4. Identificar los valores estéticos existentes en la obra artística.

Mapa de contenido del Capítulo 1.

Elaboración propia

Para alcanzar las metas propuestas en este primer apartado, se diseña una ruta que va de lo general a lo particular, partiendo de la filosofía como ciencia que contiene como una de sus ramas a la estética, lo cual esclarece su naturaleza y la profundidad con la que se sumerge en el entendimiento de la razón.

Una vez que el estudiante ha podido reconocer el lugar que ocupa la estética, es posible abordar su concepto y la relación que existe con la belleza para poder identificar sus diferencias, ya que repetidamente se les usa en el ámbito coloquial como sinónimos. Asimismo, conocer el vínculo con la naturaleza para finalmente llegar a la materia que nos ocupa: el arte.

Ya que se ha llegado a la complejidad del arte, se le puede reconocer en primera instancia como objeto de estudio de la estética y a la vez en el último apartado se proporciona una clasificación de valores estéticos que

ayudan al estudiante a reconocerlos y observarlos en la obra artística.

Además de los objetivos establecidos al inicio, la intención es, que el recorrido por el conocimiento que ha de iniciarse resulte una experiencia grata para el lector, que le ayude a transitar de forma amable por los conceptos aquí abordados y además le permita reflexionar sobre la construcción de una mirada propia que pueda partir de lo estético y se dirija a lo artístico.

1.1 LA ESTÉTICA EN LA FILOSOFÍA

La filosofía es una ciencia que busca explicaciones racionales de su entorno, no sólo de la naturaleza y sus fenómenos, sino de lo que concierne al hombre. Su campo de estudio se vuelve tan extenso como el pensamiento humano mismo, por esta razón se ha ido especializando para abordar áreas y problemas específicos

Al respecto es preciso señalar que, disciplinas como la estética forman parte de la filosofía y su objeto de estudio abarca tanto en la belleza como en las formas del arte y sus cualidades, al respecto profundizaremos en el apartado 1.3.

Según Aristóteles, los seres humanos se sienten impulsados a conocer el mundo que les rodea, movidos por la sorpresa o el asombro que les producen una multitud de fenómenos que no alcanzan a comprender del todo (Escobar y Arredondo, 2016: 5). Si lo comparamos con las etapas del desarrollo humano, es posible observar también que los niños pequeños empiezan a descu-

brir su entorno a través de las sensaciones, la curiosidad y el asombro que se produce en el proceso.

En esa necesidad de conocer y comprender, la filosofía se avoca a estudiar el quehacer humano desde diferentes ámbitos de estudio los cuales Escobar y Arredondo (2016) organizan de la siguiente manera:

- ✓ La lógica: forma parte de la filosofía y se dedica a estudiar la estructura del pensamiento.
- ✓ La ética es otra disciplina fundamental de la filosofía cuyo objeto de estudio es la moral y el comportamiento social.
- ✓ Estética, que es la materia propia de este texto, se asume como la doctrina filosófica del arte, y desde la antigüedad se debate en la lucha entre las nociones teóricas materialistas e idealistas del arte, «[...] concibiendo lo bello como una forma particular del *ser*, la estética antigua no ha podido explicar por qué lo bello es apreciado por diversos hombres de diversa manera, de acuerdo con las condiciones de la época» (Escobar y Arredondo, 2016: 105).

Si bien la lógica, ética y estética son ramas fundamentales de la filosofía, es preciso decir que no son las únicas, sino que existen un gran número de campos del conocimiento vinculados al pensamiento filosófico que se encargan de estudiar o reflexionar en torno a igual cantidad de aspectos del quehacer humano.

Cada una de las disciplinas que integran la filosofía no existen como materias separadas, por el contrario, se complementan unas con otras para lograr un enten-

dimiento más profundo a las grandes cuestiones planteadas por el hombre.

Pero conozcamos más acerca de la estética a partir de su etimología, las diferentes acepciones que se le han dado y su relación con otros términos con los que guarda estrecha relación.

1.2 CONCEPTO DE ESTÉTICA Y SU VÍNCULO INDIVISIBLE CON BELLEZA, NATURALEZA Y ARTE

Estética deriva de una palabra griega αισθητικός, que en latín es *aesthetica* y que hace referencia a la sensación y la percepción, aquello que el hombre capta a través de sus sentidos, pero, aunque su raíz etimológica parece sencilla, su significado se ha ido transformando y complejizando a través del tiempo, la historia y la cultura.

Por ejemplo, en el *Diccionario Filosófico Abreviado* (1959) se pueden leer definiciones como la siguiente, refiriéndose a la estética: «Ciencia que estudia las leyes del desarrollo del arte, la actitud del arte hacia la realidad, su papel social, y las formas y métodos de la creación artística». (*Diccionario Filosófico Abreviado*, 1959).

Otra definición establece que es dominio de la filosofía estudiar el arte y sus cualidades tales como la belleza, lo eminente y lo disonante.

Asumimos entonces que la estética va más allá de lo que el hombre puede ver, oler, oír, sentir o probar; ya que el arte profundiza en aquello que conmueve, provoca un sentimiento profundo que obliga a la contemplación y de ahí al gozo.

En 1750 se publicó el libro llamado *Aitheisis*, escrito por Alexander Baumgarten; a este autor se le atribuye la institución de la estética como ciencia o disciplina del pensamiento, él centraba su reflexión en explicar la esencia de lo bello como conocimiento sensible, diferente a otro tipo de pensamiento lógico y que la perfección de la representación sensible es la belleza.

El estudio de la estética antes del siglo XIX no se refería a un solo punto de vista, sino que los estudiosos de la materia tenían propuestas encontradas. Uno de los temas generadores de opiniones diversas era acerca de la belleza y su presencia en la naturaleza y el arte. La investigadora Magdalena Bosch de la Universidad Internacional de Cataluña (Barcelona) hace una comparación entre dos posturas al respecto, propuestas por dos de los autores más importantes de la época: Hegel y Schelling.

En la obra de Hegel llamada *Lecciones de Estética* (1832-1838) se expone que la belleza del arte es excelente por tanto se sobrepone a la naturaleza, por su parte Shelling dice que hay una clara relación entre las artes plásticas con la naturaleza, pero especifica la superioridad de la naturaleza sobre el arte.

Hegel separa la parte material y espiritual de la obra de arte, para él una obra puede ser sólo un pedazo de piedra, tela o madera, eso es sólo una cosa inmóvil y muerta, sin embargo también reconoce que la parte viva del arte está en el espíritu, que es el conjunto de elementos puestos en ese pedazo de tela o madera, por ejemplo la inspiración del artista, la expresión creativa, la armonía, la perfección y por ello piensa que la obra

de arte es superior no por ser artificial sino porque contiene el espíritu mismo del artista.

Shelling considera que la naturaleza es el modelo y fuente originaria de inspiración para las artes plásticas, por lo tanto, la naturaleza es superior por lo que, el arte debe imitarla a través de la sensibilidad del artista, y por eso le llama «la sagrada fuerza originaria del mundo», sólo un artista en quien vibra el alma y que sabe descubrir a la naturaleza, sabrá reflejar vida en sus obras. (Boch, M., 2010).

Con el paso del tiempo las ideas al respecto de la relación de la belleza, la naturaleza y el arte se fueron modificando. Mientras algunos autores pensaban en la separación del arte de la realidad, es decir que la creación artística era una manifestación de creación pura, que no dependía de la vida social del artista ni de su entorno, no estaba sujeta a intereses materiales ni a relaciones de poder; había, sin embargo, otras posturas que aseguraban que el arte debía ayudar a los hombres a conocer la realidad, como una especie de manifestación de las necesidades sociales en búsqueda de una transformación revolucionaria.

Las nociones de belleza y arte siguieron evolucionando y llegó el momento de pensar que lo bello no solamente estaba en lo sensorial sino también en el entendimiento, lo cual se da a la par de nuevas formas de manifestación artística. Con las vanguardias del siglo XX se rompe con la necesidad de imitar a la naturaleza y el arte se centra en la belleza de expresiones profundas de los artistas, en sentimientos, emociones y hasta manifestaciones oníricas (sueños).

El arte se vuelve libre y desinteresado, Immanuel Kant establece en la *Estética del juicio* a la belleza como el libre juego de las facultades humanas de la sensibilidad y el entendimiento, por lo tanto, ese razonamiento libera al arte de la imitación de la naturaleza y le da la posibilidad de otras formas de expresión.

1.3 EL OBJETO DE ESTUDIO DE LA ESTÉTICA

La estética es una disciplina dinámica, por así decirlo, porque su significado se va transformando según sus contextos como el momento histórico, las corrientes del pensamiento y las sociedades donde se circunscriben las ideas estéticas, definirla y determinar su objeto de estudio «[...] se trata de una tarea escabrosa. Y seguirá siéndolo mientras no se esclarezca el significado de términos fundamentales como lo bello, lo estético y arte que se vinculan reiteradamente a lo largo de su historia y definición» (Sánchez Vázquez, 1992: 47).

Si la estética y sus investigadores se hubieran quedado reflexionando sobre la falta de precisión en las definiciones, la disciplina no hubiera prosperado, así que, la solución es partir de las concepciones temporales o provisionales que se le asignaron a cada término en los distintos momentos de la historia del pensamiento, asimismo, es necesario reconocer que la estética abarca no uno solo, sino distintos objetos procesos o actos humanos que reclaman su estudio. Sánchez Vázquez apunta que, aunque en el pensamiento occidental se han encontrado reflexiones estéticas desde hace veinticinco siglos, la disciplina como tal surgió con la publi-

cación del libro *Aestheia* de Alexander Baumgarten en los años 1750-1758 (ya mencionado anteriormente), sin embargo, desde la antigua Grecia hasta la actualidad, la mayoría de las doctrinas filosóficas aborda algún problema relacionado con la estética.

Para dar una mayor claridad al respecto del objeto de estudio de la estética, es pertinente hacer un recuento histórico y científico al respecto, ya que en algún momento se puede considerar a la belleza como el objeto de la estética y en otra época al arte en conjunción con otros elementos involucrados.

Así pues, considera un asunto propio de la estética el planteamiento de Platón acerca de que la belleza estaba conformada por elementos materiales que se podían observar en la naturaleza, como las texturas, los colores, las formas y los sonidos, pero además incluía los valores morales, los de conocimiento, la bondad y la verdad. También el amor (Eros) está estrechamente relacionado con lo bello. Este tema fue tratado por Platón en tres diálogos titulados respectivamente: *Hippias*, *Fedro* y *El banquete*.

«Hay algo por lo que vale la pena vivir, es por contemplar la belleza».

«Quien contempla la belleza con los ojos se ha conciliado con la muerte».

«Solamente la belleza recibió la suerte de ser lo más manifiesto y lo más amable».

Platón

Aristóteles en cambio, aborda otro problema estético cuando une la belleza con el arte y sostiene que la obra debe presentar el objeto en una justa proporción, orden y armonía, en esta perfección radicaba lo bello (Trías, 1997).

Platón pensaba que la apreciación de la belleza provocaba en las personas emociones tan fuertes que salían del control de la razón; para Aristóteles la contemplación del arte provocaba una catarsis que libera en una dimensión estética las pasiones profundas.

Algunos espectadores sienten diferentes emociones que pueden traducirse en forma de catarsis, seguramente hemos conocido en algún momento a personas que lloran durante la proyección de una película. En la Grecia antigua no había cine, pero el teatro era el espectáculo mediante el cual el público se ponía en contacto con el arte, el momento en el cual los sentimientos afloraban, para Aristóteles, estas manifestaciones emocionales son liberadoras.

La catarsis estética producida por la tragedia. Hablaremos ahora de la tragedia, resumiendo la definición de su esencia, según que resulta de las cosas dichas:

Es, pues, la tragedia representación de una acción memorable y perfecta, de magnitud competente, recitado cada una de las partes por sí separadamente, y no por modo de narración, sino moviendo a compasión y terror, dispone a la moderación de estas pasiones.

Aristóteles, *Poética*, III, I

Durante la Edad Media el pensamiento filosófico se generó bajo las reglas de la teología y los cánones cristianos que normaron toda la producción de conocimiento en la época.

Para Agustín de Hipona toda belleza es congruencia de partes, iluminada por una cierta claridad de color, por lo tanto, sigue aquello que propusieron Platón y Aristóteles respecto a la congruencia, armonía, estabilidad y orden como manifestación de lo bello.

San Agustín le da principal importancia al orden, estableciendo que en él se encuentra la belleza de la inteligencia, de la razón y de lo divino.

De manera simultánea, junto con las ideas de San Agustín y Santo Tomás de Aquino surge el arte gótico y lo que se le conoce como la estética de la luz, es decir la claridad se convierte en el símbolo de Dios, por esta razón las catedrales góticas se construyeron con grandes ventanales pintados con hermosos vitrales a través de los cuales entraba la luz, proyectando hacia el interior todo su colorido que adquiere el significado simbólico atribuido a lo divino.

Según Santo Tomás de Aquino (1225-1274), para que haya belleza se requieren tres condiciones:

1. Integridad, también entendida como la perfección.
2. Armonía, que es la correcta proporción de las partes del objeto.
3. Claridad, relacionada con la luz como símbolo de la verdad.

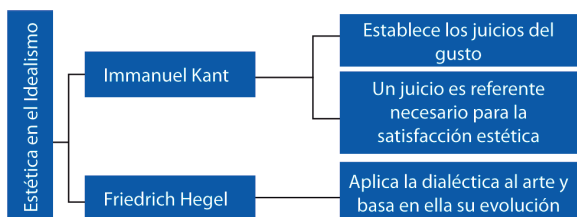
Posterior a la Edad Media, la etapa renacentista rescató y aplicó nuevamente el pensamiento estético griego y romano basado en la perfección de la proporción matemática a su producción artística. Es en este momento histórico es cuando se dan a conocer algunos de los más importantes artistas italianos y sus obras.

Es claro que, desde la Grecia antigua hasta el Renacimiento, las reflexiones en torno a lo bello fueron abundantes relegando al arte a un lugar menor; fue gracias a la filosofía del arte que la estética halla en él a un objeto de estudio fundamental.

A partir de ese momento se constituye una disciplina especializada pero que reconoce que existen dos vías para el conocimiento: una a través del intelecto y otra a partir de los sentidos.

Siguiendo este punto de partida otros filósofos también se dedicaron al campo de la Estética, dos de los más importantes dentro del idealismo alemán fueron Kant y Hegel.

Cuadro 3. Durante el idealismo fueron determinantes las nociones de juicio y la dialéctica.

Elaboración propia

¿Qué pasaría si a todos nos gustara la misma música? Sin duda no existirían los géneros musicales. La diversidad en las manifestaciones artísticas corresponde a esa variación en los gustos pero, ¿qué hace que nos gusten ciertas cosas? Kant abordó esta problemática estableciendo que el gusto no puede ser una regla general porque es subjetivo (no es puro) hay juicio de por medio.

La belleza junta y enlaza los estados opuestos, sentir y pensar; y, sin embargo, no cabe en absoluto término medio entre los dos. Aquello lo asegura la experiencia; esto lo manifiesta la razón.

Federico Schiller

La estética aborda el problema de la belleza y el arte desde diferentes terrenos del conocimiento, para tener un panorama más claro se establecen las siguientes relaciones.

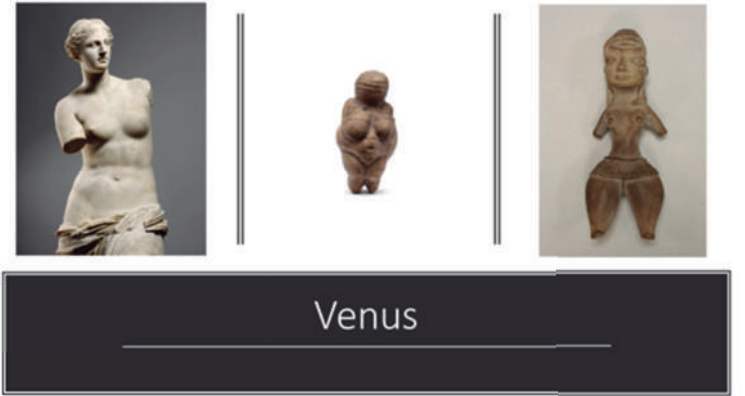
- ✓ La estética en el terreno de la filosofía. Afirma Sánchez Vázquez que, si recorremos la larga historia del pensamiento estético, veremos que las reflexiones que predominan son las de carácter filosófico, por tanto, abordan los fenómenos estéticos o artísticos como manifestaciones de algo supremo, por ejemplo la existencia de la idea, del ser, de Dios, el hombre o la conciencia humana. La estética interesa a la filosofía

porque ilustra su visión del mundo o del hombre (Sánchez Vázquez,1992: 59).

- ✓ La estética en el terreno de la ciencia. Como toda ciencia, la estética pretende generar conocimiento a partir del estudio de las experiencias estéticas y las prácticas artísticas desde un conjunto de valores estéticos contenidos en ellas. El carácter científico de la estética se manifiesta también en que sus conceptos y proposiciones se articulan lógicamente.
- ✓ La estética en el terreno social. Lo bello, lo estético y lo artístico como objetos de estudio de la estética no pueden desprenderse de su contexto histórico y social, pues dependiendo de estos factores cambiarán las nociones de belleza, las funciones de arte o las corrientes de pensamiento estético a través de las cuales se analice el fenómeno estético u obra de arte en cuestión.

En el terreno social también se presenta la problemática acerca de los modelos hegemónicos de belleza, lo cual depende de la cultura dominante y varía según la región y el momento histórico, como ejemplo de ello en la siguiente imagen podemos apreciar las distintas formas de representar la belleza femenina en tres figuras correspondientes a lugares, culturas y épocas distintas.

Cuadro 4. Las distintas nociones de belleza a partir de la representación femenina: Venus de Milo, Venus de Willendorf, Venus de Tlatilco.

Elaboración propia

A manera de conclusión del tema sobre la estética y su objeto de estudio, es adecuado citar a Pulido Silva (1966) quien declara: a la «Estética como ciencia teórica, práctica y utilitaria» (16); también añade que los artistas arreglan con mayor facilidad el mundo que los sabios, los religiosos, los políticos o los pedagogos.

Ahora que sabemos qué estudia la estética, podemos abordar los valores y categorías que sirven para apreciar el mundo que nos rodea incluyendo a las obras de arte, esto también permite emitir juicios y a clasificar lo que apreciamos.

1.4 LOS VALORES ESTÉTICOS

Sin duda, tras conocer más acerca de la estética te habrás dado cuenta de que como seres humanos todo el tiempo estamos valorando. Esta práctica es tan antigua que surgió y se ha desarrollado desde que el hombre ejerce su libre albedrío. La valoración permite otorgar mayor o menor importancia a algo o a alguien por sus características.

¿Qué tiene más valor el oro o el agua? La apreciación de ambas cosas se hará dependiendo la situación, la forma y la utilidad. Seguramente para un viajero extraviado en el desierto en riesgo de morir por deshidratación, el agua potable tendrá un valor mucho mayor que cualquier cantidad de oro.

Los valores estéticos han sido tratados por varios pensadores a lo largo de la historia y cada uno de ellos clasifica y jerarquiza de forma diferente, por ejemplo: Nicolai Hartmann (1882-1950) establece que la categoría estética más alta es la de lo bello.

Para Hartmann el valor estético mayor es la belleza y el resto de las categorías son sólo manifestaciones de esta, por lo tanto, el resto de los valores son reducidos a ser tipos de belleza, incluso lo feo o lo grotesco.

Dentro de los valores están:

- ✓ Útil: lo que sirve
- ✓ Bueno: acorde a lo que establece la moral
- ✓ Verdadero: acorde a la realidad
- ✓ Justo: equidad

- ✓ Armonioso: Este valor se da en el arte e implica la proporción y la belleza.

A los valores corresponden también antivalores: inútil, malo, falso, injusto y feo.

En el arte, a lo largo de la historia, se han aplicado distintos valores estéticos, que se refieren a las categorías como lo bello, lo feo, lo sublime, lo grotesco, lo trágico y lo cómico; y los extra estéticos refieren a los valores de asociación es decir tienen que ver más con el sentido, su objeto de representación y hasta con su valor comercial.

Para Adolfo Sánchez Vázquez «Las categorías estéticas son determinaciones generales y esenciales del universo real llamado estético» (1997: 145). Estas se encuentran en la vida diaria, pero se trasladan al arte, así pues, la máxima aspiración del artista es crear belleza, pero sus manifestaciones son distintas ya que dependen de la creatividad expresiva del artista.

Lo bello

La belleza tiene diversas dimensiones en el arte, por ejemplo, para Sócrates se encontraba en la virtud, los actos hermosos del hombre que le conferían un alto valor moral, por lo tanto, no era una cualidad que se pudiera ver a simple vista, sino que se construía a partir del comportamiento.

Platón por su parte decía la belleza suprema se relacionaba con la idea del bien y lo verdadero, así pues, las formas que tomaban en la naturaleza eran sólo un

símbolo de la belleza ideal. No obstante, para los pitagóricos, se hallaba en la forma, la armonía y la simetría. Hegel ejemplificaba la belleza con la figura humana porque tiene equilibrio en contenido y forma; pero para Ruskin lo bello estaba en lo divino. Independientemente de aquello que los pensadores definen como belleza, el acercamiento que hace Kant parece el más abarcador al determinar que lo bello implica un placer desinteresado de satisfacción universal.

Lo sublime

La primera vez que se abordó lo sublime como categoría estética fue en 1757 en la obra de Edmund Burke, él decía que era aquella emoción que acompaña a lo terrible o a lo que produce terror. Sugería que lo sublime es una emoción más fuerte que el dolor.

El pintor inglés William Turner fue famoso por sus paisajes naturales, sin embargo, él no se dedicó a representar sólo la belleza de la tranquilidad del campo, por el contrario, trataba de mostrar esos momentos en donde la naturaleza muestra su poder y su grandeza sobre el hombre: El fuego, hundimientos, tormentas.

Una barca de pescadores se hace a la mar como todos los días, después de horas de navegar se encuentran con una gran tormenta de nieve, el cielo se oscurece y las olas se vuelven violentas, el viento sopla con tal fuerza que en cualquier momento el bote puede naufragar. ¿Puedes imaginar esta sensación? Esa mezcla entre dolor y terror o algo más fuerte es lo sublime

Tormenta de Nieve, William Turner, 1842.

Tomado de <https://www.khanacademy.org/humanities/becoming-modern/romanticism/england-constable-turner/a/j-m-w-turner-snow-storm>

«Digo la emoción más fuerte, porque estoy convencido de que las ideas de dolor son mucho más poderosas que aquellas que proceden del placer».

Edmund Burke (en Garbuno, 2010)

Burke se adentra aún más en las emociones humanas y establece que llega un punto en que aquello que produce dolor y temor ya no son nocivos ni representan peligro, es entonces en donde surge el deleite, que es diferente al placer pero también causa una sensación gozosa. El autor le llama «horror delicioso», en el caso del ejemplo

anterior sería cuando lo peor ya pasó, la barca ha naufragado, la tormenta terminó y sólo se puede contemplar con asombro la magnitud del mar, una especie de tranquilidad con matiz de terror» (Garbuno Aviña, 2009).

Lo sublime es el miedo al poder de aquella fuerza superior que somete al hombre: la oscuridad, la soledad, el silencio, lo vasto y lo infinito. Al respecto, Kant expone en *Crítica del juicio*, que lo sublime se encuentra sólo en la naturaleza, por lo tanto, el arte encuentra lo sublime en aquellas obras que logran representar esa supremacía de las fuerzas naturales.

Esta sensación tiene subcategorías o matices a la experiencia de la belleza extendida hasta llegar a lo sublime, Kant le llama lo magnífico.

Lo magnífico

Para Escobar y Arredondo (2016) la vista de las pirámides de Egipto son impresionantes a pesar de que su arquitectura es sencilla, sin embargo la Basílica de San Pedro en Roma es magnífica, y por ello despierta lo sublime; en sus proporciones grandes y hermosas se manifiesta tanto la belleza con sus acabados en oro y sus mosaicos; por medio de ella se experimenta la impresión de lo sublime y el conjunto resulta magnífico. Un arsenal debe ser sencillo; una residencia, regia, magnífica y un palacio, bello.

Elegante

Cada que te arreglas para ir a una fiesta seguramente buscas vestirme elegante, pero, ¿qué es la elegancia? Actualmente ese adjetivo está ligado a la moda o al diseño, tiene que ver con una apreciación muy cambiante que corresponde con el lugar y el momento histórico del que se hable. Tal vez en este momento la elegancia esté ligada a la sencillez y la sobriedad; sin embargo, en otras épocas se relacionaba más con el lujo. Este valor dependerá siempre del contexto en el que se inscriba.

Esbello

En este momento que se vive en la cultura occidental existe una sobrevaloración de la esbeltez, pues se relaciona con la belleza, en los desfiles de moda cada vez se ven jóvenes más altas y delgadas como si en ello radicara su máximo valor. Lo esbelto es aquello que se relaciona con la verticalidad y el alargamiento, existe en diferentes manifestaciones artísticas como en la arquitectura por ejemplo, pues en el gótico se apreciaban las columnas esbeltas y altas; en el siglo XXI las torres y rascacielos hacen gala de su esbeltez.

Lo imponente

Aquello que nos hace sentir pequeños en comparación. Si bien puede considerarse este valor estético con respecto a paisajes naturales, también puede ser uno de los principios que rigen la arquitectura y otras formas

culturas. Ejemplo: los acueductos romanos son imponentes (*Enciclopedia de ejemplos. Valores estéticos*, 2017).

Lo feo

Es común que la fealdad se asocie con valores negativos como la maldad, aquello que nos desagrade o que causa temor, pero no necesariamente debe ser así. La fealdad se concibe como lo contrario a la belleza y por lo tanto sus características se vuelven opuestas, así pues, lo feo es desordenado, desproporcionado, asimétrico, desmesurado y sin armonía.

En la estética clásica se consideraba a la fealdad como una degradación de la belleza y del arte (Garbuno Aviña, 2009: 54). Mientras que para los teóricos anteriores al siglo XX lo feo representa lo opuesto a la belleza, autores contemporáneos creen que lo feo es parte de lo bello y en ello radica un gran cambio en la forma de pensar. Entonces, ¿cómo podríamos saber lo que es bello sin conocer lo feo?

T. W Adorno, señala que «Es un lugar común que el arte no se reduce al concepto de lo bello, sino que para complementarlo hace falta lo feo en tanto que su negación [...] Sea lo que fuere, lo feo ha de conformar o poder conformar un momento en el arte [...]» (Garbuno Aviña, 2009: 54).

¿Se puede encontrar la belleza en la fealdad? Si la belleza es forma, color, simetría y armonía, ¿cómo calificar las obras de Vincent Van Gogh donde la forma se difumina, la proporción se pierde y el color se exagera?

Autorretrato con la oreja cortada,
Vincent Van Gogh, 1889.

Tomado de <https://historia-arte.com/obras/autorretrato-con-la-oreja-cortada>

La fealdad, entonces, también tiene su valor estético; el expresionismo y las vanguardias del siglo XX toman distancia de lo denominado bello para darle prioridad a otras emociones, conceptos y categorías que lograron conmover de igual forma a los espectadores.

Lo grotesco

Se identifica como categoría en el periodo del Romanticismo. En esta corriente estética los artistas vuelven la mirada a su alrededor y plasman en sus obras la crudeza de la realidad; tanto en la pintura como en la literatura no se buscaba la producción de lo bello.

El célebre escritor Víctor Hugo escribe en 1927 que su concepción del Romanticismo busca sus fundamentos en lo grotesco (Garbuno Aviña, 2009: 54), por su parte Bayer complementa esta noción diciendo que abarca todas las fealdades y ridículos.

Una explicación más clara de esta categoría es propuesta por Sánchez Vázquez en 1992, donde menciona que grotesco proviene de la palabra *grotesca*, derivación del italiano *grotta* o gruta, en donde se representaba un conjunto de formas vegetales, animales y humanas que se combinaban de modo fantástico.

Como ejemplo en el arte, se puede mencionar a Giuseppe Arcimboldo, (1527-1593) quien fue un pintor italiano conocido por formar rostros con base en animales o vegetales.

Otoño, Giuseppe Arcimboldo, 1573.

Tomado de <https://historia-arte.com/obras/otono-arcimboldo>.

En comparación con las formas simétricas y perfectas del arte clásico, lo grotesco resulta monstruoso. Esta característica también se puede encontrar en la obra de El Bosco, en su famoso biombo «El jardín de las delicias». Y qué decir de las obras surrealistas de Salvador Dalí donde los elefantes tienen larguísima patas con doble articulación. Estas combinaciones extrañas de elementos naturales fuera de su contexto original también

encuentran una cercana relación con lo cómico, al grado que Jean Paul le llama humor cruel.

Lo grotesco forma parte del arte y la literatura para contribuir a quebrantar una realidad que parece resistente al cambio, por tal razón, esta categoría se asocia a corrientes artísticas rebeldes.

Lo cómico o gracioso

¿Recuerdas algún suceso que te provocó una carcajada?

La risa, es una manifestación brusca y placentera causada por diversas situaciones, Aristóteles decía que «el hombre es el único ser vivo que ríe» y que el recién nacido se convierte propiamente en humano cuando ríe por primera vez. La risa es tan vieja como la humanidad, y en sentido más amplio define al hombre y en un sentido más restringido se halla estrechamente ligada a la comicidad (Sánchez Vázquez: 1992: 225).

Kant expuso en *Crítica del juicio* que lo cómico es la reducción repentina a la nada de una intensa expectativa. Sucede entonces la contradicción entre aquel resultado grandioso que se espera y lo común del desenlace. Ahora bien, tampoco se pueden dictar reglas generales, a veces las expectativas incumplidas no son fuente de comicidad sino de frustración y tristeza.

También se genera un efecto cómico cuando algo habitual aparece fuera de su contexto y se ve como algo insólito o se reconfigura, tal es el caso de la icónica *Monalisa* de Da Vinci que es pintada nuevamente por Fernando Botero, bajo otros cánones de belleza.

Monalisa, Fernando Botero, 1987.

Tomada de <https://www.banrepcultural.org/multimedia/obras-comentadas-monalisa-1978-fernando-botero>

Para Sánchez Vázquez (1992) lo cómico adquiere una dimensión estética propia no tanto en la vida real como en el arte y al adquirirla, lo cómico se presenta con estas tres características:

- ✓ Primera. Aunque en el arte lo cómico es siempre una invención, las situaciones creadas tienen que ver siempre con la vida real. Por lo tanto, en lo abstracto no puede haber comicidad.

- ✓ Segunda. La comicidad artística o literaria por su naturaleza ficticia no produce el efecto natural, espontáneo e intenso (la risa) que se da en situaciones reales porque su estímulo es artificial, así que, el resultado es sosegado.
- ✓ Tercera. El efecto estético de lo cómico en el arte y la literatura siempre viene acompañado de placer, similar al que se suscita en la contemplación.

Lo ridículo

En su definición se indica que lo ridículo es aquello que por su rareza o extravagancia provoca risa.

El humor está relacionado con la capacidad que ciertas personas tienen de observar el mundo desde sus eventos cómicos, las personas que tienen la capacidad de vivir situaciones mediante el humor nos llevan a captar la realidad desde lo cómico o ridículo de las cosas.

Gracias al sentido del humor, las cosas graves parecen más ligeras, hay una degradación de lo serio mostrando su lado ridículo a través de lo vulgar. En la Grecia antigua lo ridículo tenía también un sentido pedagógico cuando era representado en el teatro, pues las situaciones en donde se criticaba o cuestionaban las debilidades humanas y las ponía de manifiesto.

Lo trágico

¿Viste el noticiario del día de hoy? Tal vez te has dado cuenta de que no existe una sola emisión noticiosa que

no incluya información sobre un acontecimiento trágico. Este aspecto de la condición humana puede reflejarse en el arte.

Para Aristóteles la tragedia es la imitación del drama de la vida. Este sentimiento tendrá que pasar por diferentes estados desde el temor, la culpa, el horror, el dolor, y cuando se ha llegado a tal cúmulo de emociones, necesariamente llega el placer mediante la catarsis que desahoga y libera toda esa tensión para recuperar la armonía.

¿Acaso sólo las obras bellas merecen existir? «También lo bello tiene que morir» afirmaba Friedrich Schiller (Adorno, 1970: 45). La categoría de lo trágico es la que mediante el arte afirma que la vida es finita y el sufrimiento cobra sentido.

Para Friedrich Nietzsche (1872) el arte es un instrumento para entender la vida porque en él se combina la subjetividad de lo real, por ello consideraba a la tragedia como la forma suprema de arte.

Estas son sólo una de las clasificaciones que existen sobre los valores y categorías estéticas, si bien hay cierto acuerdo con ello entre los autores, también es importante destacar que puedes encontrar variantes u otras propuestas.

Comentarios finales

Hemos llegado al final de este capítulo y a manera de cierre podemos recordar que:

- ✓ La estética pertenece a la filosofía y junto con otras de sus ramas, se vincula y complementa para ayudar al hombre a comprender el mundo que le rodea. En este esfuerzo por acercarse al conocimiento llama particularmente la atención a esta disciplina, las nociones de belleza y arte.
- ✓ El concepto de estética hace referencia a la sensación y la percepción, aquello que el hombre capta a través de sus sentidos.
- ✓ El objeto de estudio de la estética cambia de acuerdo con la etapa histórica a la que se refiera, en un primer momento se dedica a la belleza y posteriormente al arte.
- ✓ Los valores estéticos son criterios que utiliza el espectador para juzgar o clasificar todo aquello que percibe, estos mismos valores son aplicables a las obras artísticas.

ACTIVIDADES DE REFUERZO

Instrucciones: Después de haber leído el capítulo 1, realiza las siguientes actividades en tu libreta.

1. Elabora un mapa mental donde se represente la relación de la filosofía con sus ramas de estudio hasta llegar a la estética.
2. Describe para ti qué es la belleza a partir de los sentimientos y emociones que te provoca.
3. Elabora tu propio concepto de estética a partir de la lectura del presente capítulo.
4. Observa la siguiente imagen y describe qué valores y categorías estéticas identificas en ella.

Arte Urbano

Tomado de <https://oferplan.abc.es/blog/eventos/arte-urbano-en-madrid/>

Referencias

- ADORNO, T. W. (1970) *Teoría Estética*, Frankfurt: Akal, 1970.
- BOCH, M. (2010). *uma.es*. Obtenido de uma.es Recuperado de <https://www.uma.es/contrastes/pdfs/MON2010/ContrastesMON2010-217.pdf>
- Diccionario Filosófico Abreviado*, (1959) <http://www.filosofia.org/enc/ros/etica.htm>
- ESCOBAR, G., y Arredondo, J. (2016). *Estética*. México: Patria.
- GARBUNO Aviña, E. (2009). *Estética del Vacío, La desaparición del símbolo en el arte contemporáneo*, México: UNAM.
- PULIDO Silva, A. (1966). *Estética*. México: Porrúa.
- SÁNCHEZ Vázquez, A. (1992). *Invitación a la estética*. México: Grijalbo.
- TRÍAS, E. (1997). *El artista y la ciudad*. Barcelona: Anagrama.

2. El arte

INTRODUCCIÓN

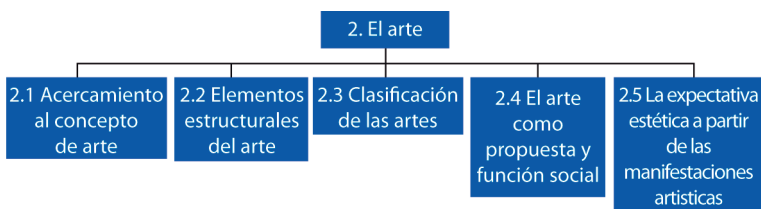
Una vez abordado el panorama general que vincula un campo de conocimiento tan amplio como la filosofía, y de ahí localizar a la estética como una de sus ramas para posteriormente entrar a la complejidad de sus objetos de estudio a lo largo del tiempo, así como los valores que permiten apreciar la producción artística, es momento de entrar completamente en el campo del arte.

Los objetivos planteados para el segundo capítulo son los siguientes:

1. Conocer los distintos conceptos de arte a lo largo de la historia.
2. Identificar cómo se estructura el arte a partir de sus elementos.
3. Revisar de qué manera están clasificadas las artes.
4. Comprender la importancia del arte como forma de expresión social.
5. Reconocer la capacidad del arte para generar experiencias estéticas

A continuación, se presenta el mapa de contenido.

Mapa de contenido del Capítulo 2.

Elaboración propia

Ya que nos hemos situado en el universo artístico, acompañaremos al estudiante por los distintos conceptos del arte y su relación con los momentos históricos que lo definen, para posteriormente, poder comprender algunos elementos de su estructura y a partir de ellos hacer una relación con la comunicación.

Como parte de este capítulo, también se abordará la clasificación de las artes, lo que ayudará a distinguir aquellas creaciones directamente asumidas como artísticas, de las emergentes; al mismo tiempo se enfatizará la apertura y flexibilidad para reconocer e integrar expresiones artísticas contemporáneas.

Una parte fundamental en la formación profesional de los estudiantes de la UACM, está en la intervención con sus comunidades, por tal motivo es de suma importancia integrar al contenido del presente texto, la función social del arte, de tal forma que se asuma no como algo meramente contemplativo sino como motor de cambio, manifestaciones sensibles de la realidad social donde se crea. Al mismo tiempo las obras tendrán una incidencia en el espectador, que vivirá en distinto

grado la experiencia estética de acuerdo con su propia conformación social.

En ese sentido, los dos últimos apartados conforman un diálogo entre la capacidad de manifestación artística y la profundidad vivencial con la que se recibe.

Estamos preparados para iniciar la visita guiada a través del arte, esperamos que la disfrutes.

2.1 ACERCAMIENTO AL CONCEPTO DE ARTE

¿Qué es el arte? Tomemos para iniciar la definición de Benedetto Croce (1979) «El arte es una aspiración encerrada en el cerco de la representación y en el arte de la aspiración vive sólo por la representación, y la representación vive únicamente por la aspiración» (Croce, 1979).

El arte existe desde que el hombre apareció en la tierra, recordemos por ejemplo las pinturas rupestres halladas en cavernas y paredes rocosas en los lugares donde las primeras comunidades se asentaron, junto a los vestigios de estas primeras agrupaciones humanas también se encontraron estatuillas y otros elementos de índole religioso, reconocidos posteriormente como expresiones artísticas.

Al igual que los conceptos de belleza y estética, el arte ha tenido distintas formas de comprenderse a lo largo de la historia, al ser una creación que parte de las emociones humanas, su manifestación y representación se interpreta según las condiciones sociales y filosóficas de cada época.

En la época premoderna *Ars*, en latín antiguo, como *téchnee*, en griego, hacían referencia a una artesanía o

forma de adiestramiento especializado, como la carpintería, la herrería. Es decir, que los griegos y romanos no tuvieron una concepción de arte diferente a la artesanía. Fue hasta el siglo XVIII cuando los problemas de la estética empezaron a separarse de la técnica o filosofía de la artesanía. A finales del siglo XVIII la separación había llegado hasta el punto de establecer una distinción entre las bellas artes y las artes útiles.

Otra palabra griega que se asocia al arte es la *poiesis*. Aunque el término *poiesis* (ποίησις) se refiere en la Grecia antigua a cualquier situación en que se da vida a algo nuevo, a todo aquello que haga posible la creación de lo que antes no existía. Según Aristóteles, es la acción de producir un objeto (artístico o técnico) aplicando el conocimiento previo que nos da el saber cómo se hace, esto es, aplicando la *technē* correspondiente. En otras palabras, definiremos a la *poiesis* como la «producción», siendo las creaciones artísticas sólo ejemplo de lo que comprende. Entonces, la música o la escultura, cualquier actividad, forma parte de esa *poiesis* humana.

Podemos decir que, nuestro modo de expresión artística tiene dos aspectos: la *praxis* —que en griego significa, práctica— y la *poiesis* —del griego: hacer, fabricar—. La primera es la acción de obrar del ser humano, pero no deja en el mundo un producto visible, es una actividad, en tanto que la segunda tiene lugar en el hacer, ofrece un producto apreciable y perdurable. Entonces la *praxis* se lleva a cabo por los seres humanos, dentro de una ciudad (*polis*) y marcado por la ética (*ethos*). La *praxis* artística se presenta como la creación resultado de la producción.

Marx por su parte, pone en el mismo sitio la *poiesis* de los griegos y la producción. Habiendo una actividad que determina el ser como la creación *poietica*, que surge de la necesidad y de la historia. «Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenidad de su pensamiento» (Marx, 1974: 184). Aunque él nunca dejó establecida una teoría del arte, sí pueden encontrarse en sus escritos ideas estéticas

2.2 ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL ARTE

Si tratamos de enumerar de manera particular todos los elementos del arte, nos encontraremos que existen muchos de acuerdo con cada autor y a la disciplina artística que abordemos. No obstante, nos referiremos de manera general a la distribución, organización, orden o interrelación de las partes con un todo. Escobar y Arredondo (2016) distinguen los siguientes elementos estructurales del arte: el lenguaje, el contexto, el tema y las técnicas.

El lenguaje en el arte

El lenguaje, en términos generales, se refiere a un sistema de comunicación que se da en los seres humanos y en los animales, por el que expresan a otros seres sus múltiples experiencias y necesidades mediante el uso de símbolos, señales y sobre todo sonidos registrados por los órganos de los sentidos (Escobar y Arredondo, 2016: 65).

Hay distintas variedades de lenguaje como el acústico, el cual es transmitido por medio de sonidos; el visual que se vale de señales, signos y grafías; el oral y escrito que es al mismo tiempo acústico y visual, está formado por signos lingüísticos. Pero el lenguaje también es una función superior que permite a los seres humanos desarrollar los procesos de simbolización que tienen que ver con la codificación y decodificación, es decir, con la construcción de mensajes para expresarnos y el análisis de estos para entenderlos.

Para Yuri Lotman en *El arte como lenguaje* explica que el arte es un medio de comunicación y realiza una conexión entre el emisor y el receptor. Todo sistema que sirve a los fines de comunicación entre dos o numerosos individuos puede definirse como tal, se establece que: «Todo lenguaje posee unas reglas determinadas de combinación de estos signos, todo lenguaje representa una estructura determinada, y esta estructura posee su propia jerarquización» (Lotman, 1982: 88).

Pero lo artístico va más allá. El arte emplea en sus expresiones, todas las variedades de lenguajes humanos, pero con alto nivel de sofisticación, innovación y refinamiento, creatividad, pureza en la expresión del emisor, por parte del creador, el artista y el receptor, que es el contemplador.

El contexto en el arte

El término «contexto» se deriva del latín *contextus*, que se refiere a todo aquello que rodea a algo, es decir, al entorno en que tiene lugar un acontecimiento. Pue-

den funcionar como contexto los objetos o situaciones físicas que había en el momento de los hechos, así como las unidades temporales: milenio, siglo, sexenio. También las edades o épocas de la historia: antigua, medieval, moderna y contemporánea. Y las unidades espaciales como continentes, regiones, países, ciudades o cualquier sitio. A lo anterior se suman elementos como factores económicos, sociales, políticos, religiosos, educativos, históricos, culturales y lingüísticos (Escobar y Arredondo, 2016: 65).

En pocas palabras, el contexto de algo lo constituye todo el conjunto de circunstancias de cualquier índole que existen en torno a lo que se pretenda estudiar y que repercutan o influyan de manera más o menos significativa sobre el tema en cuestión. Así, por ejemplo, en la creación artística, el artista no ejecuta sus obras única y exclusivamente de lo que sale de sus habilidades mentales y físicas innatas, de su propio gusto o capricho, sino que el artista piensa, imagina, siente, crea, pero como un reflejo del contexto que le tocó vivir, esto es, de la cultura, de los valores, del lenguaje, de los temas, de las técnicas, de los materiales disponibles, etcétera.

En el tema abordado en el presente apartado, que es la estética y sus temas adyacentes como la belleza y el arte, es de vital importancia tomar en consideración el contexto en que las obras de arte se producen. Así pues, para entender el concepto del arte, la creación artística, la belleza y tantas otras categorías estéticas en la época antigua, en la medieval, en el Renacimiento, en la moderna y en la contemporánea.

El tema en el arte

Cuando se habla del tema en la obra de arte se tendrán conceptos diferentes de acuerdo con el contexto y al uso que se le dé al término. A grandes rasgos, el tema es el asunto o materia de un discurso, en este caso de una obra de arte.

A continuación, enumeramos algunas diferencias que destacan Escobar y Arredondo (2016: 65).

- a. En la teoría musical la palabra tema se refiere a la melodía central en torno a la cual gira toda la música de una composición.
- b. En la lingüística, el tema es el fragmento de un vocablo que se mantiene invariable durante la declinación, pudiendo ser la última letra del tema una vocal o una consonante.
- c. En literatura el tema de una obra será el núcleo en torno al cual se desarrollará la historia, aunque dentro de la misma obra se toquen otros secundarios.
- d. En el arte, el tema está relacionado con lo que se le suele llamar contenido, la idea en donde se concentra la polifacética realidad en su peculiaridad estética, ante todo por la realidad que le implanta el ser humano como su inspiración, su imaginación, sus sentimientos, emociones, pasiones, vivencias, dudas, inconformidades, temores, alegrías o tristezas que tienen lugar en el marco sus relaciones sociales y que se plasman en perfecta y casi imperceptible unión en la multitud inmensa de formas estéticas y artísticas. El

tema revela el conjunto inmenso de fenómenos vitales que se reflejan y se interpretan en una obra.

Técnica en el arte

Desde el punto de vista etimológico, la palabra técnica proviene del griego *technē* que significa «arte», «ciencia», u oficio, que conlleva a la destreza o habilidad para desarrollar alguna acción. Esta noción indica por lo general todo aquel procedimiento que implica un conjunto de acciones de diversa índole regidas por normas, reglas o protocolos que tienen el propósito de conseguir un objetivo o resultado específico en los diversos campos de la actividad humana, dígase científico, tecnológico, educativo, deportivo, artístico o de cualquier otro campo por cotidiano que sea. La función de las técnicas es constituirse en guías o caminos ordenados que facilitan la consecución de un objetivo determinado.

Cada artista tiene su técnica, que, si en la actualidad es fácil de saber, en la antigüedad se guardaba celosamente como invariante de cada artista. Aquí podemos observar algunas técnicas en la pintura (artehistoria, 2018).

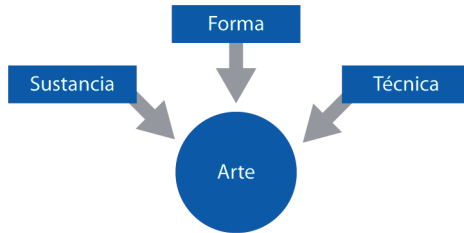
- ✓ En la Prehistoria se utilizaba el carbón vegetal, pigmentos a base de hierro —rojo— y manganeso —negro—, y también, esporádicamente, sangre y caseína, todos ellos mezclados con grasa animal que cumplía la función de aglutinante.
- ✓ El temple, el fresco y la encáustica son tres técnicas que se iniciaron en el mundo antiguo grecorromano y egipcio.

- ✓ El fresco es la modalidad técnica más frecuente en la pintura mural. Se realiza sobre revoque de cal húmeda que sirve de soporte para los diversos pigmentos disueltos en agua.
- ✓ El temple (también conocido como tempera) es una técnica donde el pigmento se disuelve en agua el cual podía ser glicerina, huevo, grasa animal o goma.
- ✓ La encáustica es una preparación a base de colores diluidos en cera fundida, que cumple la función de aglutinante y cuya aplicación se realiza en caliente.
- ✓ El óleo es la técnica pictórica más conocida y empleada sobre tela o madera. Consiste en una mezcla de pigmentos coloreados con aceite, generalmente de linaza o de nuez.
- ✓ La acuarela utiliza únicamente colores transparentes y ligeros, aglutinados con goma arábiga o del Senegal, consiguiendo los efectos de la luz por el blanco o tono de fondo y sin intervención alguna del pigmento blanco.

De ahí que podamos afirmar que la técnica cubre la necesidad de los seres humanos de poder llevar a cabo la modificación de su entorno, para así conseguir una mejor y mayor calidad de vida.

Otra clasificación de elementos del arte:

Elementos concretos del arte.

Tomado de http://plasticas.dgenp.unam.mx/inicio/introduccion/elementos_ap

Un espectador tendrá que atribuir a una obra artística tema y contenidos expresados con originalidad e imaginación (sustancia). Por su parte, la obra, estructurada como expresión a partir de ciertos principios que ordenan sus signos en tiempo y espacio (forma), evidencia el toque personal del artista (técnica) que le dan un distintivo particular. Utilizamos aquí el término técnica no sólo para referirnos a la maestría en el manejo de los materiales, sino a la integración de forma y sustancia en una creación original (Wright, E., s. f.).

Además de estos elementos estructurales del arte que nos recuerdan que, como forma de expresión también tienen una función comunicativa, es importante abordar las clasificaciones de las artes para poder hacer una distinción entre ellas y reconocer al mismo tiempo las nuevas formas que van surgiendo.

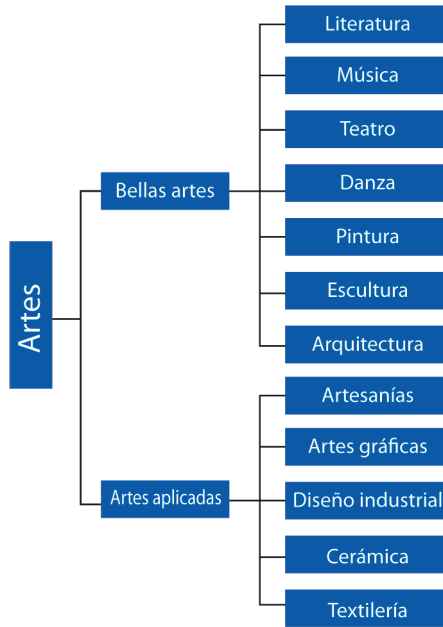
2.3 CLASIFICACIÓN DE LAS ARTES

La clasificación del arte, o de las distintas facetas o categorías que pueden considerarse artísticas, ha tenido una evolución paralela al concepto mismo de arte como ya se ha visto anteriormente.

Una de las primeras clasificaciones que se hicieron fue la de los filósofos sofistas presocráticos, que distinguieron entre «artes útiles» y «artes placenteras», es decir, entre las que producen objetos de cierta utilidad y las que sirven para el entretenimiento.

En el siguiente esquema podemos observar una organización de las artes que se hizo mucho después, pero que conserva estos dos grandes grupos, por un lado las bellas artes que podríamos asociar con las placenteras y por otro lado las artes útiles o aplicadas.

Clasificación de las artes

Tomado de: http://plasticas.dgenp.unam.mx/inicio/introduccion/elementos_ap

De acuerdo con esta clasificación iniciaremos con las llamadas Bellas Artes, que es la categorización más conocida, sin embargo, no es la única. Con el paso del tiempo y el surgimiento de nuevas formas de expresión, los modos de ordenamiento de las artes se han ido ampliando a tal grado que los esquemas de estructura tienen que responder a un parámetro específico, de otro modo sería muy complicado visualizar la amplia gama artística existente.

Para entrar en materia, recordemos que el arte propiamente dicho se refiere a una actividad humana que produce belleza y otros valores relacionados a ella, capaces de suscitar diversos sentimientos y emociones (arrobamiento, estremecimiento, embelesamiento, admiración, etcétera). De esta manera surge el concepto de bellas artes, para referirse a las actividades artísticas clásicas que se han venido desarrollando, como la pintura, la escultura, la literatura (poesía, teatro, la arquitectura, la música y la danza, también agregándose lo que se ha llamado «el séptimo arte», nos referimos precisamente al cine (Escobar y Arredondo, 2016: 85).

A lo largo de los contenidos de este libro nos hemos percatado que los conceptos relacionados a la estética se modifican de acuerdo con su tiempo, su contexto y el desarrollo de las ideas filosóficas entorno a ellos. Las bellas artes no quedan aisladas de la misma suerte. ¿Cómo determinar si una expresión artística pertenece o no a las bellas artes? En un campo tan amplio y tan cambiante hubo que poner normas, encuadres y características para las obras de arte, de otro modo cualquier forma de expresión humana podría llamarse arte o viceversa, a nada tendría por qué dársele esa categoría.

Hablando de estos cambios históricos, es preciso mencionar que las bellas artes no siempre han estado conformadas por las siete que se observan en el esquema colocado al principio de este tema, a este listado se le han restado o sumado disciplinas de acuerdo con el pensamiento estético y artístico de cada época, por ejemplo, para Platón, el arte debe expresar lo que es bueno y proporcionado, y ninguna proporción es más

importante que la que está entre el alma y el cuerpo. De acuerdo con su ideal de belleza, expulsa a los poetas de su proyecto de República perfecta. ¿Te imaginabas a la poesía fuera de las artes? Pues Platón juzga que la poesía es mala en cuanto a la verdad y realidad, y porque además no se dirigen a la parte más elevada del alma, sino a la inferior, donde se alberga toda suerte de pasiones.

Su discípulo, Aristóteles, tiene otra forma de pensar, explica Bayer en Escobar y Arredondo (2016). Bajo una mirada más realista examina diversos tipos de arte: la epopeya, el poema trágico, la comedia y la música; considera que todas estas bellas artes son, de manera general, una imitación realizada por el ritmo, el lenguaje y la melodía. En lo que respecta a la Edad Media, ésta

[...] no conocía, propiamente, una concepción de las bellas artes como algo distinto del arte en general. Para Santo Tomás de Aquino, el arte es ante todo una virtud, una disposición particular de nuestro ser. Los filósofos de la Edad Media dividieron las artes en siete ramas, agrupadas en lo que llamaron el *trívium* y el *quadrivium*. El *trívium* comprendía las artes teóricas: dialéctica, lógica y gramática, mientras que el *quadrivium* abarcaba las artes poéticas y las artes prácticas: aritmética, geometría, música y astronomía. Cabe observar que esta división de las artes prevaleció hasta el siglo XII. (Escobar y Arredondo, 2016: 86)

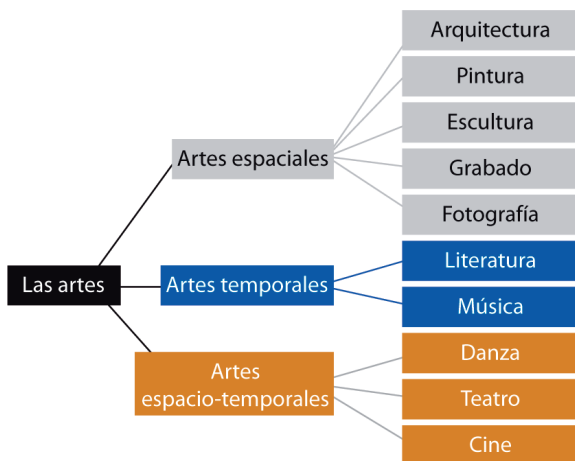
En el Renacimiento encontramos un gran cambio en la concepción del hombre y del arte. El hombre es conside-

rado como lo más perfecto, como el centro y la medida de todas las cosas. El arte, por su parte, es concebido para experimentar placer y pleno disfrute. Bajo esta óptica van a florecer las distintas bellas artes: escultura, arquitectura, pintura; bajo un ideal de belleza clásico apegado a las formas naturales por una parte y a la perfecta proporción por otra.

Esta clasificación renacentista perduró hasta que la tecnología influyó en ella, en los siglos XIX y XX la fotografía y el cine fueron abriéndose paso entre las bellas artes conocidas hasta el momento.

Veamos a continuación un esquema que propone Irma Escobar (2009)

Clasificación de las artes con base en los conceptos tiempo espacio

Fuente Escobar. 2009

En la actualidad hay tantas formas de expresión humana que los intentos por construir una clasificación son insuficientes, además hay que tomar en consideración que el uso de las nuevas tecnologías está abriendo también posibilidades artísticas lo que requiere necesariamente ampliar los esquemas de organización.

Artes aplicadas

Además de las bellas artes, hay artes aplicadas como se les llama a los objetos producidos para cumplir tareas prácticas o religiosas en sus distintos niveles y que acaban por adquirir una función estética, ejemplo de lo anterior es al Arte popular.

Lo popular es lo relativo al pueblo, lo que se extiende y comunica a una comunidad. Se ha entendido por arte popular a todas las actividades que tienen como finalidad crear utensilios, muebles, prendas de vestir, cerámica, textiles y diversos objetos que median entre lo artístico, lo utilitario y lo decorativo. El arte popular, que nace cada día, es obra de hombres y mujeres que ponen en juego la riqueza de su imaginación y la habilidad de sus manos para lograr una obra ligada, no sólo a quien la realiza sino también a la colectividad en que se origina y cuyas formas directas descubren las necesidades que está destinada a satisfacer. Dentro del arte popular tiene cabida la artesanía utilitaria y artística, que comprende desde la alfarería hasta los tejidos, la joyería, los juguetes y los muebles; se caracteriza por imprimir a sus creaciones un sello de originalidad,

inspirado en un concepto estético personal (Escobar y Arredondo, 2016; Arredondo, 2009).

Por otra parte, son también manifestaciones del arte popular la música, la danza, la literatura vernácula, etcétera, creadas muchas veces por autores anónimos surgidos del pueblo, lo mismo que el folclor o conjunto de tradiciones populares que revelan una expresión estética; tradiciones en las que el pueblo plasma sus emociones y sentires por medio de canciones, corridos, danzas, leyendas, etcétera. En el arte popular se refleja y cristaliza toda una forma de ser y de interpretar tanto creencias religiosas como sucesos históricos; reproduce las formas de ser, creer, actuar y trabajar de los seres humanos de una comunidad en el transcurso del tiempo (Escobar y Arredondo, 2016: 79)

Si bien el arte popular se constituye como una expresión profunda de la identidad de los pueblos, en el sentido social se convierte en un importante motor de cambio.

2.4 EL ARTE COMO PROPUESTA Y FUNCIÓN SOCIAL

La función del arte en la sociedad no sólo atiende a las necesidades de ornamentación y de entretenimiento, es también un instrumento de transformación de la realidad social. El contenido del arte es emotivo-ideológico, de este modo, el arte influye con gran fuerza entre los espectadores. Los diversos acontecimientos de la vida humana son elevados a significativos niveles estéticos como parte de su desenvolvimiento social y cultural (Escobar y Arredondo, 2016: 110). Existen artistas que usan su trabajo en apoyo a una causa social específica

y otros que expresan su inconformidad ante situaciones políticas o económicas que consideran injustas. Leamos el siguiente fragmento a manera de ejemplo.

En nuestro país, uno de los aspectos que han inclinado la vocación artística hacia la resistencia crítica y a la estética de la acción colectiva han sido las crisis y movimientos sociales. Uno de ellos fue el movimiento estudiantil de 1968. El asesinato de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco propició un cambio en la dinámica artística, hacia prácticas colectivas.

Un segundo momento crítico fue el surgimiento, en 1994, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en Chiapas, que denunciaba los efectos del neoliberalismo en las poblaciones más pobres del país. De manera sorpresiva, el movimiento revolucionario se convirtió en una guerrilla de información digital con la que artistas y activistas de distintas partes del mundo se conectaron y difundieron por múltiples redes, como Ricardo Domínguez y el Electronic Disturbance Theater (1997).

Tomado de: *Cruce*. ITESO (Rodríguez, 2017)
Adaptación: Maribel Reyes Calixto

Para las investigadoras Fernández, Apreval y Cuza 2011, el arte como forma de la conciencia social acompaña al hombre en sus acciones movimientos y di-

namismos espirituales y racionales (Fernández 2011). Y por tanto, cumple diversas funciones entre las que tenemos la cognoscitiva, hedonista, ideológica, educativa y comunicativa las cuales explican las autoras de la siguiente manera:

- ✓ Función cognoscitiva o de referente: aporta conocimientos acerca de una época determinada, cómo se vivía, cuáles eran sus costumbres, su religión, su sociedad, su ideología, sus avances tecnológicos, entre otros; por lo que el arte constituye un valioso documento de información, esta función ha sido de gran utilidad para estudiar culturas muy antiguas cuya existencia sólo se evidencia a partir de sus objetos cotidianos y artísticos.
- ✓ Función Hedonista: proviene de la palabra griega *hedoné*, que significa placer. Capacidad para provocar en las personas el placer estético, hacer más agradable al hombre el ambiente que le rodea, en ese sentido el arte puede tener varias funciones a la vez, al tiempo que es bello, también puede ser útil o socialmente comprometido.
- ✓ Función Ideológica: se expresa a través de todo el sistema de ideas: políticas, sociales, artísticas, religiosas, económicas, etcétera, que lleva implícita una obra de arte lo cual también sirve de documento histórico informativo.
- ✓ Función Educativa: se expresa mediante sentimientos y valores que pueden modificar la conducta del hombre, por lo que orienta nuestra actitud valorativa ante el mundo (Fernández, Apreval y Cuza, 2011).

- ✓ Para Pierre Bourdieu (1979) las cosas en apariencias más puras y sublimes, como lo son las piezas de arte, no son diferentes a los objetos sociales o sociológicos. De hecho, este lugar alejado aparentemente de lo cotidiano es resultado de relaciones sociales específicas. Bourdieu hace referencia al mundo institucional del arte, aquel entorno en el que se producen, se distribuyen, se consumen y donde se genera la creencia de su valor (Bourdieu, 1979).

Una vertiente del arte como objeto social es esta dimensión en donde el arte se vuelve el centro de una serie de vínculos entre personas e instituciones, se crea una condición de élite artística donde sólo algunos pueden acceder y otros nunca entrarán, el ejercicio del poder, del dinero y de los intereses sociales le ponen precio alto al arte y a los artistas.

Por otra parte, se encuentra el arte rebelde, del que ya se ha hablado al principio de este contenido, es aquel que denuncia, critica y se inconforma de los abusos e injusticias que comenten, también pone de manifiesto su desacuerdo político, económico o religioso de forma creativa y a la vez puntillosa e hiriente. Mueve al espectador hacia la reflexión, pero también hacia la rabia o la frustración. Como ejemplo tenemos los murales pintados en la fachada del plantel Centro Histórico de la UACM.

Nuevo mural en el plantel Centro Histórico

El sábado 12 de septiembre la «Pinta colectiva por ellas y por todas», que se encuentra en las afueras del Plantel Centro Histórico de la UACM, amaneció intervenida. Sobre los rostros de nuestras compañeras asesinadas se pintó el rostro de un hombre y las firmas de los autores, conocidas en el mundo del graffiti como tags.

Esta Pinta colectiva fue parte de la respuesta a la violencia feminicida que nos arrebató a nuestra compañera Leslie Hernández.

El dolor y la rabia de este feminicidio se convirtió en colores y memorias. Durante una semana, colectivamente, se juntaron los materiales, las manos, los diseños. Recordamos que no sólo nos faltaba Leslie, también Martha Karina (asesinada el 11 de mayo del 2013), Campira Camorlinga (asesinada el 31 de diciembre del 2016) y Nancy Lara (asesinada el 23 julio del 2018).

Que en este país asesinan a diez mujeres al día. Que la impunidad y la omisión permanecen. Que nombrar y hacer presentes a nuestras compañeras es una forma de exigir justicia, hacer memoria y apostarle a la vida.

Tomado de *Por ellas, Memoria Viva* (2020)

Murales del plantel Centro Histórico de la UACM, para exigir justicia.

Tomado de; <https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2019/1/16/con-mural-en-la-uacm-exigen-justicia-por-femicidios-de-cuatro-estudiantes-218724.html>

Apreciar el arte permite ampliar la cultura, enriquecer el espíritu y mediante ella entender mejor los procesos históricos, la contemplación de este tipo de obras saca al espectador de su zona de confort y lo llevan a experimentar diferentes sentimientos, esas sensaciones que recorren el cuerpo, que pueden ser de conmoción y llevan a una reflexión profunda son parte de la experiencia estética. Veamos a continuación sus características.

2.5 LA EXPERIENCIA ESTÉTICA A PARTIR DE LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

Para Hans Robert Jous (1972), la actitud que desencadena y posibilita el arte, es la experiencia estética primordial; no puede ser excluida, sino que ha de convertirse de

nuevo en objeto de reflexión teórica (Jauss, 1972: 31). Dicho de otro modo, la experiencia estética implica el goce que produce estar frente al arte, este goce se da como una apropiación del mundo y autoconciencia que lleva implícita una reflexión profunda y un genuino deleite.

Hablar de arte y de la experiencia estética se refiere a una asociación con el sentimiento, una plena conectividad con el flujo de vida y sin contradicciones que invita al reposo; nos hace experimentar una reconexión con el mundo. Esta conexión amplía la capacidad de entendimiento y comprensión al permitir ver un panorama más extenso de las cosas que nos hacen intuir el lugar donde se juntan las razones de la razón con las razones del corazón (Mazzotti & Alcaraz, 2006: 31).

La experiencia estética no tiene un lugar fijo para que suceda, es muy común que se tome a los museos, galerías, teatros o escenarios artísticos como lugares exclusivos para entrar en contacto con el arte, sin embargo, tales restricciones elitistas hacen que dichos lugares sean frecuentados sólo por unos cuantos, no obstante, la expresión artística también está en lo cotidiano, a la vista de todos, en los lugares donde puede emocionar y conmover al espectador.

Ver un retablo bellamente pintado en la iglesia de tu comunidad, escuchar en vivo al cantante o banda de tu preferencia, ver los ágiles movimientos de los bailarines en alguna danza ritual, también pueden provocar experiencias estéticas. ¿Cuándo fue la última vez que algo te produjo una experiencia conmovedoramente bella? Ese recuerdo que todavía te eriza la piel, fue una experiencia estética.

Según M. Beardsley (1981) hay cinco aspectos que deben estar presentes en la experiencia estética:

- ✓ Atención en el objeto
- ✓ Sentimiento de libertad
- ✓ Distanciamiento de los afectos
- ✓ Descubrimiento activo
- ✓ Sensación de integración

Beardsley establece que una buena obra de arte es la que evoca una experiencia estética como fin en sí misma y debe cumplir con tres cánones: la unidad, la complejidad y la intensidad. Cabe señalar que la misma obra de arte posee un valor instrumental porque ella logra evocar una experiencia estética (1981: 170).

A su vez, H. R. Jaus (1972) señala tres categorías de experiencia estética básicas:

- ✓ Poiesis: El placer producido por las propias producciones.
- ✓ Aisthesis: El placer producido por la obra de otros.
- ✓ Catarsis: El placer en las propias emociones, derivadas del encuentro estético, que es capaz de conducirnos a un cambio en las convicciones o a la liberación del ánimo.

La experiencia estética es una vivencia personal y depende no sólo del contacto con la obra de arte, sino de los elementos socioculturales que conforman la propia identidad del espectador, además de algunas facultades que la facilitan como las siguientes:

La sensibilidad. Es la capacidad de percibir a través de los sentidos la belleza y sin necesidad de tener conocimientos previos sobre lo que estamos percibiendo, poder vincularnos con sentimientos y emociones únicas que nos hacen disfrutar de aquello que contemplamos. En esta relación sensible ante la obra y el espectador, la primera cobra sentido y razón de ser y el segundo enriquece su mundo a través de la experiencia.

La percepción. Según Francisca Castillo (2012) al mirar la obra de arte nos enfrentamos no sólo a los valores compositivos sino a un reconocimiento estético que va más allá de lo que se puede ver. La obra se expone ante nosotros como una experiencia única que embarga los sentidos y dejan una huella en el espectador. Después de la primera experiencia, la obra nos permite conocerla y aprehenderla, explorando nuevos caminos para su comprensión. Al introducirnos a la obra nos adentramos en un nuevo mundo y a experiencias diferentes como si cada vez que la percibimos fuera la primera vez.

Asombro. El tema del asombro fue una cuestión muy importante para los primeros filósofos que intentaron dar una explicación del nacimiento de la filosofía y establecer sus fronteras. En el caso de Platón, el asombro es la disposición primera del conocimiento en un doble sentido: antecede al deseo de conocimiento y también lo posibilita. El asombro pone en movimiento las tres partes que integran el alma y gracias a este movimiento llega al descubrimiento de la verdad (Ugalde, 2017).

Los niños pequeños se sorprenden de cualquier cosa a su alrededor, ese mismo asombro les permite explorar su mundo y conocer a través del pensamiento que conforme crecen se va volviendo más complejo. ¿Qué tiene que ver el asombro con la experiencia estética? Pues el inicio de una experiencia estética se da a partir del asombro, es eso que nos llama la atención hacia la belleza natural o artística que nos deleita.

Contemplación. La contemplación es la observación atenta, profunda y detenida de una realidad o situación determinada especialmente cuando es tranquila y placentera, acompañada de un estado mental y espiritual de concentración. La contemplación desde el punto de vista estético o artístico surge durante el contacto entre un sujeto contemplador y un objeto contemplado ya sea de la naturaleza o una obra artística. Durante el acto contemplativo el sujeto se olvida de sus problemas personales o de sus intereses inmediatos, de su realidad cotidiana para entrar en contacto con el objeto contemplado, pero a la vez dejando un margen de distanciamiento entre la experiencia vivida y la obra en sí (Escobar y Arredondo, 2016: 130-131).

Para finalizar, podemos decir que a partir de este momento podrás identificar las experiencias estéticas que van construyendo tu acervo y podrás diferenciarlas de las emociones de otro tipo. Siéntete orgulloso por conocer y sentir experiencias estéticas ya que tanto David Hume en el siglo XVIII como Frank Sibley en el XX, ambos filósofos, insisten en que sólo quienes tienen

sensibilidades especiales son capaces de responder estéticamente.

Ahora puedes reconocer la vivencia de la experiencia estética. ¿Alguna vez la has experimentado? ¿Qué tipo de obras han detonado dicha experiencia? A partir de ahora cuando te encuentres en un momento de contemplación artística, sin duda estarás pendiente de ello.

Comentarios finales

Con esto llegamos al final del segundo capítulo, así que te dejamos unos comentarios a manera de resumen.

- ☞ El concepto de Arte implica la creación y producción humana; el término es evolutivo, cambia a lo largo de la historia, responde a cánones y valores mismos que se rompen por las necesidades artísticas para dar paso a nuevos parámetros que lo definen.
- ☞ Los elementos estructurales del arte nos permiten –en primer lugar– reconocerlo como un lenguaje, por lo tanto, permite la comunicación a partir de elementos significantes ordenados y jerarquizados.
- ☞ El arte está conformado en su estructura por un contexto, el momento histórico en el que la obra es creada da cuenta también de las expresiones socio-culturales del lugar donde se gesta y de los rasgos de identidad del propio artista. De acuerdo con el contexto de la obra se determina también el tema y la técnica.
- ☞ Las artes se pueden clasificar en dos grandes grupos, por un lado las Bellas Artes o artes clásicas como la pintura, la escultura, la literatura (poesía), el teatro, la arquitectura, la música y la danza; por otro lado están las artes aplicadas: artesanía, artes gráficas, diseño industrial, cerámica y textilería.
- ☞ El arte popular es lo relativo a la expresión genuina del pueblo, lo que se extiende y comunica a una comunidad a través de utensilios que combinan belleza, tradición y utilidad.

- ☞ La función social del arte radica también en lo popular, en ser voz de la comunidad que interviene los espacios urbanos e irrumpe con obras que mueven a la reflexión, que se rebelan, que denuncian o claman justicia.
- ☞ La función social del arte está vinculada también con los elementos estructurales pues, la necesidad y forma de expresión de la sociedad están ligados a un tema en particular, que responde a un contexto y elige una técnica determinada, dentro de estas expresiones podemos contar al grafiti, la propaganda de guerrilla, los estencils, el performance, etcétera.
- ☞ La experiencia estética es el goce que produce estar frente al arte, y que establece dos vías de comunicación, la primera se da como una apropiación del mundo, es decir, del hombre hacia lo que le rodea, y la segunda es la autoconciencia que lleva a una reflexión profunda, es decir del exterior hacia lo más profundo del pensamiento y el sentimiento humano. Ambas vías comparten la experiencia gozosa y liberadora a la vez.

Las Meninas de Velázquez y Las Meninas de Picasso

Las Meninas es un óleo sobre lienzo (318 cm x 276 cm) pintado por Diego Velázquez en 1656 y que se encuentra expuesto en el Museo del Prado de Madrid desde el año 1819, cuando fue donado por Fernando VII. Es una obra perteneciente al barroco español.

Los estudios radiográficos han revelado numerosas correcciones en la postura de los personajes, lo que muestra el empleo de la técnica veneciana (inventada por Giorgione y habitual en Velázquez) de pintar directamente, sin bocetos ni dibujos previos, con sucesivas capas de pintura, lo que permite lograr «mayor espontaneidad, colorido y frescura».

Picasso trabajó en la serie de *Las Meninas* desde el 17 de agosto al 30 de diciembre de 1957. Picasso no hace sólo una reinterpretación en el cuadro, hace 58 cuadros, que finalmente donó al Museo Picasso de Barcelona en 1968.

Está pintada en óleo sobre lienzo y tiene unas dimensiones de 194 x 264 cm. Es una obra de estilo cubista. El Museo cuenta además con un boceto de la obra, realizado en una hoja de cuaderno y es el único estudio preparatorio que se conoce de la serie de *Las Meninas*.

La gama cromática empleada por Velázquez en esta obra es limitada y contenida, predominan los grises y los ocre, no obstante, aplica colores fuertes como el rojo fuego en pequeños detalles de la vestimenta de las niñas como lacitos, pasadores de pelo y adornos florales. De este modo rompe la monotonía de colores y atrae nuestra atención

Picasso se va a permitir además de la reinterpretación de la obra, la introducción de algunos elementos nuevos en el cuadro como palomas, retratos de Jacqueline. Entre otras licencias hay un elemento que destaca: la disposición del cuadro, Picasso opta por un formato horizontal, este formato es más narrativo, se ve así obligado a extender la imagen, bajar los techos y destacar la figura del pintor casi gigantesco.

Tomado de:
Aula virtual, *Comparar y Contrastar* (edu.xunta.gal)

Las Meninas, Diego Velazquez, (1656)

Las Meninas, Pablo Picasso (1957)

Tomado de https://www.edu.xunta.gal/centros/cfrpontevedra/aulavirtual/pluginfile.php/11804/mod_resource/content/0/Experiencias_IIMM/Las_Meninas_Velazquez_Picasso.pdf

Actividades de refuerzo

Instrucciones: Después de haber leído el capítulo 2 realiza las siguientes actividades en tu libreta.

1. Con base en la lectura del inciso 2.1 escribe tu propio concepto de arte.
2. Lee el siguiente fragmento y observa las obras, a partir de esa información determina las diferencias de:
  - a. Lenguaje
  - b. Contexto
  - c. Tema
  - d. Técnica
3. Redacta una propuesta de intervención artística para dar a conocer algún problema que se viva en tu comunidad.
4. Describe lo que sientes al escuchar la música que más te gusta en vivo, ¿crees que sea una experiencia estética?

Referencias

- artehistoria.com. (2018). Recuperado de arthistoria.com:
<https://www.almendron.com/artehistoria/arte/pintura/las-claves-de-la-pintura/las-tecnicas>
- Aula Virtual, Comparar y Contrastar, Recuperado de https://www.edu.xunta.gal/centros/cfrpontevedra/aulavirtual/pluginfile.php/11804/mod_resource/content/0/Experiencias_IIMM/Las_Meninas_Velazquez_Picasso.pdf
- BEARDSLEY. (1981). *Estética, historia y fundamentos*. Madrid: Cátedra.
- BOURDIEU, P. (1979). *El sentido social del gusto*. México: Siglo XXI.
- CASTILLO, F. (27 de septiembre de 2012). <http://critica.cl>. Recuperado de <http://critica.cl>: <http://critica.cl/artes-visuales/la-percepcion-del-arte-un-fenomeno-que-se-revaloriza-con-una-segunda-mirada>
- CROCE, B. (1979). *Breviario de Estética*. Madrid: Espasa-Calpe.
- ESCOBAR, G., y Arredondo, J. (2016). *Estética*. México: Patria.
- FERNÁNDEZ, L., Apreval, A., & Cuza, M. I. (noviembre de 2011). eumed.net. Recuperado de eumed.net: <http://www.eumed.net/rev/cccss/14/mhf.html>
- JAUSS, H. R. (1972). *Pequeña apología de la experiencia estética*. Barcelona: Paidós.
- LOTMAN, Y. (1982). *Estructura del texto artístico*. Madrid: Itsmo.
- MARX, K. (1974). *Tesis sobre Feuerbach*. Barcelona: Grijalbo
- Mazzotti & Alcaraz NO ESTÁ LA REFERENCIA
- RODRÍGUEZ, S. (2 de mayo del 2017) CRUCE, mi comunidad ITESO. Obtenido de <https://cruce.iteso.mx/arte-socialmente-comprometido/>

UGALDE, J. (2017). scielo.org. Recuperado de scielo.org: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1016-913X2017000100007

WRIGHT, E. (s.f.). plásticas.dgenp.unam.mx. Recuperado de plásticas.dgenp.unam.mx: http://plasticas.dgenp.unam.mx/inicio/introduccion/elementos_ap

3. Arte y comunicación

INTRODUCCIÓN

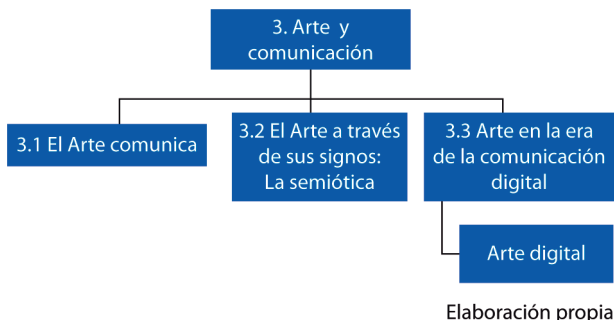
Hasta el momento hemos recorrido las nociones básicas de la estética; posteriormente del arte, su concepto, clasificación, función social hasta llegar a la experiencia estética, en esta tercera parte vamos a conocer la importancia del arte como medio de comunicación.

El primer axioma de la comunicación determina que es imposible no comunicar, entonces, ¿el arte también comunica? El arte como expresión humana comunica y para profundizar en el tema plantearemos los siguientes objetivos:

1. Reconocer la función comunicativa del arte.
2. Comprender que el lenguaje artístico se puede analizar mediante la semiótica.
3. Reflexionar sobre las nuevas expresiones artísticas que surgen de la mano de las nuevas tecnologías.

Para mayor claridad en la organización de los contenidos, se presenta el siguiente mapa.

Mapa de Contenido del Capítulo 3

En el tercer y último capítulo, el estudiante encontrará términos que facilitan la comprensión del arte como una forma de expresión que trasciende el tiempo y el espacio.

La obra de arte vincula al artista con su público a través de un lenguaje sistemático y estructurado que corresponde al momento histórico, contexto sociocultural, territorio y a la propia identidad del artista; el arte llega hasta el público el cual decodifica el mensaje desde su propia realidad de manera empírica, sin embargo como profesionales de la comunicación en formación, comprendemos que hay formas más profundas de análisis y la semiótica es una postura teórico-metodológica adecuada para la interpretación de los signos y símbolos contenidos en las expresiones artísticas.

En el presente, el lenguaje del arte se une con uno nuevo, el lenguaje binario propio de las máquinas, de modo que obtiene una nueva configuración, los temas y las téc-

nicas se modifican para dar paso a la interacción mediada por interfaces, algoritmos e inteligencia artificial.

La comunicación se expandió hasta la modalidad 3.0 que implica la lectura-escritura-ejecución, con miras a la descentralización de las redes, lo cual posibilita nuevas formas de expresión artísticas con mayores posibilidades de creación y producción.

Iniciemos entonces la construcción del futuro.

3.1 EL ARTE COMUNICA

El empleo del arte como medio de expresión y de comunicación entre las personas ha sido una práctica que ha acompañado al ser humano desde sus inicios como especie. El arte es capaz de transmitir sentimientos, ideas, tradiciones, valores, expectativas y conocimientos, convirtiéndose así en un importante vehículo de desarrollo cultural, ya que permite el intercambio de experiencias entre los individuos y grupos humanos para la comprensión de la realidad y una mejor adaptación al entorno (Universidad de Costa Rica).

Además, el arte también puede considerarse como un producto de la interacción humana pues como ya vimos en el capítulo anterior, está contextualizado en el universo de nuestras culturas, en ese sentido es capaz de alternar en una amplia gama de categorías y niveles de la comunicación.

Podemos decir que el arte es un acto comunicativo. Para Salvador Aburto Morales (2009) puede ser comprendido también como un fenómeno que está diseñado por su sujeto social, es decir, es el reflejo de lo

individual y lo psicológico del artista. La obra plasma sus características personales, desde lo trascendente hasta lo banal y va de lo objetivo a lo subjetivo, como la vida misma, pero además al igual que los rasgos de personalidad humana, la obra tiene la singularidad de ser única e irrepetible cuando guarda correspondencia con el ser y se vuelve una recreación sensible del mundo (Aburto Morales, 2009).

Como ejemplo de lo anterior podemos comentar la obra de la artista mexicana Frida Kahlo, cuyas pinturas no solamente se encuadran en un estilo artístico o una técnica específica, sino que su valor se centra en la expresión de sus emociones y sus vivencias desde lo más íntimo de la subjetividad de la pintora. Esa manifestación del dolor que la rodeaba y la fragilidad de su salud, hizo que sus pinturas se clasificaran como arte catártico. La colocación de elementos simbólicos, colores, formas y textos hacen que los mensajes de la artista puedan verse hoy en día y se siga creando un vínculo de comunicación entre espectador y el pintor a través de la obra de arte.

No obstante, las expresiones artísticas no siguen un proceso lineal, ya que no necesitan obedecer a reglas del lenguaje como por ejemplo la gramática y la lógica. Puede ser que elementos ambiguos, confusos o incluso contradictorios sean incluidos dentro de la misma creación artística. Esta habilidad del arte de contener elementos paradójicos ayuda a integrar y sintetizar nuestra experiencia humana en metáforas que son interpretadas por las personas según su capacidad perceptiva y su historia personal. Es por esta razón que los

individuos reaccionan de forma diferente a una misma obra de arte (Universidad de Costa Rica).

En la parte correspondiente al lenguaje en el arte, se mencionó la importancia de la codificación y la decodificación para la lectura de un mensaje lo cual es un principio básico del proceso de la comunicación. ¿Se puede leer el arte? No solamente se puede leer, al igual que cualquier otro mensaje comunicativo, también se puede interpretar y analizar, sin embargo, estas cualidades no son propias de la literatura, también aplican a todas las manifestaciones artísticas. ¿Cómo leer una escultura o una pintura? Identificando y decodificando sus elementos simbólicos.

Por ejemplo, si nos refiriéramos a *La columna rota*, obra de la ya mencionada Frida Kahlo, podemos identificar ciertos elementos: sabemos que hay una mujer al centro con el pecho abierto y una columna jónica fracturada en lugar de la columna vertebral, un corsé le sostiene el torso, con un gran número de clavos en la piel; con esos elementos podemos interpretar lo que nos dice el cuadro en una primera instancia. Lo que hicimos fue una decodificación del mensaje, sin embargo, hay muchos otros elementos significantes en la pintura que desconocemos. Si fuéramos expertos en el arte surrealista y conociéramos el contexto en el que fue pintada la obra, nuestra lectura sería más extensa y detallada. Al ver el cuadro en alguna página web o colgado en la pared de un museo, los espectadores del siglo XXI volvemos a entrar en comunicación con la pintora del siglo XX a través de su obra.

La columna rota, Frida Kahlo, 1944

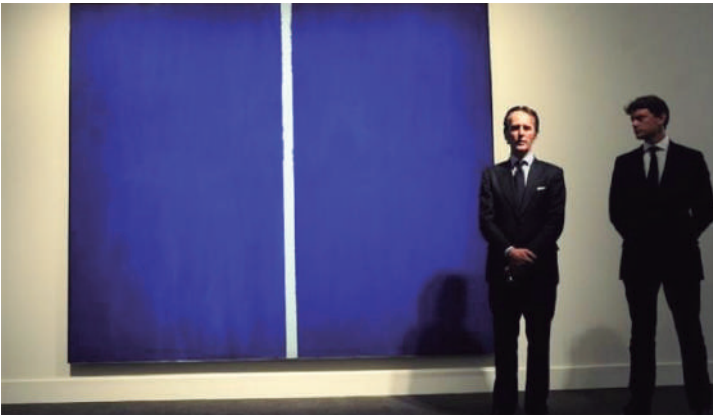
Tomada de <https://www.lacamaradelarte.com/2019/11/la-columna-rota.html>

¿Cómo interpretar una obra de la que desconocemos el código? Una de las características del arte contemporáneo sobre todo a partir de las vanguardias, es que rompe por una parte con la imitación de la naturaleza, con las normas de la belleza clásica y con la estructura lógica; entonces nos encontramos con manifestaciones artísticas de cuyo contenido no tiene referente el espectador, que puede caer en lo feo o lo grotesco y además carece de toda lógica y sentido, sin embargo, sigue siendo arte y sigue comunicando.

El primer axioma de la comunicación propuesto por Paul Waltzlawick, plantea que: todo comunica y no existe la posibilidad de no comunicar, así que, si el

espectador se enfrenta a ese tipo de obras en donde se observa, por ejemplo, un lienzo pintado completamente de azul como los que pintó Barnett Newman tal vez no puede identificar un código o una serie de signos o símbolos que pueda interpretar, no obstante, está comunicando a partir de las emociones, los sentimientos y las interpretaciones. Si el artista logra provocar en el espectador algo que lo saque de su estado de ánimo anterior a ver la obra, entonces la comunicación ha sido exitosa.

Onement VI, Barnett Newman, 1953.

Tomado de <https://www.nytimes.com/2013/05/15/arts/design/record-auction-price-for-barnett-newman-at-sothebys.html>

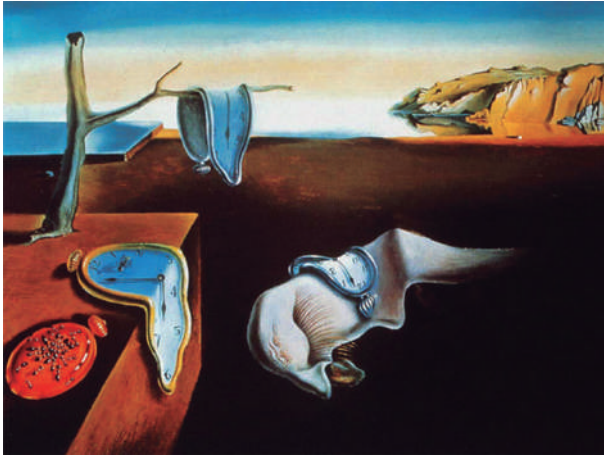
La cualidad expresiva del arte se puede entender desde distintas vías: comunicación con las demás personas y comunicación consigo mismo. El arte es ampliamente

utilizado para la comunicación interpersonal, especialmente en la demostración de emociones y opiniones. Por ejemplo: los niños que realizan dibujos para sus amigos y familiares, la canción que se le dedica a la persona amada, una fotografía que denote la posición política o social de una persona, entre otros.

En la segunda vía, el arte puede ser utilizado para la comunicación consigo mismo (comunicación intrapersonal), en donde el artista se permite expresar sensaciones como enojo, alegría, miedo, placer, incertidumbre, entre otras, de la manera en que lo necesite usando colores, formas, sonidos, texturas, etcétera. Este tipo de actividad favorece a la comprensión del problema, a la vez que la persona libera muchas preocupaciones y deseos en su creación artística (Universidad de Costa Rica).

Durante la corriente conocida como surrealismo, las obras de arte expresaban sueños y pesadillas, algunos artistas como Salvador Dalí, André Bretón o René Magritte usaban el arte como mera actividad expresiva o un acto de liberación que se centraba más en esa comunicación intrapersonal que en temas del interés público.

La persistencia de la memoria, Salvador Dalí, 1931

Tomado de <https://mymodernmet.com/es/la-persistencia-de-la-memoria-salvador-dali/>

Los niveles intrapersonal e interpersonal de la comunicación no son los únicos en los que el arte interviene de forma activa, la comunicación humana es compleja y multidimensional que tiene que ver con procesos que se dan hacia lo exterior desde la interacción cara a cara hasta la comunicación digital, así como hacia el interior de las personas y que es un campo mucho más difícil de explorar, en este mismo sentido el arte es igualmente complejo porque está ligado con el ser humano mediante la experiencia estética.

Para traer mayor claridad al cúmulo de elementos involucrados en la relación del arte y la comunicación, veamos el siguiente esquema.

El objeto en el transobjeto, Razón y Palabra

Esquema de elaboración propia a partir del texto de Aburto Morales, S. (2009). Obtenido de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199520908009>

Como se puede observar la relación arte-comunicación vista desde el sentido complejo integra una serie de elementos comunes en ambos campos del conocimiento. De tal manera que se propone la ruptura de las formas tradicionales de estudio de ambas materias para proponer nuevos modelos de estudio.

Para Aburto Morales esto significa «la estructuración de una teoría de la comunicación donde puedan ser ubicadas las principales áreas sensibles del hombre [...] donde se pueda navegar hacia los diversos intereses de las Ciencias Humanas o del Arte» (Aburto Morales, 2009: 30).

Para darnos una idea de las posibilidades de estudio del vínculo arte y comunicación, hagamos una revisión desde la semiótica.

3.2 EL ARTE A TRAVÉS DE SUS SIGNOS: LA SEMIÓTICA

En el apartado anterior se abordaba el tema de los códigos que existen en el arte, para su interpretación y análisis, para Pierre Guiraud (1972) la semiología es la ciencia que estudia los sistemas de signos: lenguas, códigos, señales. De acuerdo con esta definición, la lengua sería parte de la semiología, que fue concebida por Ferdinand de Saussure como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social (Giraud, 1972).

La semiología recibe también el nombre de semiótica acuñado por Charles S. Peirce. Explica Mauricio Beuchot (2004) que en sus inicios estudió las condiciones de la significación y los signos lingüísticos, pero también estudia otros como las señales de tránsito, las modas, los gestos y la comida, para ello se han desarrollado semióticas visuales, auditivas, olfativas y gustativas.

A todo esto, si la semiología o semiótica estudia los signos, ¿qué entendemos como signo? «Se entiende por signo todo aquello que representa a otra cosa, es

decir que lo sustituye o queda en su lugar» (Beuchot, 2004: 2), por ejemplo, el color rojo del semáforo sustituye a la palabra alto porque la cosa representada es el significado.

Para hablar de la semiótica del arte, es necesario retomar a Charles S. Peirce, uno de los grandes pensadores del siglo XX cuyas propuestas siguen vigentes.

Según Victorino Zecchetto (2005) en *Seis semiólogos en busca del lector*, Peirce nació el 10 de septiembre de 1839 en Estados Unidos, más exactamente en Cambridge, Massachusetts, y fue hijo de un matemático, Benjamín Peirce (1809-1880), quien enseñó en la Universidad de Harvard.

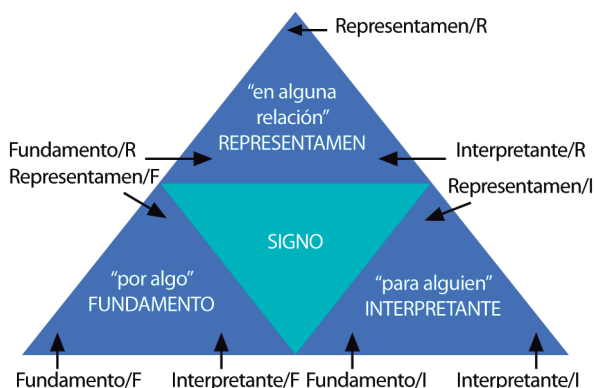
Apenas a la edad de 12 años, Charles Peirce montó por sí solo un laboratorio de química, donde emprendió complejos análisis confirmando, de este modo, que era un niño precoz. Ya a los 13 años leyó la *Lógica* de Whately, algunos años más tarde estudió las *Cartas sobre la educación estética del hombre* de Schiller, y dedicó dos horas diarias durante tres años a la lectura de la *Crítica de la razón pura* de Kant que, como él mismo dijo, terminó por conocer de memoria (Zecchetto, 2005: 42).

Es posible reconocer a Peirce como un pensador que abarcó diversas disciplinas del conocimiento, obtuvo la licenciatura en matemáticas y una maestría en química, pero sus aportes se encuentran tanto en el campo de la física como en la psicología y la astronomía. Sin duda todo ese conocimiento influyó en su perspectiva acerca del lenguaje.

La semiótica de Peirce hay que ubicarla en el conjunto de su teoría de la realidad, digamos de su sistema metafísico y de los principales puntos referenciales que sostienen todo su pensamiento, tanto filosófico, como el cosmológico. Peirce buscaba aquella universalidad de pensamiento que le permitiera comprender la totalidad del mundo, y para ello vio la necesidad de elaborar un sistema con categorías lo más ampliamente abarcadoras de las realidades conocidas y cognoscibles. Su perspectiva semiótica tiende, pues, a ser una filosofía del conocimiento (Zecchetto, 2005: 73).

La semiótica de Peirce propone un proceso triádico para analizar e interpretar la realidad dando un proceso lógico y sistemático al pensamiento humano. En ese sentido se habla de una *Primeridad* que se refiere a la situación global de las cosas, una *Segundidad* que indica la acción real y por último la *Terceridad* como aquello regido por leyes y fines.

Tétrada de Peirce

Tomada de <http://algarabiacomunicacion.blogspot.com/2013/05/el-modelo-triadico-de-charles-s-peirce.html>

En este modelo tetraédrico donde el signo está en el centro y los tres elementos alrededor, Peirce define al signo no en relación con su significado como se propone en otras teorías sino en su relación con otro signo, pongamos un ejemplo para tratar de esclarecer un poco esta compleja teoría. ¿Alguna vez has puesto un espejo frente a otro? ¿Qué observas? Una serie de reflejos infinitos porque un espejo es reflejado, pero el espejo reflejante a su vez también es reflejado, esa es la propuesta de Peirce, un signo es interpretado por otro y éste también será sujeto de interpretación.

Afirma Peirce que para que algo sea un signo debe representar a un objeto, aunque la condición de que el signo debe ser distinto de su objeto es, tal vez arbitra-

ria. El signo puede solamente representar al objeto y aludir a él.

El modelo de Peirce abre el camino hacia la semiótica del arte contemporáneo en la que se incluyen los procesos estéticos, intelectuales e institucionales, pues el arte dejó de ser la representación de la belleza para conformarse como una forma de pensamiento multidimensional capaz de cuestionar la realidad social en la que se inscribe.

El arte activa sentidos plurales gracias a relaciones intersubjetivas, como se puede derivar de la teoría trídica del signo. Estos sentidos impelen el pensamiento y la emoción propios del arte como primeridad, como capacidad para captar cualidades y sentimientos para luego exhibirlas y contemplarlas por medio de signos (Agudelo Rendón, 2014: 141).

Para Agudelo Rendón (2014), la semiótica del arte se establece como un diálogo no sólo de sujetos con objetos de conocimiento, entendamos esta diada como los artistas y el público con la obra; sino que además existe una relación con los signos y con los fenómenos socio-culturales, de tal forma que la obra de arte se convierte en un dispositivo que se activa a partir de la metáfora. ¿Qué sucede entonces cuando este dispositivo está mediado por otro: la interfaz electrónica?

Entonces la interacción toma otras dimensiones para circunscribirse en la virtualidad, abordemos pues, la realidad del arte en tiempos de la comunicación digital.

3.3 EL ARTE EN LA ERA DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL

Los estudios del arte desde la semiótica abren un horizonte de comprensión de la obra artística dentro de la realidad cultural, así como de los fenómenos sociales que determinan su producción, en la actualidad, se está realizando dentro de los metaversos lo que implica no sólo un cambio de paradigma respecto a las condiciones de producción sino también de difusión del arte.

¿Y qué papel juega el espectador? Se trata de un consumidor que puede ser experto o no, pero que es capaz no sólo de observar la pieza en un acto sensible sino de intervenir la obra a partir de las posibilidades que ofrece la interacción.

Para Steven Holtzman (1997) «La web es un nuevo tipo de mundo digital que está en línea. La web está conectada. Una densa malla de eslabones atraviesa el planeta para formar un todo orgánico, una red compartida de conexiones virtuales abiertas para la exploración» (Steven, 1997: 22).

Además del concepto, es preciso mencionar que la web 2.0, la interacción y la virtualidad son conceptos que llegaron a revolucionar el ocaso del siglo XX y a sentar las bases del siglo XXI y que hoy se perfila hacia la autonomía y descentralización con la versión 3.0. Los cambios tecnológicos y la extensión de sus aplicaciones a la vida cotidiana son tan rápidos que la sociedad vive una especie de vértigo.

La inmersión en los mundos virtuales genera cambios en la cultura, se originan nuevas formas de ser y de hacer, nuevas formas de expresión artística, de autodefinition, de identidad, de comportamiento social y de apreciación

estética. Por lo cual es importante conocer cómo la humanidad desde sus miembros más jóvenes va desarrollando habilidades para conducirse dentro de los mundos virtuales, los usuarios generan códigos de comunicación y van conformando tendencias culturales, en ese sentido la importancia de estudiar el lugar que ocupa la estética en el contexto digital.

La realidad virtual, simulación y ciberespacio son tres nociones articuladas en una misma totalidad, ninguna de las tres puede existir por separado en la forma en que se manifiestan actualmente, se necesitan las unas de las otras, afirman Tirado y Domènech, al definir las como uno de los puntos más recurrentes es la promesa de construir mundos, escenarios y realidades interactivas en las que los sujetos no sólo participan sino modifican (Tirado y Domènech, 2006: 13).

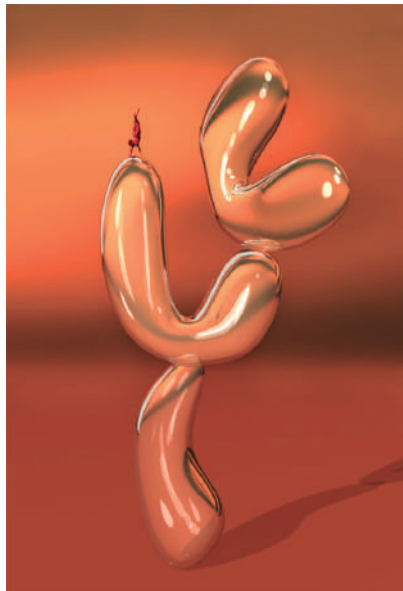
Esta puerta abierta a la creación de «experiencias estéticas» es el umbral, también, para generar otras formas de concebir o interpretar fenómenos estéticos y artísticos de relevancia, si se observa sólo en el plano de las ideas y las definiciones es posible trazar fronteras entre ellas. Pero, si se mira el entorno, se evidencia el surgimiento de formas artísticas que emergen a partir de la interrelación de realidad virtual, ciberespacio y simulación. (Tirado y Domènech, 2006: 13).

3.3.1 Arte digital

Para abordar el tema de la creación artística basada en tecnología computarizada, tenemos que remontarnos a 1964 y mencionar a Charles Csuri reconocido como

uno de los padres del Arte digital, quien experimentó con la tecnología de gráficos por computadora y en 1965 empezó a crear películas animadas experimentales, de tal suerte que sentó las bases de la animación digital; el Digital Art Museum resguarda su trabajo como documento del desarrollo del Arte Digital.

Balancing Act 2000, Charles Csuri

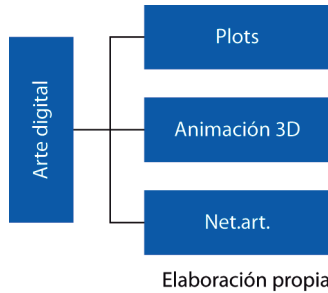

Tomada de: <https://www.charlescscuri.com/exclusive>

Después de Csuri, se generó una avalancha creativa basada en la experimentación técnica y artística a través de distintos recursos no sólo estéticos sino multidisciplinares como la ingeniería, la mecánica, la robótica,

la biotecnología, la electrónica, la algorítmica, la matemática y la música, por mencionar algunos ya que el arte digital no está restringido a lo gráfico, sino que se expande en un sin número de formas.

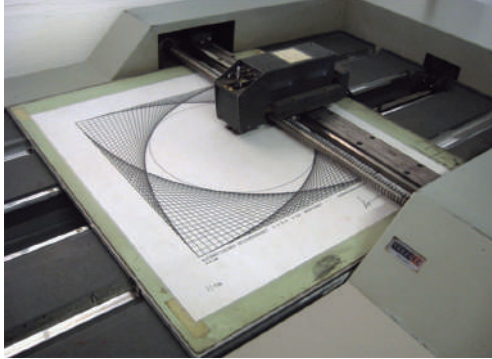
Actualmente se puede hablar ya de clasificaciones en el Arte digital.

<https://elartedigital.wordpress.com/historia/>

- ✓ Plots. Son dibujos hechos con base en algoritmos hechos por computadora e impresos en ploter, unos de sus pioneros fue el artista alemán George Nees.

Impresora de superficie plana ZUSE Z64, (fotografía de Tomasz Sienicki) utilizada por Nees en 1963 para producir sus obras.

Tomada de <https://proyectoidis.org/george-nees/>

- ✓ Animación 3D. Se basa en la creación de ilusión de movimiento a partir de una secuencia de imágenes fijas tridimensionales, técnicamente hace uso de programas que logran la simulación a partir de la proyección de geometría y espacios tridimensionales sobre pantallas bidimensionales.

Tigre creado en 3D por un grupo de artistas de China y Corea.

Tomado de: <https://www.eluniverso.com/vida-estilo/2013/06/28/nota/1087166/exposicion-3d-pone-prueba-imaginacion-visitantes/>

- ✓ Net.art. Las obras de Net.art tienen como característica fundamental el uso de los recursos de la red para producirla. Esto puede ser en forma de uso de datos tomados de internet o del usuario, o uso de programación en el servidor, formularios, correo electrónico, etcétera.

Antes de cerrar el presente apartado es preciso mencionar el estado en el que se encuentra el Arte digital en México. Al respecto la Dra. Cynthia Patricia Villagómez Oviedo realizó una amplia investigación al respecto donde afirma que para 2015 no habían «...artistas mexicanos puros, es decir, que única y exclusivamente produjeran obras digita-

les» (Villagómez Oviedo, 2015: 327) ya que en su universo de estudio los artistas tenían tanto obras análogas como digitales, y toman las herramientas digitales para resolver algunas de sus obras pero no necesariamente todas.

Con la pandemia de COVID-19 donde la mayoría del trabajo se empezó a realizar en línea, el arte mexicano cobró grandes dimensiones, surgieron nuevos artistas digitales que además no solo producían en ámbitos meramente virtuales sino que exponen y venden sus obras respaldadas por certificados NFT¹ y comercializados en criptomonedas.² En ese sentido, hay quienes afirman que el futuro del arte está en el Metaverso.

Net.art.

Tomada de <http://net-ej-art.blogspot.com/2014/10/definicion-de-netart.html>

- 1 Los NFT por sus siglas en ingles Non Fungible Tokens, significan tokens no transaccionales, que en términos sencillos son representaciones de elementos únicos almacenados en una cadena de bloques (blockchain).
- 2 Una criptomoneda es un activo digital que emplea un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad. Estas monedas no existen de forma física: se almacenan en una cartera digital.

No todos los autores están de acuerdo en que los elementos fundamentales de la estética como disciplina filosófica se puedan hallar en lo digital. En la actualidad está abierto el debate al respecto de lo bello, lo estético y el arte digital, y tal vez la discusión lleve un tiempo más, pero en un sentido más amplio de los términos es común escuchar hablar del arte y la estética en este ámbito.

Steven Holzman, citado en Pierson (2002) habla acerca de que la estética digital es aquella que explota las cualidades que son exclusivas de los medios digitales, planteando el debate sobre las posibilidades estéticas de los medios digitales accesibles a los lectores no académicos, utilizó el término «reutilización» para describir una práctica estética que toma prestado de los modelos existentes, expresando la esperanza de dirigirse al descubrimiento de mundos de expresión completamente nuevos (84-85).

A partir de lo anterior podemos concluir que el arte y la comunicación en la actualidad no tienen límites epistemológicos marcados, por el contrario, se complementan en una tendencia hacia la expansión inter y transdisciplinaria, que permea a otras tantas disciplinas constituyendo un complejo objeto de conocimiento e interacción.

Este recorrido cognoscitivo ha llegado a su primera parada, nos detendremos aquí para que elijas tu propia ruta para continuar, esperando que el viaje haya sido de tu agrado.

Comentarios finales

Concluimos el tercer y último capítulo, pero antes de despedirnos considera estos comentarios que te servirán como resumen.

- ☞ El arte tiene la cualidad de comunicar en las distintas clasificaciones y niveles de la comunicación ya que encuentra en ella el modo efectivo de vinculación entre el artista y su espectador.
- ☞ Las actuales propuestas teóricas en torno al arte y la comunicación plantean una superación de los modelos tradicionales para la conformación de teorías y metodologías transdisciplinarias, entendiendo a ambas disciplinas como complejas.
- ☞ En el sentido del arte como objeto comunicativo y conformado a través de signos, la semiótica del arte constituye una postura epistemológica adecuada para la reinterpretación de las obras.
- ☞ El signo en el arte se transforma junto con las corrientes estéticas y los momentos históricos, en la era digital el signo tiene nuevas características y mayores alcances.
- ☞ El arte en la era de la comunicación digital deja los espacios físicos para explorar los mundos virtuales, no sólo en materia de creación y exposición sino también en la recepción y consumo.
- ☞ El arte digital surge con el uso de las computadoras y se expande con los avances tecnológicos, actualmente existe una diversidad tal que permite la clasificación de acuerdo con las técnicas usadas y objetivos que persigue.

☞ El arte digital en México se encuentra en crecimiento y expansión y cuenta con espacios adecuados para la formación de artistas así como para la exposición y comercialización de las obras.

Actividades de refuerzo

Instrucciones: Después de haber leído el capítulo 3 realiza las siguientes actividades en tu libreta.

1. Observa la siguiente obra del artista estadounidense Andy Warhol y describe: ¿Qué te comunica la imagen?

Self-Portrait, 1986, Andy Warhol.

Tomada de: <https://www.wikiart.org/es/andy-warhol>

2. Después de leer el apartado 3.2, escribe en el ámbito laboral, ¿cómo aplicarías el análisis semiótico del arte?
3. Investiga la biografía y obra de un artista digital mexicano
4. ¿Cuál crees que sea el futuro del arte?

Referencias

- ABURTO Morales, S. (2009) *El objeto en el transobjeto*, Razón y Palabra. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199520908009>
- ADORNO, T. W.(1970) *Teoría Estética*, Frankfurt: Akal.
- AGUDELO Rendón, P. (2014) *Cuadernos de Filosofía Latinoamericana* / ISSN 0120-8462 / Vol. 35 / No. 111 / pp. 127-145
Hacia una semiótica del arte
- artehistoria.com*. (2018). Obtenido de *artehistoria.com*: <https://www.almendron.com/artehistoria/arte/pintura/las-claves-de-la-pintura/las-tecnicas/>
- AULA Virtual, *Comparar y Contrastar*, Obtenido de https://www.edu.xunta.gal/centros/cfrpontevedra/aulavirtual/pluginfile.php/11804/mod_resource/content/0/Experiencias_IIMM/Las_Meninas_Velazquez_Picasso.pdf
- BEARDSLEY. (1981). *Estética, historia y fundamentos*. Madrid: Cátedra.
- BEUCHOT, M. (2004). *La semiótica*. México: Fondo de Cultura Económica.
- BOCH, M. (2010). *uma.es*. Obtenido de *uma.es*: <https://www.uma.es/contrastes/pdfs/MON2010/Contrastes-MON2010-217.pdf>
- BOURDIEU, P. (1979). *El sentido social del gusto*. México: Siglo XXI.
- CASTILLO, F. (27 de septiembre de 2012). <http://critica.cl>. Obtenido de <http://critica.cl>: <http://critica.cl/artes-visuales/la-percepcion-del-arte-un-fenomeno-que-se-revaloriza-con-una-segunda-mirada>
- CROCE, B. (1979). *Breviario de Estética*. Madrid: Espasa-Calpe.

- Diccionario filosófico. *Filosofía.org*. Obtenido de [filosofia.org](http://www.filosofia.org/enc/ros/etica.htm): <http://www.filosofia.org/enc/ros/etica.htm>
- edu.xunta.gal*. (s.f.). Obtenido de [edu.xunta.gal](https://www.edu.xunta.gal/centros/cfrpontevedra/aulavirtual2/pluginfile.php/11804/mod_resource/content/0/Experiencias_IIMM/Las_Meninas_Velazquez_Picasso.pdf): https://www.edu.xunta.gal/centros/cfrpontevedra/aulavirtual2/pluginfile.php/11804/mod_resource/content/0/Experiencias_IIMM/Las_Meninas_Velazquez_Picasso.pdf
- ESCOBAR Rodríguez, I. L. (2009). <http://plasticas.dgenp.unam.mx>. Obtenido de <http://plasticas.dgenp.unam.mx/inicio/introduccion/clasificacion>
- ESCOBAR Rodríguez, I. L. (coord.) (2009) *Conocimientos fundamentales para la formación artística*, México, UNAM
- ESCOBAR, G., & Arredondo, J. (2016). *Estética*. México: Patria.
- Fernández, L., Apreval, A., & Cuza, M. I. (noviembre de 2011). *eumed.net*. Obtenido de [eumed.net](http://www.eumed.net/rev/cccss/14/mhf.html): <http://www.eumed.net/rev/cccss/14/mhf.html>
- FRÍAS Conde, X. (2001). Introducción a la pragmática. *Revista Filológica Románica*, 3-35.
- GARBUNO Aviña, E. (2009). *Estética del Vacío, La desaparición del símbolo en el arte contemporáneo*, México, UNAM..
- GIRAUD P. (1972) *La semiología*, México, Siglo XXI
- Jauss, H. R. (1972). *Pequeña apología de la experiencia estética*. Barcelona: Paidós.
- KARAM, T. (2004). *portalcomunicacion.com*. Obtenido de [portalcomunicación.com](http://www.portalcomunicacion.com/download/18.pdf): <http://www.portalcomunicacion.com/download/18.pdf>
- LOTMAN, Y. (1982). *Estructura del texto artísico*. Madrid: Itsmo.
- MARX, K. (1974). *Tesis sobre Feuerbach*. Barcelona: Grijalbo.
- Mazzotti, G., & Alcaraz, V. M. (2006). Arte y experiencia estética como forma de conocer. *Casa del Tiempo*, 31-38.
- MONTAÑO, J. (12 de agosto de 2018). *lifeder.com*. Obtenido de [lifeder.com](https://www.lifeder.com/artes-menores/): <https://www.lifeder.com/artes-menores/>

- Mujeres organizadas de la UACM (septiembre 2020) *Por ellas y por todas, Memoria viva*. Obtenido de https://www.uacm.edu.mx/sitios/por_ellas
- PIERSON, M. (2002). *Special effects: still in search of wonder*. New York: Columbia University Press.
- PULIDO Silva, A. (1966). *Estética*. México: Porrúa.
- RODRÍGUEZ, S. (2 de mayo de 2017). *cruce.iteso.mx*. Obtenido de [cruce.iteso.mx](https://cruce.iteso.mx/arte-socialmente-comprometido/): <https://cruce.iteso.mx/arte-socialmente-comprometido/>
- ROSENAL, M., & Iudin, P. (1959). *Diccionario Filosófico Abreviado*. Montevideo: Pueblos Unidos.
- ROSENAL, M., & Iudín, P. (1946). *Diccionario Filosófico Marxista*. Montevideo: Pueblos Unidos.
- SÁNCHEZ Vázquez, A. (1992). *Invitación a la estética*. México: Grijalbo.
- STEVEN, H. (1997). *Digital mosaics: The Aesthetics of Cyberspace*. New York: Simon and Schuster.
- TIRADO Serrano, F. J., & Domènech i Argemí, M. (2006). *Lo social y lo virtual*. Barcelona: UOC. Obtenido de http://books.google.com.mx/books?id=SoKA0zB93scC&printsec=frontcover&dq=lo+social+y+lo+virtual:+nuevas+formas+de+control+y+transformacion+social&hl=es&sa=X&ei=km2rUa_ICIPO8wTv_oHYBQ&ved=0CC-0Q6AEwAA#v=onepage&q=lo%20social%20y%20lo%20virtual%3A%20nuevas%20
- TRÍAS, E. (1997). *El artista y la ciudad*. Barcelona: Anagrama.
- UGALDE, J. (2017). *scielo.org*. Obtenido de [scielo.org](http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1016-913X2017000100007): http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1016-913X2017000100007

- Universidad de Costa Rica, U. (s.f.). *UPS-UCR.AC.CR*. Obtenido de UPS-UCR.AC.CR: <http://ups-obs.ucr.ac.cr/index.php/arte-expresion-comunicación>
- VILLAGÓMEZ Oviedo, C. (20015) *Análisis de procesos de producción artística digital en México: artistas digitales mexicanos y su obra*: Universidad Politécnica de Valencia
- WRIGHT, E. (s.f.). *plásticas.dgenp.unam.mx*. Obtenido de plásticas.dgenp.unam.mx: http://plasticas.dgenp.unam.mx/inicio/introduccion/elementos_ap
- XIRAU, R., & Sobrevilla, D. (2003). *Estética*. Madrid: Trotta.
- ZACCHETTO, V., Vicente, K., & Mabel, M. (2013). *Seis semiólogos en busca del lector*. Buenos Aires: ePublilibre.

Sumario

5	Presentación
11	1. La Estética
11	Introducción al Capítulo 1
13	1.1 La Estética en la Filosofía
15	1.2 Concepto de Estética y su vínculo indivisible con belleza, naturaleza y arte
18	1.3 El objeto de estudio de la Estética
26	1.4 Los valores estéticos
40	Comentarios preliminares
41	Actividades de refuerzo
43	2. El arte
43	Introducción al capítulo 2
45	2.1 Acercamiento al concepto de Arte
47	2.2 Elementos estructurales del arte:
54	2.3 Clasificación de las artes
60	2.4 El arte como propuesta y función social
65	2.5 La experiencia estética a partir de las manifestaciones artísticas

71	Comentarios preliminares
76	Actividades de refuerzo
79	3. Arte y comunicació
79	Introducción al Capítulo 3
81	3.1 El arte comunica
89	3.2 El arte a través de sus signos: La semiótica
94	3.3 El arte en la era de la comunicación digital
95	3.3.1 Arte digital
102	Comentarios preliminares
104	Actividades de refuerzo
105	Referencias

Arte y comunicación: conceptos básicos
se terminó de imprimir en diciembre de 2023,
en el taller Reproducciones Gráficas del Sur,
Amatl 20, col. Sto. Domingo,
alc. Coyoacán, CP 04369,
con un tiraje de 500 ejemplares.
Cuidado de la edición: Ángeles Godínez Guevara
Diseño editorial: Sergio Cortés Becerril

Doctora en Estudios Transdisciplinarios de la Cultura y la Comunicación (ICONOS), Maestra en Arte: Decodificación y Análisis de la imagen visual (Instituto Cultural Helénico) y Licenciada en Comunicación y Periodismo (UNAM). Ha sido guionista para el Grupo IMER y televisoras. Actualmente es profesora-investigadora de la Academia de Comunicación y Cultura de la UACM desde 2007. Es miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores en Comunicación (AMIC) desde 2017 y de la Asociación Mexicana de Estudios en Estética (AMEST) desde 2019. Sus líneas de investigación son las Nuevas Tecnologías e hipermedios, Estudios del videojuego e interacción social, Identidad hipermedial, estética del videojuego.

Las y los estudiantes en general poseen referentes heterogéneos entorno al arte y su relación con la comunicación, es por ello que para el curso Arte y comunicación, en aras de ofrecer información conceptual seleccionada que ayude a comprender la complejidad de las disciplinas que nos ocupan, se diseñó el presente material, el cual pretende coadyuvar con el proceso de aprendizaje de las y los estudiantes en relación con el arte y la comunicación; a partir de conceptos básicos se facilita la comprensión para alcanzar las competencias que requiere la materia.

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Biblioteca
BE
del
Estudiante

