

APRECIACIÓN ARTÍSTICA

Unidad II: Elementos de la apreciación artística

2.2 Elementos comunes entre las artes

2.2.1 Composición: cuerpo humano, espacio, tiempo, ritmo, movimiento, armonía, contraste, forma y color

Realizado por
Lic. Teresa Angelica Huerta Camilo
Periodo Enero – Junio 2022

Unidad II: Elementos de la apreciación artística

2.2 Elementos comunes entre las artes

2.2.1 Composición: cuerpo humano, espacio, tiempo, ritmo, movimiento, armonía, contraste, forma y color

Resumen

El tema invita al estudiante a analizar el arte desde la manifestación de ideas y puntos objetivos.

Si bien, el arte despierta emociones; este de igual manera, involucra herramientas que logran plasmar en conjunto una estructura que permite el desarrollo del discurso. Por tanto, suma a la estimulación de lo sensitivo y lo estético, cuyo propósito está dirigido al espectador y su relación con las piezas, proporcionando nuevas perspectivas.

El estudiante entonces, se permitirá identificar, comprender el arte, genera conexiones los elementos de composición, encaminado a la apreciación y herramientas para su exploración creativa; otorgando, atributos que lo encausaran al reconocimiento de su contexto y entorno.

Palabras clave: disciplinas artísticas, composición, elementos, apreciación y manifestaciones artísticas.

Unit II: Elements of Art Appreciation
2.2 Common elements between the arts

2.2.1 Composition: human body, space, time, rhythm, movement, harmony, contrast, shape and color

Abstract

The theme invites the student to analyze art from the manifestation of ideas and objective points.

Although, art arouses emotions; this in the same way, involves tools that manage to capture a structure that allows the development of the discourse. Therefore, in addition to the stimulation of the sensitive and the aesthetic, whose purpose is aimed at the viewer and their relationship with the pieces, it will require new perspectives.

The student then, will be allowed to identify, understand art, generate connections the elements of composition, aimed at appreciation and tools for creative exploration; granting attributes that will pursue him to the recognition of his context and environment.

Keywords: artistic disciplines, composition, elements, appreciation and artistic manifestations.

Objetivo general

Analizar desde su comprensión del Arte las diversas manifestaciones artísticas, como practica de la apreciación artística

Aprendizaje esperado

Identificar los elementos comunes entre las artes como sustento que le permita comprender la composición artística.

Competencias a desarrollar

Genéricas

Formación. Atributos: 2.2

Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad.

Disciplinares.

Humanidades: 11

Analiza de manera reflexiva y critica las manifestaciones a partir de consideraciones históricas y filosóficas para reconocerlas como parte del patrimonio cultural.

Elementos comunes entre las artes

El arte es una manifestación, cuyo propósito principal es compartir aquella idea o emoción y esta es plasmada en algo sensitivo.

Si bien, el arte busca provocar a partir de su discurso y su estética, será desde este punto donde la misma nos permita relacionarnos, mostrándonos otras perspectivas y nuevas formas de visualizar aquello que nos rodea.

Conceptos

Para poder comprender los elementos debemos saber cuales son y que son:

Cuerpo humano: es la composición física, material que esta integrado por sistemas, articulaciones y funciones.

Espacio: si bien este puede ser un lugar físico, puede también situar cuerpos o elementos.

Tiempo: es una forma particular de medir una duración, un acontecimiento o hecho

Ritmo: es una sucesión de elementos expuestos, combinados, alterados y principalmente percibido por los sentidos.

Movimiento: este también corresponde a un espacio o la alteración del mismo, suscitados por acciones.

Armonía: es la proporciones intervenida por el espacio y tiempo la cual enlaza un equilibrio

Contraste: este esta definido principalmente por algo que percibimos efectuando posibilidades

Forma: parte de no solo de una acción sino de un conjunto de elementos, principalmente de aquello que lo determina

Color: si bien este parte del pigmento y de la luz; ambas partirán desde nuestro punto focal aunque una es a partir de un material físico y el otro del impacto de oscuridad o claridad que veamos reflejado en los objetos.

Ahora bien, ya analizamos los elementos individualmente desde su descripción, vamos a identificar los mismo, dentro de las disciplinas artísticas artes visuales, danza, música y teatro. Para este análisis utilizaremos un cuadro comparativo, mismo que nos ayudara a plantear las afinidades entre las mismas.

Elementos	Artes Visuales	Danza	Música	Teatro
Cuerpo humano	El cuerpo como parte de la representación y vínculo a través del tiempo	El cuerpo es parte de la herramienta principal del bailarín al ejecutar, este compone con el espacio	El cuerpo humano está relacionado como ejecutante, transmisor y dador.	Al igual que la danza el cuerpo es la herramienta principal, este ejecuta, compone y transmite
Espacio	Existe el espacio escenográfico donde viven los elementos o personajes de la composición y el espacio pictórico donde coexisten los elementos plásticos que lo conforman	El espacio del escenario o aquel lugar donde el bailarín puede llevar a cabo sus movimientos y desplazamientos.	El espacio influye para la percepción de los sonidos. También se refiere a la distancia entre un sonido y otro.	En las artes escénicas, el espacio y el tiempo son fundamentales para que el teatro se desarrolle. Desde la narración, el espacio escénico y el mundo interior del personaje lo que se enlaza al tiempo a un o relativo o específico.
Tiempo	El tiempo está dado por el espectador al leer la obra	El tiempo marcará los movimientos y la relación entre estos	Velocidad en la que se ejecuta la pieza.	

Ritmo	Sucesión ordenada de elementos en una composición	<p>Constante que proporciona la principal fuerza del movimiento y se encuentra en el tiempo, a través del pulso, la duración, la acentuación y la pausa.</p> <p>El patrón rítmico en la danza es construido por la ejecución de secuencias de movimientos de diferentes duraciones, intensidades y pausas.</p>	Sucesión de acentos fuertes y débiles, para anotar ó interpretar Notas, acordes de una melodía.	Podemos advertirlo en la cadencia de las frases de los parlamentos de los personajes, y de forma general, en una obra, en la experiencia de situaciones escénicas, unidades aristotélicas, la música, los sonios y la utilización del espacio escénico, y aún en las pausas y silencios. Es un recurso para romper con la monotonía.
Movimiento	En el caso particular de la pintura la línea, el color, la dirección conforman tanto al ritmo como al movimiento	El movimiento es esencial en la danza, tanto el cuerpo por sí mismo como la relación con el espacio	El movimiento en la música se refiere a la emoción de la interpretación, velocidad entonación de las varias partes que componen una pieza.	El movimiento es muy importante para el desarrollo de las acciones en el espacio escénico.

Armonía	Relación coherente entre las formas, figuras y colores	Integración equitativa entre el bailarín, la expresión, los movimientos corporales, la música y los recursos escenográficos.	Estudio de los acordes con miras a su integración.	Coherencia y organización en la forma de escenificar una historia. El principio básico alude a la sencillez, claridad y unidad de una obra que debe experimentar el público.
Contraste	Diferencias cuantitativas y cualitativas entre las formas para crear una trama visual	Comparación entre los matices que afectan el grado de rapidez y el grado de intensidad con el que se ejecutan los movimientos.	Diferencias que marcan las posibilidades sonoras.	Alude a la tensión dramática creada por las fuerzas contrapuestas en una obra que hacen avanzar su desarrollo argumental.

Forma	Es aquella figura u objeto que habita, delimita y se visualiza en las piezas	Es la organización, determinación y distribución que adquiere el cuerpo y manifiesta en el espacio	Va desde la estructura, su organización y composición de la pieza, así como este se ejecuta	Al igual que la danza si bien se basa en un expresión corporal, a este se suma el juego escénico y la representación. Dándole cabida a lo géneros (esta misma puede aplicarse a al resto de las disciplinas)
Color	Existen el color en la luz, el color materia y el color simbólico, local y psicológico. El color también da movimiento en al cuadro, pues según su peso se alejan o acercan a la superficie dando la sensación de movimiento.	El vestuario y la escenografía son parte del color de la danza. Pero también la proyección del estado anímico o psicológico de la expresión dancística.	El carácter y calidad sonora que conjuntas pueden crear una atmósfera.	Al igual que la danza, el color está relacionado tanto al entorno como a lo interno.

Conclusiones

Comprendamos entonces, que no basta solo con identificar, analizar y comparar, sino hace falta nombrar y ejecutar. Esta guía, permite al estudiante perpetuar su conocimiento, generando un más amplio vocabulario, valor a su historia cultural, desarrollo del sentido pertenencia; así mismo, buscamos que este se involucre con las habilidades que posee y la sensibilidad ante la apreciación.

Por tanto, el docente emplea conceptos, con el fin de acercar al estudiante a definir su entorno desde los valores, cualidades, naturaleza y el fin artístico; permitiendo construir sustentos que involucre la comprensión de los conocimientos, ejecución y las posibilidades de la composición artística.

Referencias

Scribd. *Expresión y Apreciación artísticas*. Juan Acha. Recuperado el 25 de marzo 2022
<https://es.scribd.com/doc/95886126/Acha-Juan-Expresion-y-Apreci>

Pavis, P. (1998). *Diccionario del teatro*. [Archivo PDF]
<https://drive.google.com/file/d/18kRc03JbyJYtRw4KhMoHHvw6mZXra5-p/view?usp=drivesdk>

García, H. (1998) *LA DANZA, propuesta de elementos a considerar en el estudio de la danza*. Universidad de Santiago de Compostela.
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/9824/CC_40_2_art_25.pdf?sequence=1

Latham, A. (2008). *Diccionario Enciclopédico de la Música*. Fondo de Cultura Económica.
<https://drive.google.com/file/d/1qxntK1O312wGq2AEHxh3YwTqKWOIG1Tz/view?usp=sharing>