

U1

▶ ACERCAMIENTO AL ARTE

¿Cuántas y cuáles exposiciones de pintura, fotografía, obras de teatro, presentaciones de danza y música has disfrutado?

La pintura, el teatro, la artesanía, la música, la danza, la arquitectura, así como la filosofía, la política, la literatura, la ciencia y la tecnología, son elementos culturales que identifican la creación de un pueblo o nación. En ellos se evidencia la expresión humana en todos sus ámbitos: histórico, artístico o estético, simbólico, funcional, comercial y de intercambio.

LOGROS ESPERADOS

- Identificar las manifestaciones culturales de la comunidad.
- Reconocer las manifestaciones artísticas, tradiciones y costumbres de la localidad.
- Investigar sobre la importancia de las expresiones artísticas en la sociedad.
- Practicar y disfrutar de las manifestaciones y los lenguajes artísticos.

La pintura

Es el arte de la representación gráfica. Es también una de las primeras manifestaciones artísticas del ser humano.

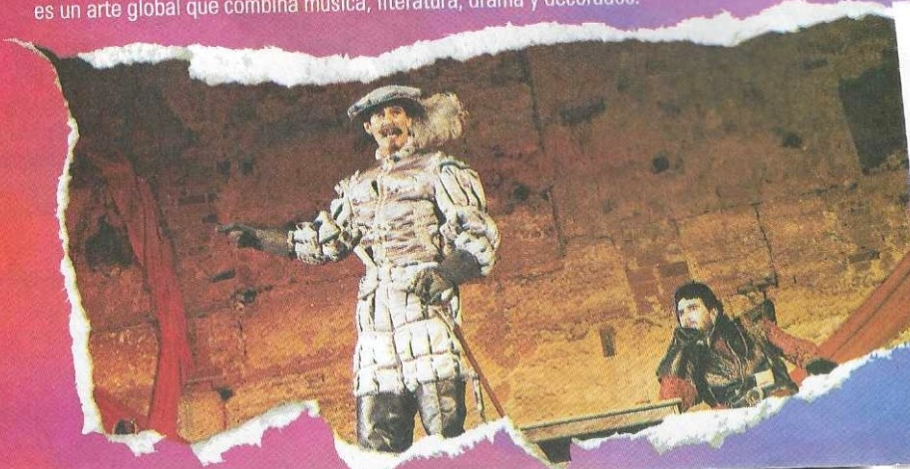
La artesanía

Es producto del trabajo del artesano. Normalmente se realiza de forma manual, sin el apoyo de maquinaria o procesos automatizados.

El teatro

Es la puesta en escena de la literatura. La ópera, en particular, es un arte global que combina música, literatura, drama y decorados.

IDEA PARA LA ACCIÓN

Campaña de rescate cultural

En esta unidad realizarán una campaña para el rescate del acervo cultural de la región.

Para reflexionar y debatir .....

Comenta con tus compañeros y compañeras ¿en qué crees que consiste el valor estético, simbólico y comercial de los objetos artísticos? ¿Si el arte representa a la sociedad, deja de ser arte? ¿Por qué es importante para las sociedades conocer la vida y obra de sus artistas, cultores y científicos?

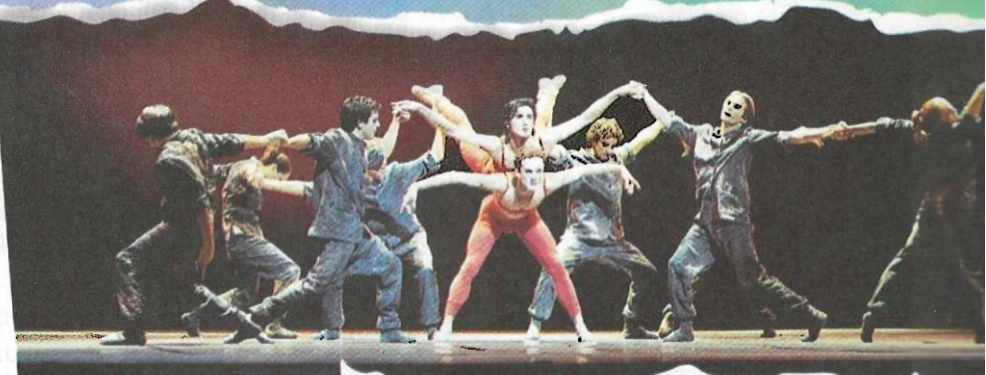

La música

Es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo.

La danza

Es la forma del arte en donde el movimiento del cuerpo, la música y la acción son formas de expresión con fines artísticos o religiosos.

La arquitectura

Es el arte de proyectar y diseñar construcciones y espacios para expresar emociones colectivas, favorecer el entorno humano y desarrollar ideas y conceptos.

La cultura, el ser humano, el arte, el artista y la obra de arte

* ACTÍVATE

¿Se podría decir que hay personas cultas y personas incultas? Entonces, ¿Qué es cultura? ¿El artista nace o se hace?

La cultura

El término **cultura** proviene del latín *cultus*, que significa “cultivo”, y está referido al cultivo de la tierra y del espíritu. Cada ciencia la explica desde su quehacer:

Antropología

La cultura involucra las costumbres, modos de vida, conocimientos, creencias, tradiciones, valores y el desarrollo artístico, científico, técnico, industrial y tecnológico en una época determinada o de un grupo social.

Etnografía

Estudia y analiza los mismos elementos de la antropología para definir la cultura y se concentra detalladamente en los pueblos, en su momento histórico y en su región.

Sociología

La cultura es la totalidad de los actos inherentes al ser humano en una comunidad específica, referidos al desarrollo de conocimientos, organización social, creación de ciencia, arte y tecnología.

ARTE Y PARTE

La piedra Rosetta

Fue encontrada en 1799 en Egipto. Esta piedra les dio la clave a los científicos para interpretar la escritura jeroglífica egipcia.

Está dividida en tres franjas horizontales. En cada una está grabado el mismo texto. En la parte superior, el texto está en jeroglíficos; en la intermedia, en egipcio; y en la inferior, en griego.

• Piedra Rosetta

Arte y cultura, radiografías de la humanidad

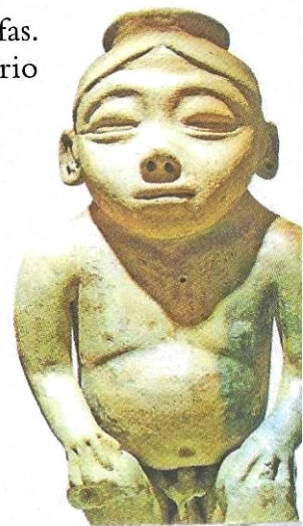
Mediante el estudio de la producción cultural se puede conocer el origen y la evolución del ser humano y de una sociedad. Los hallazgos de vasijas, estatuillas, pinturas y petroglifos, así como la tradición oral transmitida a través de cuentos, mitos, leyendas y demás obras artísticas, dan cuenta de la cultura de cada civilización.

Desde épocas remotas, los ancestros practicaron la construcción de viviendas con diversos elementos como el barro, palmas sobre la tierra o en el agua sobre terraplenes. También elaboraron artesanías utilitarias y decorativas sobre tela, madera y barro cocido y fabricaron tejidos y tapices, vestidos, hamacas y atavíos corporales.

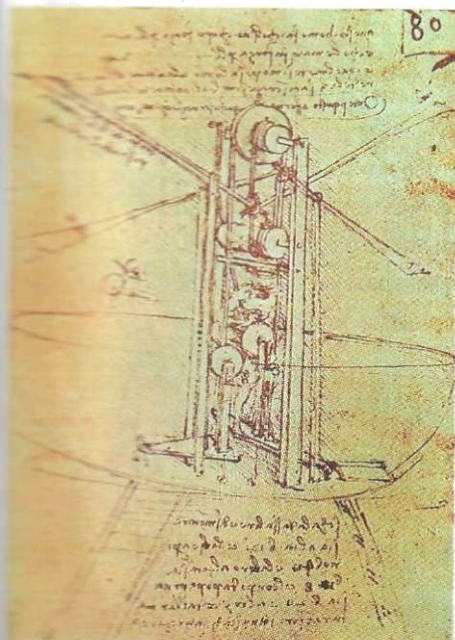
En Venezuela se destacan las piezas en barro cocido de Quíbor, tales como vasijas y figuras antropomorfas. También los hallazgos en cestería de carácter utilitario o decorativo tejidos con fibras vegetales de bejuco, palma y caña amarga. El ser humano es creativo por naturaleza y sigue produciendo cultura: recrea fantasías, inventa prototipos de ciencias, elabora tesis con aportes innovadores o diseña nuevas formas de organización social.

El Popol Vuh, libro sagrado quiché

Pieza antropomorfa encontrada en Quíbor

Proyecto, Leonardo da Vinci

El ser humano

El ser humano origina la cultura, conforma con sus pares la sociedad e impulsa su desarrollo. Los seres humanos son capaces de sentir, de actuar creativamente y de comunicarse a través del lenguaje que se expresa en símbolos y significados. Es capaz también de reconocer la existencia del semejante e intercambiar ideas, apreciaciones y objetos.

A lo largo de la historia, el ser humano ha producido bienes y objetos para satisfacer sus necesidades de vivienda, ropa, calzado y alimentación. Ha creado estructuras sociales para la convivencia y ha innovado en aspectos científicos, técnicos, filosóficos, legales y artísticos, por lo que ha generado una considerable producción cultural. Como ser sensible, percibe el mundo exterior a través de los cinco sentidos (olfato, vista, tacto, oído y gusto) y lo reinterpreta en manifestaciones artísticas, en las cuales formas, colores y movimiento se mezclan para crear música, artesanía, literatura, cine, arquitectura, ciencia y pintura.

El arte

El arte es creación del ser humano. Puede ser una elaboración individual o colectiva y su estudio revela información relacionada con la personalidad de su creador y con su sociedad.

El arte es un componente que identifica y dinamiza a las sociedades. Mediante el estudio y análisis de la producción artística, se puede conocer una civilización, sus relaciones sociales, costumbres, comportamientos y hasta su proyección hacia el futuro.

El arte en el tiempo

En la prehistoria, en actos rituales el ser humano pintó en las paredes de las cuevas figuras para representar su relación con la naturaleza. Los impresionistas (mediados del siglo XIX) expresaron el planteamiento científico de la sensación del ojo al captar el color. Por su parte, los surrealistas (inicios del siglo XX) plasmaron sus sueños. En la actualidad, los artistas hacen múltiples combinaciones con diversos recursos, técnicas, temas, conceptos e ideas y los linderos entre las manifestaciones artísticas tienden a desdibujarse.

Cristóbal Colón, Rafael Edwards, 1990

DIVERSIDAD CULTURAL

Código de Hammurabi

Creado en el año 1760 a.C., está grabado en una estela de diorita (roca eruptiva) de 2,25 m de altura. Es uno de los libros mejor conservados de la antigua Mesopotamia, hoy Irak. Se trata de un código de leyes que el rey ordenaba colocar en las plazas, para que todos conocieran los castigos que recibirían en caso de incumplirlo. Los castigos podían ser multas, mutilaciones o la muerte, dependiendo del delito cometido.

Escena superior del Código de Hammurabi, Museo del Louvre, París.

ARTE Y PARTE

La inspiración

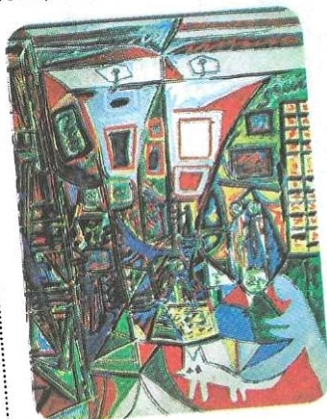
Diseñar teniendo como referencia elementos de una imagen es diferente a diseñar sobre las huellas de la mente del artista.

La inspiración está relacionada con respirar, con el movimiento de cada ser para producir arte.

Hay varios ejemplos de artistas que se han inspirado en otros para crear nuevas propuestas estéticas, tal es el caso del cuadro que Picasso pintó de *Las meninas*, inspirado en la obra de Diego Velázquez.

Las meninas, Diego Velázquez, 1656 (318 x 276 x cm)

Las meninas, Pablo Picasso, 1957 (270 x 194 cm)

El artista

Es un creador permanente, en contacto con sus ideas, con sus emociones y sentimientos, que se enfrenta a unos materiales particulares y con una exigencia interna de manifestarse ante sí mismo o ante los demás. El artista se orienta a producir obras de valor artístico, ya sea un dibujo, una pintura, un grafiti, una partitura para una pieza musical o el libreto para una obra de teatro.

El proceso creativo del artista

Puede tener varias fases, aunque generalmente se han identificado cuatro:

Preparación. La fase inicia cuando el artista siente el impulso de crear, de sacar fuera de sí una idea, una emoción o una sensación. En esta fase, el ser humano se problematiza ante una idea o una realidad.

Incubación. El artista establece relaciones internas en el hemisferio derecho de su cerebro, interioriza la situación o el planteamiento del problema y busca ideas.

Verificación

En esta fase se analiza y certifica la idea escogida, se determina si es la solución a la inquietud surgida y se aprueba para comenzar su ejecución.

Iluminación

Posteriormente, sucede el alumbramiento, en el que surge la verdadera idea, la que más gusta y se adapta a lo buscado; puede ser que suceda cuando se consideraba abandonado el problema o en el momento de reposo.

La obra de arte

Es una creación originaria o el producto único y sensible generado en un proceso creativo individual o colectivo. En cada obra se emplean materiales, recursos, técnicas e implementos diversos que permiten expresar sensaciones, sentimientos y emociones. La obra se comunica con los otros a través de diferentes canales, según la apreciación del espectador, su percepción particular y su interrelación con el acervo cultural, vivencias y experiencias individuales.

A lo largo de la historia, hombres y mujeres venezolanos han dedicado su vida a la pintura, la escultura, la música, la literatura, la danza o el teatro, y por eso hoy son reconocidos como artistas de referencia, entre ellos: Cristóbal Rojas, César Rengifo, Leoncio Martínez, Aquiles Nazoa, Teresa Carreño, Arturo Úslar Pietri, Zhandra Rodríguez, José Ignacio Cabrujas, José Antonio Abreu y Jesús Soto.

Las manifestaciones y los lenguajes artísticos

ACTÍVATE

¿Por qué el ser humano es creativo y necesita comunicarse? En una obra artística, ¿es igual lo que se expresa y lo que se entiende?

Artes visuales o artes plásticas

Las artes visuales se refieren a todas aquellas expresiones artísticas que se perciben por la vista, tales como el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, el vitral, la cerámica, el diseño, la publicidad, la comunicación visual, la joyería, el mosaico, la fotografía, el cine, el video, la arquitectura, el grafiti, el tatuaje y las combinaciones de estas en las últimas tendencias artísticas.

Lenguaje artístico

Mediante el lenguaje artístico, el creador comunica conceptos, ideas, sentimientos, posturas ante la vida, sueños y emociones. En las artes plásticas, el lenguaje artístico es principalmente visual. Los elementos que dotan de expresividad a estas imágenes son, entre otros, el punto, la línea, la textura, la forma y el color.

Inicios del cine, Charles Chaplin, 1909

Cocoteros, Armando Reverón, 1940

David, Miguel Ángel, 1501.
Mármol (5 m de altura)

Justiniano y su séquito, mosaico bizantino, siglo VI

ZOOM

Estética

Esta palabra proviene del vocablo griego *aesthetikos*, que significa "lo que se percibe mediante sensaciones". La estética se define entonces como el conjunto de percepciones sensitivas que genera la contemplación de un objeto y la reacción de agrado y placer que se produce en el observador.

Túnel vegetal,
Costa Rica

Campesinos durmiendo la siesta,
Vincent van Gogh, 1890

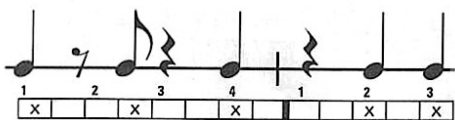
Tres músicos, Pablo Picasso, 1921

Artes musicales

La música ha formado parte de la vida de las personas desde el inicio de los tiempos. Hallazgos arqueológicos han dado cuenta de flautas y algunos otros instrumentos encontrados en casi todas las civilizaciones.

La música no es un privilegio de unos pocos. Los seres humanos cuentan con un cuerpo acondicionado para percibir y producir sonidos. Se puede marcar un ritmo con las palmas o sobre otras partes del cuerpo, entonar una nota, soplar un instrumento, incluso, dejarse llevar por el ritmo y mover el cuerpo al bailar. Por esta razón se dice que el ser humano es un ser musical.

La música está formada por tres elementos que se entrelazan para crear una composición musical:

Ritmo

Indica el tiempo musical, pues marca el pulso o la duración de los sonidos en una melodía.

Melodía

Se refiere a la variación de altura de los sonidos. Las notas suben y bajan o se repiten.

Armonía

Se refiere a la conjunción de dos o más sonidos simultáneos.

Los músicos logran con sus piezas la expresión de emociones, sentimientos, ideas y conceptos orientados a generar en el oyente el goce estético. Hoy en día sería impensable vivir sin que los sonidos, los compases y los acordes propios de la música estén presentes en la cotidianidad de las personas.

Lenguaje artístico

En las artes musicales, el lenguaje artístico es auditivo. En la música se ordenan los sonidos y los silencios para lograr composiciones. Se practica de forma individual o colectiva con compositores y ejecutantes.

Instrumentos de una orquesta sinfónica

ARTE Y PARTE

Percusión corporal

Es una modalidad musical que crea sonidos y ritmos usando únicamente partes del cuerpo. Está presente en numerosas culturas y forma parte del folclor de muchos países.

La percusión corporal consiste en producir sonidos en el propio cuerpo utilizando pies, brazos, manos o haciendo golpeteos sobre él. También se puede generar música con movimientos corporales (aplaudir o chasquear los dedos, por ejemplo). Otra forma común para producir sonidos es usando la boca y el aparato fonador.

Vocal song es un grupo venezolano de canto a *capella* que se ha ganado el respeto de la crítica nacional e internacional por la calidad de sus interpretaciones, en las que simulan el sonido de varios instrumentos, a través de sus voces. Se puede conocer su música en www.vocal-song.com

CONEXOS CON...

PSICOLOGÍA

Inteligencia corporal cinestésica o kinestésica

En la teoría de las inteligencias múltiples, la inteligencia corporal o cinestésica es la capacidad para la resolución de problemas usando el cuerpo. En ella interviene el dominio general de los movimientos del cuerpo, la coordinación fina y manual, la percepción clara de los volúmenes y las medidas o distancias. La inteligencia cinestésica sirve para expresar emociones, sentimientos y pensamientos con armonía, flexibilidad, precisión y belleza.

Artes escénicas

Las artes escénicas tienen la particularidad de ser visuales y auditivas, espaciales y temporales. Las obras se preparan para ser representadas, ya sea de manera individual o colectiva.

Se desarrollan en teatros o en espacios como auditorios, carpas y en la calle. Las artes escénicas son el teatro, la danza, el circo, la ópera y los recitales.

Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, montaje teatral

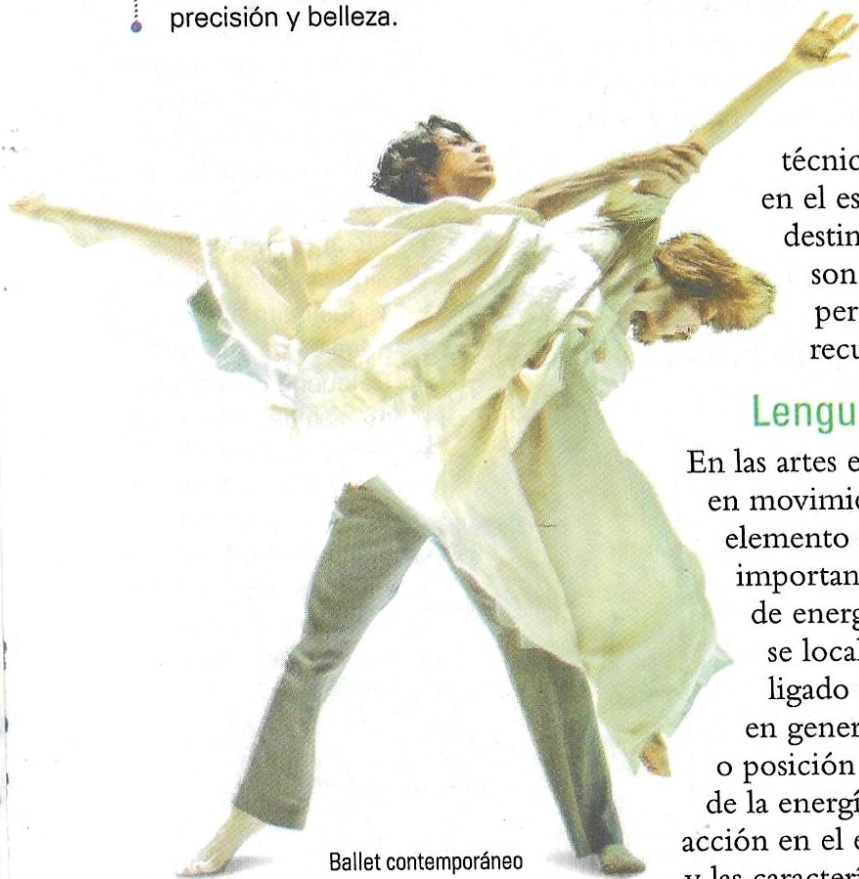

La ópera en particular es un arte global que combina música, literatura, acción, drama, decorados, danza, artes visuales y escenografía. El hecho de utilizar diversos lenguajes simultáneos hace que el mensaje adquiera un mayor valor y significado, por lo que es capaz de conmovir e impresionar.

Suele ser un espectáculo de grandes dimensiones no solo por tener espectaculares montajes escenográficos y abundantes personajes, sino porque también entran en juego diversos equipos técnicos y artísticos que no siempre aparecen en el escenario. Al tratarse de una obra musical destinada a ser representada, los cantantes son también actores que representan un personaje y utilizan junto con el canto diversos recursos expresivos.

Lenguaje artístico

En las artes escénicas, el lenguaje artístico es el cuerpo en movimiento que constituye al mismo tiempo un elemento estético y temporal. La parte visual más importante del cuerpo es el torso, que es el centro de energía, por ser el centro del cuerpo y donde se localiza la mayor fuerza. El movimiento está ligado al teatro, a la danza y a la vida escénica en general. Se refiere a todo cambio de lugar o posición en el espacio, así como a la utilización de la energía de cada ser humano mientras realiza una acción en el escenario, de acuerdo con las circunstancias y las características del personaje que se interpreta.

Ballet contemporáneo