

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

1 er
AÑO

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Artes visuales / Artes escénicas /
Artes musicales

1er
AÑO

Mensaje para profesores y profesoras, estudiantes, familias y comunidades

Nuestra condición cultural venezolana y americana comienza con las manifestaciones de los indígenas autóctonos, seguida simultáneamente de la hispana y la africana. "Somos multiétnicos y pluriculturales". A través de este libro podrás apreciar, de manera integral, las manifestaciones artísticas que nos identifican como culturas y pueblos soberanos. De esta forma, se comprende el rol que juegan las artes en la formación del ser humano.

COLECCIÓN BICENTENARIO

Hugo Chávez Frías

Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana

Nicolás Maduro Moros

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Corrección, Diseño y Diagramación
EQUIPO EDITORIAL
COLECCIÓN BICENTENARIO

Coordinación de la Serie de Artes
Ángela Beatriz Calzadilla

Autoras y Autores

Aura Marina Orta
Marianella Morales Mistrón
Trina Borrego
Luis Galíndez
Alexander Lugo Rodríguez
Bernardo Arcángel Bethencourt
Pedro Luis Brito
Luis Cuevas
Marlin Lisbeth Pérez
Penélope Hernández

Colaboradores

Aminta A. Valles
Luanda Caleca
Asdrúbal Ascanio
José Luis Gámez

Ilustraciones y Edición Fotográfica

Brayan Coffi Cedeño
José Luis García Nolasco
Héctor Javier Quintana De Andrade

República Bolivariana de Venezuela

© **Ministerio del Poder Popular para la Educación**

Tercera edición: Abril, 2014

Convenio y Coedición Interministerial

Ministerio del Poder Popular para la Cultura

Fundación Editorial El perro y la rana / Editorial Escuela

ISBN: 978-980-218-315-9

Depósito Legal: lf5162012370748

Tiraje: 500.000 ejemplares

Índice

Pág.

Capítulo I

Entendiendo el arte

La cultura	10
El ser humano: sensible y creativo	12
El arte. Aproximándonos a una definición	13
La obra de arte	13
Los lenguajes del arte	13

Capítulo II

Ver-oír-hacer-sentir

Elementos de percepción y expresión artística	16
Elementos de percepción artística	16
Forma	16
Espacio	17
Tiempo	17
Elementos de expresión plástica	18
Punto	18
Línea	19
Clasificación de la línea	21
Según su posición en el espacio	21
Según su relación entre sí	22
Según su forma	23
Valor	24
Color	25
¿Cómo explicamos su presencia?	26
Círculo cromático	27
Relatividad del color	28
Colores cálidos	29
Colores fríos	29
Colores análogos	30
Colores complementarios	31
Mezcla de colores	32
Mezclas aditivas	32
Mezclas sustractivas	33
Volumen	34
Textura	35
Elementos de la expresión escénica	38
Artes escénicas	38
Teatro	39
Danza	39

Teatralidad	40
Texto dramático	40
Dramaturgo/Dramaturga	41
Personaje teatral	41
Actor y actriz	42
Voz. Gesto. Movimiento	43
Realización del espectáculo en el teatro. Puesta en escena	44
Escenografía	44
Utilería	45
Musicalización y sonido	46
Iluminación	46
Vestuario	47
Maquillaje	48
Espacio escénico	48
Público	49
Director	49
Elementos de expresión musical	52
Timbre (oír y ver)	52
Intensidad - volumen (sentir)	52
Duración - ritmo (hacer)	53
Altura - afinación (oír y ver)	53

Capítulo III

El juego del arte

La composición	56
La composición artística	56
La composición plástica	56
Principios de la composición plástica	57
Unidad en la variedad	57
Proporción	58
Equilibrio	59
Ritmo	60
Movimiento	62
Simetría	63
Forma y profundidad	64
Sistemas de representación de profundidad	64
Planos superpuestos	65
Variación de tamaño	66
Posición en el plano compositivo	67
Variación de color	68
Perspectiva	69
Perspectiva lineal	69
Perspectiva aérea	70

Tipos de composición	71
Composición dinámica	71
Composición estática	72
Composición figurativa	73
Composición abstracta	74
La composición musical	76
La creación musical	76
Medios de composición musical	77
Melodía	77
Orquestación o instrumentación	77
Armonía	78
Contrapunto	78
Fuga	79
El sonido y la acústica	79
Eco	79
Frecuencia	79
Ruido	80
El ritmo y el cuerpo	80
Los instrumentos musicales	80
Aerófonos	81
Cordófonos	81
Idiófonos	81
Membranófonos	81
Electrófonos	81
La voz	82
El escucha	82
Clasificación de los instrumentos musicales	82
La composición escénica	84
Composición teatral	84
Composición dramática	85
La acción	86
La improvisación	86
Los ensayos	87
Ensayos eslabonados	87
Ensayo de corrido	87
Ensayos generales	87
La composición escénica, otra concepción	88
Configuración dramática	88
Configuración escénica	88

Capítulo IV

Explorando la diversidad artística

Prácticas artísticas contemporáneas

El diseño	91
Etapas del diseño	91
Diseño bidimensional	92
Diseño señalético	96
Diferencia entre señalética y señalización	96
Clasificación general	97
Formativas	97
Informativas	97
Características básicas del diseño señalético	97
Tipos de señales	98
El diseño multimedia	101
Diseño tridimensional	102
La fotografía	104
El cine	105
El videoarte	108
Instalaciones	108
Ambientaciones	109
Intervenciones	110
Acción artística corporal (<i>performance</i>)	110
Arte digital	111
Arte de calle	112

Capítulo V

Reconociendo lo que somos

El patrimonio	116
¿Qué es mío y qué es de todos?	116
¿Cómo se clasifica el patrimonio?	118
Patrimonio natural	119
Patrimonio cultural	121
Patrimonio cultural material: mueble e inmueble	123
Patrimonio cultural inmaterial	124
Patrimonio histórico	125
Patrimonio artístico	126
Clasificación del patrimonio	130
Patrimonio cultural de Venezuela	131
Tradición oral	131
Los objetos	135
Manifestaciones colectivas	136
Bienes construidos	137
Bienes de creación individual	138
Referencias bibliográficas	141

Educación Artística

1er año

• Artes visuales

• Artes escénicas

• Artes musicales

CAPÍTULO I ENTENDIENDO EL ARTE

La cultura

Para la reflexión y el intercambio de ideas:

Observa las siguientes imágenes y selecciona las que identificas con el concepto *cultura*.

El término *cultura* tiene una variedad de significados de acuerdo con la disciplina de estudio desde la cual se investiga: etnografía, antropología, sociología, entre otras. Tomaremos el término *cultura* en su sentido etnográfico para definirla como un todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, la tecnología, las costumbres, las tradiciones y cualquier otro hábito y capacidad adquirida por el ser humano en cuanto miembro de una sociedad.

Conocemos la evolución del humano mediante:

- Los testimonios escritos.
- Las tradiciones rituales, ceremoniales y conmemorativas.
- Los testimonios artísticos, como las pinturas,

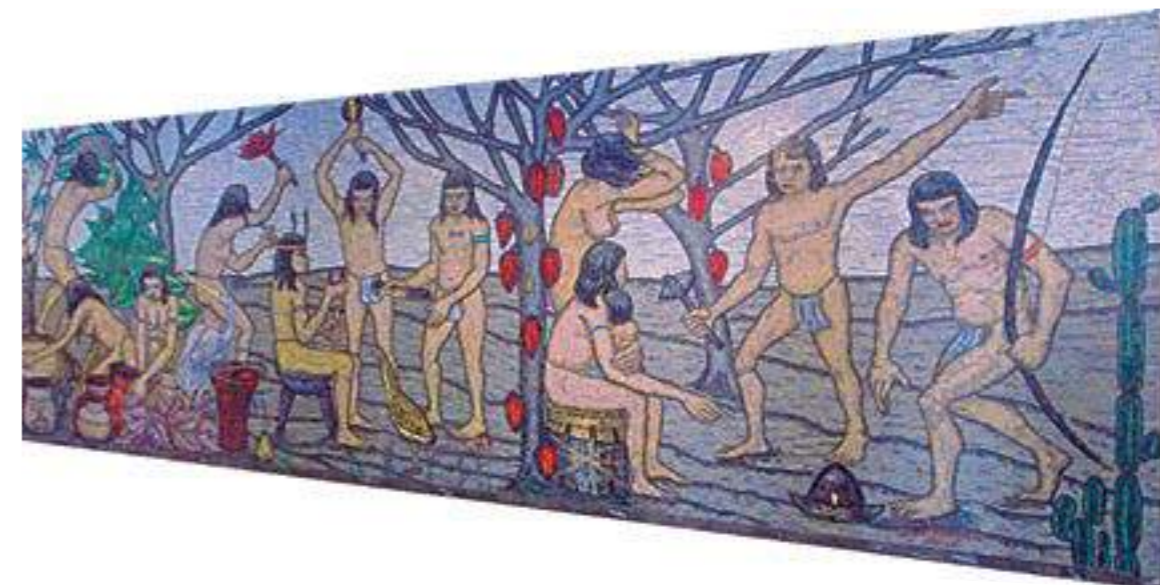
grabados y esculturas realizadas por los primeros pobladores, tal y como se observa en las piedras halladas en distintas regiones de nuestra geografía que presentan trazos, dibujos y símbolos dejados en las superficies, y que son denominados *petroglifos*.

Para el estudio de la cultura, es importante tener en cuenta que el conocimiento, en los inicios de la humanidad se transmitía a través de los mitos dados a conocer

Danza del Mare- mare de las fiestas kariñas.

por las narraciones orales de pueblos ágrafos, es decir, pueblos sin alfabeto escrito conocido, que exponían creencias acerca de los misterios que inquietaban al hombre ancestral; por ejemplo, el mito venezolano de Amalivaca del antiguo pueblo indígena tamanaco, que describe la creación del mundo natural y su pueblo establecido en el Caribe del Orinoco.

Amalivaca (detalle) César Rengifo. Mural (10 x 2,50 m), Edificio Centro Simón Bolívar. Caracas.

Todas las expresiones del pasado, así como todas las prácticas individuales o colectivas que en la actualidad realiza el ser humano, conforman la cultura, es decir, que sólo se excluye de esta definición lo que corresponde a la naturaleza no intervenida.

El ser humano: sensible y creativo

Gran parte de las producciones humanas surgen como respuesta a algún problema confrontado materialmente en la realidad. Así, las creaciones en el campo de la ciencia y la tecnología buscan optimizar las actividades humanas. Un ejemplo de esto son los avances en las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), que facilitan las relaciones interpersonales.

Junto a estas producciones destacan, además, comportamientos y elaboraciones cuya principal motivación es expresar de modo sensible las relaciones que los seres humanos establecen con su realidad y con los demás seres.

La expresión artística es innata; nace con nosotros nosotros y nosotras el poder percibir el mundo mediante todos los sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto; da la posibilidad de activar las emociones y, en consecuencia, las acciones creativas. Es difícil concebir un mundo sin color, formas, sonido y movimiento. El arte, al ser realizado por el ser humano, constituye una actividad necesaria para el desarrollo integral de todos los aspectos inherentes a la individualidad y a la diversidad colectiva.

La caricatura es un recurso gráfico que expresa, a través del humor, una visión de la realidad. El creador argentino Quino, por medio de su personaje Mafalda, representa la idea de un ser sensible, crítico y creativo.

Mafalda. Caricatura. Creación de Quino 1964 . Argentina.

El arte. Aproximándonos a una definición

El arte, como parte de la cultura, abarca gran diversidad de prácticas y artefactos, donde el ser humano expresa conscientemente, de modo sensible y creativo, su realidad, espiritualidad, sentimientos y pensamientos.

El arte cumple una función social ya que contribuye en la reconstrucción del pasado, el conocimiento de los modos de ver y representarnos el mundo y el reconocimiento de la herencia y la identidad propia.

La obra de arte

Es la manifestación sensible, singular y concreta que posee una estructura expresiva transmitida sensorialmente, como resultado de experiencias, procesos técnicos e ideas del ser humano creador, individual y colectivo.

Cada quien capta la forma y el contenido de la obra desde una recepción basada en sus particularidades perceptivas, aunada a los patrones culturales de su grupo social o regional.

Los lenguajes del arte

Los seres humanos se manifiestan sensiblemente mediante distintas formas de expresión artística. Su condición creativa permite que continúe en expansión la diversidad de formas a las que recurre para expresarse, en función de sus procesos mentales, intereses y habilidades perceptivas.

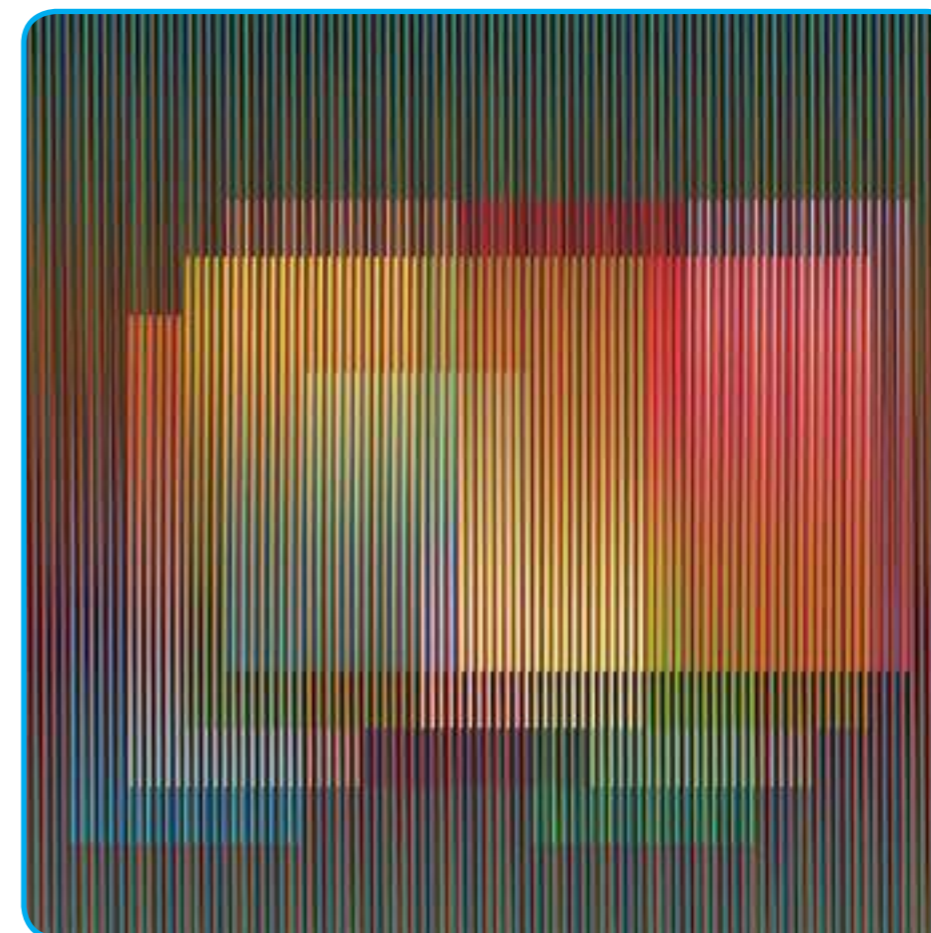
En la producción y recepción de la obra de arte intervienen distintas facultades y sentidos; sin embargo, por lo general, en cada expresión artística prevalece un sentido como vehículo o medio de recepción. En el caso de las artes visuales, la imagen; en la música, el sonido y en las artes escénicas, la acción.

En el siguiente esquema se presenta la correspondencia entre distintos lenguajes y manifestaciones culturales:

Lenguajes y manifestaciones culturales:

Lenguaje	Manifestación	Característica
<p>Visual</p> <p>Artes visuales. Comunicación visual. Diseño y publicidad. Red de internet. Videojuegos. Fotografía.</p> 		<p>Predominio de la imagen.</p>
<p>Auditivo</p> <p>La música. El sonido. El ruido. La voz.</p> 		<p>Predominio del sonido.</p>
<p>Cinestésico</p> <p>Artes escénicas. Cine. Danza. Gimnasia.</p> 		<p>Predominio del movimiento.</p>

Observa la siguiente obra de arte cinético venezolano, que se corresponde con el lenguaje visual y cinestésico.

Fisicromía, Carlos Cruz-Diez.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- 1- Investiga acerca de las actividades culturales más valoradas y de mayor tradición que se realizan en tu comunidad y menciona el lenguaje o los lenguajes predominantes en dichas actividades.
- 2- Localiza ejemplos de expresiones artísticas y comenta acerca de la función social que cumplen.
- 3- Conversa con tu familia sobre las tradiciones y costumbres que recuerdan y conocen; escríbelas para compartirlas en las clases.

CAPÍTULO II VER-OÍR-HACER-SENTIR

Elementos de percepción y expresión artística

A continuación, se desarrollarán aspectos relacionados con los elementos de percepción y expresión en las siguientes manifestaciones artísticas:

Artes visuales

Artes musicales

Artes escénicas

Elementos de percepción artística

Toda manifestación artística se percibe por medio de tres elementos fundamentales: forma, espacio y tiempo.

Forma

Se conoce como forma todo aquello que puede ser percibido. Las formas en el arte se aprecian por los sentidos y nos indican las cualidades que poseen, en cuanto a su apariencia o estructura, lo que puede observarse, apreciarse o sentirse. La forma en el arte es el producto de la acción creadora.

Espacio

El término espacio está relacionado con la ubicación material de los objetos y la realidad. Algunos conceptos que se relacionan con el espacio son: medio, lugar, ambiente, área, continente, territorio, zona, ámbito, contexto y entorno. El concepto "espacio" adquiere otras significaciones cuando acompaña otros vocablos, por ejemplo: espacio natural, espacio social, espacio educativo y espacio artístico.

El ser humano se relaciona espontáneamente con el espacio al explorarlo, ocuparlo y desplazarse. Nuestra condición creativa ha motivado intervenciones conscientes del espacio natural en búsqueda de una permanencia, tales como la creación de espacios públicos (calles, plazas, parques, escuelas, iglesias) y privados (viviendas). El espacio que ocupan las artes se manifiesta en la creación teatral, musical y plástica.

Jardín interno del Museo de Bellas Artes, Caracas.

Tiempo

Es la magnitud física con la que medimos la duración o separación de acontecimientos sujetos a cambios. Cada persona tiene su tiempo, que está en estrecha relación con la duración del movimiento. Por ejemplo, en la cotidianidad, el tiempo se percibe al caminar, respirar, bailar y hablar. A través del tiempo, se expresa la vida en sus diferentes manifestaciones culturales.

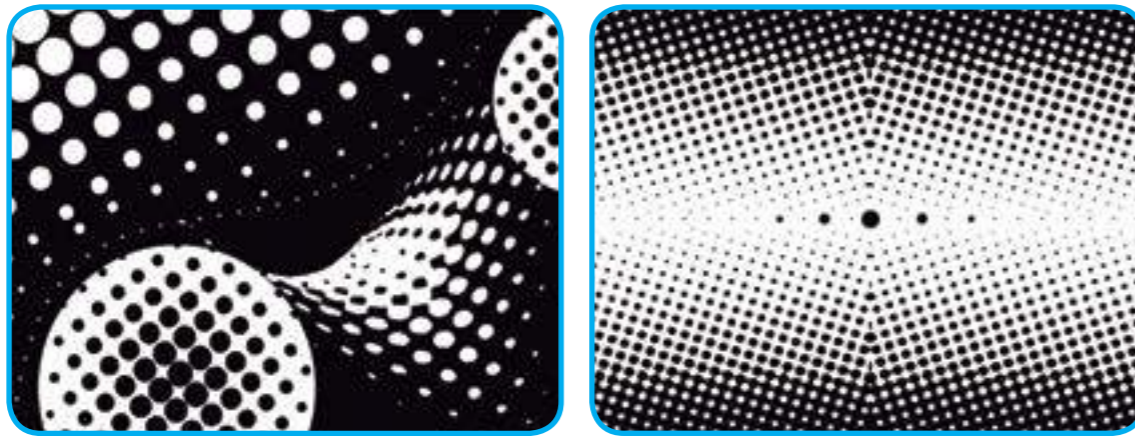

Elementos de expresión plástica

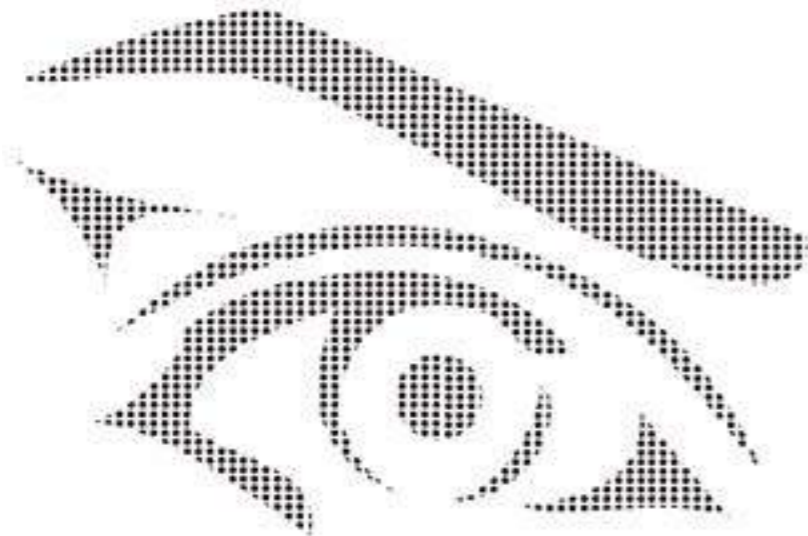
A continuación, se analizarán los principales elementos de expresión de las artes plásticas: punto, línea, valor, color y textura.

Punto

Es el elemento plástico básico, el acento o marca que deja la punta del lápiz, creyón o pincel, sobre una superficie o soporte que puede ser madera, tela, papel, entre otros. Este elemento repetido o aglutinado sirve para sugerir una línea, el volumen de los cuerpos en un plano, texturas y sensación de claridades y oscuridades de los sólidos. El punto es capaz de producir formas y puede tener tamaño, color y textura.

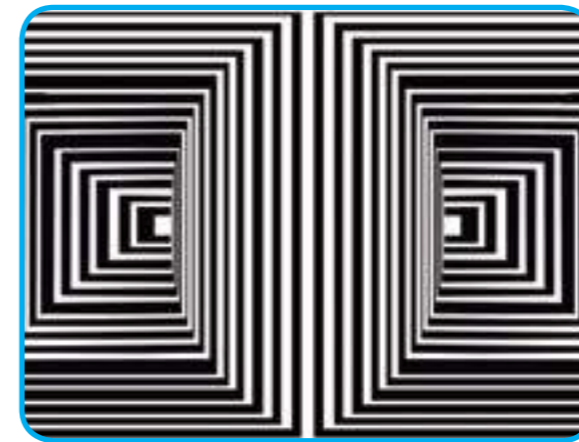
Ejercicio gráfico a partir de puntos.

Ejercicio gráfico a partir de puntos.

Línea

La línea es una sucesión de puntos en un espacio o superficie dada. A su vez, puede crearse de un solo trazo, siendo el primer elemento utilizado por un niño o niña al efectuar sus garabatos. La línea define la estructura de las formas y los planos en una composición.

Ejercicio gráfico a partir de líneas.

Apunte para una alegoría de Cuba, Arturo Michelena.

Reticulárea, Gego, Museo de Bellas Artes, Caracas.

En las imágenes anteriores se observó cómo la línea puede ser utilizada para crear sensación de movimiento y profundidad, o también para definir el contorno de las formas.

En las manifestaciones artísticas de nuestra cultura originaria, es característico el uso de la línea como principal elemento de expresión.

La línea es un elemento presente en muchas actividades de la vida diaria, permitiendo comunicar ideas gráficamente. Especialmente, en las áreas de Dibujo Técnico y Geometría se utiliza con el apoyo de instrumentos de medida y precisión. En el campo de las artes plásticas, la línea es usada aprovechando su máximo potencial expresivo.

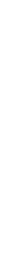
Petroglifo venezolano.

Clasificación de la línea

En las líneas pueden observarse diferencias en cuanto a su naturaleza, direccionalidad, posición y relación con otras líneas; de acuerdo con esas características pueden clasificarse:

Según su posición en el espacio

Vertical

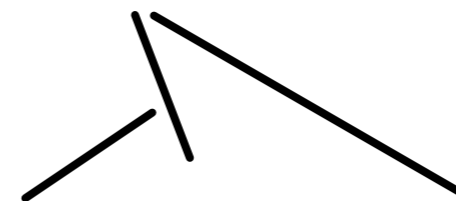
Obelisco.
Caracas, Venezuela.

Horizontal

Paisaje de Elorza,
Estado Apure,
Venezuela.

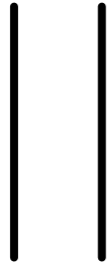
Inclinada

Abra Solar,
Alejandro Otero.
Plaza Venezuela,
Caracas.

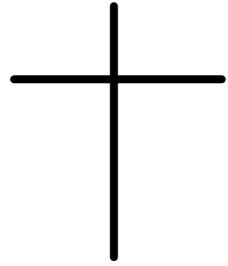
Según su relación entre sí

Paralelas

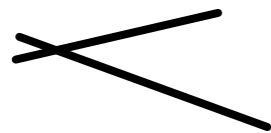
Monolitos de Los Próceres.
Caracas, Venezuela.

Perpendiculares

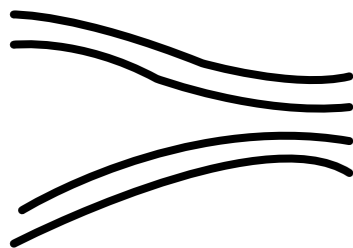
Cristo Redentor,
Rio de Janeiro,
Brasil.

Convergentes

Rieles de tranvía.
Caracas, Venezuela.

Divergentes

Sembradío en terrazas.

Según su forma

Recta

Carretera recta.

Curva y ondulada

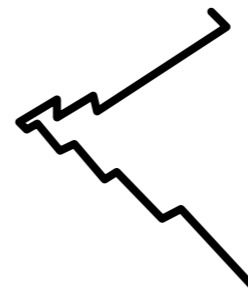
Carretera curva.

Mixta

La aguja de Caracas (detalle), Luis
Ramírez.
Plaza Diego Ibarra,
Caracas.

Quebrada

Escalera.

Valor

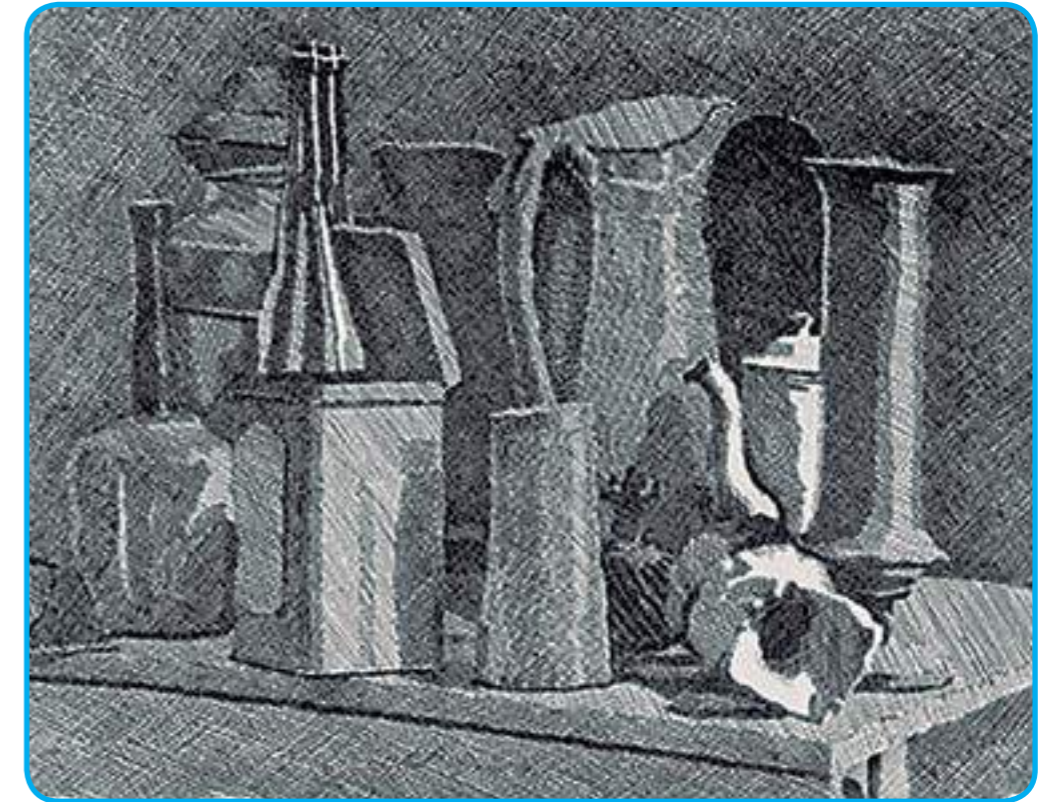
El valor se produce debido a la incidencia de la luz sobre un objeto, creando una gradación de tonos que van de lo más claro a lo oscuro, sugiriendo con ellos un efecto de volumen. La gradación que va del blanco al negro, pasando por distintos tonos de grises, se denomina "escala de valores". Aunque a veces no se incluye en ésta el blanco, el negro o ninguno de los dos (valoración de grises).

Estas gradaciones pueden ser logradas utilizando distintos medios: lápiz, guache o acuarela, tintas u otros; también empleando puntos, líneas o aplicando trazos en forma de tramas.

Ejercicio de volumen. Técnica: lápiz de grafito.

Escala de grises

Gran naturaleza con lata de café, Giorgio Morandi.

Color

El color es una sensación que percibimos gracias a la existencia de la luz y a la capacidad de nuestros órganos visuales para transmitir dichas sensaciones al cerebro.

La presencia del color es motivo de inspiración para los creadores; por ejemplo, el poeta venezolano Cruz Salmerón Acosta expresa la sensación del color con una imagen de la naturaleza.

*Azul de aquella cumbre tan lejana
hacia la cual mi pensamiento vuela
bajo la paz azul de la mañana,
¡color que tantas cosas me revela!*

FRAGMENTO DEL POEMA *Azul*,
DE CRUZ SALMERÓN ACOSTA.

En esta pintura, que representa el paisaje marino de Macuto, Armando Reverón reflejó el color que genera la luz en nuestro trópico, al punto que en algunas de sus obras sólo conservó el blanco para sintetizar todos los colores del espectro, armonizando con las tonalidades sepia y ocre del soporte.

Cocotero, Armando Reverón.

¿Cómo explicamos su presencia?

El color puede ser estudiado desde dos enfoques: físico y químico. La percepción física se produce por la acción de las radiaciones de la luz sobre los cuerpos que, al rebotar sobre éstos, afectan las células receptoras de la retina, viéndose como radiaciones de colores: rojo, naranja, verde, azul y violeta. Asimismo, al superponer luces de estos tres colores físicos primarios se produce luz blanca. El color físico es el utilizado en la televisión a color y en otros medios audiovisuales.

Desde una comprensión química, los colores se definen como pigmentos. Se usan en la pintura y diseño gráfico, así como en la industria textil, etc.

Los colores pigmentos primarios son: el amarillo, el rojo magenta y el azul cian. Se llaman primarios o puros por no ser producto de mezcla alguna.

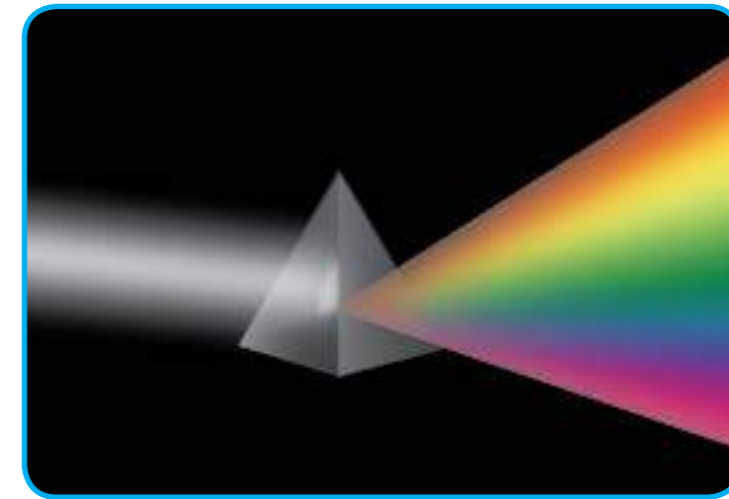
Rojo magenta.

Azul cian.

Amarillo.

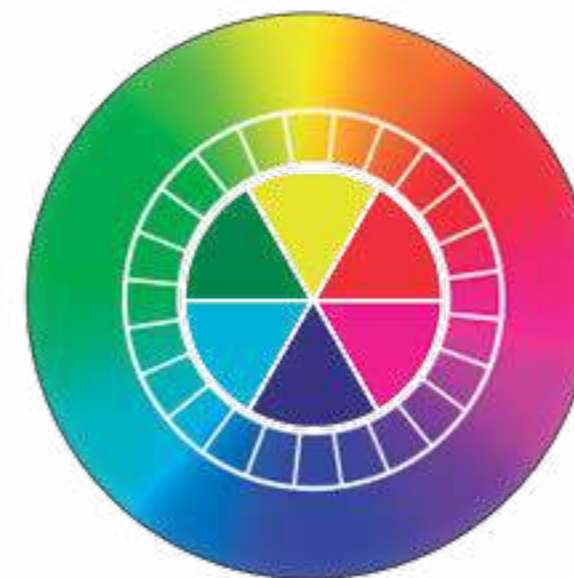
Fenómeno de la radiación de la luz.

Círculo cromático

Es la distribución ordenada en forma de círculo o aro de los colores, partiendo de la triangulación de los primarios: amarillo, azul cian y rojo magenta. La combinación de colores se puede armonizar por pigmentos semejantes o análogos, por ejemplo:

- Amarillo y verde.
- Magenta y naranja.
- Azul y violeta.

También se pueden combinar por contraste: amarillo y violeta, rojo y verde, azul y naranja, logrando en esta combinación fuertes contrastes por ser colores diametralmente opuestos en el círculo cromático.

Círculo cromático.

En el aro central se observan los 6 colores básicos, seguido de un aro externo dividido en 24 tonalidades cromáticas.

Cada color puede a su vez variar en su valor. Cuando alteramos su grado de oscuridad y claridad; al mezclarlo con pigmento negro se oscurece el color, y al unirlo con blanco, se ilumina. También podemos variar su matiz o tono combinando un color con otro; por ejemplo, el magenta puede variar su matiz al unirse con amarillo, y se obtiene un rojo anaranjado.

Relatividad del color

La existencia de un color en un objeto es relativa, ya que depende de la iluminación y de la capacidad de interacción del color con el medio ambiente donde lo percibimos, y de la presencia de otros colores que lo rodean.

Puedes observar que un mismo color se percibe con mayor o menor intensidad dependiendo del fondo o contexto. Los colores centrales (amarillo y rojo) se aprecian de modo distinto al variar el color del fondo (verde, negro o violeta).

Los colores pueden influir en nuestros estados de ánimo. Hay colores que nos identifican y hacen sentir seguros. En este sentido, la publicidad utiliza los efectos del color para lograr un impacto en el consumidor. En la pintura, se crean atmósferas que se relacionan con las emociones de quienes la perciben. De acuerdo con esta condición psicológica, existe la siguiente distinción:

Colores cálidos

Se consideran cálidos los colores más luminosos en el círculo cromático; abarca el espectro de los rojos a los amarillos, pasando por toda la gama de naranjas y algunos sepías. Son aquellos colores que nos producen un efecto estimulante, dinámico. Los colores cálidos dan sensación de calor.

Colores fríos

Son aquellos que dan sensación de tranquilidad y serenidad. En el círculo cromático, corresponden al azul, verde, azul verdoso y violeta; estos colores sugieren frialdad.

Colores análogos

Se encuentran a ambos lados de cualquier color. En el círculo cromático, son los colores vecinos, los cuales tienen un color común en su mezcla. Por ejemplo: el rojo, el rojo violáceo y el violeta.

En la siguiente imagen se observa una armonía lograda con predominio de colores cálidos y colores análogos al mismo tiempo (rojos, naranjas y amarillos).

Composición abstracta, Francisco Hung. Armonía lograda con predominio de colores cálidos análogos.

Colores complementarios

Son colores del círculo cromático que se encuentran diametralmente opuestos entre sí. Por ejemplo, el complementario del rojo es el verde; este último se compone de dos primarios: amarillo y azul.

Cada par de colores complementarios debe reunir los tres colores primarios. Así, en la imagen se puede observar que el hidrante rojo contrasta con su complementario que es el verde (la grama), producto de la mezcla del amarillo y el azul.

Fotografía donde se observa una armonía por contraste.

Mezcla de colores

Al hablar de mezclas de colores tenemos que diferenciar las producidas por focos o bombillos de luces de colores primarios, y las producidas por los pigmentos (tinta y pinturas).

Mezclas aditivas

Al superponer dos focos de colores primarios se produce un secundario aditivo, por ejemplo, un azul violeta y un rojo anaranjado producen rojo magenta. Al proyectar los tres colores aditivos uno sobre otro, rojo, verde y azul violeta, se produce luz blanca.

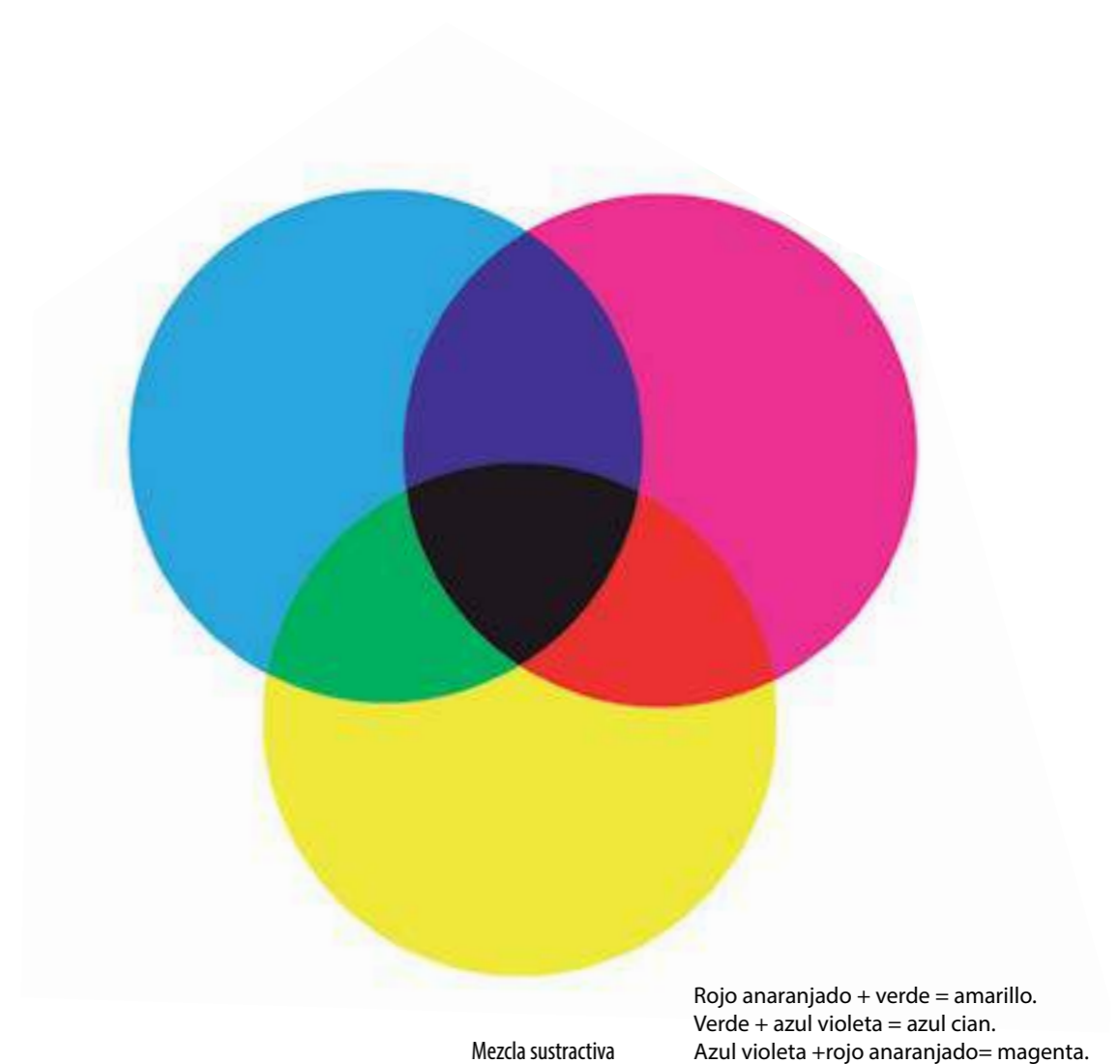

Mezcla aditiva.

Mezclas sustractivas

Es la mezcla de colores pigmentos sobre una superficie. La mezcla sustractiva conduce al negro, porque absorbe todas las radiaciones lumínicas. Un ejemplo de la mezcla sustractiva es el que se emplea al pintar con colores pigmentos sobre un papel o lienzo donde se observan los distintos colores y tonalidades que emergen de estos soportes.

Al mezclar dos colores pigmentos primarios se produce un color secundario. Por ejemplo: al mezclar amarillo con rojo magenta, se obtiene un color anaranjado. Al mezclar azul cian y amarillo, se produce el color verde. De la mezcla de rojo magenta y azul cian, se produce un color violeta comúnmente llamado morado.

Mezcla sustractiva

Rojo anaranjado + verde = amarillo.
Verde + azul violeta = azul cian.
Azul violeta + rojo anaranjado = magenta.

En Venezuela, sectores populares pintan las fachadas de sus viviendas con colores contrastantes y armónicos a partir de la gama de primarios y secundarios.

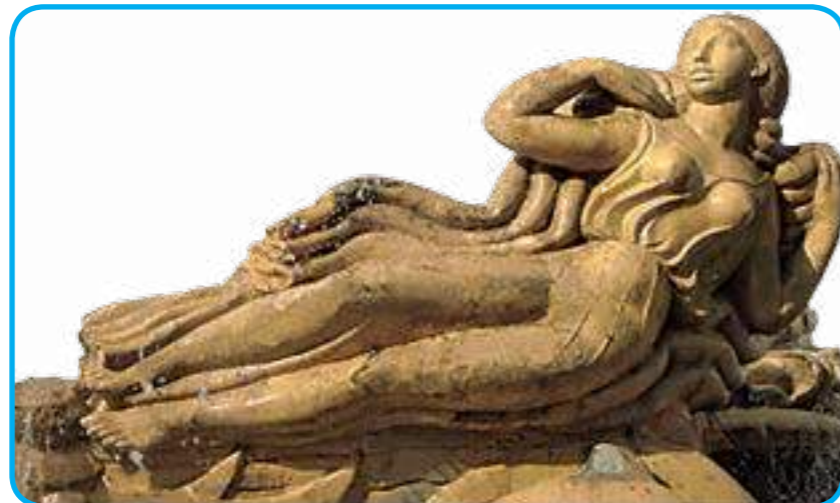

Barrio de Santa Lucía. Maracaibo, estado Zulia.

Volumen

El volumen se define como el espacio que ocupa un cuerpo en el ámbito real dentro de tres dimensiones: largo, ancho y profundidad.

En el dibujo y la pintura el volumen es sugerido, depende de la luz, las sombras y del modelado del color. La escultura es el elemento de expresión propio del arte tridimensional, como se observa en la fuente *Las toninas*, de Francisco Narváez.

Fuente *Las toninas* (detalle) Francisco Narváez, Plaza O'Leary, Caracas.

Textura

Se denomina textura al tratamiento que pueda darse a una superficie a través de los materiales.

Puede ser táctil o visual. Táctil, cuando presenta diferencias que responden al tacto: granuladas, espinosas y ásperas, entre otras. Visual, cuando se perciben con la vista.

La textura puede ser aplicada en el arte para transmitir al espectador efectos que resalten las cualidades de la forma.

La técnica del *collage* que consiste en pegar recortes, papeles, cartulinas, telas de diferentes texturas, pedazos de fotografías, etc. Proporciona el efecto de variedad de textura.

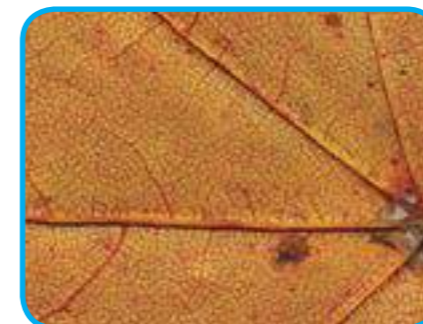
Collage.

Textura de piedra.

Textura de ladrillo.

Textura de vegetal.

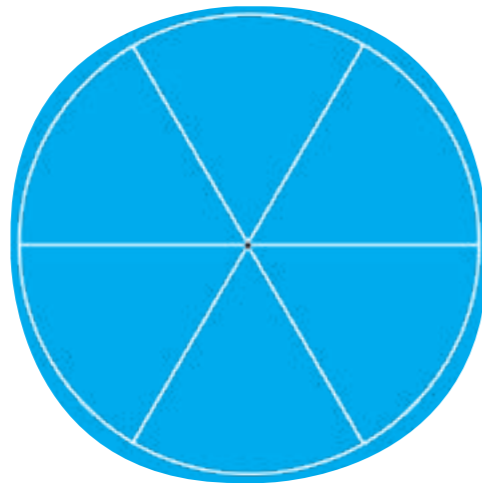
Textura de metal.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

1- Selecciona una fotografía de tu preferencia (puedes tomarla de la prensa, revista o de un álbum familiar) e interprétala a partir de puntos, utilizando como recurso expresivo un dibujo, *collage* o una imagen digitalizada. Al terminar, realiza una segunda interpretación de la misma imagen a partir de líneas.

2- Dibuja una escala de valores con lápiz de grafito poniendo mayor o menor presión del lápiz sobre el papel.

3- Traza una circunferencia sobre una cartulina o cartón blanco, divídela en 6 partes iguales; pinta el círculo cromático, perfora el centro con un lápiz, gírala y observa el efecto.

4- Selecciona una imagen de tu preferencia y elabora cinco versiones de la misma a partir de armonías por:

- Colores fríos.
- Colores cálidos.
- Colores análogos.
- Un par de colores complementarios.
- Tres colores que elijas libremente.

(En este ejercicio puedes usar el recurso del fotocopiado para la reproducción de las cinco imágenes, o el dibujo múltiple usando papel carbón).

5- Selecciona una palabra de las que se presentan a continuación y elabora una imagen con los colores que asocias con la palabra.

- Energía.
- Lluvia.
- Alegría.
- Paz.

6- Selecciona una fotografía de una máscara de los Diablos danzantes de Yare y elabora tu interpretación volumétrica usando materiales como plastilina, arcilla, madera, papel u otro que esté a tu alcance.

7- Realiza un dibujo libre. En una de las partes crea texturas visuales aplicando puntos, líneas, color, valor; la otra complétala con texturas táctiles utilizando diversos materiales: papeles, cartón, algodón, arena, granos, textiles, lija, entre otros.

Elementos básicos de la expresión escénica

El objeto fundamental del arte teatral es expresar objetivamente ciertas verdades secretas.

ANTONIN ARTAUD.
EL TEATRO Y SU DOBLE.

Artes escénicas

Son las artes de la representación escénica (teatro, danza, ópera, recitales, tradiciones populares, entre otras), donde confluyen de manera integral diferentes lenguajes artísticos y culturales. Su particularidad radica en la posibilidad de comunicarse, a través de la acción, en un tiempo presente con un público, por ejemplo, con espectadores de tu comunidad.

En el ámbito del discurso teatral, existen los siguientes géneros: los dramáticos (tragedia, drama, melodrama) y los cómicos (comedia, farsa, sainete, entre otros).

Los martirios de Colón, Federico Ruiz.

El animador, Rodolfo Santana.

Teatro

Es la representación escénica de un texto o discurso, en donde la acción dramática la representa el actor o la actriz, a través del personaje, en un escenario. Es una manifestación artística colectiva o comunitaria, relevante para la armonía particular de cada espectador, que encuentra en el teatro un medio de expresión. También se conoce el teatro como construcción arquitectónica o espacio donde se presentan obras dramáticas, conciertos, charlas, danzas, *ballet*, entre otros.

Teatro Municipal, Caracas.

Paria, Diana Peñalver. Teatro La Bacante.

Danza

Es una representación escénica de orden corporal y musical. Existe un conjunto de manifestaciones dancísticas, tales como: bailes tradicionales, danzas contemporáneas, danzas rituales, *ballet*, entre otras.

El Sebucán, manifestación tradicional, Venezuela.

Danza contemporánea.

Teatralidad

Es lo específico de lo teatral. Permite percibir los elementos particulares que conforman el discurso del texto y de la representación. También, desde una visión antropológica, son las condiciones naturales que poseen todos los seres humanos para dramatizar situaciones de la cotidianidad en los diversos ámbitos sociales.

La cotufa no baila más, Pedro Sánchez.

Texto dramático

Es el discurso dramático que crea un autor, que puede ser interpretado por un director de teatro y representado por un actor y una actriz. La temática puede ser sobre un hecho histórico, un hecho imaginado, realista, la representación de una leyenda, de carácter dramático, cómico, etc.

Tres dramaturgos venezolanos y una dramaturga: César Rengifo, José Ignacio Cabrujas, Román Chalbaud y Elisa Lerner.

Dramaturgo/Dramaturga

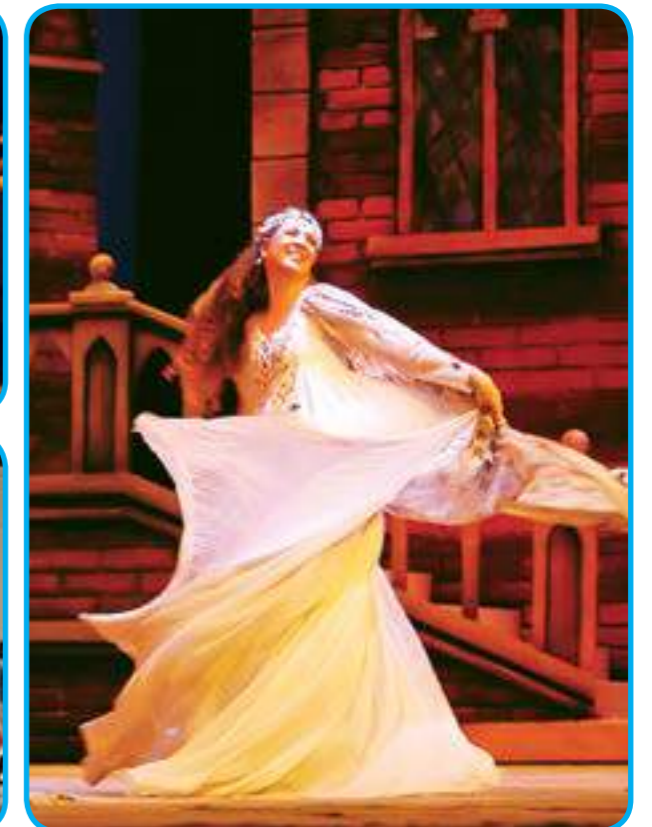
Es el creador o la creadora de textos dramáticos.

¿Sabías que César Rengifo es considerado como el artista más representativo del teatro histórico en Venezuela?

Personaje teatral

Es aquel representado por un actor o una actriz, considerando sus características físicas, psicológicas y sociales. El personaje nace del texto teatral, se orienta de la dirección teatral y se desarrolla a partir de la creatividad del actor o la actriz.

Romeo y Julieta, William Shakespeare.

Actor y actriz

Es la persona encargada de interpretar en escena los acontecimientos teatrales, caracterizados por un conjunto de acciones concretas dadas por el texto teatral, director, colectivo de actores y creatividad del actor.

Los actores y participantes pueden realizar lecturas dramatizadas del texto dramático al principio de los ensayos o para presentar una obra a los espectadores.

La muerte de García Lorca, José Antonio Rial.

En cada una de estas imágenes puedes apreciar la importancia del gesto y la expresión corporal en el actor.

El americano ilustrado, José Ignacio Cabrujas.

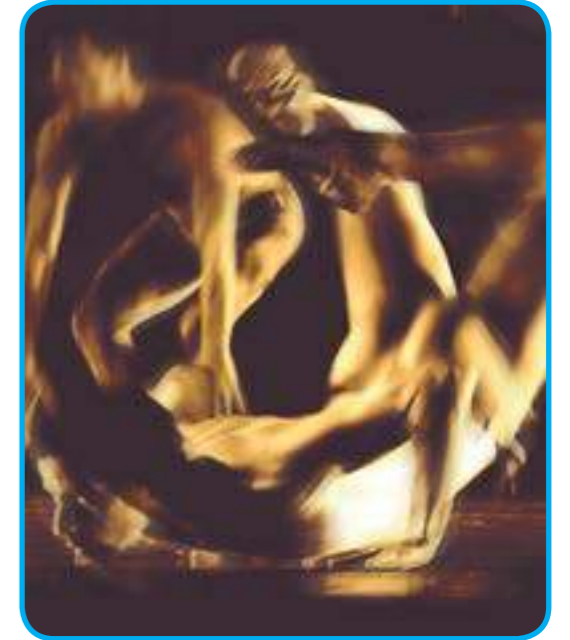
Miranda en La Carraca, Teatro histórico.

Voz. Gesto. Movimiento

Son instrumentos de expresión usados por el actor y la actriz para interpretar los personajes y transmitir sus emociones sobre la escena.

Máscara de teatro japonés.

Compañía Nacional de Danza. Antonio Campos.

El cuento de la papa, Pedro Carvajal.

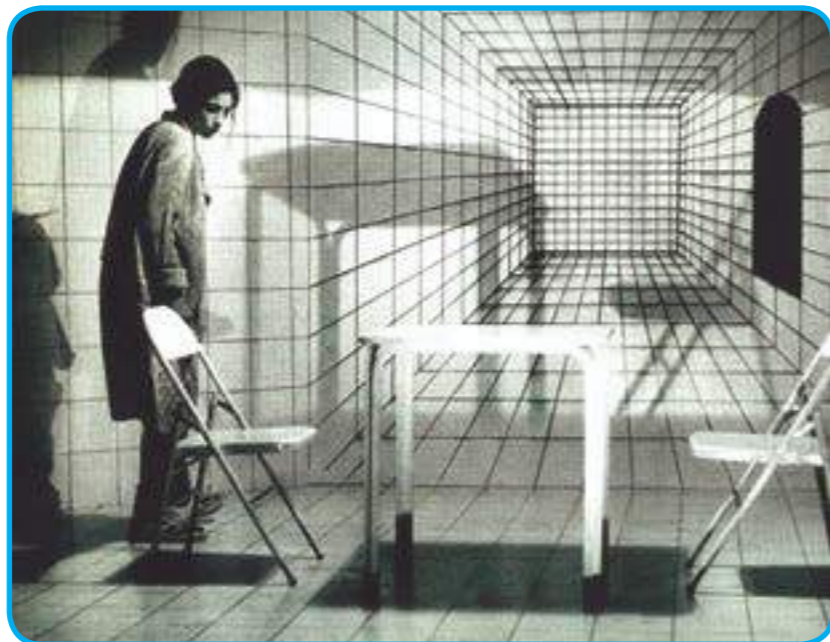
Realización del espectáculo en el teatro. Puesta en escena

Escenografía

Es el arte de constituir el escenario para una obra teatral específica. El escenógrafo considera elementos visuales, psicológicos, sociales e históricos para la creación escenográfica. Las acotaciones escénicas del texto también son valoradas en la realización de un montaje teatral.

Puesta en escena de *La tempestad* de William Shakespeare. Carlos Giménez.

La máquina Hamlet, Heiner Müller.

En el siguiente esquema, puedes ver ejemplos de las soluciones escenográficas en diferentes obras teatrales:

Soluciones escenográficas	Obra teatral	Dramaturgo	Escenografía
Espaciales	<i>Historia de una escalera.</i>	Antonio Buero Vallejo.	La escalera.
Visuales	<i>Siete gritos en el mar.</i>	Alejandro Casona.	Cubierta de un barco, a lo lejos se ven las luces de Río de Janeiro.
Psicológicas	<i>Los bajos fondos.</i>	Máximo Gorki.	Paredes sucias, telarañas en las paredes y olores desagradables.
Históricas	<i>El último delirio de Bolívar.</i>	Alfredo Padrón.	Habitación con cama donde yace moribundo el Libertador.

Utilería

Son todos los objetos móviles utilizados para construir o crear el ambiente escénico; se debe justificar según la época, el estilo y la manifestación cultural. Estos instrumentos y objetos utilizados por los actores y actrices en una obra de teatro, pueden ser: vasos, platos, tenedores, bolígrafos, escobas, lámparas, instrumentos musicales, etc.

Musicalización y sonido

La musicalización es un recurso sonoro para ambientar y resaltar la atmósfera de una situación escénica, de acuerdo con la época. En cuanto al sonido, son aquellos efectos sonoros que dan ambientación y complementan la acción dramática. Ejemplo: el sonido de un barco, los vientos, el cantar del gallo, el tictac del reloj, etc.

Consola de sonido.

Iluminación

Es un recurso técnico que permite el uso de la luz para crear atmósferas y ambientaciones escénicas. Debe tomar en cuenta el tiempo del año, las horas del día, el género dramático que se desarrolla y el lugar donde se realiza la escena (interior o exterior).

El canoero del Caipe, José Daniel Suárez.

Vestuario

Es el ropaje e indumentaria usada por los personajes en la escena. Debe responder a la época, la condición social y al estilo de la obra. Ejemplo: el vestuario de los campesinos y los obreros, los personajes de época: los realistas, los patriotas, etc.

Una espiga sembrada en Carabobo, César Rengifo.

Luisa Fernanda. Zarzuela en tres actos, comedia lírica. Libretistas: Federico Romero, Guillermo Fernández. Música: Federico Moreno.

Maquillaje

Es la aplicación de elementos pictóricos que se usan para decorar la piel, cabellos y otras partes visibles del cuerpo en función de caracterizar un determinado personaje teatral. Se emplea también para corregir las distorsiones o resaltar algunos efectos producidos por la iluminación.

Maquillaje de una actriz realizando teatro de calle.

Espacio escénico

Es el lugar de representación de la obra teatral; pueden ser espacios cerrados (salas de teatro) o espacios abiertos (calles y plazas).

Espacio abierto:

Teatro histórico Bicentenario.

Espacio cerrado:

Esperando a Godot, Samuel Beckett.

Público

Son las personas que asisten a la representación escénica. Se les conoce también como espectadores y espectadoras. Es todo aquel que asiste al espectáculo escénico para recrearse, reflexionar, apreciar y participar en la acción teatral en forma indirecta (manifestando agrado o desagrado) o directa (involucrándose en la acción escénica).

Festival de Teatro de Occidente, Venezuela.

Director/Directora

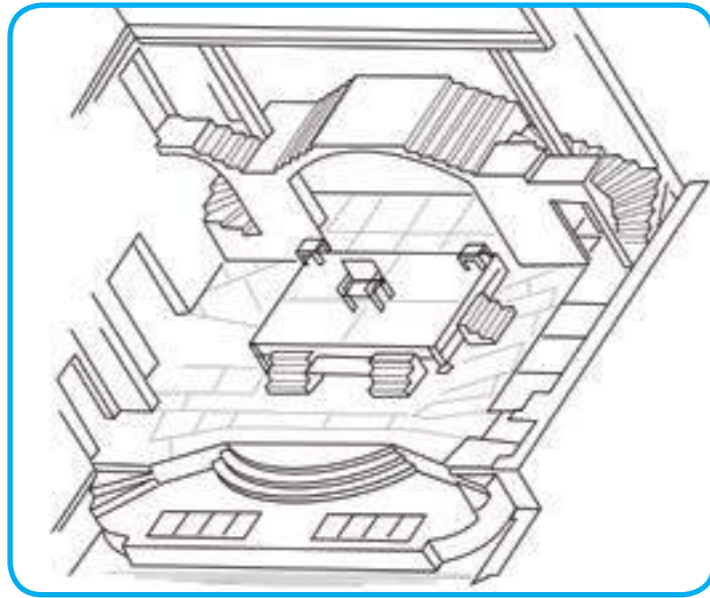
Es el o la responsable de la puesta en escena; organiza todos los elementos de expresión teatral en función de lograr una coherencia escénica. Dirige un equipo que se suma al trabajo artístico.

Directores, dramaturgos y dramaturgas del teatro venezolano.

En la composición:

Esquina superior derecha: Humberto Orsini.
Esquina superior izquierda: Gilberto Pinto.
Imagen central: Néstor Caballero.
Esquina inferior derecha: Isaac Chocrón, Elisa Lerner.
Inferior central: Rodolfo Santana.
Inferior izquierdo: Román Chalbaud, Nicolás Curiel.

Cuadernos Investigación Teatral. "La escenografía". Diseño de escenario de Louis Jouvét.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- 1- Con la orientación del profesor o profesora, efectúa lecturas dramatizadas a partir de textos dramáticos breves.
- 2- Haz improvisaciones sobre situaciones de la vida cotidiana usando el recurso natural de la teatralidad.
- 3- Con la ayuda del profesor o profesora, escribe o construye diálogos cortos (conversación entre personajes), para representar personajes teatrales.
- 4- Realiza una maqueta con materiales reciclables donde se resalten elementos de escenografía, utilería y personajes.
- 5- Elabora una máscara teatral a partir de materiales reciclables para representar la tragedia y la comedia.
- 6- Crea un maquillaje teatral para un personaje.
- 7- Expresa corporalmente, con la orientación del profesor o profesora, un personaje de alguna obra de César Rengifo.

Teatro Teresa Carreño. Caracas. Vista externa.

Teatro Teresa Carreño. Caracas. Sala interna.

Elementos de expresión musical

PREGUNTAS ANTES DE LEER EL CAPÍTULO:

1. ¿Qué es para ti el sonido?
2. ¿Puedes señalar las diferencias entre sonido y música?
3. ¿Qué diferencia hay entre sonido y ruido?
4. ¿Cuáles crees que son las cualidades o características de un sonido?
5. ¿Crees que la música tiene color?

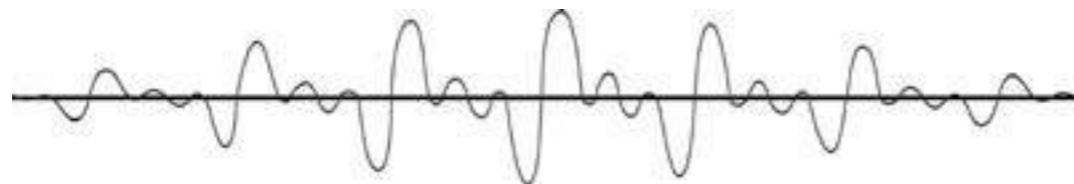
El elemento principal en la expresión musical es el sonido. El sonido es considerado por algunos autores como pre musical, por ello debemos estudiar el sonido antes de componer, tocar o cantar una canción. Estudiemos las cualidades del sonido.

Timbre (oír y ver)

El timbre es la cualidad que identifica a un sonido y lo hace distinto de otro. Por ejemplo, en la ejecución de un violín y de una flauta, estos emiten sonidos que, al oírlos, nos permiten reconocer y distinguir a qué instrumentos pertenecen. Por ello, se habla de timbre o color tímbrico, porque es como el color del sonido, que lo hace particular y distinto de otro. Cada instrumento musical tiene un color característico en el sonido que emite. Por ejemplo, el sonido de la flauta evoca al de las aves por ser suave, dulce y claro; en cambio, el furrucó es ronco, áspero y oscuro.

Intensidad – volumen (sentir)

La intensidad se refiere a la fuerza con la que se emite el sonido, lo cual se traduce en volumen. Esta fuerza se mide en decibeles. A mayor cantidad de decibeles, mayor será el volumen. Ejemplo: el sonido de una flauta dulce y el de un grupo de gaita.

Mayor amplitud = más fuerte.
Menor amplitud = más suave.

Tambores y furrucó.

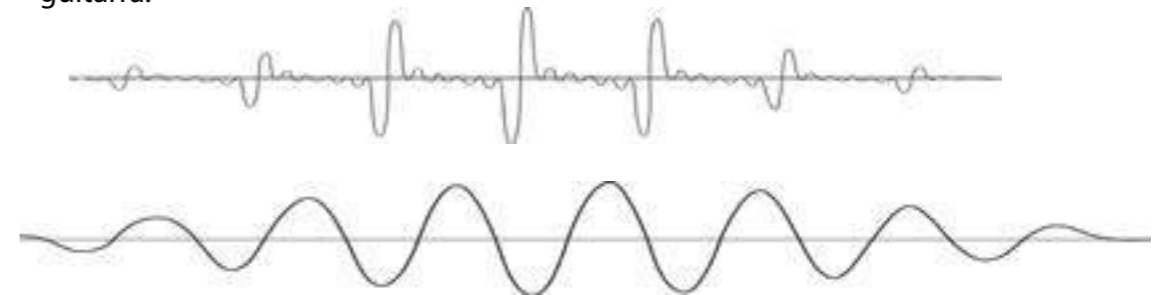
Flauta dulce.

Duración – ritmo (hacer)

La duración es la prolongación del sonido mismo. Los sonidos pueden ser largos o cortos, y de la combinación de ellos se produce el ritmo. Por ejemplo, colocándose la mano en el corazón, cada persona, al sentir su latir y reproducirlo con la voz, genera una combinación de ritmos y timbres.

Altura - afinación (oír y ver)

La altura se refiere a la vibración de la onda sonora. Existen sonidos agudos, medios y graves. Si el sonido es agudo, mayor será la vibración de la onda. Si el sonido es grave, la vibración de la onda será prolongada. Cuando se habla de sonidos altos se refiere a los agudos y cuando se habla de los sonidos bajos, se refiere a los graves. Ejemplo: el cuatro tiene un sonido más agudo que el de la guitarra.

Mayor frecuencia = más agudo.
Menor frecuencia = más grave.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

1- Juego rítmico:

Se forman tres grupos de estudiantes. Se escoge un refrán popular y se le añade ritmo. Cada grupo debe realizar un ritmo distinto que puede ser cantado y acompañado con las palmas. El ritmo puede ser sugerido por el profesor o profesora o por los estudiantes.

Ejemplo: *El que ha sido marinero cuando ve la mar suspira y el que vive en la oscurana con mucha luz se encandila.*

Score

AL QUE MADRUGA DIOS LO AYUDA

Juego Rítmico

Bernardo Bernal

Grupo 1: Al que ma - druga - Dios lo a - yu - da, al que ma - druga - Dios lo a - yu - da, al que ma -

Grupo 2: Al que ma - dru - ga - Dios lo a - yu - da.

Grupo 3: Ma - dru - ga, ma - dru - ga, ma - dru - ga, ma - dru - ga, ma - dru - ga, ma -

2- Juego de imitación:

El profesor o profesora pide que se le imite y realiza un ritmo con las palmas. Los estudiantes responden. Luego realiza el mismo ritmo en las piernas. Los estudiantes responden. Luego realiza un ritmo más elaborado y así sucesivamente. Se pueden incluir desplazamientos por el salón donde se lleve a cabo la actividad. También se puede hacer con los pies o combinando y alternando: palmas – piernas – pies.

RESPONDE LUEGO DE LEER EL CAPÍTULO:

Define sonido.

1. ¿Cuándo el sonido se vuelve música?
2. Explica dos diferencias entre el ruido y el sonido.
3. Define color-timbre desde el punto de vista musical.
4. Enumera las cualidades del sonido.

Instrumentos musicales venezolanos.

CAPÍTULO III EL JUEGO DEL ARTE

La composición

La composición artística

Es el modo particular de creación artística (sea auditiva, visual o cinestésica) donde se organizan los elementos expresivos con la intención de generar efectos y significados. La sensibilidad y el conocimiento del creador le permiten jugar con los elementos compositivos en función de sus necesidades expresivas. En esto consiste el carácter lúdico del arte.

La composición plástica

Consiste en disponer y relacionar los elementos de expresión plástica para producir una estructura visual de significaciones culturales (históricas, sociológicas, religiosas, ideológicas, emotivas, entre otras).

El conjunto escultórico *Monumento a Bolívar*, que conmemora la Batalla de Boyacá, comprende varias figuras integradas en una composición que las relaciona y distribuye en el espacio natural. El Libertador, en el centro, está rodeado de cinco imágenes femeninas que representan los países bolivarianos.

Monumento a Bolívar, Ferdinand von Müller. Colombia.

Principios de la composición plástica

Los principios de la composición plástica se relacionan con la manera como percibimos, imaginamos u organizamos los elementos. La presencia de uno o más principios compositivos en una creación visual permite generar significados diversos. Estos principios se manifiestan en la obra a través de:

- Unidad en la variedad.
- Proporción.
- Equilibrio.
- Ritmo.
- Movimiento.
- Simetría.
- Forma y profundidad.

Unidad en la variedad

Es el resultado de la habilidad del artista para combinar los elementos de su obra en un todo unificado. Se logra cuando las partes de una manifestación artística encajan en un orden identificable; el orden u organización de los elementos puede ser simple o complejo. El método más simple para crear unidad en la variedad de una obra plástica consiste en el repetido uso de elementos similares o idénticos.

Evasión, Ángela Beatriz Calzadilla.

En la siguiente imagen, la unidad en la variedad es lograda mediante el cambio de posición de uno de los elementos.

Inspiración yanomami, Pablo Freites.

Proporción

Es la relación de medidas armónicas entre las partes componentes de un todo, basada generalmente en la medida del cuerpo humano y su relación con otros elementos. Este principio ha sido alterado en muchas manifestaciones artísticas, en función de los significados que intencionalmente busca el creador. En *Paisaje de Naiguatá*, César Prieto presenta las formas de modo proporcionado en función de la proximidad o lejanía en que se encuentran.

Paisaje de Naiguatá, César Prieto.

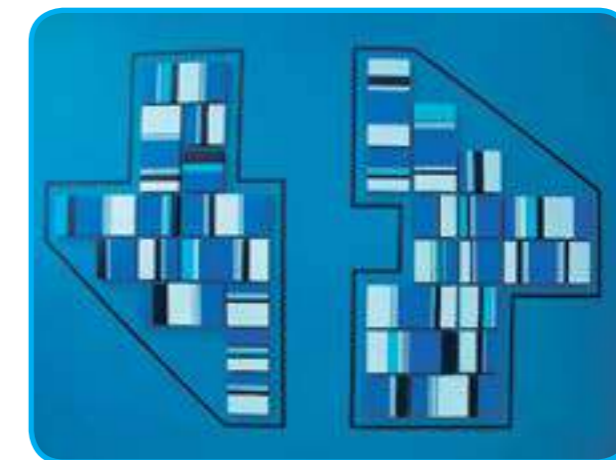
Equilibrio

En la composición plástica, el equilibrio es la sensación de estabilidad que debe producir una obra por la debida compensación de peso entre sus elementos. El equilibrio en una composición plástica está relacionado con los pesos visuales originados por los contrastes de formas, colores y texturas, entre otros, que por lo general están organizados simétrica o asimétricamente en una obra de arte.

En la fotografía de Tina Modotti se observa el equilibrio dado por la simetría de una figura única y central. En la composición de Omar Carreño se observan dos figuras parecidas presentadas de modo inverso para proporcionar la sensación de equilibrio y dinamismo al mismo tiempo.

Tehuana con jicalpextle, Tina Modotti.

Composición, Omar Carreño.

Ritmo

Es una sucesión ordenada de elementos que sugiere direccionalidad, alterabilidad, repetición, simetría y contrastes, con la finalidad de crear un movimiento virtual en la composición plástica.

En las siguientes imágenes se observa una sucesión ordenada en la distribución de los elementos con el propósito de indicar direccionalidad y crear un ritmo por repetición, el cual es alterado por la variación del tamaño en la representación de la figura humana y el contraste del color.

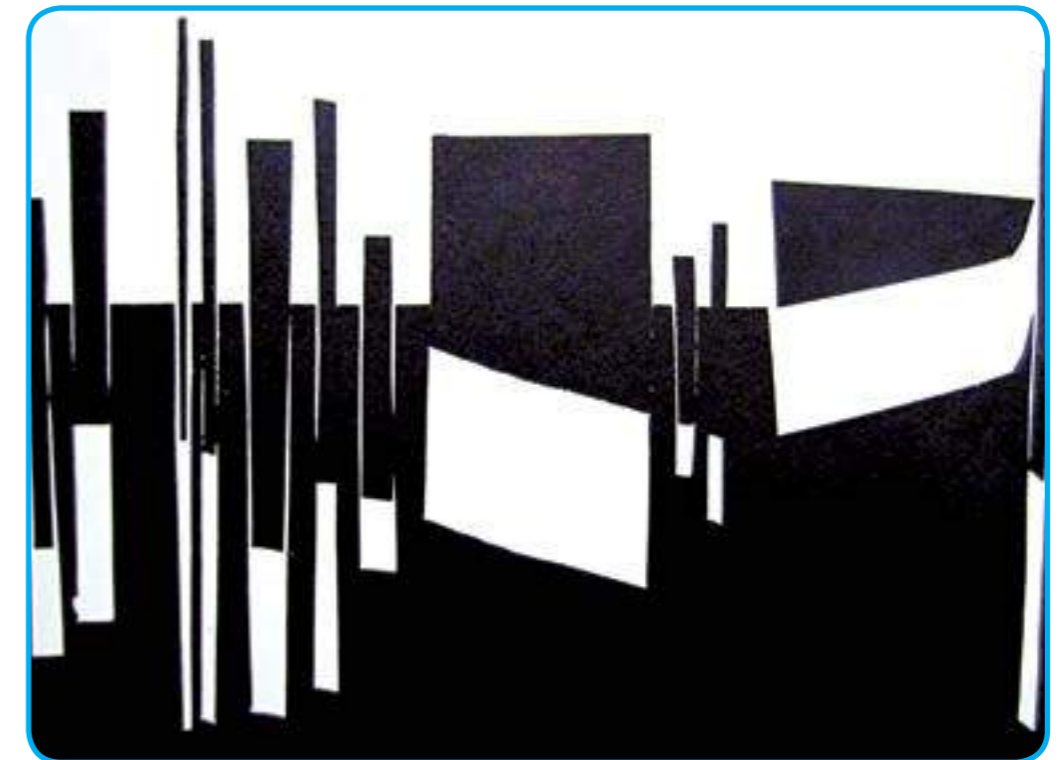
Caminantes, César Rengifo.

Procesión de San Benito, Palmira Correa.

Villa Santa Inés, Giuseppe Orsi.

Composición gráfica.

Movimiento

Es la sensación de desplazamiento, velocidad o dirección en la composición plástica. Además, es la representación del paso de una acción a otra.

Desnudo bajando la escalera, Marcel Duchamp.

La noche estrellada, Vincent van Gogh.

Simetría

En la composición, la simetría es lograda por la igualdad de elementos situados a cada lado de un eje central vertical. Cuando los elementos de la composición no están distribuidos idénticamente a ambos lados del eje vertical central, se denomina asimetría.

Detalle escultórico. Villa Santa Inés. Caracas.

Escultura Preamericana, Colombia.

Forma y profundidad

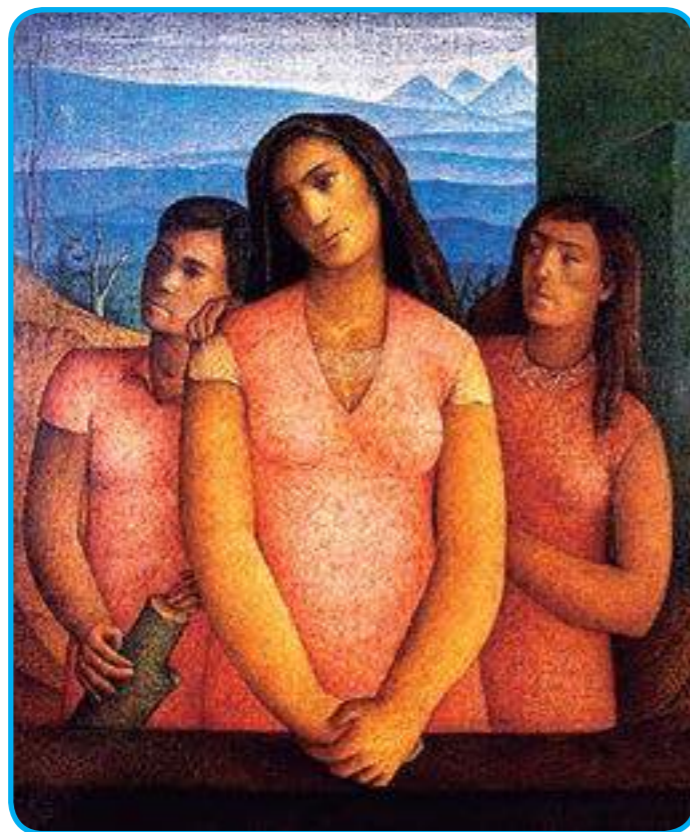
En la composición plástica, la forma es, en sentido amplio, el aspecto externo de las cosas. Una forma puede representarse mediante un contorno lineal con ciertas características identificables que la separan del fondo.

En la realidad, una forma ocupa un espacio; también puede percibirse la distancia entre formas y la posición de una forma respecto a otras que pueden estar enfrente, alejadas, próximas, encima o debajo.

Para representar las relaciones espaciales entre formas sobre una superficie plana o bidimensional (como un lienzo), el artista utiliza algunos recursos para sugerir el espacio y la sensación de profundidad, como son:

Sistemas de representación de profundidad

- Planos superpuestos.
- Variación de tamaño.
- Posición en el plano del cuadro.
- Cambio de color.
- Perspectiva.

Despedida, Héctor Poleo.

Planos superpuestos

Varios planos pueden superponerse en secuencia y algunos pueden parecer transparentes, de modo que la ilusión de mirar un plano delantero y otro situado detrás genera la impresión de profundidad. En la siguiente composición, el artista utiliza el cambio de color en las figuras de las aves para determinar la relación de superposición entre los planos, y así acentuar la sensación de profundidad.

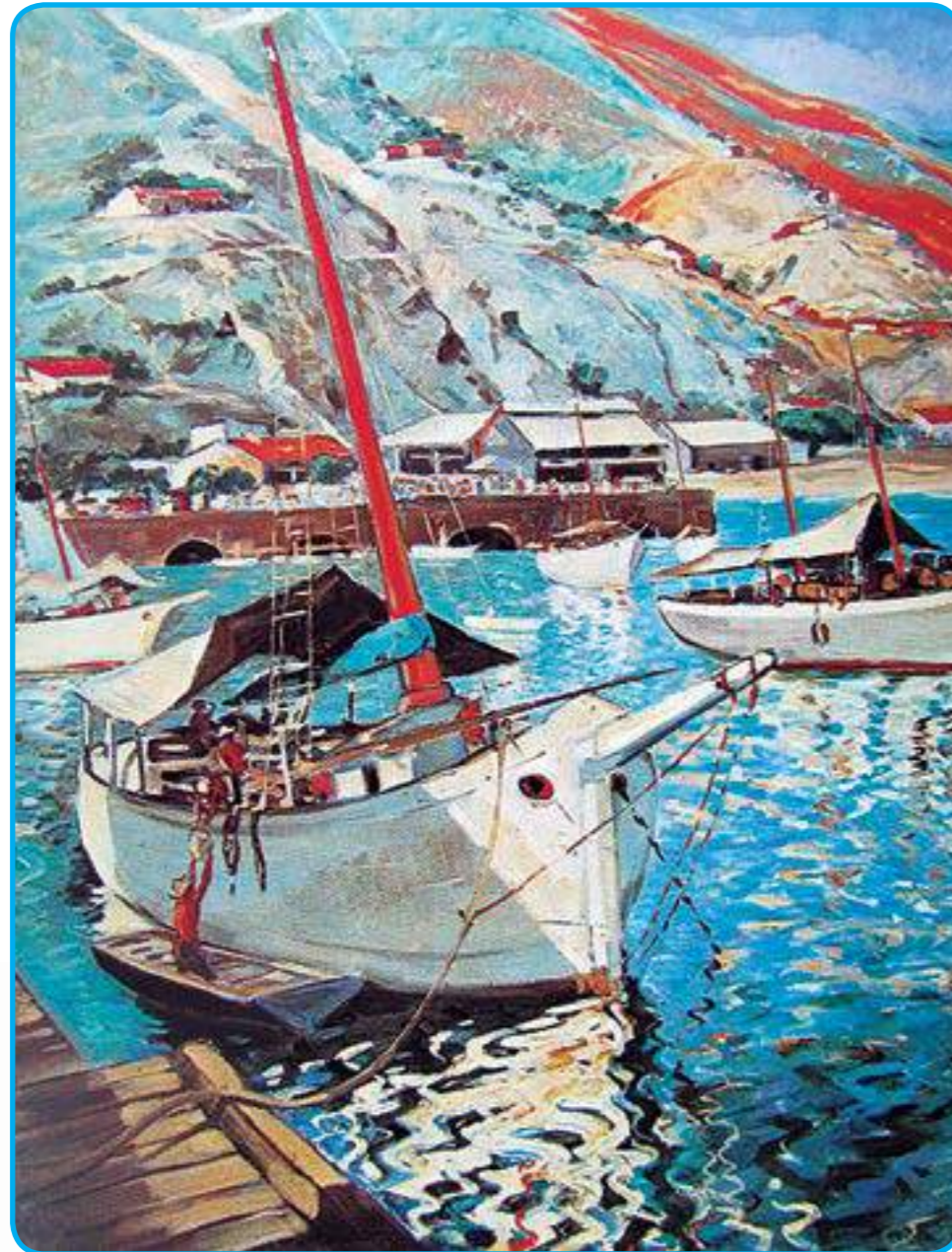

La familia, Policarpo Contreras.

Variación de tamaño

La variación en el tamaño de las formas puede utilizarse para sugerir la distancia y la profundidad entre las figuras que integran la composición. El cambio de tamaño de las formas también puede emplearse para indicar la relativa importancia de las figuras en una composición.

Como puedes observar en la siguiente obra, la diferencia de tamaño entre las embarcaciones enfatiza la sensación de distancia y profundidad.

La Guaira, Carlos Otero.

Posición en el plano compositivo

Es la posición de las formas con relación al espacio compositivo; sirve para sugerir distancia y profundidad con respecto al observador, de tal modo que las formas ubicadas en el área inferior del plano se perciben más próximas, y las colocadas en las zonas superiores dan la sensación de estar atrás o lejanas.

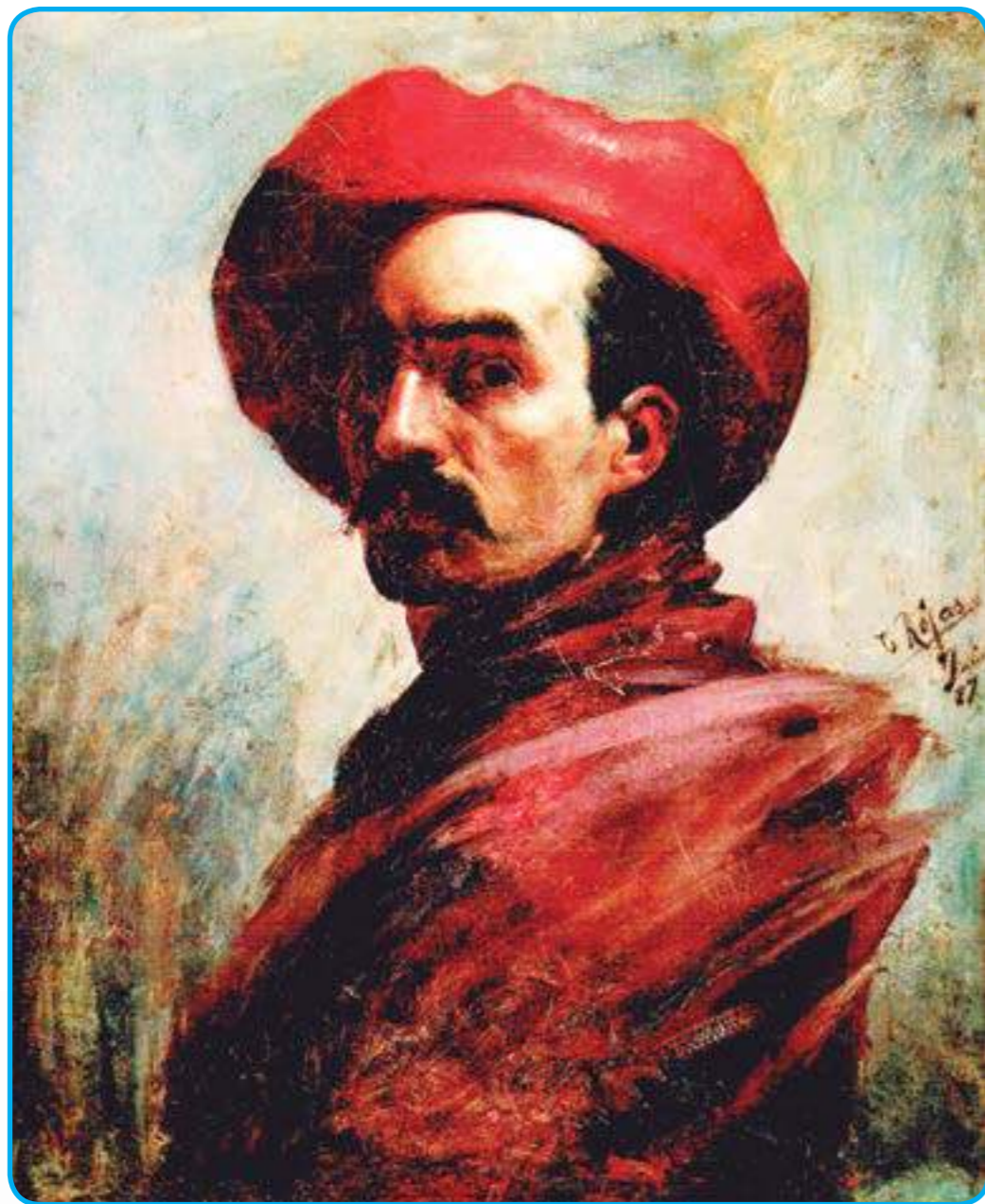

Flor de mayo, Arturo Michelena.

Variación de color

Las proporciones espaciales entre las formas en un plano se logran utilizando colores cálidos para dar la sensación de proximidad, y colores fríos para dar la sensación de lejanía. También se logra aclarando el color de las formas del primer plano, y oscureciendo gradualmente las del fondo para sugerir efectos de profundidad.

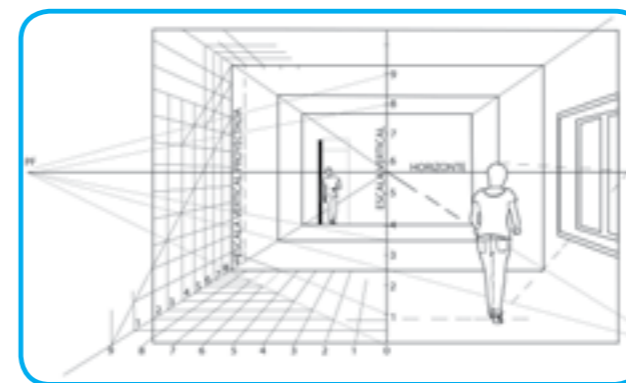

Autorretrato, Cristóbal Rojas.

Perspectiva

Perspectiva lineal

Es la representación espacial de objetos sobre una superficie plana mediante procesos geométricos y matemáticos. Es un recurso para dibujar una imagen, que se considera la más precisa representación del mundo real, sobre una superficie plana. Para simular la profundidad, la perspectiva lineal se basa en la convergencia de las líneas de un dibujo en una zona llamada punto de fuga sobre una línea horizontal, que recibe el nombre de línea del horizonte.

Esquema de perspectiva lineal.

ACTIVIDAD SUGERIDA

Selecciona una figura y reproducéla en distintos tamaños (puedes tomarla de alguna revista y luego dibujarla varias veces, o fotocopiarla en distintos tamaños). Crea una composición atendiendo a alguno de los sistemas de representación de profundidad estudiados. Observa los principios de composición que se cumplen.

Barcos sobre el lago, Emilio Boggio.

Perspectiva aérea

Es un modo de representar el espacio atmosférico en donde las formas distantes pierden definición en su contorno y aparecen más claras y menos luminosas que los objetos cercanos al espectador. También se logra suavizando el contorno de las formas de tal manera que parecen fundirse con las zonas adyacentes a ellas.

Fin de la jornada, Emilio Boggio.

Tipos de composición

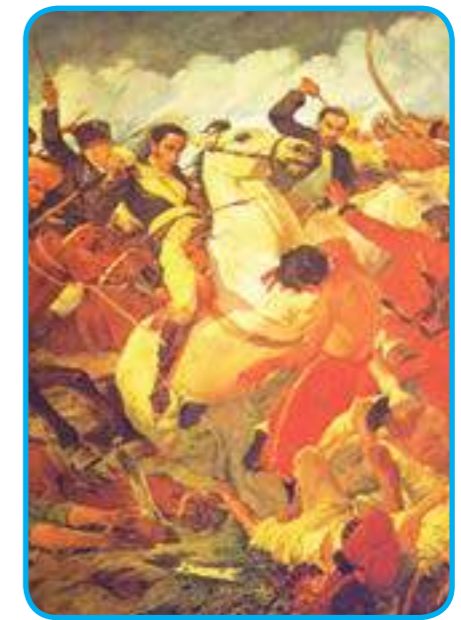
Las composiciones visuales varían en función de los diversos modos que tiene el creador para manipular los elementos, las formas y el espacio, y así dar expresión a sus ideas y sentimientos.

Composición dinámica

Son configuraciones que están definidas por la utilización y ubicación de elementos que transmiten la sensación de movimiento y que sugieren energía, dinamismo y vitalidad, tal y como se observa en las siguientes imágenes.

Monumento, Alirio Rodríguez.

Batalla de Araure, Tito Salas.

Perro, Vladimir Veličković.

Composición estática

En este tipo de obra, el orden de los elementos sugiere la sensación de calma, serenidad o reposo. En la siguiente imagen se observa este tipo de composición: Arturo Michelena presenta al Libertador en su caballo en una postura quieta.

Retrato ecuestre de Bolívar, Arturo Michelena.

Composición figurativa

Es una composición donde se utilizan imágenes que representan el mundo real.

Escultura mochica. Museo Nacional de Antropología Lima, Perú.

Perfil, Héctor Poleo.

Girasoles, Marcos Castillo.

Composición abstracta

En las siguientes imágenes se observa la transformación de formas naturales a formas abstractas en una pintura. Las formas presentadas aquí, realizadas por Piet Mondrian, son una síntesis de un elemento del mundo real (árbol), producto de la percepción, interpretación y creación mental del artista.

Árbol 1, Piet Mondrian.

Árbol gris, Piet Mondrian.

Manzano en flor, Piet Mondrian.

Composición gris, azul y rosa,
Piet Mondrian.

Análisis compositivo

En la obra del pintor venezolano Juan Lovera *El tumulto del 19 de abril de 1810*, la composición está organizada horizontalmente en dos segmentos: una fachada arquitectónica (fondo o zona superior) y otra con un grupo humano (figuras en la zona inferior en primer plano) determinadas por la repetición de formas. La composición tiene como centro de interés la representación del Capitán General Vicente Emparan, resaltado en colores rojo y negro.

Tumulto del 19 de abril de 1810, Juan Lovera.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- 1-Realiza un **ritmo** por repetición eligiendo una forma sencilla.
- 2- Dibuja un paisaje que presente una composición siguiendo el principio de **simétrica**.
- 3- Toma una fotografía en donde se observe una **perspectiva lineal**.

Hasta el momento, hemos tratado los modos tradicionales de creación artística en cuanto a sus elementos, estructuras y principios. Pero nuestra ilimitada creatividad e innovación ha generado rupturas, diversificaciones y expansiones de estos modos.

PREGUNTAS ANTES DE LEER EL CAPÍTULO:

Define sonido.

1. ¿Qué es para ti una composición musical?
2. ¿Qué compositores de música puedes nombrar?
3. ¿Cuál es tu instrumento musical preferido? ¿Por qué?
4. Escribe un pequeño texto sobre el instrumento musical de tu preferencia.

La composición musical

La composición musical es un proceso creativo que involucra primordialmente el sentido de la audición.

La creación musical

Los elementos de expresión musical: altura, timbre, intensidad y duración, juegan un papel fundamental para la creación. Una composición se caracteriza por contener al menos uno de estos elementos: melodía, ritmo, armonía y contrapunto.

Un creador musical (compositor) genera su obra de acuerdo con determinadas reglas, o eludiéndolas por completo, sometido esencialmente a su creatividad. Es el caso de los compositores populares que, sin un conocimiento académico de la música, crean su obra.

Otilio Galíndez, compositor venezolano.

Medios de composición musical

Los medios de composición musical están vinculados con un proceso técnico que incluye la instrumentación (orquestración), la armonía y el contrapunto.

Melodía

Se concibe como una sucesión de sonidos de iguales o diferentes características en cuanto a duración y altura.

Orquestración o instrumentación

Es el manejo técnico de los instrumentos que el compositor utiliza para expresarse.

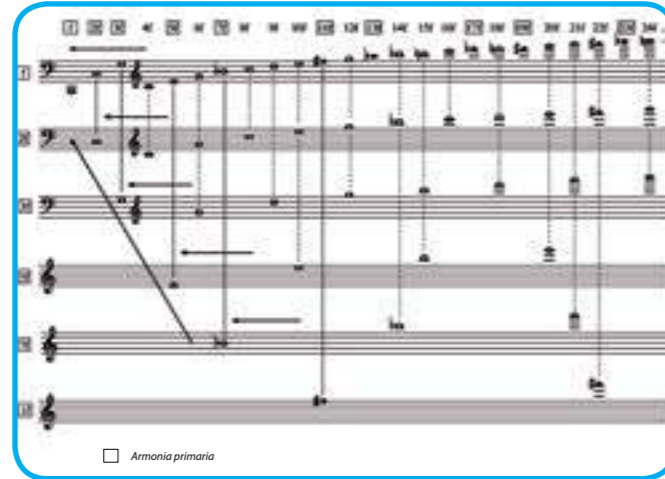

Ubicación de una orquesta sinfónica a partir de las familias de instrumentos.

Armonía

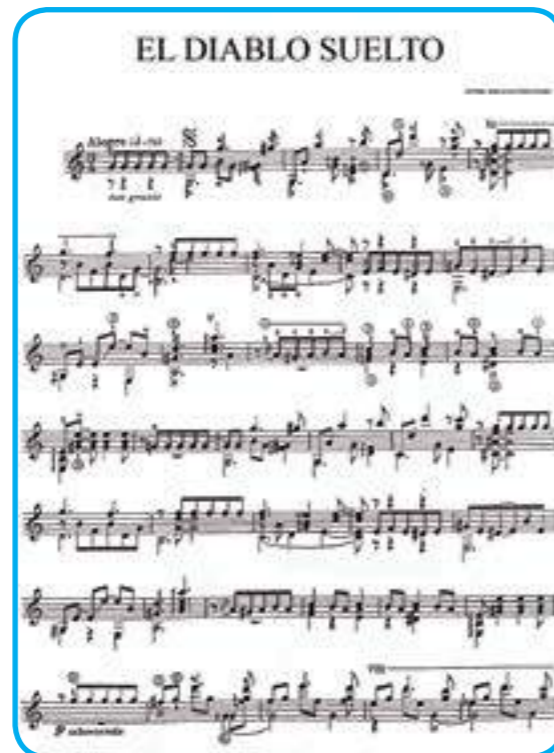
Es considerada el aspecto científico de la música. Consiste en la combinación de los sonidos, creando diferentes tensiones en la música (consonancias y disonancias).

Números primarios como generadores de percepción armónica

Contrapunto

Es la presencia sonora simultánea de dos o más líneas melódicas, por lo que tiene un carácter polifónico.

El diablo suelto (fragmento) Vals popular venezolano de Heraclio Fernández.
Versión para guitarra de Alirio Díaz.

Fuga

Consiste en el trabajo imitativo a partir de un tema musical dado.

El sonido y la acústica

El sonido es un fenómeno físico provocado por las vibraciones de una fuente sonora. Se llama sonido también a la sensación auditiva que se produce cuando vibra un objeto.

La acústica es la parte de la física que estudia la producción, propagación, control, recepción y audición de los sonidos. Se denomina asimismo con este nombre a las cualidades que tiene un espacio físico determinado para favorecer la producción y propagación del sonido.

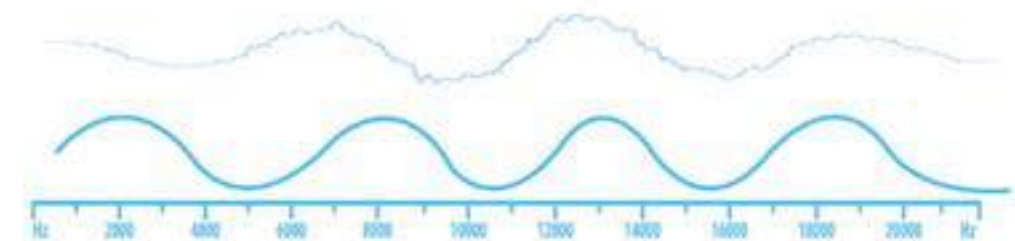
Eco

Es el efecto acústico producido por la reflexión del sonido una vez acabada su primera exposición.

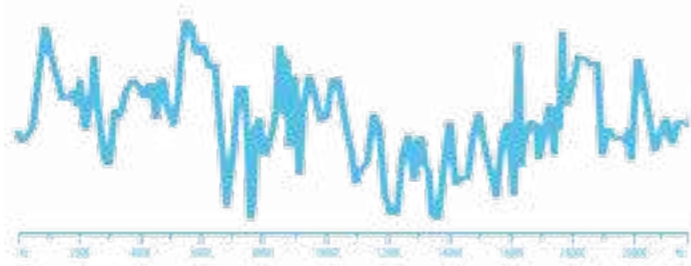
Frecuencia

Se llama frecuencia al número de vibraciones completas en un tiempo determinado, es decir, a la velocidad de vibración de la onda sonora. A mayor frecuencia, el sonido es más agudo; a menor frecuencia, más grave. En una vibración destinada a producir sonido, la frecuencia determina la altura, la amplitud de la onda, la intensidad y la forma de la onda generada (el timbre).

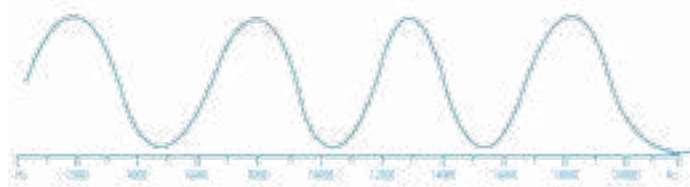
Ruido

Es un sonido de altura indeterminada producido por vibraciones no isócronas, es decir, que no siguen ninguna pauta de repetición.

El ritmo y el cuerpo

El ritmo es el elemento musical que resulta de la ordenación de las duraciones en el tiempo; por lo tanto, el tiempo, como ya se dijo, condiciona el ritmo. La palabra ritmo viene del latín *rhythmus*: fluir. El ritmo puro lo encontramos golpeando nuestro propio cuerpo o cualquier elemento sonoro, o se expresa a través de la voz, ya sea hablada o cantada.

Los instrumentos musicales

Un instrumento musical es un objeto o artilugio constituido por un conjunto de piezas dispuestas de tal manera que sirven para producir sonidos musicales, y que es utilizado con el propósito de hacer música; sin embargo, todo medio capaz de producir sonidos puede ser considerado como un instrumento musical.

La ciencia que estudia la historia y técnica de los instrumentos musicales recibe el nombre de Organología, y constituye una rama de la Musicología. La Organología moderna centra su estudio en los instrumentos considerados en sí mismos y relacionados con el medio cultural en que son utilizados.

Sistema de clasificación de los instrumentos musicales:

- Según su función.
- Según el modo de ejecutar.
- Según sus características.

La clasificación de los musicólogos Erich Von Hornbostel y Curt Sachs, de 1914, ampliada y revisada posteriormente, es la más aceptada. Según ellos, los instrumentos se dividen en cuatro categorías: aerófonos, cordófonos, idiófonos y membranófonos; posteriormente se agregaron los electrófonos, que agrupa a los instrumentos cuyo sonido se produce o amplifica por medio de la electrónica.

Aerófonos

Son aquellos instrumentos que utilizan el aire como fuente de sonido. Éste se produce cuando vibra una columna de aire al ser soplada o al recibir la presión de los labios (flautas, guaruras, trompetas, ocarinas, clarinetes y trombones).

Cordófonos

En ellos el sonido se produce al entrar en vibración una cuerda tensada, que es activada por percusión, pulsación o rasgueo, o bien al ser frotada con un arco. Se suelen subdividir en tres categorías, según el modo de ejecución: rasgueados, punteados con los dedos o con ayuda de un plectro (cuatro, arpa, guitarra, bandola, mandolina, etc.); frotado con el arco (violín, viola, violonchelo y contrabajo); o golpeados con macillos –martillos de fieltro– (piano).

Idiófonos

Son aquellos instrumentos que están contruidos con materiales naturalmente sonoros. El sonido se produce al vibrar su cuerpo por medio del frotamiento o al ser percutidos, punteados, sacudidos, raspados, entrechocados, etc. (claves, maracas, sonajas, güiros, chequerés, quitiplás, palos de lluvia, castañuelas, etc.).

Membranófonos

Son aquellos que producen el sonido cuando se golpea o se frota una membrana tensa, generalmente de cuero de animal, tendida sobre su correspondiente abertura. Básicamente, son los tambores. Los hay de una sola membrana, como los bongos, las congas, los chimbangles, el cumaco, el tambor mina, el furro, etc; o de doble membrana, como los tambores culo e' puya, las tamboritas de fulías o los tambores batá.

Electrófonos

En ellos el sonido se produce y modifica mediante corrientes eléctricas. Se suelen subdividir en dos grupos: instrumentos mecánico-eléctricos (amplificados eléctricamente y sin caja de resonancia, como la guitarra y el bajo eléctrico); y radio-eléctricos (teclados, órganos, sintetizadores, etc.).

La voz

Es la emisión de sonidos, cantados o hablados, a través de la boca. Las voces humanas pueden clasificarse en blancas –infantiles (tiple, *mezzosoprano*, contralto) o femeninas (soprano, *mezzosoprano*, contralto)– y oscuras –de hombre (contratenor, tenor, barítono, bajo)– La producción del sonido vocal de manera exacta se denomina entonación.

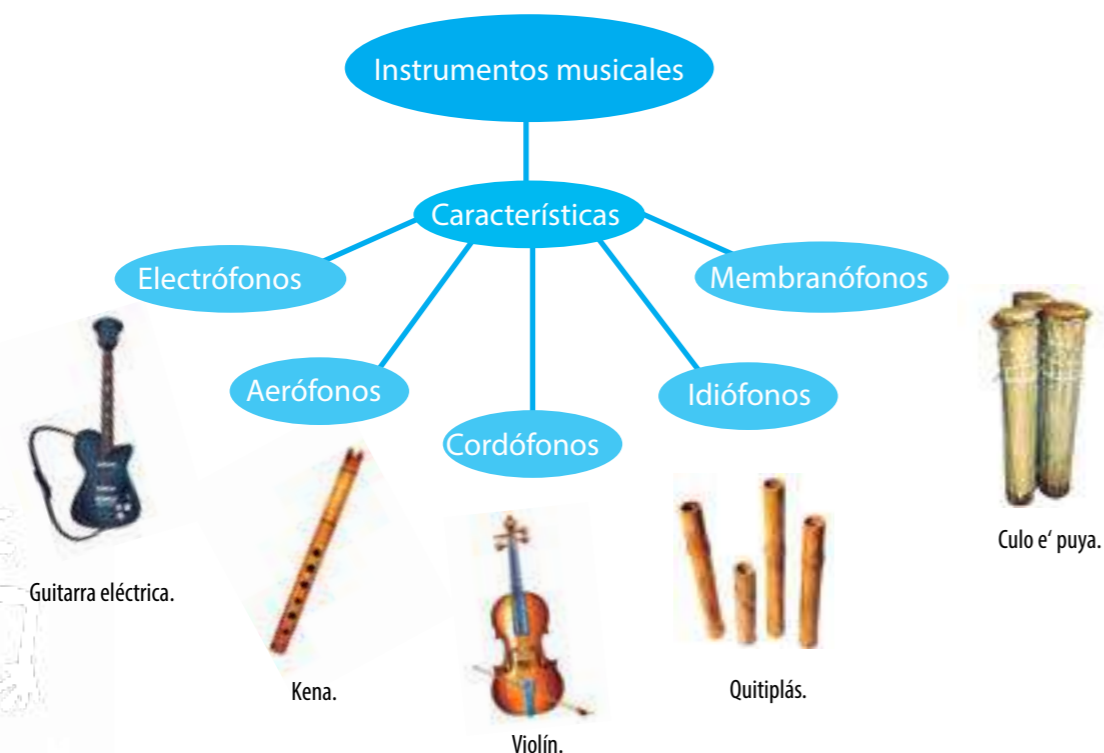
El escucha

Una parte fundamental en la presentación de una pieza musical, es el llamado público asistente o auditor. Es el escucha, con su presencia, quien valida la música y a quien, en buena parte, está dirigido el discurso musical. Esto hace que pueda disfrutar o rechazar lo que oye.

A continuación se presentan algunas recomendaciones, aceptadas socialmente, para el público auditor:

- a - Puntualidad en la asistencia a teatros o salas de conciertos.
- b - Ocupar el puesto asignado lo más pronto posible.
- c - Hacer el debido silencio al momento de empezar la música y durante su desarrollo.
- d - El aplauso es el mayor reconocimiento del público para un artista, ya que con él se expresa agrado y satisfacción por lo presenciado. En caso contrario, con no aplaudir es suficiente.

Mapa conceptual de la clasificación de los instrumentos musicales:

ACTIVIDADES SUGERIDAS

1- Establecer diferencias entre sonido y ruido.

2- Cada estudiante pronunciará su nombre separado en sílabas, identificando las fuertes y las débiles; cada sílaba irá acompañada por palmadas, aplaudiendo con más intensidad en las sílabas fuertes, y en las débiles, suavemente.

3- Los estudiantes recitarán pregones.

- Ejemplo 1:

"Maní, maní tostado, no está duro ni está quemado, para los enamorados".

- Ejemplo 2:

"Traigo piña para la niña y melón para el varón".

Con estos ejercicios, el estudiante pone en práctica la ejecución de diferentes alturas (afinación) y direcciones (ritmos), creando así una melodía.

La composición escénica

Las artes escénicas se manifiestan a través de la organización, agrupación y estructuración de los elementos de expresión escénica (el actor- actriz, el texto teatral, el escenario, los gestos-movimientos, entre otros). Con ellos se establece una composición total para el espectáculo, que apreciará el público. La composición se aplica para todas las artes escénicas, tales como: el teatro, la danza, la ópera y las manifestaciones tradicionales como las religiosas (Paradura del Niño), las festivas (carnavales), entre otras.

Espectáculo de danza, teatro y ópera en acción.

La composición teatral

En el ámbito teatral, la composición se manifiesta en la puesta en escena, ya que en ella se agrupan todos los elementos que la conforman, para luego obtener un resultado (la obra teatral). La puesta en escena consiste en convertir un texto dramático en un hecho teatral. Es un trabajo práctico que realiza el director con los actores, actrices y todo el personal técnico, como el escenógrafo, el vestuarista, el maquillador, el iluminador, entre otros.

Acto cultural, José Ignacio Cabrujas.

Dentro de ese trabajo práctico que realiza el director, junto a los actores y actrices, se analizan las características psicológicas, físicas y el estatus social de cada personaje. Se trata, por lo tanto, de encontrar los medios expresivos más apropiados para cada uno de los personajes y el lugar donde se desarrollan las escenas, y así tener mayor claridad en el montaje.

Se debe tener presente que el director, antes de reunir todo su equipo de trabajo, debe conocer bien la obra de teatro para así proponer los actores y actrices que interpretarán los personajes. También el lugar donde se presentará la obra teatral y los ensayos.

La composición dramática

Es la forma en que la obra dramática está estructurada. Es decir, cuántas partes (actos-escenas) tiene la obra dramática, cuáles personajes aparecen en ella, cuál es el lugar donde ocurren los hechos. En ella encontramos un nuevo mundo; un mundo ficticio que, cuando nos disponemos a leer, nos parece real, y aún más cuando la vemos representada en la escena. En el teatro podrás experimentar el juego de la ficción.

Escena de *Los hombros de América*, Fausto Verdial.

La secreta obsenidad de cada día, Marco A. Parra.

En este campo literario, se aprecia un elemento esencial:

La acción

A través de ella se muestra lo que pasa, los hechos de la historia narrada. Son todos los movimientos que se originan en las relaciones entre los personajes. La acción está sujeta a un conflicto que angustia o perturba al hombre o a la mujer, y que se muestra en dos fuerzas opuestas que luchan entre sí y que luego deben encontrar una solución.

Tu país está feliz, Antonio Miranda.

La improvisación

Es una técnica que utilizan los actores para jugar dramáticamente. A través de la selección de un texto literario (teatro, cuento, novela, poemas), o un tema de la vida cotidiana. De ese texto o situación, a medida que se va leyendo, aparecen imágenes e ideas que luego se concretan y se ensayan varias veces hasta que el texto queda fijado.

Las improvisaciones son muy útiles para ayudar a comprender la obra; con ellas se puede conseguir un comportamiento escénico más creíble y más natural, porque nacen de la creatividad propia del actor-actriz. Estas improvisaciones facilitan el trabajo del director a la hora de asignar el reparto de los personajes, ya que se rotarán los actores para apreciar quiénes concuerdan más con cada personaje.

Los ensayos

Consisten en montar escena tras escena, utilizando aún el texto en mano. El director comenzará a fijar las entradas y salidas de los actores y actrices, además de la ubicación y desplazamiento de cada uno de ellos en la escena. Esto requiere de un período largo de ensayos, experimentando con pruebas y errores; sobre esos errores, se logrará caracterizar mejor el personaje.

Ensayo teatral.

Entre los ensayos, tenemos tres modalidades:

Ensayos eslabonados

Es la unión de varias escenas que han sido ensayadas por separado, donde el director interviene constantemente durante los ensayos, dando indicaciones y directrices acerca de lo que se quiere con la escena y con el personaje que cada actor o actriz interpreta.

Ensayo de corrido

Es la unión de los ensayos eslabonados, hasta completar la obra. Las indicaciones y directrices se hacen al final, sin interrumpir con observaciones y correcciones.

Ensayos generales

Son funciones sin público y se efectúan con todos los elementos escénicos (escenografía, vestuario, iluminación, música, maquillaje). En muchas ocasiones, asiste una que otra persona que, al final, dará sugerencias sobre la obra teatral.

La composición escénica, otra concepción

La composición escénica es el trabajo que realizan en conjunto el director y el productor de la obra; reunidos, conversan y deciden sobre los detalles del espectáculo teatral que quieren montar o llevar a la escena. Se selecciona el texto o las orientaciones específicas si van a construir uno propio, proponen los actores que harán los personajes, escogen el lugar de representación posible, planifican horarios y los lugares de los ensayos.

Para realizar la composición escénica, se recomienda tener presente la configuración dramática y la configuración escénica.

Configuración dramática:

Es el acto de pensar sobre lo que se va a hacer y los tipos de problemas que se deben abordar de acuerdo con la población a la que va dirigido el espectáculo (infantil, adolescente o adulto), y si es algo personal o algo de competencia para la comunidad que nos rodea. Además, se organizan las ideas para llevarlas finalmente a la puesta en escena que se desea.

Configuración escénica:

La configuración escénica consiste en pensar sobre cómo va a quedar a futuro el montaje teatral, considerando, centrados en el actor, el manejo del cuerpo, de la voz, del espacio y de los otros medios o elementos de expresión de las artes escénicas (iluminación, sonido, vestuario, utilería, escenografía, maquillaje, etc).

ACTIVIDADES SUGERIDAS

1- En torno a un objeto, los estudiantes frente a sus compañeros buscarán darle varias funciones reales utilizando la imaginación y la creatividad. Ejemplo: un lápiz se puede transformar en una flauta, en un termómetro, en una linterna, etc.

2- Partiendo de un texto literario (poema, cuento, fábula), aplica la técnica de la improvisación a partir de un texto literario. Comparte con el grupo la experiencia. Con estos ejercicios, el estudiante pone en práctica la ejecución de diferentes alturas (afinación) y direcciones (ritmos), creando así una melodía.

CAPÍTULO IV

EXPLORANDO LA DIVERSIDAD ARTÍSTICA

Prácticas artísticas contemporáneas

En los tiempos actuales, se han modificado vertiginosamente todas las actividades cotidianas y, por ende, las prácticas artísticas. La clasificación de las artes se ha hecho ahora más compleja, ya que se interrelacionan e intercambian las modalidades, manifestaciones y campos específicos del arte. Es decir, las posibilidades de creación no se circunscriben a una única manifestación, técnica o estilo, sino que se expresan en una pluralidad de modos, formas y procedimientos en la producción y divulgación del arte. Esto se debe a los cambios culturales de la sociedad contemporánea, donde la tecnología, la globalización y la interdisciplinariedad se presentan e impactan la realidad actual.

Un aspecto característico de las creaciones artísticas contemporáneas es la interdisciplinariedad. La producción artística se apropia de elementos de diversas disciplinas o campos científicos, como la informática, la electrónica, la mecánica, la acústica, la genética, la medicina y otras.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han acelerado y masificado la comunicación, alterando la temporalidad y espacialidad única de los acontecimientos. En este sentido, las producciones artísticas contemporáneas –además de las prácticas tradicionales que aún se desarrollan– han sido penetradas por los avances tecnológicos. La digitalización como recurso en las artes (uso de programas para manipular imágenes y sonidos) ha hecho accesible la práctica artística a una mayor cantidad de personas; asimismo la divulgación de los productos se hace de manera rápida y con gran alcance social.

El arte, en la actualidad, se presenta de modo diverso. Los lenguajes se interrelacionan y las formas tradicionales conviven con las actuales haciendo que la interpretación sea la clave para su comprensión, a partir de sus contextos de producción y de divulgación. Es decir, que los significados e importancia de las creaciones se comprenden si tenemos conocimientos acerca de sus contextos de producción (condiciones en que fue creada la obra, ideas de su creador, relación de la creación con la realidad).

Entre las prácticas artísticas contemporáneas se destacan las siguientes:

El diseño

El diseño es una práctica artística realizada mediante el trabajo en equipo, que consiste en concebir imágenes u objetos con la finalidad de dar solución a situaciones y necesidades de la vida cotidiana.

REFLEXIÓN

El diseño es una actividad técnica-artística y creativa, orientada hacia la atención social y encaminada a idear una imagen u objeto funcional y estético dirigido hacia la comprensión y utilización del conglomerado; tiene como objetivo idear un proyecto útil, funcional y estético que pueda ser producido en serie para reforzar valores colectivos, si está en función de las necesidades primarias o básicas como la alimentación, la salud, la vivienda, la educación, etc. Del mismo modo, incentiva valores culturales individuales si se dirige a necesidades que podríamos llamar accesorias, como la compra de productos de moda.

Etapas del diseño

El proceso de diseñar cumple con las siguientes etapas:

1. Observar y analizar el medio en el cual se desenvuelve el ser humano para descubrir alguna necesidad.
2. Evaluar, mediante la organización y prioridad, las necesidades identificadas.
3. Planear y proyectar proponiendo un modo de solucionar esta necesidad por medio de planos, proyectos y maquetas, tratando de descubrir la posibilidad y viabilidad de las soluciones propuestas.
4. Construir y ejecutar llevando a la vida real la idea inicial, a través de distintos materiales y procesos productivos.

El diseño se expresa de diversos modos, cada uno de ellos vinculado con su objetivo y finalidad concreta. El diseño, en sentido general, se clasifica en dos grandes vertientes: bidimensional y tridimensional.

Diseño bidimensional

Es el diseño que se desarrolla en un plano bidimensional (largo y ancho) y tiene una función primordialmente visual y comunicativa. Con el fin de alcanzar efectividad en la comunicación, el diseño bidimensional se apoya en investigaciones psicológicas, sociológicas y artísticas relacionadas con el gusto y la percepción. Igualmente, se sirve de herramientas teórico-prácticas como son el proceso creativo, el manejo del aspecto compositivo, el uso del color, la fotografía, las técnicas ilustrativas y el dibujo.

La importancia que ha adquirido la imagen en la actualidad, hace que el diseño bidimensional o gráfico tenga presencia protagónica en la vida cotidiana, como por ejemplo en los carteles. Estos son impresos con mensajes, textos e imágenes para difundir información, promocionar eventos culturales y anunciar espectáculos; también son empleados con fines publicitarios, educativos y divulgativos.

¿Sabías que a Henri Toulouse-Lautrec se le considera un precursor en la elaboración de carteles? Se autodefinía como un *cronista social*.

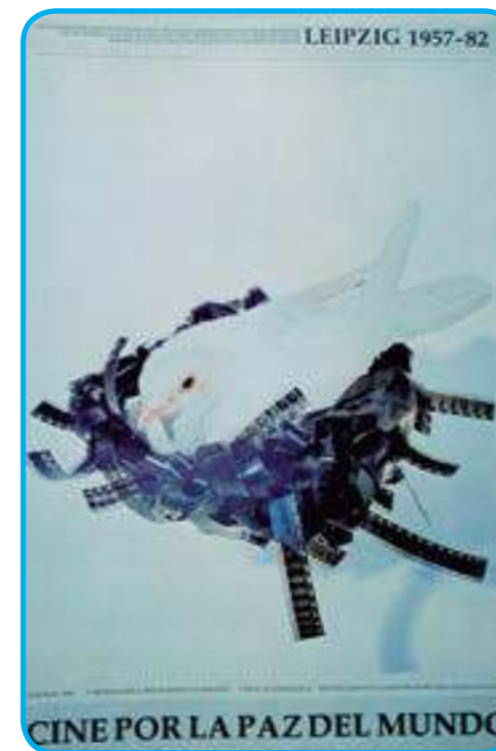
Afiche, Henri Toulouse-Lautrec. Francia.

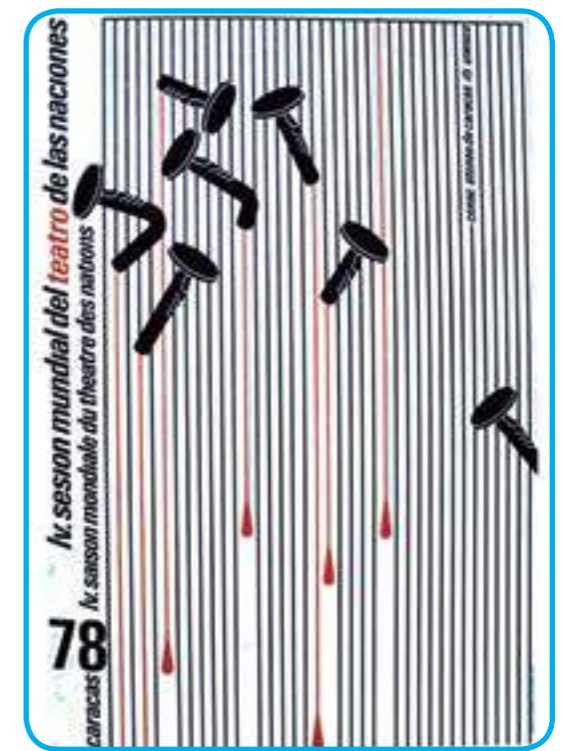
Cartel, Nedo M. F. 1965.

Cartel, Waleska Belisario. 1983.

Cartel, Santiago Pol. 1982.

Cartel, Álvaro Sotillo. 1978.

La presencia del diseño se ha potenciado a través de los medios de comunicación; por esta razón, la práctica del diseño de comunicación visual se despliega en el amplio campo de la elaboración de empaques para productos de consumo masivo, y de la realización de imágenes corporativas. Estas últimas corresponden a elementos gráficos que identifican personas, objetos o instituciones mediante la combinación de letras, figuras y símbolos. Se denominan **logotipos y emblemas**.

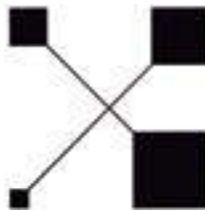
Emblemas

Museo de Arte Contemporáneo, Nedo M.F. 1974.

Ipostel, Nedo M.F. 1979.

Museo de Arte La Rinconada, Gerd Leufert. 1983.

Universidad Simón Bolívar, Gerd Leufert. 1969.

Número 4, Jesús Emilio Franco. 1978.

Centro Simón Bolívar, Jesús Emilio Franco. 1969.

Diseños elaborados por algunos países de América Latina para celebrar el Bicentenario de su Independencia

Venezuela.

Argentina.

Bolivia.

Chile.

Colombia.

Ecuador.

El Salvador.

México.

Paraguay.

Uruguay.

También es importante la señalética, derivación del diseño gráfico constituida por el estudio de símbolos, señales o pictogramas gráficos de fácil comprensión, que tienen como finalidad orientar y guiar a quien los ve.

Diseño señalético

Es una disciplina del diseño bidimensional que tiene como objetivo orientar las acciones de los individuos en áreas donde se presta un servicio, relacionando un conjunto de señales coordinadas entre sí según leyes precisas que se establecen y se aplican por medio de un programa de aplicación.

Diferencia entre señalética y señalización

Señalética

- Identifica y facilita los servicios requeridos por la persona en un entorno a donde el individuo se dirige.
- Sistema optativo de acciones y adaptado a casos particulares.

Señalización

- Regula la circulación de grupos humanos y transportes.
- Determina conductas universales.
- Permite conocer y alertar sobre problemas preexistentes.

Clasificación general

Formativas

Son de carácter pedagógico, generadoras de contextos educativos, acciones mediadoras y formativas de colectivos.

Informativas

Tienen por objeto guiar al usuario suministrando información de localidades, destinos, direcciones, sitios especiales, distancias y prestación de servicios. Los colores distintivos son: fondo azul, textos y flechas blancos y símbolos negros.

Características básicas del diseño señalético

Para que toda señalización sea eficaz y cumpla su finalidad, debe presentar las siguientes características:

- El sistema es universal y está creado como tal.
- El código de lectura es conocido a priori por el usuario.
- No influye en la imagen del entorno.
- Concluye por sí misma.
- Aporta al entorno factores de uniformidad.

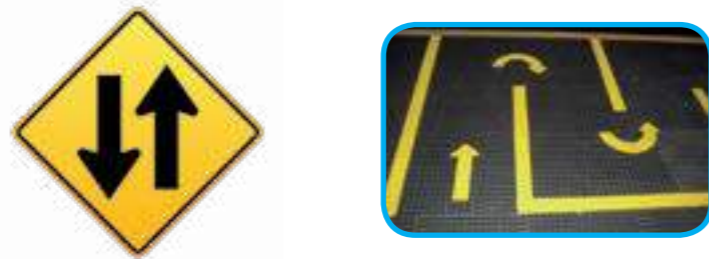
Tipos de señales

De acuerdo con las distintas características de uso, las señales pueden tener una clasificación (dependerá de la problemática específica), que se puede agrupar de la siguiente manera:

Señales informativas: son aquellas que brindan información puntual o general en relación con la identificación. Por ejemplo:

Señales de orientación: son aquellas que permiten determinar orientaciones de localización, accesos, salidas de emergencia, direccionamiento, entre otros.

Señales normativas: son las que determinan comportamientos o normas para contextos específicos.

Señales de prohibición: procuran regular el comportamiento de las personas que se encuentran ocupando un espacio particular; también advierten sobre acciones no deseadas que pueden provocar accidentes o incomodar a otros.

Señales de atención: son las que indican el paso de los ciclistas y de los peatones, etc.

Señales de obligación: indican la obligación de realizar una acción o de utilizar un equipo de seguridad determinado.

Señales de prevención: son las que se utilizan para advertir al usuario de la existencia de un peligro y la naturaleza del mismo.

Señales de seguridad: sirven para prevenir accidentes, informar sobre servicios ofrecidos en un sitio determinado, orientar en casos de emergencia y regular el comportamiento de los usuarios en un espacio particular. Son muy útiles para casos de emergencias.

Señales viales: son los medios físicos empleados para indicar a los usuarios de la vía pública la forma más correcta y segura de transitar por la misma; les permiten tener información precisa sobre los obstáculos y condiciones en que se encuentra.

Diseño multimedia

Es aquel que reúne texto, fotografía, video, sonido y animación sobre un soporte digital. Los denominados **e-poster** son variantes electrónicas del cartel, que corresponden a imágenes estáticas o animadas para ser colocadas en medios electrónicos, como páginas de Internet, blogs, redes sociales o correos.

Diseño multimedia. Sitio web de Voces del Sur y Fundación Museos Nacionales.

Diseño tridimensional

Es aquel que comprende el estudio, creación y proyección de todos los objetos que forman parte de la vida humana (edificaciones, artefactos, utensilios, maquinarias, etc.). La tridimensionalidad implica el largo, el ancho y la profundidad. La acción de diseñar está relacionada con la capacidad creativa y la constante búsqueda de comodidad para el ser humano.

El diseño tridimensional se encuentra constantemente en desarrollo en distintas vertientes profesionales, como lo son el diseño arquitectónico, el diseño de interiores, el diseño industrial y el diseño de modas; con el propósito de dar solución a situaciones y necesidades prácticas, en atención a las relaciones entre función, forma y materia.

Don Luis Zambrano es considerado pionero de la tecnología popular y el diseño industrial en Venezuela. Fue un ejemplo del saber práctico puesto al servicio de la comunidad. Utilizó restos y desechos mecánicos para resolver problemas cotidianos en los que la técnica, la creación y el arte se conjugan. Creó turbinas activadas por la fuerza del agua con el propósito de generar electricidad e iluminar muchos pueblos de la región andina donde vivió. También inventó máquinas molidoras de café, peladoras de fresas y clasificadoras de ajo.

Evolución de la plancha.

Evolución del sistema de arado.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- 1- Dibuja diferentes tipos de señales.
- 2- Divide equitativamente un rectángulo de 3 x 20 cms según el número de letras de tu nombre. Haz un diseño creativo que refleje tu personalidad; luego realiza una exhibición en el aula de clase.
- 3- Realiza un boceto de un área recreativa y deportiva.
- 4- Identifica los diferentes tipos de señales que ilustran el capítulo.

Evolución del reloj.

La fotografía

La cámara fotográfica tiene más de ciento cincuenta años de creada. Inicialmente su uso estaba limitado a los especialistas (fotógrafos profesionales); sin embargo, los desarrollos tecnológicos de los últimos años la han hecho accesible a todos. Las opciones de impresión en distintos soportes o formatos y la posibilidad de ver los resultados de la práctica de manera inmediata, la han convertido en un modo de expresión, registro y comunicación masiva, destacando en la actualidad su presencia en las TIC.

La fotografía tiene multiplicidad de usos: doméstico (álbum familiar), documental informativo o de reportaje, registro de eventos, académico, artístico, publicitario, científico, etc. Estos usos pueden interrelacionarse o intercambiarse de acuerdo con la intención de quien las realiza, manipula o divulga.

El Porteñazo, Héctor Rondón Lovera.
1962. Fotografía documental.

El Porteñazo fue un acontecimiento de la historia venezolana (Puerto Cabello, 1962) registrado en la anterior fotografía. El fotógrafo capturó un instante que evidencia la solidaridad humana al asistir al caído. Desde el punto de vista compositivo, puede identificarse con *La Piedad*, que es un tema convencional de representación de la muerte de Jesucristo.

El cine

El cine es actualmente una de las expresiones artísticas más atractivas y de consumo masivo; es un arte interdisciplinario, ya que en su realización confluyen diversas actividades (literarias, artísticas y técnicas). La creación cinematográfica se realiza en equipo, es multisensorial (visual, auditiva, cinestésica), y está integrada por manifestaciones artísticas específicas, como las siguientes:

- La fotografía.
- El guión.
- El diseño.
- Las artes visuales (en los principios de la composición y soluciones conceptuales de colores).
- La arquitectura (mediante el diseño de escenarios).
- Las técnicas de actuación perfeccionadas en las artes escénicas.
- El sonido: efectos de sonido, bandas sonoras y música incidental (música de fondo para las escenas).

Oriana, Fina Torres. 1985. Fotogramas de la película.

Que viva México, Sergei Eisenstein. 1930. Fotogramas de la película.

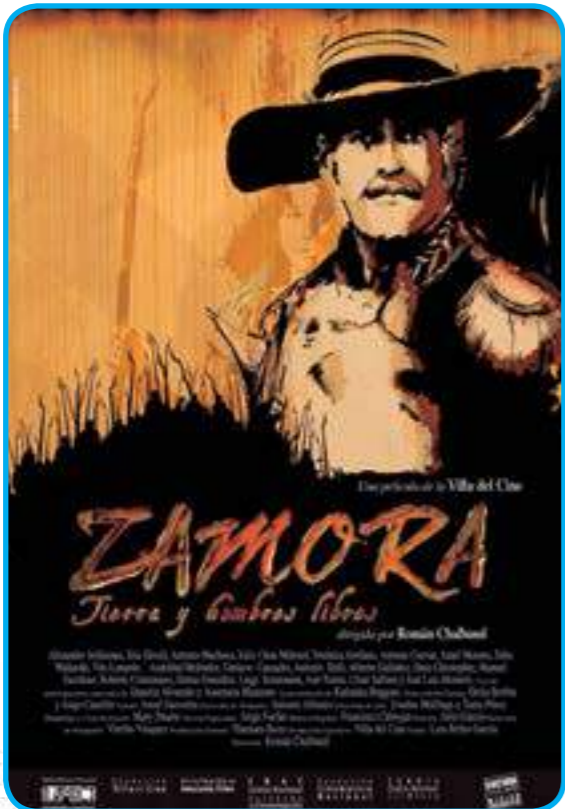

Tiempos modernos, Charles Chaplin. 1936. Fotogramas de la película.

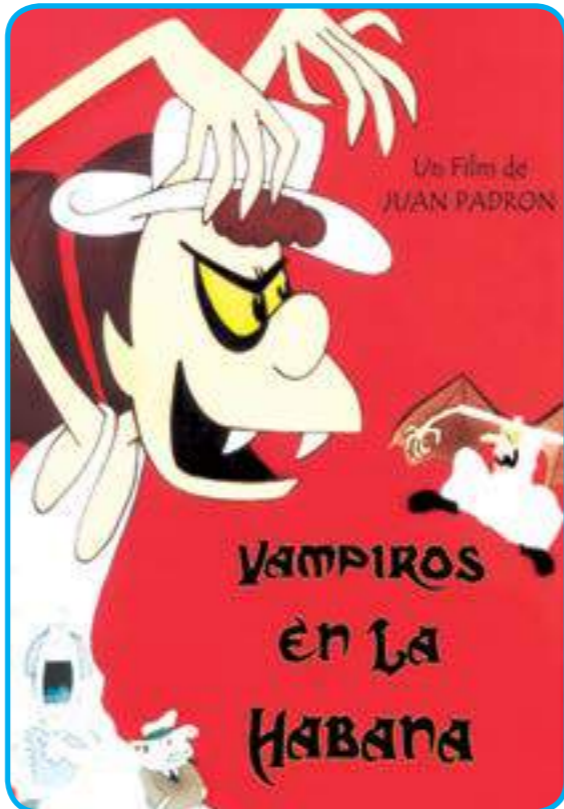
José Castillo es un periodista que se ha dedicado por más de 30 años a la animación artesanal. Realiza sus cortometrajes con la técnica del dibujo con aguja, tinta china o marcador permanente sobre cada cuadro de una cinta de celuloide transparente o emulsionada. Su vida como cineasta se inició con la pregunta de un niño: ¿por qué no hay dibujos animados hechos en Venezuela? Él se dio a la tarea de crearlos para los más pequeños.

Afiche, dibujos de José Castillo.

Zamora, Roman Chabaud. 2008

Vampiros en La Habana, Juan Padrón. 1985.

José Castillo, creador de Conejín (cortometraje de animación).

El videoarte

Es una manifestación artística alternativa a la televisión y al cine, que tiene como punto de partida sus mismos procedimientos de grabación y producción, pero con resultados totalmente distintos. Igualmente, el video puede ser un recurso expresivo de acceso masivo para el registro familiar, documental, didáctico y científico. Destaca su incursión, en el campo de la música, con el videoclip, donde se integra el sonido con la imagen en movimiento. La obra *Ceibó* es un mueble donde se proyecta un video del artista sacando y guardando objetos, acción rutinaria que puede motivar reflexiones acerca de la cotidianidad.

Ceibó, José Antonio Hernández-Díez. Caracas. 1999. Videoarte.

Instalaciones

La instalación es la expresión artística, a partir de una idea que plantea la integración de diversos medios: dibujo, música, pintura, escultura, gráfica, arquitectura, video, multimedia, televisión, acción corporal, entre otros, en un espacio real.

La instalación, como expresión artística (además del espacio tradicional del museo y la galería), se apropia de espacios no convencionales como plazas, calles y avenidas. El espectador puede formar parte de la creación artística cuando interviene o manipula elementos de la instalación.

Los creadores utilizan en sus instalaciones algunos de los siguientes recursos:

- Materiales diversos.
- Proyecciones audiovisuales.
- Fotografías.
- Sonido.
- Pintura.
- Acciones corporales.
- Video.
- Efectos de luces.

Estas manifestaciones artísticas tienen como finalidad crear espacios para la reflexión y el disfrute.

Instalación, Claudio Perna. 1986.

Ambientaciones

En las artes, las ambientaciones son prácticas donde el creador transforma un espacio para activar el mundo de las emociones. Se acondiciona y se diseña un lugar en su totalidad, donde sus elementos guardan relación con una idea o temática; se plantea la estimulación de todos los sentidos para trasladar al público hacia la percepción de una realidad distinta.

Cámara de cromosaturación, Carlos Cruz-Díez. Ambientación.

Intervenciones

Una intervención es una manifestación caracterizada por la participación o introducción material de elementos o acciones que alteran un contexto determinado; puede ser un espacio artístico convencional o un espacio exterior.

Avilagrafía, Carola Bravo. 1998. Intervención urbana.

Acción artística corporal (performance)

Es una modalidad artística que consiste en la acción corporal de un individuo o grupo en diversos contextos: plaza, museo, calle, escuela, o cualquier espacio para la convivencia social, que tiene como propósito mostrar percepciones de realidades comunes particulares y sociales. La acción artística es flexible y abierta, sin seguir esquemas preestablecidos.

Joseph Beuys (Alemania, 1921-1986), pionero en esta modalidad, llevó a cabo acciones artísticas haciendo crítica e invitando a la reflexión acerca de la actitud destructiva de los humanos con su medio ambiente.

Me gusta América y a América le gusto yo, Joseph Beuys. 1974. Acción artística.

Conversación con baño de agua tibia, Antonieta Sosa. 1980. Acción artística.

Arte digital

Son manifestaciones artísticas elaboradas mediante las tecnologías de la información y la comunicación; por ejemplo, obras artísticas realizadas mediante el uso de computadoras y dispositivos telefónicos. Entre estas se encuentran las que, una vez hechas, son presentadas en físico (impreso o grabado). Otras obras de arte digital sólo pueden ser apreciadas en el mismo computador, ya que hacen uso de animaciones y otros recursos, es decir, no poseen existencia material sino virtual. En esta categoría se encuentra el *net-art*, nombre que reciben las creaciones que, a partir de internet, conjugan imágenes, textos y sonidos, y son presentadas en el mismo medio de la red de internet para su divulgación y participación colectiva.

Arte digital, Pedro Morales.

Proceso de arte digital.

Arte digital, José Luis García.

Arte de calle

Son todas aquellas expresiones artísticas realizadas de manera individual o colectiva que han rebasado los espacios convencionales propios del arte, tales como los museos, galerías, teatros y salas de conciertos. Su intención es transformar a través de la imaginación, calles, plazas y muros, los cuales se convierten en escenarios para convivir socialmente, de allí que el conjunto de estas manifestaciones también son conocidas como arte urbano. Del mismo modo, los seres humanos pueden convertirse en soporte de estas creaciones de carácter anónimo y efímero en algunos casos, apoyándose en el maquillaje corporal y el arte circense, entre otros géneros.

Grafiti.

Mural.

Mural mosaico.

Carnaval en Caracas.

Podemos concluir que, en la actualidad, las producciones artísticas contemporáneas no están limitadas, es decir, que para llevar a cabo una práctica artística no es necesario restringirnos a un solo tipo de manifestación, sino que todos los recursos artísticos están a la disposición del creador como vehículo para expresar ideas y sentimientos.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

1- Observa un problema en tu comunidad educativa y realiza una campaña publicitaria, siguiendo los siguientes pasos:

- a. Elabora una consigna o frase corta que invite a reflexionar sobre el tema.
- b. Identifica el afiche con el logotipo de tu institución.
- c. Realiza afiches o carteles en donde la imagen y la consigna se complementen; ambos elementos deben ser sencillos.
- d. Colócalos en lugares visibles.

2- Realiza un listado de las películas que consideras importantes para formar parte de un cine club escolar, con filmografías venezolanas y latinoamericanas. Investiga y lleva a cabo las gestiones para constituirlo.

3- Selecciona una canción de un autor latinoamericano de tu preferencia. Reflexiona acerca de la letra y escribe en el cuaderno tu interpretación y, a partir de lo que te inspire, realiza una composición plástica. Comenta en clase tu experiencia y muestra tu trabajo artístico.

4- Selecciona una fiesta tradicional y elabora una ambientación, instalación, intervención o escenografía relacionada con el evento.

5- Escribe una historia sobre un tema vinculado a la conservación y preservación de tu ambiente. A partir de ella, elabora un guión para ser escenificado a través de acciones corporales o teatro. En la ambientación del espacio utiliza materiales reciclables o reutilizables.

6- Elabora un boceto o dibujo sobre temas de valores, conservación del ambiente o identidad nacional, entre otros.

7- Ubica un espacio que puedas rescatar o embellecer en la comunidad y elabora las propuestas para su solución.

8- Solicita el apoyo material de las instituciones comunitarias con ayuda del profesor o profesora.

9- Realiza una búsqueda en internet y observa obras de *net-art*. Comenta la experiencia en la clase.

CAPÍTULO V RECONOCIENDO LO QUE SOMOS

El patrimonio

¿Qué es mío y qué es de todos?

La palabra patrimonio se refiere a lo que posee y valora un individuo o colectivo. Si pertenece a una persona o grupo es patrimonio privado; a una región, patrimonio local; al país, patrimonio público o nacional; si corresponde a la humanidad, es patrimonio universal. El patrimonio artístico forma parte del patrimonio cultural. Algunas instituciones, como los museos, tienen la finalidad de preservarlo y difundir su valoración.

Museo de Bellas Artes, Caracas. Ilustración.

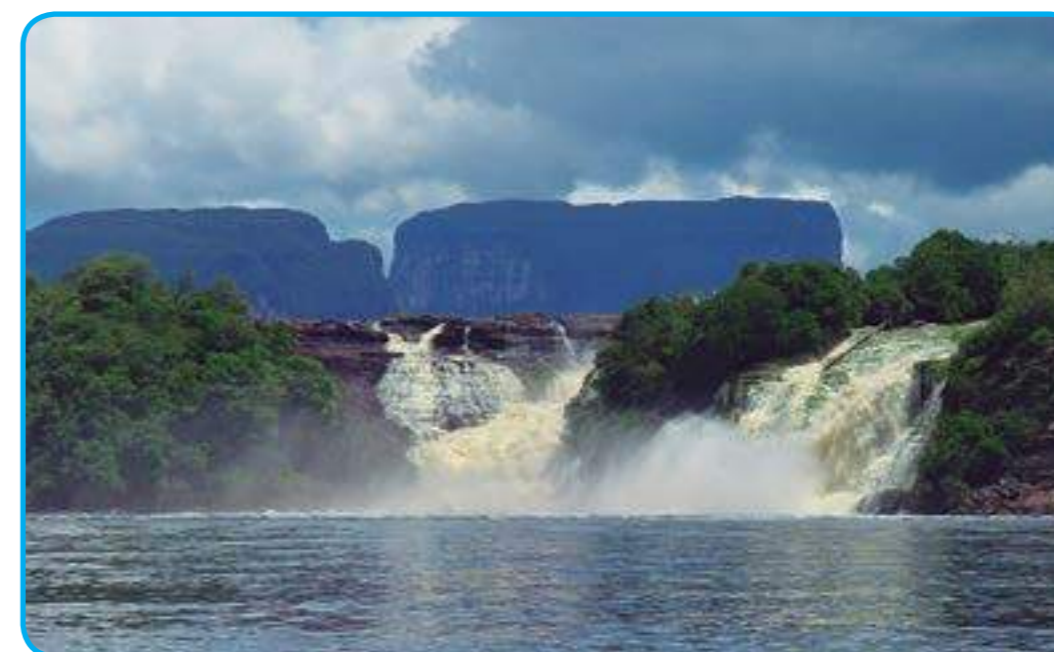
Museo de Coro, estado Falcón.

Monumento a la Bandera, La Vela de Coro, estado Falcón.

Patrimonio Universal de la Humanidad de la República Bolivariana de Venezuela

Clasificación	Bien patrimonial	Fecha de declaración	¿Por qué fue escogido?
Patrimonio cultural material	Coro y su puerto La Vela.	1993.	Coro fue la primera Capital de la Capitanía General de Venezuela, el primer obispado de América Continental, y en su puerto de La Vela, fue donde ondeó por primera vez en América Latina la bandera de un país independiente.
Patrimonio natural	Parque Nacional Canaima.	1994.	Canaima fue declarado como patrimonio natural invaluable para las presentes y futuras generaciones de venezolanos, por su interés geológico, que data de 600 millones de años, forma un paisaje único de tepuyes, ríos, cascadas y saltos de agua.
Patrimonio cultural material	Ciudad Universitaria de Caracas (UCV).	2000.	La Ciudad Universitaria de Caracas es una obra maestra de la planificación arquitectónica e integración de las artes, creada por el arquitecto venezolano Carlos Raúl Villanueva y con la participación de artistas nacionales y de vanguardia mundial.
Patrimonio cultural inmaterial	Diablos danzantes de Yare.	2012.	Los Diablos danzantes constituyen una fiesta ritual celebrada el día de <i>Corpus Christi</i> , donde confluyen las raíces española, indígena y africana de nuestra cultura. Tienen un significado religioso y mágico.
Patrimonio cultural inmaterial	Parranda de San Pedro de Guatire y Guarenas.	2013.	Es una celebración religiosa en honor del apóstol San Pedro. Los fieles y participantes entonan coplas populares en honor del santo, acompañadas de cuatro, maracas y tambor, donde se conjugan el baile y las improvisaciones.

Parque Nacional Canaima, estado Bolívar.

Aula Magna, Universidad Central de Venezuela.

Los Diablos danzantes.

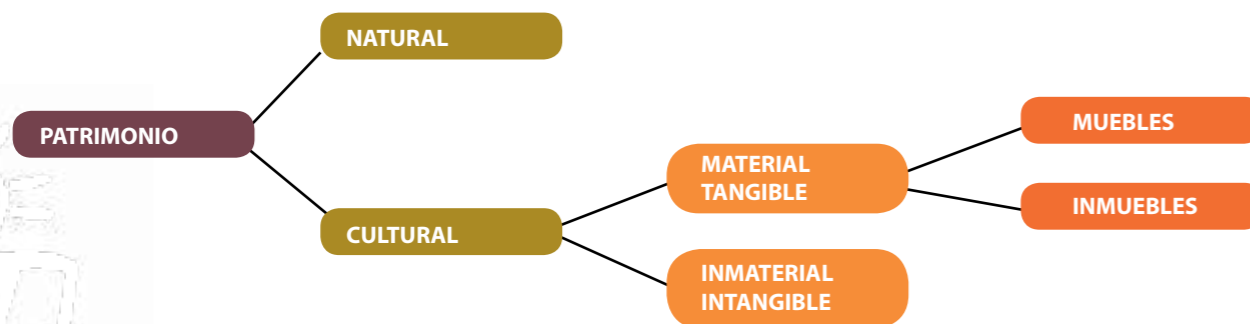

La Parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire.

El patrimonio está conformado por el conjunto de bienes patrimoniales o realizaciones materiales con valor simbólico, así como el ambiente y la naturaleza. Entre estos se encuentran:

- Manifestaciones culturales como ritos, ceremonias, costumbres, lenguas, tradiciones orales, danza, formas literarias y creencias.
- Expresiones como las artes musicales, escénicas y plásticas.
- Espacios y especies naturales que pertenecen y pueden ser disfrutados por la totalidad de los habitantes de un país.

¿Cómo se clasifica el patrimonio?

Patrimonio natural

El patrimonio natural lo constituyen la biodiversidad y todos los ambientes naturales propios o característicos de la nación.

Parque Nacional Waraira Repano, Cordillera de la Costa. Patrimonio natural.

Parque Sierra Nevada, estado Mérida. Patrimonio natural venezolano.

El relámpago del Catatumbo, patrimonio natural del estado Zulia. Es considerado como uno de los más importantes del mundo, debido a su impacto protector de la capa de ozono.

El relámpago del Catatumbo, fenómeno meteorológico de la Cuenca del Lago de Maracaibo, estado Zulia.

Parque Archipiélago Los Roques. Patrimonio natural venezolano.

Patrimonio cultural

El patrimonio cultural comprende las manifestaciones que, con un significado simbólico, son creadas y apreciadas por las comunidades en las distintas regiones, estados y localidades de un país.

El patrimonio cultural se clasifica en **material** e **inmaterial**.

El patrimonio cultural **material** se denomina también patrimonio **tangible**, porque se aprecia físicamente y se ubica en un espacio determinado.

Edificaciones de la cultura maya, México. Arquitectura. Bien material tangible.

Pintura mural maya, México. Bien material tangible.

Monumento al *Espíritu Guerrero*, Alberto Lescaj. 1995. Puerto Cabello. Bien material tangible.

El patrimonio cultural **material** que, por sus características, es susceptible de movilizarse a diversos lugares, es llamado bien patrimonial **mueble**. Aquellos que no pueden transportarse se conocen como bien patrimonial **inmueble**.

Nuestra Señora de Caracas, Juan Pedro López. 1766. Pintura. Bien mueble.

Castillo de Puerto Cabello. Arquitectura. Bien inmueble.

El patrimonio cultural **inmaterial** o **intangibile** no tiene apariencia física fija o única, se evidencia en el momento en que se manifiesta. Por ejemplo: el lenguaje, la religión, las leyes, las tradiciones, la música y las costumbres.

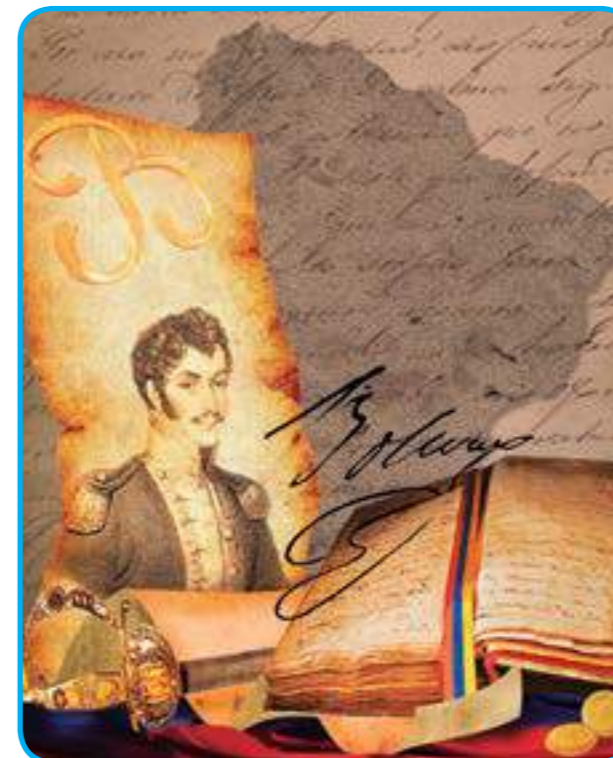

Desfile de carnaval. Trinidad y Tobago.

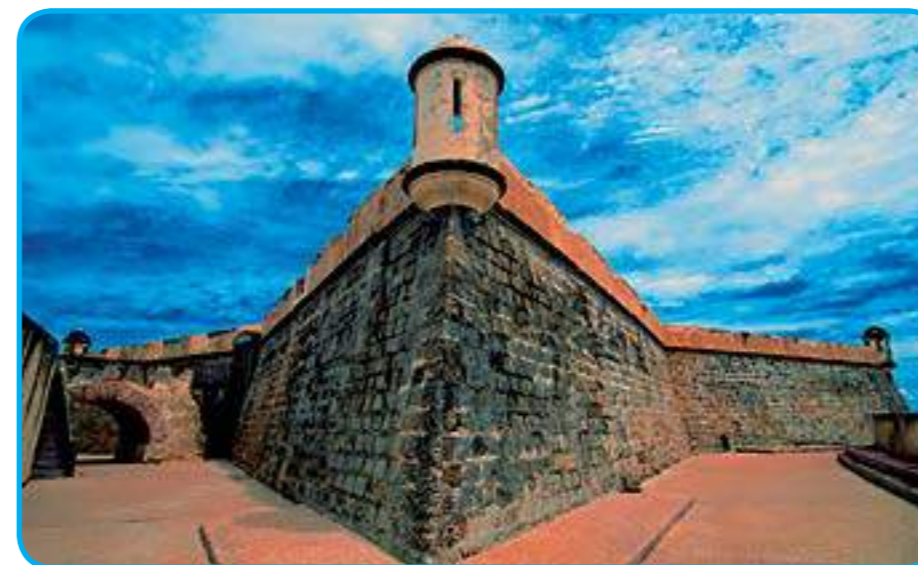

Desfile de carnaval del Callao, estado Bolívar.

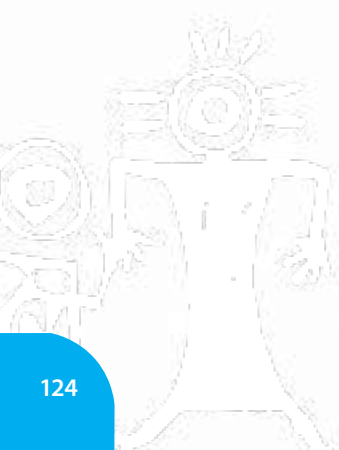
Dentro del patrimonio cultural se distingue el patrimonio **histórico** y el patrimonio **artístico**. El patrimonio **histórico** incluye los lugares, las construcciones y los elementos que se conservan como evidencias del pasado de la nación.

Libro de acta de la Independencia de Venezuela y espada del Libertador o Espada del Perú. Patrimonio histórico.

Castillo de San Carlos de Borromeo, Bahía de Pampatar, estado Nueva Esparta. Arquitectura. Patrimonio histórico.

El patrimonio **artístico** comprende un conjunto de pinturas, esculturas, edificios, monumentos y música, todas ellas registradas y catalogadas por las instituciones y organizaciones culturales del país, como la Fundación Nacional de Museos y la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela (Sacven).

María Lionza, Alejandro Colina. Autopista Francisco Fajardo, cerca de la UCV. Escultura. Patrimonio artístico.

Mural Creadores de nacionalidad, César Rengifo. Paseo Los Próceres. Caracas. Patrimonio artístico.

Gustavo Dudamel y la Orquesta Sinfónica Juvenil Simón Bolívar. Patrimonio cultural venezolano.

Coro de Campanas de El Tocuyo. Patrimonio cultural venezolano.

Natalia
Vals Venezolano No.3

The image shows a musical score for a piece titled 'Natalia' by Antonio Lauro, specifically 'Vals Venezolano No.3'. The score is presented on a page with a light blue border. The top part of the page contains the title and the piece name. Below the title, there are several staves of music. The first two staves are in treble clef, and the subsequent staves are in bass clef. The music is written in a style that includes both standard notation and guitar-specific notation (fingerings and chords). A large, detailed illustration of an acoustic guitar is overlaid on the right side of the score, with a single red rose tucked into the sound hole. The background of the score page is a light, textured paper.

Vals *Natalia* para guitarra solista de Antonio Lauro. En la parte superior la partitura, y en la parte inferior la tablatura –para los que no leen música–. Patrimonio artístico.

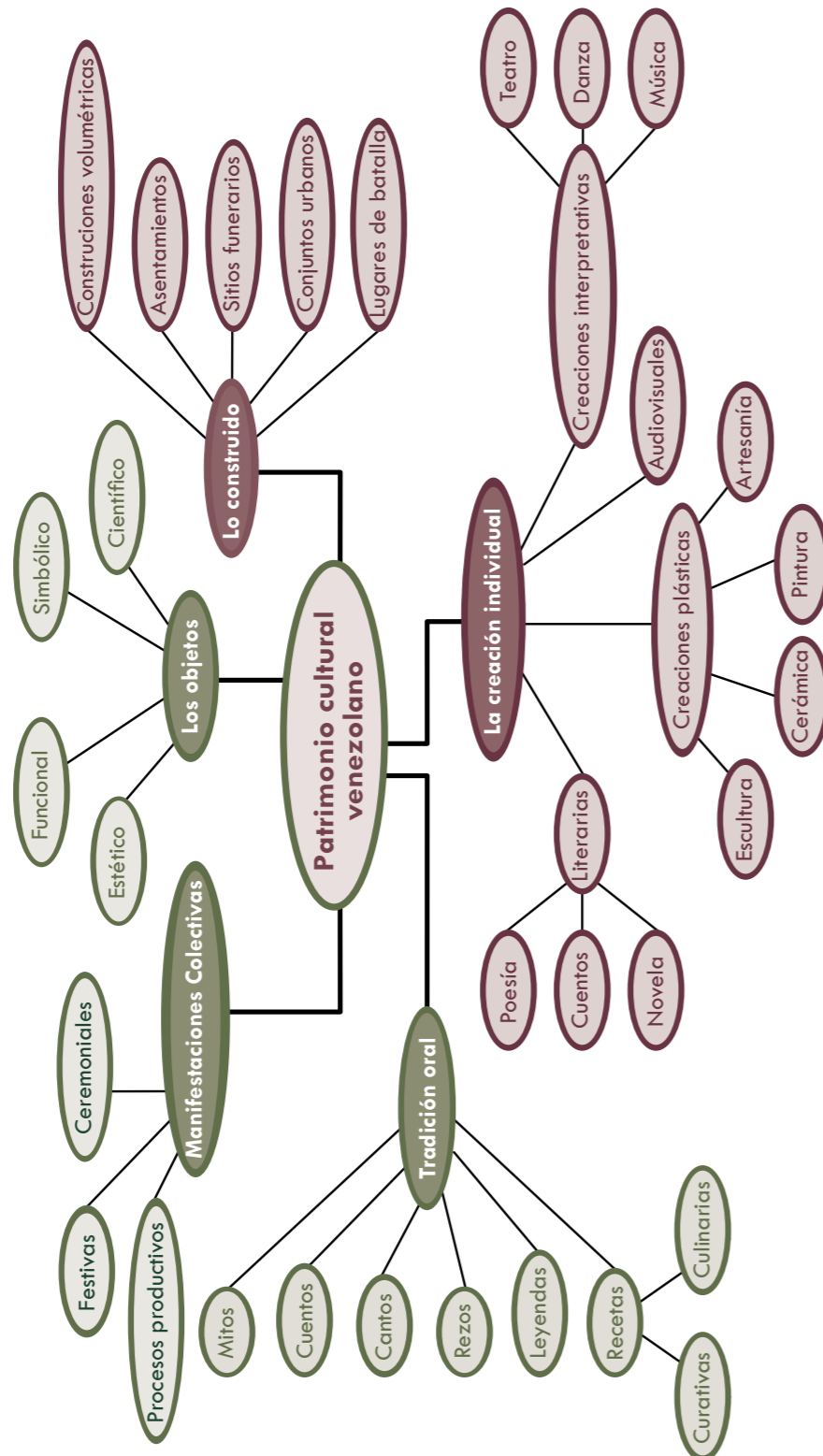
Araya, Margot Benacerraf. 1951. Afiche y fotogramas de la película.

En nuestra Constitución de 1999, se reconoce el concepto de patrimonio cultural desde un referente pluricultural y multiétnico. Multiétnico porque estamos conformados por distintos orígenes: africano, europeo e indígena; y pluricultural porque estamos influenciados por una variedad de culturas.

En este sentido, el concepto de patrimonio cultural ha transformado la dimensión material como la que predomina, incorporando un enfoque humanista e integrador. El patrimonio, entonces, no sólo es percibido como producciones, elaboraciones o manufacturas, sino como patrimonio vivo, porque incluye a los hombres y mujeres que, como intérpretes, hacedores, cultoras y cultores, se encargan de mantenerlo, preservarlo y difundirlo.

Clasificación del patrimonio

En este mapa conceptual se observa los parámetros de clasificación usados por el Instituto de Patrimonio Cultural (IPC), para la valoración de patrimonios culturales en Venezuela.

Patrimonio cultural de Venezuela

Elaboración de casabe en la comunidad piaraa.

Elaboración de cerámica popular.

Tradición oral

Son los testimonios discursivos sobre acontecimientos y conocimientos significativos para una comunidad, que se transmiten de generación en generación mediante la narración oral, tales como cuentos, cantos, rezos, leyendas y recetas curativas o culinarias.

Cantos de arreo.

Cantos de pilón.

Cantos de ordeño.

Cuento de la tradición oral: Tío Tigre y Tío Conejo.

Legendas venezolanas de tradición oral: Florentino y el diablo, la Sayona, el Silbón .

Recetas curativas

Baño de cariaquito morado; purgante de pasote; tónico capilar de romero y quina.

Recetas culinarias

Arepa.

Arroz con coco.

Pabellón.

Jalea de mango.

Sancocho.

Hallaca.

Los objetos

Son elementos materiales de carácter móvil, que constituyen huellas y símbolos del quehacer humano o registros de procesos históricos y naturales, que, en razón de sus valores estéticos, funcionales, simbólicos o científicos, forman parte de una determinada manifestación cultural o representan un momento evolutivo de la naturaleza.

Instrumentos:

Cuatro.

Maracas.

Arpa.

Juguetes:

Gurrufio.

Trompo.

Papagayo.

Objetos:

Budare.

Tinajero.

Manifestaciones colectivas

Son expresiones ceremoniales, festivas o de procesos productivos que abarcan a grupos de personas que comparten una historia y unos propósitos comunes, cuya significación los caracteriza, cohesionándolos y dándoles sentido de pertenencia.

Fiesta de San Juan.

Quema de Judas.

Cruz de Mayo.

El warime, danza inspirada en la tradición piaroa.

Bienes construidos

Esta definición abarca las construcciones aisladas, los conjuntos urbanos o rurales y los sitios históricos y arqueológicos, sean lugares de batallas, asentamientos, producción o sitios funerarios. Se incluyen también las construcciones tradicionales y modernas que han adquirido significado cultural.

Casa de bahareque.

Población de Los Nevados, estado Mérida.

Puente Orinoquia, estado Bolívar.

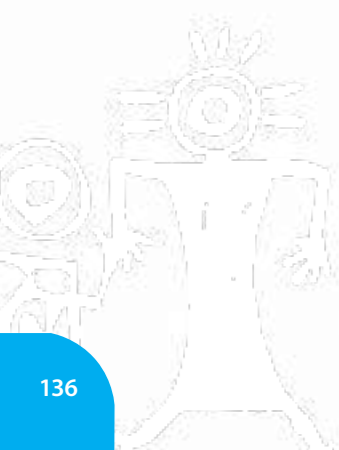
Arco del monumento histórico del Campo Carabobo.

Museo Popular de Petare, estado Miranda.

Cerámica de Quibor, estado Lara.

Bienes de creación individual

Son elaboraciones propias de un autor o autora desconocido o no, que tienen gran relevancia cultural y están registradas bajo una manera genérica como creaciones plásticas, literarias, interpretativas y audiovisuales. De ellas, sólo las creaciones plásticas, como objetos materiales, pueden estar localizadas como colecciones en pueblos, ciudades o municipios. Las otras formas de creación, por su inmaterialidad, no pueden ser asociadas a un lugar determinado; por ello, para su registro, se determinó la relación que ellas pudieran tener con cada lugar. También comprende a los portadores patrimoniales que, en el pasado o en el presente, se han destacado como activadores e impulsores de determinadas expresiones culturales, convirtiéndose en patrimonios vivos.

Región Central.
Voces Risueñas de Carayaca.

Región Sur. Lucía Isidora Agnes, "La Negra Isidora".

Región Occidental.
Juan Félix Sánchez.

Región Oriental.
Luis Mariano Rivera.

El patrimonio nacional es protegido, preservado, enriquecido, conservado y restaurado por el Estado venezolano a través de diversas instituciones públicas. La más representativa es el Instituto de Patrimonio Cultural (IPC), creado por la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural (G.O. N° 4.623 del 03-09-1993). Como órgano rector en materia de patrimonio cultural, es el que establece las políticas que han de orientar el manejo de todos aquellos asuntos que constituyan elementos fundamentales de nuestra identidad nacional.

De acuerdo con los criterios anteriores, será la comunidad quien valore su entorno y asuma que sus ambientes naturales y manifestaciones culturales sean parte de su identidad comunal, regional o nacional, conjuntamente con el Instituto de Patrimonio Nacional. Cuando el patrimonio no está registrado, pero se encuentra en ese proceso, puede ser considerado un bien de interés cultural.

¿Por qué es importante conocer nuestro patrimonio cultural?

Conocer el patrimonio de cada comunidad, municipio o localidad, es una herramienta que nos permite la formación de la identidad nacional, propiciando un diálogo intercultural.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

1- Identifica en tu comunidad las manifestaciones patrimoniales de su cultura local.

2- Una vez finalizado el capítulo V, completa el cuadro colocando debajo de **Patrimonio cultural venezolano** diferentes tipos de manifestaciones típicas de tu región y luego marca con una "x" la categoría a la que pertenece, según la clasificación del Instituto de Patrimonio Cultural (IPC).

Patrimonio cultural venezolano	Los Objetos	Lo Construido	Creación individual	Tradición oral	Manifestaciones colectivas
Leyenda "Florentino y el diablo"					
Arco del monumento histórico del Campo de Carabobo					
Cruz de Mayo					
Tinajero					
Pabellón criollo					
Museo popular de Petare, edo. Miranda					

Referencias bibliográficas

- Acha, J. (1979). *Arte sociedad: Latinoamérica. El producto artístico y estructura*. México: FCE.
- Arroyo, M.; Cruxent J.M., y otros. (1973). *Cerámica prehispánica*. Caracas: Fundación Mendoza.
- Alegre L., Bernechea E. y Requena, R. (1961). *Colores y formas planas 1*. Madrid: Anaya.
- Alegre L., Bernechea E. y Requena, R. (1970). *Colores y formas en el espacio 2*. Madrid: Anaya.
- Arthur, J. (1995). *Diccionario de música*. Editorial Losada.
- Alvarado, L. A. (1975). *Datos etnográficos de Venezuela*. Caracas: Ediciones del Ministerio de Educación.
- Arroyo, M. Cruxent J.M, y Pérez de A. (1973). *Arte precolombino de Venezuela*. Caracas: Fundación Eugenio Mendoza.
- Fundación Bigott. (S./f). *Atlas de tradiciones venezolanas*. Editorial El Nacional, C.A.
- Boulton, A. (1978). *El arte en la cerámica aborigen de Venezuela*.
- Cordani, Antonio. (1975). *Historia de la pintura en Venezuela. Época Colonial*. Caracas: Ernesto Armitano Editor.
- Cordani, Antonio. (1973). *Historia de la pintura en Venezuela. Época Nacional (De Lovera a Reverón)*. Caracas, Ernesto Armitano Editor.
- Boulton, A.; Calzadilla, J.; Contramaestre, C. y otros. (1976-1977). *Arte de Venezuela*. Caracas: Consejo Municipal del Distrito Federal.
- Calzadilla, A.B. (2002). *Revista Ensayo y Error*. "El hombre ¿barroco per se?" Caracas: USR.
- Calzadilla, A.B. (2004). *Crítica a la evolución de la pintura occidental*. Caracas: Ediciones del Vicerrectorado de Investigación y Postrado. UPEL.
- Calzadilla, A.B. (2004). *Ideología y práctica artística en el pintor Gabriel Bracho*. Caracas: FEDUPEL-UPEL.
- Calzadilla, A.B. (2009). *Revista de Investigación*. "Arte, Educación y Creatividad". N° 66. IPC-UPEL.
- Calzadilla, A.B. (2010). *Revista Ciencia y Sociedad*. "La carga estético-artística del venezolano originario". Caracas: ULAC.
- Calzadilla, J. (1971). *El arte en Venezuela*. Caracas: Círculo Musical.

Calzadilla, J. (1982). *Compendio visual de las artes plásticas en Venezuela*. Bilbao: MICA Edición de Arte.

Carrillo, de Rengifo A. (S./f.). *César Rengifo. Obras de teatro*. (tomo I, II, III, y IV). Editorial Venezolana C.A.

Colombres, A. (2004). *La colonización cultural de la América indígena*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.

Colombres, A. (2005). *Teoría transcultural del arte. Hacia un pensamiento visual independiente*. Buenos Aires: Ediciones del Sol.

Crespi, I. y Ferrario J. (1971). *Léxico técnico de las artes plásticas*. Argentina: Editorial Universitaria de Buenos Aires.

Da Antonio, F. (1980). *Juan Lovera y el tiempo del arclásico*. Caracas: GAN.

De S' Agaró, J. (1980). *La composición artística*. Barcelona: LEDA.

Delgado, R. (1976). *Los petroglifos venezolanos*. Caracas: Monte Ávila Editores.

Duarte, C. (1985). *Juan Lovera. El pintor de los próceres*. Caracas: Fundación Pampero.

Eco, U. (1980). *Signo*. Barcelona: Labor.

Eco, U. (1973). *La definición del arte*. Barcelona: Martínez Roca.

Elsen, A. (1971). *Los propósitos del arte. Introducción a la historia y a la apreciación del arte*. New York: Editorial Holt.

Galería de Arte Nacional. (2005). *Diccionario biográfico de las artes visuales*. Caracas: GAN.

García, A. (1990). *Visión del cine espectáculo, lineamientos para una interpretación*. Serie En Foco. Conac.

Geniz, H. (1971). *La vida oculta de un cuadro*. Barcelona: LEDA.

Germani, F. (1973). *Color: proyecto y estética en las artes gráficas*. Barcelona: Ediciones Don Bosco.

Gili, G. (1981). *Fundamentos del diseño Bi y Tridimensional*. Barcelona: Wucius Wong.

Gillam, R. (1978). *Fundamentos del diseño*. Buenos Aires: Editorial Victor Leru. SRL.

Guía completa de escultura, modelado y cerámica: técnicas y materiales. (1982). H. Blume Editores.

Kandinsky. (1969). *Punto y línea frente al plano*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión Sadic.

Knobler, N. (1970). *El diálogo visual. Introducción a la apreciación del arte*. New York: Editorial Holt.

Kuppers, H. (1972). *Color, origen, metodología, sistematización y aplicación*. Caracas: Editorial Lectura.

Lehmann, H. (1973). *Las culturas precolombinas*. Buenos Aires: Eudeba.

Madrid, A. y Rodríguez, A. (2001). *Nueva educación artística para 7° Grado de Educación Básica*. Any Graph. C.A.

Muller, G. y Rudolph, M. (1971). *Luz y visión*. México: Offset Multicolor S.A.

Munari, B. (1974). *Artista y designer*. Valencia: Fernando Torres, editor.

Murga, F. P. (1978). *Diccionarios Rioduero. Arte I y II*. Madrid: Editorial Rioduero.

Nunes, J. (1972). *César Rengifo. El Retorno de las Raíces*. Caracas: Ediciones Galería de Arte Nacional.

Parra, W. (2006). *Mestizos y mestizaje en la iconografía colonial venezolana*. Caracas: Fundación Editorial El perro y la rana.

Pavis, P. (1990). *Diccionario del teatro*. Barcelona: Paidós.

Rottger, E. (1969). *Punto y línea: juego y el elemento creador*. Francia: Editorial Bouret.

Salazar, R. (2009). *Espiga musical del Ávila*. Caracas: Fundación Tradiciones Caraqueñas.

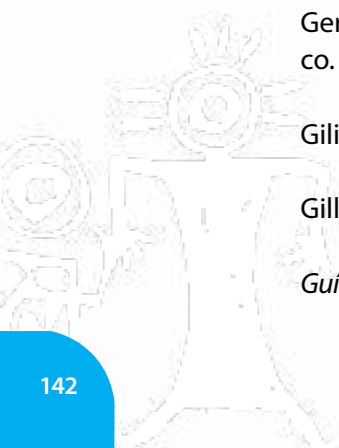
Sanoja, M. y Vargas, I. (1974). *Antiguas formaciones y modos de producción venezolanos*. Caracas: Monte Ávila Editores.

Valencia, Ruby de y Jeannine. Sujo Volsky, (1987). *El diseño en los petroglifos venezolanos*. Caracas: Fundación Pampero.

Velásquez, R. (2003). *Estética aborígen*. Caracas: Fundarte.

Wolfflin, E. (1976). *Conceptos fundamentales en la historia del arte*. Madrid: Espasa Calpe.

Worringer, W. (1975). *Abstracción y naturaleza*. México: FCE.

"Peor que todas las armas de nuestros enemigos con que nos han hecho la guerra... son las mentes colonizadas."

JUAN GERMÁN ROSCIO
Político e intelectual venezolano

Gobierno **Bolivariano**
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para la **Educación**