

Educación Artística

La Educacion Artistica en el Nivel Medio

La Educación Artística en este Nivel tiene como finalidad continuar desarrollando la sensibilidad y la capacidad creadora de la/el educando. Trata de estimular al alumno/a mediante el conocimiento, la investigación y la vista de las producciones artísticas de su país y del mundo. Motivarlo por medio del arte para involucrarlo en la cultura, tratando de hacerlo conocedor y copartícipe, un espectador activo, crítico, y sensible.

Propósitos Generales

- Desarrollar capacidades auditivas, visuales y corporales para formarse como auditor, espectador y/o realizador sensible a la calidad artística de su entorno natural y cultural.
- Comprender las posibilidades del sonido la imagen y el movimiento expresivo como elementos de representación, utilizándolas para expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias de forma útil y gratificante.
- Mejorar la calidad de vida de la comunidad y la suya propia a través de la aplicación de los conocimientos, habilidades y destrezas artísticas.
- Organizar y realizar producciones colectivas, aplicando técnicas artísticas con fines expresivos-comunicativos que supongan papeles diferentes y complementarios, y la manifestación de un estilo creativo y personal.
- Utilizar la voz y el propio cuerpo como instrumentos de expresión e identidad para cantar, danzar, interpretar y plasmar imágenes, ritmos y melodías, representando o creando personajes y escenas dramáticas.
- Valorar críticamente los avances científicos y tecnológicos, aprovechando sus innovaciones para el conocimiento y producción artística.
- Desarrollar la memoria perceptual y las habilidades que le permitan la elaboración de comentarios o análisis críticos y estéticos utilizando la terminología propia del área.

Antecedentes Historicos del Teatro

El teatro en la antigüedad se llevaba a cabo al aire libre y durante el día, la luz artificial era usada solamente para indicar cuando una escena era de noche, esto lo hacían a base de antorchas de aceite.

Cuando el teatro se mudó a los interiores, en el siglo XV en Italia, se hizo necesario la luz artificial. Candelabros y araña de velas brillantes sobre el público y el escenario en un esfuerzo de presentar una iluminación semejante a la luz del día. En el siglo XVI los productores del teatro italiano comenzaron a usar velas puestas en hilera, o lámpara de aceite colocado de la misma manera. Esta hilera se ponía horizontalmente frente al proscenio y vertical a los lados del mismo.

Los métodos de iluminación se fueron haciendo cada vez más conocidos en el resto de Europa y fueron apareciendo innovaciones en el siglo XVIII en Londres, se deshicieron los candelabros sobre el escenario. En el siglo XIX, las velas y los candelabros fueron reemplazados por gas, el cual daba una luz más brillante y

era más fácil de controlar, desde un solo punto. El teatro de la ópera, de París, tenía 960 lámparas que alimentaban con 88 llaves. Para 1846 el mismo teatro de la ópera de París, usó lo que conocemos como luz de arco (un arco luminoso formado por un flujo de chispas que saltan en el punto donde se interpone un circuito eléctrico en pequeños intervalos) para iluminar el personaje central de las producciones El foco de carbon con su alta intensidad y brillantez marco el inicio de la composición lumínica en la escena, aunque estaba limitada, ya que tenía que usar un operador para foco, y a veces se necesitan 40 ó 50 operadores por espectáculo, dependiendo la cantidad de instrumentos de iluminación, lo cual aumento grandemente el costo de la producción.

Lo que nosotros conocemos como iluminación moderna se puede decir que comenzo en el 1881, cuando Sir Richard D'Oilly Carte inauguro su nuevo teatro El Sayoy en Londres. Las Primeras bombillas Incandescentes eran muy pobres y por fuerza debian ser colocadas una muy cerca de la otra. El color en la iluminacion se obtenia sumergiendo el bombillo en una laca de calor, habia una variedad de 30 colores.

El suizo Adolfo Appia (1862– 1928) revolucionó con sus ideas los controles, fusibles y controles maestros. Las consolas modernas son operadas por una persona y un asistente para algún cambio de última hora o preajustes manuales. Hoy día el trabajo de la iluminación se hace muy fácil debido a que las consolas son computarizadas y de memoria.

Nociones de Estetica

I-) La Obra Artistica: Noción del Arte

Definiciones:

- 1-) **Arte**: Es la facultad de hacer bien una cosa según determinadas reglas.
- 2-) **Arte**: Es virtud, disposición e industria para hacer alguna cosa.
- 3-) Acto mediante el cual imita o expresa el hombre lo material o lo irreversible y crea copiando fantaseando.
- 4-) Todo lo que hace por industria y habilidad del hombre.

Todas estas interpretaciones nada tienen que ver con la Estética, por que son simples habilidades.

El termino Arte se deriva del vocablo latino ars que se refiere a un oficio manual. De ahí provienen Las palabras: **Artesanía** y **Artesano**, usadas para aquellos que practican un Arte Manual como:

- La Carpintería
- La Zapatería.
- La Ebanistería.

Explicación:

Esta concepción cambio en la Edad Media, donde se llama Arte a aquellas asignaturas que podían aprenderse en los libros.

La enseñanza de las artes tenía 7 materias, de estas, tres eran literaria:

- La gramática: (arte de bien hablar y escribir un idioma)

- La Dialéctica: (arte de razonar)
- La Retorica: (arte de bien Hablar o decir las cosas)

Lo que constituían el Trivium y cuatro eran científicas:

- La Música.
- La Aritmetica.
- La Geometria y La Astronomia.

Que formaban el Cuadrivium medieval.

Más tarde, en el Renacimiento, se vuelve a la antigua concepción que confunde el Arte con la Artesanía.

Es en el siglo XVIII, cuando se establece una marcada diferencia entre **Bellas Artes** y **Artes útiles**

Sin esta distinción la Estética no hubiera podido existir como ciencia.

1-) **Estética** estudio de la belleza y de la teoria del arte.

Nosotros usaremos la palabra Arte en el sentido único que conviene a nuestra materia, como esfuerzo por crear belleza; de ahí el nombre de bellas artes.

Algunos pensadores han identificado el **Arte** con el juego, quizás para separarlo del antiguo significado que lo confunde con el oficio.

Si se piensa como un juego, el Arte tiene un carácter **placentero** y **agradable**. No persigue ningún fin determinado. De ahí las definiciones de:

1-) Finalidad sin fin o el Arte por Arte que implican una acción desinteresada.

Según la primera definición: Arte es la facultad de hacer bien una cosa según determinadas reglas.

¿Qué se necesitan para hacer bien una cosa?

Se necesitan normas o reglas, las cuales pueden ser:

- Inatas es decir, son naturales al hombre.
- Y pueden ser adquiridas.

Clasificación de las Artes

Las Artes pueden clasificarse en:

1-) **Artes Mecánicas**, como son los oficios. Ej. Carpintería y Artesanía.

2-) **Artes Industriales**, que logran objetos bellos y útiles. Algunos estetas los consideran como artes menores. Ej. La tapicería y el mobiliario.

3-) **Las Bellas Artes**, cuyo único fin es el placer estético de la creación artística. Ej. La pintura, la escultura,

la literatura, la música etc.

Explicación

Diferencia entre el Arte Industrial, Bellas Artes es fácil de determinar. Por ejemplo:

La música crea obras bellas sin ningun fin determinado . La Pintura, la escultura, etc.

Pero la tapiceria, además de ser belleza tiene utilidad.

Ahora bien, cómo podemos definir El Arte Bello?

Como: la realizacion de la belleza ideal en forma exterior sensible, es decir, que sea perceptible por los sentidos.

En conclusión la obra artistica puede definirse como: La belleza realizada en una forma sensible.

Clasificación de las bellas Artes

Estas pueden clasificarse en:

- **Artes Plásticas o Artes Opticas;** Las cuales se manifiestan inmoviles en el espacio y se pueden apreciar a través de la vista. Tambien se le conoce con el nombre de **Artes Figurativas;** por que se expresan por medio de formas, lineas y colores. Estas son:
 - La Arquitectura
 - La Pintura y La Escultura
- **Las Artes Foneticas o Acústicas:** Son más subjetivas usan las palabras y los sonidos como medio de expresión las cuales utilizan el sentido del oido, como son:
 - La Música y La Literatura
- **Arte del Movimiento:** A el pertenece la Danza. Tambien la ubican a las Artes Opticas.

No así la danza moderna popular bailable, que es convertida en una división frivola, sino la danza sujeta a un fin Artístico.

Antiguamente la danza iba acompañada de la música y de la poesia.

Cuadro con la Clasificación de las Artes

Artes Mecanicas: Oficios: Carpintería, Zapatería, Artesania, etc.

Artes Industriales: Para uso y belleza: Tapiceria, Joyeria y Grabado.

Artes Decorativas: Decoracion de muebles de interiores, de jardines, etc.

Bellas Artes: Entre ellas están:

Artes Plásticas o del espacio: Arquitectura, Pintura, Esqultura.

Artes Fonéticas o del tiempo: Música, Literatura: Verso, Prosa.

Artes del Movimiento: La Danza

Teatro:

Genero mayor: Tragedia, Comedia y Drama.

Genero menor: Monologos, Dialogos, etc.

Genero musical: Opera y Drama lirico.

Orientes del Teatro

I-) **Origen Psicologico:** Este género de poesía nace del instinto natural de imitación común a todos los hombres. Por ejemplo: los niños remedan (imitar de manera imperfecta una escena) las escenas de la vida, de una película, de un personaje del cine o de un jugador de cualquier deporte, es decir, cosas que han visto.

En la conversación fácilmente pasamos a dialogar imitando la voz, los ademanes, gestos, etc. de las personas las personas que intervienen en el caso que se narra.

II-) **Origen Historico:** Se halla en ciertas fiestas celebradas en honor de personajes mitológicos, en las cuales a la imitación se juntaba:

- **La expresión de sentimientos**
- **Y los movimientos armónicos y variados de la danza**

Así **la tragedia** y **la comedia** nacieron de los cantos corales usados en la fiesta de Baco (nombre que los romanos le dieron a Dionisio dios del vino) que celebran especialmente en la primavera y en ciertos meses de **otoño e invierno**.

La Comedia:

Poema dramático, de desenlace furtivo o placentero, que suele presentar los errores o vicios de la sociedad con el objeto de visualizarlos:

En el teatro surgieron las comedias de **capa y espada** de enredo, de carácter, de figuración, de magia.

Sátira: Composición poetica dramática que censura o ridiculiza personas o cosas.

Tragedia: Poema dramático que representa una acción importante sucedida entre personajes ilustres y capaz de exitar el terror y la compasión. Tragedia de Esquilo.

La Tragedia no es más que el **Ditirambo Dramatizado**.

El Ditirambo: Era en la primitiva grecia un canto coral acompañado de danzas que bailaban circularmente, en fiestas en honor a **Dionysios** (dios del vino) introductor de la vid en Grecia.

Después de grandes luchas que ejecutaban alrededor de su altar, los coristas vestidos de Sátiros (mitol.- Semidioses- compañeros de Baco- representados con dos orejas puntiagudas- dos cuernos y patas de macho cabrino).

Luego, evolucionó en cuanto **al fondo** y encunto a **la forma**.

1-) **En cuanto al fondo:** porque ya no se limitó a la leyenda de Dionysios sino que abarcó a otros héroes mitológicos.

2-) **En su forma:** porque el coro o parte lírica permanecieron como parte **esencial y central**:

En cambios los preludios (lo que se toca o canta para ensayar la voz o el instrumento, lo que procede a otra cosa, composición musical individual o que procede a una escena) que eran narrativos, fueron, gradualmente ampliándose y tomaron poco a poco forma **dialogada y dramática**:

- **Dialogo sostenido primero por el coro y un narrador.**
- **Después entre el coro y varios narradores, los cuales se convertían.**

La Comedia: El culto de Dionysios representaba también, además del **serio y grave** (formal serio = un hombre grave) , otro aspecto **jocoso y cómico**.

¿ Qué representaba o simbolizaba este personaje ?

Este personaje simbolizaba el vino, pues era el dios de la viña y se le representaba tradicionalmente coronado de yedra, conducido por los sátiros y acompañado de las **Bacantes o Menadas**, (mujeres ebrias, desvergonzadas), que ejecutaban danzas orgíasticas tocando el tambor y agitando el torso.

En este bullicio y desenfadada alegría no faltaban las pullas, las chanzas, los remedos para embromar y ridiculizar a determinadas personas.

¿ Cuando se le dio forma o evolucionó todo esto ?

Cuando progresó la vida civil, estas manifestaciones de la alegría y la malignidad popular tendieron a buscar una forma artística, despojándose de la grosería primitiva.

Complemento:

Comedia: En otras literaturas se advierte la misma transformación del género cómico: cantos satíricos y de burlas que poco a poco evolucionaron hacia la representación dramática, la cual, de la popular, va la finura o delicadeza.

- **Bacante:** Erán sacerdotisas de Baco.
- **Remedos:** Imitación imperfecta de una cosa.
- **Argística:** Fiesta solemne de Baco, entre los antiguos, festín en que se come y se bebe sin moderación y se cometen otros excesos.
- **Desenfreno:** Desenfreno en la satisfacción de apetitos y honores.

El Teatro Como Obra Literaria

I-) **Convenciones Dramáticas:**

El Teatro descansa en cierto número de **convenciones** necesarias o convenientes, pues sería una locura pedir que ciertas escenas fueran real todo lo que se representa.

¿Quien va a pedir que para realizar un suicidio en la escena, se suicide en realidad el actor?

El teatro no es algo grosero y perfecto de lo que pasa en la realidad.

- Es una obra imaginaria.
- Es una ficción (creación de imaginacion)
- Que imita con verosimilitud la vida.(es decir, que puede creerse o parecer verdadero)

¿Qué sucede con el espectador?

Que el espectador no tiene inconveniente en admitir estas convenciones que le sustraen de la realidad ambiente y que tambien en su forma contemplativa lo admite de un modo imaginario a donde el autor le transporta.

Ejemplos: Todo lo que sucede en gran parte de la escena es algo imaginario.

-
- Suicidarse
- Llorar
- Caer abatido a ballazos etc.
- Darle un dolor
- Reir

Estas convenciones son:

- Tomar a los actores por las personas vedaderas, cuyo papel representan.
- Los actores no son reyes, bandidos, banqueros, soldados etc; aunque como tales aparescan en la escena.
- Admitir por ejemplos que: telones, bambalinas, tramoyas, etc. son castillos, salones, una campiña, la fachada de una casa.
- Admitir que hoy y en el siglo XX está pasando un suceso de la antigüedad.
- Es tambien, convención que personas extranjeras o de la antigüedad hablen en la lengua del autor.
- Es convencion el uso del verso (parlamentos) los monologos etc.

El Artista

Artista: Es el compositor de obras bellas o artisticas.

Y más concretamente: el que ve siente, crea y realiza la belleza de una forma sensible.

Ve la belleza. Todos los hombres ven algo la belleza; pero el artista la descubre en más objetos y en más detalles la penetra más intimamente, sorprende sus matices más recónditos.

Siente la belleza. Se entusiasma con ella, con un entusiasmo profundo que penetra en su ser.

La crea. El entusiasmo que siente es activo. Le lleva a combinar en su imaginación las formas bellas que ha contemplado y adaptarlas a otras formas nuevas.

La realiza. No se contenta con crear la belleza en su imaginación, sino que la reproduce en formas sensibles.

Facultades del Artista

Imagen Creadora Poderosa y fecunda, rica en invenciones.

Es la facultad estética por excelencia.

La imaginación del artista no es únicamente **receptora**, que recibe las imágenes del exterior y las recuerda; es la imaginación productora, creadora. Esta imaginación presupone:

- **Sentido Particular** para comprender la realidad y sus formas diversas.
- **Atención despierta** a todo lo que impresiona la vista y el oído que graba las imágenes de las cosas.
- **Facultad de componer** otras nuevas formas de belleza con las observadas en la naturaleza.

Memoria. Para que la imaginación realice esta obra creadora es necesaria la memoria; pues la imaginación no puede edificar sin elementos de composición y para ello necesita que la memoria tenga un depósito de materiales sacados de la observación continua del mundo físico y moral.

Talento de Ejecución. Habilidad técnica, destreza artística. Todos estos nombres reciben la aptitud para manejar el material artístico.

Si el hombre que concibe una obra artística carece de medios para expresarla, se le quedará en el transcurso, como suele decirse. Germinará y morirá en la mente del que la concibió.

Esta aptitud es nativa, es una disposición natural; pero debe perfeccionarse y cultivarse. Un aprendizaje serio aumenta la natural. Los artistas noveles se resentían de esta facultad que está muy desarrollada en los que llevan largos años de práctica.

Inteligencia. El artista necesita el concurso de la inteligencia; aunque no sea ésta su facultad principal.

Tiene que ser una idea clara de lo bello.

Debe reconocer el valor de las formas manifestativas de la belleza.

Lo que es substancial y accidental.

En toda obra artística ha de existir una idea determinada, que da unidad; y buscar esta idea es obra de la inteligencia.

En la composición misma es necesaria la reflexión; es decir, el trabajo de la inteligencia que compara una parte con otra, que escoge los medios más aptos para el fin, los aplica y los coordina.

Debe conocer también los elementos de la composición, sean de orden físico para las pinturas y descripciones que haga con ellos, sean de orden moral, para lo cual necesita conocer el corazón humano.

Puede concebir bellezas en que predomine el carácter intelectual. Encarnar en símbolos bellas ideas que presuponen actos intelectuales.

Por fin, la inteligencia del artista, en alas del sentimiento, aunque no sea por deducciones trabajosas, sino más bien por intuiciones subitas, se eleva a veces a las regiones de lo espiritual e invencible.

Sensibilidad. Es una facultad importante para el artista. La necesita:

Para sentir la belleza que ha de ser la fuente de sus inspiraciones.

Para reproducir los afectos humanos. Si quiere acertar con su verdadero acento es necesario que los haya sentido o sea capaz de sentirlos.

Facultades Morales. Las principales son:

Probidad, o como dicen otros, espíritu ético. Es decir conducta ejemplar, costumbres rectas.

Amor al bien, que será la fuente de la moralidad de sus obras.

Sin él tendrá cerrada la fuente de la belleza moral, que produce las más exquisitas bellezas artísticas.

Buen Gusto. La palabra gusto en su sentido propio expresa el sentir y discernir el sabor de los manjares. Metaforicamente significa la facultad de sentir lo bello y discernirlo de lo no bello.

Este es el gusto que ha de tener el artista, y debe ser:

- Recto y seguro, es decir conforme a principios ciertos e inmovibles.
- Universal, que estime lo bello en muchos objetos y en todos los órdenes distintos de belleza, sin limitarse a un campo determinado.
- Delicado, que aprecie no solamente lo grande y saliente, sino también los más tenues matices y los más pequeños toques y perfiles.
- Este gusto se consigue con una formación esmerada.

Inspiración. Las facultades del artista pueden estar dormidas o poco despiertas y pueden estar en plena actividad. Pues bien; la inspiración es el estado en que se encuentra el artista cuando todas sus facultades están en plena actividad.

Grados que pueden darse en las facultades del artista

El Genio Artístico. Lo constituyen las facultades artísticas poseídas en un alto grado, puestas en conveniente equilibrio y enlazadas en un todo.

Sus notas distintivas son:

- **Don Natural.** Una disposición nativa, una vocación.
- **Poder de Intuición.** Especie de adivinación de lo que otros no verían o alcanzarían después de mil tentativas.

Menéndez y Pelayo dice de Pereda: Tuvo del genio muchos atributos: la vocación nativa e irresistible, la

fuerza y la desigualdad, una mezcla de candidez y adivinación pasmosa.

Schiller describe así el genio: Es natural y sencillo necesariamente; el instinto es su guía, su sencillez triunfa de todas las complicaciones del arte. El genio imprime en sus obras un carácter infantil. Sus pensamientos más profundos parecen oráculos salidos de la boca de un niño. La expresión brota naturalmente de la idea; como por necesidad íntima la lengua y el pensamiento forman una sola cosa.

- **Fisionomía Individual** que pase a sus producciones, las cuales forman como una especie distinta de las demás obras de su clase. En una palabra: originalidad.

A la originalidad se opone la imitación, es decir la simple reproducción exterior de los caracteres de otro; pero no quita la originalidad, el que el artista haya sido educado por modelos anteriores y que conserve huellas de ellos.

Lope, Shakespeare, Cervantes, bebieron en otras obras artísticas y sin embargo fueron genios; porque de tal manera se asimilaron los elementos extraños que les imprimieron el sello inconfundible de sus facultades.

Talento. Hombre de talento es el artista que tiene habilidad en la composición; conocimiento, facilidad y uso discreto de los recursos artísticos; gusto delicado y correcto en toda la obra; pero sin la intuición y la originalidad. Se limita a imitar las creaciones del genio, a introducir ligeras variantes, a desarrollar su actividad en obras de poca grandeza.

No quiere decir que el autor de talento esté desprovisto completamente de las facultades que en algo grado constituyen el genio, al contrario, puede observarse que en algún momento feliz, en un asunto adecuado a sus facultades, alcance la suprema belleza.

Creación

La Creación Artística es la producción de una síntesis nueva, no vulgar ni intransigente, sino original y fecunda, a base de los elementos tomados de la realidad.

La creación artística es obra de la imaginación. Ella escoge entre las formas bellas que la realidad le presenta, las combina y las modifica para tomar un compuesto de otro.

La imaginación creadora, se ha dicho, no es una flor, sino la misma diosa Flora, que para producir nuevas combinaciones junta los cálices, cuya unión puede ser fecunda.

Esta imaginación creadora es una cualidad esencial del genio.