

RECORRIENDO EL ARTE

Educación Artística

2 do
AÑO

RECORRIENDO EL ARTE

2do
AÑO

Mensaje para profesores y profesoras, estudiantes, familias y comunidades

COLECCIÓN **BICENTENARIO**

Hugo Chávez Frías

Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana

Nicolás Maduro Moros

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

La tarea o misión de la educación artística además de propiciar valores artísticos, estéticos y comportamientos expresivos y creativos en el estudiante, le permite tomar conciencia sobre su rol revolucionario con relación al despojo de culturas impuestas por la hegemonía colonial y capitalista. Además, inculca la práctica de los valores culturales que nos identifican como nación multiétnica, pluricultural, libre y soberana.

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: 978-980-218-331-9

Depósito Legal: lf51620123701319

Tiraje: 450.000 ejemplares

Índice

Capítulo I

Comenzando el recorrido del arte

Conceptos iniciales	12
Civilización	12
Cultura	13
Historia	13
La estética y lo estético	14
Arte	15

Capítulo II

Tras la ruta de nuestros pueblos originarios

Manifestaciones culturales de los pueblos originarios en Venezuela	16
Pueblos originarios de Venezuela	17
Expresiones plásticas de nuestra cultura originaria	18
Arte originario de Venezuela	18
Pinturas rupestres	19
Petroglifos	19
Geoglifos	20
Monumentos megalíticos	20
Escultura y cerámica indígena	22
Manifestaciones culturales de los pueblos indígenas en la actualidad	26
Arquitectura indígena	26
Vivienda indígena	26
Paravientos	27
Shabono	27
Churuata yekuana	27
Churuata piaroa	28
Bohío	28
Palafitos	29
Choza	30
Indumentaria	31
Pintura corporal	32
Cestería indígena	33
Lo escénico de los pueblos originarios en Venezuela	33

Tras la ruta de los pueblos originarios preamericanos	36
Manifestaciones artísticas de los pueblos originarios preamericanos	37
Primeros pobladores	37
Indicios arqueológicos de nuestros primeros habitantes	37
Centroamérica	38
Cultura olmeca	38
Arquitectura olmeca	39
Escultura olmeca	40
Cultura de Teotihuacán	40
Arquitectura de Teotihuacán	41
Escultura de Teotihuacán	42
Pintura de Teotihuacán	43
Civilización maya	44
Arquitectura maya	46
Escultura maya	47
Pintura maya	48
Civilización azteca	48
Arquitectura azteca	49
Escultura azteca	50
La música para el pueblo azteca	50
América del Sur	51
Cultura chavín	51
Cultura mochica	52
Cultura nazca	53
Cultura tiahuanaco	54
Civilización inca	57
Expresiones teatrales preamericanas	58
Tras la ruta de los pueblos originarios: Europa, África y Asia	60
Manifestaciones artísticas de las culturas originarias: Europa, África y Asia	61
Etapas ágrafas del desarrollo humano antes de la sistematización de la escritura	62
Producción cultural antes de la época ágrafa	62
Escultura de bulto y relieves	63
Pinturas en las paredes de las cuevas	64
Monumentos megalíticos	66
Manifestaciones artísticas de África	68
Egipto	70
Manifestaciones artísticas de Egipto	71
Arquitectura egipcia	73
Escultura egipcia	74
Pintura egipcia	74
Música y danza en el antiguo Egipto	75
Mesopotamia	76
Manifestaciones artísticas de Mesopotamia	76
Arquitectura mesopotámica	77
Escultura mesopotámica	78
Pintura mesopotámica	78

Capítulo III

Cultura artística antigua grecorromana, Edad Media y Renacimiento

Arte griego y romano	80
Recorriendo la antigüedad de Grecia y Roma	81
Arte griego	82
Arte romano	82
Arquitectura griega	82
Templo griego	82
Templo romano	83
Arquitectura romana	86
Teatro griego	87
Teatro romano	88
La música griega y romana	89
Escultura de Grecia como inspiración para Roma	90
Escultura romana	92
Pintura griega	93
Pintura romana	94
Caminando por la Edad Media	96
Influencia del cristianismo en el arte de la Edad Media	96
Manifestaciones artísticas de la Edad Media	96
Arte paleocristiano	96
Arquitectura paleocristiana	96
Pintura paleocristiana	97
Escultura paleocristiana	97
Arte bizantino	98
Arquitectura bizantina	98
Pintura bizantina	99
Escultura bizantina	99
Arte románico	100
Arquitectura románica	100
Escultura románica	101
Pintura románica	101
Arte gótico	102
Arquitectura gótica	102

Escultura gótica	103
Pintura gótica	103
Transitando por el Renacimiento	104
Renacimiento	104
Arte del Renacimiento	105
Arquitectura renacentista	106
Escultura del Renacimiento	108
Principales escultores	108
Pintura del Renacimiento	111
Principales pintores	111
Teatro renacentista	113

Capítulo IV

Arte colonial en Venezuela. Influencia del Barroco europeo

Arte colonial venezolano	114
Panorama general de la producción artística colonial en Venezuela	114
Relaciones temporales de las manifestaciones artísticas y períodos históricos	115
Arte colonial venezolano	124
Arquitectura colonial venezolana	129
Escultura colonial venezolana	130
Pintura colonial venezolana	132
Artes musicales en la Venezuela colonial	134
Artes escénicas en la Venezuela colonial	136
Influencia del barroco europeo en el arte colonial de Centroamérica y Suramérica	136
Arquitectura colonial en América	138
Escultura colonial en América	138
Pintura colonial en América	140
Barroco europeo	141
Pintura barroca	141
Arquitectura barroca	144
Escultura barroca	146
Teatro barroco: el teatro del Siglo de Oro español	147

Capítulo V

Arte republicano del siglo XIX e inicios del siglo XX en Venezuela y sus referentes europeos

Manifestaciones artísticas del siglo XIX en Venezuela	148
Panorama general de la producción artística del siglo XIX	148
Pintura republicana. Primera mitad del siglo XIX	150
Pintura republicana. Segunda mitad del siglo XIX	157
Escultura venezolana del siglo XIX	164
Arquitectura venezolana del siglo XIX	167
Música venezolana del siglo XIX	172
Teatro venezolano en el siglo XIX	175
Arte del siglo XIX e inicios del siglo XX y los referentes europeos	176
Arte del siglo XIX en Europa	176
Neoclasicismo	176
Arquitectura neoclásica	176
Escultura neoclásica	177
Pintura neoclásica	178
Romanticismo	180
Pintura romántica	180
Escultura romántica	181
Arquitectura romántica	182
Realismo	182
Naturalismo	184
Impresionismo	185
Postimpresionismo	186
Teatro venezolano en la primera década del siglo XX	187

Capítulo VI

Movimientos artísticos del siglo XX en Venezuela y el mundo

Siglo XX en Venezuela	188
Panorama general de las artes en el siglo XX en Venezuela	188
El Círculo de Bellas Artes y la Escuela de Caracas	189
El Círculo de Bellas Artes	189
La Escuela de Caracas	191
Movimientos artísticos que suceden al Círculo de Bellas Artes y la Escuela de Caracas	191
Los Disidentes	191
Realismo social	193

Taller de arte realista	196
Abstracción	198
Cinetismo	200
Pintura espontánea	202
Pintura figurativa no realista en Venezuela	204
Escultura y artes del fuego	208
Cine en Venezuela	210
Arquitectura en Venezuela	211
Tendencias artísticas venezolanas en la segunda mitad del siglo XX	214
El arte del siglo XX en América Latina. Dos tendencias fundamentales: lo local y lo universal	216
Cine	218
Movimientos artísticos de la primera mitad del siglo XX en el mundo	219
Vanguardias artísticas	219
Expresionismo	220
Fauvismo	220
Cubismo	220
Futurismo	221
Teatro del Absurdo	221
Dadaísmo	221
Surrealismo	222
Abstracción lírica	223
Abstracción geométrica	223
Movimientos estéticos de la segunda mitad del siglo XX	224
Pop art	224
La fotografía como arte y medio de comunicación	225
Cine en el siglo XX	226

Capítulo VII

Prácticas artísticas contemporáneas en Venezuela

Panorama general de la producción artística contemporánea en Venezuela	228
Tendencias generales de la producción artística contemporánea	228
Integración o desplazamiento de géneros	229
Presencia de la fotografía y el video	229
Uso de la tecnología	230
Protagonismo del cuerpo y la materia viva	230
Pintura corporal	231
<i>Performance</i>	233
Búsqueda del carácter de espectáculo de la obra artística	234
Variedad de materiales y temáticas	234
Lo que se encuentra en la calle	235

Grafitis	236
Teatro de calle	236
Arte circences	237
Formación y desarrollo de la expresión artística en Venezuela	238
Arte contemporáneo en América Latina	245
Sentido estético de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe	246

Conceptos básicos para la conducción estratégica del aprendizaje artístico y su importancia estética

El contenido del texto	247
Referencias bibliográficas	249
	251

Recorriendo el arte

2do año

CAPÍTULO I

COMENZANDO EL RECORRIDO DEL ARTE

Conceptos iniciales

Los seres humanos nos caracterizamos por ser entes racionales; desarrollamos un cerebro que comprende tres aspectos: motriz, instintivo e intelectual. Este último aspecto nos habilita como seres verbo-pensantes, que nos permite convertir los sentidos biológicos en sentidos humanos y luego en sentidos estéticos que nos conducen a expresar nuestra espiritualidad, ya sea en productos materiales como en pinturas, esculturas, cerámicas, construcciones, etc, o productos intangibles como los mitos, narraciones, composiciones poéticas y literarias.

Por medio de las producciones materiales conocemos también la evolución de los seres humanos antes de los sistemas de escritura universales, producciones que han sido enmarcadas dentro de la llamada prehistoria por los historiadores, a pesar que los seres humanos desde el mismo momento en que se hacen verbo-pensantes empiezan a dejar su huella como seres históricos que van evolucionando y creando productos culturales ubicados en un espacio-tiempo determinado.

Para iniciar el estudio de las manifestaciones artísticas en este texto, se da prioridad a las culturas americanas comenzando por Venezuela (aunque su ubicación en el tiempo es posterior a la europea) y por sus culturas autóctonas antes de la invasión hispana; esto para conocer lo que originariamente fuimos como pueblo multiétnico y pluricultural; luego le sigue la producción autóctona de lo que hoy es América Latina. Por último, abordaremos culturas ágrafas del occidente europeo y de África.

Las manifestaciones artísticas producidas en Mesopotamia y Egipto culturalmente tienen una gran importancia porque desarrollaron una gran producción alcanzando el nivel de civilización, en materia de organización social, arte y sistemas de escritura no alfabético. Así mismo, es muy importante conocer estas culturas para ubicar su situación actual ante las apetencias del mundo capitalista.

A continuación revisaremos algunos conceptos fundamentales para la comprensión del arte.

Civilización

Este término designa a los grupos humanos organizados socialmente y sus determinados modos y actividades que implementan para la supervivencia, convivencia, uso y disfrute de su entorno. Generalmente, el término civilización se acompaña de otro que especifica o delimita temporalmente o geográficamente el grupo humano en referencia, por ejemplo: civilización contemporánea, civilización indígenas, civilización maya, civilización griega, etc.

Cultura

La cultura se define como un todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, la tecnología, las costumbres y cualquier otro hábito y capacidad adquirida por el ser humano en tanto que es miembro de una sociedad.

Historia

Es el área de las ciencias sociales que estudia el pasado. Para el estudio de la producción cultural y los cambios dados a través del tiempo, la historia recurre a clasificaciones o distinciones en períodos donde se ubican los hechos, personajes y obras. Así, los cristianos católicos asientan las distinciones a.C. y d.C. que significan antes de Cristo o después de Cristo respectivamente.

Los historiadores científicos expresan ese tiempo con los términos **antes de nuestra era** y **en nuestra era**, en el sentido de que la historia se escribe de manera científica con escrituras universales y con la ayuda de las otras ciencias –arqueología, antropología, economía, sociología, etc.

Diagrama de la producción artística a través del tiempo

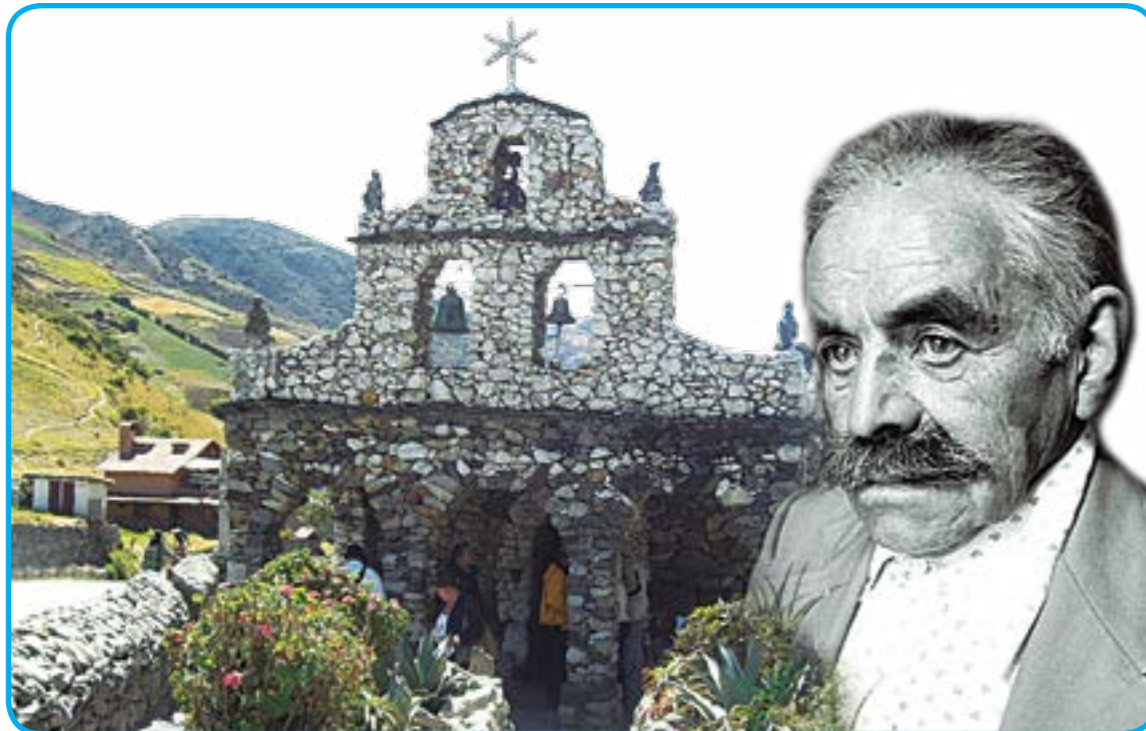

Los historiadores científicos occidentales suelen remontarse desde 150.000 hasta 1.100 años antes de la invención de los sistemas de escrituras universales, dividiendo el espacio tiempo de la época ágrafa europea en tres grandes edades: de piedra tallada, de piedra pulida y edad de los metales. También dividen este tiempo en Prehistoria, Protohistoria –con uso de escrituras ideográfica o pictográfica– y la histórica. Asimismo, los estudios de la historia escrita y como ciencia la dividen en: Antigüedad, Medioevo, Modernidad y Contemporaneidad.

La estética y lo estético

La estética es la disciplina que estudia lo referente al conocimiento sensible de la realidad, mientras que lo estético es una dimensión presente en las condiciones humanas que se evidencia en los modos como nos relacionamos de manera sensible con el entorno y con los demás. Se puede experimentar estéticamente la vida a través del gusto, la percepción y los sentimientos.

La vida y la obra de Juan Félix Sánchez (Mérida, 1900-1997) representa la condición esencialmente espiritual y estética del ser humano. En las diversas actividades que llevó a cabo (agricultura, pintura, escultura, ingeniería, arquitectura, tejido, entre otras) está presente el amor, el respeto y la armonía hacia los demás y su ambiente.

Capilla de San Rafael de Mucuchíes. Juan Félix Sánchez, Mérida.

Arte

El término **"arte"** tiene su origen en el latín *ars*, que a su vez proviene del griego *techné* que significa técnica, con lo cual se entiende que todo aquello que se realiza correctamente conforme a una técnica determinada puede ser considerado arte. Esto explica el uso que cotidianamente se le da al término; por ejemplo: el arte de comer bien, el arte de amar, etc. Sin embargo, el uso de este concepto se circunscribe más a las expresiones humanas sensibles vinculadas con la creatividad y con otros aspectos relacionados con el gusto estético, formas de pensamiento, condiciones y avances técnicos de las sociedades. Es por esto que el concepto **"arte"** es muy amplio y variable, en función de los cambios históricos, las características y las necesidades de los grupos sociales donde se origina.

¿Qué diferencias observas entre estas dos obras de arte?

La Educación. Francisco Narváez. Relieve, fachada de la escuela Francisco Pimentel. Caracas. 1936.

Compro, luego soy. Bárbara Kruger. Fotografía. 1987. USA. Arte contemporáneo.

En el relieve *La Educación* de Francisco Narváez se pueden observar formas figurativas rotundas y sintéticas, además de estar presente una conciencia humanista de temática social sobre la realidad venezolana. Por otra parte, en obras como la fotografía de la artista Bárbara Kruger, cuyo título se puede traducir como "Compro, luego soy" –parafraseando al filósofo René Descartes "Pienso luego existo"– destaca la intención de generar una reflexión acerca de la sociedad contemporánea caracterizada por el consumo irracional y enajenante.

CAPÍTULO II TRAS LA RUTA DE NUESTROS PUEBLOS ORIGINARIOS

Manifestaciones culturales de los pueblos originarios en Venezuela

Pueblos originarios de Venezuela

Pueblos originarios de Venezuela

Nuestra identidad étnica se determinó a partir de los habitantes originarios o preamericanos, cuyos asentamientos indígenas se remontan a 15.000 o 12.000 años antes de nuestra era. Algunos pueblos originarios con sus diversas culturas, procedentes de América Central, el Caribe y América del Sur, utilizaron nuestro territorio como paso seguro y obligatorio. Entre los grupos humanos que lo emplearon como vía para realizar sus diversas actividades, se conocen tres familias lingüísticas originarias: arawakos, caribe y chibcha.

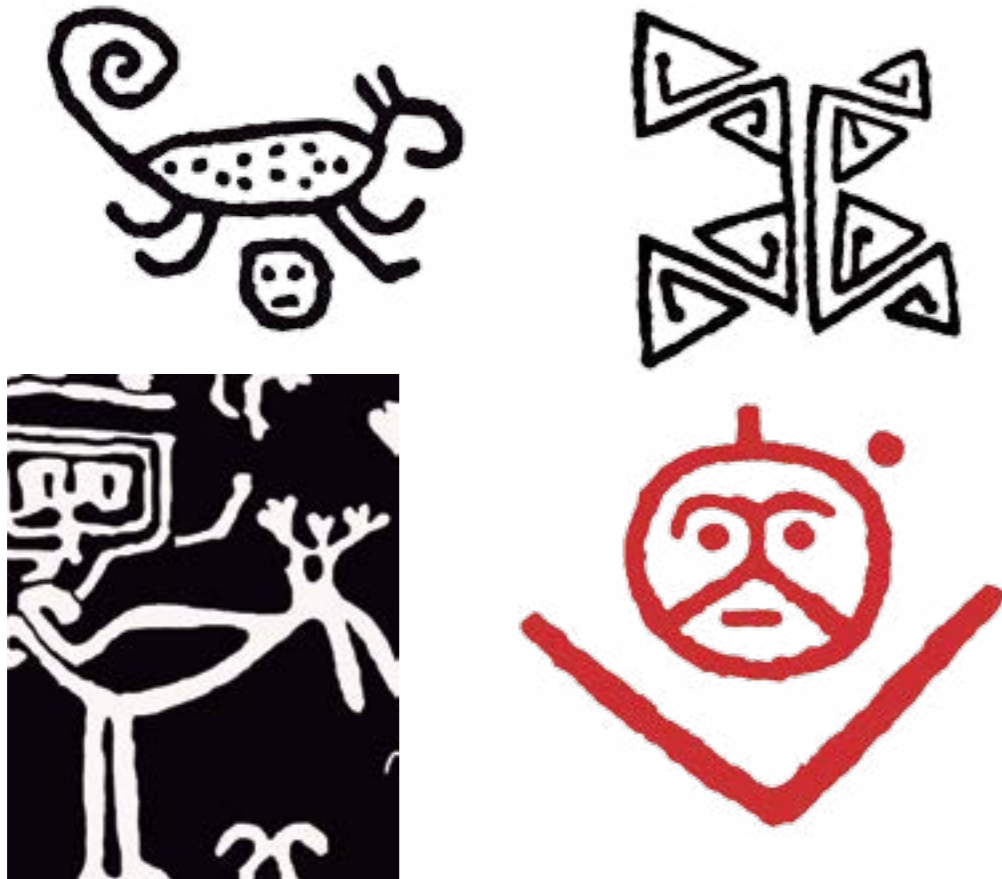
Pueblos indígenas en Venezuela

1 - Baniva.	16 - Kariña.	31 - Barí.
2 - Baré.	17 - Cumanagoto.	32 - Yukpa.
3 - Kubeo.	18 - Pumé.	33 - Japreira.
4 - Jiwi.	19 - Kuiba.	34 - Ayamán.
5 - Hoti.	20 - Uruak.	35 - Amorua.
6 - Curripako.	21 - Awayo.	36 - Inga.
7 - Piapoco.	22 - Arawak.	37 - Yekuana.
8 - Puinave.	23 - Eñepá.	38 - Quianaroe.
9 - Sáliva.	24 - Pemón.	39 - Guazabara.
10 - Sanemá/Shirianá.	25 - Sape.	40 - Gayón.
11 - Piaroa.	26 - Mapoyo.	41 - Camentza.
12 - Yanomami.	27 - Warao.	42 - Guanono.
13 - Warekena.	28 - Chaima.	43 - Timotes.
14 - Yavarana.	29 - Wayuu.	44 - Mako.
15 - Yeral.	30 - Añú.	

Expresiones plásticas de nuestra cultura originaria

Arte originario de Venezuela

La diversidad de estos pueblos indígenas asentados en nuestros territorios definió el arte originario de Venezuela. Pueblos indígenas que, en virtud de sus necesidades cotidianas de subsistencia y de sus necesidades espirituales, generaron innumerables manifestaciones estético-artísticas. Su producción se caracterizó por tener una función principalmente mítica, dotadas de una sensibilidad artística en las que se valora sus prácticas sociales: mágicas, simbólicas, ceremoniales y festivas; a su vez, su producción y recolección alimentaria es comunitaria, llevada a cabo en armonía con su hábitat.

Dibujos copiados de petroglifos.

Este arte se expresa a través de las manifestaciones rupestres, la cerámica, las construcciones de viviendas, la elaboración textil, los mitos y ritos con sus instrumentos musicales, la pintura corporal, las indumentarias y las escenificaciones rituales.

Pinturas rupestres

Son pinturas realizadas en cuevas y abrigos protegidas de los rigores del clima, y que representan formas zoomorfas (formas animales), antropomorfas (formas humanas) y geométricas. Se realizaron con fines sagrados. Las pinturas rupestres también son llamadas pictografías.

Los yacimientos con mayor cantidad y variedad de pinturas rupestres son: la Cueva del Elefante en el estado Bolívar, la Cueva de la Virgen en el estado Aragua, la Gruta del Corral Viejo, la Gruta del Cerro Gavilán y la Ruta de los Morrocoyes, en el estado Monagas.

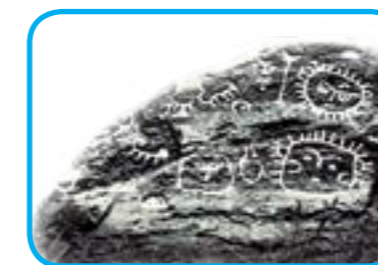

Ruta de los Morrocoyes, estado Monagas. Detalle de foto: Roberto Colantoni.

Petroglifos

Son imágenes grabadas en piedras. En Venezuela los encontramos prácticamente por todo el territorio: en las sabanas, en las altas montañas, en las orillas y en medio de los ríos, también en las selvas. Los petroglifos de Venezuela, según los investigadores, podían cumplir muchas funciones: servir de guía, ser límites territoriales, indicar sitios de reunión, representar rutas, alertar sobre las crecidas de los ríos, ser sitios rituales o indicar lugares funerarios. Actualmente, al sur del río Negro (estado Amazonas) los chamanes de origen arawako utilizan aún los petroglifos en las ceremonias de iniciación.

Para más información consulta www.anar.org.ve

Petroglifo, estado Miranda.

Fila de los indios, Distrito Capital.

¿Sabías que en Venezuela hay más de quinientos yacimientos de petroglifos y están muy cercanos a todos nosotros?

Se recomienda no intervenirlos con el uso de cepillos, raspar, pintar los surcos o hacer moldes de estas hendiduras. Recuerda que los petroglifos son bienes patrimoniales.

Geoglifos

Son manifestaciones rupestres grabadas sobre tierra con la intención de ser visibles desde lo lejos. En Venezuela es reconocido el geoglifo *La rueda del indio*, ubicado en el estado Carabobo; se caracteriza por ser una zanja laberíntica de unos 40 centímetros de profundidad y un metro de ancho, formando una figura que tiene 32 metros de longitud.

Para la reflexión:
El geoglifo *La rueda del indio* —declarado patrimonio en 1998— es considerado un testimonio de la condición estética de nuestros pueblos originarios, en él se reconoce el vínculo humano con su entorno y el cosmos.

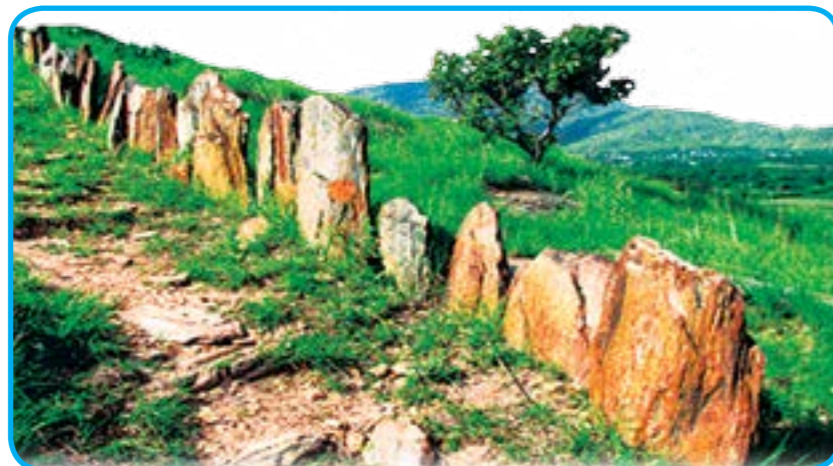

Geoglifo *La rueda del indio*. Chirgua, estado Carabobo.

Monumentos megalíticos

Son construcciones elaboradas con grandes piedras por los pueblos originarios, tales como *Los círculos de piedra* con grabados astronómicos ubicados en el estado Cojedes, *Las filas de megalíticos* del estado Carabobo, los menhires y dólmenes del estado Amazonas.

Para más información visita www.museovirtualdeamericalatinayelcaribe.org

Vigirima, estado Carabobo. Fuente: Ruby De Valencia.

Dolmen en Cerro Pintao, estado Amazonas.

La piedra *Kueka* o piedra abuela es un monumento sagrado del pueblo indígena pemón. Ésta forma parte de su cosmovisión y es considerada Patrimonio de la Humanidad. Actualmente esta piedra se encuentra en el parque Tiergarten de la capital alemana de Berlín. Hoy en una lucha justa, el pueblo pemón exige la repatriación de la piedra sagrada a su sitio de origen, ubicado en Santa Cruz de Mapaurí, Parque Nacional Canaima, estado Bolívar.

Piedra *Kueka* durante su extracción en Santa Cruz de Mapaurí.

Piedra *Kueka* en Alemania (intervenida).

Escultura y cerámica indígena

A través de estas manifestaciones artísticas, el creador indígena plasmó todo su imaginario y dio explicación a su mundo sensible; siendo estos los mejores testimonios que han utilizado los arqueólogos para medir, comparar, contrastar y estudiar nuestras culturas indígenas. Además, son consideradas expresiones muy significativas y originales.

La cerámica preamericana presenta características muy definidas:

- Recipientes con formas de vasijas, bol, vasos y botellas.
- Por su forma, se distinguen en global, semiesférica, con asas o sin asas, con uno o dos vertederos, con tres o cuatro patas (tripoides, retrópodos).
- Con diversas bases, bordes, cuellos y tamaños.
- Por lo que representan, las figuras o piezas pueden ser antropomorfas y zoomorfas.

Envase de personaje mítico.
Museo de Ciencias.

Vasija naviforme. Quibor, estado Lara.

Bol cinco patas, retrópodos.

La cerámica, por su variedad, se clasifica en: modelada, aplicada, en relieve, acanalada, incisa, excisa, punteada y pintada. En cuanto a sus motivos, pueden representar figuras humanas (antropomorfas) y figuras de animales (zoomorfas). Otros diseños los constituyen las figuras geométricas y las bandas de diversas líneas. La superficie puede ser lisa o texturada, sin pulir ni barnizar. En cuanto al color, suele utilizarse el propio de la arcilla (barro muy flexible) o también el determinado por el engobe (barro muy diluido).

Figura femenina. Tocuyo, estado Lara.

Engobe es una capa superficial de la mezcla de arcilla fina, disuelta en agua aplicada a la superficie. Varía según el color de la arcilla, por lo que puede ser blanca u ocre claro.

PARA LA REFLEXIÓN:

La decoración de esta cerámica se basa en una forma abstracta con base a un módulo que se repite, lo que nos da una idea del desarrollo conceptual y estético del artista indígena demostrando una gran destreza para el dibujo.

Las figuras antropomorfas representan mujeres y hombres. La mayoría de las figuras masculinas son representadas de pie o sentadas. Las femeninas generalmente están de pie con las rodillas dobladas hacia atrás.

Entre las piezas importantes de la cerámica, tenemos a la figura sagrada femenina de Tacarigua, encontrada en el lago de Valencia o laguna del mismo nombre. Esta escultura representa a una mujer que lleva una gran máscara ceremonial.

Figura sagrada valencioide, Tacarigua.

Figura masculina. Museo de Quibor, estado Lara.

Figura antropomorfa femenina: *La fumadora*. Cueva de Santo Domingo, estado Trujillo.

Las figuras zoomorfas se refieren a la fauna regional; los animales más representados son: jaguares, monos, cachicamos, chigüires, caimanes, serpientes, ranas, murciélagos, además de diferentes aves y caracoles propios de la región que habitan los pueblos indígenas.

Vasija o cuenco zoomorfo con apéndices de felinos. Cueva Santo Domingo, estado Trujillo.

Vasija zoomorfa de cachicamo de 5 bandas. Cueva Santo Domingo, estado Trujillo.

Vasija zoomorfa, tetrápoda en forma de caimán. Cueva Santo Domingo, estado Trujillo.

Manifestaciones culturales de los pueblos indígenas en la actualidad en Venezuela

Nuestros hermanos indígenas forman parte de la nación venezolana; por tal razón, la *Constitución* de 1999 incorpora una serie de derechos para las comunidades y pueblos indígenas tendientes a la conservación de su cultura e identidad.

Entre los derechos de nuestros hermanos indígenas está el de reconocer sus costumbres, culturas, idiomas y creencias (cosmogonía), así como las tierras que ocupan para desarrollar y garantizar sus formas de vida. También tienen derecho a recibir una educación de carácter intercultural y bilingüe, gozar de una salud integral y mantener y promover sus propias prácticas económicas y sus actividades productivas tradicionales.

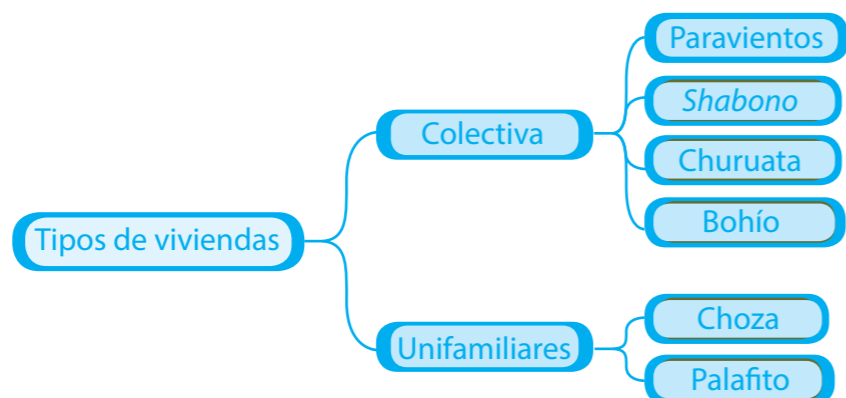
Convivencia en un *shabono*.

Para el creador indígena, todo está vinculado a su propio espacio cultural. La cultura está condicionada al medio ambiente, y a las necesidades económicas, creencias, ritos y formas de vida. El indígena vivió y vive en constante equilibrio con la naturaleza, ya que toma de ella lo que necesita y mantiene esta práctica como una muestra de respeto a ese mundo que es el hacedor de sus días.

Arquitectura indígena

Vivienda indígena

Las condición nómada de algunos de nuestros pueblos originarios determinó la construcción de una variedad de viviendas temporales, así como otros asentamientos permanentes. Podemos agruparlas en dos tipos, en función del número de familias que viven en ellas:

Paravientos

El tapiri o paraviento es un cobijo que está constituido por un techo inclinado sostenido por estacas; es de tipo provisional.

Shabono

Es una gran construcción de forma circular que está constituida por la unión de varios paravientos, cada uno destinado a una familia. Es la vivienda del pueblo yanomami, ubicada al sur del estado Amazonas; también se le llama *shapono* o *shabanón*. El espacio central de esta vivienda comunal es usado como lugar sagrado, o lugar ceremonial.

Shabono yanomami.

Churuata yekuana

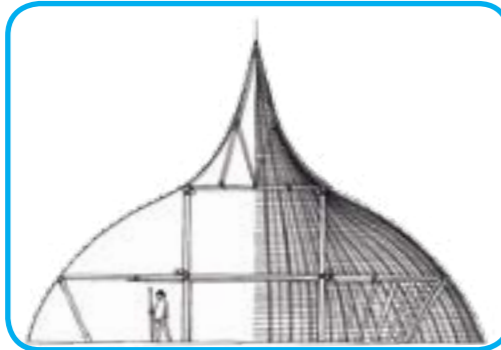
Son grandes viviendas comunales que alojan a varias familias extendidas, de hasta 120 personas. Presentan un techo cónico asentado sobre unas paredes de base circular (adobe, bahareque, otros). En la churuata yekuana, el techo simboliza la bóveda del cielo, y el poste central, el eje del mundo.

Churuata yekuana.

Churuata piaroa

En la churuata piaroa el techo es de forma cónica, y remata en una especie de pico alargado. A diferencia de la churuata yekuana, el techo llega hasta el suelo. El elemento simbólico principal es el alto palo central, que representa la unión del cielo con la madre tierra.

Corte transversal de churuata piaroa.

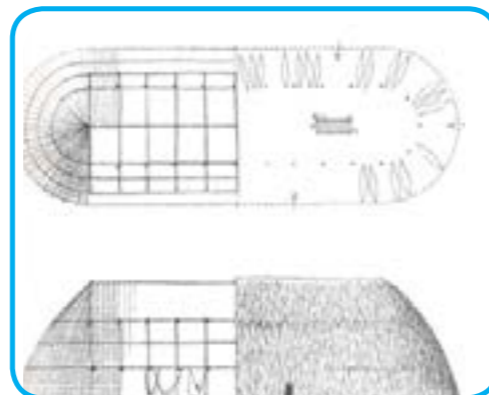
Churuata piaroa.

Bohío

El bohío del pueblo *barí*, es una vivienda multifamiliar de gran tamaño. Tiene la planta ovalada, de forma alargada, con el techo de palma real hasta el suelo.

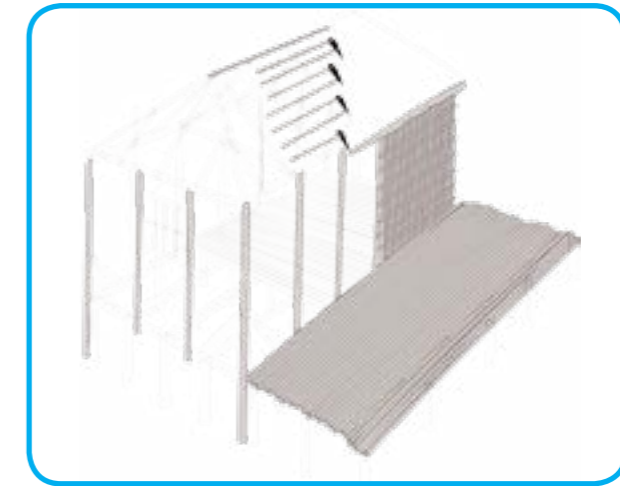
Vista aérea de un bohío.

Planta y fachada.

Palafitos

Son viviendas unifamiliares construidas sobre las aguas tranquilas de lagos, lagunas o deltas de los ríos. Los palafitos están colocados sobre pilotes, presentan el sistema constructivo de techo a dos aguas y sus paredes pueden ser de palmas, tierra apisonada o incluso sin paredes. Hoy día este tipo de vivienda indígena también es construida con materiales más modernos. Se utilizan puentes comunicantes y algunos tienen un pequeño muelle. En Venezuela, los ubicamos en la Laguna de Sinamaica, estado Zulia, construidas por el pueblo añú o paraujano, y en el Delta del Orinoco, estado Delta Amacuro, realizadas por el pueblo warao.

Isometría de un palafito.

Palafito paraujano.

Choza

La choza de los indígenas de las regiones andinas son las únicas donde se empleó la piedra como material de construcción. Se conservan restos de muros, andenes para cultivos y recintos, tal vez de carácter defensivo, y caminos de piedra. La planta de la casa es rectangular. Las paredes son de piedra hasta una altura aproximada de un metro, continuando con bahareque (mezcla de barro, paja y armazón de caña).

Reconstrucción gráfica de una choza de la región andina.

Observa cómo nuestros hermanos indígenas realizaron sus viviendas tomando en cuenta las condiciones geográficas y climáticas, para así estar en armonía con su hábitat. Por ejemplo, en las construcciones que se realizan en zonas de clima frío, como Los Andes, se utiliza la piedra. En zonas más cálidas, se emplea la palma y el carrizo.

Choza o vivienda indígena actual.

Indumentaria

La indumentaria de los pueblos indígenas adquiere un significado ritual dentro de su contexto cultural. Siempre se han destacado por el uso de vistosos collares, penachos y coronas de plumas de variados colores. Las coronas hechas de plumas de gavilán o de guacamaya son propias de los chamanes. Se han encontrado diversos collares elaborados con perlas, oro, conchas marinas, huesos y piedras semipreciosas, tales como la malaquita, el jaspé o la serpiente.

Los indígenas actuales continúan con la realización de collares, incorporando mostacillas de diversos colores, si bien este material de vidrio no pertenece a sus tradiciones.

Máscara ritual Warime.

Collar de hueso.

Chamán yanomami con penacho.

Collares de mostacilla.

Los diferentes grupos indígenas que lograron establecerse y sobrevivir en ciertas áreas del territorio venezolano dejaron clara muestra de su cultura, actividades, aptitudes y creencias. El acabado de sus piezas da testimonio de la calidad de sus trabajos. Las construcciones de viviendas, atavíos corporales y otros objetos muestran la creencia en lo sagrado y sobrenatural, acompañado de un alto contenido simbólico.

El mito, la magia y la religión constituyen la base fundamental de la creación artística del indígena, ya que estos admiten el universo y los fenómenos cósmicos como acontecimientos naturales que suceden por una razón que no logra explicarse, pero que se dan y que están allí formando parte de su cotidianidad.

El pueblo piaroa realiza un ritual llamado *Warime*. En esta ceremonia de iniciación se ejecutan diferentes instrumentos musicales elaborados con materias naturales: collares que suenan al bailar, percusión, silbatos, flautas y trompetas de cortezas de árboles.

Ceremonia ritual *Warime*.

Pintura corporal

La pintura corporal tiene su utilidad en los ritos funerarios y de iniciación del indígena; también puede cumplir un fin práctico, como cuando son usadas para protegerse del clima. Los dibujos y diseños varían según su carga útil, ya sean motivos animales geométricos o lineales, convirtiendo el cuerpo en un soporte que contiene un simbolismo sagrado. El cuerpo pintado da vida a la expresión de un mundo gráfico indígena que busca sus motivos en la naturaleza y su mágico espacio espiritual, cuyas raíces se hunden en el terreno de lo mítico.

Pintura corporal yanomami.

Cestería indígena

La cestería de los pueblos indígenas de Venezuela presenta una rica variedad en sus construcciones, diseños y funciones en el entorno social al que pertenecen. En su relación con los alimentos, las cestas son destinadas para recoger, cargar, guardar, secar, moler, mezclar, cernir y servir. Al mismo tiempo, juegan un papel importante en la ejecución de los rituales, ya que son usados como objeto ceremonial.

Entre los tipos de cestería se tiene: el *manare*, el *manarito*, la *wapa*, el sebucán, la *urupema*, el mapire, la *watura*, la *kusita* o estera, el *katumare*, el abanico y el espiral; estas son elaboradas con diversas palmas: chichiqui, tirite y moriche, además de una variedad de fibras vegetales.

Cestería indígena.

Lo escénico y musical de los pueblos originarios en Venezuela

Nuestros hermanos indígenas son portadores de culturas milenarias, en las que se destacan lo escénico y lo musical, donde el canto es inseparable del texto, de los mitos y de los relatos de su historia; asimismo, los instrumentos musicales están unidos a la expresión de sus ritos.

En Venezuela, mucho antes de la llegada de los invasores españoles, los diferentes grupos aborígenes que la poblaban desarrollaron su propia música, expresada con elementos escénicos iniciales como pantomimas (escenificaciones gestuales y dancísticas sin intervención de la palabra hablada), y con la representación simbólica de los rituales, relacionada con sus mitos y creencias.

El ritual, como manifestación colectiva de nuestros antepasados, es presentado con todos los componentes de una expresión escénica, donde el cuerpo, las indumentarias, el espacio y el sonido se conjugan para responder a las visiones cosmogónicas de cada pueblo.

Si consideramos que la existencia de nuestros hermanos aborígenes se remonta a 15.000 años por lo menos, como lo prueban los hallazgos arqueológicos y los estudios lingüísticos y antropológicos, debemos reconocer y valorar su música y sus representaciones escénicas como elementos fundamentales de nuestra propia cultura.

La música aborígen se ha transmitido y conservado por tradición oral, ya que está unida a la poesía y la danza. Esta trilogía expresiva nos permite, a pesar de las dificultades del paso del tiempo y la transformación propia de la dinámica cultural, lograr una perspectiva del mundo indígena.

Ésta sobrevive vinculada a los mitos que constituyen la historia oral de los orígenes. No se trata de música pura, sino de un conjunto que incluye palabra, sonido, danza y drama, asentados en una tradición ceremonial que ha sido preservada y transmitida de generación en generación.

La música, cantos y danzas actuales que aún se conservan, practicadas en sus ceremonias, rituales y fiestas en honor a sus antiguas deidades, constituyen elementos de comunicación en torno a su imaginario.

Los indígenas, durante sus fiestas, pueden bailar hasta ocho días continuos; en ellos imitan a los animales, bailan en ruedas, tomados de la mano, cantando unos y tocando otros.

Instrumentos musicales indígenas.

Ritual chamánico yanomami.

Por ejemplo, en la Ceremonia de las *turas*, ritual de los arahuacos, pertenecientes a los estados Lara y Falcón, relativas a los períodos de la siembra y la cosecha.

En esta celebración, los participantes giran rítmicamente alrededor del Palacio guiados por el Mayordomo, constituyendo así un primer círculo de seis individuos que se desplazan libremente; luego, saltan y se fingen sorprendidos, corren, se detienen enseguida, prosiguen su carrera, doblan el cuerpo, soplan las *turas* y los cachos, sacuden en alto las maracas y después las bajan hasta casi rozar con ellas el suelo, representando las incidencias de una cacería. La forma circular de la danza cumple la función de proteger la cosecha y la cacería de los espíritus malignos.

El baile de las *turas*. Altidoro Rodríguez.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Elabora vasijas de arcilla siguiendo los diseños de la cerámica de los pueblos originarios.
- Selecciona una de las viviendas de nuestros pueblos originarios y realiza una maqueta con materiales naturales como palmas y fibras vegetales.
- Investiga acerca de los mitos indígenas de Venezuela y selecciona uno para representarlo dramáticamente en la clase.
- De acuerdo al cuadro "Pueblos indígenas en Venezuela" (p. 17) elabora un mapa con la ubicación geográfica de cada una de nuestras comunidades indígenas. Puedes buscar información en los contenidos de tu computadora Canaima.
- Busca información acerca de nuestras danzas aborígenes que incluya elementos escénicos y musicales; y realiza el montaje y presentación en tu comunidad.

Tras la ruta de los pueblos originarios preamericanos

Manifestaciones artísticas de los pueblos originarios preamericanos

Primeros pobladores

Existen diversas teorías acerca del poblamiento en América. Las investigaciones históricas proporcionan explicaciones de las rutas y grupos que originalmente se asentaron en las tierras de nuestro continente. Puedes realizar una búsqueda bibliográfica y resumir algunas de estas explicaciones.

Indicios arqueológicos de nuestros primeros habitantes

Lanzas. Clovis, EE.UU.

En la localidad de Clovis, al sur de Estado Unidos, se encontraron puntas de lanzas confeccionadas en piedra, con las cuales los pueblos cazaron el mamut y otras especies de la megafauna existente hace 12.000 años.

Restos de mamut en Izapán. México.

En Izapán, México, se hallaron restos de mamuts con un proyectil de obsidiana adherido al esqueleto, y que datan de aproximadamente 10.000 años antes de nuestra era.

Restos de mastodonte en Taima-Taima. Venezuela.

En Venezuela, en el yacimiento arqueológico Taima-Taima, en el estado Falcón, fueron hallados restos óseos del fémur de un mastodonte juvenil con indicios de haber sido cazado por indígenas, con una data de más de 13.000 años de antigüedad.

Las primeras piezas utilitarias elaboradas en cerámica, halladas en Colombia y ubicadas aproximadamente en el 2.200 antes de nuestra era, como consecuencia del surgimiento de la agricultura y los primeros asentamientos, marcan el inicio de las culturas denominadas preamericanas. En ellas destacan:

Centroamérica

Cultura olmeca

Ubicada en el golfo de México, se reconoce como el pueblo que realizó el primer asentamiento, aproximadamente 1.400 años antes de nuestra era, irradiando su influencia a culturas posteriores, como la maya y la azteca.

Arquitectura olmeca

El aporte arquitectónico olmeca se encuentra en la construcción de centros ceremoniales y pequeñas ciudadelas sobre planicies artificiales que requirieron el desplazamiento de 22 millones de metros cúbicos de relleno, sobre las cuales levantaron edificaciones y las primeras pirámides escalonadas erigidas con piedras, como las localizadas en Cuicuilco y La Venta.

Pirámide de Cuicuilco.

Uno de los sitios fundados por el pueblo olmeca es Monte Albán, aunque fue terminado posteriormente, hacia el 700 antes de nuestra era, por otra cultura vecina: el pueblo zapoteca. Este centro ceremonial fue trazado, siguiendo la orientación de los puntos cardinales, con avenidas, calles, plazas y edificaciones caracterizadas por la forma de pirámide y otras de pirámide truncada. Además, consta de edificios destinados al juego de la pelota y a funcionar como observatorio astronómico que fueron construidos con piedra y estuco, logrando un acabado liso y permanente.

Monte Albán.

Escultura olmeca

La escultura olmeca fue diversa en su temática:

- Realizaron esculturas monumentales en América tallando la piedra.
- Modelaron figuras en cerámica blanca o roja; algunas de pie, otras sentadas.
- Desarrollaron la joyería en jade, obsidiana y serpentina e inventaron espejos a partir del óxido de hierro existente en la región.

Cabeza olmeca.

Esculturas olmecas. Museo de Antropología de México.

Cultura de Teotihuacán

Arquitectura de Teotihuacán

La ciudad de Teotihuacán o ciudad de los dioses, como fue denominada por los aztecas, fue abandonada por razones hasta hoy desconocidas, así como tampoco existen indicios de sus habitantes. Fue la primera, planificada en Mesoamérica, que unificó en un solo emplazamiento la ciudad y el centro ceremonial. Su construcción se inició aproximadamente en el año 300 antes de nuestra era, perdurando hasta la actualidad.

Teotihuacán se organiza en torno a dos ejes. Uno delineado por la avenida de los muertos, donde alberga el centro ceremonial constituido por la Pirámide de la Luna, la del Sol y el Templo de Quetzalcóatl o dios serpiente emplumada. El otro, constituido por la ciudad misma, con un gran mercado, un complejo administrativo, palacios y agrupaciones de dos a cuatro viviendas unidas por un patio común construidas a base de piedra y cal; además, cada vivienda poseía un sistema de drenaje subterráneo.

Vista de la ciudad de Teotihuacán; pirámide escalonada.

La Pirámide del Sol fue construida por la sucesión de cinco taludes inclinados a base de adobes y piedras que, a su vez, recubrieron con piedra y escaleras por una de sus caras; la base es cuadrada y mide 225 metros por lado, con una altura de 65 metros. La Pirámide de la Luna es de dimensiones más pequeñas. El Templo de Quetzalcóatl es una pirámide escalonada con una ancha escalinata decorada a los lados con imágenes esculpidas de cabezas de serpientes emplumadas policromadas.

Templo Quetzalcóatl (detalle).

Escultura de Teotihuacán

La escultura teotihuacana, realizada en piedra como el alabastro y el jade, tanto de proporciones colosales como de menor dimensión, estuvo dedicada a la representación de sus dioses, como la estatua colosal de la diosa de la lluvia Chalchiuhtlicue (3,19 m). La estatua posee dos grandes franjas horizontales, la superior con la cabeza y torso, y la inferior, formada por una especie de falda y los pies. Además, se tallaron máscaras en piedra y se elaboró una cerámica compuesta principalmente de vasijas cilíndricas trípodes con tapa, pintadas con la técnica al fresco.

Escultura de Teotihuacán. Diosa de la lluvia Chalchiuhtlicue.

Pintura de Teotihuacán

Tanto en los palacios, edificios ceremoniales y viviendas pintaron frescos con representaciones de sus dioses y escenas de la vida cotidiana, donde destacan los colores rojo y verde; además estilizaban casi hasta la abstracción las figuras humanas, vegetales y de animales.

Pintura mural. Teotihuacán.

Pintura mural. Teotihuacán.

Civilización maya

La civilización maya se desarrolló durante un largo período, comenzando cerca del año 1.000 antes de nuestra era hasta el siglo XVII después de nuestra era. Ocuparon gran extensión del territorio centroamericano comprendido entre México (Yucatán, Palenque, Uxmal, Chichén Itzá, Tabasco, Chiapas), Guatemala (Tikal) y Honduras (Copán).

El pueblo maya logró grandes desarrollos como civilización, evidenciados en su calendario, acueductos y en la escritura jeroglífica que se reconoce en los códices que aún se conservan, como el de Dresde, denominado de esta manera por encontrarse en posesión de una biblioteca en esa ciudad de Alemania.

Códice maya, hoja 10.

Los códices son escrituras y pinturas hechas en papel que el pueblo maya elaboró a partir de fibras vegetales. El Códice Dresde posee 39 páginas de 20,5 x 9 cm cada una.

¿Sabías que los historiadores consideran que este códice pudo haber sido enviado a Europa por el conquistador Hernán Cortés como regalo al rey Carlos I de España? La pérdida de nuestros bienes artísticos nos afecta, porque representa el despojo de nuestra herencia cultural colectiva.

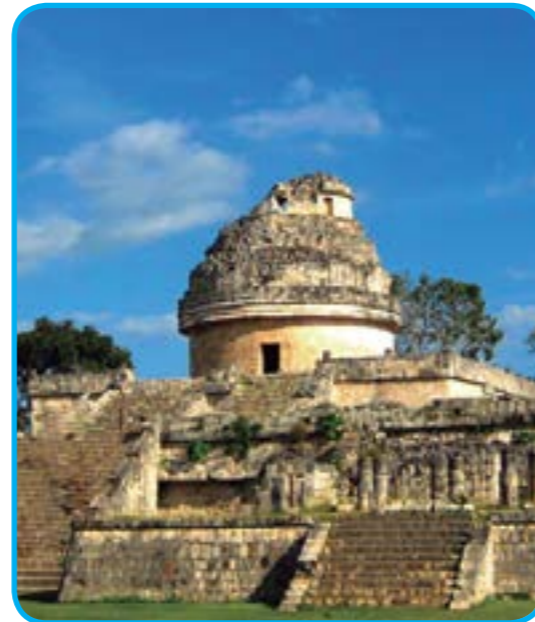
Códice maya (detalle).

Arquitectura maya

El pueblo maya realizó construcciones monumentales que cumplieron funciones religiosas, funerarias, astronómicas, militares y deportivas. Como elementos arquitectónicos, se destacan los basamentos escalonados, muros, cresterías, bóvedas y columnas. El material empleado fue la piedra caliza y la madera.

Las ciudades albergan una serie de edificios importantes construidos en piedra caliza. Desarrollaron la construcción adintelada e incorporaron la bóveda voladiza, así como muros y paredes verticales recubiertos con estuco, pintura y relieves. A continuación describiremos algunas construcciones relevantes:

El Templo de las Inscripciones se encuentra en Palenque, formado por nueve plataformas decrecientes en forma piramidal con escalinata central y rematado por una cresta de base rectangular con varias puertas y techo troncopiramidal; en su interior, en lo profundo del templo, fue excavada la tumba del gobernante Pacál, quien fue adorado como el dios del maíz.

Torre de Observatorio maya (Torre de Caracol).

Templo de las Inscripciones. Palenque.

El Palacio del Gobernador, en Uxmal, es un edificio de planta rectangular y diferentes estancias. Destaca la entrada principal, realizada con bóveda voladiza y decoración rítmica a base de entranes y salientes con el motivo principal de la serpiente y espirales rectas.

Palacio del Gobernador. Uxmal.

La Pirámide de Kukulcán, en Chichén Itzá, es representativa de la arquitectura maya. Kukulcán es el nombre que para esta civilización recibe el mismo dios de la serpiente emplumada, de origen olmeca y teotihuacano.

Pirámide de Kukulcán. Chichén Itzá.

Todas las ciudades mayas estaban provistas de espacios para el juego de la pelota; eran rectangulares, pavimentados con dos plataformas inclinadas a los lados.

Cancha de juego de pelota, Chichén Itzá.

Reconstrucción gráfica del juego de pelota.

Gran parte de estas construcciones fueron decoradas en sus partes exteriores con relieves geométricos y representaciones mitológicas antropomórficas y zoomórficas. En el interior de muchas de ellas realizaron murales coloridos con temáticas relacionadas con su vida cotidiana y sus creencias.

Escultura maya

Para realizar sus obras, el pueblo maya utilizó la piedra caliza, jade, granito, estuco y terracota. Emplearon el relieve con fines decorativos para sus edificios, los cuales eran policromados, principalmente de rojo y azul, y con figuras de serpientes y abstracciones a base de rombos y espirales rectas. También realizaron estelas, que son relieves en lápidas o pedestales con fines conmemorativos; además de figuras en terracota de dioses y escenas cotidianas, así como máscaras mortuorias de jade. Destacan las esculturas denominadas *Chac Mool*, encontradas en diferentes zonas mesoamericanas y que se caracteriza por la posición recostada, mirando hacia un lado y con las manos sosteniendo una vasija en su vientre.

Chac Mool. Museo Nacional de Antropología, México.

Máscara de jade de Pacal.

Pintura maya

Por los restos arqueológicos, sabemos que el pueblo maya pintó las paredes de sus edificios tanto exterior como interiormente, además de que policromó la escultura y la cerámica; sin embargo, la mejor muestra se encuentra en el edificio situado al sur de México conocido como Bonampak.

Para realizar esta obra emplearon la técnica del fresco, con colores ocres y azules en tonalidades claras para el fondo de las paredes. Las figuras humanas fueron resaltadas con ocre rojizo y blanco. Amarillo, azul, rojo y negro son usados para los vestidos e indumentarias corporales como collares, plumajes, tocados de jaguar y otros animales. Las escenas están divididas en tres salas que representan los rituales en honor a los dioses de la fertilidad y de la tierra, la guerra para obtener cautivos para los sacrificios y la ceremonia ritual de pincharse la lengua por parte del gobernante a fin de predecir el futuro, determinar la sentencia y apaciguar a los dioses.

En cuanto a la composición, el artista maya se basó en la repetición de la figura y acciones para lograr una secuencia comunicativa; se destaca el dinamismo en la composición.

Pintura mural maya, Bonampak.

Civilización azteca

Es la cultura que se fundó en el siglo XIV en la ciudad de Tenochtitlán sobre el lago Texcoco, hoy ciudad de México.

Arquitectura azteca

La ciudad azteca Tenochtitlán fue construida sobre una pequeña isla en el lago y fue agrandada con relleno a base de tierra y escombros hasta formar plataformas divididas por calles y canales navegables a través de canoas y con tres calzadas o caminos. El complejo arquitectónico estaba subordinado a una gran pirámide de más de 30 metros de altura, de cuatro cuerpos superpuestos, rematada con dos crestas de planta cuadrada y techo piramidal que representaban al dios de la lluvia, Tláloc, y al dios del sol, Huitzilopochtli.

Además, tenía unas 80 pirámides, canchas para el juego de la pelota, plaza, avenidas, mercado, acueductos e innumerables casas construidas con adobes y piedra.

Reconstrucción gráfica de la ciudad Tenochtitlán.

Tenochtitlán en la actualidad.

Escultura azteca

La escultura se caracteriza por representaciones de sus creencias, objetos ceremoniales y relieves sagrados relacionados con la astrología. El pueblo azteca realizó figuras en piedra y otros materiales como el jade, oro y turquesa donde representaron a sus dioses, como el de la guerra, la lluvia y el sol; principalmente este último, inmortalizado en el calendario azteca.

Calendario azteca. Museo Nacional de Antropología. México.

La escultura de la diosa Cuatlicue es una monumental obra labrada en basalto, de una sola pieza, que mide 2,56 metros de altura por 1,67 metros de ancho, tallada con instrumentos de piedra. De composición simétrica, simboliza la fecundidad, y en el mito fundacional era la madre de los dioses. Es una figura femenina con dos cabezas y falda de serpientes. En el eje central de la escultura se observa un cráneo, que manifiesta la expresividad estética particular del pueblo azteca.

Cabeza de jade.

Cabeza de serpiente turquesa.

Diosa Cuatlicue. México.

Entre los objetos ceremoniales que elaboró el pueblo azteca se encuentran piezas de carácter ritual, tales como: pequeños sellos de alfarería para realizar diseños de pintura corporal, quemadores de incienso y atavíos corporales para el pecho y la cabeza.

Tocado azteca. Museo Etnográfico de Viena.

Para la reflexión:

El tocado del gobernante azteca Moctezuma, realizado con plumas de quetzal, piedras preciosas y oro, fue extraído de México en el siglo XVI por los españoles como botín de guerra. Actualmente está en posesión del Museo Etnográfico de Viena. ¿A quién crees que corresponde este patrimonio?

La música para el pueblo azteca

Para el pueblo azteca la música, el canto y la danza formaron parte primordial de sus ceremonias rituales.

El principal instrumento musical era el *huéhuetl*, un tambor hecho con un tronco hueco con el que se obtenía un sonido grave.

Tambor huéhuetl.

América del Sur

Las culturas pertenecientes a Sudamérica se establecieron en la zona central, sur y norte de Perú y Bolivia, aprovechando la zona montañosa de la cordillera de los Andes, la planicie desértica y el mar, aproximadamente desde el año 1000 hasta el 1200 después de nuestra era. Estas culturas influyeron en la conformación de la última cultura de la región: los inca.

De estas primeras culturas las más representativas son: chavín y mochica al norte, nazca en la región central y tiahuanaco en el sur.

Cultura chavín

La cultura más antigua de la región andina construyó un centro ceremonial a base de tapia y piedra labrada, lo cual les permitió erigir edificios en forma piramidal con plataformas superpuestas alrededor de una plaza hundida, cuyo interior está dividido por galerías o pasadizos donde se encuentra la escultura de *El lanzón* o monolito labrado en piedra que representa las deidades del jaguar y el cóndor.

Jaguar, escultura chavín.

Cultura mochica

La cultura moche o mochica desarrolló la construcción de dos pirámides a base de adobe: la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. La Huaca del Sol es la pirámide más alta del mundo, contenía más de 143 millones de adobes, se levantó sobre una plataforma de 228 m de largo por 136 m de ancho y su altura superó los 50 m de altura.

Arquitectura mochica: Huaca del Sol.

Lo más característico de la cultura moche es su cerámica, casi toda pintada con tonos rojizos sobre base blanca; además moldearon diferentes tipos de vasijas con asas y vertederos y formas antropomorfas y zoomorfas.

Cerámica zoomorfa.

Huaca de la Luna, friso. Perú.

Cerámica mochica.

Cultura nazca

Al igual que las otras culturas, desarrollaron su arquitectura a base de adobe y tapia, pero sus actividades características fueron el tejido y los grandes dibujos sobre el terreno, creados sacando piedras del suelo para delinear formas. Estos símbolos representan animales, aves y figuras míticas que probablemente indiquen caminos rituales asociados con la agricultura, la vida y la fertilidad.

Líneas de Nazca

Mono.

Perro.

Pájaro gigante.

Colibrí.

Manos.

Araña.

Cultura de tiahuanaco

Esta cultura desarrolló técnicas de construcción con grandes piedras superpuestas o unidas a través de empalmes. Con este sistema levantaron sobre plataformas ciudades de piedra amuralladas, a las que se entraba por una serie de pórticos hechos de bloques de piedra macizos, como la Puerta del Sol. El avanzado desarrollo de su agricultura les permitió obtener algodón para realizar sus tejidos, elemento característico de esta cultura.

Muestra de tejido tiahuanaco.

Civilización inca

Establecidos en el valle de Cuzco aproximadamente desde el 1200 después de nuestra era, lograron conquistar y sumar a su cultura a la mayoría de las civilizaciones existentes desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile, propagando similitudes culturales a toda la región. Su desaparición se produjo con la invasión española.

El pueblo inca trabajó la cerámica, el tejido y el oro, pero su mayor contribución a la producción artística de América del Sur fue la construcción, no sólo de edificios y casas, sino de muros, caminos y puentes donde transportaban mercancías y animales a través de toda la cordillera de los Andes.

La arquitectura inca presenta las siguientes características:

- Desarrollaron construcciones públicas, viviendas y espacios ceremoniales.
- Usaron grandes piedras, de hasta 5 x 5 metros, que eran labradas para la construcción de muros.
- Crearon el ensamblado poligonal de las piedras, aprovechando su forma original.

Fortaleza ceremonial Sacsayhuamán. Cuzco, Perú.

El imperio incaico desarrolló laboriosamente la orfebrería, dada la riqueza de sus suelos en oro y otros metales. Los invasores españoles se posesionaron de gran parte de este patrimonio, lo que aportó poder económico a esa nación.

El pueblo inca trazó diferentes ciudades para albergar gran cantidad de habitantes, con las instalaciones necesarias para la vida cotidiana; así dispusieron de grandes terrazas para el cultivo, emplazamientos alrededor de plazas centrales, sistemas de acueductos, drenajes y calles, siendo las más importantes de estas ciudades Cuzco y Machu Picchu.

Machu Picchu se halla rodeada de una muralla y terrazas agrícolas, posee una plaza rectangular acompañada de edificaciones escalonadas que conforman las zonas tanto religiosas como residenciales. En la religiosa está una torre de planta circular de tres ventanas, además de edificios tallados en la roca viva y una escalinata de setenta peldaños para llegar a la parte más alta de la ciudad. Las construcciones están hechas de piedra con un muro en el centro para sostener el techo, realizado en madera; toda la ciudad se ajustó a la topografía inclinada de la zona.

Machu Picchu.

Describir las expresiones artísticas preamericanas seguirá siendo una tarea fascinante. Siempre encontraremos valores que nos devuelven a nuestra identidad y nos arrojan la interrogante de cómo surgió tanta habilidad, tanto conocimiento. Así, ante cualquier duda, tiene cada vez más vigencia la palabra de nuestro Libertador, cuando se refirió al Perú:

“A este país lo guió un instinto que puede llamarse sabiduría de la Naturaleza misma. No había modelos conocidos para sus creaciones, y sus doctrinas no tuvieron maestros ni ejemplos, por lo que todo en él fue original y tan puro como la inspiración que viene de lo alto”.

Simón Bolívar

PARA LA REFLEXIÓN:

Junio
2

Los indios son personas

En 1537, el papa Paulo III dictó la bula *Sublimis Deus*. La bula salió al choque contra quienes, deseando saciar su codicia, se atreven a afirmar que los indios deben ser dirigidos a nuestra obediencia, como si fueran animales, con el pretexto de que ignoran la fe católica. Y en defensa de los aborígenes del Nuevo Mundo, estableció que son verdaderos hombres, y como verdaderos hombres que son pueden usar, poseer y gozar libre y lícitamente de su libertad y del dominio de sus propiedades y no deben ser reducidos a servidumbre.

En América, nadie se enteró.

EDUARDO GALEANO

Expresiones teatrales preamericanas

Antes de la llegada de los invasores españoles a nuestra América, las expresiones teatrales lograron manifestar la riqueza espiritual y cultural de los pueblos preamericanos. Son las llamadas formas prototeatrales. Principalmente, eran ceremonias de carácter mágico-religioso, relacionadas con la forma de vida de la comunidad y la necesidad de enaltecer la naturaleza. Los elementos musicales, dancísticos y pantomímicos conformaban en conjunto el rito.

El pueblo azteca se caracterizó por realizar ceremonias con elementos teatrales. Los sacerdotes, en las ceremonias, solían interpretar a determinados dioses. Se representaban los mitos y las acciones divinas.

El teatro maya era bastante elaborado, ya que usaba en sus escenificaciones máscaras y vestuarios con características zoomórficas o cósmicas de acuerdo a los atributos de cada personaje (vegetal, animal, humano o divino). Era un teatro musicalizado, con canto, pantomima y recitación.

El teatro inca tenía, en sus temas teatrales, un importantísimo papel social, político y educativo. Era el encargado de perpetuar y engrandecer el mito del poderío inca. Sus obras eran escenificadas durante los días de fiesta, en lugares públicos y siempre al aire libre.

Entre las obras destacan: *El Gueguense o Historia del Macho Ratón* (azteca), *Rabinal Achí* (maya) y *Ollantay* (inca).

El Comité Permanente para la Identidad Cultural y el Desarrollo del Instituto Internacional de Teatro (perteneciente a la UNESCO), en Seúl (1997), reflexionó sobre las expresiones escénicas preamericanas. Allí establecieron lo siguiente: “También podrían llamarse teatrales a las manifestaciones dramáticas ancestrales en nuestro mundo y Asia, aún cuando éstas no se expresaran en un texto teatral como el que conocemos actualmente”.

Representación actual de una ceremonia religiosa inca. Perú.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Observa las esculturas preamericanas y modela una figura en arcilla.
- Realiza una réplica de la pintura preamericana.
- Construye una maqueta de la pirámide de Kukulcán, en Chichén Itzá.

Tras la ruta de los pueblos originarios: Europa, África y Asia

Manifestaciones artísticas de las culturas originarias: Europa, África y Asia

Dada nuestra condición multiétnica y pluricultural, nos toca conocer en cierto modo el pasado no sólo de nuestras culturas ancestrales indígenas (americana y venezolana), sino también las pertenecientes a Europa y África. Empezando por la europea-hispana, porque fueron ellos quienes, con su ambición económica y mercantil, llegaron a estas tierras buscando las Indias, invadiendo las denominadas por los primigenios habitantes *Abya Yala*, cambiándole el nombre a "América", además de bautizar nuestro espacio como Venezuela.

En consecuencia, empezaremos con el conocimiento de manifestaciones artísticas europeas y africanas con una antigüedad aproximada de 150.000 hasta 1.100 años antes de la historia escrita.

Manifestaciones de las culturas originarias de Europa, Asia y África.

Etapas ágrafas del desarrollo humano antes de la sistematización de la escritura

Se considera que, unos 2.000.000 años antes de la invención del sistema de escritura, es que los seres humanos empiezan a utilizar elementos naturales sin transformación para defenderse y ayudarse a obtener bienes de subsistencia. Luego se tallan piedras con formas de hachas de mano. Asimismo, en las profundidades de las cuevas, sus habitantes pintaron escenas de caza, se cree que con carácter mágico o propiciatorio.

La etapa primigenia no escrita, o prehistórica, conocida a través de la producción cultural tangible, ha sido dividida por los historiadores en tres grandes subetapas o edades:

- Edad de Piedra Tallada.
- Edad de Piedra Pulida.
- Edad de los Metales.

Durante estas edades se desarrollaron culturas extendidas por Europa Occidental (Francia, España, Austria) y el Norte de África. Entre los hallazgos de estos períodos destacan los útiles de trabajo, como las hachas de piedra de sílex, y otros objetos en hueso, como lo fueron las pequeñas lanzas y las agujas de coser.

Hacha y punta de lanza de sílex.

Arpones de hueso.

Producción cultural antes de la época ágrafa

Escultura de bulto y relieves

Las esculturas de reducidos tamaños hechas de marfil, piedra o hueso representan cuerpos de mujeres voluminosas que semejan embarazo o estar recién paridas, quizá con la intención de resaltar la fecundidad. Asimismo, estos humanos primigenios realizaron tallas en hueso con imágenes de animales; en ambos casos, los temas replican la realidad circundante de estos seres.

Venus de Lespugue.

Venus de Willendorf.

Bisonte tallado magdaleniense.

Pinturas en las paredes de las cuevas

Las pinturas rupestres son quizá la manifestación más resaltante de esta época; fueron realizadas en las profundidades de las cuevas, con formas sintetizadas y generalmente con temáticas de cacería, representando a personas y animales (toros y otras bestias) con gran realismo.

Para realizar sus pinturas, las personas del período prehistórico usaron pigmentos minerales extraídos de su entorno natural, como óxido de hierro, arcilla, yeso y carbón. Estos eran aplicados directamente o aglutinados con fluidos orgánicos, como grasa animal y resina, con el fin de aumentar su fijación y permanencia sobre las paredes de las cuevas.

Escena de cacería, cuevas de Altamira.

Bisonte, cuevas de Altamira.

Monumentos megalíticos

Estos seres primigenios construyeron monumentos megalíticos (*mega*: grande, *lithos*: piedra) de diversos tamaños a los que se les atribuye significaciones funerarias, religiosas o conmemorativas.

Aun cuando podemos encontrar construcciones megalíticas en todo el mundo, en sentido estricto se consideran dentro de esta denominación a aquellas realizadas desde finales del Neolítico hasta la Edad del Bronce, ubicadas en Europa Occidental (Inglaterra, Irlanda, sur de España, Francia y Portugal).

- Menhir.
- Dolmen.
- Naveta.
- Talayot.
- Alineamiento.

Menhir.

Dolmen.

Naveta.

Talayot.

Alineamiento.

Manifestaciones artísticas de África

Debido a las múltiples agrupaciones humanas que integran la diversidad geográfica del continente africano, existe la imposibilidad de estudiar el conjunto de sus manifestaciones expresivas como una sola cultura. No obstante, es necesario su conocimiento, porque América y el Caribe deben gran parte de su formación histórica al poblamiento de africanos esclavizados desde el siglo XVI al XIX.

Las máscaras africanas, como manifestación expresiva destacada, siguen manteniendo en la actualidad una función ritual. Están elaboradas con diversos materiales, como el metal, la madera y las hojas secas; en algunos casos predominan los cortes determinantes en las tallas. Muchos de esos diseños inspiran, en cierta manera, las expresiones artísticas modernas.

Máscara yoruba (Nigeria).

Máscara congo.

Máscara ding
(República del Congo).

Así como en otras regiones del mundo los pueblos se han especializado en instrumentos de cuerdas, África posee la mayor cantidad de tambores entre todas las grandes culturas musicales. El tambor es, además, el instrumento sagrado por excelencia.

¿Sabías que Caracas cuenta con un Museo de Arte Afroamericano? Su función es divulgar y resguardar el valor de esa cultura. Su patrimonio incluye la colección más grande de objetos africanos de bronce de Sudamérica y del Caribe; también hay esculturas en madera, banderas rituales, máscaras e instrumentos musicales.

Los tambores africanos se diferencian por la talla, forma y el material de que están contruidos; también por las técnicas y maneras distintas de tocarlos. Pueden ser clasificados de acuerdo a:

- Los materiales: de madera, de tierra, de agua y de arena; de una o dos membranas o parches (hechas de piel de distintos animales).
- La forma de ejecución: golpeados (percutidos) con las manos o con palillos (baquetas o lares); y de fricción. Otros se tocan de pie, sentados, o se cuelgan de los hombros.
- La tensión del cuero del tambor: aplicando fuego a la membrana o estirando la presión de ésta con cordeles o cuñas de madera.
- La función social: litúrgico, mágico-religiosos, festivos y funerarios. También para comunicar o transmitir mensajes a distancia.
- Los ejecutantes: algunos se utilizan solos y otros en combinaciones de dos, tres o más, conociéndose baterías de hasta quince tambores.

En Venezuela, la presencia africana ha sido múltiple y constante desde la época colonial. Son numerosos sus aportes para la construcción de nuestra diversidad cultural. Estos se expresan en distintas áreas, negadas o subestimadas durante mucho tiempo, como las tradiciones, creencias y espiritualidad; del mismo modo, también en los rasgos físicos de gran parte de nuestra población. En la gastronomía, por ejemplo, en comidas como la cafunga (dulce típico de la región de Barlovento). En la música afrovenezolana se destaca la batería de siete tambores chimbangles utilizada en el sur del Lago de Maracaibo en honor a San Benito, y el pescado embasurado (preparación del estado Zulia).

Pastores de Burundí.

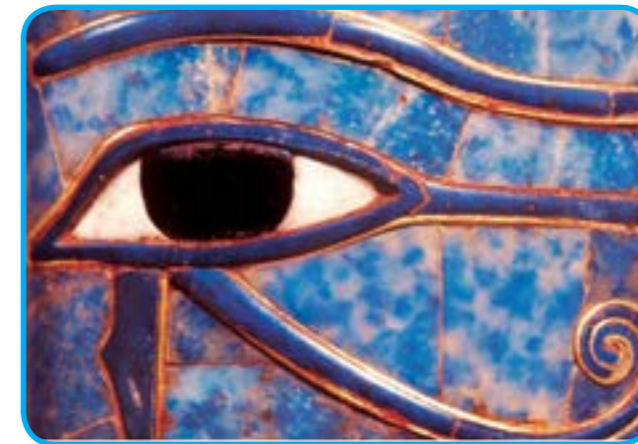
Mujeres de la tribu wagogo tocando tambores.

Egipto

LA MIRADA EGIPCIA

En la cultura egipcia, la estética corporal tuvo un papel muy importante. El maquillaje y las joyas eran usados en función de las jerarquías sociales (con metales y piedras preciosas de acuerdo al rango social). Además elaboraron maquillajes a base de componentes químicos que usaron especialmente para delinear los ojos, cumpliendo también funciones medicinales.

Detalle de brazalete egipcio.

Brazalete egipcio.

Manifestaciones artísticas de Egipto

Egipto se formó en los últimos milenios de la Edad de Piedra Pulida al nordeste de África, específicamente a orillas del río Nilo. Su cultura se mantuvo durante treinta siglos, lo cual se constituyó en una continuidad política, cultural y artística.

El elemento unificador de la cultura egipcia fue el Faraón, gobernador considerado un dios viviente. La religión estuvo determinada principalmente por el culto a los difuntos y la creencia de la vida después de la muerte. Esta cultura mantenía un régimen esclavista, lo que condicionó sus manifestaciones arquitectónicas, pictóricas y escultóricas.

Egipto siempre ha sido un país muy codiciado por los imperios y las naciones hegemónicas, debido a su situación geopolítica, riquezas naturales y culturales.

Máscara de Tutankámon.

Sarcófago egipcio.

Arquitectura egipcia

En la arquitectura utilizaron como material fundamental la piedra; con ella construyeron el sistema adintelado, constituido por vigas horizontales sostenidas por columnas. De estas expresiones se conservan grandes templos, como los de Luxor y Karnak, con las siguientes características:

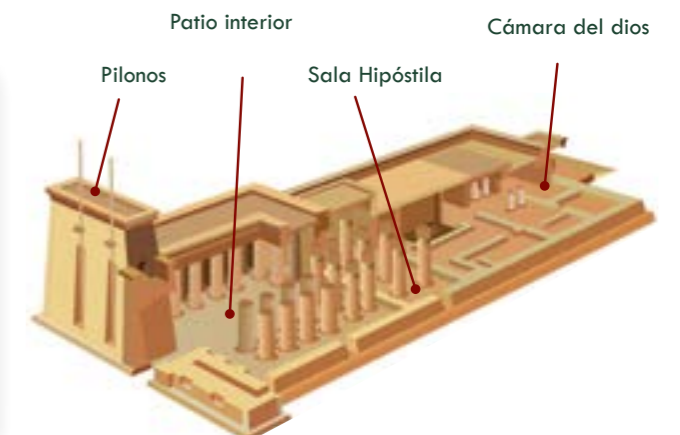
- Precedidos de una avenida de acceso con esfinges a cada lado, obeliscos y esculturas de faraones.
- En la fachada troncopiramidal (pilonos) se encuentra la gran entrada al templo; después vienen una serie de capillas alrededor del sagrario en la que se ubica la cámara que guarda la estatua del dios.
- En el interior del recinto también estaban situadas las habitaciones de los sacerdotes y los graneros.
- Las columnas están decoradas con figuras e inscripciones; en su parte superior destacan los capiteles con formas vegetales.

Templo egipcio de Luxor.

Sistema adintelado con detalle de capiteles egipcios.

Patio interior Cámara del dios

Pilonos Sala Hipóstila

Proyección de un templo egipcio.

Otras grandes construcciones reservadas a los enterramientos faraónicos son las pirámides; entre ellas destacan las pirámides de Keops, Kefrén y Micerino. La primera pirámide que se construyó en Egipto fue la pirámide escalonada de Saqqara.

Pirámide escalonada de Saqqara. Egipto.

Pirámides de Keops, Kefrén y Micerino.

Escultura egipcia

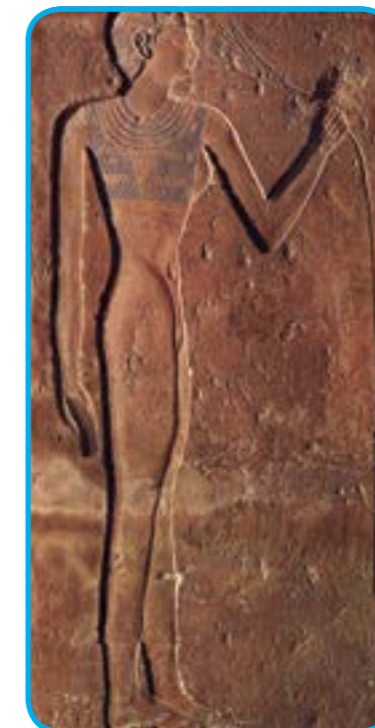
Gran parte de la escultura está integrada a la arquitectura. Las estatuas colocadas en los templos y tumbas representan idealmente al difunto que, a través de su propia imagen, se convierte en su mágico doble, llamado *Ka*.

A las imágenes humanas se les representa de frente (ley de la frontalidad), lo cual sugiere el poderío e inmortalidad de los faraones; sus rasgos están estilizados. En cuanto a su posición, tienen una pierna hacia adelante en actitud de marcha; algunas veces aparecen sentadas o de rodillas.

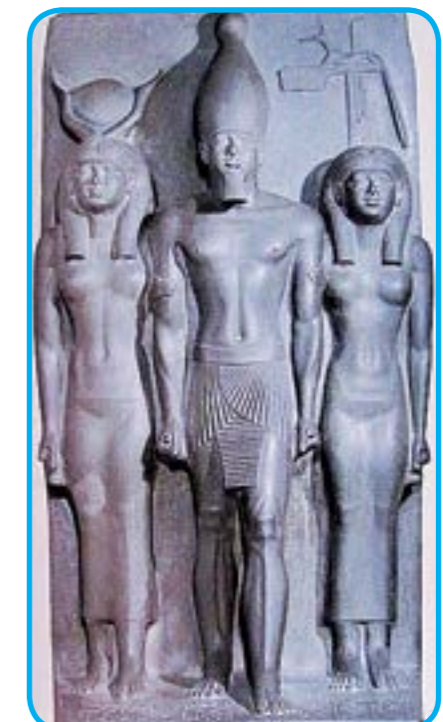
Otra variante de la escultura son los relieves, donde se representaron escenas de la corte del faraón, rituales y cacerías. Los materiales utilizados fueron granito, basalto, diorita y madera.

Horemheb y Amón. Escultura.

Bajorelieve egipcio.

Tríada del rey Micerino. Alto relieve.

Pintura egipcia

La pintura egipcia se encuentra en la decoración de cerámicas, papiros y paredes de tumbas donde predominan los colores terrosos naturales. Estas pinturas son planas, no presentan sombreado o claroscuro, las figuras son representadas con el rostro de perfil, el ojo y el tronco de frente y las piernas de perfil (ley de torsión). En el cuerpo femenino predomina el color amarillo claro o rosa, mientras que el masculino es rojo oscuro. El esmalte, como técnica pictórica, fue aplicado para la decoración de joyas.

Papiro de Hunefer, fragmento del Libro de los muertos.

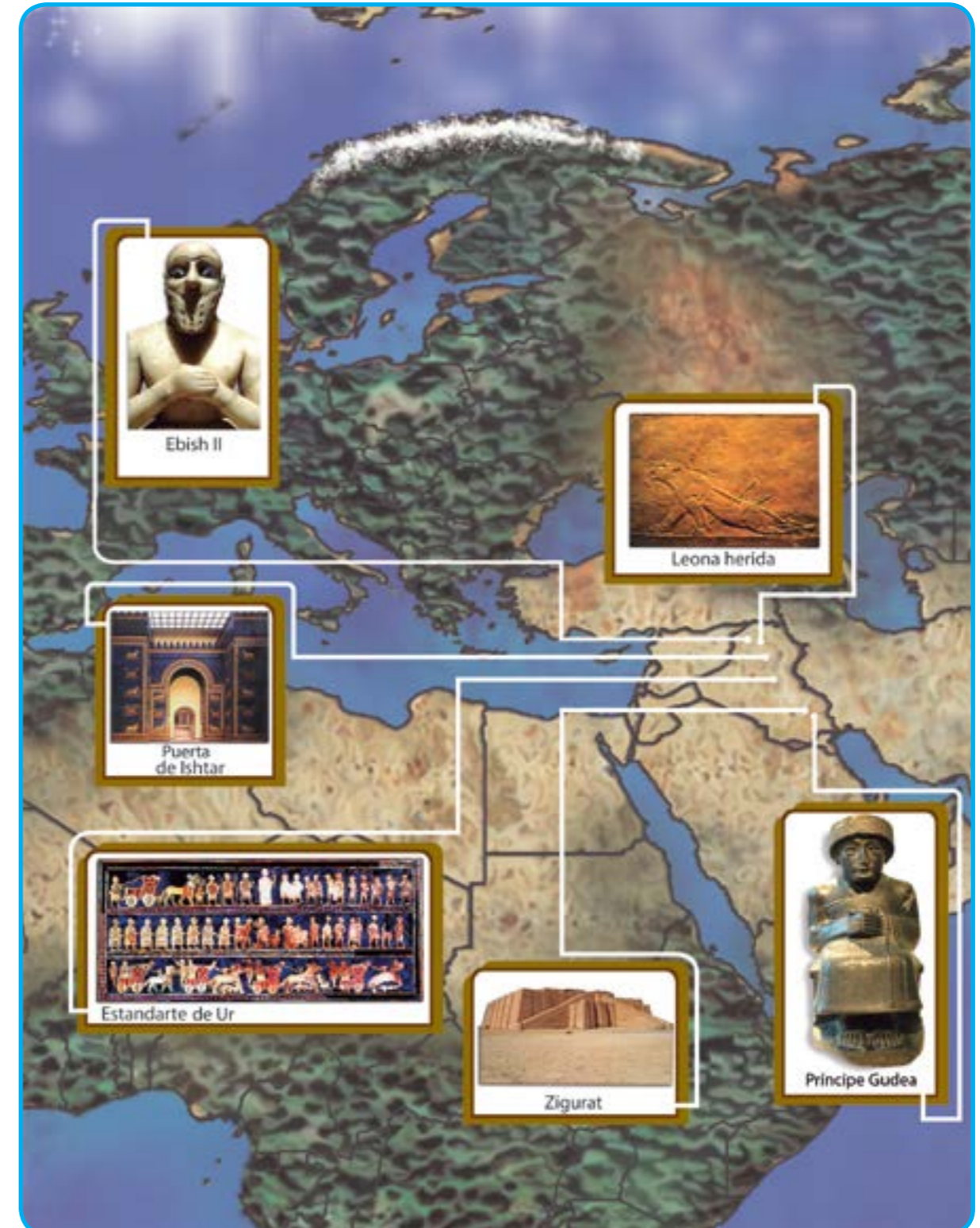
Música y danza en el antiguo Egipto

La música en el antiguo Egipto se caracterizó por la diversidad de instrumentos, destacándose el laúd, el arpa, la flauta y la pandereta. En la siguiente pintura egipcia se observa una escena de celebración musical.

Pintura egipcia. Escena de música.

Mesopotamia

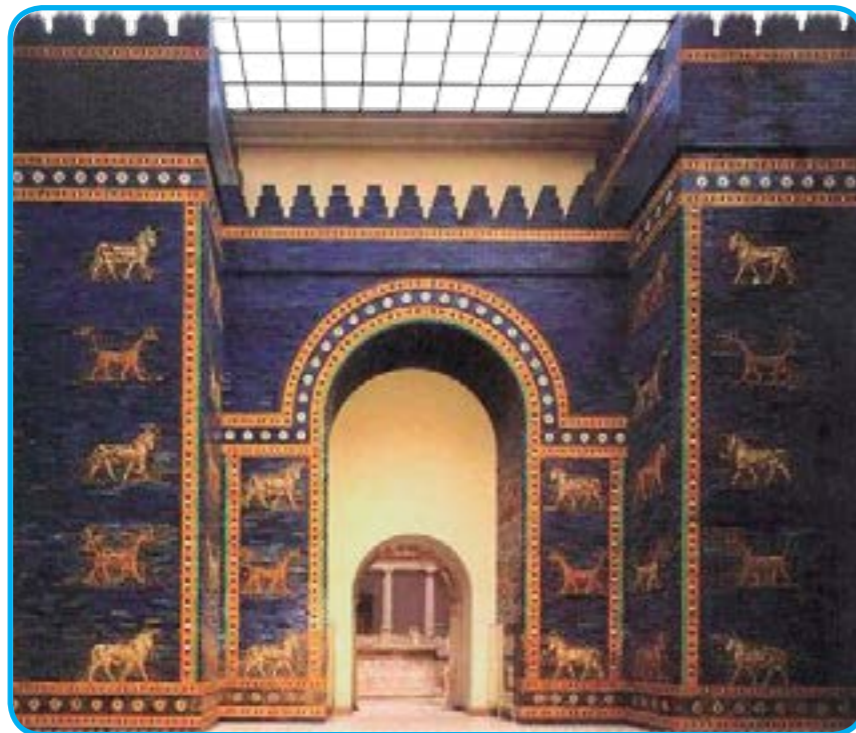
Manifestaciones artísticas de Mesopotamia

El significado de la palabra Mesopotamia es "tierra entre ríos". Esta región está entre los ríos Tigris y Eufrates, ubicada en Asia menor, parte de lo que es actualmente Irak.

Mesopotamia debió su desarrollo a los diferentes pueblos que se asentaron en esa región: sumerios, acadios, semitas, asirios, babilonios y persas. Fueron grandes constructores, dominaron el arte de la fundición, se convirtieron en expertos en matemática y astronomía, además, inventaron la escritura cuneiforme.

Arquitectura mesopotámica

Los mesopotámicos hicieron grandes avances en la construcción del arco de medio punto, la bóveda y la cúpula. Estos elementos arquitectónicos permitieron la construcción de templos para sus dioses y palacios para los gobernantes y su corte. Las condiciones ambientales determinaron las edificaciones, de allí que éstas fueran elevadas sobre grandes terraplenes para protegerlas de las inundaciones. El material principal fue el adobe de arcilla, este se colocaba superpuesto de forma compacta y maciza.

La puerta de Ishtar, templo de Marduk.

En los palacios, las paredes se articulan en entrantes y salientes que mantienen la solidez de la construcción. En el interior presentan patios a cielo abierto. Las puertas de acceso tienen grandes dimensiones y constituyen la única interrupción efectiva en la continuidad de los muros.

Entre las principales construcciones se destacan la torre escalonada que servía de observatorio, denominada Zigurat de Ur-Nammu, la puerta de Ishtar y el palacio de Sargón II.

Zigurat de Ur-Nammu.

Escultura mesopotámica

La escultura mesopotámica estuvo caracterizada por la representación de escenas de guerra y cacerías en los relieves. El relieve mesopotámico tiene funciones narrativas, ya que evoca grandes acontecimientos tanto civiles, militares y religiosos. En ellos es notorio el realismo, especialmente en la representación de animales.

Leona herida. Relieve. Palacio de Asurbanipal.

En la escultura de bulto, destacan las representaciones de dioses, soberanos y altos funcionarios, donde se observa la jerarquización: siempre el dios es más grande que el gobernante, el gobernante más que el súbdito y el súbdito más que el enemigo. Esta estatuaria simbolizaba la autoridad y se caracterizaba por la frontalidad y por formas idealizadas.

Superintendente Ebish II.

Príncipe Gudea.

Pintura mesopotámica

En la pintura representaron seres humanos, animales y figuras geométricas, realizadas en murales y en mosaicos adosados a la arquitectura.

Ejemplos de la pintura mural con la técnica al fresco se encuentran en la sala de audiencia del palacio de la ciudad de Mari. Las imágenes estaban inspiradas en la vida cotidiana de la corte; entre ellas destacan los rituales, sacrificios y cacerías. Los colores se presentan extendidos de manera plana sin sombreado; las imágenes se delimitan con una línea de contorno oscura y continua, lo cual permite separarlas del espacio que las circunda.

Estandarte de Ur. Panel de la guerra.

PARA LA REFLEXIÓN:

El saqueo cultural

Los antiguos egipcios dedicaron todo su conocimiento, ciencia y trabajo a garantizar la perdurabilidad de sus creaciones. Sin embargo, monumentos y tumbas han sido saqueados indiscriminadamente desde los primeros hallazgos arqueológicos, hacia el siglo XVIII, lo que desató la ambición por poseer sus tesoros culturales, muchos de los cuales se encuentran actualmente en Inglaterra, Estados Unidos y Francia.

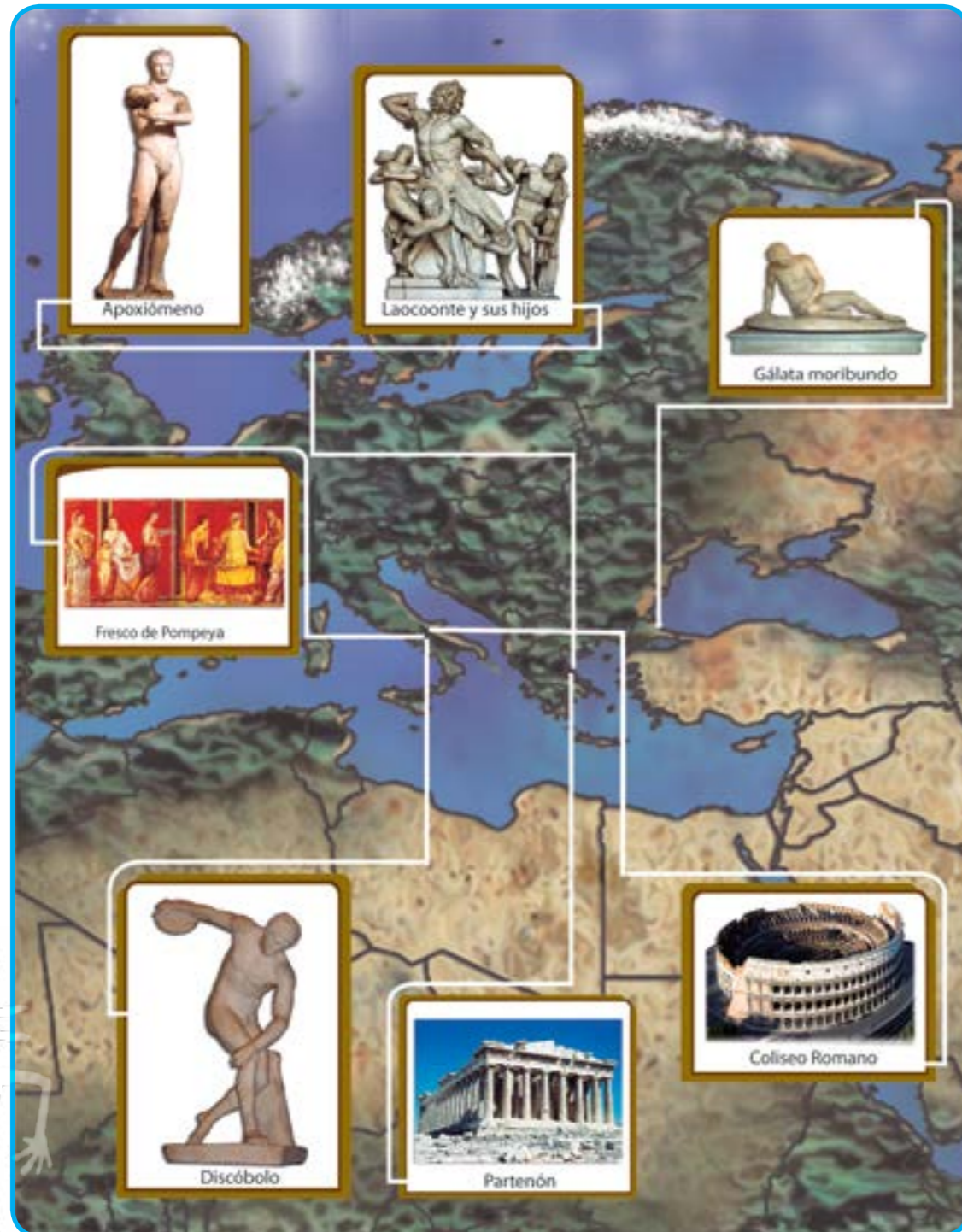
Por otra parte, el legado artístico de la civilización mesopotámica, que hoy corresponde al territorio de Irak, cuya capital es Bagdad, ha sido víctima de la destrucción y el saqueo —así como también ha sufrido su idiosincrasia cultural ancestral, sus bibliotecas, edificaciones y bienes naturales— por las fuerzas anglo-estadounidenses desde el 2003, en su afán por poseer las riquezas petroleras mundiales e imponer el consumo de la producción capitalista globalizadora.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Dibuja un animal de tu preferencia, tomando como referencia las características de las pinturas halladas en las cuevas del período paleolítico. Aplica su modo esquemático y colores como el rojo, ocre y negro.
- Elabora un cuadro comparativo con las semejanzas y diferencias de la arquitectura mesopotámica y egipcia.
- Crea un adorno corporal (collar, pulsera, zarcillo u otro), inspirado en la estética egipcia, usando pinturas y materiales de reciclaje como cartones, botellas plásticas, semillas y otros que consideres apropiados.

CAPÍTULO III CULTURA ARTÍSTICA ANTIGUA GRECORROMANA, EDAD MEDIA Y RENACIMIENTO

Arte griego y romano

Acrópolis de Atenas. Grecia.

Recorriendo la antigüedad de Grecia y Roma

Al iniciar el recorrido por la Grecia Antigua, tendremos en cuenta que esta civilización aportó gran parte de lo que hoy se considera la cultura occidental, que llegó a nuestros pueblos americanos a través de España, específicamente lo referente a sus creencias, arte, literatura y sistemas organizativos socioculturales como la democracia (gobierno del pueblo).

Representaron deidades (dioses) y figuras mitológicas (faunos, centauros, minotauros) en las paredes, vasijas, columnas, esculturas y en la polis en general. Algunos de los dioses del Olimpo como Atenea, Zeus, Apolo, Afrodita, entre otros, estarán siempre presentes, asimilados por la cultura romana (con otros nombres), hasta nuestros días.

Venus de Milo, ubicada Museo Louvre.

En la democracia griega sólo tenían derecho a la participación los ciudadanos (hombres nacidos en la ciudad-estado); estaban excluidos de la política las mujeres, los extranjeros y los esclavizados.

Arte griego

El arte griego se caracteriza por la presencia del equilibrio, armonía, proporción, simetría y la búsqueda de la belleza ideal, lo que constituyó el canon imitado por el arte romano y luego diseminado por Europa, Asia, África y sus colonias.

Canon: término de origen griego que significa regla o modelo a seguir.

El arte de la Antigua Grecia se divide estilísticamente en los siguientes períodos:

- **Arcaico:** desde 660 al 475 antes de nuestra era.
- **Clásico:** se extiende desde 475 hasta el 323 antes de nuestra era.
- **Helenístico:** desde 323 al 31 antes de nuestra era.

Arte romano

El arte romano se caracteriza por la imitación del arte griego. Se desarrolló principalmente desde el siglo III antes de nuestra era, hasta el siglo V de nuestra era. Tiene también raíces en el arte etrusco, en cuanto a la proporción, el equilibrio y la simetría. Se destacaron por darle un sentido práctico, utilitario y descriptivo a sus obras.

Arquitectura griega

Se caracterizó por el uso de la aplicación del cálculo matemático y geométrico en sus construcciones. Las edificaciones más significativas fueron los santuarios, los templos y los teatros.

Templo griego

El templo griego estaba dedicado al culto de los dioses. Presentaban plantas rectangulares, que constaban de:

- Un pórtico llamado *pronaos*.
- Una sala central, conocida como *naos* o *cella*, donde se ubicaba el dios o la diosa.
- Estaba rodeado por una hilera de columnas.
- Se asentaba sobre un basamento con escalinatas.
- Su techo era a dos aguas.

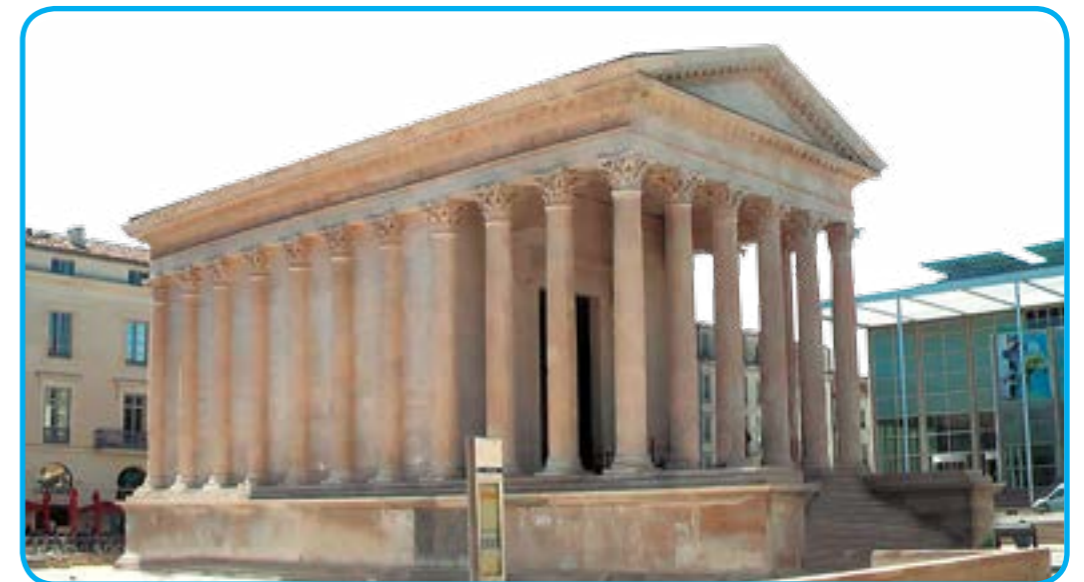
Los materiales usados para la construcción fueron el adobe, para los muros, y la madera para las columnas; posteriormente fueron reemplazados por la piedra y el mármol.

Partenón, Templo griego ubicado en la Acrópolis de Atenas, Grecia.

Templo romano

El templo romano se diferenciaba del griego porque se construía sobre un podio y el acceso se hacía desde una escalera frontal; también presentaba pilares adosados a los muros. Sus diferencias las podemos observar entre los ejemplos como el Partenón de Atenas, representante del arte griego, y la Maison Carrée, ejemplo del arte romano.

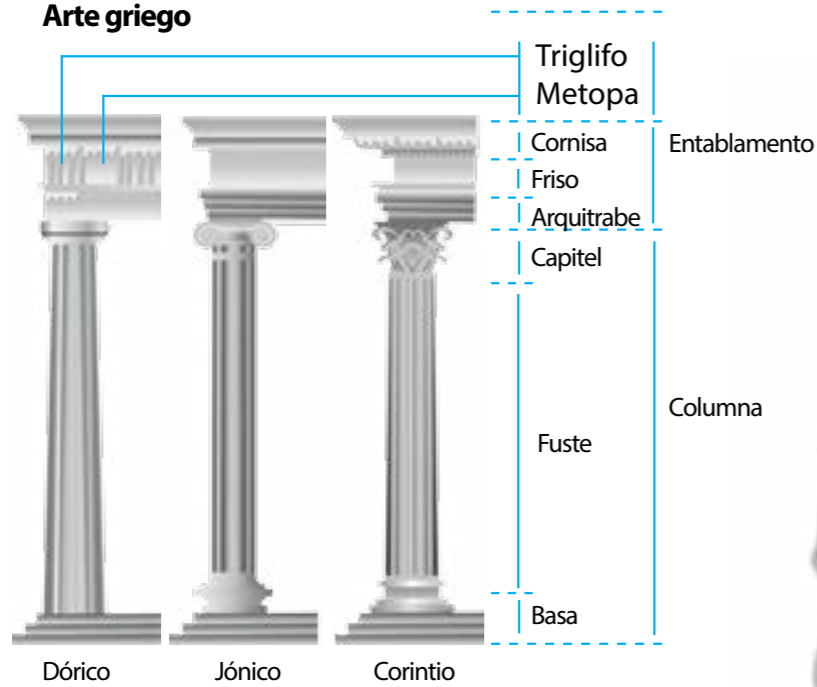

Maison Carrée, Templo Romano ubicado en Nîmes, Francia.

Entre sus soluciones constructivas y desde el punto de vista estilísticos, **los griegos** crearon tres órdenes: **el dórico, el jónico y el corintio**, evidenciados en los soportes (columnas), las cubiertas (entablamento) y los elementos decorativos (metopas y triglifos). También se usaron como elementos de sustento las cariátides (figuras femeninas) y los atlantes (figuras masculinas). **Los romanos** incorporaron los órdenes **toscano y compuesto**.

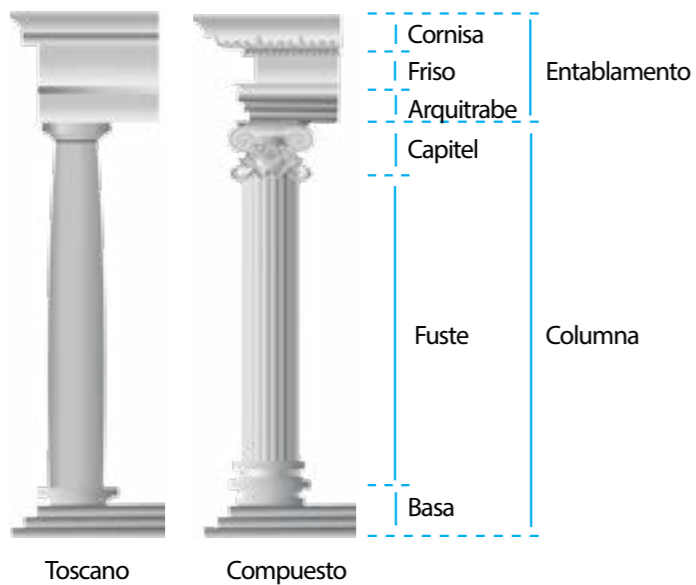
Órdenes griegos y romanos

Arte griego

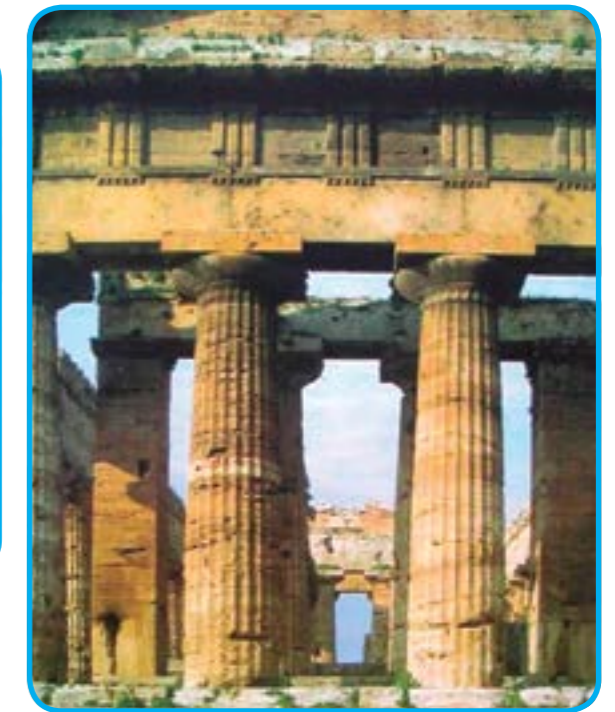

Cariátide. Templo de Erecteión.

Arte romano

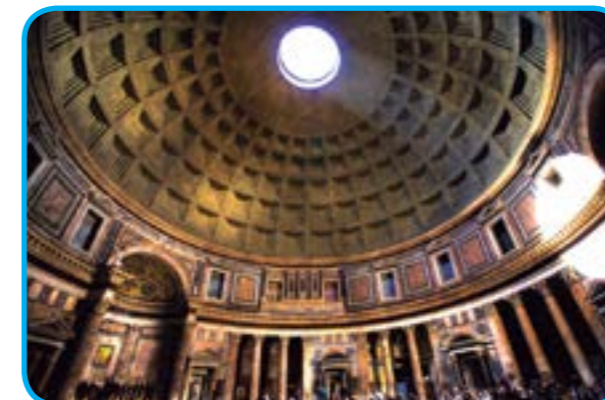

Templo de Zeus Olímpico, detalle de capitel corintio.

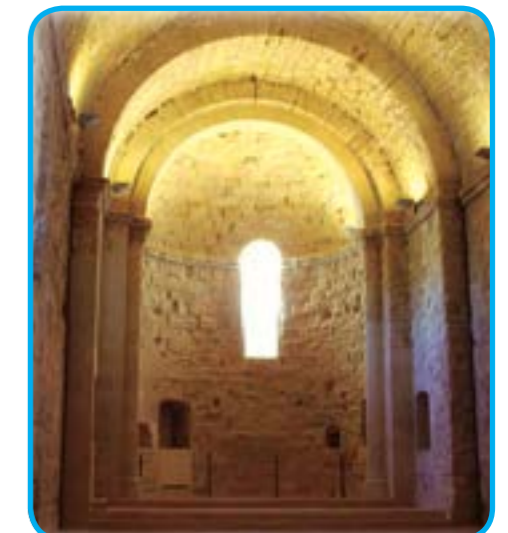

Sistema constructivo arquitrabado o adintelado.

Los romanos también utilizaron el sistema adintelado, pero incluyeron el arco de medio punto, la bóveda de cañón y la cúpula, que permiten cubrir amplios espacios.

Cúpula del Panteón de Agripa, Roma.

Arco de medio punto y bóveda de cañón.

Arquitectura romana

El sistema imperialista de Roma, al extenderse por el Mediterráneo, crea nuevas necesidades constructivas: viviendas, obras públicas (acueductos y puentes), espacios de entretenimiento (circos, foros, termas y anfiteatros), y construcciones que sirven de propaganda imperial (arcos de triunfo), entre otras.

Una de las edificaciones que se deriva de la arquitectura griega es el circo, que eran grandes construcciones romanas de forma elíptica donde se realizaban carreras de carros con caballos conducidos por personas (aurigas). Este espectáculo de masas se usó como distracción. El poeta romano Juvenal, en su obra *Sátira X*, critica que al pueblo se le haya ofrecido sólo comida y entretenimiento, de allí su frase: “Al pueblo pan y circo”.

Para su expansión, era necesario que estas edificaciones se elaboraran en menor tiempo, con bajos costos y técnicas más duraderas. Esto se evidencia en el uso de materiales como el sillar de piedra, el ladrillo y el hormigón, que es una mezcla de cal, arena, agua y trozos de roca que, al fraguar, alcanza una buena resistencia.

Teatro griego

El teatro griego se caracterizó por el aprovechamiento de las pendientes de las colinas. En ellas se excavaban las gradas y su diseño semicircular permitía la buena visibilidad y acústica. El espacio para la orquesta (nombre que recibía el lugar donde cantaban y danzaban los actores integrantes del coro) era circular, y tenía un lugar rectangular dispuesto para la escena, que era el espacio donde actuaban los actores con máscaras y coturnos (calzado de suela gruesa para elevar la estatura del actor).

Teatro de Epidauro. Grecia.

El teatro griego surge asociado a la evolución de las artes y ceremonias griegas, como la fiesta de la vendimia (ofrecida al dios Dionisos), donde los jóvenes iban danzando y cantando hacia el templo. Luego, uno de estos jóvenes asume el rol de **corifeo**. Con el tiempo aparecieron el bardo y el rapsoda, que eran recitadores. Estas representaciones se hacían al aire libre.

En el período clásico de Grecia (siglo V antes de nuestra era) se establecieron los modelos tradicionales de la tragedia y la comedia, con creadores como: Aristófanes (autor de la comedia *Las ranas*), Esquilo (*La orestíada*), Sófocles (*Edipo rey*) y Eurípides (*Medea*).

Coturnos.

Máscaras de tragedia y comedia. (mosaico).

Teatro romano

Inspirados en el teatro griego, los romanos introducen nuevos elementos: sobre el suelo plano se construyeron varias plantas; con objeto de mejorar la acústica, los arquitectos romanos redujeron la orquesta a un semicírculo. Además, los espectáculos se presentaban sobre una plataforma levantada delante de la antigua *skené*, estructura que aún se usa en los escenarios actuales.

La comedia, en Roma, se centró en el entretenimiento de los espectadores con temáticas cotidianas. Los autores más destacados del teatro romano fueron Plauto (comedia) y Séneca (tragedia). El primero escribió, entre otras obras, *Los menecmos*, y el segundo, *Fedra*.

Los romanos crearon un tipo de actuación llamada **pantomima**. En ella los actores representaban historias sobre de dioses y mortales por medio del movimiento y el gesto, con indumentarias coloridas y variedad de máscaras.

Teatro romano de Mérida en la actualidad. España.

La música griega y romana

La música griega arcaica no se dio de manera escrita sino práctica, buscando la perfección melódica; además esta tuvo un carácter ritual. A mediados del siglo V y VI antes de nuestra era, los griegos pasaron a un nuevo tipo de composición, en la que predominaba la melodía sobre el ritmo, destacando la música vocal. Hacia la época helenística grecorromana, surge la música puramente instrumental.

Relieve atribuido al Trono de Ludovisi.

Relieve atribuido al Trono de Ludovisi.

Escultura de Grecia como inspiración para Roma

En estas esculturas griegas *kurós* y *koré*, del **período arcaico**, la figura humana se representa de forma esquemática y rígida. El material utilizado fue principalmente el mármol, la madera y los metales. En algunos casos emplearon otros materiales y la policromía (varios colores).

Figura masculina,
kurós o *kouros*.

Figura femenina,
koré o *korai*.

La escultura griega del **período clásico** representa la figura humana de manera idealizada (joven y atlética). Se logra el movimiento al romper con la ley de frontalidad y verticalidad. Además, aplicaron cánones matemáticos para determinar la proporción del cuerpo humano.

Los principales escultores de la época fueron Mirón, Fidias, Praxíteles y Lisipo.

Discóbolo. Mirón.

Atenea. Fidias.

La escultura griega del **período helenístico** se caracterizó por el dramatismo, la fuerza y dinamismo.

En el grupo escultórico de *Laocoonte y sus hijos*, se aprecia una composición dinámica a través del esquema de líneas onduladas y el ritmo, dado por el movimiento de resistencia de los cuerpos y el ataque envolvente de las serpientes.

Laocoonte y sus hijos.

Gálata moribundo.

Escultura romana

La escultura romana tiene sus referentes en la escultura griega, especialmente en el período clásico. Se exalta la victoria de las batallas, además de los retratos de emperadores y deidades. Los arcos de triunfo y las grandes columnatas ponen de manifiesto las técnicas esculturales de los relieves. Destaca la representación del traslado de botines de guerra y de esclavizados, que se observa en los relieves de la Columna de Trajano.

Detalle Columna de Trajano. Relieve.

Pintura griega

Las pinturas griegas se han conservado en las decoraciones realizadas sobre cerámica. Las escenas son de carácter narrativo; al principio la figura era negra sobre fondo rojo, luego se realizaron rojas sobre fondo negro, logrando más naturalismo.

Ánfora griega.

Aquiles y Ajax. Pintura en ánfora griega.

En el ánfora pintada por Exequias se muestra a los dos guerreros jugando dados, en donde el fondo rojo hace resaltar los trajes y elementos de batallas que portan ambos personajes.

En esta composición lineal titulada *Edipo y la Esfinge* se puede observar el tratamiento de los cuerpos, que tienen una cualidad tridimensional, lograda al superponer los brazos, piernas y pie de Edipo y las alas, en el caso de la Esfinge, lo que da un efecto de profundidad.

Plato con escena de Edipo y la Esfinge.

Pintura romana

Algunos mosaicos y frescos de la época romana son copias de los realizados por el famoso pintor griego Apeles. Las pinturas halladas en algunas ciudades del Imperio romano muestran la influencia del naturalismo alcanzado en el período helenístico, donde destaca el dominio del volumen y la perspectiva.

Fresco de la Villa de los Misterios, Pompeya.

Fresco. Apeles.

El helenismo es la expansión de la cultura griega hasta la cultura romana.

Técnica del mosaico. Detalle.

Mosaico

Es una técnica pictórica elaborada con pequeñas piezas de piedra, cerámica o vidrio; se usaron con múltiples colores, llamadas teselas.

El mosaico *Alejandro Magno luchando contra Darío* se considera una copia de una pintura realizada en el siglo IV antes de nuestra era. En el detalle del rostro y el ojo de Alejandro Magno se puede ver la composición lograda por cuadros de colores.

Mosaico de Pompeya. Alejandro Magno luchando contra Darío.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Realiza un gráfico comparativo con las diferencias y semejanzas de la arquitectura griega respecto a la romana.
- Reflexiona por qué se encuentran obras de arquitectura romana en varios países de Europa.
- Representa una obra de teatro tratando un tema de la mitología griega.

Caminando por la Edad Media

Influencia del cristianismo en el arte de la Edad Media

La Edad Media es el período de la historia europea comprendido entre el siglo IV hasta principios del siglo XV. Se inició con la caída del imperio romano y con el reconocimiento del cristianismo por parte del emperador Constantino. Culmina con grandes cambios culturales, entre ellos, algunos avances científicos, como la invención de la imprenta y la invasión de los españoles a América. Este período estuvo caracterizado por la hegemonía de las clases aristocráticas y la iglesia católica.

Manifestaciones artísticas de la Edad Media

Durante la Edad Media se desarrollaron importantes períodos artísticos:

- **Paleocristiano:** desde el siglo I hasta el siglo III de nuestra era.
- **Bizantino:** siglo IV hasta el siglo X aproximadamente.
- **Románico:** entre los siglos XI y XII.
- **Gótico:** desde el siglo XII hasta el XV.

Arte paleocristiano

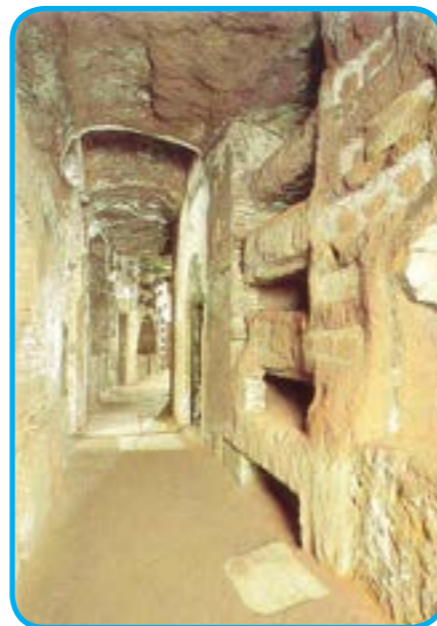
Son las primeras manifestaciones artísticas al servicio del cristianismo. Las creaciones de este período tuvieron una función evangelizadora, didáctica y comunicativa de las ideas del Antiguo y Nuevo Testamento.

Arquitectura paleocristiana

La arquitectura paleocristiana se expresa en las catacumbas o cementerios subterráneos, que son pasadizos o excavaciones realizadas bajo la ciudad de Roma por los primeros cristianos, con la finalidad de realizar entierros u ocultarse para llevar a cabo sus reuniones y ceremonias. Estas catacumbas poseían nichos, criptas y mausoleos.

Entre las catacumbas más importantes se destacan las de San Calixto, Santa Constanza y Santa Inés, todas ubicadas en Roma (Italia).

En este período se construyó la primera basílica cristiana o antigua Basílica de San Pedro (en Roma), demolida en siglo XVI para levantar la actual basílica.

Catacumba de San Calixto. Roma, Italia.

Pintura paleocristiana

La pintura paleocristiana se expresó mediante la técnica del fresco en las paredes de las catacumbas, y en las miniaturas presentes en los manuscritos de la época. Se apoya en el símbolo como medio de información y evangelización, para reafirmar así las creencias y dogmas cristianos, como la cruz, el crismón, el cordero, el buen pastor; muestra inclinación hacia la abstracción y las formas planas; también representaron elementos de la naturaleza como símbolos cristianos. Se fundamenta en los sucesos o relatos tomados de la *Biblia*.

Pintura al fresco en la Catacumba de San Calixto.

escultura de bulto El buen pastor.

Escultura paleocristiana

En este período se destacan las esculturas de bulto, como las estatuillas sepulcrales de Jesús, o *El buen pastor*. Son característicos los relieves en los sarcófagos. Emplean temas figurativos (escenas bíblicas) similares al de la pintura. Se hacen frecuentes las representaciones simbólicas y abundan los objetos en marfil con motivos cristianos para el culto (relicarios y dípticos), así como los trabajos minuciosos en oro, plata y bronce (cálices y platos para la eucaristía, incensarios, lámparas y candelabros).

El buen pastor

Los cristianos representaron la imagen del pastor de ovejas para establecer la asociación de Cristo con el pastor que cuida su rebaño, y especialmente a la oveja perdida.

Arte bizantino

El arte bizantino se desarrolló a partir del siglo VI después de nuestra era. Tiene sus orígenes en Constantinopla (antiguo Bizancio, hoy Estambul, capital de Turquía). Por esta razón presenta, además de la influencia de las formas grecoromanas y paleocristianas, rasgos estéticos propios de esa región de Oriente. En este momento el cristianismo pasa, de ser una religión clandestina y perseguida, a la religión oficial y reconocida por el imperio romano oriental.

Arquitectura bizantina

Sus construcciones se destacan por su solidez estructural, el uso de capiteles decorados y las cubiertas abovedadas ornamentadas, y por su sistema constructivo. La arquitectura bizantina fusiona la antigua basílica romana convirtiéndola en la iglesia.

Predomina el uso del ladrillo, reemplazando la piedra, y el empleo del mosaico como elemento decorativo. Este tipo de arquitectura se aprecia actualmente en Turquía, Grecia, Bulgaria, Rumania, Italia, Siria y Palestina.

Iglesia Santa Sofía. Bizancio, Turquía.

Pintura bizantina

La pintura bizantina se caracterizó por emplear los procedimientos del mosaico en muros. También elaboraron miniaturas sobre pergaminos. Se introducen las representaciones pictóricas de Cristo y la Virgen sobre soportes de madera, elaborados por los monjes. La pintura de los libros produjo una variedad de figuras que dan vida a los textos de los manuscritos y miniaturas, también realizadas por los monjes. Las figuras de los personajes se presentan en forma alargada, de pie y con brazos en actitud de llevar algún objeto. Los personajes suelen apreciarse con vestimentas o túnicas con pliegues definidos.

Los mosaicos bizantinos se caracterizan por la presencia de múltiples colores, especialmente el dorado. Las principales representaciones eran de Cristo, la Virgen, los evangelistas, los emperadores y clérigos. Los personajes se presentaban alargados, con túnicas de pliegues rectos. Los rostros se colocan siempre de frente, con ojos grandes. Algunos personajes lucen aureolas y llevan ofrendas.

Mosaico de Teodora, Rávena.

Detalle del mosaico de Teodora, Rávena.

Escultura bizantina

Predominó la estatuaria y el relieve; éstos se presentan en nichos o adosados a las paredes. Entre los materiales empleados se encuentran la piedra, marfil, plata y bronce. Igualmente se elaboraron piezas de joyería, como camafeos y entalles en piedras preciosas.

Fragmento del Díptico de Barberini.

Arte románico

El arte románico estuvo dirigido a la exaltación y divulgación del cristianismo. Es un arte monástico y aristocrático que refleja la relación entre el clero y los mandatarios. Este movimiento artístico se desarrolla en Europa occidental en la Alta Edad Media, durante el período del feudalismo, el cual representó el modelo político, económico y social de esa época.

Arquitectura románica

La arquitectura se destaca por el uso de bóvedas de cañón y arcos de medio punto, iniciándose la construcción de grandes catedrales. Se destaca la planta basilical o de cruz latina, con las siguientes características:

- Muros exteriores de gran dimensión, decorados con relieves geométricos, arquerías ciegas y bandas verticales.
- Muros reforzados con contrafuertes exteriores para reducir el peso de las bóvedas.
- Pórticos decorados.
- En los monasterios se destacan los claustros románicos de planta cuadrada, delimitadas por galerías y arquerías. Las columnas se definen por decorados con relieves.

La arquitectura tiene un carácter defensivo, ya que está constituida por grandes ciudades amuralladas que servían para resguardarse de las constantes invasiones y guerras.

Iglesia románica de San Pedro de Cervatos, España.

Escultura románica

La escultura se aplicó principalmente en el marco arquitectónico. Se concentra en las fachadas, en los capiteles de las iglesias y en los claustros donde se representan figuras de animales, motivos vegetales y escenas bíblicas. Los temas para la escultura de madera policromada son la crucifixión y la Virgen con el niño. Su carácter sacro la hace poco realista, dada la persistencia de las formas simbólicas. La figura humana es estática y se presenta envuelta en ropajes con pliegues simétricos.

Tímpano de San Esteban, Burgos.

Pintura románica

La pintura es de temática religiosa y técnica mural con tendencia a la jerarquización simbólica de las formas. Éstas solían decorar la zona posterior de los altares y las bóvedas. Otra técnica empleada es la pintura sobre tabla, dispuestas sobre el altar como punto central de las iglesias.

Tabla de Esquiús. Pintura en altar.

Arte gótico

Es el estilo artístico desarrollado entre los siglos XII y XV. Surge al norte de Francia y se extiende por toda la Europa occidental. Fue una época de gran auge económico y cultural.

Catedral de Nuestra Señora de París. Francia.

Detalle de la Catedral de Sevilla. España.

Arquitectura gótica

Se desarrolló durante el siglo XII, manteniendo algunos elementos del románico, pero incorporando espacios vanos o ventanas (vitales) lo que le proporciona mayor iluminación al interior de las bóvedas. Aparecieron nuevos elementos constructivos, como:

Catedral de Colonia. Alemania.

- Arcos apuntados u ojivales.
- Arbotantes: arcos para para desplazar el peso de los techos abovedados hacia los macizos contrafuertes.
- Grandes ventanales circulares, llamados rosetones.
- El hierro como nuevo material constructivo.

Escultura gótica

Se elaboraron estatuas de bulto donde destaca la figura humana. Resaltó la técnica del relieve en columnas y portales de las catedrales. Tiene carácter realista, inspirados en la naturaleza.

Serie de esculturas en el portal de la Catedral de Reims. Francia.

Pintura gótica

En la pintura gótica destacan las vidrieras o vitrales, realizados con trozos de vidrios de colores unidos con bandas de plomo, así como los retablos sobre madera situados en los altares de las iglesias. Se empleó la pintura sobre lienzo, al temple y al óleo. Predomina el uso de la frontalidad y la actitud rígida de las figuras.

Rosetón.

Vitrail de la Catedral de Chartres.

Transitando por el Renacimiento

Arte del Renacimiento

Composición a partir de obras artísticas del Renacimiento.

Entre los aspectos o sucesos que marcan la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna se pueden mencionar:

- La atención puesta en el estudio de las ideas humanistas y los cánones artísticos grecorromanos.
- El interés por la vida profana, evidenciado en escrituras como *El Decamerón*, de Boccacio.
- El surgimiento de una nueva economía en manos de la burguesía, que da lugar a los mecenas, protectores de los artistas.
- El desarrollo de las ciencias naturales, como la Geografía, la Anatomía y la Astronomía, entre otras.
- El desplazamiento de la visión religiosa hacia la visión del humano como centro del universo.

Se denomina Renacimiento al período artístico surgido en Florencia (Italia) hacia el siglo XIV, y se caracterizó por una vuelta o retorno a las antiguas artes grecorromanas.

Arquitectura renacentista

En la arquitectura predominan valores como la simetría, claridad estructural, simplicidad y monumentalidad. Las ciudades y su urbanismo se convertirán en escenario de la renovación artística, opuestas al concepto medieval de la orientación hacia las zonas rurales. Sus características más importantes son:

- Columnas con órdenes clásicos.
- Arco de medio punto.
- Sistema adintelado y abovedado.
- Frontón y cúpula sobre base circular o tambor.
- Planta de las iglesias en forma de cruz griega o latina.

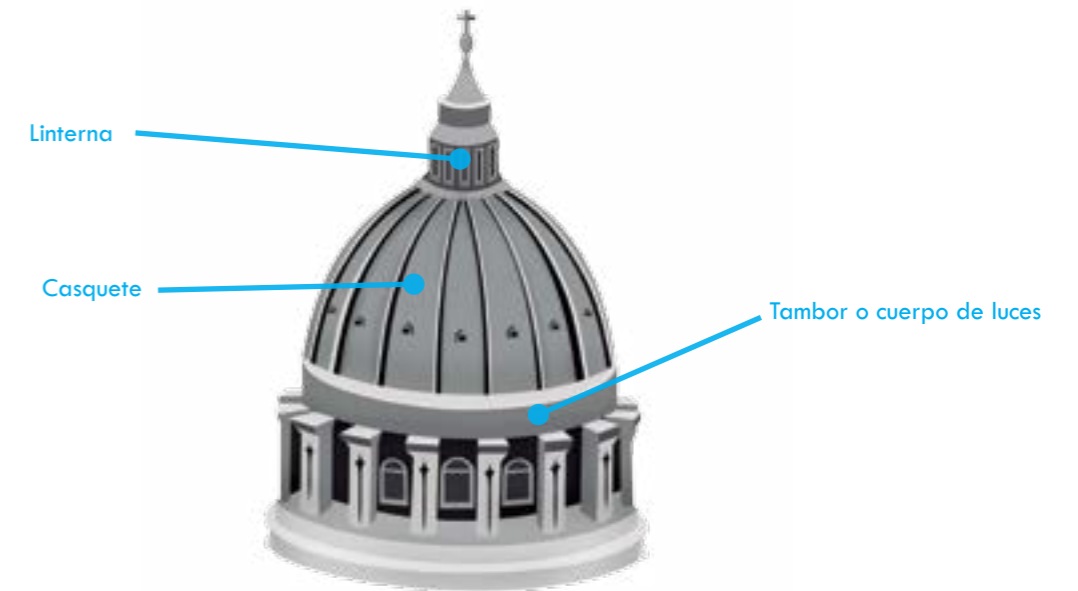
Entre los arquitectos más importantes del Renacimiento italiano se encuentran: Filippo Brunelleschi, León Battista Alberti y Miguel Ángel Buonarroti.

En la Edad Media, el tipo de producción feudal condicionó las características de la arquitectura religiosa, villas y fortalezas. El inicio del modo de producción capitalista, gestado en el Renacimiento, determinó la formación de ciudades y construcciones ostentosas habitacionales y de uso civil y cultural.

Palacio Rucellai, diseño de León Battista Alberti.

Elementos de la cúpula

Cúpula de la Catedral de Florencia, Italia.

Cúpula que descansa sobre una base octogonal donde se apoyan las nervaduras; encima tiene una linterna que permite el paso de luz. Solución arquitectónica propuesta y ejecutada por Filippo Brunelleschi.

Cúpula de la Basílica de San Pedro, Roma.

Miguel Ángel es el autor de la edificación del ábside y la cúpula de la Basílica de San Pedro.

Escultura del Renacimiento

Principales características de la escultura renacentista:

- Se inspira en los modelos escultóricos grecorromanos.
- Elaboran esculturas en relieve y de bulto (sedentes, yacentes, pedestres y ecuestres).
- La figura humana es lograda a través del estudio de la anatomía en forma naturalista y realista.
- Se representan temas históricos, bíblicos y mitológicos.
- Las técnicas utilizadas son el vaciado en bronce y tallado del mármol.

Principales escultores

Lorenzo Ghiberti (1378–1455), realiza las puertas del Baptisterio de Florencia, caracterizadas por una serie de figuras en bajo y alto relieve en bronce.

Creación: Adán y Eva. Panel de la puerta del Baptisterio de Florencia, Lorenzo Ghiberti.

Donatello (1386 – 1466) realiza la estatua ecuestre del *Gattamelata* y los personajes del *San Jorge* y el *David*.

Estatua ecuestre del Gattamelata, Donatello.

PARA LA REFLEXIÓN:

La vida y obra de los artistas del Renacimiento expresan la búsqueda por el desarrollo integral del intelecto humano, al abarcar el conocimiento de diversas ciencias y oficios para producir una obra que reúna varias disciplinas (pintura, arquitectura y escultura).

Miguel Ángel Buonarroti (1475–1564) realiza *La Piedad*, el *Moisés* y el *David*.

David, Miguel Ángel.

La Piedad, Miguel Ángel Buonarroti.

En *La Piedad* (representación de la Virgen María con Jesús muerto en sus brazos) el escultor Miguel Ángel, además de reflejar un momento emotivo y dramático, afianza su protagonismo como creador de la obra al grabar su nombre en la banda en el pecho de Virgen.

Pintura del Renacimiento

La pintura renacentista se caracteriza por:

- Estudio de las proporciones.
- Empleo de la pintura al óleo y la técnica del fresco.
- Uso de la perspectiva lineal y aérea para sugerir profundidad y espacialidad.
- Se imponen los géneros del retrato, autorretrato y paisaje.

Principales pintores

Miguel Ángel Buonarroti. Pintó los frescos de la Capilla Sixtina en el Vaticano.

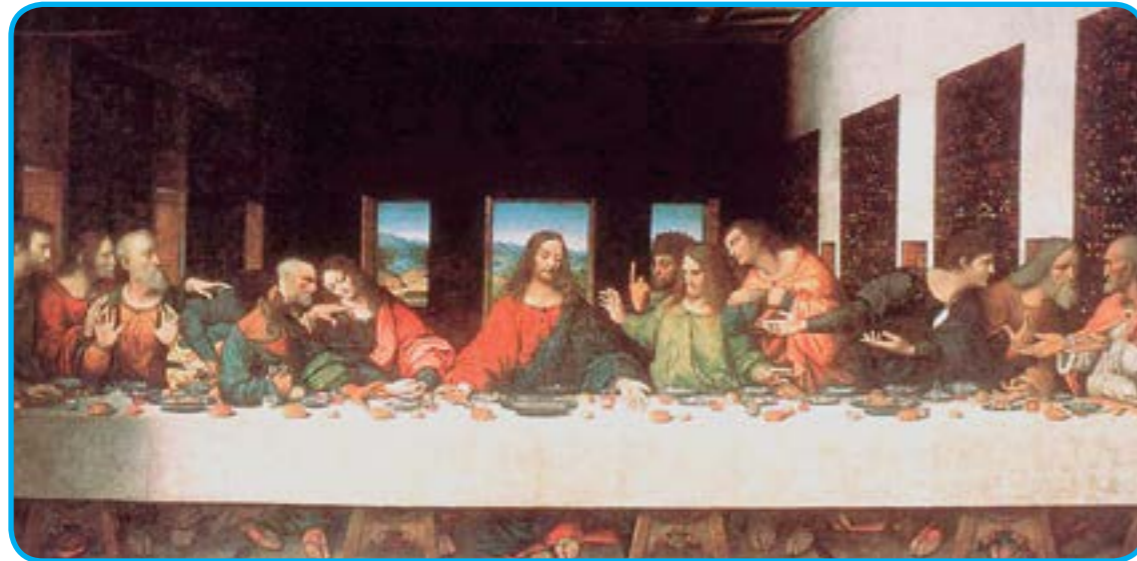
La creación del hombre, detalle.

La **técnica de pintura al óleo** consiste en una mezcla de pigmentos (minerales y vegetales) con aceite. Se aplica sobre diversas superficies (cartón, madera y lienzo) utilizando pinceles o espátulas.

La creación. Capilla Sixtina, Miguel Ángel Buonarroti.

Leonardo da Vinci (1452–1519), pintor, músico, ingeniero, arquitecto, botánico y anatomista. Entre sus obras pictóricas destacan la *Última Cena*, la *Virgen de las Rocas* y *La Gioconda*.

Última cena, Leonardo da Vinci.

Rafael Sanzio (1483-1520). Su obra *La Escuela de Atenas*, representa un espacio arquitectónico organizado mediante la perspectiva lineal, en el cual retrata a los filósofos, científicos y matemáticos más importantes de la época clásica griega.

La Escuela de Atenas, Rafael Sanzio.

Teatro renacentista

En el Renacimiento se consolidan nuevas formas estilísticas teatrales; los artistas se sintieron con mayor libertad para expresar ideas que incluían lo sobrenatural. Los aspectos más destacados del teatro renacentista son:

- La invención de los tipos móviles de la imprenta permitió la publicación a mayor escala de obras literarias y su lectura.
- Se construyen nuevos edificios para la representación teatral.
- Se desarrolla un teatro cortesano o de las cortes, que luego sería disfrutado por el pueblo.
- Apareció la comedia pastoril con temas campesinos.
- Se introducen los telones para mostrar los cambios de escenas.
- Las escenografías incluyen logros pictóricos del momento, como la perspectiva.
- Se incluyen los elementos cómicos y grotescos en las obras como forma de crítica social y política.
- Las obras de teatro eran escritas en verso.

La técnica del espectáculo teatral fue teorizada por el italiano Leone de' Sommi, quien se preocupó por la organización de los actores y su importancia en un proyecto de montaje teatral; manifiesta especialmente la relación entre presencia física y personaje, la entonación y el volumen de la voz, el gesto y el movimiento en el escenario. Por otra parte, señaló que la escena debía contar con buena iluminación, y la sala de espectadores estar en penumbras.

William Shakespeare fue uno de los escritores más importantes del período renacentista inglés; entre sus obras trágicas se destacan: *Romeo y Julieta*, *Hamlet*, *Otelo* y *Macbeth*. Algunas de sus comedias son: *Sueño de una noche de verano*, *Mucho ruido y pocas nueces* y *Noche de reyes*.

William Shakespeare.

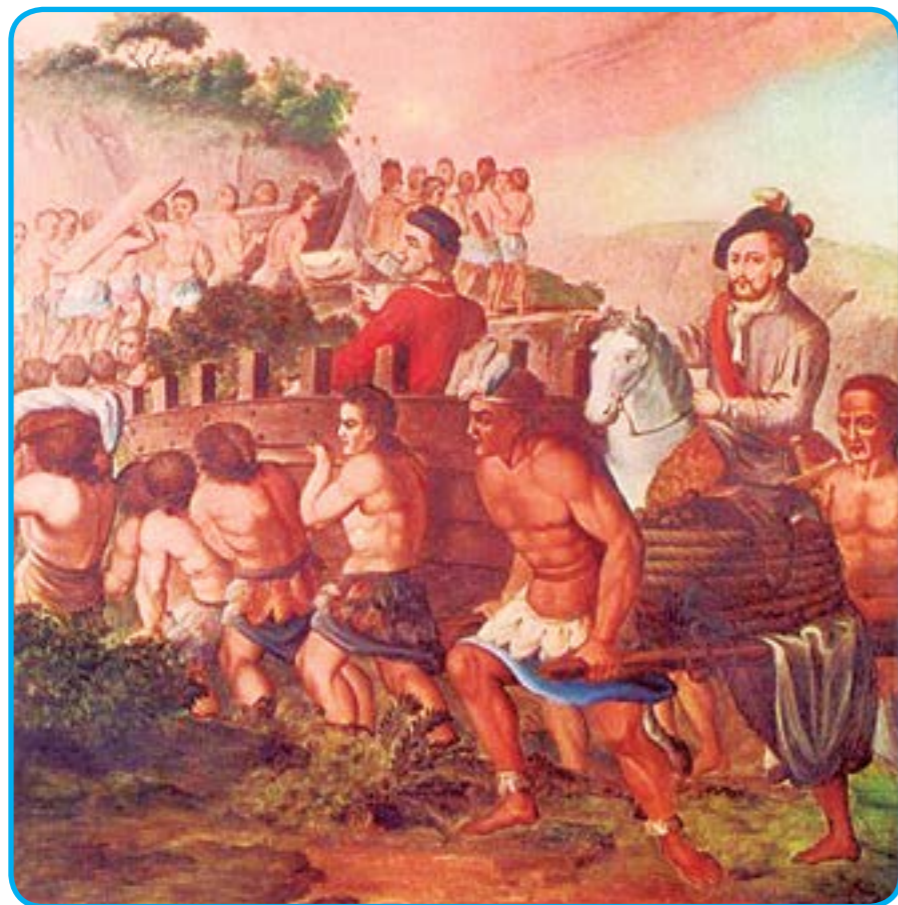
CAPÍTULO IV

ARTE COLONIAL EN VENEZUELA, EN CENTROAMÉRICA, SURAMÉRICA Y LA INFLUENCIA DEL BARROCO EUROPEO

Arte colonial venezolano

Panorama general de la producción artística colonial en Venezuela

En 1492, al pisar tierra para establecerse en el espacio que el inquisidor llamó América, el primer grupo de españoles que se decían llamar “civilizadores” llegó cargado de su bagaje cultural (saberes, quehaceres, creencias, vestimentas, enseres, armas, arte, etc.) para su uso personal, pero también para imponer sus costumbres y religión al nativo en beneficio del conquistador o invasor, bajo la consigna de “salvar almas de la oscura noche del paganismo”, según dictado del papa Alejandro VI en la Bula de 1493, escondiendo la verdadera intención de dominio, vasallaje y trabajo forzado de los nativos y afrodescendientes.

Invasión española, colonización de los indígenas. Ilustración.

El arte religioso fue una de las vías de catequización, ya que sus motivos pictóricos, realizados por manos de pardos y mulatos, inculcaban premio y castigo por el buen o mal comportamiento, es decir, obediencia o desobediencia a los mandatarios (gobernantes y colonos) como representantes de Dios y su corte celestial en la tierra. El invasor encargó a pintores de la colonia retratos de mandatarios y personajes de la burguesía engalanados con vestuarios y joyas preciosas, dejando constancia de su jerarquía social.

Retrato de N.A. Anónimo.

Relaciones temporales de las manifestaciones artísticas y períodos históricos

Arte colonial venezolano

El arte colonial venezolano se refiere a la producción artística que se realizó o se trajo a Venezuela desde la llegada de los españoles hasta la Guerra de Independencia.

Mapa de la Capitanía General de Venezuela.

Para la época colonial, la Provincia de Venezuela –declarada Capitanía en 1777–, dependía del Virreinato de Nueva Granada, unidad territorial establecida por el Imperio español, debido a su estratégica situación geográfica, pero sobre todo por la posesión de riquezas minerales. La subordinación política venezolana explica el carácter sencillo de nuestro arte colonial, con relación a los virreinos latinoamericanos, en cuyas construcciones suntuosas está presente el uso y el exceso de elementos decorativos con materiales costosos.

El período colonial se ubica generalmente desde el siglo XVI hasta comienzos del XIX. Sin embargo, es difícil precisar la fecha exacta de su duración. Se establece su inicio con la fundación de la ciudad de Santa Ana de Coro, estado Falcón, en 1527. No obstante, inicialmente se estableció como primer asentamiento Nueva Cádiz, en la isla de Cubagua (desde 1510 a 1539), de la cual quedaron muy pocas obras artísticas que pudiesen ser estudiadas.

Gárgola de piedra, isla de Cubagua.

Escudo con águila, isla de Cubagua.

PARA LA REFLEXIÓN

A pesar del oscurantismo colonial de la iglesia, corrido el tiempo, han surgido tendencias humanistas en diferentes momentos ligadas al pensamiento cristiano, siendo una de las más importantes la Teología de la Liberación, que nace en el seno de la iglesia hacia 1960, a la que se vincula Paulo Freire, educador latinoamericano que crea un método de lectura donde el educando aprende desde su condición social. Este método va en búsqueda de la concientización del estudiante en medio de un continente oprimido.

Para el final del período colonial se considera como antecedente la fecha de 1810, por ser la del comienzo de las luchas independentistas que finalizaron con la dominación española. Sin embargo, durante gran parte del siglo XIX se continuó la realización de obras, siguiendo los temas religiosos característicos de la producción colonial junto a otros motivos, como el retrato de personajes.

El maestre de Campo Don Antonio Pacheco y Tovar. Bartolomé Alonso de Cazales. 1722.

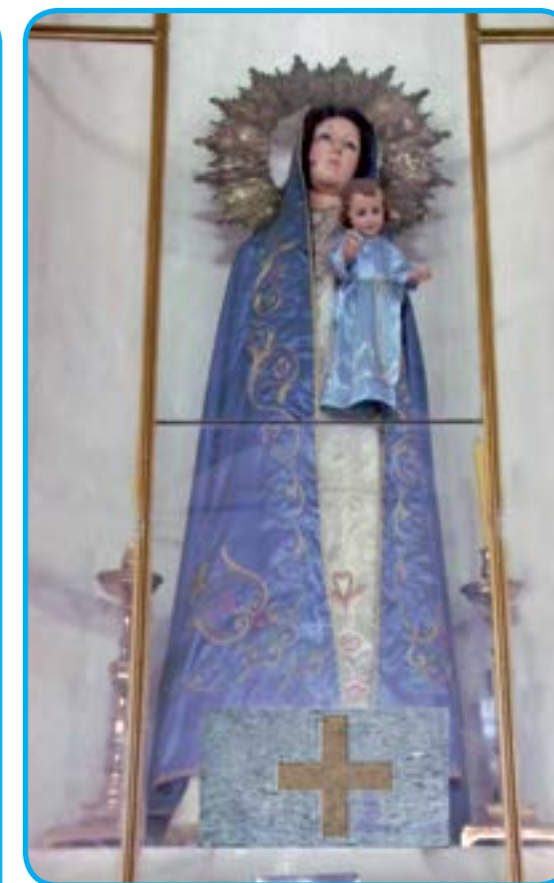
PARA LA REFLEXIÓN:

El período colonial termina con la firma del Acta de Independencia el 5 de julio de 1811, acto político recogido en las obras de Juan Lovera y Martín Tovar y Tovar.

El arte colonial venezolano, en líneas generales, se caracterizó por la influencia del estilo barroco europeo español y, en consecuencia, por su gran contenido de imágenes sagradas, razón por la cual también se conoce como arte sacro. Su rasgo más distintivo lo constituye la combinación de esta tendencia importada con materiales autóctonos, en su mayoría, y la impronta espontánea de pardos y criollos, así como pintores de escuela.

Virgen de la Luz. Juan Pedro López.

Virgen de los Remedios. Santo de vestir. Iglesia de Altagracia, Caracas.

Las obras pictóricas se realizaban siguiendo las pautas provenientes de las estampas europeas o de libros ilustrados de la liturgia católica, por lo cual pueden encontrarse versiones o variantes compositivas de motivos típicos heredados de España. Uno bastante frecuente es el de la Virgen o imagen mariana.

Las imágenes escultóricas también seguían modelos de figuras y muestras importadas.

La mezcla étnico-cultural durante la colonia produjo obras con imágenes características de los pueblos originarios de Venezuela y de los afrodescendientes.

Santa Efigenia. Anónimo.
Templo de Santa Rosalía.

Nuestra Señora de la Candelaria. Anónimo. Museo Diocesano de Coro, estado Falcón.

Con los asentamientos de los invasores colonizadores en las distintas poblaciones venezolanas, comenzó la imposición de la cultura europea a través de la evangelización de nuestros hermanos indígenas y el control de la fe católica de los habitantes. La catequización buscaba la conversión, la sustitución y la eliminación de nuestras creencias ancestrales.

Sin embargo, la conducta del conquistador respecto a las culturas nativas no fue similar ni homogénea en todos los casos. En ocasiones, se respetaron los elementos culturales autoctonos que no afectaran el rito católico. En otras, se buscó la identificación entre algunas representaciones religiosas, dando origen a una mezcla o sincretismo de la imagen; pero, la mayoría de las veces, se destruyó el conjunto de creencias propias, es decir, la visión de mundo del indígena. Asimismo, algunas identifican el infierno de manera terrorífica con un monstruo que devora pecadores.

El juicio final (fines del siglo XVIII). Anónimo.

El juicio final. Anónimo.

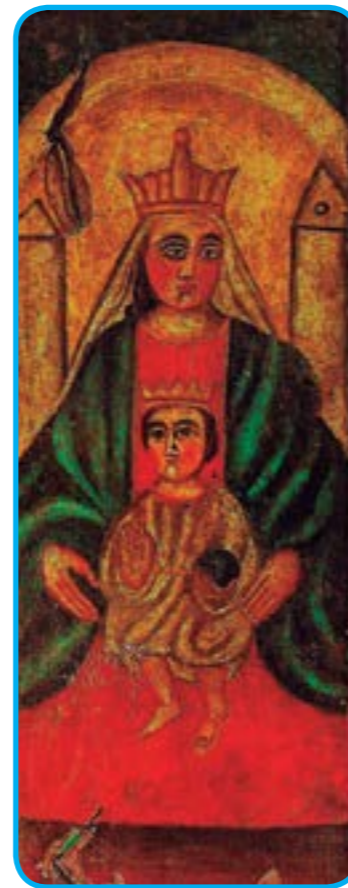

La Santísima Trinidad.
Francisco Contreras.

Los colonizadores españoles utilizaron la imagen religiosa, junto con la música, las procesiones, la narración y la representación de historias bíblicas o de alabanzas a la virgen como instrumento para enseñar y difundir la fe católica. Estas estampas, tallas o cuadros alcanzaron en algunos casos la calidad de milagrosas, permaneciendo hasta hoy en la devoción popular.

Nazareno de San Pablo. Iglesia de Santa Teresa, Caracas.

Virgen de Coromoto.
Pintura sobre tabla. Anónimo.

Las representaciones, tanto pictóricas como escultóricas, constituyeron objetos indispensables en el proceso fundacional de cada ciudad, pues el sistema de poblamiento hispano no separaba la vida civil de la religiosa. Pese a que en nuestro país el poder de la iglesia no fue tan destacado como en otras regiones del continente, como en el caso de los virreinos de México o Perú, existió la preocupación por ornamentar los templos y viviendas que se iban construyendo, tanto con una producción local y artesanal, como con la importación de imágenes.

Altar. Catedral de Caracas.

Arquitectura colonial venezolana

Una de las manifestaciones arquitectónicas del arte colonial más resaltante, corresponde a los templos o iglesias. Estos se caracterizan por su sencillez, en comparación con las de Europa y otras partes de América Latina. Se distingue el uso de una fachada monumental donde lo decorativo, basado en la línea curva, predomina sobre los elementos estructurales, como columnas, fachadas y paredes. De la misma manera, se caracterizó por el empleo de una forma típica de techo de origen islámico (árabe) elaborado en madera, denominado de pares y nudillos.

Catedral de Caracas, Juan de Medina.

Iglesia de San Clemente.
Santa Ana de Coro, estado Falcón.

Iglesia Inmaculada Concepción. El Tocuyo, estado Lara.

Techo de pares y nudillos.
Iglesia de Tostós, estado Trujillo.

La plaza fue el punto central desde el cual se debía proyectar el trazado cuadricular de las calles. Alrededor de ese espacio abierto, cercanas a las construcciones representativas del poder religioso, habrá de levantarse las del poder civil. Las casas, realizadas en ladrillo y adobe con techo de teja, fueron el lugar de residencia de las familias de elevada posición social.

Fachada de la casa natal de Simón Bolívar,
Caracas.

Casas de Puerto Cabello, estado Carabobo.

En sus portales y fachadas se concentra el esfuerzo de la imaginación decorativa del constructor. Las ventanas verticales, con reja saliente de madera torneada o de hierro sobre repisa, y los balcones, constituyeron el segundo elemento arquitectónico exterior de importancia.

Fachada de la Compañía Guipuzcoana, estado Vargas.

Otras de las características presentes en la vivienda son los corredores y las arquerías de columnas, que rodeaban a un patio abierto rectangular. Interiormente, poseían un decorado formado por el mobiliario, en el cual los objetos de arte reflejaban la solidez del poder económico y político de sus propietarios.

Patio central de la casa natal de Simón Bolívar, Caracas.

Mobiliario interno. Quinta Anauco, Caracas.

Patio central. Museo de Arte Colonial. Quinta Anauco, Caracas.

Corredores y patio interno. Casa de los Celis, Valencia.

La vivienda popular de la colonia se caracterizó por su funcionalidad. Empleó materiales como madera, caña amarga y arcilla en forma de adobes, adaptando la simplicidad de sus estructuras y fachadas a la particularidad de nuestro clima.

Además de las manifestaciones arquitectónicas religiosas y civiles, están presentes las de tipo militar, conformadas por fortificaciones, castillos y murallas. Su estructura constructiva de planta estrellada y baluartes o garitas para la vigilancia en cada esquina, estuvo condicionada a la exclusiva función defensiva frente al ataque y el constante saqueo de piratas, corsarios, bucaneros y filibusteros holandeses, ingleses y franceses. Su ubicación obedece a razones estratégicas de defensa, por lo que están situadas a lo largo de toda la costa venezolana.

Castillo de San Francisco. Guayana, estado Bolívar.

Castillo San Felipe o Libertador. Puerto Cabello, estado Carabobo.

Castillo Santiago de León de Araya, estado Sucre.

Castillo de San Carlos de la Barra, estado Zulia.

Castillo de San Carlos de Borromeo. La Asunción, estado Nueva Esparta.

Escultura colonial venezolana

La escultura fue realizada generalmente en madera con la técnica del policromado y hojilla de oro. La mayoría de ellas fueron elaboradas en España, México o Perú, aun cuando existen numerosas piezas realizadas en el país.

Ánimas del purgatorio. Altorrelieve en madera.
Iglesia Dulce Nombre de Jesús, Petare.

La Virgen del Rosario. Santo o imagen de vestir o de procesión.

El conjunto de estas piezas fue denominado arte de la imaginería. Una de la funciones de esta expresión escultórica fue inspirar, mediante un exagerado dramatismo, la veneración y el fervor de los fieles. Las tallas completas podían tener tamaño natural; las de media talla, de talla encolada o de vestir, por su menor peso, podían ser utilizadas durante las procesiones.

Otras manifestaciones artísticas importantes corresponden al trabajo de orfebrería o arte de los metales, sobre todo en plata y oro, para la fabricación de vasos sagrados, cestas de ofrenda, bandejas, pectorales, vinajeras, incensarios, mecheros, relicarios y ánforas, los cuales podían tener engastadas algunas piedras preciosas.

Relicario.

Pintura colonial venezolana

Avanzada la colonia, algunos pintores siguieron con la temática religiosa del purgatorio y el infierno. Asimismo, pintaron temas sobre la Santísima Trinidad y vírgenes patronas de pueblos o regiones, algunas con inducción del estilo barroco, siguiendo las imágenes de las vírgenes del pintor español Bartolomé Esteban Murillo, quien presentaba las figuras principales dentro de contrastes luminosos con el fin de resaltar su importancia respecto a un fondo oscuro.

El calvario. Juan Pedro López. Óleo sobre madera.

Predominaron los motivos sagrados, como santos patronos, ángeles, papas y mártires. Fueron realizadas por artesanos o copistas herederos de la tradición de oficio pictórico de manos europeas, ante la dificultad para traer obras originales. La virgen María en sus distintas advocaciones, como la virgen del Carmen, de la Candelaria o del Rosario, será un motivo muy divulgado.

Nuestra Señora de Caracas. Juan Pedro López. Pintura.

Nuestra Señora del Carmen. Anónimo. Pintura sobre tabla.

La gran mayoría de las pinturas fueron realizadas con óleo, temple o ténpera sobre un soporte de tela (lienzo), o sobre tablas de madera de cedro o caoba. Los pigmentos para su realización eran importados, aunque algunos de origen vegetal, como el azul añil, provenían de nuestro territorio.

Santa Rosalía de Palermo. Escuela del Tocuyo.

San Isidro. Anónimo. Pintura sobre tabla.

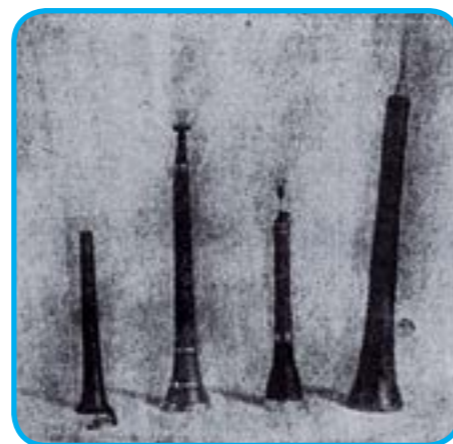
Debido a la estricta división en el orden social presente durante este período, la pintura y la talla corresponderá a actividades ejercidas por las clases populares, conformadas por pardos y mulatos, impidiendo en ocasiones conocer la autoría de muchas obras. El indígena y el esclavizado también dejaron huella anónima en la pintura colonial, debido a su participación en labores como la preparación de tablas, telas y pigmentos. No obstante, la riqueza de la mayoría de las expresiones artísticas, rituales y tradiciones propias de estos grupos son desconocidas, debido a la hegemonía cultural impuesta por los colonizadores.

Sin embargo, la práctica pictórica se difundió, profundizándose en estas destrezas. Entre los más destacados encontramos el nombre de Francisco José de Lerma y Villegas, Juan José Landaeta, miembro de una familia de artistas, a Víctor Francisco de la Cruz, más conocido como el pintor del Tocuyo, y al artista Juan Pedro López.

Artes musicales en la Venezuela colonial

El siglo XVIII nos dejó una extraordinaria gesta musical, así como relatos, canturías, coplas, creación de cátedras y escuelas de música, y todo un movimiento musical. En cuanto a la música llamada popular, esta ha sido siempre inseparable del canto y de la danza. Nace la mayoría de las veces de forma espontánea, al calor de las fiestas, ceremonias y rituales. Esta música, muchas veces ignorada, es anónima y colectiva, revela el alma del pueblo, el indio, el negro, el español y el mestizo que producto de esa mezcla étnica quedan allí manifiestos. Los músicos académicos, en estos tiempos, pretendieron rebajarla buscando expertos de conservatorios para que la transformaran con las normas académicas.

Hacia 1727 existían conjuntos instrumentales que se contrataban para ir al frente de la procesión de los que iban a recibir la borla del doctorado en la Universidad Real y Pontificia de Caracas. Se trataban de ensambles formados por trompetas, chirimías (instrumento de viento) e instrumentos de percusión. Muchos de los instrumentos que se cultivaban a fines del siglo XVIII eran semejantes a los del barroco europeo por la fuerza misma de la influencia cultural dominante, venida de la península española.

Chirimías. Instrumento musical.

San Miguel arcángel. Juan Pedro López.

A comienzos del siglo XVIII ya se había fundado en Caracas una sociedad conocida con el nombre de "La Filarmónica" (orquesta que incluye instrumentos de cuerda, madera, metal y percusión). Existía, por lo tanto, un movimiento musical que germinaba en aquella sociedad caraqueña, quizá no bien organizado, pero que rendía sus provechosos frutos a la comunidad; sería éste el inicio de los grupos de músicos y compositores que impulsaría el padre Sojo años después.

Durante toda la época colonial venezolana, la práctica musical debió ser fundamentalmente improvisada, es decir, creada espontáneamente sobre la marcha. Estas improvisaciones no se llevaban al papel, no se hacía la partitura, por lo que algunos especialistas la denominaron música no escrita. Entrado el siglo XIX se le llamó tocar por fantasía, y en el siglo XX tocar de oído o de guataca; esta improvisación espontánea definió la personalidad de nuestra música popular y el carácter de la expresión musical del venezolano.

Escena de música y caza proveniente del estado Trujillo.

Algunos relatos dan cuenta de los acontecimientos que tienen que ver con la música desde la primera década del siglo XVIII: el primer órgano para la Catedral caraqueña había sido ordenado y adquirido desde 1710, al constructor y organero francés Claudio Febres.

Para mediados del siglo XVIII, persiste el riguroso control ejercido por la iglesia sobre las manifestaciones culturales tradicionales; de hecho, para el 20 de mayo de 1761 el Obispo de Caracas, Diego Diez Madroñero, se opone abiertamente y critica los bailes populares llamados vulgarmente fandangos, zambinge, danza de moros y otros; los reprueba y condena, debido a que en cuya práctica "se ofende muy gravemente a Dios". Paralelamente, y en lo que respecta a la música popular, debemos tener presente que, desde 1680, se había generalizado en nuestra América la costumbre y tradición de las Diabladas o Danza de Diablos, en la fiesta de *Corpus Christi* (fiesta donde se manifiesta el sincretismo católico-africano).

Diablos danzantes de Yare, estado Miranda.

En la población de San Francisco de Yare tal tradición se conserva desde 1747. Los Diablos danzantes de *Corpus Christi* de Yare ingresaron, junto con otras 11 cofradías del país, a la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad que aprueba la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura (Unesco), en París, el 6 de diciembre del año 2012. Esta costumbre se extenderá progresivamente a otros centros poblados de Venezuela (El Sombrero y San Rafael de Orituco, en Guárico; San Carlos y Tinaquillo, en Cojedes; Villa de Cura, Santa Cruz, Chuao y Ocumare de la Costa, en Aragua; Guacara, Tocuyito y Canoabo, en Carabobo; Naiguatá, en Vargas). Sin embargo, por diferentes cartas y otros documentos públicos, se sabe que en Caracas algunas autoridades civiles y eclesiásticas, a partir de 1780, manifestaron su desagrado e inconformidad por las mencionadas danzas de Dragón y Diablos en la festividad religiosa del *Corpus christi*, por considerarlas irreverentes para la ocasión.

Artes escénicas en la Venezuela colonial

Durante el siglo XVI y XVII, más que representaciones escénicas, encontramos actividades de tipo cultural o recreativo, como procesiones y danzas representadas en comedias. También autos sacramentales o representaciones de episodios de *La Biblia* de carácter pedagógico. Sólo a finales del siglo XVIII las representaciones dramáticas adquieren cierta continuidad en Caracas y en otras ciudades de Venezuela.

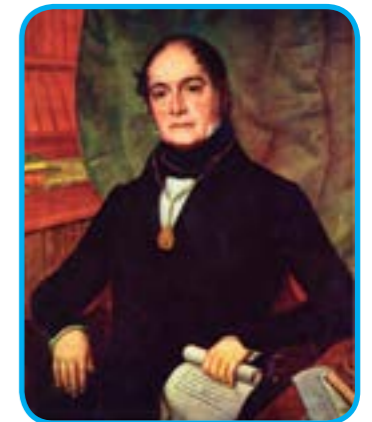
La primera comedia representada en Caracas tiene que ver con una danza dedicada a la celebración del *Corpus Christi*. Los autos sacramentales, de autor anónimo, iban precedidos por una alabanza a la virgen. También se tiene noticia de representaciones con temas de diversión, organizadas por militares con la finalidad de romper la monotonía de la vida en la guarnición. Posteriormente y de forma esporádica, las representaciones se realizaban en los corrales de algunas casas, con el objeto de animar el ambiente o conmemorar acontecimientos de familia, donde sus miembros se constituían en actores improvisados. Por otra parte, debido al tipo de representaciones religiosas y cívicas, en Venezuela el cabildo sería el representante de la fiesta teatral.

Arístides Rojas señala: “La primera licencia para representar una comedia, tiene la fecha 28 de junio de 1600. El Ayuntamiento concede la licencia de Ley para representar una comedia el día de Santiago Apóstol, Patrón de la ciudad. Esta fecha podemos aceptarla como punto de partida del teatro en Caracas”.

La representación podía ser hecha por actores aficionados, o no profesionales, en plazas públicas. En algunos casos fue prohibida o censurada por la iglesia, al juzgarlas nocivas para la salud espiritual de los fieles. Así ocurrió que, a finales del siglo XVIII, un grupo de gente común o de pardos pidió permiso formal para representar comedias cuyo propósito sería la recaudación de recursos destinados al clero. Igualmente es importante hacer mención de los festejos organizados para conmemorar sucesos históricos, ceremonias de carácter protocolar, o de la juramentación y proclamación de algunos gobernantes, no sólo en la capital, sino en algunas ciudades de provincia.

El primer teatro de Caracas se llamó Coliseo; fue construido en 1784 y estaba situado entre las esquinas de Conde y Carmelitas. Su capacidad oscilaba entre 1.500 y 1.800 espectadores. Las paredes eran de madera y bahareque, y la iluminación a vela.

Durante el siglo XIX aparece la obra *Venezuela Consolada*, poema dramático escrito por Andrés Bello en 1804, cuyo argumento trata acerca de la llegada al país de la vacuna contra la viruela.

Andrés Bello.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

1. Indaga si en tu localidad existen obras con características del arte colonial; observa en especial las formas de las ventanas, los techos, la presencia de patios o jardines interiores, mobiliarios u objetos de arte. Realiza un registro fotográfico y coméntalo en clases.
2. Elabora en arcilla la fachada de una construcción colonial.

Influencia del barroco europeo en el arte colonial de centro y sur América

El arte colonial que fue impuesto en América es derivación del estilo barroco imperante en Europa en el siglo XVII, sobre todo el proveniente del imperio español.

Arquitectura colonial en América

En la producción arquitectónica americana del período colonial se destacan las fortificaciones que sirvieron para resguardar del ataque de corsarios y piratas las costas de Santo Domingo, Colombia, Cuba, Venezuela y Puerto Rico, entre otras.

Castillo de Cartagena. Colombia.

Castillo de San Felipe del Morro.
San Juan de Puerto Rico.

Otras construcciones fueron las viviendas, palacios e iglesias; estas últimas fueron utilizadas como espacio para imponer y difundir la religión católica.

Catedral de Córdoba, Argentina.

Catedral de La Habana, Cuba.

Detalle de la Catedral de México.

La decoración de las construcciones dependió de la jerarquía de las ciudades, de los recursos económicos disponibles y de la abundancia y calidad de materiales presentes en cada región. Los estilos españoles que influyeron en la arquitectura colonial de América fueron: andaluz, sevillano, churrigueresco, herreriano, plateresco y morisco.

Iglesia de la Compañía de Jesús. Quito, Ecuador.

Iglesia de la Compañía de Jesús.
Cuzco, Perú.

El tipo de planta o base utilizada en las construcciones religiosas dependió de las necesidades de cada región y de las condiciones del terreno, pero mayormente se utilizaron las cruciformes y las rectangulares con tres o cinco naves. La decoración, en la mayoría de los casos, fue recargada, sobre todo el interior, donde predominaron retablos decorados con marcos dorados, relieves, querubines, nichos con esculturas y pinturas de iconografía cristiana.

Retablo. Altar de la Catedral de México.

Escultura colonial en América

La temática escultórica en la América colonizada estuvo marcada por imágenes religiosas que, generalmente, formaron parte de la arquitectura en altares, retablos y fachadas.

Las imágenes fueron realizadas con el único propósito de catequizar y acentuar la autoridad de la iglesia por encima de las creencias y ritos indígenas. Los efectos expresivos de dolor, resignación, espiritualidad y dramatismo tenían como fin último conmover a los espectadores.

*Inmaculada Concepción de Popayán, Bernardo Lagarde.
Escuela quiteña, Ecuador.*

Las esculturas talladas en madera, articuladas o no y de cuerpo entero, se pintaban con colores que imitaban cada parte del cuerpo humano e incluso se simulaban heridas, como las que aparecen en el cuerpo de Jesucristo.

*San Ignacio de Loyola, Juan Martínez Montañés.
Escuela limeña, Perú.*

Nazareno. Escuela quiteña, Ecuador.

De la misma manera, se les incrustaban ojos realizados con material vidriado y también cabello natural, para luego ser vestidas con trajes de tela, ricamente bordados. Muchas de estas imágenes se exhiben en las procesiones de Semana Santa.

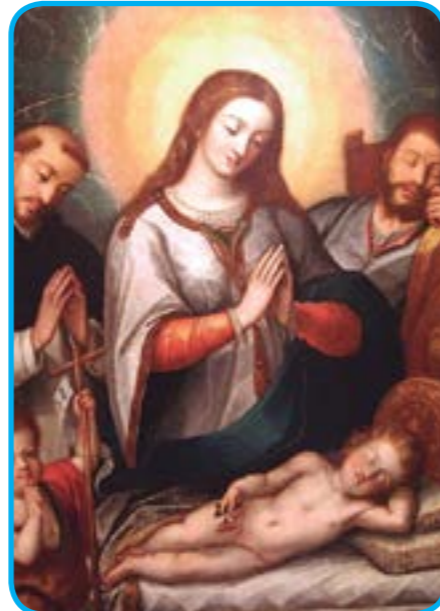
Pintura colonial en América

Además de las pinturas importadas de Europa, en América se crearon escuelas locales.

La temática del retrato tuvo un lugar privilegiado. Las expresiones de los obispos, sacerdotes, políticos, aristócratas y miembros de la nobleza eran de autoridad, arrogancia, majestuosidad, elegancia, distinción y prestigio, pero casi siempre representadas en un primer plano y dentro de ambientes de penumbra, característicos del estilo barroco.

En cuanto a los cuadros de temática religiosa cristiana, se destacan las vírgenes, sobre todo la Inmaculada Concepción, Cristo crucificado, la Virgen y el Niño, San Jorge y el dragón y la Sagrada Familia. Estas imágenes son representadas en espacios nebulosos con fondos dorados.

En las crucifixiones, la figura de Cristo es presentada en estado de sufrimiento, lo que es acentuado por las espesas penumbras que le rodean. La intención de estas imágenes es conmover. Las técnicas para lograr estos efectos generalmente fueron el temple sobre madera, el óleo sobre madera o el óleo sobre tela.

*Sagrada Familia con San Juan Bautista,
Angélico Medoro.*

*San Jerónimo, Diego Quispe Tito.
Escuela del Cuzco, Perú.*

Barroco europeo

El Barroco se define como una producción estético-artística plástica que aparece en el siglo XVII, hasta que es desplazada por la corriente neoclásica. Su lugar de origen fue la ciudad de Roma, desde donde se extendió por casi toda Europa y, a través de España, llegó a América Latina.

La palabra *barroco* no tiene un significado único; en casi todas las lenguas europeas es sinónimo de extravagante, retorcido, irregular y recargado. En un principio se utilizó en sentido peyorativo.

Pintura barroca

La pintura barroca europea se caracteriza por dar una sensación de un continuo ilimitado de la forma –válido también para la escultura y la arquitectura–, que se presenta de manera exacerbada y perdida en claroscuro –claridad, penumbra y oscuridad.

Entre los pintores europeos más destacados se encuentran el italiano Michelangelo Caravaggio (1573-1610), quien crea una manera de modelar los cuerpos empleando fuertes contrastes de claroscuro, dando así paso a una de las características del barroco.

En la *Crucifixión de Pedro*, Caravaggio utilizó el artificio del **escorzo**, en tanto recortamiento de las formas, como se aprecia en la parte superior de las piernas del personaje crucificado, dando con ello sensación de profundidad.

Crucifixión de Pedro, Michelangelo Caravaggio.

Otros pintores destacados son el flamenco Peter Paul Rubens (1577-1640) y el holandés Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669), que fueron impresionados por su realidad social y las corrientes de pensamiento de su época

La teatralidad es una característica de la pintura barroca, donde se presenta una iluminación selectiva para destacar situaciones, personajes y crear atmósferas enigmáticas.

Los tres filósofos, Peter Paul Rubens.

La ronda, Rembrandt.

Además, los españoles Diego Velázquez (1599-1660), quien estudia el espacio y la perspectiva aérea, y Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682), quien fue el artista más importante de la pintura barroca andaluza, de gran influencia en las representaciones religiosas venezolanas del período colonial.

Las meninas, Diego Velázquez.

La Inmaculada Concepción, Esteban Murillo.

El **claroscuro** técnica del dibujo y la pintura que consiste en la graduación de luces, penumbra y oscuridad para dar sensación de volumen y profundidad en los cuerpos (personas, objetos, edificaciones) en el espacio de la composición artística.

Arquitectura barroca

En este tipo de arquitectura destaca la grandeza y la espectacularidad. Las plantas de las construcciones son complejas, predominando las elípticas y las mixtas. Toda la arquitectura está estructurada por sistemas y elementos constructivos donde son comunes las bóvedas, dinteles, arcos y cúpulas sostenidas por enormes columnas y pilastras rematadas por capiteles compuestos.

San Carlos de las Cuatro Fuentes, Francisco Borromini. Roma, Italia.

La arquitectura civil generalmente va acompañada de jardines con estanques de agua, obeliscos y grandes fuentes donde destacan esculturas mitológicas. En la parte interna de estas construcciones son comunes los muebles, esculturas, espejos, cortinas, cuadros, cerámicas y los techos con pinturas mitológicas, además de presentar muchos relieves y molduras en dorado.

Fachada y jardines del palacio de Versalles. Le Notre, Francia.

La arquitectura religiosa presenta, en sus fachadas, altos campanarios y nichos generalmente con imágenes religiosas. Su interior está decorado con mármoles, retablos, esculturas, cuadros y techos ornamentados con composiciones llenas de colorido y movimiento que transmiten la sensación de infinitud.

Galería de los espejos, Palacio de Versalles, Jules Hardouin Mansart. Francia.

Escultura barroca

Las esculturas barrocas, realizadas en mármol, bronce o madera, presentan un marcado realismo. Estos efectos son logrados mediante ropajes voluminosos que simulan ser agitados por el viento, complementados por el énfasis gestual o el dramatismo teatral para expresar emociones.

Entre los principales escultores destacan el italiano Lorenzo Bernini, el francés Pierre Puget y el español Gregorio Fernández.

Éxtasis de Santa Teresa, Lorenzo Bernini.

Teatro barroco: el teatro del Siglo de Oro español

El espacio escénico de este período es diverso. Las obras se escribían para ser montadas y se imprimían luego de largas temporadas de puesta en escena. El espacio popular de representación será el corral de comedias, teatro donde los dramaturgos como Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca presentaron sus obras teatrales. El primero escribió *Fuenteovejuna* (1612-1614); el segundo *Don Gil de las calzas verdes* (1635) y el tercero *La vida es sueño* (1635).

Corral de comedias.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Elabora una pintura con algunas características del arte barroco (por ejemplo: aplicando claroscuro, destacando teatralidad, logrando dinamismo o con temáticas religiosas).
- Lee de forma dramatizada el monólogo del personaje Segismundo (Primera Jornada de *La vida es sueño*, de Calderón de la Barca. En el siguiente link encontrarás el texto completo: <http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-vida-es-sueno--0/html/>

CAPÍTULO V

ARTE REPUBLICANO DEL SIGLO XIX E INICIOS DEL SIGLO XX EN VENEZUELA Y SUS REFERENTES EUROPEOS

Manifestaciones artísticas del siglo XIX en Venezuela

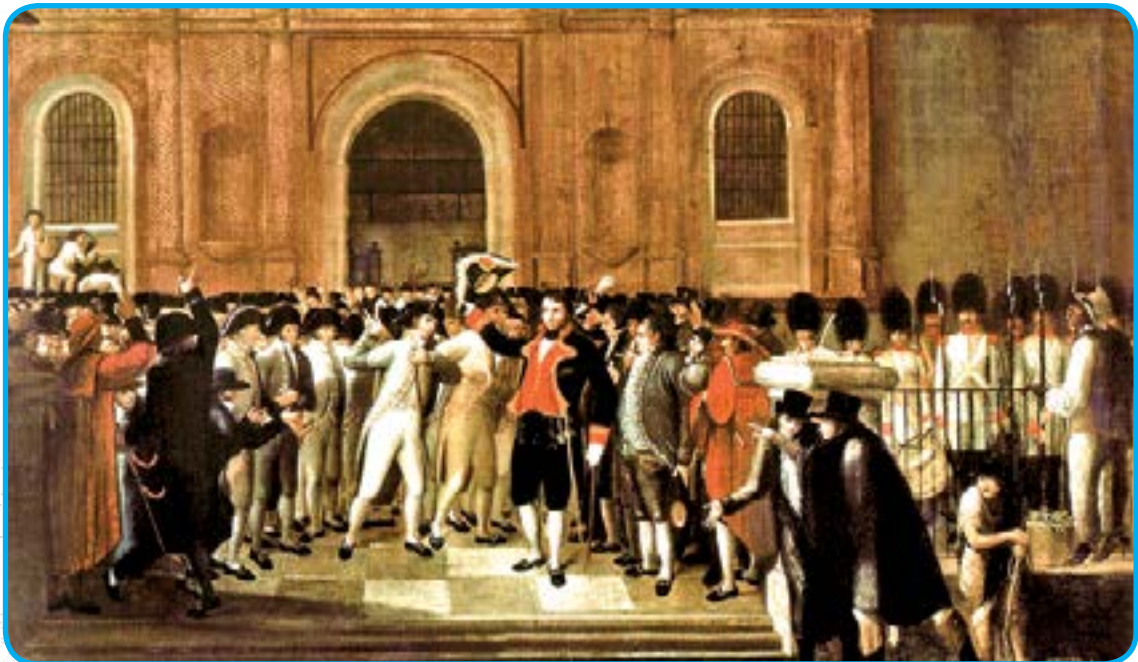
Panorama general de la producción artística del siglo XIX

A finales del siglo XVIII, se percibe en la sociedad colonial una crisis de las estructuras políticas que va a desembocar en la independencia de las colonias de América. En este período, nuestros artistas iniciarán la documentación visual de estas transformaciones, estableciendo los nuevos valores estéticos de los nativos criollos con la representación de los hechos sociales e históricos, liberados ya de las temáticas religiosas impuestas en el período colonial.

*Miguel Alfonso Villasana y Gregoria Nuñez
Delgado de Villasana. Maestro Zúloaga. 1850.*

La pintura de Juan Lovera constituye el origen cívico de este período. Este artista, quien rompe con la tradición de la pintura religiosa, se sumará a la causa de la independencia para recoger momentos protagónicos de la formulación de la patria, en los cuales tuvo activa participación. En su pintura *El Tumulto del 19 de abril de 1810*, refleja el momento en que el pueblo reclamó un cabildo para redefinir su destino.

El tumulto del 19 de abril de 1810. Juan Lovera. 1835.

Juan Lovera realizó otras pinturas de relevancia relacionadas con los acontecimientos de la época, como retratos y representaciones de hechos históricos, por ejemplo, el *Retrato de Bolívar* y *La firma del Acta de la Independencia el 5 de julio de 1811*; en esta última retrata personajes destacados de la época, al pueblo espectador y a sí mismo como testigo de este significativo momento. En la parte inferior de esta pintura, el artista presenta los bocetos de cada uno de los personajes retratados con textos alusivos. Con esta obra se distancia definitivamente de la temática colonial.

Retrato del Libertador, Juan Lovera

La firma del Acta de la Independencia el 5 de julio de 1811, Juan Lovera. 1838.

Pintura republicana. Primera mitad del siglo XIX

En la época republicana algunos artistas pintan con el rigor académico adquirido en Europa, y otros asumen un registro realista, con excepción del venezolano Carmelo Fernández (1809-1887), quien dibuja a plumilla, con un trazo continuo, el evento histórico del *Embarco de los restos del Libertador en la bahía de Santa Marta*, en 1842.

Embarco de los restos del Libertador en la bahía de Santa Marta, Carmelo Fernández.

El dibujante francés F. Lehnert también dibujó, en 1842, la emotiva escena del histórico recibimiento de la *Llegada a Caracas de los restos del Libertador*, la cual muestra la distribución longitudinal a la entrada de la ciudad, en donde una muchedumbre de venezolanos, de todos los estratos sociales, rinden honores al máximo héroe de la independencia.

Llegada a Caracas de los restos del Libertador, F. Lehnert.

La primera prensa litográfica, instalada en La Guaira aproximadamente en 1823, dejó una importante escuela para el desarrollo de este tipo de trabajo colectivo y para la divulgación de la caricatura, medio significativo para la difusión de ideas y para las críticas a los políticos de turno durante el siglo XIX.

Caricatura del XIX.

La aparición de la fotografía disminuyó la orientación exclusiva hacia la formación en el área de la pintura, e impidió, de alguna manera, que surgiera una verdadera escuela de grabadores. Sin embargo, es a través de algunas estampas litográficas que podemos tener una mirada distinta a la que ha sido mayormente difundida como representativa de la época republicana.

Alegoría de la Ley de Abolición de la Esclavitud. Litografía. 1854.

Litografía Técnica que permite reproducir varias veces un dibujo. Su aparición permitió la divulgación masiva de información en papel. Consiste en dibujar con un lápiz graso sobre una piedra caliza para luego impregnarla con tinta y realizar la impresión. Actualmente es aplicada con fines artísticos.

Los hechos trascendentales de nuestro período republicano también fueron representados por artistas como Camille Pissarro (1830-1903). Este pintor, nacido en la isla de San Thomas, asistió en su niñez a una escuela afrocaribeña. Esta circunstancia le permitiría, junto a la influencia de ideas basadas en el mejoramiento de la humanidad a través de una sociedad pacífica y armoniosa, expresar su sensibilidad hacia las injusticias sociales en un amplio registro visual donde está presente la figura de los trabajadores más pobres y de los personajes de baja escala social, como los mestizos, los pardos, los indios y los negros.

Escena de mercado, Camille Pissarro. Plaza Mayor de Caracas.

Por otra parte, estos artistas extranjeros estarán también asociados a la promoción del arte. En la segunda mitad del siglo es notable, en el medio cultural, la exposición del Café del Ávila (1872), organizada por James Mudie Spence, quien reunió en la muestra una amplia representación del arte nacional, que llevaría posteriormente a Inglaterra con el fin de dar a conocer a nuestros pintores.

En el ámbito de la plástica, durante la primera mitad del siglo XIX se destacan numerosos pintores, dibujantes y litógrafos nacionales y extranjeros. Entre las figuras nacionales se distinguen Antonio José Carranza, Ramón Irazábal los hermanos Celestino y Jerónimo Martínez. Carmelo Fernández fue el encargado de ilustrar, mediante una composición de motivos alegóricos y característicos de la flora, la fauna y el paisaje venezolano por encargo del geógrafo Agustín Codazzi, la portada interior del *Atlas físico y político de la República de Venezuela*. Su obra más conocida es el retrato de Simón Bolívar, corresponde a la efigie que aparece en nuestra moneda nacional.

A partir de 1870, el general Antonio Guzmán Blanco conduciría los destinos de la nación. Fue un liberal desde el punto de vista cultural y económico, y autócrata desde un enfoque político que, por casi dos decenios, intentaría fabricarse una imagen de héroe, evidenciada en las posturas épicas y alegóricas plasmadas por los artistas de la época. Es durante su gobierno que se establece un sistema educativo gratuito y obligatorio, decreto que será una de las medidas más trascendentales en el proceso de la cultura en Venezuela. También se le debe el predominio de la enseñanza sistemática del dibujo académico en la oferta de asignaturas de la Academia de Bellas Artes, creada en 1849, además del peso del ejemplo del arte europeo para la formación de los artistas.

Entre los pintores extranjeros es importante mencionar al alemán Ferdinand Bellerman quien a petición del explorador Alejandro de Humboldt, recorrió gran parte del territorio venezolano para plasmar vistas urbanas y costumbres típicas. Sus trabajos constituyen crónicas y documentos testimoniales de nuestros paisajes. Además, describió fielmente la llegada de los restos del Libertador a Caracas, dibujó las ruinas de las construcciones devastadas por el terremoto de 1812 y pintó los muelles de La Guaira, Puerto Cabello, Angostura y Maracaibo.

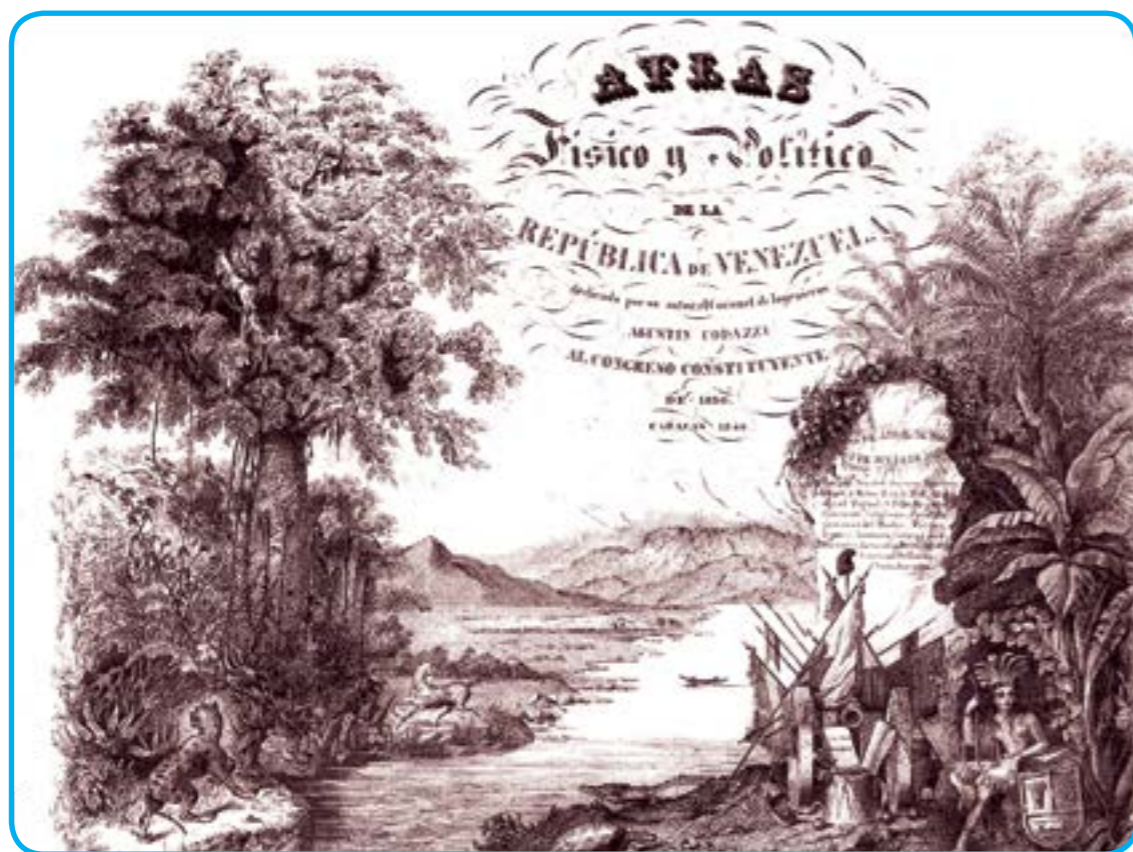
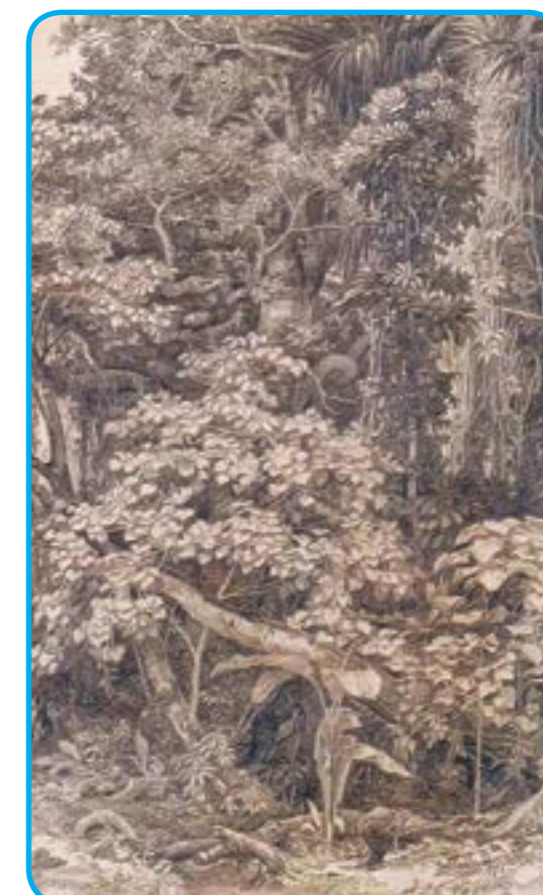

Ilustración para *Atlas físico y político de la República de Venezuela*, Agustín Codazzi, 1841.
Carmelo Fernández.

Retrato ecuestre del presidente Guzmán Blanco, París, 1875. Litografía. M. Tovar y Tovar (dibujo) y Lemercier (grabado).

Alrededores de la Colonia Tovar, F. Bellerman.

Al momento de ascenso al poder por parte de Guzmán Blanco, ya se practicaba en el país la fotografía de daguerrotipo, a partir de una placa de cobre o plata capaz de retener la imagen. Basilio Constantín, Próspero Rey y Henríque Avril, quien es considerado el primer documentalista, dejaron retratos de ciudades, tradiciones y costumbres, de celebraciones religiosas y de festividades populares, oficios, construcción de acueductos, plazas, calles, tranvías, situaciones laborales y desastres naturales.

Iglesia de Valencia, Ramón Bolet Peraza. Daguerrotipo.

Club Daguerre en excursión, Carúpano.
Fotografía publicada en *El Cojo Ilustrado*.

Vendedores de canastos, Cantaura.
Henríque Avril.

Pintura republicana. Segunda mitad del siglo XIX

La gran exposición conmemorativa dedicada al centenario de Simón Bolívar, realizada en Caracas en 1883 en la sede de lo que hoy conocemos como el Palacio de las Academias, puede tomarse como punto de partida del mecenazgo y patrocinio oficial de las artes, impulsado por el gobierno de Guzmán Blanco. Esta exhibición se dio al mismo tiempo que una serie de exposiciones de fin de siglo, realizadas en Europa y en toda América Latina. Su objetivo fue revelar las potencialidades de nuestros recursos naturales e industriales, incentivando al público nacional y extranjero a adherirse a la política económica fundamentada en la necesidad de la producción, a fin de competir en el sistema capitalista mundial.

Palacio de las Academias, Juan Hurtado Manrique. 1911.

La muestra incluyó objetos de diversa índole, como pertenencias del Libertador, máquinas, aparatos industriales, instrumentos, piezas artesanales, prendas de vestir, piezas arqueológicas del pasado indígena y hasta un salón dedicado a las Bellas Artes.

No obstante, en el criterio de selección de los objetos artísticos, prevaleció una élite política con miras a resaltar la idea de una nación económica y culturalmente rica que podía posicionarse a la par de otras del mundo, obviando la producción artística de nuestros ancestros autóctonos y africanos, quienes dejaron su impronta cultural en sus respectivas creaciones; esto quizá con la excepción de la obra *La muerte de Guaicaipuro*, de Manuel Cruz, quien reprodujo la escena de la matanza del cacique y su grupo, vencidos por los españoles y huyendo éstos victoriosos.

En la pintura, el academicismo recogerá en esta exhibición sus mejores frutos. Esta expresión hace referencia al conjunto de artistas, activos a partir de la segunda mitad del siglo XIX, caracterizados por sus grandes formatos donde se describen escenas militares y retratos de personajes históricos. Es de hacer notar que esta temática histórica estuvo basada en el imaginario colectivo, ya que dichos artistas no presenciaron estos hechos.

Los principales artistas de este período son: Martín Tovar y Tovar, Emilio Jacinto Mauri, Antonio Herrera Toro, Cristóbal Rojas y Arturo Michelena.

La muerte de Girardot en la batalla de Bárbula, Cristóbal Rojas. 1883

Antonio Herrera Toro nace en Valencia, estado Carabobo (1857-1914). Realizó obras como: *La Batalla de Junín*, *La Batalla de Ayacucho*, *La caridad* y *Ricaurte en San Mateo*.

Arturo Michelena nace en Valencia, estado Carabobo (1863-1898). Representó temas históricos, mitológicos, retratos y de eventos de la época. Sus más importantes obras son: *Miranda en La Carraca*, *La muerte de Sucre en Berruecos* y *Vuelvan caras*.

Incendio en el parque de San Mateo, Antonio Herrera Toro. 1883

Boceto para la Batalla de Ayacucho, Martín Tovar y Tovar. 1889.

Martín Tovar y Tovar nació en Caracas (1827-1902). Destaca principalmente en los géneros del retrato y de la pintura histórica. Sus obras más importantes: *La Batalla de Carabobo* y *La Batalla de Ayacucho*.

La muerte de Sucre en Berruecos, Arturo Michelena. 1895

Miranda en La Carraca, Arturo Michelena. 1896.

Vuelvan caras, Arturo Michelena. 1890.

Por medio de la observación y la fidelidad en la documentación para la representación pictórica, darán importancia fundamental a las transformaciones sociales que se van produciendo a lo largo de ese siglo y que traen como consecuencia el ascenso de la burguesía, que se confirma como clase dominante.

Margarita viniendo de la iglesia, Emilio Jac

*Luisa Cáceres de Arismendi,
Emilio Jacinto Mauri. 1899.*

Emilio Jacinto Mauri nació en La Guaira (1855-1908). Dedicó gran parte de su vida profesional a la enseñanza de la pintura. Entre sus obras se pueden mencionar: *Luisa Cáceres de Arismendi* y *Margarita viniendo de la Iglesia*.

Las temáticas abarcaron representaciones dramáticas y sociales vinculadas con la pobreza y la muerte. Las técnicas pictóricas alcanzan un dominio académico que es reconocido en algunos salones de arte en Europa.

El niño enfermo, Arturo Michelena. 1886.

Cristóbal Rojas (1858-1890) Pintor nacido en Cúa, estado Miranda. Se interesó en los hechos históricos locales, los retratos, y los autorretratos. De sus obras destaca *La muerte de Girardot* y *Primera y última comunión*.

Primera y última comunión, Cristóbal Rojas. 1888.

Además de escenas de interiores, se realizaron paisajes de nuestra geografía.

Paisaje, Arturo Michelena.

Macuto, Martín Tovar y Tovar. 1898.

Terremoto de Caracas de 1812, Tito Salas.

Al principio del siglo XX destaca el pintor **Tito Salas** (1887-1974), quien realizó una vasta obra donde representó diferentes momentos de la vida de Simón Bolívar, por lo que se reconoce como el pintor del Libertador.

Escultura venezolana del siglo XIX

El apoyo oficial otorgado por el gobierno repercutió también en un incipiente desarrollo de la escultura. Mediante el encargo de obras a artistas extranjeros, fue utilizada con fines propagandísticos. Igualmente, para resaltar el patriotismo se mandaron a erigir estatuas ecuestres de próceres.

Plaza Guzmán Blanco, Henrique Neum 1875. Litografía

Antonio Guzmán Blanco mandó a realizar una escultura ecuestre de sí mismo y la colocó enfrente de la iglesia de San Francisco, lateral al Capitolio en Caracas, la cual se observa en la litografía de Henrique Neum. Esta escultura fue derribada posteriormente por el pueblo, en un gesto de rebeldía contra ese mandatario.

Las esculturas de este período se caracterizaron, al igual que la pintura, por asumir las pautas académicas de la tendencia neoclásica europea.

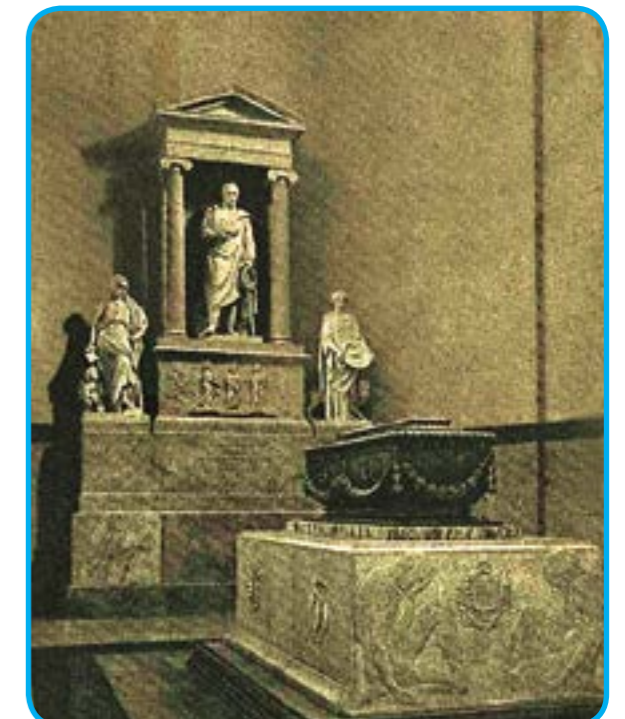

El Libertador, Plaza Mayor de Caracas, Adamo Tadolini. 1874.

En el monumento funerario muchos artistas encontraron otra vía para la expresión del volumen. Se trata de bustos, ángeles, relieves, cristos y estelas realizadas en mármol.

Escultura funeraria, Cementerio General del Sur. Caracas.

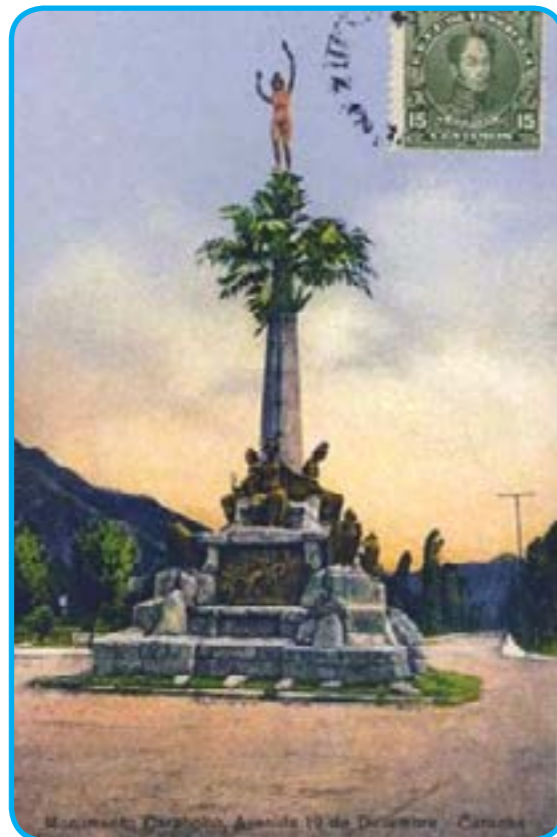

Simón Bolívar, para el Panteón Nacional, Pedro Tenerani. 1876.

En las primeras décadas del siglo XX, con la exigencia y el apoyo oficial, destacan Eloy Palacios, Andrés Pérez Mujica, Rafael de la Cova, Cruz Álvarez García y Lorenzo González, quienes se formaron en Francia utilizando técnicas y materiales tradicionales, como el bronce.

La tempestad, Lorenzo González. 1914.

Postal con ilustración sobre la escultura *La india del Paraíso*, Eloy Palacios.

La justicia y la libertad, exterior del Palacio Federal, Eloy Palacios.

Arquitectura venezolana del siglo XIX

La arquitectura de mediados y fines del siglo XIX toma aspectos de las tendencias góticas, clásicas y barrocas, de allí que para su denominación se les antecede con el prefijo "neo". Guzmán Blanco ordenará la demolición de varias edificaciones para construir obras más modernas y adaptadas a las nuevas corrientes de pensamiento, como teatros, arcos, escuelas de artes, casas militares, mercados, recintos políticos y viviendas.

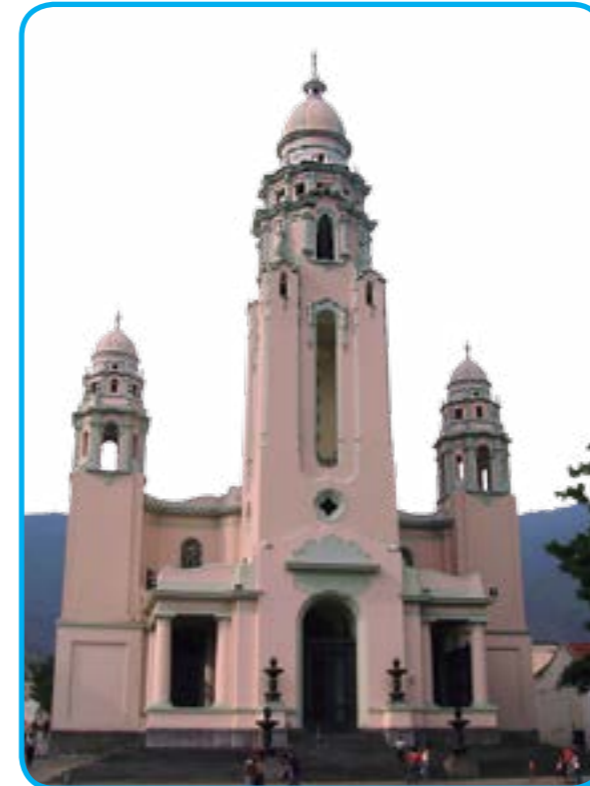

Fachada del Templo Masónico de Caracas. Juan Hurtado Manrique.

Juan Hurtado Manrique será el encargado de llevar a cabo dichos cambios en Caracas, entre mediados y fines del siglo XIX. Proyecta y construye la nueva fachada norte de la Universidad y, a continuación, la del edificio del Museo Nacional (hoy Palacio de las Academias), ambos con un marcado estilo neogótico. Remodela el Palacio de Gobierno (Casa Amarilla) y diseña el Templo Masónico. Dirige la construcción de algunos puentes sobre las quebradas de Catuche y Caroata. Diseña la Santa Capilla, imitando a la Santa Capilla de París; también la del Calvario, Nuestra Señora de Lourdes y la basílica de Santa Teresa, originalmente llamada de San Felipe Neri. Estuvo a cargo del proyecto de las fachadas del mercado de San Jacinto, construido sobre las ruinas del antiguo convento del mismo nombre (hoy plaza El Venezolano).

Iglesia de Santa Capilla, Caracas.

Panteón Nacional, antiguo templo de la Santísima Trinidad. Caracas.

Arco del Campo de Carabobo, por Alejandro Chataing y Luis Muñoz Tébar, estado Carabobo.

Alejandro Chataing posteriormente se une como asistente a Hurtado Manrique. Esé quien realiza la primera construcción de concreto armado en el país: El Estanque del Parque El Calvario.

Además, construye el teatro Municipal, el teatro Nacional, el Capitolio, hoy sede de la Asamblea Nacional; la Academia Militar de La Planicie; hoy Museo Histórico Militar, la fachada y el interior del Panteón Nacional; en colaboración con Luis Muñoz Tébar, realiza el Arco de Carabobo y también concibió el cine-teatro Ayacucho y el Hotel Miramar en Macuto.

Arco de la Federación, Parque Ezequiel Zamora, antiguo parque El Calvario, Caracas.

El Capitolio, sede de la Asamblea Nacional, Caracas.

¿Sabías que el concreto armado es una técnica que utiliza en su mezcla cemento, arena y agua (denominada hormigón) que cuando endurece y acompaña a una estructura de metal o de fibra plástica da mayor fortaleza a las construcciones?

Basilica de Santa Teresa, Caracas (fotografía actual).

Teatro Municipal, Caracas.

Museo Histórico Militar. Caracas.

Fachada de la Iglesia
Nuestra Señora de Lourdes, Caracas.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Realiza un juego escénico a partir de la obra *El Tumulto del 19 de abril de 1810*, de Juan Lovera. Aplica la técnica de la improvisación y la expresión corporal. Diseña el vestuario adecuado.
- Realiza una interpretación libre de la obra *Miranda en La Carraca*, de Arturo Michelena. Puedes utilizar diversas técnicas y materiales.
- Realiza un registro fotográfico de algunos monumentos escultóricos de tu localidad.
- Consulta en tu comunidad sobre algunas construcciones existentes que corresponda a siglos pasados y elabora una descripción en cuanto a materiales y sistemas constructivos.

Música venezolana del siglo XIX

En la Venezuela colonial se perfiló una conciencia musical venezolana, ya entrado a un siglo XIX de emancipación y luchas por la formación de la República, que va a incidir definitivamente en el carácter original de nuestra música. Algunos compositores participan activamente en el proceso de la independencia, como son Juan José Landaeta, Lino Gallardo y Juan Francisco Meserón. Este fue un período de gran inquietud política y de profundos cambios para Venezuela; los primeros 25 años del siglo estuvieron marcados por la lucha revolucionaria que condujo, en 1824 al triunfo de la Segunda República.

En los primeros años del siglo XIX surgirá la canción patriótica, que representa un nuevo fenómeno en la actividad musical venezolana. Entre los documentos alusivos al levantamiento de Gual y España, que significó un frustrado intento independentista que se da en el año 1797, aparecieron *La carmañola americana*, *Soneto americano* y *Canción americana*, esta última con música de Lino Gallardo.

Una de las canciones más famosa fue *Caraqueños*, con música de Cayetano Carreño y letra atribuida a Andrés Bello. Lo mismo que el *Gloria al Bravo Pueblo*, conocido también como *Canción de Caracas*, *Marsellesa caraqueña* o *Canción nacional*. De todas las canciones patrióticas, fue el *Gloria al Bravo Pueblo* la que mantuvo su presencia durante todo el período de la contienda emancipadora, convirtiéndose en un canto marcial y al mismo tiempo libertario, atribuida su música a Juan José Landaeta y la

Himno Nacional de Venezuela

Allegro Marcial ♩ = 84

SOPRANO
ALTO
TENOR
BASS

Glo-ria al bra vo pue-blo que el yu - go lan - zó, la Ley res-pe-tan-do

letra a Vicente Salías.

En lugar de la música religiosa de elaboración técnica y abundante ornamento, las emotivas canciones patrióticas dan testimonio de los nuevos hechos; con su alegre patriotismo recorren las calles, iniciando así una nueva función de la música hasta entonces desconocida. Las canciones nacionalistas constituyen un valioso documento para la comprensión de nuestra historia.

Es importante señalar la existencia de canciones que atestiguan la arbitraria ocupación por parte de España, con la larga serie de abusos y atropellos a los habitantes de estas tierras. Dichas canciones son expresiones de una heroica lucha por la independencia y la libertad. Hay una variedad de matices en esta lucha, según el rumbo que toman las contiendas patrióticas en el vasto territorio de la América española.

No existió en la Caracas del siglo XIX la tradición de los salones, al menos a la manera europea, que eran espacios con aires de nobleza dedicados a las tertulias musicales. En Venezuela una clase media que se consolidaba con grandes esfuerzos mantenía una práctica de salón musical, donde se ejecutaba música de salón. Uno de los fenómenos más importantes de la actividad musical del siglo XIX en el país fue el valse; esta danza pronto se incorporará a los salones y ocupará el centro de las formas musicales nacionales más importantes que se configuran después de la independencia.

Luis Perú de Lacroix, en *El Diario de Bucaramanga*, señala que al Libertador Simón Bolívar le encantaba el baile, y él mismo se consideraba un gran bailarín; cuenta en su diario que para el Libertador el baile era la poesía del movimiento y "que había sido muy aficionado al baile, que siempre había preferido el vals, y que hasta locuras había hecho, bailando de seguido horas enteras cuando tenía una buena pareja".

Los grandes vales de tres partes (movimientos) o más, no se bailaban, tal como sucedía en Europa, sino que se escuchaban en las grandes salas de teatro. La música académica sólo estuvo en los conservatorios o en manos de destacados profesionales, para luego dispersarse y ser aprehendida por la gente común, lo que ya de por sí constituye un hecho cultural de relevancia.

Entre los principales representantes del valse venezolano destaca la figura de Teresa Carreño (1853-1917), concertista y compositora.

Teresa Carreño.
Fotografía de la época.

La música de salón del siglo XIX fue un puente que unió dos tendencias: lo académico versus lo popular, tensiones que se han mantenido a lo largo de nuestra historia, con posiciones a veces irreconciliables, pero que han ido permeando hacia el reconocimiento de un destino común; como nuestra cultura mestiza, fundamentada en la comunión de lo diverso, nuestra música fue creando su propio lenguaje en la adversidad.

A partir del siglo XIX comenzará la reivindicación de los aportes de la música popular, particularmente en la gestación del joropo y del valse venezolano, y posteriormente de nuestro merengue; se nutrirán, asimismo, de esta música las composiciones académicas de los maestros de la Escuela Nacionalista de Composición de mediados del siglo XX, impulsados por el maestro Vicente Emilio Sojo; mencionemos tan solo tres ejemplos: *La Cantata Criolla* de Antonio Estévez, *La margariteña* y la *Glosa sinfónica* de Inocente Carreño y los extraordinarios valeses para guitarra de Antonio Lauro.

Baile en la posada, Camille Pissarro. Dibujo.

Teatro venezolano del siglo XIX

El teatro pudo proyectarse como actividad cultural por la mediación del Cabildo de Caracas. Se mantuvo la censura eclesiástica de la colonia, hasta el punto de prohibir su impresión y permitir su representación para apresar al responsable del montaje. En el repertorio de las representaciones se encontraban las loas, los populares jerusalenes y el nacimiento del Niño Jesús.

Luego, el terremoto de marzo de 1812 destruyó el Coliseo de Caracas (primera edificación teatral) quedando suspendidas este tipo de actividades durante el período independentista. No obstante, en otras ciudades se siguieron escenificando obras teatrales; mientras que en Caracas esas representaciones fueron sustituidas principalmente por actos cívicos y escenas triunfales en las ciudades, una de ellas se hizo en Barrancas, a orillas del Orinoco el 25 de diciembre de 1820, en conmemoración del primer aniversario de la creación de la Gran Colombia. Posteriormente, en 1822, se edificó un segundo teatro en terrenos de la propiedad de Ambrosio Cardozo, el cual se convirtió en el centro de diversiones de la capital del país. A mediados del siglo XIX, comenzaron a construirse teatros ocasionales y permanentes en Caracas. El 23 de octubre de 1854 se inaugura en la capital de la República el Teatro Caracas; fue presentada la ópera *Ernani*, del compositor italiano Giuseppe Verdi.

A finales del siglo XIX, la ópera y la zarzuela compartieron escenario con la comedia y el sainete (obra teatral cómica y burlesca de corta duración) en los principales teatros de Caracas, como el Guzmán Blanco o Teatro Municipal. Igualmente, se iniciaron las construcciones de diversos teatros en el resto del país. A pesar de las dificultades económicas y políticas de ese momento, se siguieron presentando obras teatrales de autores nacionales, destacando José María Manrique, quien utilizaba temas de problemática social.

La primera aproximación de la mujer venezolana al teatro fue como espectadora, ocupando un lugar separado de los hombres, pues el patio o área principal era exclusiva para uso masculino y los balcones para uso femenino. Las mujeres no debían reír a carcajadas ni expresar su emoción durante el espectáculo.

Sin embargo, se destaca la dramaturgia femenina a través de la figura de Lina López de Aramburu, cuyo seudónimo era "Zulima", primera venezolana que publica un texto teatral en el país. Esta obra se titula *María o el Despotismo*, y era un drama escrito en prosa y verso.

Otra dramaturga del siglo XIX fue Margarita Agostini, la cual tenía como seudónimo "Margot". Autora de la comedia en prosa *Juguete cómico*.

Cartel de época para la representación de la zarzuela española *La verbena de la paloma*.

Arte del siglo XIX e inicios del siglo XX y los referentes europeos

Arte del siglo XIX en Europa

Varios movimientos artísticos de origen europeo influyen significativamente en las manifestaciones artísticas surgidas en Venezuela, sobre todo a partir de la tercera década del siglo XIX. Entre ellos encontramos:

Neoclasicismo

Surgió a finales del siglo XVIII en Francia, desde donde se extendió por Europa y de allí a América. Su impulso lo recibió de los descubrimientos arqueológicos de las ciudades romanas Pompeya y Herculano, y de la admiración de Napoleón Bonaparte por los emperadores y obras de la antigua Roma.

Este estilo es la resultado del racionalismo, la serenidad, el equilibrio y la armonía de los cánones o modelos de belleza tomados de Grecia y Roma.

Arquitectura neoclásica

La arquitectura neoclásica utilizó sistemas constructivos abovedados y adintelados, en los que se destacan elementos como el arco de medio punto, la bóveda de cañón y los órdenes clásicos: dórico, jónico, corintio, toscano y compuesto.

Entre las obras más características se pueden mencionar el templo de La Magdalena en París, Francia, y el Museo del Prado en Madrid, España.

Museo del Prado. Madrid, España.

Templo La Magdalena. París, Francia.

Escultura neoclásica

La escultura también se inspira en los modelos y cánones greco-romanos. El material más utilizado por los escultores de este período fue el mármol.

Los escultores más importantes dentro de este estilo son: Antonio Canova y Bertel Thorvaldsen.

Las tres gracias, Bertel Thorvaldsen.

Paulina Bonaparte, Antonio Canova.

Pintura neoclásica

La pintura neoclásica reacciona en contra de las formas del barroco y el rococó, inspirándose en la expresión clásica renacentista. Las temáticas predominantes fueron principalmente históricas, mitológicas y retratos. Como elemento de expresión destaca la línea. El dibujo y la proporción definen las composiciones, con recursos como la perspectiva y el claroscuro. Entre los artistas de este movimiento se reconocen a:

Jacques Louis David (1748-1825). De este artista resulta relevante la obra de temática histórica *La coronación de Napoleón*, que representa a Bonaparte cuando se corona como emperador, olvidando su acercamiento al grupo de los girondinos de la Revolución francesa, asociación a la que también perteneció el gran revolucionario venezolano Francisco de Miranda.

La coronación de Napoleón, J. L. David.

¿Qué es el academicismo en la pintura?

El academicismo es un término que tiene su origen en el arte neoclásico y es usado para caracterizar a las obras cuyas técnicas y recursos plásticos responden a las exigencias de las academias de arte de la época. Las obras académicas se instalan desde los centros culturales occidentales, imponiendo sus patrones de valoración en el gusto de las mayorías.

Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867). Pintó retratos y temas mitológicos cuyas figuras son definidas mediante dibujos proporcionados y marcado realismo, como se aprecia en los retratos y numerosos dibujos que realizó.

El ilusionismo es una característica de las pinturas académicas que se planteó alcanzar verosimilitud en sus obras. Se fundamenta en aplicar técnicas que permitan un gran realismo o fiel imitación de lo que se percibe.

Mademoiselle Rivière, J. A. Ingres.

Madame Madeleine Chapelle, J. A. Ingres. Dibujo.

La temática de gran parte de las pinturas neoclásicas se relaciona con la élite social burguesa que emerge del surgimiento del capitalismo y la clase cortesana monárquica.

Romanticismo

El romanticismo es un movimiento artístico, literario y político que surge en Alemania hacia finales del siglo XVIII y se expande a toda Europa y América. Propone la expresión creativa libre e individual centrada en sentimientos profundos y dramáticos de libertad y búsqueda de la igualdad.

Pintura romántica

La pintura romántica reacciona en contra de las formas del neoclasicismo. Las composiciones son dinámicas, con gran colorido y contrastes de luces y sombras. Las temáticas se centran principalmente en la historia, la naturaleza y la tragedia tomada de la literatura, destacando entre otros artistas: Caspar David Friedrich (Alemania), John Constable (Inglaterra), Théodore Géricault y Eugène Delacroix (Francia); este último es el autor de la obra *La Libertad guiando al pueblo*, pintura donde se expone a plenitud los sentimientos políticos libertarios de la Revolución francesa, con muestra de un audaz colorido.

La Libertad guiando al pueblo, Eugène Delacroix.

En la actualidad el término romántico es usado con frecuencia asociándose con sentimientos de amor entre dos personas. Sin embargo, es una simplificación, pues en su sentido más exacto implica sentimientos de amor hacia la humanidad y la búsqueda de altos ideales, como la libertad y la justicia.

Escultura romántica

Destacan los temas heroicos, revolucionarios, los personajes mitológicos, los retratos y las escenas zoomórficas. En cada una de las obras predomina el movimiento, el dinamismo y los ritmos violentos cargados de fuerza y vitalidad.

Entre los principales escultores de este estilo tenemos a Antonio Louis Barye y François Rude.

Marcha de los voluntarios, François Rude.

Arquitectura romántica

Las construcciones religiosas (iglesias), civiles (casas) y públicas (mercados, museos, estaciones de tren, entre otras), reflejan la influencia de la arquitectura medieval, especialmente en el uso de los elementos constructivos y decorativos del estilo gótico. Materiales como el hierro y el acero se incorporan a los tradicionales, como la piedra y el ladrillo.

Entre los arquitectos se destacan: Francisco Cristian Gau (Alemania), Théodore Ballu (Francia), Charles Barry y Augustus Welby Pugin (Inglaterra).

Puente basculante, Horace Jones y John Wolfe Barry.

Realismo

El realismo es un movimiento artístico y literario. Como corriente pictórica surge en Francia, hacia 1848, en oposición a las actitudes clásica y romántica. En España se dio como antecedente de un realismo expresionista —crítico satírico— con el destacado pintor español Francisco José de Goya (1746-1828); entre sus obras se destaca *Los Fusilamientos del Tres de Mayo*, relacionada con la expedición francesa a España y el protagonismo del pueblo en esa contienda. También realizó una serie de grabados sobre los desastres de la guerra, donde nos muestra con marcada y detallada crudeza los horrores de la Guerra de la Independencia Española.

En Francia destaca el pintor Gustave Courbet (1819-1877). La temática de sus obras está centrada en escenas de la vida cotidiana representadas con gran dominio del color y el claroscuro.

Los fusilamientos del 3 de mayo, Francisco de Goya.

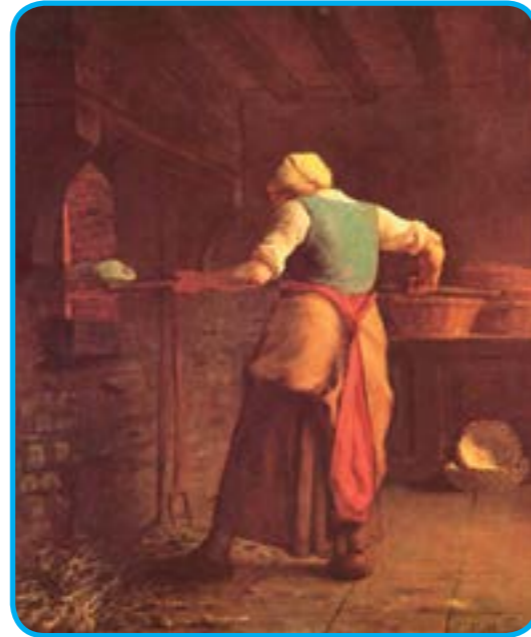
Las cribadoras de trigo, Gustave Courbet.

Naturalismo

Tendencia plástica que surge como variante del Realismo y, que se desarrolla a partir de la mitad del siglo XIX. Se trata de una pintura al aire libre y de temáticas sociales con libertad de color opuesta al academicismo. Quizá su principal exponente fue Jean-François Millet y Honoré Daumier, en relación a la plasticidad pictórica social y a sus vigorosas caricaturas, también de incisiva captación social.

Jean François Millet (1814-1875). En gran parte de sus obras representa el paisaje y el trabajo en el campo.

Honoré Daumier (1808-1879). Realizó pinturas, dibujos y caricaturas con temáticas literarias y de crítica social, empleando diversas técnicas como el óleo, la acuarela y la litografía.

Panadera, François Millet.

Vagón de tercera clase, Honoré Daumier.

Impresionismo

Fue una corriente pictórica francesa que rompió los esquemas de la pintura académica. Sus paisajes fueron realizados al aire libre, preocupándose por la incidencia que la luz solar cambiante tenía sobre el color. Las pinceladas de pigmentos puros eran yuxtapuestas en la tela, para que el ojo a distancia percibiera la mezcla.

Entre los artistas más destacados se encuentran Claude Monet (1840-1926), Camille Pissarro (1830-1903), quien aprendió a pintar paisajes en Venezuela y en Francia siguió la variante puntillista, creada por el francés Georges Seurat (1859-1891); este último pintor fraccionó al máximo el color en pequeños puntos que generan el efecto de mezclas y volumen.

Estación de Saint-Lazare, Claude Monet.

Elabora un paisaje aplicando la técnica puntillista, con trazos o puntos de colores puros (por ejemplo azul y rojo para lograr el color violeta) produciendo mezclas ópticas.

Bulevar Montmartre, Camille Pissarro.

Sain - Tropez, Paul Signac.

Postimpresionismo

Se denomina postimpresionismo a una tendencia que asumieron algunos pintores a partir de las propuestas temáticas y técnicas de los impresionistas. Desarrollan sus obras con mayor libertad y búsquedas individuales.

Entre los postimpresionistas destacan el francés Paul Cézanne (1839-1906), quien buscó la síntesis de las formas con trazos grandes de colores. También el holandés Vincent van Gogh (1853-1890), quien con pasión y sin el rigor puntillista realiza trazos con poca gama de colores, y Paul Gauguin (1848-1903), de formación autodidacta.

La siesta, Vincent van Gogh.

La cabaña de Joudan, Paul Cézanne.

Dos mujeres tahitianas, Paul Gauguin.

Vincent van Gogh escribió perseverantemente cartas a su hermano, Theo van Gogh, durante veinte años. En ellas reflexiona acerca de su vida, su pintura y el arte, con expresiones como: "El que vive sinceramente y encuentra penas verdaderas y desilusiones, que no se deja abatir por ellas, vale más que el que tiene siempre el viento de popa y que sólo conoce una prosperidad relativa".

Observa tu entorno y selecciona un lugar de tu interés (alguna plaza o calle que puedas mirar desde una ventana de tu casa). Toma cinco fotografías del mismo lugar a diferentes horas del día (Ejemplo: Fotografía 1: 6:00 a.m. Fotografía 2: 09:00 a.m. Fotografía 3: 12:00 p.m. Fotografía 4: 3:00 p.m. Fotografía 5: 6:00 p.m.) Muestra y comenta en clase las variaciones cromáticas que se pueden observar entre las cinco fotografías.

Teatro venezolano en la primera década del siglo XX

Durante este siglo el teatro venezolano no tuvo muchos cambios, se continuaron escribiendo novelas y poesías: neoclasicismo, romanticismo, costumbrismo y naturalismo. Los géneros más comunes eran el drama, el sainete, la comedia, la tragicomedia y la zarzuela.

Las obras, en su mayoría, eran escritas por intelectuales (novelistas, poetas), como Rómulo Gallegos, Andrés Eloy Blanco, Guillermo Meneses, Víctor Manuel Rivas, entre otros. Estos escritores no eran personalidades de teatro, sino intelectuales que escribían obras teatrales como ejercicio literario. Resultaban muchos más teatrales las obras escritas por hombres de teatro, como Rafael Guinand, Rafael Otazo, Leopoldo Ayala Michelena o Luis Peraza. Estos eran autores, directores y actores que estaban incorporados a la práctica teatral.

En 1945 aparece la primera obra de César Rengifo, titulada *Por qué canta el pueblo*, y considerada como la que abre un nuevo camino a la dramaturgia venezolana con un enfoque profundo, planteando en ella el sentir del hombre venezolano. Este importante dramaturgo, actor y pintor abrió una nueva brecha de influencia en la búsqueda de nuestra realidad que no se había planteado en la producción teatral, con obras como: *Una espiga sembrada en Carabobo*, *Un tal Ezequiel Zamora*, *Venezuela petrolera*, *Lo que dejó la Tempestad*, entre otras. Durante ese mismo año, llegan al país grandes personajes conocedores del teatro como Alberto de Paz y Mateos y posteriormente Jesús Gómez Obregón, Horacio Peterson y Juana Sujo, entre otros, quienes aportaron una nueva estética teatral desde la actuación, dirección y escenografía.

En 1959 se realiza el Primer Festival Nacional de Teatro, donde la situación del arte escénico cambió en comparación con años anteriores. Es a partir de ese momento que se gesta en nuestro país una generación de dramaturgos venezolanos como: Ida Gramcko, Isaac Chocrón, Elizabeth Schön, Román Chalbaud, José Ignacio Cabrujas, Edilio Peña, Elisa Lerner, Mariela Romero y Rodolfo Santana.

Escena de *El día que me quieras*, José Ignacio Cabrujas.

Dibujo, Juana Sujo.

CAPÍTULO VI MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS DEL SIGLO XX EN VENEZUELA Y EL MUNDO

Siglo XX en Venezuela

Panorama general de las artes en el siglo XX en Venezuela

A principios de siglo XX se continúa con el arte de factura realista; no obstante, algunos estudiantes de la Escuela de Bellas Artes protestaron contra ese anacronismo académico, demandando un arte más cónsono con la realidad venezolana y el acontecer pictórico moderno que se desarrollaba en los centros culturales europeos. Estas inquietudes son canalizadas al conformarse en diversas agrupaciones de artistas, escritores y poetas, donde destacan El Círculo de Bellas Artes y la Escuela de Caracas.

Posteriormente surgen otros movimientos inspirados en variantes figurativas sin rigor académico, pasando por formas esquemáticas hasta llegar a la abstracción pura. A raíz de estos surgirán dos grandes tendencias que determinan el desarrollo de las artes plásticas venezolanas del siglo XX: la tendencia figurativa y la abstraccionista.

El arte figurativo representa imágenes tomadas de la realidad social y natural.

La tendencia abstracta, si bien comienza con formas sintéticas de la realidad, progresivamente se independiza de las referencias del mundo real.

Marina, Pedro Ángel González. Pintura.

Helios, Mercedes Pardo. Serigrafía.

El Círculo de Bellas Artes y la Escuela de Caracas

El Círculo de Bellas Artes y la Escuela de Caracas fueron los primeros movimientos artísticos que atraparon el espíritu de lo nacional y del paisaje.

El Círculo de Bellas Artes

Surge en 1912, bajo las restricciones de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Un grupo de artistas desarrolla una temática en la búsqueda de un arte alejado del estancamiento realista de la Academia de Bellas Artes. Abordaron el tema del paisaje, así como la naturaleza muerta y el retrato.

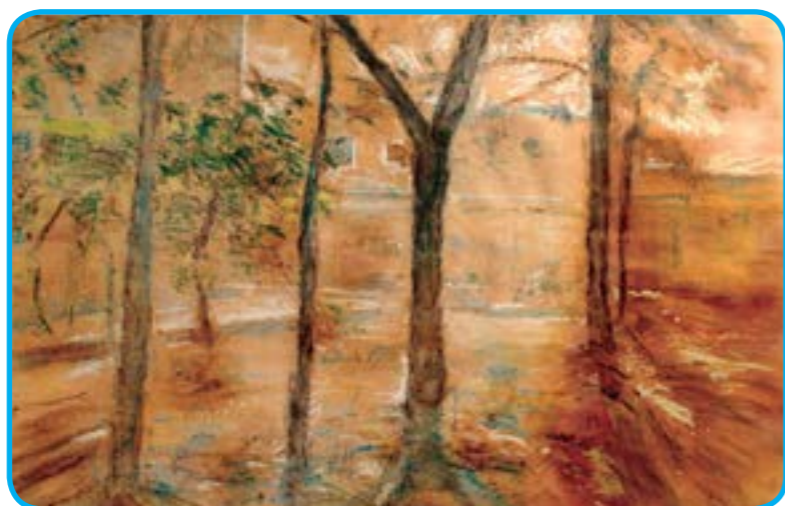
La intención de estos artistas fue complementada por el estímulo ofrecido por la obra de creadores extranjeros como Samys Mützner y Nicolás Ferdinandov, así como por el venezolano Emilio Boggio (1857-1920), quienes practicaron una pintura al aire libre, de manera similar al impresionismo.

Paisaje con puente, Emilio Boggio.

Estos cambios en la manera de entender la práctica pictórica significaron la consolidación de un grupo de artistas que son referencia en la historia del arte venezolano.

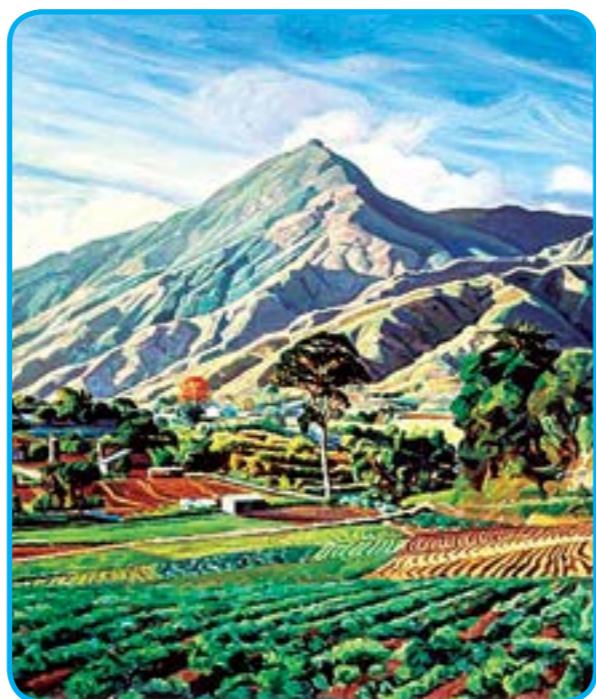
Armando Reverón se inicia con temáticas variadas sobre su entorno, para culminar con una manera particular de expresar sus motivos pictóricos. Logró la síntesis cromática y se interesa por la atmósfera local mediante el estudio de la luz natural, llegando a la síntesis lumínica con blancos y ocre. Este artista en su casa El Castillete (La Guaira), creó un mundo propio producto de su imaginario, formado por diversidad de objetos cotidianos.

Patio del Sanatorio de San Jorge, Armando Reverón.

La obra de Manuel Cabré muestra su disciplina artística para lograr un conocimiento profundo del color y de la incidencia de la luz en las variaciones cromáticas del paisaje. Destaca la gran cantidad de pinturas que realizó (aproximadamente 300), centradas en las distintas atmósferas del paisaje caraqueño, donde el centro de la composición recae en el cerro Waraira Repano.

¿Sabías que algunos músicos han creado canciones inspiradas en la vida y obra de estos pintores venezolanos? Por ejemplo: *Reverón* de Alí Primera y *Los amores de Cabré* de Enrique Hidalgo.

La silla de Caracas, Manuel Cabré.

La Escuela de Caracas

La Escuela de Caracas es el nombre que recibe un grupo de artistas que, con sus particularidades individuales, se concentraron en temáticas locales, como el paisaje y la naturaleza; entre ellos están: Marcos Castillo, Luis Alfredo López Méndez, Rafael Ramón González, Elisa Elvira Zuloaga, Antonio Alcántara y Luis Alberto Egea.

Naturaleza muerta, Marcos Castillo.

Movimientos artísticos que suceden al Círculo de Bellas Artes y la Escuela de Caracas

Los Disidentes

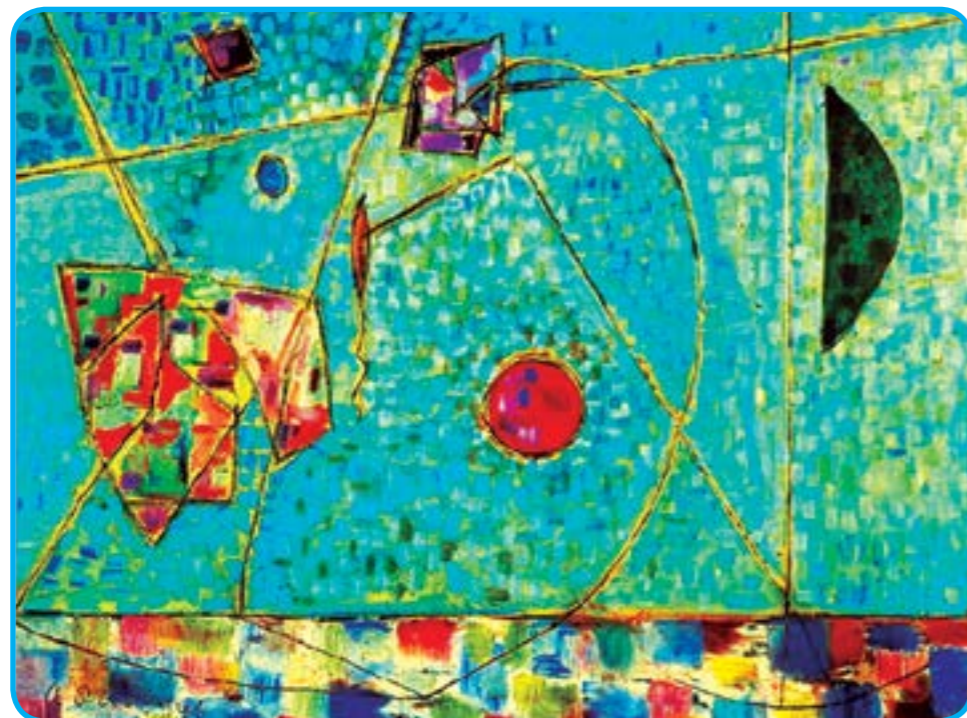
Entre 1940 y 1950 un grupo de venezolanos instalados en París seguidores de algunas corrientes europeas, como el abstraccionismo geométrico, neoplasticismo y constructivismo, forman el grupo Los Disidentes. Entre sus postulados, dados a conocer a través de una revista que llevaba el mismo nombre, sostenían el criterio de abandonar la tradición figurativa del arte venezolano con el europeo. Estuvo conformado principalmente por algunos pintores, entre ellos artistas que venían del arte figurativo: Alejandro Otero, Mateo Manaure, Carlos González Bogen y Luis Guevara Moreno, siendo seguidos en Venezuela por otros artistas como Oswaldo Vigas, Miguel Arroyo, Alirio Oramas y otros.

Las cafeteras, Alejandro Otero.

Suelos de mi tierra, Mateo Manaure.

Cometa y papagayo, Alirio Oramas.

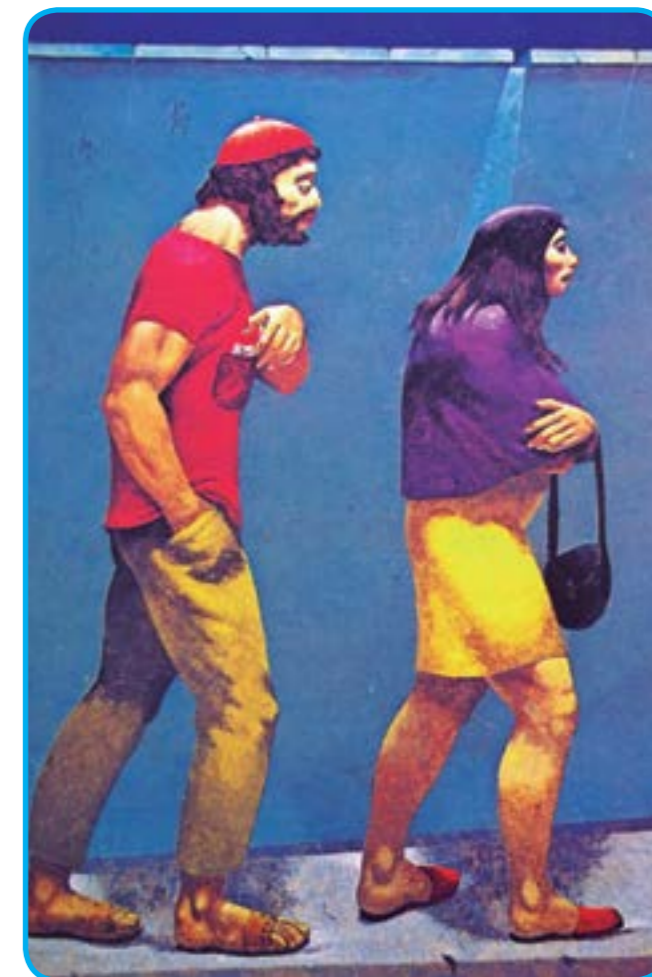
Realismo social

Entrada la década de los cuarenta del siglo XX y hasta los setenta, se impone un movimiento de interés social, vinculado a otras tendencias latinoamericanas como el muralismo mexicano.

El realismo social se da como una tendencia artística inspirada en la realidad sociocultural venezolana, como lo demuestran las obras más destacadas de Gabriel Bracho y César Rengifo; así como otros que incursionaron en él, pero que después se trasladaron del ámbito de la figuración hacia diferentes vertientes.

Dentro de la pintura realista se destacan: Pedro León Castro (1913-2003), César Rengifo (1915-1980), Gabriel Bracho (1915-1995) y Héctor Poleo (1919-1989), incursionando en mayor o menor grado en el realismo social. Castro, por ejemplo, realizó algunas pinturas inmersas en el realismo histórico y social con temas locales.

Los artistas que participaron en el realismo social expresaron fuertes críticas con relación a que el arte se encontraba encerrado en los museos o en las colecciones particulares, negándose la posibilidad de su disfrute a las grandes mayorías. Esto los condujo a explorar técnicas pictóricas como la pintura mural, de grandes dimensiones, elaboradas en paredes de espacios públicos, como los realizados por César Rengifo, Gabriel Bracho y Pedro León Castro en Caracas y algunas ciudades del país. Muchos de estos murales han desaparecido, producto de demoliciones y falta de preservación de nuestro patrimonio.

Hambre y droga, Pedro León Castro.

César Rengifo, además de sobresalir propiamente en el realismo social, fue un hombre de gran sensibilidad política que se destacó también como dramaturgo y escritor; para Rengifo el arte tiene sus raíces en el ser humano y en sus circunstancias históricas, sociales y geográficas. Por ello, tanto su teatro como su pintura resumen al ser humano como ser social y en sus relaciones con la realidad.

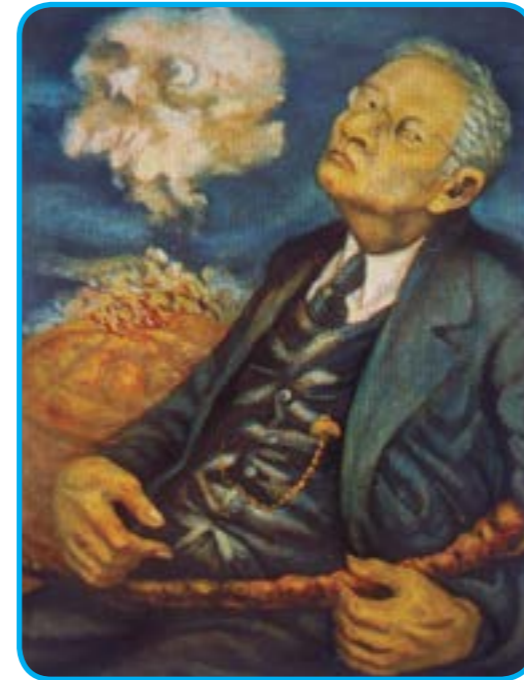

Apamates de mayo, César Rengifo.

La esperanza, César Rengifo.

Gabriel Bracho se destaca en diferentes quehaceres artístico-plásticos, principalmente en murales y pintura de caballete. Estudió en la Escuela de Artes Plásticas de Caracas. Investiga a los pintores y muralistas mexicanos Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros; va a la URSS y a Francia, lo que le da una cosmovisión de la plástica europea, hechos que le hacen profundizar su preocupación social y política no sólo de su realidad sino también del acontecer mundial.

El garrote vil, Gabriel Bracho. Pintura.

Hiroshima, Gabriel Bracho.

Héctor Poleo, si bien no incursionó en política, como Rengifo y Bracho, se dedicó en una etapa de su obra a realizar una pintura comprometida con la realidad de los campesinos oprimidos y, en cierto modo, con una temática de sátira política, dentro de la denuncia y la protesta. Posteriormente, Poleo deviene en una posición surrealista. Entre sus obras más conocidas se encuentra *Los Tres Comisarios*, obra en la que tres personajes representan a jefes regionales ejecutores de política represiva.

Los tres comisarios, Héctor Poleo.

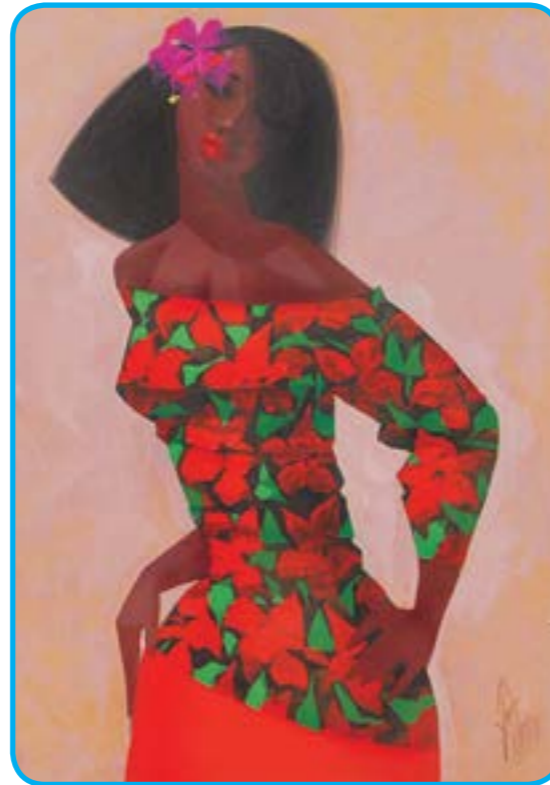
Taller de Arte Realista

El Taller de Arte Realista fundado, y dirigido por Gabriel Bracho, tuvo como meta promover y divulgar la pintura realista como instrumento antiimperialista y de emancipación social, mostrando la miseria y la opresión de los sistemas políticos y económicos y exaltando las luchas políticas y las huelgas, así como generando la lucha teórica e ideológica en nuestro país.

Se destacan en este grupo: Claudio Cedeño (1916- 2010), quien sobresale como caricaturista; Armando Barrios (1920-1999), con una pintura realista donde aborda la idiosincrasia afrodescendiente; y Nicolás Piquer (1930) con una pintura de personajes afrodescendientes, principalmente de la zona de Barlovento.

Tambores, Armando Barrios. Pintura.

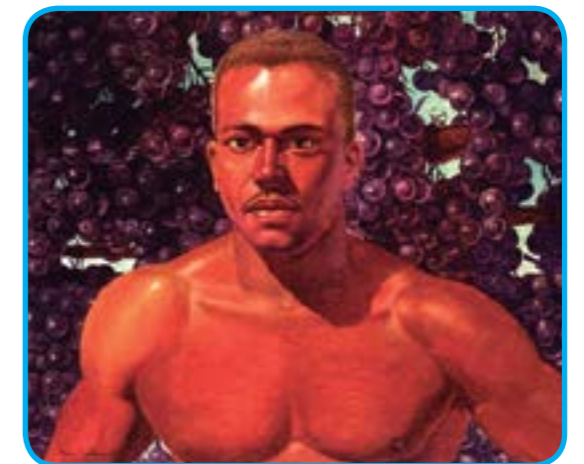
Mujer, Nicolás Piquer. Pintura.

Claudio Cedeño subordinó toda su creación artística a su labor formativa, docente y comunitaria, siempre orientada hacia la organización de la clase obrera contra la opresión y para la conquista de la democracia.

Aunque muchos artistas incursionaron en las temáticas del realismo social en sus comienzos, posteriormente se trasladaron a tendencias de una figuración menos comprometida socialmente, pero en dirección a fortalecer nuestra cultura nacional al incorporar el tema de lo criollo y lo indígena mediante la representación de costumbres y tradiciones propias. Es el caso particular del pintor Pedro Centeno Vallenilla, mientras que en la escultura se destacan Francisco Narváez y Alejandro Colina.

Criolla, Francisco Narváez.

Uvas negras, Pedro Centeno Vallenilla.

Cacique Manaure, Alejandro Colina.

Abstracción

En la búsqueda de alternativas de expresión en la pintura, otros creadores venezolanos transitarán de manera progresiva hacia una abstracción en dos expresiones plásticas: representación conceptual y abstracción pura. Se trata de desaparecer las referencias realistas o figurativas mediante la síntesis en formas geométricas, líneas o manchas de color, de manera similar a lo realizado por las tendencias abstractas europeas.

Coloritmo 42, Alejandro Otero.

Los cerritos, Alejandro Otero y Mercedes Pardo.

La claridad que nunca se detuvo, Ángel Hurtado.

Corrida ya la década de los sesenta y de los setenta, algunos artistas ya asentados, cada uno en sus tendencias plásticas, destacan en sus respectivas conducciones artísticas. Dentro de las corrientes abstractas propiamente dichas, se encuentran Armando Barrios, Alejandro Otero, Jesús Soto, Carlos Cruz-Diez, Mateo Manaure, Omar Carreño, Elsa Gramcko, Mercedes Pardo, Ángel Hurtado, Humberto Jaimes Sánchez y otros. Estos artistas se siguieron expresando dentro de planteamientos bidimensionales con manejo virtual del movimiento.

Diálogo sagrado, Elsa Gramcko.

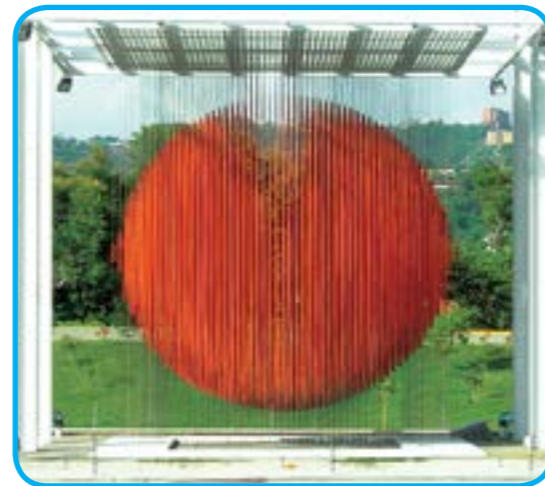

La llegada de los pájaros, Humberto Jaimes Sánchez.

Cinetismo

El cinetismo se vale de soportes bidimensionales y estructuras metálicas tridimensionales; entre los artistas que se han decantado por esta corriente podemos mencionar a Jesús Soto. Sus obras, basadas, en el color y la línea, proponen movimientos que pueden ser captado con el desplazamiento del espectador, o entrando en ellas.

Aunque las obras cinéticas forman parte de la tendencia abstracta, muchas de ellas mantienen vinculación con la realidad y con las propias experiencias de los artistas. Jesús Soto explicaba que su obra *Esfera*, fue inspirada en el "sol de los venados", expresión poética de nuestro llano para indicar el momento de la puesta del sol, con sus tonalidades rojizas.

Esfera Caracas, Jesús Soto.

Penetrable, Jesús Soto.

Carlos Cruz-Diez, por el contrario, siguió valiéndose por largo tiempo de superficies planas –paredes y pisos de grandes edificaciones– para lograr una sensación de movimiento virtual con base en mezclas de colores básicos que, al desplazarse el espectador frente a la obra, le generan sensación de movimiento. A estas obras el artista las denominó "fisicromías", y se corresponden con el arte óptico, tendencia que propone el movimiento como efecto que se produce a partir de líneas, planos y colores.

Centro de Acción Social por la Música, Carlos Cruz-Diez.

Cámara de cromosaturación, Carlos Cruz-Diez. Museo de la Estampa y del Diseño.

Pintura espontánea

La producción de la pintura espontánea en Venezuela, data de los inicios de la colonia; no obstante, hasta mediados del siglo XIX no fue reconocida oficialmente como valor estético, fue Feliciano Carvallo (1920-2012) quien irrumpió con una pintura no académica de rico imaginario y temas sobre su realidad vivencial (selvas con vegetación y temática popular, religiosa, anecdótica y festiva); se distingue su pintura por los colores vibrantes que destacan sobre un fondo oscuro. Fue galardonado con el Premio Nacional de Pintura del XXVII Salón Oficial.

Verano templado, Feliciano Carvallo.

Nuestros artistas espontáneos son portadores de la cultura colectiva; más que obras particulares, crean e interpretan el patrimonio común, los valores y la identidad de los pueblos. Durante muchos años se subestimó a estas producciones y luego se les explotó, desvinculándolas de su raíz popular.

Bárbaro Rivas (1893-1967), obrero de Petare, albañil y trabajador del ferrocarril de los Valles del Tuy, se dedicó a pintar actividades cotidianas y las tradiciones festivas y religiosas de su pueblo. Sin formación académica, nos propone una interpretación subjetiva del espacio, la profundidad y las formas.

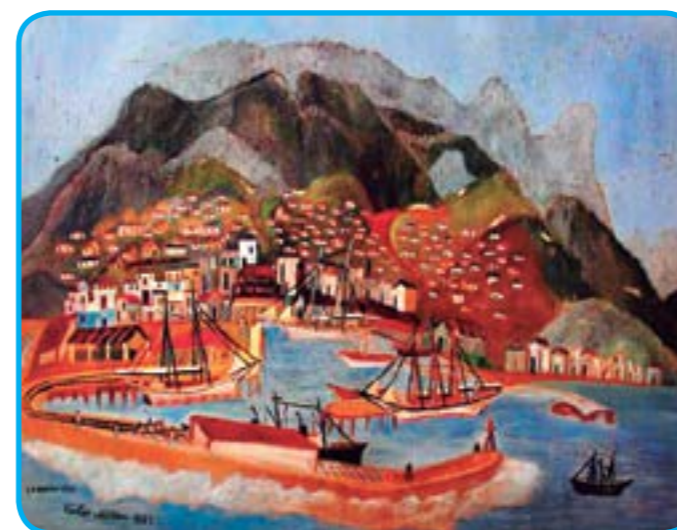

Placita de Petare, Bárbaro Rivas.

Proclamación de la reina, Salvador Valero.

Asimismo, dentro de esta corriente sobresalen también los pintores Salvador Valero (1903-1976), Víctor Millán (1919-1991) y Elsa Morales (1946-2007); estos artistas trabajan escenas populares que emergen de su imaginario acerca de estos temas.

La Guaira, Víctor Millán.

La guerra y la paz, Elsa Morales.

Pintura figurativa no realista en Venezuela

La trayectoria de las artes visuales siempre ha estado determinada por dos posiciones estéticas opuestas: el arte figurativo y el arte abstracto.

El arte figurativo incluye diversas tendencias que se diferencian por su mayor o menor representatividad o relación con el mundo que nos rodea. Entre estas tendencias, abordadas por los artistas venezolanos de las últimas décadas del siglo XX, destacan: la conceptual, la expresionista y la surrealista.

De entre estos pintores podemos destacar a los siguientes:

Mario Abreu (1919-1993). Su obra incluye dibujos, pinturas y ensamblaje de objetos. Su pintura es de gran colorido y con temáticas relacionadas con la naturaleza, la religiosidad y lo mágico.

Luis Domínguez Salazar (1931) abordó con ironía comportamientos de la psicología social.

El gallo, Mario Abreu.

Criatura del océano, Luis Domínguez Salazar.

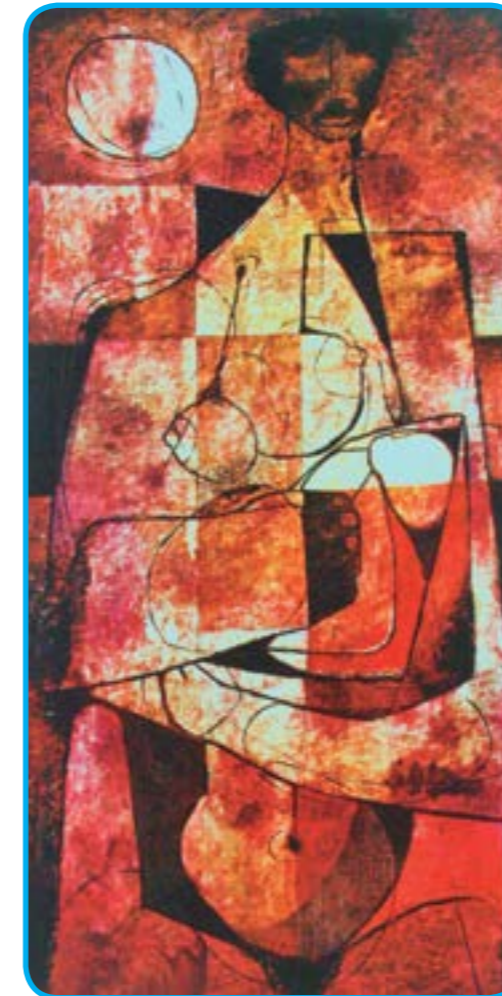
Régulo Pérez (1929). Representa temas sociales salpicados de humor, con uso de líneas y planos contrastados.

Coto de caza, Régulo Pérez.

Manuel Quintana Castillo (1928). Se caracteriza su obra por la búsqueda de la representación conceptual y por la reflexividad teórica.

“La pintura es una gran memoria, es la memoria de algunas cosas y también de todas las cosas, que convertimos en objetos sensibles y objetos ideales cada vez que ponemos colores, líneas, manchas, signos y formas sobre la tela o soporte cualquiera”. Manuel Quintana Castillo.

Cúpira, Manuel Quintana Castillo.

Jacobo Borges (1931). Se expresó dentro de un realismo crítico social.

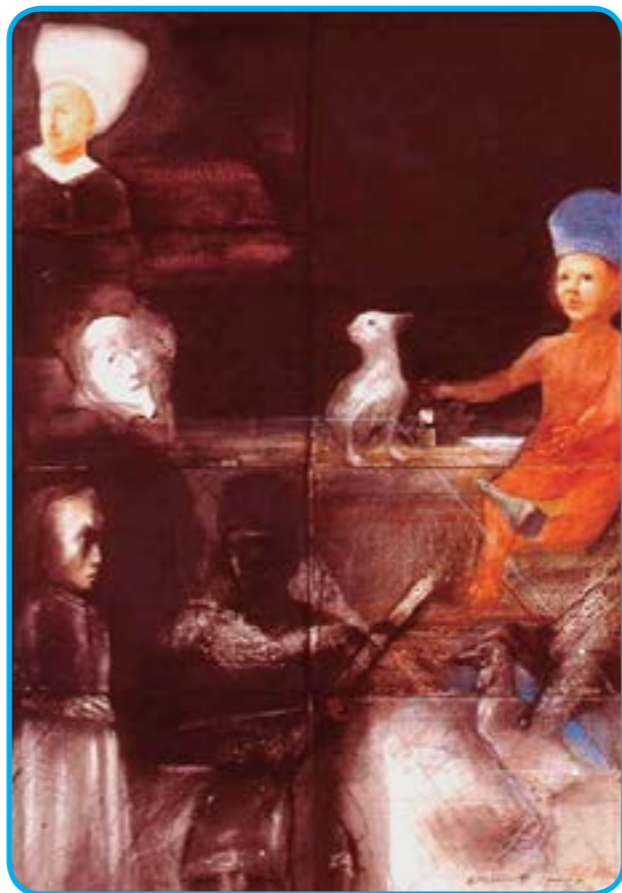
Ha comido, Jacobo Borges.

Por su parte, el pintor y grabador **Alirio Palacios** (1938), incursionó dentro de un paisaje que tocó lo abstracto, volviendo posteriormente a la figuración.

Caballo rojo, Luis Guevara Moreno.

Dentro de la pintura figurativa no realista destaca el Taller Libre de Arte con Enrique Sardá, Luis Guevara Moreno, Régulo Pérez, Pedro León Zapata y Perán Ermíny, entre otros, con búsquedas de renovación, posiciones políticas definidas y planteamientos plásticos.

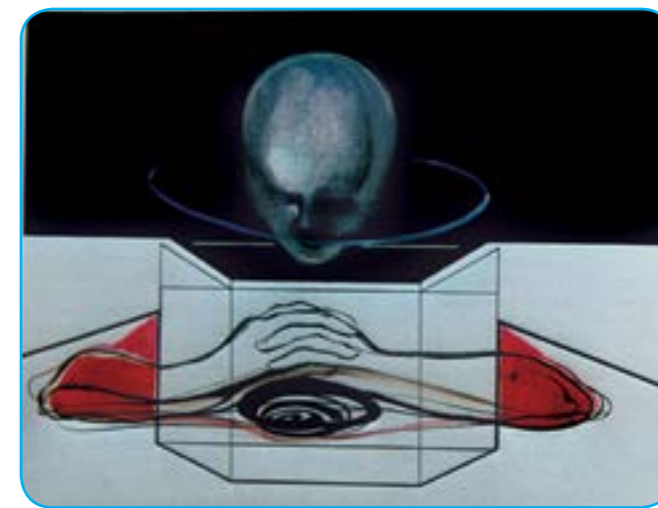

Diálogo, Alirio Palacios.

Luis Guevara Moreno (1926). Fraccionó el color ensamblando planos en una figuración lírica.

Durante las últimas tres décadas del siglo XX, el arte venezolano estará expuesto a diversas confrontaciones; algunas de ellas se refieren a la oposición entre tradición y renovación, con la ruptura de normas y de aspectos políticos, éticos, religiosos o sociales.

De allí que se manifiesten una gran diversidad de tendencias artísticas. La nueva figuración tiene como característica tratar temas de la realidad social, como se muestra en la obra de Alirio Rodríguez. En sus pinturas se observan estructuras de color cuyo principal interés es la figura humana, que representa de manera elástica como ser cósmico.

Elser, Alirio Rodríguez. Pintura.

En estas décadas destacan también las acciones grupales sobre las individuales. El arte se debate entre dos orientaciones: una abstracta y cinética, y otra marcada por la búsqueda de una transformación social. El Techo de la Ballena, el Círculo del Pez Dorado, y el León de Oro, entre otros, constituyen ejemplos basados en el cuestionamiento de normas y valores. Se manifiesta sobre todo a través del informalismo, tendencia donde el artista deja toda la libertad a lo imprevisible y el azar de la materia pictórica.

Homenaje a la necrofilia, Carlos Contra maestre.

Barcos y grúas, Hugo Baptista.

Escultura y artes del fuego

Durante este período la escultura experimentará con nuevos materiales y se hará presente en los espacios públicos.

Mujer en la hamaca, Cornelis Zitman.

Estructuras aéreas ambientales, Gego (Gertrude Goldschmidt).

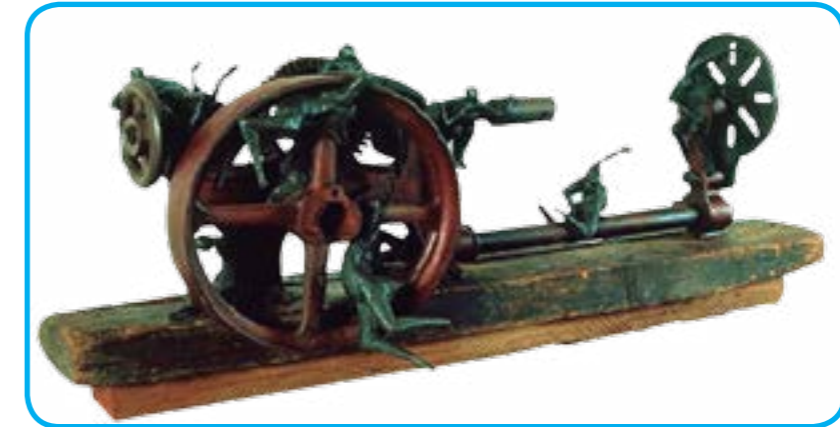

La cinta sin fin, Víctor Valera.

Pariata, Omar Carreño.

Otros escultores trabajan con formas figurativas y sintéticas:

Obreros saliendo de la fábrica, Carlos Prada. Escultura.

Cerámica escultórica, Mérida Ochoa.

De la misma manera, las artes del fuego, (término empleado para las expresiones artísticas como la cerámica, el esmalte, la orfebrería y el vidrio), constituyen expresiones relevantes por vincularse con prácticas arraigadas en el quehacer cultural de nuestros orígenes y subestimadas durante mucho tiempo, por considerarse de modo despectivo "artes menores".

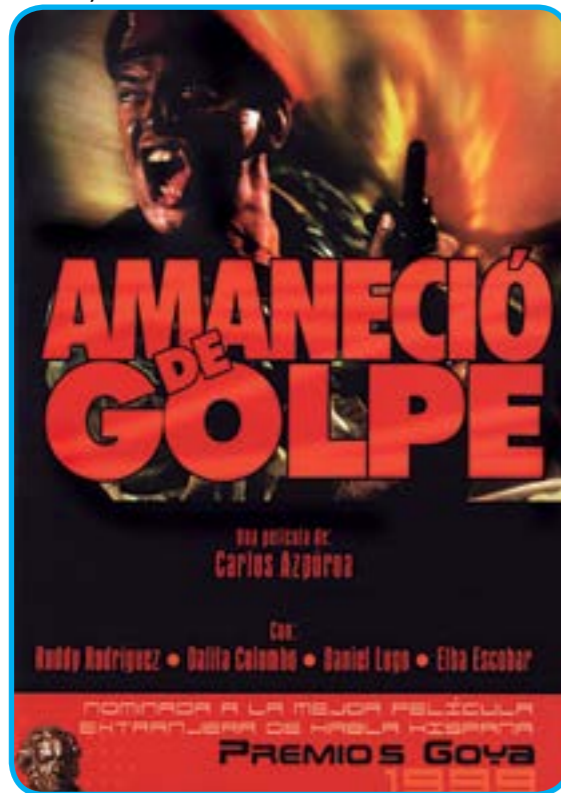

Vitrual de la estación La Paz, Héctor Poleo. Metro de Caracas.

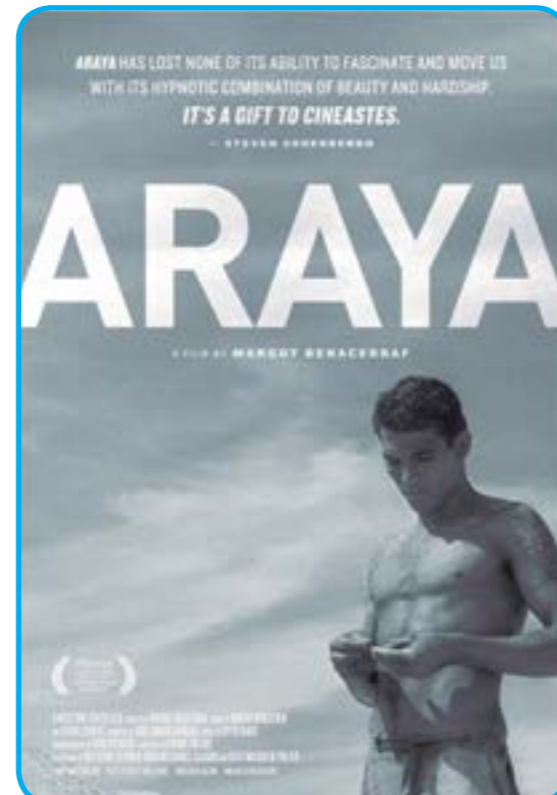
Cine en Venezuela

Las primeras películas fueron estrenadas en Venezuela en 1897; *Célebre especialista sacando muelas en el gran hotel Europa*, atribuida a Manuel Trujillo Durán. Posteriormente se destacan *La escalinata*, de César Enríquez (1950), y *La Balandra Isabel llegó esta tarde*, de Carlos Hugo Christensen (1951). En el género de cine documental se destaca la película *Araya*, de Margot Benacerraf (1951), que recibió un premio en el Festival de Cannes.

El cine documental venezolano continúa desarrollando producciones con carácter de denuncia social históricas y políticas, como: *Basta!* (1969), de Ugo Ulive; *Juan Vicente Gómez y su época* (1976) e *Iniciación de un shamán* (1980), de Manuel de Pedro; *Yo hablo a Caracas* (1978) y *Pesca de arrastre* (1980), de Carlos Azpúrua; *Mayami nuestro* (1981), de Carlos Oteyza; *Venezuela Feb 27. De la concertación al desconcierto* de Liliane Blazer, entre otros.

Afiche de *Amaneció de golpe* (1998), Carlos Azpúrua.

Afiche de *Araya*. Margot Benacerraf. (1951).

Arquitectura en Venezuela

A partir de la segunda mitad del siglo XX, se introducen grandes cambios arquitectónicos y urbanísticos en Venezuela, como consecuencia del auge petrolero.

El proceso de transformación, asimismo, afectará a la arquitectura en América Latina, debido al crecimiento acelerado de la población urbana como consecuencia de las migraciones internas y de las mejoras sanitarias y educativas dadas en el ámbito urbano. Estará caracterizado por una concepción moderna, planificada y funcional de la ciudad, lo cual permite proyectar las primeras urbanizaciones y organizar su trazado vial.

Ciudad de Brasilia, Brasil.

En Venezuela, Carlos Raúl Villanueva será el encargado de diseñar algunos edificios públicos y los primeros urbanismos habitacionales de interés social, adaptados a las condiciones climáticas particulares de nuestro trópico.

Urbanización 23 de Enero, Caracas.

Urbanización El Silencio, Caracas.

En 1938 se inaugura el Museo de Bellas Artes, de estilo neoclásico, diseñado por el arquitecto Villanueva. Con este suceso se inicia el coleccionismo de arte nacional, que hasta los momentos dependía de manos privadas.

Sede del Museo de Bellas Artes, Caracas.

En las décadas posteriores, Villanueva proyectará su obra más completa al lograr una síntesis de las artes en la Ciudad Universitaria de Caracas, lugar donde logró la combinación de la arquitectura y el espacio natural, junto a la integración de propuestas artísticas de creadores europeos y nacionales.

Aula Magna, Ciudad Universitaria de Caracas (1940-1960). Se observan las *Nubes Acústicas*, de Alexander Calder.

Luis Malaussena, Cipriano Domínguez, José Miguel Galia, Tomás José Sanabria y Fruto Vivas continuarán el camino iniciado por Villanueva, haciéndose eco de tendencias arquitectónicas asociadas a estilos internacionales europeos propios de la Bauhaus, escuela de diseño, arte y arquitectura fundada en 1919 por Walter Gropius en Alemania, caracterizada por el uso de formas simétricas y funcionales.

Torres del Centro Simón Bolívar, Cipriano Domínguez.

Sede de la Escuela de la Bauhaus, Walter Gropius, Alemania.

Paseo Los Próceres, Luis Malaussena.

Pabellón de Venezuela, Fruto Vivas.

Tendencias artísticas venezolanas de la segunda mitad del siglo XX

A partir de la década de los setenta, impactan en la producción artística venezolana algunas tendencias internacionales de la década anterior, como:

Arte povera o arte pobre: tendencia que surge en Italia como una crítica al mercado, comercio e industrialización que gira en torno a la obra artística. Proponen el uso de materiales “pobres” (desechos, madera, piedras, vegetales), pero de gran significado por formar parte de la cotidianidad humana.

Minimalismo: tendencia estética que se resume en la frase del arquitecto alemán Mies Van Der Rohe “menos es más”. Propone suprimir al máximo la expresividad emotiva en la obra para centrarse en la precisión industrial, la austeridad o simplicidad de la forma y lo esencial geométrico.

Arte conceptual: tendencia que, a partir de la crítica al predominio de la obra de arte como objeto para el puro goce visual, propone reflexionar acerca de la práctica artística como producto de ideas, relacionadas con el lenguaje, el conocimiento y la filosofía.

Estas tendencias motivaron la creación de diversas obras, como las ambientaciones, *performances*, el *happening* y las instalaciones, valorándose especialmente la acción, el proyecto y el boceto artístico como obra de arte.

En Venezuela surgen artistas que asumen esas tendencias en muchas de sus obras. Destaca Claudio Perna (1938-1997). Su obra comprende fotografías, instalaciones, dibujos y objetos encontrados. Expresó claramente sus visiones acerca del arte en escritos y en diálogos que mantuvo con otros profesionales y artistas, como Eugenio Espinoza, Héctor Fuenmayor, Diego Barboza, Ana María Mazzei, Miguel von Dangel, entre otros.

Bombón, Claudio Perna.

“Intercambia tu idea con mi idea: las asociaciones nos ofrecen un resultado que es nuestro”. Claudio Perna.

Besando la pared, Eugenio Espinoza.

En la década de los ochenta ocurre una apropiación o relectura de temas de la historia del arte y un retorno a la pintura y el dibujo, lo cual significó un nuevo enfrentamiento entre tradición y novedad. Esto culminará con una apertura sin límites hacia la diversidad de lenguajes artísticos, debido en gran parte al surgimiento de concursos, salones y bienales de arte.

Poderes unidos, Carlos Zerpa.

En las últimas décadas del siglo XX, en Venezuela se producen propuestas artísticas de diversas tendencias que comprenden desde el dibujo y la pintura, hasta tendencias conceptuales y experimentales, integrándose distintos medios (centrados principalmente en el espacio, el diseño, la fotografía, el video, la danza y el teatro). Los artistas, a través de la interdisciplinariedad, plantean el arte como una experiencia que va más allá de la asociación tradicional del arte con la belleza y la emoción.

Extracción de la Piedra de la Locura, Javier Téllez. Instalación.

Ambientación: Gramática del espacio, Domingo Álvarez.

El arte del siglo XX en América Latina

Dos tendencias fundamentales: lo local y lo universal

En América Latina se producen una variedad de prácticas artísticas relacionadas con nuestra identidad multiétnica, pluricultural y las particularidades propias de este continente.

Entre los movimientos artísticos de gran trascendencia de la primera década del siglo XX, encontramos el muralismo mexicano, que emerge de la revolución social ocurrida en ese país con el propósito de representar en gran formato las luchas de los campesinos, indígenas y mestizos sobre las fachadas y paredes de los edificios públicos. Los artistas más destacados son Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco.

Tormenta, David Alfaro Siqueiros. Pintura mural.

México fue un espacio de encuentro para muchos artistas que llegan a América exiliados como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española. Allí confluyen con la artista mexicana Frida Kahlo y otras creadoras como Remedios Varo, Alice Rahon y Leonora Carrington, cada una de ellas con expresiones pictóricas cargadas de colorido y simbolismo.

Papilla estelar, Remedios Varo.

Columna rota, Frida Kahlo.

En Brasil surge el movimiento modernista, que abordó las tensiones entre el arte local y el arte universal proponiendo un camino para el arte latinoamericano centrado en lo autóctono. Destacan artistas como Cândido Portinari, Tarsila do Amaral y Anita Malfatti. En distintos países de América y el Caribe se producen movimientos enmarcados en la modernidad cultural, con creaciones plásticas notables como las de Pedro Figari y Joaquín Torres García, en Uruguay; Amelia Peláez y Wilfredo Lam en Cuba; Xul Solar y Lucio Fontana, en Argentina; entre otros.

La jungla, Wilfredo Lam.

Abaporú, Tarsila do Amaral.

Cine

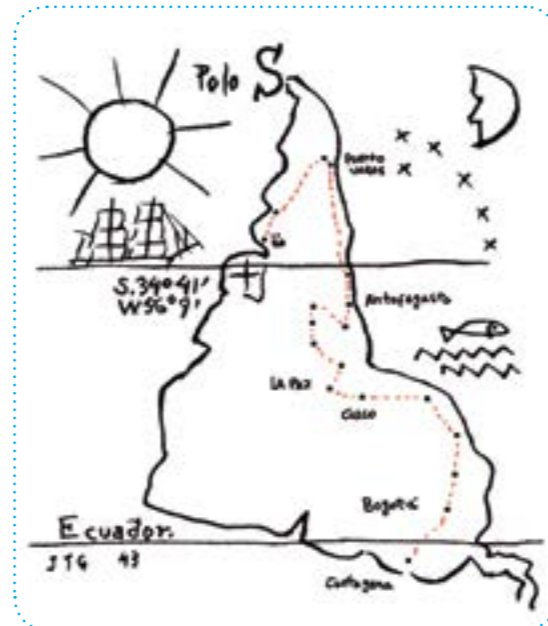
En América Latina y el Caribe también comienza a cobrar auge el cine como espectáculo, especialmente en países como México, Argentina, Cuba y Brasil. En México se logra una producción cinematográfica industrial que se proyectó hacia todo el continente, realizando películas de gran impacto debido al arraigo en su identidad social y estética, como se observa en obras como *María Candelaria* (1943), del director y actor "El Indio" Fernández. Esta cinematografía tiene su momento estelar con la obra de Mario Moreno "Cantinflas", en sus filmes *El gendarme desconocido* (1941), *Ni sangre ni arena* (1941), *Aquí está el detalle* (1940), entre muchas otras.

Mario Moreno, "Cantinflas".

"He dicho escuela del sur; porque en realidad, nuestro norte es el sur. No debe haber norte, para nosotros, sino por oposición a nuestro sur. Por eso ahora ponemos el mapa al revés, y entonces ya tenemos justa idea de nuestra posición, y no como quieren en el resto del mundo. La punta de América, desde ahora, prolongándose, señala insistentemente el Sur, nuestro norte."

Joaquín Torres García (1941)

América invertida, Joaquín Torres García.

Movimientos artísticos de la primera mitad del siglo XX en el mundo

Vanguardias artísticas

En Europa, las búsquedas artísticas correspondientes al inicio del siglo XX, conocidas como vanguardias, van a reflejar la crisis producida por las tensiones y enfrentamientos entre las distintas potencias económicas y las grandes expectativas basadas en el progreso científico y tecnológico. El artista, sensible ante esos cambios, lo expresó en sus obras. Entre estos movimientos se encuentran: Expresionismo, Fauvismo, Cubismo, Futurismo, Dadaísmo, Surrealismo y Abstraccionismo.

Expresionismo

Es una tendencia que reacciona contra el Naturalismo, el Realismo y el Impresionismo. El artista expresa dramática y gestualmente sus obras mediante trazos y pinceladas libres, planos valorizados y contrastes de color. Las temáticas abordadas se relacionan con la decadencia de la sociedad y los conflictos emocionales de los artistas.

El grito, Edvard Munch.

Fauvismo

Se caracterizó por el uso de colores brillantes, intensos y complementarios. La crítica del momento le designa *fauves* (fieras) por ese carácter impulsivo y provocador que dan las deformaciones de la imagen y al choque cromático.

Máscaras, Emil Nolde.

Cubismo

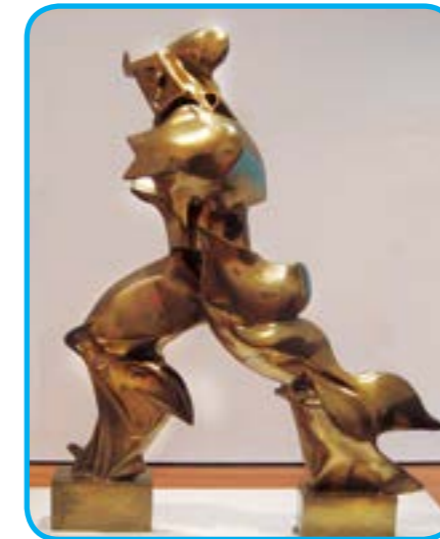
Es un movimiento determinado por el uso de formas y figuras fragmentadas, superficies geométricas y el empleo del *collage* para representar todas las partes de un objeto en un mismo plano. Entre sus principales representantes se encuentran Pablo Picasso, George Braque y Juan Gris.

Guernica, Pablo Picasso.

Futurismo

Estas obras artísticas se orientan hacia la representación y la sensación del movimiento y la velocidad, la fragmentación de la forma y el color.

Formas únicas de continuidad en el espacio, Umberto Boccioni.

El collage (encolado) es una técnica plástica que consiste en ensamblar diversos materiales, como papeles de periódico o revistas, telas, maderas y objetos, sobre un plano para crear una composición. Esta técnica inicialmente fue aplicada en China y Japón hacia el siglo XII, y retomada en Europa por los artistas de las tendencias modernas.

Teatro del Absurdo

Fue un movimiento teatral iniciado por Albert Camus y Jean-Paul Sartre, quienes en el marco de la Segunda Guerra Mundial y de la postguerra, plantearon estéticamente la desilusión y la deshumanización de la vida. El discurso teatral se caracteriza por la ausencia de realismo. Se emplea un minimalismo escénico, con diálogos que reflejan la incomunicación entre los seres humanos y con una estructura dramática que se sustenta en el tiempo circular. Las principales obras de estos autores son: *El malentendido* y *A puerta cerrada*, respectivamente. También se destacan los dramaturgos Eugène Ionesco, con *La cantante calva*, y Samuel Beckett con *Esperando a Godot*.

Dadaísmo

Fue un movimiento radical que cuestionó el arte como producción occidental y las obras reconocidas en los museos e instituciones culturales, proponiendo el azar y la improvisación como estrategia creativa. Comprendió diversas actividades, como poesía, pintura, fotografía, cine y teatro.

Marcel Duchamp y la redefinición del concepto "Arte"

Marcel Duchamp propone, con la idea del "objeto encontrado" (objet trouvé o ready made), una transformación radical al plantear que cualquier objeto cotidiano o industrial puede ser considerado una obra de arte. Este artista decide dar nuevos usos a los objetos y colocarlos en un contexto diferente al habitual, tal y como lo logra con su obra Fuente, donde presenta un objeto industrial —un urinario— como obra de arte, desafiando la condición respetable y sagrada.

Fuente. Objeto encontrado (*objet trouvé o ready made*).

Surrealismo

Fue una tendencia artística que buscó expresar en sus obras el mundo del inconsciente, los sueños (onírico), la imaginación y la creación propia del artista.

Presagio de la guerra civil, Salvador Dalí.

Abstracción lírica

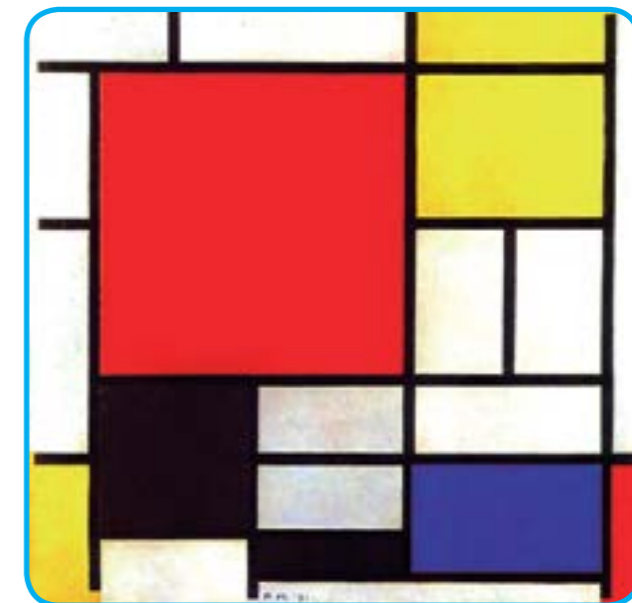
Es una corriente pictórica que nace hacia la segunda década del siglo XX, donde la representación del objeto es secundaria; la riqueza cromática y la simplificación son elementos importantes.

Paisaje con iglesia, Wassily Kandinsky.

Abstracción geométrica

Se basa en el uso de formas geométricas simples combinadas se planteó como reacción a lo puramente emocional.

Composición, Piet Mondrian.

Movimientos artísticos de la segunda mitad del siglo XX

Avanzando hacia mediados del siglo XX, encontramos significativos cambios culturales como consecuencia de transformaciones y sucesos como la Segunda Guerra Mundial, los conflictos bélicos de Vietnam, los movimientos pacifistas, el interés hacia las creencias orientales y africanas, así como las luchas de las minorías sociales, de género y las etnias.

Todo esto genera nuevas inquietudes estéticas que propiciarán movimientos y tendencias artísticas diversas, donde se destacan expresiones relacionadas con los conflictos sociales y políticos mencionados. Surgen una serie de movimientos sociales acompañados de expresiones artísticas, especialmente en el mundo del espectáculo, donde destaca el rock como género musical influyente. En Latinoamérica se originaron varios movimientos artísticos (música, pintura, teatro) de marcado activismo político e ideológico.

Portada de un disco de rock de Carlos Santana.

Portada de un disco de Ali Primera.

Desplegable de portada de un disco sobre El trabuco venezolano.

Pop art

Este movimiento se centra en el aspecto consumista y alienante de las sociedades desarrolladas industrialmente. Se apropia de las imágenes publicitarias, la moda, los cómics y el diseño, incorporando el arte a la producción en serie masificada. Su principal exponente en Norteamérica fue Andy Warhol, quien incursionó en las artes gráficas y en el cine como actor y director.

Mona Lisa, Andy Warhol. Serigrafía.

Mujer con perro, Marisol Escobar. Escultura.

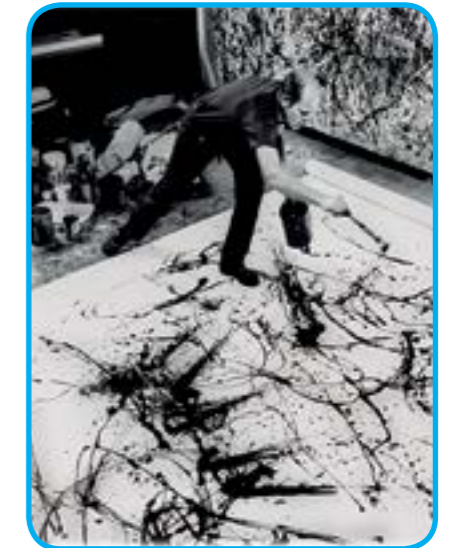
La fotografía como arte y medio de comunicación

La fotografía se consolida como medio artístico desde principios del siglo XX. En la medida en que muchos artistas incursionan en su práctica, se logra superar la tensión entre la pintura y este nuevo lenguaje: ambas son medios para representar la realidad (tanto la realidad exterior como la realidad interior humana).

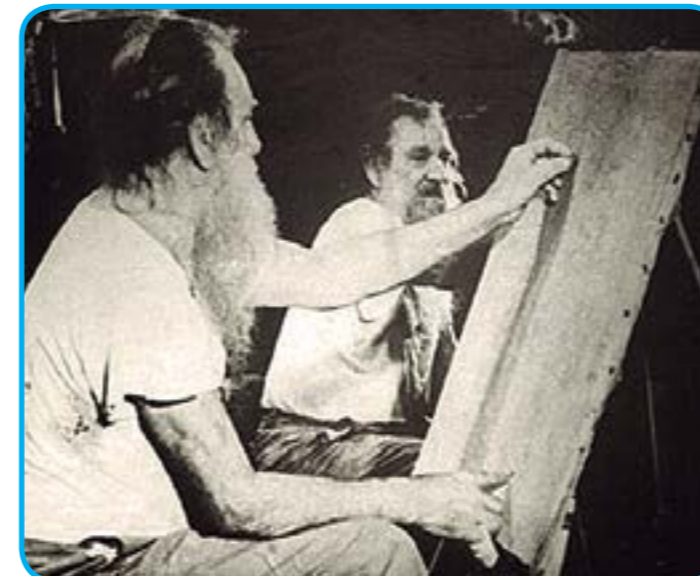
Por otra parte, la fotografía sirve posteriormente de apoyo a la pintura y a todas las artes en general, ya que permite el registro documental de acciones y obras artísticas. Un ejemplo importante de esta colaboración se da cuando reconocidos artistas permiten ser fotografiados o filmados en plena práctica creadora.

Che Guevara, fotografía documental de Alberto Korda.

Jackson Pollock pintando. Fotografía de Hans Namuth. USA.

Armando Reverón. Fotografía de Alfredo Boulton. Macuto, Venezuela.

Pablo Picasso pintando. Fotografía de Gjon Mili. Francia.

Cine en el siglo XX

Los cambios sociales, políticos, científicos y tecnológicos ocurridos en el siglo XX determinarán, en Europa y Norteamérica, la consolidación del cine como nueva expresión de gran impacto al integrar arte, industria y entretenimiento.

Las primeras proyecciones cinematográficas fueron silentes, centradas en la imagen y el movimiento. De este período del cine mudo destacan cineastas y obras como:

El perro andaluz, Luis Buñuel. Francia. 1919.

Acorazado Potemkin, Sergéi Eisenstein. Rusia. 1925.

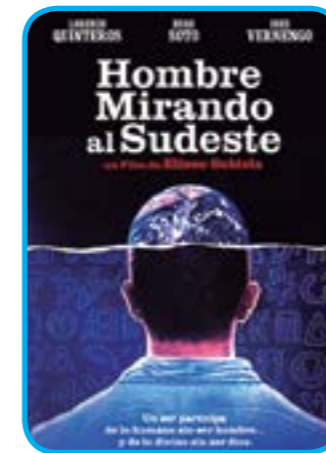

El Gabinete del Doctor Caligari, Robert Wiene. Alemania. 1929.

Fotogramas de la película *Tiempos Modernos*, Charles Chaplin. 1936.

A finales del siglo XX se alcanzan importantes avances técnicos (como el perfeccionamiento de las cámaras y los procesos de edición digitalizada) que han permitido profundizar en distintos géneros, especialmente el de la ciencia ficción. El cine sigue siendo una fuente de producción económica, información, entretenimiento y creación imaginativa. Como producción económica o comercial, se mantiene la avasallante presencia hegemónica del cine norteamericano, con su gran despliegue de recursos técnicos y estrategias publicitarias, siguiéndole el cine europeo. Sin embargo, la creación cinematográfica se desarrolla en todo el mundo. Destaca la numerosa producción de películas en la India. Igualmente en China, Japón y Corea se produce un cine de interés para el mundo. En Latinoamérica y el Caribe se continúa haciendo cine abordando los temas de la historia y las problemáticas sociales de nuestros pueblos.

Afiche de *Hombre mirando al sudeste*, Eliseo Subiela. Argentina, 1986.

Fotograma de *La princesa Mononoke*. Hayao Miyazaki. Japón, 1997.

Fotograma de *¿Dónde está la casa de mi amigo?* Abbas Kiarostami. Irán, 1987.

Actividades sugeridas

- Elabora una representación pictórica tomando como referente una de las tendencias artísticas del siglo XX.
- Realiza un collage a partir de materiales reciclables que refleje rasgos de tu personalidad.
- Organiza una actividad de cine foro con la proyección de un documental venezolano del siglo XX.
- Ubica un espacio en tu comunidad y elabora un mural colectivo con una temática de interés para la localidad.

CAPÍTULO VII

PRÁCTICAS ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS EN VENEZUELA

Panorama general de la producción artística contemporánea en Venezuela

Se denomina **arte contemporáneo** a las manifestaciones creativas artísticas que se desarrollan actualmente y que se inician con los cambios culturales de finales del siglo XX, marcados por la globalización y la diversificación de los medios y formas de expresión.

También se suele usar el término **arte posmoderno** para definir las expresiones artísticas realizadas desde las últimas décadas del siglo XX hasta el tiempo actual, que se diferencian de las obras modernas, producto de las vanguardias, en cuanto al planteamiento, uso de técnicas, libertad creadora y regreso a los temas tratados por la tradición.

En estos tiempos contemporáneos, se presenta una enorme pluralidad en las artes y comienza a surgir un marcado interés por la narración de la identidad propia, alejándose de toda norma de perfección. La realidad comienza a construirse desde la diversidad de las realidades regionales y locales de las naciones.

Las manifestaciones contemporáneas son portadoras de significados más locales, conectados a las especificidades y condiciones de vida de los artistas, lo que hace más compleja su interpretación. Sin embargo, en general, se puede decir que todas poseen aspectos que hablan del momento cultural presente.

Tendencias generales de la producción artística contemporánea

- Integración o desplazamiento de géneros.
- Presencia de la fotografía y el video.
- Uso de la tecnología.
- Protagonismo del cuerpo y la materia viva.
- Búsqueda del carácter de espectáculo de la obra artística.
- Variedad de materiales y temáticas.
- Lo que se define como arte en la actualidad comprende no sólo lo que se encuentra en los museos y galerías, sino también aquellas obras como intervenciones y acciones en la calle, instalaciones, grafitis, teatro de calle y artes circenses.

A continuación, profundizaremos un poco en algunas de estas tendencias de producción artística contemporánea:

Integración o desplazamiento de géneros

El artista, en la actualidad, no se circunscribe a una sola actividad artística en particular. Muchas obras artísticas contemporáneas se ubican entre las fronteras de distintas manifestaciones; por ejemplo, las obras que se definen como acción corporal relacionadas con el teatro, el video-arte relacionado con el cine, obras bidimensionales que se relacionan con el diseño publicitario; se fusionan también obras que se definen como video-instalación, video-danza, entre otras.

In god we trust I, José Hernández-Diez. Instalación.

El vuelo del shamán, Pedro Terán.

Presencia de la fotografía y el video

Es imposible negar en los museos o espacios destinados para exponer la obra, la fotografía y el video se convierten en medio y arte al mismo tiempo; muchos artistas los usan para mostrar su expresión estética o como respaldo pospresentación del hecho artístico, para registrar así una propuesta.

Guacamaya, Antonio Briceño.

Uso de la tecnología

En la actualidad se pueden apreciar muchas creaciones realizadas a través de medios tecnológicos, principalmente la informática, usando programas que permiten efectuar diseños y expresiones artísticas, también conocidas como *net-art* o arte digital.

Un ejemplo de esto es la nueva imagen del Libertador Simón Bolívar. No es presentada como una interpretación pictórica, sino como una reconstrucción de su rostro realizada por un equipo científico técnico y llevada a cabo por el artista francés Philippe Froesch. Un procedimiento tecnológico denominado técnica craneométrica, que consiste en una descripción anatómica detallada del cráneo, fue utilizado para convertir las mediciones en caracteres gráficamente reconocibles.

Protagonismo del cuerpo y la materia viva

Los artistas representan su propuesta a partir de su propio cuerpo en acciones gestuales y teatrales, convirtiéndose en obra y medio de expresión artística. En muchas obras se incorporan también materias orgánicas, como alimentos, plantas, etc. En esta tendencia del cuerpo como obra artística, se encuentran la pintura corporal y el *performance*.

Afiche del evento *Arte Corporal*. Venezuela. 2010.

Pintura corporal

Es una práctica antigua iniciada por los pueblos originarios para representar a través de sus cuerpos su cultura; se inició con el uso de materiales vegetales obtenidos del medio ambiente. En Venezuela, el onoto y otras plantas sirven de pigmentos para pintar; además, se elaboran instrumentos y sellos para delinear formas en el cuerpo.

Pintura corporal *warekena*.

Pintaderas.

Actualmente, es una de las artes representativas de lo contemporáneo. Desde el año 2005 se han efectuado varios encuentros de arte corporal en el país. Dentro de los tipos de pintura corporal existen las permanentes en la piel, como los tatuajes, y las temporales, como las elaboradas con pinturas especiales para el cuerpo.

Acción: *Drag Queens* (Venezuela). 2011.

Tucán, José Jiménez.

Tatuaje temporal hecho a base de henna.

Performance

Está constituido por acciones en las que el cuerpo se presenta como obra de arte, conjugando movimiento, espacio y sonido. Es una manifestación interdisciplinaria, ya que integra elementos plásticos, sonoros y teatralidad.

Cadenas, Narvis Bracamonte. Performance.

Búsqueda del carácter de espectáculo de la obra artística

Muchos artistas contemporáneos se valen de diversos formatos, espacios y aplicaciones multimedia para realizar obras de gran impacto multisensorial con elementos propios de espectáculos musicales y cinematográficos.

Intervención luminica en el Teatro Principal. Caracas.

Variedad de materiales y temáticas

La variedad protagoniza la escogencia de los materiales, técnicas a aplicar y temas a abordar; no existen parámetros o límites, sólo el artista decide con respecto a su obra.

Collage, Claudio Perna.

Jaula corazón, Carlos Zerpa.

De la serie *Vehículos perfectos*, José Antonio Hernández Diez. Instalación.

Cas(a)nto. Patio de atrás, Antonieta Sosa.

Aula 7: Escuela de cuadros y pepas, Argelia Bravo. Instalación.

Lo que se encuentra en la calle

Existe una apertura en la calle a todas las manifestaciones artísticas, redefiniendo la concepción del museo, lugar que deja de ser el único espacio artístico para convertirse en una opción más. Cualquier espacio que el artista decida para presentar su propuesta estética es válido. En este sentido, hay una apertura al arte en la calle, siendo éste el espacio ideal para la multipresencia de los espectadores. El arte dejó de percibirse como elitescos para transformarse en expresión pública, donde cualquier transeúnte puede participar. Entre los tipos de arte que se disfrutan en las calles se encuentran:

Grafitis

Son murales callejeros. Esta tendencia pictórica se inició en 1970 en Norteamérica, extraído de la música del *hip hop*. Se ha popularizado en toda la sociedad latinoamericana. Actualmente en Venezuela se observan en paredes públicas y privadas multiplicidad de ellos, tanto de imágenes como mensajes, con diferentes estilos para caracterizar a los grupos y localidades. La técnica básica es *spray* sobre pared. En búsqueda de un mejor control de los espacios para pintar, se le han otorgado paredes públicas para tratar de evitar el mal uso de esta actividad artística.

Venezuela. Grafiti.

Integración Latinoamericana. Grafiti.

Teatro de calle

Es el teatro que traspasa las salas y los espacios convencionales, dirigiéndose a plazas, parques, comunidades y a la calle. A partir de la década de los setenta se comienza a realizar esta modalidad; sus nombres han variado dependiendo del país, hasta conocerse como teatro comunitario. El público se aborda de una manera directa, lúdica y espontánea, con temas sociales cotidianos, bajo un enfoque crítico y estético.

Teatro de calle.

Artes circenses

Estos artistas generalmente se presentan en circos, con distintas especialidades: acrobacia, malabares, equilibrios y danza, pero también tienen la opción de actuar fuera él. Es muy frecuente encontrar malabaristas en las grandes avenidas o en plazas, que llevan adelante espectáculos breves.

En Venezuela, a través de la Fundación Circo Nacional, existe el Programa de formación artística circense para jóvenes de 16 a 25 años. Funciona en la Carpa del Nuevo Circo de Caracas (antiguo lugar destinado a la celebración de corridas de toro).

Escena de *Aguiles en el jardín de los retazos*. Compañía Nacional de Circo.

Actividad de circo en la calle.

Escena de *Yawarana*. Compañía Nacional de Circo.

Formación y desarrollo de la expresión artística en Venezuela

El arte, por estar íntimamente relacionado con la creatividad, emerge a partir de las experiencias de vida y valores de colectivos y personas que logran representar contundentemente los sentimientos, anhelos y luchas de los pueblos. Sin embargo, en muchas comunidades se ha destacado la labor docente (instituciones, escuelas, talleres o personas) que ha acompañado e inspirado las creaciones artísticas. Esta labor docente ha aportado el aprendizaje de técnicas, conocimientos históricos y reflexiones para consolidar la tradición artística nacional y generar nuevas respuestas creativas.

La Sonámbula espera a su prometido, Azalea Quiñones.

En Caracas, la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas, el Instituto Pedagógico de Caracas y el Instituto Universitario de Estudios de Artes Plásticas Armando Reverón, así como las diferentes Escuelas de Artes en las zonas del Centro, Oriente y Occidente del país, han sido un campo fértil para nuestro arte, generando escuelas, movimientos y tendencias que abarcan distintas poéticas o modos de quehacer creativo; un ejemplo de ello lo representó El Establo, La Taza y El Herbario, en el Instituto Pedagógico de Caracas, de donde destaca el trabajo plástico y formativo de Gladys Medina, Antonio Lazo, Onofre Frías, Joel Nacache, Néstor Ibarra, Félix Perdomo, José Vicente Guacache, Giovanni Escala Cardozo, Luis Galíndez, Rafael Sánchez, entre otros.

Bolívar a caballo, Antonio Lazo.

El rey, Néstor Ibarra.

S/T, Rafael Sánchez.

Constructo, Onofre Frías.

Réquiem para todos, Gladys Medina.

La danza de Mázalu, Luis Galíndez.

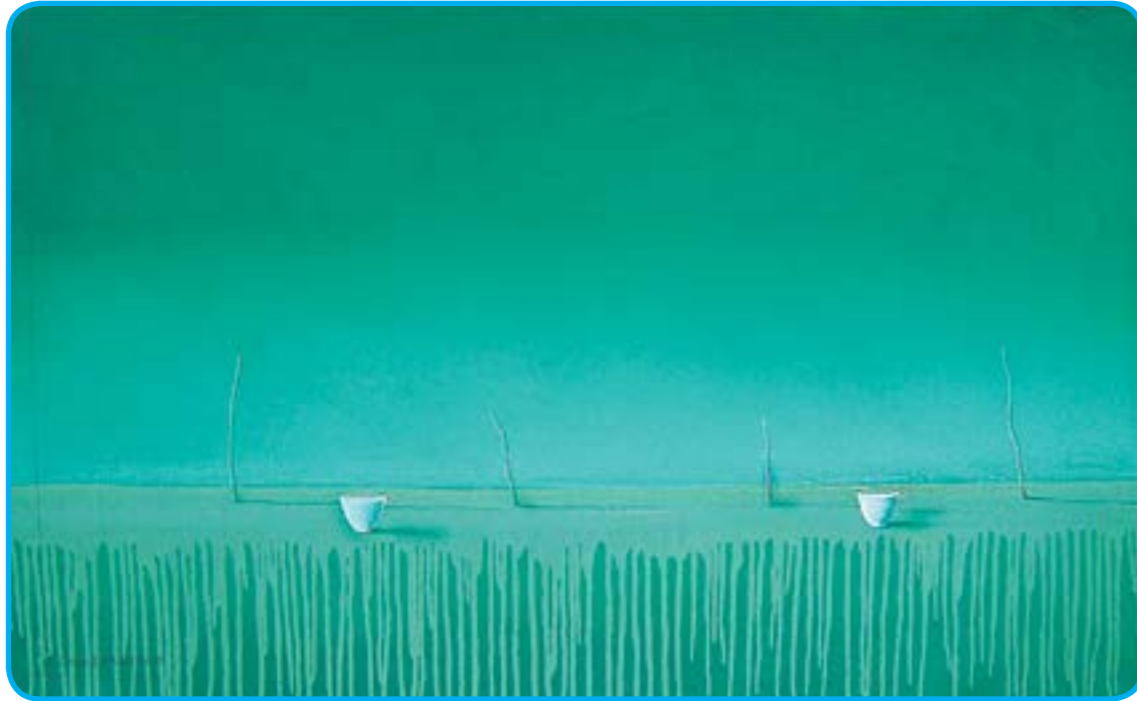

Composición, José Nacache.

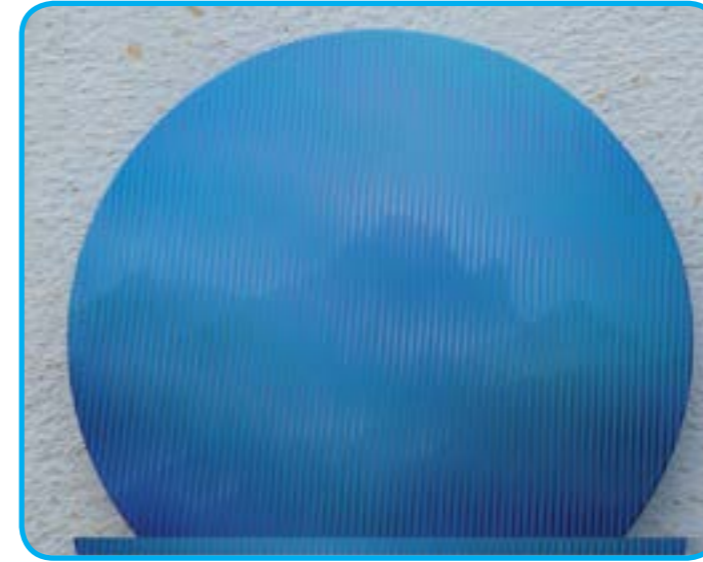
Nicolás Curiel y el Teatro Universitario

Diferentes universidades e instituciones educativas en el país han colaborado con el desarrollo de nuestras artes escénicas a lo largo del siglo XX. Un ejemplo de ello es el trabajo ininterrumpido de Nicolás Curiel (Caracas, 1928) quien, con más de ocho décadas de vida, sigue impartiendo cátedras de teatro en la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela.

Fue alumno, junto a Román Chalbaud, del grupo teatral fundado en el Liceo Fermín Toro por el director español Alberto de Paz y Mateo. Realizó múltiples proyectos en el Teatro Universitario, espacio donde asumió el compromiso de dirigirse a las grandes audiencias para denunciar los diferentes cambios sociales ocurridos a partir de la dictadura de Pérez Jiménez. Este creador ha marcado la historia del teatro venezolano y su visualización en el panorama internacional, a la vez que ha contribuido a prefigurar muchos de los rasgos que muestra el desarrollo de las artes escénicas de los últimos años. A su criterio, teatro y política van juntos en la empresa de formar al venezolano, que debe actuar para sentar las bases de los nuevos criterios para mirar el mundo.

S/T, Félix Perdomo.

Llovizna de poesía, Martín Morales.

Lapa, chigüire y rabipelado,
Oswaldo Yáñez.

Danza de Chamán, Giovanni Escala.

Serie Pitonisa, José V. Guacache.

Esfera, Jesús Guerrero.

Es importante destacar que muchos de nuestros artistas docentes, que inicialmente recibieron formación en Caracas o en el exterior, han desempeñado un papel vital en la cultura y el desarrollo de las artes en distintas comunidades del interior del país.

Transporte del futuro, Annie Vásquez.

El grito, Daniel Romero.

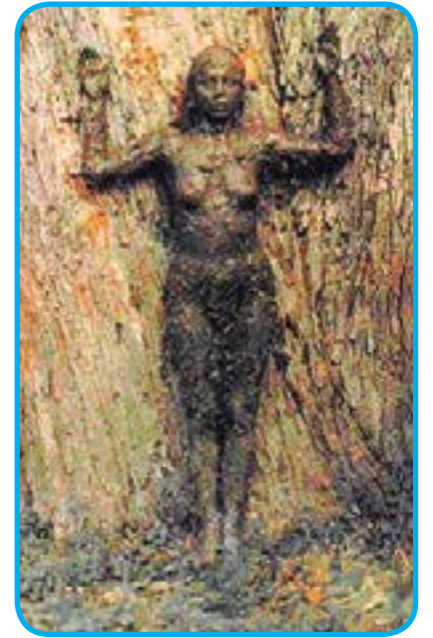
Paisaje madera, Diego Vivas.

Las interrelaciones y comunicaciones entre los artistas –bien sea mediante talleres, escuelas e institutos de arte o mediante relaciones sociales por iniciativas personales– propician la creación artística necesaria, especialmente en un momento histórico que exige la convivencia y la construcción de realidades desde el colectivo y como respuesta a la invasión de estética impuesta hegemónicamente.

Arte contemporáneo en América Latina

El arte contemporáneo en América Latina proviene de fusiones y mestizajes que relacionan lo tradicional, lo moderno, lo posmoderno, lo popular y lo culto; de esta forma, se mezclan las formas culturales.

Desde las décadas de 1980 y 1990 se manifiestan los deseos de mantener una identidad propia, llevando a reflexionar sobre nuevas temáticas de índole social asociadas a la reconstrucción de conceptos de todo lo que el humano ha hecho o experimentado en su sensibilidad. El arte no sólo llega a personas con altos ingresos económicos, es accesible a todos los grupos sociales, reflejando la vida personal del artista, así como también hechos políticos del momento, convirtiéndose en muchos casos en denuncia de las represiones dictatoriales.

Ana Cruz, Ana Mendieta. Cuba.

Video instalación, Margarita Paksá. Argentina.

Pinochet. Oswaldo Guayasamín, Ecuador

Las madres de la plaza de mayo, Pavel Égüez. Ecuador.

Sentido estético de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe

La creación artística y el más profundo sentido estético de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe se expresan en la gran diversidad de fiestas tradicionales. Se puede apreciar la dedicación en la ornamentación de los espacios donde se desarrolla la fiesta, el diseño y elaboración de los vestuarios, la pintura corporal, la música y la teatralidad presente en las actividades y rituales que las conforman.

La fiesta de Oruro. Bolivia.

La fiesta del Sol. Perú.

Día de los muertos. México.

Conceptos básicos para la conducción estratégica del aprendizaje artístico y su importancia estética

(...) ¿Quién mejor que los oprimidos se encontrará preparado para entender el significado terrible de una sociedad opresora? ¿Quién más que ellos para ir comprendiendo la necesidad de liberación? (...) Es preciso convencerse de que el convencimiento de los oprimidos sobre el deber de luchar por su liberación no es una donación hecha por el liderazgo revolucionario sino resultado de su concienciación (...) No existe otro camino sino la práctica de una pedagogía liberadora...

PAULO FREIRE
PEDAGOGÍA DEL OPRIMIDO

En principio aquí acogemos el término “estética” dentro de la acepción usada por primera vez por el filósofo alemán Alexander Baumgarten en 1750, quien expresó que el objeto de la Estética es el estudio de las representaciones sensibles y, por ende, del arte; lo que implica que las representaciones sensibles del ser humano sobre su realidad se dan a través de los sentidos: oído, vista, tacto, gusto y olfato, que son los órganos que envían mensajes al sistema nervioso central, cuyo órgano principal, el cerebro, procesa todas las percepciones sensoriales y todos los contenidos de conciencia. El hemisferio derecho de ese órgano maneja el conocimiento sensible, lo que se da a gran velocidad de manera tácita, intuitiva o sobreentendida.

En cambio, el conocimiento racional o conceptual del hemisferio izquierdo del cerebro, que se desarrolla principalmente a través de la educación escolarizada y de lecturas constantes que se complementan con el conocimiento sensitivo, en el intercambio de información, generan un ser humano completo, intelectual y creador de cultura. Este aprendizaje conceptual se da lentamente, paso a paso, es decir, sobre un alcance cognoscitivo anterior se produce el posterior, hasta alcanzar el propósito predeterminado; en consecuencia, el conocimiento conceptual es a largo plazo. Estas dos maneras de obtener conocimientos son propias de todo ser verbo-pensante o humano sin distinción alguna.

La percepción o conocimiento sensible se da a grandes velocidades, como ya se dijo; esta forma de obtener conocimientos es muy propia de todos los niños y las niñas, ya que aún no racionalizan conceptualmente, y también del humano analfabeto, cuyo potencial conceptual es muy limitado; los artistas por su parte, gracias a la práctica de la realidad, lo desarrollan con creces. Asimismo, se da en operadores manuales y en el investigador creativo, quien a pesar de procesar el conocimiento progresivamente, en algún momento da un salto intuitivo que le genera una visión holística del problema o asunto de su investigación. En Venezuela se ha aplicado la técnica del conocimiento sensible, previo al conceptual, en la enseñanza de artes plásticas, principalmente en dibujo y pintura en el Pedagógico de Caracas, y por la artista docente Gladys Medina, quien a partir de la década de los ochenta del siglo pasado desarrolló este método. De igual manera ocurre con la música en las orquestas infantiles y juveniles de Venezuela, así como en algunas corales, siendo éstas ejemplo de destrezas y habilidades musicales para el mundo.

En consecuencia, se hace necesario desarrollar las potencialidades para el conocimiento sensible a través de la educación artística, porque ésta facilita la adquisición de destrezas y habilidades que permiten, a su vez, conocer la realidad a través de los sentidos y, por ende, comprender el desarrollo de la humanidad, no sólo el relacionado con las culturas ágrafas, sino también con las que tuvieron sistemas de escritura ideográfica o pictográfica sólo utilizadas por grupos culturales muy reducidos en la etapa protohistórica; de esta manera se puede ayudar a la reconstrucción de la historia científica escrita, a través de la recepción sensorial de los hallazgos arqueológicos y las producciones artísticas de todos los tiempos.

Esta potencialidad sensible o estética del humano ha permitido dar respuestas y avanzar a pasos agigantados en la solución de problemas, tal como lo demostraron las culturas preamericanas de Venezuela y otras geografías del mundo. Estas culturas, a través de su conocimiento sensitivo y de manera expedita, dieron solución a sus problemas existenciales, físicos y espirituales con la creación de construcciones, objetos de uso doméstico, armas, arte, creencias, escrituras pictográficas, etc.

El propósito de los textos *Educación Artística y Recorriendo el Arte* para el 1er y 2do año de Educación Básica, respectivamente, es propiciar a través de sus textos, ilustraciones, instrumentos audiovisuales y actividades sugeridas el intercambio coloquial con los miembros de las comunidades sobre la producción cultural artística en las localidades respectivas, así como también realizar arquezos documentales en bibliotecas, museos, cinematecas, etc., o a través de entrevistas a personas de la tercera edad que, por tradición oral o vivencias personales, manejan documentos o conocimientos históricos valiosos en la construcción de nuestra identidad local o nacional.

De esta manera, el profesor o la profesora debe tomar conciencia sobre la importancia de la educación artística, no sólo para desarrollar la percepción y el conocimiento estético o sensible sobre la realidad, sino porque a través de ellos se podrá palpar y ponderar la evolución del humano como ser verbo-pensante y hacedor de cultura a lo largo de todos los tiempos, a la par que contribuirá a desarrollar su potencial espiritual como

máximo estadio creador del ser. Por otra parte, los ejemplos artísticos permitirán tomar conciencia sobre la producción cultural auténtica fruto de realidades sociopolíticas concretas, ajenas a toda imposición colonial eurocéntrica o de nuevo orden hegemónico del modelo capitalista globalizador mediático alienante, negador de las culturas nacionales y locales. El texto escrito de estos libros de arte complementará y clarificará los alcances cognoscitivos logrados a través de la captación estético-artística.

Este libro servirá para conducir al educando hacia el reconocimiento de su propia realidad cultural –local, regional, latinoamericana y caribeña–, a fin de que pueda combatir con nuestra multiculturalidad las imposiciones inquisidoras coloniales hispanas y las de nueva data impuestas a través de los medios de comunicación.

En relación con las estrategias de aprendizaje, es prudente que el conocimiento se alcance de manera proactiva a través del auto y coaprendizaje –lectura, visualización, audición–, donde el intercambio de comprensión del contenido se dinamice socialmente y donde se practique la máxima robinsoniana de inventar o errar, que pudiera traducirse en acertar o errar, es decir, caerse y levantarse presto corrigiendo. De igual manera, se debe orientar la conducción de los estudiantes hacia la investigación tanto documental como de campo, haciendo arqueo de obras producidas por artistas de las diferentes localidades y regiones de Venezuela, a través de visitas a museos de arte, históricos o religiosos, y realizar registros de sitios culturales locales, ya sean considerados patrimonio o que revistan alguna particularidad de posible consideración patrimonial. El aprendizaje a través de la educación artística, además de ayudar a desarrollar las potencialidades sensibles del ser humano, propiciará la apreciación y la producción artística, lo que servirá paralelamente para tener un conocimiento expedito sobre el desarrollo humano a través de todos los tiempos.

El contenido del texto

En acatamiento a los instrumentos legales –*Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica de Educación (2009) y Proyecto Nacional Simón Bolívar*– es prudente conducir la didáctica de la educación artística –plástica, musical y escénica–, con base en los criterios para establecer una sociedad verdaderamente democrática, donde el nuevo republicano sea protagonista y generador de los cambios sociales y del futuro desarrollo productivo, consciente de la nueva geopolítica nacional e internacional, así como de nuestra condición multiétnica y pluricultural, con objeto de romper con el criterio de que nuestra historia y cultura comienza con el pretendido “descubrimiento” del inquisidor hispano, negador de las culturas y civilizaciones que se fueron desarrollando a partir de oleadas sucesivas que empezaron a poblar América aproximadamente hace 40.000 años.

Las oleadas humanas que paulatinamente se fueron estableciendo hacia el Sur de América, principalmente hacia el territorio llamado en principio Abya Yala, alcanzaron, en algunos pueblos o culturas, el nivel de civilización por sus construcciones, escrituras, calendarios y otras manifestaciones, entre ellas, las artísticas, desarrollándose algunas civilizaciones como lo fueron la azteca, maya e inca. Asimismo, otros grupos se esparcieron y establecieron por el territorio venezolano y distintos espacios latinoamericanos y caribeños; las manifestaciones culturales de diferente índole que dan fe de esos pueblos y que aún los descendientes de éstos conservan, generan productos culturales que reafirman los principios, saberes y quehaceres de los pueblos que dieron inicio a nuestra condición multiétnica y pluricultural.

Priorizando los aportes de las culturas indígenas autóctonas, se ha de continuar con el conocimiento del aporte impositivo cultural hispano que data de la época colonial, arte donde no se pintaban angelitos negros –como proclamó el poeta Andrés Bello–, paralelamente con el aporte artístico de los esclavos africanos, cuyos descendientes conservan de manera sincrética sus prácticas estético-artísticas de forma profunda en casi todas las regiones de Venezuela, contagiando esas costumbres a los otros pueblos que conformaron nuestra nacionalidad. Se debe resaltar también el arte de los pardos y mulatos, como el caso de Juan Lovera, quien dio un vuelco a la pintura colonial sustituyendo la temática religiosa impuesta por la pertinencia de los sucesos políticos que dieron paso a la República de Venezuela.

En razón de lo anterior, el aprendizaje debe conducirse principalmente dentro del criterio del aporte de los pueblos: indígenas autóctonos, hispano-lusitano y africanos; para reafirmar nuestra condición multiétnica y pluricultural, que permita conocer lo que fuimos y saber lo que somos con objeto de proyectar lo que queremos ser; empoderamiento que sirva, a su vez, de escudo a la homogeneización cultural que pretende imponer el capitalismo hegemónico en todo el mundo, para formar masas humanas alienadamente consumidoras. Asimismo, ha de tratarse con prudencia el aporte de otras oleadas culturales posteriores, europeas y asiáticas, detectando su contribución o su perjuicio ideológico en algunos productos artísticos. Por último, este aprendizaje debe conducirse dentro de una práctica libertaria, dialógica y de toma de conciencia sobre nuestros auténticos y originarios valores culturales.

Referencias bibliográficas

- Acha, J. (1979). *Arte y sociedad latinoamericana. El producto artístico y su estructura*. México: F. C. E.
- _____. (1984). *Ensayos y ponencias latinoamericanistas*. Caracas: Ediciones Galería de Arte Nacional.
- Acosta, J. M., Aray, E. y otros. (1977). *Panorama histórico del cine en Venezuela*. Caracas: CONAC, Fundación Cinemateca Nacional.
- Aguilera C., V. (1979). *Diccionario del arte moderno*. España: Fernando Torres Editor.
- Alegre, L., Bernechea, E. y Requena, R. (1970). *Colores y formas en el espacio 2*. Madrid: Anaya.
- _____. (1961). *Colores y formas planas 1*. Madrid: Anaya.
- Alvarado, L. A. (1975). *Datos etnográficos de Venezuela*. Caracas: Ediciones del Ministerio de Educación.
- Arroyo, M., J. M. Cruxent. y Pérez de A. (1973). *Arte precolombino de Venezuela*. Caracas: Fundación Eugenio Mendoza.
- Arte/rama (1963). *El arte en América precolombina, en África y en Oceanía. Vol. IX*. Uruguay: Editorial CODEX, S. A.
- Arthur, J. (1995). *Diccionario de música*. Buenos Aires: Editorial Losada.
- Fundación Bigott. (S.F.) *Atlas de tradiciones venezolanas*. Caracas: Editorial El Nacional. C.A.
- Basin, G. (1976). *Historia del arte*. Barcelona: Editorial OMEGA.
- Boulton, A.; Calzadilla, J.; Contramaestre, C. y otros. (1976-1977). *Arte de Venezuela*. Caracas: Concejo Municipal del Distrito Federal.
- Boulton, A. (1973). *Historia de la pintura en Venezuela. Época colonial (Tomo I)*. Caracas: Ernesto Armitano Editores.
- _____. (1978). *El arte en la cerámica aborigen de Venezuela*. Milán.
- _____. (1973). *Historia de la pintura en Venezuela. Época nacional (de Lovera a Reverón)*. Caracas: Ernesto Armitano Editor.
- _____. (1975). *Historia del arte en Venezuela. Época nacional. (Tomo II)*. Caracas: Ernesto Armitano Editores.
- _____. (1975). *Historia de la pintura en Venezuela. Época colonial*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
- _____. (1982). *El rostro de Bolívar*. Caracas: Fundación Jhon Boulton.
- Calzadilla, A.B. (2004). *Crítica a la evolución de la pintura occidental*. Caracas: Ediciones del Vicerrectorado de Investigación y Postgrado. UPEL.

_____ (2004). *Ideología y práctica artística en el pintor Gabriel Bracho*. Caracas: FEDUPEL-UPEL.

_____ (2010). "La carga estético-artística. Del venezolano originario". *Revista Ciencia y sociedad*. ULAC. Año 1. N° 1. Caracas.

_____ (2002). "El hombre ¿barroco per se?". *Revista Ensayo*. Caracas.

_____ (2009). "Arte, creación y creatividad". *Revista de Investigación*. N° 66. UPEL-IPC. Caracas.

Calzadilla, J. (1971). *El arte en Venezuela*. Caracas: Círculo.

_____ (1982). *Compendio visual de las artes plásticas*. Caracas: Ernesto Armitano. Editor.

Carrillo, de Rengifo A. (S.F.) *Cesar Rengifo. Obras teatro. Tomo I, II, III, y IV*. Editorial Venezolana C.A.

Castro de, M. (1970). *El arte en Cuba*. Miami: Ediciones Universal.

Catalá Roca, F. (1986). *Arte popular de América*. Barcelona: Editorial Blume.

Clasos, L.; Fornet-Betancourt, J., Viana y otros. *Interculturalidad, crítica y descolonización*. La Paz: Convenio Andrés Bello.

Colombres, A. (2004). *La colonización cultural de la América indígena*. Buenos Aires: Ediciones El 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 arte clásico*. Caracas: G.A.N.

Damiani, L. y Bolívar O. (2007). *Pensamiento pedagógico emancipador*. Caracas: Ediciones Universidad Bolivariana de Venezuela.

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

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

Van Dijk, T. (1980). *Estructura y funciones del discurso*. México: Siglo XXI.

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

Duarte, C. (1978). *Pintura e iconografía popular de Venezuela*. Caracas: Ernesto Armitano Editores.

Duarte, C. y Gasparini, G. (1974). *Arte colonial en Venezuela*. Caracas: Editorial Arte.

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

_____ (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". *Revista Ciencia y Sociedad*. Caracas: ULAC.

Fleming, W. (1971). *Arte, música e ideas*. México: Editorial Interamericana.

Font, Domène. (1981). *El poder de la imagen*. Barcelona: Salvat editores.

Freire, Paulo. (2007). *La educación como práctica de libertad*. México: Siglo XX.

Galería de Arte Nacional. (2005). *Diccionario biográfico de las Artes Visuales*. GAN. N° 102. Buenos Aires. Editorial CODEX. Caracas.

Galíndez, L. (2011). *Estética indígena warekena: hacia una propuesta plástica*. Tesis de grado UPEL. Caracas.

García, A. (1990). *Visión del cine espectáculo, lineamientos para una interpretación*. CONAC. Caracas.

Gasparini, G. (1965). *La arquitectura colonial en Venezuela*. Caracas: Ediciones Armitano.

Gasparini, G. y Posani, P. (1969). *Caracas a través de su arquitectura*. Caracas: Fundación Fina Gómez.

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

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

Gili, G. (1981). *Fundamentos del diseño bi y tridimensional*. Wucius Wong. Barcelona.

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

Guevara, R. y Tovar, G. (1978). *Las manos en el barro*. Caracas: Litografía Tecnocolor.

Guía completa de escultura, modelado y cerámica técnicas y materiales. 1982. H Blume editores.

Hatje, U. (1979). *Historia de los estilos*. Madrid: Editorial ITSMO.

Jacobs, Arthur. (1995). *Diccionario de música*. Editorial Losada. Madrid.

Kandinsky, W. (1969). *Punto y línea frente al plano*. Ediciones Nueva Visión SADIC. Buenos Aires.

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

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

Laude, Jean. (1968). *Las artes del África negra*. Editorial Labor. Barcelona.

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

Lise, G. (1980). *Cómo reconocer el arte egipcio*. Editorial Médica y Técnica, S. A. Barcelona.

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

_____ (1985). *La enseñanza de la Educación Artística en Venezuela*. Caracas: GAN.

Martínez, M. (1987). *Comportamiento humano, nuevos métodos de investigación*. Editorial Trillas. México.

Moscatti, S. (1980). *Cómo reconocer el arte mesopotámico*. Barcelona: Editorial Médica y Técnica, S. A.

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

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

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

Nunes, J. (1972). César Rengifo. El retorno de las raíces. Ediciones Galería de Arte Nacional. Caracas.

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

Pijoan, J. (1973). *Historia del arte*, Tomo 8. Editorial Salvat. Barcelona.

Rengifo, C. (1988-1982). *Obras completas. Teatro*. (Tomos I, II, III y IV). Universidad de Los Andes. Venezuela.

Rodríguez, B. (1980). *La pintura abstracta en Venezuela (1945-1965)*. Maraven. Caracas.

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

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

Salvador, J. M. (1994). *César Rengifo. El drama humano: Sidor*. Ciudad Guayana.

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

_____ (2004). *Razones para una revolución*. Monte Ávila Editores. Caracas.

Subero, E. (1966). *La ciudad y las ciudades*. Caracas: Shell de Venezuela.

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

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

Velásquez, R.; Brito, P.; Galíndez, L.; Betancourt, B. y otros. (2008). *Prehispánico en América*. Foro del Futuro. Nº 2. Editorial Ipasme. Caracas.

Walsh, C.; García J.; A. y Mignolo, W. (2006). *Interculturalidad, descolonización del Estado y del conocimiento*. Ediciones Signo. Buenos Aires.

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

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

Yagüe, A. (1984). *Guía práctica para el estudio del arte*. Editorial Dossat. Madrid.

Mientras una civilización ejerza sobre otras una presión política, intelectual y moral basada en aquello que la naturaleza y la historia le han concedido, no podrá haber esperanza de paz para la humanidad: la negación de las especificidades culturales de un pueblo equivale a la negación de su dignidad.

ALPHA OUMAR KONARÈ
Político malí

