

SESIÓN 3

LAS BELLAS ARTES II

I. CONTENIDOS:

1. Las bellas artes. (Artes simbólicas y mixtas o complejas).
2. Arte, artesanía y folclore.

II. OBJETIVOS:

Al término de la Sesión, el alumno:

- Reconocerá la clasificación de las artes simbólicas y mixtas.
- Distinguirá la diferencia entre los términos arte y artesanía.
- Identificará el arte popular denominado folclor que nos identifica con el alma misma de nuestro pueblo.

III. PROBLEMATIZACIÓN:

Comenta las preguntas con tu Asesor y selecciona las ideas más significativas.

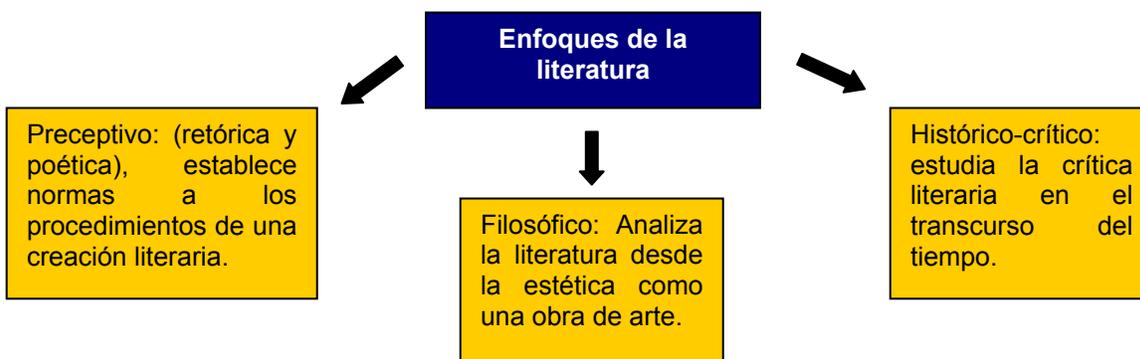
- ¿Qué tipos de libros te gusta leer? ¿A qué subgénero literario pertenece?
- ¿Qué tipo de artesanías se realizan en tu localidad?
- ¿Conoces algún museo de arte popular de la zona metropolitana?

IV. TEXTO INFORMATIVO-FORMATIVO:

1.1. Las bellas artes. (Artes simbólicas y mixtas o complejas).

1.1.1. Artes simbólicas.

- Literatura: es el arte que utiliza la palabra como herramienta esencial para expresar un conocimiento por medio de la escritura, es una disciplina que se encarga de la estructura y producción de una obra literaria. Es la base del desarrollo de la inteligencia, la sensibilidad, creatividad y educación de los humanos.

Los géneros literarios:

Poesía: expresa por medio de la palabra escrita los sentimientos y la belleza provocando reacciones emocionales en el lector. Establece normas como el ritmo, cadencia, melodía, armonía, (métrica y rima), se clasifica en lírica y épica.

- *Lírica*: recibe este nombre porque en Grecia mientras se cantaba, leía o recitaba, era acompañada de una lira, se caracteriza por expresar los sentimientos, es subjetiva, puede ser palabra escrita u oral.
- *Épica*: utiliza como forma de expresión la narración, la descripción e incluso el diálogo, es objetiva y de carácter social, surge de la guerra, triunfos y derrotas, es por esto que existen gran cantidad de mitos y leyendas.

Prosa: la prosa contiene cadencia y ritmo, y abarca todos los recursos de la literatura, se caracteriza por ser opuesto al verso. Los géneros de la prosa son:

- *Cuento*: es una breve narración ficticia o imaginaria, es protagonizada por diversos personajes, describe lugares, costumbres, etc. es una forma de expresar sucesos de la vida.
- *Novela*: es más larga que el cuento, pero existen las noveletas o novelas cortas, es la narración de una situación fingida, o real, los elementos son los mismos que los del cuento, el objetivo de la novela es provocar la emoción del lector con la descripción de sucesos interesantes de caracteres, pasiones y costumbres.
- *Ensayo*: es una obra escrita por eruditos con libertad, consiste en la interpretación de un tema, es de carácter explicativo y descriptivo, el autor expone sus argumentos con su voluntad y estilo propio.

Dramaturgia: es el arte de componer y representar un drama, (teatro), es la estructura de una historia de acuerdo con los elementos del teatro, el dramaturgo diseña una historia para que pueda ser representada, actuada en un escenario. Los géneros tradicionales son:

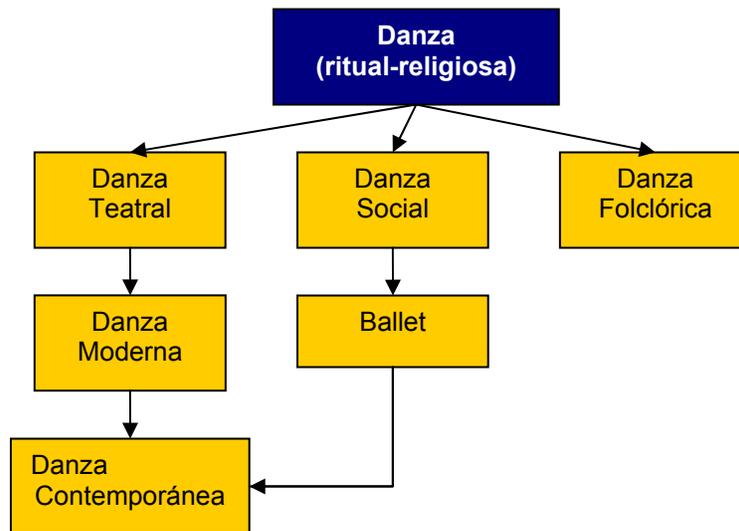
- La tragedia: se originó en la antigua Grecia en honor a Dionisos, dios del vino, la locura ritual y el éxtasis. Consiste en una historia donde los personajes se enfrentan desatando pasiones, impulsos, situaciones morales, relaciones afectivas, vivenciales que al final culmina con la muerte de uno o varios personajes. Según Aristóteles el objetivo de la tragedia era provocar la catarsis (purificación del alma a través del sufrimiento).
- La comedia: en Grecia tuvo mayor auge, los personajes enfrentan sucesos de la vida cotidiana resaltan los defectos de los humanos y utilizan la acción burlesca de la tragedia de manera graciosa para divertir y alegrar.
- El drama: su mayor expresión la tuvo en Grecia, representa situaciones dolorosas y tristes, generalmente sucesos reales que no llegan a la tragedia. Resalta por los diálogos de los personajes.
- La crónica: se narra hechos históricos en orden cronológico, es presentar una información objetiva de la realidad.
- Oratoria: es el arte de hablar con elocuencia, fluidez, para convencer y conmover por medio de la palabra. Los griegos y romanos se consideraban genios de la oratoria. En la actualidad es fundamental en la política.

1.2.1. Artes complejas.

Teatro: es la representación escénica de una historia frente a una audiencia a la cual se le llama puesta en escena, es el arte de la actuación, también es el conjunto de obras de literatura dramática. En teatro se puede expresar todos los valores estéticos posibles pues utiliza y necesita de otras artes para crear y transmitir una ilusión de realidad. Existen tres tipos de teatros:

- *Teatro comercial*: su finalidad es vender, generalmente el aspecto artístico se deja en segundo término, ya que se encarga únicamente de llevar entretenimiento al espectador.
- *Teatro didáctico*: el objetivo es educar al espectador de todas las generaciones, envía mensajes relacionados con la existencia y comportamiento del hombre, pretende educar mientras divierte, normalmente es dirigido a público infantil.
- *Teatro de búsqueda o experimental*: precisamente busca ideas creativas, no convencionales, experimenta los recursos escénicos en fusión con la vida cotidiana y busca maneras nuevas de impactar, sorprender, marcar al espectador para lograr la trascendencia del mensaje y la estética de la puesta en escena. En la actualidad la prensa, el cine, radio y televisión han superado al teatro, es por esto que los creadores escénicos se dan la tarea de integrar los medios audiovisuales al teatro, como otro recurso escénico.

Danza: arte de la expresión corporal, el cuerpo es el único instrumento, movimientos creadores de lenguaje, transmisores de diversos mensajes y emociones fundamentalmente acompañados de la belleza, puede ser con música o no, el propósito es provocar emociones en el espectador, puede ser de carácter artístico, de entretenimiento o religioso. Los principios de la danza son los mismos que los de la música y el canto; el agógico que determina la lentitud o rapidez de cada movimiento, el desenvolvimiento del gesto. Y el dinámico determina la actividad muscular con que los gestos se ejecutan, estos principios se rigen por el ritmo, también existe el ritmo plástico, este corresponde a la realización del movimiento en el espacio. El ritmo designa el movimiento y la danza tiene diversas agrupaciones rítmicas para la ejecución de las coreografías y ejercicios.

- **Ballet:** surge en la época del Renacimiento en Francia; nace con un espectáculo de la corte, en una de las bodas reales, en el siglo XVIII se funda la Real Academia de Danza en París. Con el transcurso del tiempo se incorpora a la ópera.
- **Danza moderna y contemporánea:** esta se libera de la rigidez y estereotipos que impone el ballet, en cuanto posibilidades artísticas y técnicas rompe el esquema convencional, la danza moderna y contemporánea tiene la ventaja de llevarse al público, ya que no requiere de grandes escenografías como el ballet.

Ópera: es el arte más complejo y con más requerimientos, al igual que el teatro ya que aquí se fusionan todas las demás bellas artes; música, canto, literatura. Para la escenografía; pintura, arquitectura, escultura, actuación, danza.

Son dos géneros de óperas:

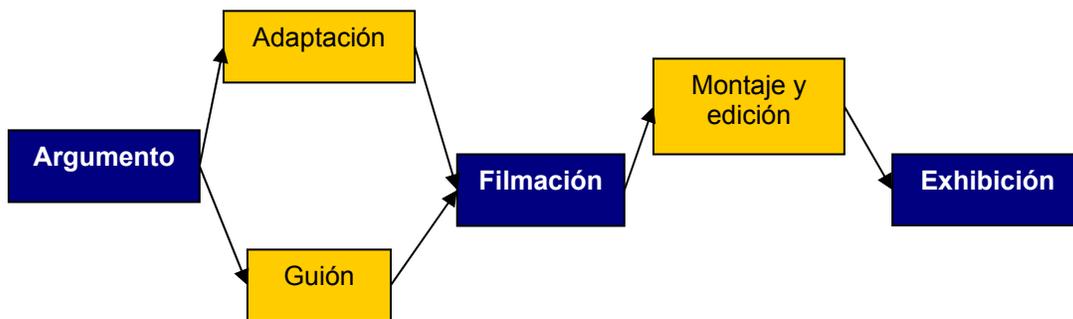
- **Seria:** se representan acontecimientos extraordinarios y grandiosos, fuertes y rotundos desenlaces, sus personajes se caracterizan por la categoría moral de la época.
- **Cómica:** se representan con situaciones y acciones sencillas, los personajes usan un lenguaje común, se presentan con ironía y afecto, el objetivo es divertir. De este también se deriva la opereta, que es más frívola, ligera y accesible, su época de oro fue en siglo XIX.

La zarzuela, es española, nace con este nombre por el lugar donde se representaba, “Palacete de las Zarzas”, se les llamaba fiesta de las zarzuelas, después sólo zarzuelas. Consiste en expresar la cultura popular y la vida pintoresca de la gente común española. Son alegres y costumbristas.

Cine: la cinematografía es un medio de comunicación su uso es de entretenimiento y por lo regular es comercial, pero también existe el cine de arte que resalta el valor estético y transmite y provoca reacciones emotivas y estéticas. Se le llama el séptimo arte, también es complicado ya que también requiere de las otras bellas artes y disciplinas.

Giacomo Gambetti, crítico de cine, afirma que para apreciar el arte cinematográfico es recomendable ver la cinta más de una vez, analizar los sentimientos que nos ha provocado, ya que la apreciación es personal, además es esencial conocer un poco las técnicas cinematográficas, juzgar con objetividad y sin prejuicios.

Para producir una película se requiere de un director, productor, guionista, director de fotografía, editor, actores (no son artistas) músicos, diseño de producción; escenografía, decoración, vestuario, peinados, maquillaje, utilería, efectos especiales, ingenieros de iluminación y sonido.

Arte, artesanía y folclor.

El artista y el artesano tiene la misma raíz; ars, artis, significa: La virtud de hacer algo. El artesano es el trabajador manual que ejerce un oficio. Las artesanías tienen la finalidad de producir objetos útiles, se hacen lo más bellos posible para que sean atractivos y prácticos ya que su función es que sirvan para alguna utilidad. Además representan nuestras raíces, las tradiciones y el esfuerzo.

Folclor: es arte popular, consiste en la expresión de la cultura, tradiciones y costumbres de un pueblo, se constituye por canciones, música y baile de un lugar determinado.