

Herramientas para la Gestión Cultural Local

APRECIACIÓN ARTÍSTICA

Herramientas para la gestión cultural local

APRECIACIÓN ARTÍSTICA

Herramientas para la gestión cultural local

Publicación a cargo de: **Carolina Spencer (CNCA)**

Coordinación editorial: **David Donoso (CNCA)**

Producción editorial: **Manuel Guerra (CNCA)**

Asesoría producción editorial: **Marianela Riquelme e Hilda Pabst (CNCA)**

Asesoría externa: **Pablo Villoch, Valeria Salazar y Natalia Uribe**

Diseño y diagramación: **Identidad y Comunicación Verde Ltda.**

Ilustración: **Manuel Córdoba**

Supervisión de diseño: **Soledad Poirot (CNCA)**

Corrección de textos: **Marianela Riquelme y Mónica Muñoz (CNCA)**

© Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
www.cultura.gob.cl

Se autoriza la reproducción parcial citando la fuente correspondiente. En este libro se utilizó para el cuerpo de texto la tipografía *Australis*, creada por el diseñador chileno Francisco Gálvez, fuente ganadora del Gold Prize en los Morisawa Awards 2002 de Tokio.

1ª edición, diciembre de 2012

Se imprimieron 1.700 ejemplares

Impreso en Quad/Graphics Chile S.A.

Santiago, Chile

Herramientas para la gestión cultural local

APRECIACIÓN ARTÍSTICA

Publicaciones
Cultura

Cuando hablamos de apreciación artística hablamos del desarrollo de una sensibilidad hacia las diversas expresiones artísticas (como la música, la danza, el teatro, el cine, la artesanía, la fotografía, las artes visuales, la literatura, entre otras) y la capacidad de interpretarlas de una manera crítica o analítica.

Al promover la interpretación, lo que se espera es que las personas reflexionen e indaguen los significados que las obras poseen, para que de este modo sean capaces de argumentar sus opiniones y las emociones que les son provocadas.

Una obra puede gatillar muchas cosas en un espectador y aquello tiene que ver con sus propias vivencias, percepciones y representaciones culturales. Es importante por tanto reconocer que en todo proceso de observación, interpretación o juicio, damos cuenta de quienes somos y de nuestra identidad.

Al mismo tiempo y de manera complementaria, el arte y sus manifestaciones poseen y son expresiones de una determinada cultura e identidad, como declara la Unesco (Organización de Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura) las expresiones artísticas “son las expresiones resultantes de la creatividad de personas, grupos y sociedades, que poseen un contenido cultural”.¹

“El arte es un medio para la construcción de conocimientos en sus diferentes expresiones, es considerado un lenguaje en la medida que expresa ideas, sentimientos y sensaciones. Su apreciación, tiene que ver con la capacidad que el estudiante tiene para observar, escuchar, percibir, disfrutar, identificarse y externalizar su opinión, sobre las diversas manifestaciones artísticas y culturales”.²

La apreciación artística es una invitación a disfrutar de las disciplinas artísticas y al mismo tiempo a tener una interpretación de lo que es

1. <http://www.Unesco.org/new/es/Unesco/>

2. Apreciación Artística II, Vivir el Arte, 2010.

observado y vivido, a la luz del análisis de algunos elementos básicos del lenguaje artístico tales como: movimiento, tiempo, espacio, contenido, ritmo y forma.

Quien implemente las *Herramientas para la gestión cultural local* deberá considerar la diferencia existente entre ver una pintura en un libro o en la televisión y verla en un espacio cultural como un museo. Se espera que el facilitador, docente o profesional que conduce la actividad pueda gestionar igualmente el acceso a la disciplina en cuestión, para tener una vivencia holística.

Asimismo y sobre la base de las experiencias significativas es relevante que aquellos primeros contactos con la disciplina, obras de arte o espectáculo, estén asociados a emociones positivas, de goce y disfrute. Lo que se deberá buscar es por tanto que se genere un interés por asistir y conocer más. En ese contexto, la primera experiencia de apreciación artística es singularmente importante.

De la mano de la apreciación, y en la lógica del encuentro entre la obra y las personas, es cada vez más común oír el término “mediación cultural”, comprendida como el ejercicio de facilitar y mejorar la comunicación entre la obra y su recepción, o bien entre una obra y un espectador/audiencia.

La figura del mediador es por tanto quien acompaña el descubrimiento de lo que un objeto o manifestación artística puede decir hoy, acompañamiento que no entrega conocimientos sino aporta señales, referentes y luces para que la comunicación entre una persona y la obra sea aquella que realiza cada persona.

“En términos concretos, el acompañamiento en un museo, galería o algunos espacios para las artes visuales, se puede traducir en folletos, paneles de presentación, visitas guiadas, audio guías, conferencias y una serie de otras iniciativas que se constituyen como estrategias de mediación cultural. Ellas aportan información sobre las técnicas utilizadas, la vida del artista, el contexto sociocultural e histórico en el cual se produce la obra, etc.”³

3. María Inés Silva (2011): *Artes y Públicos*, Santiago, Borrador documento interno CNCA.

CASO

Quiero ir al teatro

Con el ímpetu y la porfía de sus 15 años, Manuel perseguía a su mamá por toda la casa para pedirle y convencerla de que fueran a ver una obra de teatro que se presentaría el fin de semana en el gimnasio municipal⁴ de la comuna.

Durante toda la semana insistió obstinadamente para que no se la perdieran.

Quedó todo más claro cuando la madre de Manuel, María, se encontró con su vecina, que también era apoderada del curso de Manuel y se instalaron a conversar mientras hacían las compras.

La vecina le comentó a María que su hija, Juana, también estaba muy entusiasmada en ir y que ello se debía a que en la clase de historia habían estudiado las fiestas nacionales. Tanto a Manuel como a Juana, les había correspondido investigar y hacer una presentación de la fiesta la Tirana, fiesta que todos los años en el norte del país reúne a miles de seguidores de la virgen del Carmen.

No era la primera vez que una compañía se presentaba en el gimnasio, pero era la primera vez que Manuel manifestaba tanto interés.

María comprendió la motivación de su hijo y no solo lo llevó sino que además invitó a varios conocidos, amigos y familia.

Luego de los aplausos ya en la casa sentados en la mesa, la familia de Manuel, compartió una entretenida conversación donde cada uno manifestó su opinión sobre la obra. Mientras los abuelos daban su opinión, Manuel exclamaba y complementaba con sus ideas y saberes.

Más que comparar lo que había estudiado con lo que había visto en la obra, Manuel se sorprendió de cómo el teatro había representado la fiesta de la Tirana. Fascinante eran los énfasis que le habían dado a la historia, la música que habían seleccionado, los vestuarios, el maquillaje, las voces, la iluminación. Todo podía ser comentado luego de disfrutar del espectáculo.

María se sentía orgullosa de Manuel, quien descubrió con la Tirana su amor por el teatro.

4. Puede ser cambiado por otros espacios en los que se presentan obras de teatro tales como: centro cultural, teatro regional, biblioteca, plaza, entre otras.

FICHA S D

APRECI A

ARTISTIC

DE CIÓN SA

Temáticas a trabajar

- 1. Ejercicios de apreciación artística:
la relación obra-artista**
- 2. Dimensiones de análisis para la
apreciación artística**

1

EJERCICIOS DE APRECIACIÓN ARTÍSTICA: LA RELACIÓN OBRA-ARTISTA

¿Qué se realizará?

Se identificarán y reconocerán las diversas disciplinas artísticas a partir de la evocación de experiencias de apreciación artística de los participantes.

¿Qué se necesita?

- ❖ Antes de la sesión, se sugiere colocar cuatro sillas por mesa, y un papel kraft en cada una a modo de mantel, plumones y materiales para realizar un collage (revistas, cartulinas, tijeras, pegamento, etc.)
- ❖ Objeto de la palabra (seleccionar un objeto representativo o icónico que da la palabra. Cuando algún actor lo tiene entre manos, el resto escucha atentamente a quien habla con sentimiento y compromiso).
- ❖ Imágenes, recortes o impresiones (preferentemente a color) de las disciplinas artísticas seleccionadas según actividad letra D.
- ❖ Listado de asistencia.
- ❖ Copias de cuestionario de evaluación.
- ❖ Café, té y galletas.

¿Cómo se articula la sesión?

a. Introducción de la sesión

- ❖ Quien facilita, conduce o guía la actividad, da un saludo de bienvenida.
- ❖ Luego introduce y contextualiza de manera general el taller, explicando que el objetivo de la sesión es que los asistentes reflexionen sobre la relación existente entre una obra y su creador.
- ❖ Cada participante se presenta por su nombre, su ocupación y enuncia sus expectativas respecto a la sesión.
- ❖ Para hacer una dinámica diferente se les puede invitar a que hagan en 2 minutos un dibujo que los represente, improvisando una paya que rime con su nombre, o tal vez un paso de baile.
- ❖ Se invita a sentarse en las mesas en grupos de 4 personas.

b. Encuadre de los principios

Quien facilita, conduce o guía la actividad explica los principios que guiarán la sesión:

- ❖ Destacar la contribución de todos
- ❖ Conectar ideas y perspectivas diversas
- ❖ Escuchar para comprender
- ❖ Darse un tiempo para reflexionar
- ❖ Hablar con la mente y el corazón abiertos
- ❖ Focalizarse en lo verdaderamente importante
- ❖ Pasarlos bien
- ❖ Expresarse libremente

Se introduce la temática enfatizando que es importante reconocer el nivel de emocionalidad que ellas generan y luego aquello que se puede reflexionar respecto de la relación entre la creación y el artista.

Se sugiere una revisión y preparación previa de los contenidos para poder tener ideas claves, entregar ejemplos y responder dudas.

c. Evocación

Se lee el caso incorporado en la guía o bien se adapta a las características de la actividad.⁵

Se invita a los participantes a sentarse, cerrar los ojos y en silencio, tratar de recordar la primera vez o tal vez un momento especialmente significativo en que contemplaron una obra de arte: un cuadro, una canción, una película, una función de danza o de teatro, un libro, etc.

Por medio de preguntas, tratar que los participantes evoquen con el mayor nivel de detalle posible aquel momento. Se invita a que con la persona de al lado, en no más de 5 minutos, conversen sobre sus experiencias y den respuesta a estas preguntas:

¿Qué nos pasó cuando contemplamos o escuchamos esa obra o espectáculo?

¿Qué tipo de emoción nos provocó?

5. El caso refiere a la disciplina de teatro, pero puede ser modificado por otra disciplina en caso que el facilitador reconozca algún interés artístico particular.

¿Qué sabíamos de la obra/espectáculo que estábamos viendo?

¿Con quién estábamos?

¿Qué pasó antes?

¿Qué pasó después?

Luego un representante de cada dupla elige quien comentará brevemente algunas respuestas.

d. Actividad: la obra y el artista

Quien facilita la actividad mostrará en plenario imágenes u objetos que debe haber seleccionado previamente.

Se propone un mínimo de 3 obras, ojalá de disciplinas diversas y preferentemente de elencos o artistas nacionales identificables.⁶ Se sugiere seleccionar imágenes que sean representativas de la identidad nacional o bien que tengan correspondencia con la región o localidad.

Luego, para articular la conversación en grupos de 4 seleccionarán 4 disciplinas y deberán responder las siguientes preguntas:

¿Qué sentimientos, ideas y emociones me provoca la obra artística?

¿Qué reflejan las obras aquí seleccionadas?

¿Podemos conocer el pensamiento de un artista a través de su obra?

¿El autor refleja su capacidad creativa en la obra artística? ¿Podemos relacionar la obra con su época (sociedad, economía y estilos de vida)?

¿Todos podemos ser creativos?

e. Actividad de cierre o plenario

- ❖ Cada mesa expone sus disciplinas y destaca aquello que las caracteriza. Pueden comentar libremente aquello ocurrido en la actividad.
- ❖ El facilitador conduce la conversación tomando nota de las principales ideas surgidas.

6. En anexo se proponen artistas tentativos por disciplina y además se caracterizan las disciplinas, reconociendo sus obras más representativas.

f. Cosecha

- ❖ En una ronda final cada participante expresa con el objeto de la palabra qué fue lo que descubrió durante la sesión, qué opiniones tiene y cualquier otro comentario que quieran expresar.
- ❖ El guía sintetiza los elementos principales y busca dar un cierre que integre y dé cuenta de los aprendizajes obtenidos.
- ❖ Se agradece a todos por su participación.
- ❖ Se aplica el cuestionario de evaluación.

g. ¿Qué esperamos haber logrado?

Que los asistentes hayan podido expresar sus emociones y reflexionar, guiados y acompañados, respecto de diversas disciplinas artísticas.

2

DIMENSIONES DE ANÁLISIS PARA LA APRECIACIÓN ARTÍSTICA

¿Qué se realizará?

Se identificarán y reconocerán las diversas disciplinas artísticas a partir de sus nociones y distinciones básicas.

¿Qué se necesita?

- ❖ Cuatro sillas por mesa, papel kraft a modo de mantel, plumones y materiales para realizar un collage (revistas, cartulinas, tijeras, pegamento, etc).
- ❖ Objeto de la palabra (seleccionar un objeto representativo o icónico que da la palabra. Cuando algún actor lo tiene entre manos, el resto escucha atentamente a quien habla con sentimiento y compromiso).
- ❖ Imágenes, recortes o impresiones (preferentemente a color) de las 12 disciplinas artísticas según se señala en el anexo de la presente ficha.
- ❖ Listado de asistencia.
- ❖ Copias de cuestionario de evaluación.
- ❖ Café, té y galletas.

¿Cómo se articula la sesión?

a. Introducción de la sesión

- ❖ Quien facilita, conduce o guía la actividad, da un saludo de bienvenida.
- ❖ Luego introduce y contextualiza de manera general el taller, explicando que el objetivo de la sesión es que los asistentes reflexionen sobre las diversas disciplinas artísticas y puedan identificarlas.
- ❖ Cada participante se presenta por su nombre, su ocupación y enuncia sus expectativas respecto a la sesión.
- ❖ Se invita a sentarse en las mesas en grupos de 4 personas.

b. Encuadre de los principios

Quien facilita, conduce o guía la actividad explica los principios que guiarán la sesión:

- ❖ Destacar la contribución de todos
- ❖ Conectar ideas y perspectivas diversas
- ❖ Escuchar para comprender
- ❖ Darse un tiempo para reflexionar
- ❖ Hablar con la mente y el corazón abiertos
- ❖ Focalizarse en lo verdaderamente importante
- ❖ Pasarlos bien
- ❖ Expresarse libremente

Se introduce la temática enfatizando que es importante reconocer algunos aspectos esenciales de las manifestaciones artísticas para poder diferenciarlas.

Para finalizar, cada grupo expondrá sus reflexiones al resto y se invitará a que asocien las disciplinas artísticas con exponentes locales.

c. **Apreciación y clasificación**

El facilitador reparte entre los participantes los recortes o impresiones de las 12 disciplinas artísticas (3 o 4 por participante o dupla) y los insta a que realicen un trabajo de reconocimiento de esas disciplinas. Deberán reconocer cuáles son sus características y rasgos distintivos. Además podrán señalar qué elementos son diferenciadores entre unas y otras.

Para finalizar, cada grupo expondrá sus reflexiones al resto y se invitará a que asocien las disciplinas artísticas con exponentes locales.

d. Construcción de metáforas

- ❖ Se invita a que cada participante en silencio dibuje, imagine o cree una metáfora visual que represente lo que ha descubierto durante la sesión respecto a su relación con alguna de las 12 disciplinas antes expuestas.
- ❖ Por ejemplo, alguien podría decir: “De todas las disciplinas la fotografía me muestra los recuerdos y además tengo un familiar que tomaba fotos”.
- ❖ El facilitador debe lograr que todos los asistentes dibujen y realicen la actividad y que además sean cubiertas la mayoría de las disciplinas.
- ❖ Finalizado el tiempo dispuesto para realizar los dibujos, se pegan en las paredes y se realiza un paseo por la galería donde cada participante comenta el por qué de su dibujo o metáfora, procurando que la explicación se vincule efectivamente con las disciplinas artísticas revisadas.

e. Actividad de cierre o plenario

- ❖ Cada mesa expone sus disciplinas y destaca aquello que las caracteriza. Pueden comentar libremente aquello ocurrido en la actividad.
- ❖ El facilitador conduce la conversación tomando nota de las principales ideas surgidas.

f. Cosecha

En una ronda final cada participante expresa con el objeto de la palabra qué fue lo que descubrió durante la sesión, qué opiniones tiene y cualquier otro comentario que quieran expresar.

- ❖ El guía sintetiza los elementos principales y busca dar un cierre que integre y de cuenta de los aprendizajes obtenidos.
- ❖ Se agradece a todos por su participación.
- ❖ Se aplica el cuestionario de evaluación.

g. ¿Qué esperamos haber logrado?

Que los asistentes hayan podido expresar sus emociones y reflexionar, guiados y acompañados, respecto de diversas disciplinas artísticas.

ANEXOS

INTERPRETACIÓN

Cada vez que estamos en presencia de una obra debemos interpretar, es decir, observar la obra en cuestión de una manera crítica otorgándole una valoración o juicio con argumentos.

Cabe tener en consideración que la interpretación no puede ser entendida como un proceso neutral, por el contrario, es un proceso donde interactúa la identidad del sujeto que está interpretando con la identidad del artista plasmada en su obra.

IDENTIDAD

La identidad guarda relación con los elementos constitutivos del individuo y cada sociedad donde la cultura juega en rol fundamental a través de costumbres, valores y creencias; es así como identidad se relaciona con el sentido de pertenencia a una colectividad a través de su cultura.

“La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias (...) Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad”.⁶

Cuevas (2008) analizando la identidad chilena a partir de los datos de la cuarta encuesta ICSO - UDP (2008) concluye que en Chile la identificación rebasa lo puramente individual, lo que se hace evidente al observar que los chilenos construyen sus identidades personales sobre la base de materiales culturales que contienen significación social.

Más información en: <http://histogeo.ulagos.cl/apuntes/FBHIS/FBHIS0004.pdf> Larraín J. (2001). Identidad Chilena, Santiago: Ed. LOM. Capítulo 1. El concepto de identidad.

6. González Varas, 2000: pág. 43 en Molano O. (s/f). Identidad cultural un concepto que evoluciona. Opera N°7. pág. 73.

MEDIACIÓN CULTURAL

La mediación cultural es una compleja gama de relaciones que se producen entre una obra y su recepción o apreciación artística, en estas relaciones intervienen tres componentes que dialogan a través de la mediación cultural: los objetos de arte y sus creadores, las instituciones culturales y el público. Se pueden utilizar folletos, paneles de presentación, visitas guiadas, etc. como herramientas de la mediación cultural pero siempre teniendo en consideración que la mediación consiste en aportar el máximo de claves de lectura, pero dejando al público la posibilidad de construir su propia relación con la obra.

DISCIPLINAS ARTÍSTICAS

1. Arquitectura

Puede decirse que la arquitectura se encarga de modificar y alterar el ambiente físico para satisfacer las necesidades del ser humano. Los arquitectos no solo se encargan de desarrollar construcciones en función de su forma y utilidad, sino que también siguen preceptos estéticos. Por eso, la arquitectura suele ser considerada como una de las Bellas Artes.

Los tres principios básicos de toda obra arquitectónica son resistencia, funcionalidad y belleza, los cuales deben estar en un equilibrio constante.

Más información en: Definición de arquitectura <http://definicion.de/arquitectura/>
Historia de la arquitectura http://www.salonhogar.net/Enciclopedia/NE_Arquitectura.htm

Artistas chilenos a modo de referencia: Germán del Sol (Termas Geométricas y Termas de Puritama), Emilio Duhart (Cepal, Plaza de Armas, Colegios Verbo Divino y Alianza Francesa), José Cruz Ovalle (Expo Sevilla 1992), Ciudad Abierta de Ritoque de la Universidad Católica de Valparaíso, Alejandro Aravena (Participación en Bial Architecture 2012/Venecia, director de Elemental oficina de arquitectos dedicados a la construcción de viviendas sociales), Mathias Klotz (Casa Klotz en Tongoy, Casa Müller en Chiloé, Casa Ponce en Buenos Aires).

2. Artes Visuales

El concepto de artes visuales es la denominación actual que abarca las disciplinas de las Bellas Artes (el dibujo, la pintura, la escultura y el grabado) e incluye nuevas áreas como la fotografía, la gráfica, las instalaciones y las nuevas tecnologías.

En la actualidad los artistas visuales circulan por diversas áreas creativas: diseñan ambientes o instalaciones, crean actos teatrales o performances, se interesan en utilizar videos, imágenes de TV, experimentan integrando la escultura con la pintura, recogen objetos y los utilizan estéticamente, intervienen fotografías, recurren a la música o a la luz, se alimentan del cómic, del imaginario popular, o toman prestado elementos de la publicidad y el diseño.

Algunos de los principios plásticos de las Artes Visuales son:

- ❖ **Armonía:** principio estético relacionado con la unidad de una obra artística. En las artes, este principio implica simetría, equilibrio y proporción.
- ❖ **Color:** impresión producida en la vista y en los centros cerebrales de la visión. (Ejemplo: colores cálidos y fríos).
- ❖ **Composición:** técnica de agrupar las partes de una obra de arte, tendiente a lograr un resultado integrado y armónico.
- ❖ **Espacio:** extensión entre cuerpos, relación entre objetos, que sugiere profundidad, volumen en un plano o superficie bidimensional.
- ❖ **Forma:** relación de las partes con el conjunto o total. Configuración, organización, estructura de los cuerpos percibidos por los sentidos.
- ❖ **Perspectiva:** arte que consiste en representar los objetos sobre una superficie como ellos aparecen ante nuestra vista a través de un fenómeno visual en que se percibe las formas, perdiendo su tamaño y se achican los intervalos entre ellas a medida que se alejan del espectador.

Más información en: Portal del arte www.portaldelarte.com

Glosario de conceptos elementales de las Artes Visuales <http://goo.gl/cT3km>

Artistas referenciales: Violeta Parra, Roberto Matta, Samy Benmayor, Carmen Aldunate, Benito Rojo, Hugo Marín, Guillermo Núñez, Pedro Lira, Alfredo Valenzuela Puelma, José Basso, Ricardo Irarrázabal, Pablo Domínguez, Benjamín Lira, Gonzalo Ilabaca, Mario Ibarra, Mario Navarro, Bruna Truffa, Bororo.

3. Artesanía

Artesanía es entendida por Unesco y el Centro de Comercio Internacional (ITC) como productos producidos por artesanos, ya sea totalmente a mano o con ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, siempre que la contribución directa del artesano siga siendo el componente más importante del producto acabado. La naturaleza especial de los productos artesanales se basa en sus características distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas, religiosa y socialmente.

Es posible distinguir entre:

- ❖ **Artesanía tradicional:** con un marcado componente patrimonial y territorial, centrada en la experiencia cultural de las comunidades.
- ❖ **Artesanía indígena:** relacionada directamente con las manifestaciones culturales de los pueblos originarios, y entendida como vehículo del patrimonio inmaterial.
- ❖ **Artesanía contemporánea:** corresponde a las producciones y expresiones actuales que incorporan propuestas creativas, en objetos artesanales que no requieren de una referencia identitaria específica (aunque podrían tenerla).

Más información en: *Hacia una noción de Artesanía para el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes*
http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2011/10/definiciones_artesania.pdf

Artistas referenciales: Artesanos de Colbún (tradición textil de la zona, artesanía en crin de caballo de Rari y Piedra Toba); Clotilde Challapa (textilera tradicional Aymara); Colectivo Arpilleristas de Lo Hermida (agrupación de mujeres que tejen tapices, reconocidas por el Programa Tesoros Humanos Vivos 2012 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes); Loceras de Pilén (grupo de mujeres campesinas de la localidad de Cauquenes, Región del Maule, que se dedican a la artesanía en arcilla proveniente de sus tierras, reconocidas por el Programa Tesoros Humanos Vivos 2012 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes); Dominga Neculmán (maestra artesana, ceramista y textilera, probablemente la máxima exponente de la cerámica mapuche, reconocida por el Programa Tesoros Humanos Vivos 2011 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes).

4. Artes Circenses

En las incontables referencias que se hace a estas artes en la antigüedad, el espectáculo circense está asociado al espectáculo juglaresco callejero, aún antes de que este existiera.

No se puede decir que el circo es el arte callejero original, porque la danza, y el teatro también, sin duda, tuvieron sus orígenes en la calle, pero sí que ha mantenido esta asociación durante toda su historia.

Circo es una obra escénica basada en técnicas acrobáticas, de equilibrio, de fuerza y de destreza, históricamente acompañadas de la doma de animales y hoy en experiencias como el Cirque du Soleil se ha pasado a una obra sin el uso de animales.

Buscó cobijo bajo las lonas de las carpas hace escasos 200 años, pero durante los dos o tres mil años anteriores, mientras el teatro y la danza entraban en espacios más formales, el circo mantuvo su carácter de espectáculo al aire libre y, en concreto, como espectáculo de calle con todos los mecanismos que ahora asociamos al mismo: convocatoria de público e, incluso, el pase de la gorra.

Entre las artes circenses destacan:

- ❖ **Acrobacia:** implica equilibrio, agilidad y coordinación al realizar una serie de piruetas.
- ❖ **Contorsionismo:** práctica de ejercicios denominados contorciones en los que a través de la elasticidad y flexibilidad se adoptan posturas que involucran utilizar las articulaciones del cuerpo humano a la inversa o en una extensión poco habitual.
- ❖ **Malabarismo:** consiste en manipular y ejecutar espectáculos con uno o más objetos a la vez, volteándolos, manteniéndolos en equilibrio o arrojándolos al aire alternativamente, sin dejar que caigan al suelo ya sea con las manos o con alguna otra parte del cuerpo.
- ❖ **Payaso:** es un personaje representado comúnmente con vestimentas extravagantes, maquillaje excesivo y pelucas llamativas, pero fundamentalmente es un creador, un provocador de risa, sensaciones y emociones.

Más información en: Conferencia de Donald Blend
<http://www.artekale.org/downloads/6/PonenciaDonaldBlend.pdf>

Artistas referenciales: Circo del Mundo-Chile (ONG cuya misión es potenciar la transformación social hacia el desarrollo humano a través del arte circense); Compañía del Circo Ambulante; Centro Cultural Circunloquio; Compañía Reciclacirco; Casa Bufo.

5. Danza

Los seres humanos se expresan a través del movimiento y la danza podría definirse como una serie de movimientos corporales rítmicos que siguen un patrón, acompañados generalmente con música y que sirven como forma de comunicación o expresión.

La danza es la transformación de funciones normales y expresiones comunes en movimientos fuera de lo habitual para propósitos extraordinarios. Incluso una acción tan normal como el caminar se realiza en la danza de una forma establecida, en círculos o en un ritmo concreto y dentro de un contexto especial. La danza puede incluir

un vocabulario preestablecido de movimientos, como en el ballet y la danza folclórica, o pueden utilizarse gestos simbólicos o mimo, como en las numerosas formas de danza asiática.

Personas de diversas culturas bailan de forma distinta por razones variadas y los diferentes tipos de danzas revelan mucho sobre su forma de vivir.

Existen distintos estilos de danza entre los cuales se encuentra el ballet o danza clásica, la danza moderna, danza posmoderna o contemporánea y jazz que son parte de las danzas formales. También existen bailes de salón como el Tango, Chachachá y Charleston que se practican de forma profesional, y danzas propias de cada región que pueden o no ser formales y son parte importante de la tradición de cada lugar, entre las cuales se encuentran danzas orientales como danza del vientre, danzas chinas, teatro japonés, danzas étnicas como las africanas, brasileñas como capoeira y samba, danzas campesinas y religiosas, danzas españolas como flamenco y pasodoble, y folclor.

Más información en: Definición e historia de Danza <http://goo.gl/qsUGg>

Artistas referenciales: Isabel Croxatto (coreógrafa, investigadora escénica, bailarina y docente), Andrés Cárdenas (director Compañía de Papel, obra: “Pies pa volar”), Patricio Bunster (formó parte de la primera generación de coreógrafos que emergieron al alero del Ballet Nacional Chileno), Elizabeth Rodríguez, Claudia Vicuña, Paulina Mellado, Valentina Pavez, Francisca Sazié, Bafona.

6. Diseño

Hoy el diseño se aborda desde un enfoque gráfico y otro industrial, y en síntesis ambos refieren a un proceso o labor destinada a proyectar, coordinar, seleccionar y organizar un conjunto de elementos para producir y crear objetos visuales o materiales destinados con diversos fines y usos.

El diseñador para poder concretar su labor debe cumplir con ciertos requisitos:

- ❖ Información sobre lo que se va a comunicar.
- ❖ Elección de los elementos adecuados.
- ❖ Componer dichos elementos de la forma más atractiva posible conjugando elementos básicos como el punto, la línea, el plano, el contorno, la textura y el color. La composición artística plasmada a través del diseño se define como una disposición de los elementos que creen un todo satisfactorio que presente un equilibrio, un peso y una colocación perfecta.

Más información en: [Conceptos básicos de diseño](http://es.scribd.com/doc/15485427/Conceptos-Basicos-de-Diseno)
<http://es.scribd.com/doc/15485427/Conceptos-Basicos-de-Diseno>

Artistas referenciales: Alejandro “Mono” González, Francisco Javier Olea (ilustrador), Alberto Montt (ilustrador), Rodrigo Bravo (empresa de diseño bravo!), Nicolás Hernández (empresa de diseño PRO2), Orlando Gatica (empresa diseño O! factoría de diseño); José Korn Bruzzone (diseñador gráfico), Pedro Álvarez (diseño gráfico), Nelda Calderón (diseñadora paisajista), Rubén Campos (diseñador vestuario), Luciano Brancoli (diseñador vestuario), Carlos Hinrichsen (diseño industrial), Juan Pablo Fuentes (diseñador industrial), Orlando Gatica, Francisco Gálvez (diseño tipográfico), Rodrigo Ramírez (diseño de información), Denisse Montt (*remade design*, diseño verde que busca reutilizar materiales), Sergio Valderrama (diseño envases *packaging*).

7. Audiovisual

La utilización más frecuente del concepto está vinculada al formato de difusión de contenidos que se vale de imágenes ópticas acompañadas por grabaciones acústicas. Un material audiovisual es visto y oído por el espectador.

El arte audiovisual surge con el desarrollo del cine sonoro, a finales de la década de 1920. Hasta entonces, la proyección de películas y sonido no iban de la mano, ya que los filmes eran mudos (no contenían grabaciones que pudieran escucharse). A partir del cine sonoro, los expertos

comenzaron a referirse a las técnicas de difusión simultáneas como audiovisuales y el término empieza a usarse como sustantivo.

Hoy se entiende como lenguaje audiovisual a aquel que se transmite mediante los sentidos del oído y de la vista. La televisión, internet y el cine son ejemplos de manifestaciones audiovisuales.

El plano es la unidad básica del lenguaje audiovisual donde se puede distinguir entre espacio (qué se va a mostrar) donde la cantidad de espacio acotado se denomina encuadre, y tiempo (cuánto va a durar) que se puede alargar, acotar y modificar el tiempo de la realidad.

Más información en: El lenguaje audiovisual – Conceptos Básicos <http://goo.gl/sA5ul>

Artistas referenciales: Andrés Wood, Matías Bize, Sebastián Silva, Raúl Ruiz, Boris Quercia, Patricio Guzmán, Ignacio Agüero, Silvio Caiozzi, Cristian Galaz, Alicia Sherson.

8. Literatura

La literatura es la creación artística a través de la palabra (escrita o hablada) y también puede ser definida como el conjunto de obras que se conocen de un escritor, época, o país, así como el estudio de las mismas. La literatura es la disciplina que se aboca al uso estético de la palabra escrita.

Es posible distinguir entre tres géneros literarios, es decir, pautas que permiten clasificar los textos literarios a partir del uso del idioma, el tema al que se refiere determinada obra y fundamentalmente, cómo esta se construye.

- ❖ **Género lírico:** se caracteriza por dar cabida a la subjetividad de su autor o autora. Sus formas pueden ser muy variadas, ya sea a través del uso de la métrica, del verso libre o bien de sonidos o imágenes. El verso suele ser el medio expresivo más utilizado.
- ❖ **Género narrativo:** la principal característica de la narrativa es que en ella se cuenta una historia por uno o más narradores. Los narradores pueden ser protagonistas de la historia o bien

personajes secundarios, estos pueden contar en primera, segunda o tercera persona, ejemplos son la novela y el cuento.

- ❖ **Género dramático:** se construye en base al diálogo y la acción de los personajes, a través del cual se presenta alguna situación cotidiana o una historia particular llamada conflicto. Este género puede ser escrito en verso o en prosa, por ejemplo el guion de una comedia, tragedia o drama.

Más información en: Educar Chile - Los géneros literarios
<http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=206441>

Artistas referenciales: Pablo Neruda, Gonzalo Rojas, Nicanor Parra, Raúl Zurita, Oscar Hanh, Vicente Huidobro, Enrique Lihn, Gabriela Mistral, María Luisa Bombal, Roberto Bolaño, Hernán Rivera Letelier, Alejandro Zambra, Álvaro Bisama, Alejandra Costamagna.

9. Música

Como definió Debussy la música es “un total de fuerzas dispersas expresadas en un proceso sonoro que incluye: el instrumento, el instrumentista, el creador y su obra, un medio propagador y un sistema receptor”.

La música puede ser analizada de diversos elementos, por ejemplo melodía, ritmo, armonía, timbre, dinámica, así como puede ser estudiada desde la creación del autor, vale decir en qué época fue creada, qué nos quiere comunicar, por qué utiliza tales instrumentos y tal composición musical.

En muchas ocasiones la música forma parte de la tradición de un país o de una región (reggae, tango, folklore, rap, polka, salsa, samba) y se expresa en los más diversos géneros o estilos musicales que varían de acuerdo a la época y al lugar.

Más información en: Los géneros musicales <http://losgenerosmusicales.com/>
Concepto e Historia de la Música http://www.proyectosalohogar.com/Enciclopedia/NE_Musica2.htm

Artistas referenciales: Violeta Parra (folclorista), Margot Loyola (folclor tradicional), Quilapayún, Inti Illimani, Illapu, Luis Advis (fusión latinoamericana), Los Jaivas (rock folclórico), Congreso, Lucho Gatica

(intérprete boleros), Palmenia Pizarro, Juan Pablo Izquierdo (director Orquesta de Cámara de Chile), Verónica Villaroel (intérprete de ópera), Los Tres, Los Prisioneros, Manuel García, Gepe.

10. Fotografía

La fotografía es un lenguaje, una técnica y un arte. Es un modo de captar y exponer gráficamente la realidad visual. Cada foto es un fragmento, un recorte de realidad interpretada con una mirada a través de la cámara.

La fotografía permite develar aquello que siempre estuvo ahí, explorar y congelar momentos únicos, expresiones y detalles del entorno que están cargados de belleza, llenos de misterio, y repletos de significado. Es la simple apreciación estética de un escenario y la luz de un momento irrepetible.

Existen ciertos elementos que se deben tener en consideración a la hora de apreciar una fotografía:

- ❖ **Factores técnicos:** entre estos factores se encuentran los colores, el enfoque, la profundidad y la iluminación.
- ❖ **Composición:** se relaciona con la manera en la cual los elementos están distribuidos en la fotografía donde se evalúa entre otras cosas la simetría que se obtuvo.
- ❖ **Factores emocionales:** esta vinculado con lo que el artista quería plasmar en la fotografía por ejemplo una historia, una realidad cruda, la belleza, la soledad, etc.

Más información en: ¿Ya Sabes Qué Debes Mirar en una Fotografía? <http://goo.gl/WA4St> Introducción a la fotografía <http://goo.gl/SjImk>

Artistas referenciales: Sergio Larraín, Paz Errázuriz, Jorge Brantmayer, Juan Domingo Marinello, Luis Navarro, Lincoyán Parada, Saida González.

11. Teatro

El teatro (del griego *theatrón* ‘lugar para contemplar’) es acción y observación, no narración. Para que exista se necesita: una obra dramática, personas que la representen y espectadores que la sientan como una realidad.

El guión teatral es un arte que puede concebirse como un género literario, pero es un fenómeno artístico que va más allá de lo puramente literario, incorpora otras formas de expresión tales como la corporal, plástica, musical, así como un conjunto de elementos: sonido, iluminación, escenografía, vestuario, maquillaje, entre otros.

Los elementos básicos para comprender una obra teatral son:

- ❖ **Dramaturgo:** creador de la obra dramática.
- ❖ **Texto dramático:** aporte literario al hecho teatral.
- ❖ **Dirección:** coordina el funcionamiento del elenco.
- ❖ **Actores:** dan vida a los personajes del texto.
- ❖ **Público:** escucha el texto y se complementa con la obra.
- ❖ **Sala o espacio teatral:** es donde se desarrolla la acción y se ubican los espectadores.
- ❖ **Tramoya teatral:** son todos los elementos que se utilizan en el espectáculo.
- ❖ **Escenografía:** elementos visuales con los cuales se representa lo actuado, ya sea objetos, luces o caracterización de los personajes como máscaras y vestuario.

Más información en: Conceptos básicos para el teatro <http://goo.gl/5Bh1G>

Artistas referenciales: Juan Radrigán (director obra *Beckett y Godot*), La Troppa (obra *Gemelos, Jesus Betz*), Jorge Díaz (exponente del teatro el absurdo, obra *Cepillo de dientes, Desvarío, La mirada oscura*), Manuela Infante (Obras: *Juana, Narciso, El rey Planta*), Ramón Griffiero (director obra *Cinema utopia*), Alfredo Castro (director obra *Psicosis 4:48*), Andrés Pérez (integró la compañía Théâtre du Soleil en Francia, fundador de la compañía teatral

El Gran Circo Teatro donde surgieron obras de teatro como *Nemesio pela'o que es lo que te ha pasa'o*, *Popol Vuh*, y la más influyente de su carrera, *La Negra Ester*. Catalina Saavedra (actriz), Guillermo Calderón (director de *Neva, Clase, Diciembre*), Teatro Cinema (obra *Sin sangre*).

12. Nuevos Medios

El Consejo de la Cultura define a los Nuevos Medios como: “Los nuevos lenguajes visuales y de comunicación con el uso de tecnologías cuya intención crítica, experimental o de innovación, las redefinen como medios creativos y artísticos”.⁷

Este es un arte contemporáneo de tendencias actuales, nuevas formas del arte que imponen las tecnologías digitales. Son campos de creación con la expresión audiovisual y que es producto de la globalización y los avances tecnológicos de las herramientas digitales.

Categorías:

- ❖ Arte sonoro
- ❖ Instalaciones multimedia
- ❖ Instalaciones de inmersión de imagen y/o audio
- ❖ Arte interactivo
- ❖ net.art
- ❖ Realidad virtual
- ❖ Media performances (performance con tecnología)
- ❖ Cine expandido experimental
- ❖ Inteligencia artificial
- ❖ Proyectos híbridos de soporte audiovisual electrónico o digital
- ❖ Conciertos audiovisuales electroacústicos o de música experimental
- ❖ Redes libres
- ❖ Intervenciones en espacios públicos
- ❖ Mapping

7. <http://www.cultura.gob.cl/artes/nuevos-medios/>

- ❖ Proyectos con sistemas de navegación GPS
- ❖ Tecnología DIY
- ❖ Animaciones interactivas
- ❖ Videojuegos
- ❖ Imagen 3D
- ❖ Hologramas
- ❖ Robótica
- ❖ Software art
- ❖ Arte del software
- ❖ Poesía software

Artistas referenciales: Matilde Pérez (tecnologías digitales), Néstor Olhagaray (artes mediales), Enrique Ramírez, Carolina Saquel, Luis Briceño, Michelle Letelier, Claudia del Fierro, Marcela Moraga, Katia Sepúlveda, Carolina Redondo, Johanna Unzueta, Gianfranco Foschino, Francisca Benítez, Nicokatiushka, Valentina Serrati (multimedia).

PUBLICACIONES CULTURA es una serie de proyectos editoriales sin fines de lucro del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que tiene por objeto difundir contenidos, programas y proyectos relacionados con la misión de la institución.

Cuenta con un sistema de distribución que permite poner las publicaciones a disposición del público general, utiliza de preferencia tipografías de origen nacional y papel proveniente de bosques de manejo sustentable y fuentes controladas.

Luciano Cruz-Coke Carvallo

Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Carlos Lobos Mosqueira

Subdirector Nacional

Magdalena Aninat Sahli

Directora de Contenidos y Proyectos

Soledad Hernández Tocol

Asesora de Contenidos y Proyectos

Lucas Lecaros Calabacero

Coordinador de Publicaciones

Miguel Ángel Viejo Viejo

Editor y productor editorial

Ignacio Poblete Castro

Director de Arte

**Programa Fomento al Desarrollo Cultural Local
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes**

Publicaciones
Cultura

